

一座城市的文化情怀

本报驻广东记者 宾 阳

3月27日至4月4日,中国原创大型音乐剧《蝶》全球巡演在韩国站引起热烈反响,中国音乐剧海外商演获得成功。作为《蝶》剧制作单位之一的东莞玉兰大剧院已经从容走过了3年,演出场次和上座率屡创新高,低票价、高品质的运营思路受到业界广泛关注和好评。如今,第二届东莞国际音乐节暨第二届全国音乐剧发展高峰论坛、音乐剧创作合成基地筹备工作也已启动,《莞香》等本土题材音乐剧正在创作,东莞音乐剧之都的梦想道路正在延伸……

玉兰大剧院管委会主任周汉标说,东莞的城市精神是厚德务实,建设音乐剧之都是让这座城市增添一抹浪漫情怀。东莞市委常委、宣传部部长王道平表明了东莞的态度:抢先选择音乐剧作为突破口,拟用10年至20年的时间,力争把东莞打造成为“音乐剧之都”。

打造音乐剧之都

几年前,东莞和全国很多城市一样,与音乐剧搭不上关系。但自从2007年始,正当还有一些人怀疑东莞是否有文化时,这座城市已悄悄地开始憧憬她的音乐剧之都的梦想了。

东莞是一座务实的城市,“厚德务实,海纳百川”是东莞人的城市精神。穿皮鞋,卷裤脚,曾经是洗脚上田的东莞人生动的写照。然而,正是这些务实的东莞人创造了令人瞩目的发展奇迹。现在东莞的综合实力在全国大中城市中排名第12位,地级市排名第一。但东莞人很低调。

“东莞太务实了,务实就重商,就重钱,轻文,这样农民就很难通过城市化成为真正的市民。”玉兰大剧院管委会主任、当地土生土长的周汉标说,东莞文化是该散发清香的时候了。“东莞的市花是玉兰,花朵很小,但它却散发着沁人心脾的幽香。为什么?就是因为衬托它的绿叶太多太多。东莞经济的发展,人才的凝聚,完善的基础设施和迅速成长的观众,这些都是东莞文化发展的茂盛的绿叶。”

在文化发展的过程中,东莞提出建设图书馆之城,博物馆之城,广场文化之城,“文化三城”让百姓享受到了发展的成果,保障了百姓基本的文化权益。周汉标说:“但这只是为百姓煮好了一碗

面条,现在还需要在这碗面条里撒上几颗盐巴,这样更有味道。建设音乐剧之都就是盐巴,它可以让东莞城市品格更丰富,可以让这座务实的城市增添一抹浪漫的情怀。”

对东莞选择音乐剧作为高雅文化发展的突破口,广东省文化厅副厅长余其铨认为选准了路子。他说:“在传统文艺类别,东莞

不可能和其他积淀深厚的大城市相比,而音乐剧在中国还是空白。作为工业时代的产物,音乐剧的特点就是雅俗共赏,产业化、市场化。诞生音乐剧的英国工业时代与现在的东莞相似,生活在这里的人们工作节奏快,精神压力大,需要适度放松,欣赏音乐剧是一种很好的方式。”

原韩国驻华文化参赞柳在沂多次赞叹东莞的眼光远大,他认为投入文化不像种韭菜,种下去肯定有收成,而文化需要长远的栽培,像是种树然后吃果实的那

种。种下去不一定有收成,即使有收成,也不是立竿见影。但东莞在文化决策上很果断,也很独到。

“音乐剧之都是一个很有文化战略的问题,这是一个文化的理想。这个很不容易,但我们会坚持。”在东莞,很多像周汉标一样爱上音乐剧的文化人都这样认为,“东莞提出打造音乐剧之都后的第一部作品《蝶》飞出国门,证明了这个想法没有错。”

“接下来,我们要把全世界一些顶级的音乐剧作品拿到东莞来合成,就像我们的经济建设一样,

三来一补,或者是来料加工,等我们的实力更强了,我们就创作自己原创的东西,举办全国甚至世界级的评奖,让音乐剧在东莞生根、开花、结果。”

