凭借着《猫》《危险游戏》《变身怪医》《谋杀歌谣》《白夜行》《人间失格》等作品,上海音乐学院音乐剧 系科班出身的刘令飞蜚声音乐剧圈,也让他成为众人眼中中国音乐剧黄金十年的典型人物-演过影视剧、发行过原创单曲、上过大热综艺,但最终是依靠舞台上一个个角色,为观众青睐、熟知。

近日,刘令飞又添新作,在韦伯经典音乐剧《剧院魅影》中文版中饰演灵魂角色"魅影"。7月15日至 8月13日,《剧院魅影》中文版巡演到广州,刮起了魅影旋风。演出期间,记者专访了刘令飞,听他讲述自 己对于魅影一角的所思所感,以及演员身份之外所追求的缤纷人生。

音乐剧演员刘令飞: 舞台上我就是"魅影"

刘令飞希望自己的演绎可以成为一块砖石,和各个版本的魅 影组合起来。

刘令飞凭借着《猫》《危险游戏》《变身怪医》等作品蜚 声音乐剧圈。

化身魅影 平常心演绎传奇角色

作为全世界声名远播的传奇作品, 出演《剧院魅影》几乎是每一个音乐剧 演员的梦想。关于它,刘令飞有着怎样 的私家记忆?

刘令飞透露,早在上中学的时候, 自己就在淘打口碟的过程中,邂逅了 《剧院魅影》的CD。"我知道这是韦伯的 经典作品,但当时没听过,那时候的我 沉迷于摇滚乐,这种风格的音乐完全 不是我的喜好。但是'面具'这个形 象,一下抓住了我的眼球。这个视觉 符号,从传播效果和广告效应上来说, 也是经典。"

当初喜欢摇滚乐的青年,如今成了 名音乐剧演员。2023年,刘令飞化身 魅影,亲自唱起了那首《The Music of the Night》,舞台追光打在身上,当初 曾让他一眼惊艳的半边面具在水晶灯 下熠熠闪光,这让人不得不感叹命运的 神奇。

能够饰演魅影,对于一个音乐剧演 员来说无疑具有里程碑式意义。"从 2008年大学毕业到现在,15年时间里 我一直在演音乐剧。能演到魅影,是对 我职业生涯的认可,我很感谢也很荣 幸。"刘令飞说。

不过,最初接到面试邀约时,刘令 飞的心态依旧淡然:"决定权在别人手 上,我能做的只是把最真诚、最好的一面 展现出来,至于选不选我,那与我无关。"

这份淡然亦延续到了演出中。

刘令飞对记者表示,面对这个经典 IP, 自己既没有想过要完全驾驭,也没 有试图用自己的演绎来解释这个角色, 而是希望这次的演绎可以成为一块砖 石,和全世界各个版本的魅影组合起 来,让魅影这个角色在观众心中更丰 满、更立体一点:"魅影究竟是怎样的形

象,应该是由全世界所有版 本的魅影来共同定义的。现 在,这个形象里有了我刘令 飞的表现,希望可以让观众 看到属于魅影的新诠释和新 感觉。"

演绎魅影这样的经典,是否会觉得 桎梏大于发挥? 刘令飞认为:"魅影的 精神内核确实需要一以贯之,但具体到 舞台上的表演,演员依旧有很大的发挥 空间。全世界有那么多版本的魅影,没 有哪两个魅影是完全一致的。在台上, 我从来没有试图去'表演'他,我认为我 就是他,我在表达我心中的魅影。"

那么,在全新的角色与被重复数次 的经典面前,刘令飞的创作天平会倾向

刘令飞坦言,对于魅影这样的角 色,演员需要思考和工作的内容相对少 一些:"但要做到让观众发自内心地认 可你对经典的诠释,这也很难。"而纯原 创角色要经历从0到1的过程,限制少, 但为了让角色在舞台上"立得住",演员 需要做的功课很多。因此,"要说孰难 孰易,应该是殊途同归,各有各难"。

从业心得 所有角色归根结底都是"人"