2007年7月,东莞举办了首届东莞国际音乐节和首届全国音乐剧发展高峰论坛。在论坛上,东莞市委常委、宣传部部长王道平表明了东莞的态度:抢先选择音乐剧作为突破口,拟用10年至20年的时间,力争把东莞打造成为“音乐剧之都”,使东莞成为“中国音乐剧”的代名词。

在东莞市2009年年度文化工作会议上,市文化广电新闻出版局局长陈志伟提出,未来一段时期,东莞将花大力气普及音乐剧,让这种艺术形式进学校、进社区、进企业,让更多在这里工作生活的人们喜欢上音乐剧,从而推进音乐剧之都的建设。

如今在东莞,音乐剧观众越来越广泛,而玉兰大剧院也培养出大批剧院管理人才。今年下半年,第二届东莞国际音乐节和第二届全国音乐剧发展高峰论坛将如期举办,《东莞市建设音乐剧之都实施意见》也将正式出台。随着《莞香》等东莞原创音乐剧的诞生,东莞离音乐剧之都的梦想也会越来越接近。

“当东莞80%的市民都愿意买票走进玉兰大剧院看演出时,谁还能说东莞人是乡巴佬,东莞打造音乐剧之都也就更有基础了。”周汉标对自己家乡的文化未来充满自信。

音乐剧《蝶》剧照

一部中国版的《罗密欧与朱丽叶》

阳春三月,韩国首尔并没有太多的灿烂阳光,受全球金融危机的影响,这座时尚的城市比往常多了几分萧条,街上冷冷清清,店铺懒懒洋洋。

与这形成鲜明对比的是,位于市中心的世宗文化会馆连续几天极度火热,3月27日至29日,中国原创音乐剧《蝶》在这里连演5场,场场爆满。

《蝶》是以中国爱情故事《梁山伯与祝英台》为原型创作的大型音乐剧,被称为中国版的《罗密欧与朱丽叶》。

韩国媒体报道说:“虽然这场音乐剧长达2小时30分钟,但深刻主题、紧凑的情节和演员们精彩的表演让观众们长时间沉浸在《蝶》的世界之中。”

演出由中国松雷文化公司、韩国NDPK公司主办,并得到了中国驻韩国大使馆、韩国文化体育观光部的热情支持。中国驻韩特使程永华、松雷集团总裁曾庆荣以及世宗文化会馆馆长李清盛等各界人士及30多位驻韩外交使节等共同观看了首演。

首尔世宗文化会馆相当于韩国的国家大剧院,设备和规模在亚洲都是一流,这个拥有3890座位的大剧院,在《蝶》演出期间座无虚席。据剧组方面介绍,过半票房均在3月中旬就被预订,每场演出后滞留索要演员签名的观众也几近千人,韩国观众对《蝶》剧的喜爱程度超乎预想。

韩国音乐剧泰斗、世宗文化会馆馆长李清盛表示,近年来,韩国的音乐剧市场非常火爆,优秀剧目层出不穷,如韩语版《巴黎圣母院》,百老汇的《DREAM GIRL》等等,都是让人炫目的好戏。首尔的观众对音乐剧作品尤其挑剔。

原韩国驻中国文化参赞柳在沂也惊讶于《蝶》剧的表现。他说,韩国是世界四大音乐剧消费国之一,全国每天演出180多场音乐剧,但本土的音乐剧演出一般不选择大剧场,像《蝶》剧选择这样的大剧场,并获得成功,很不简单。

“《蝶》剧此次首尔演出的票

价在14万韩元左右,相当于700多元人民币。”世宗文化会馆的郑洪代表理事告诉记者,“这与目前世界风行的顶尖音乐剧在韩演出票价接近。”

《蝶》剧在取得高票房的同时,也激起在韩华侨和留学生的自豪感。罗文来自安徽芜湖,是大邱庆北国际大学的留学生:“我看到网上对《蝶》剧好评如潮,就和女朋友坐了两个小时的火车赶来观看演出。自己祖国的作品能够在异国他乡引起轰动,对于自己思乡的心也是一种慰藉。”

面对如此高的上座率和欣喜若狂的观众,《蝶》剧制作人李盾激动不已:“在金融危机的影响下,连音乐剧重要阵地美国百老汇的演出都在锐减,而我们却逆势而上,大力推动《蝶》剧走出国门,现在看这一步走对了。”