能让演员既不试图"拼凑出一个完 整的魅影",也不去尝试驾驭和权威诠 释这个角色,源自魅影一角自带的复杂 性和深邃性。

剧中,渴望爱但不被爱的魅影,深 深引发了观众的共鸣。那么,人如何在 这种状态当中自处?对此,在与角色相 处了许久之后,刘令飞依然"没有答 案":"我也相信没有人会有答案。也正 是这种矛盾性和悲剧性,让这个角色更 有冲突和戏剧张力。"

初看《剧院魅影》的观众往往会有 一个印象——作为剧中灵魂人物的魁 影,出场时间其实并不多。对此,刘令飞 表达了同感:"当他在场的时候,他的张 狂、柔软、可怜甚至暴戾的一面,都吸引 着观众的眼球。但当魅影不在场的时 候,整个故事也是围绕着他在进行的。"

尽管《剧院魅影》是一部西方作品, 但在"舞台和角色上留白"的思维与传 统的东方哲思不谋而合。"正是魅影不 在场的那些片段,在观众心里建立了一 个充满个性的、破碎的、让人动容的灵 魂。"刘令飞说。

擅长饰演边缘角色,已成为刘令飞 的一个标签。《变身怪医》里,刘令飞饰 演的男主角白天是善良正直的医生杰 克,晚上却化身为恶魔海德;《白夜行》 中,他是游走在善恶边缘的桐原亮司; 到了《人间失格》,他又在大庭叶藏与 太宰治间穿梭……包括《剧院魅影》 里,他是在爱与恨、虚弱与暴戾边缘徘 徊的魅影。

相比较普通人,这类角色的人格特 质突出,较容易找到塑造抓手,这对于 演员来说,是不是一条讨巧之路? 刘令 飞对记者表示,越是边缘和极端的人 物,自己越倾向于往一个正常人的方向 表达,"让观众看到他们身上普通与共 性的点,比如所有人都有的欲望和情 感,才更容易让人共情"。

"我认为所有的角色归根结底都是 '人',只是我们把他的情绪放大了而 已。"刘令飞总结道。

《剧院魅影》中文版海报。

人生态度 兴致盎然地与世界相处

在不少人眼中,"擅长饰演疯狂角 色"是刘令飞作为演员的一个重磅标 签,会因此受困扰吗?

刘令飞表示:"真正了解我、看过我 所有作品的观众会很清楚我的多样性, 比如,我演过《长恨歌》里的老克腊,他 是一个懦弱的小白脸。我还试过在一 部戏里饰演了13个角色,这里面有女 性、有小孩、有老人……有各种各样的 人物关系。"

不被大众关注的"宝藏"一面,是否 渴望被大家看见?对此,刘令飞回应: "顺其自然,事实上,我也不喜欢时刻被 大家关注。"

早期参加《快乐男声》的经历,让他 早早窥见了艺人生活,也让他早早确认 了"不要做个艺人,更不要成为明星"的 想法:"我是个向往自由的人,我内心追 求的人生是一种自由且充满未知的冒 险状态。我喜欢新鲜事物,人生中有太 多需要我去体验、去感受的东西。而艺 人或明星身份会有所阻碍。"

如今,刘令飞既是舞台上千人千面 的角色,也是舞台下为了保持状态勤于 健身、注重饮食的敬业打工人;是为了自 由与自主至今不合作经纪团队的自由主 义者;也是喜欢亲力亲为的品牌主理人。

出道多年,关于刘令飞的采访报道 并不少,公众也通过一个个采访部分了解 了刘令飞。但细细琢磨下来,其成长轨 迹、生活状态、所思所想,始终与公众隔着 一层纱。而这是一件让刘令飞"特别喜欢 的事儿":"这太好了,正是这些很点滴、很 碎片的曝光,让大家对我这个人有了些了 解,又充满了想象力,保持了好奇心。"

未来会不会坚持做音乐剧演员? 刘令飞也不确定。如果有一天,内心原 始的驱动力让他放下舞台,他也会抱持 着一种掉头就走的心态,"说不当就不 当了"。关于未来,对世界兴致盎然、时 常拖延但极少内耗的刘令飞再三强调 "不要往回看""事情发生了就不要抱 怨""不要犹豫,大胆去做""做错了大不 了重来"。 据羊城晚报