《蝶》剧由松雷国际文化创意产业有限公司和东莞玉兰大剧院联合制作。该剧2007年7月在东莞合成并首演,之后的一年多时间里,在北京、哈尔滨、上海、深圳和武汉等多个大中城市巡演70多场。2008年4月在第18届上海白玉兰奖颁奖典礼上,《蝶》剧中扮演“小女孩”的演员赵鸿英获得了新人配角奖,而且她还是本届各奖

项入围名单中年龄最小的演员。2008年7月,《蝶》剧应邀在韩国第二届大邱国际音乐节上作为闭幕大戏演出,并一举夺得了组委会最高奖项——特别奖。

原中国驻韩国文化参赞朱英杰表示,音乐剧《蝶》的获奖和巡演是最近十几年中韩文化交流引人关注事件。

而《蝶》剧制作人李盾则认为,《蝶》剧在海外演出的成功并不是偶然的,与国内很多斥资巨大但演出几场就偃旗息鼓的剧目不同,《蝶》剧从创作之初就瞄准了国际化长线演出的目标,以中国传统的“梁祝”故事改编,邀请强大的国际团队,运用国际顶级水平的舞台流动布景、灯光效果、多媒体LED设计和混合现实技术,最重要的是专门为该剧成立了中国“蝶之舞”音乐剧剧团,用三年时间培训了一批音乐剧人才,做到没有明星大腕也可以吸引观众。

在3年的时间里,松雷集团分别对《蝶》的戏剧表演、舞蹈、道具和服装等都做出了修改,此次在韩国演出的已经是第四版。今年初,《蝶》被韩国合作方以最能代表亚洲水准的音乐剧推荐到美国百老汇。接下来,《蝶》剧还将赴美

演出,并代表亚洲参加在纽约举行的国际音乐剧大赛。在亚洲,音乐剧在日、韩都已发展二三十年,而且非常成型了,中国的音乐剧刚刚起步,但《蝶》是以中国的本土文化、故事、传说为基点,以国际化的音乐、舞台为表现手法的音乐剧,而日韩音乐剧则一直追随欧美,虽然拥有大批非常专业的演员,但鲜有本土的原创之作。“中国刚开始音乐剧的尝试,但《蝶》使中国的音乐剧水准一下子前进了十年。”世宗文化会馆的郑洪国代表理事感叹,“它很中国,同时,它的音乐、舞蹈、演员、灯光都是世界级的。这样发展下去,中国的音乐剧会影响世界。”

“《蝶》剧的成功,更新了旧有的艺术作品创作观念。”广东省文化厅艺术处处长王莉认为,原有的文化机制,是各级政府建立一些剧团,然后养着一些演员,安排一些创作任务,制作机制比较僵化,院团的负担也比较重,而《蝶》以项目制作人制入手,为中国探寻创意文化产业之路,提供了一个生动案例。

在首尔上演之后,4月3日至4日,《蝶》剧又在龟尾市连演3场,场面依然火爆。制作人李盾透露,韩国是《蝶》剧在全球商业巡演的第一站。下一步,《蝶》剧将前往我国香港、澳门,以及新加坡、美国、意大利等国家和地区进行巡演,目前档期已排到明年2月份。

东莞市政中心广场 莞 文 供

音乐剧《蝶》剧照

一个现代化的剧院

3月29日,在《蝶》完成首尔的演出之后,作为“娘家人”,广东省文化厅和东莞市派出代表前来祝贺。在庆祝酒会上,李盾深情回忆了当年与三宝拿着剧本和音乐“化缘”的经历。他说一化就是五年,没有一个机构和企业愿意合作,直至遇上松雷和东莞玉兰大剧院。

在《蝶》之前,中国的大型舞台剧多由政府买单,而《蝶》剧以市场为导向,由民营企业松雷集团投入6000多万元完成剧本和音乐,招聘人员组成演出团队,再整合设备一流的东莞玉兰大剧院的场地等资源,进行排演、合成和包装,确保了制作的高水准和鲜活的市场生命力。

“与松雷联合制作《蝶》,东莞方面要做的就是让《蝶》剧组在玉兰大剧院免费排演三个半月,另外,在排演过程中,对演职人员的后勤食宿进行补贴,投入了180多万元。”周汉标说,“这种合作是文化单位改革之后的模式,剧组减轻了制作成本,剧院打出了品牌。对东莞而言,可谓是四两拨千斤。东莞投入了四两,就成为出品单位之一,从此,有千斤之重的《蝶》永远烙上了东莞的标志。”

在韩国演出期间,关于《蝶》的新闻报道、海报和活动道具,均可见到显眼的“东莞”字样。而说到东莞玉兰大剧院,当家人周汉标可谓刻骨铭心——担心过,谨慎过,拍过桌子,流过眼泪,嗓子都沙哑了。

周汉标说:“以前,东莞是一个农村,东莞人被人认为是大老粗,在城市化的进程中,如何加快农民向市民转变呢?2001年,东莞提出文化新城发展战略,通过文化来开启城市的未来,解开城市发展的死结,突破城市升级的瓶颈。东莞文化发展迎来了阳光明媚的春天!”

那一年,东莞大手笔投入了19亿元启动建设玉兰大剧院、图书馆、展览馆、科技馆、少年宫等一系列大型文化设施。仅玉兰大剧院就投入6亿多元。

“刚开始,建好大剧院演什么,怎么管,有没有人看,大家都没底。但大家都知道,东莞太需要文化了,大剧院对于引领一个城市的文化太重要了。”周汉标说,“建设玉兰大剧院要巨额投入,还要有科学的运作,幸好东莞人很务实。”

2002年2月,玉兰大剧院工程正式立项。而在立项之前,围绕着“该不该建,如何建”等问题,东莞人进行了充分的论证,最后大家达成了一致的意见:一定要建,而且要打造城市标志性的文化建筑。东莞不能只成为“世界制造工厂”,还要完善城市的文化功能,打造城市的精神家园。

高雅艺术必须在合适的场所才能上演,但由于东莞历史上一直都没有适合芭蕾舞、歌剧等高雅艺术演出的场所,市民欣赏到的所谓“高档演出”较多,但真正的高雅演出较少。鉴于此,玉兰大剧院建设之初就定位为文化发展的标志、高

雅艺术的殿堂、市民教育的园地、文化产业的龙头和旅游社交的首选。

2005年12月28日,东莞玉兰大剧院顺利竣工,一袭弗拉门戈旋转的裙摆呈现在东莞市民的眼前。这座由世界著名设计师卡洛斯设计,融合了国内国际先进建筑技术的综合性大剧院,可以同时容纳世界最大的乐队和最大的合唱团同时演出。拥有一个1601座的大剧场和一个400座的多功能实验剧场。

玉兰初夜,全球直播。竣工第三天,也就是2005年12月31日,2006年中国新年音乐会在这里举行,这是玉兰大剧院的首场演出,央视有3个频道现场向全球直播。这也是央视首次在一个地级市举行新年音乐会。玉兰大剧院一炮打红。

“这还是得益于东莞人的务实。”周汉标坦言,东莞没有经营大剧院的经验,但可以谨慎的人来管。正是基于这种认识,东莞大胆地采取“政府财政补贴,目标管理,保利自主经营,自负盈亏”的模式对玉兰大剧院进行运作:成立管委会代表政府负责物业、财务和演出监管;请来北京保利影剧院管理公司负责具体经营,管委会对其组织的高雅艺术演出按档次予以补贴,并在演出场次、档次、上座率和平均票价上制定具体指标予以监管;至于物业管理,通过政府招标,由深圳龙城物业负责。

“这种模式既有利于调动经营方的积极性,又利于玉兰大剧院作用的发挥。”东莞市保利玉兰大剧院管理公司总经理程锐告诉记者,目前国内公益性大剧院最普遍的经营模式为两种,由当地政府全额拨款或由当地文化事业单位自主经营,但是让“外人”全权经营的模式却是首创。

在票价方面,玉兰大剧院的票价实行最高上限不超过480元,让东莞的市民都进得来剧院、看得起戏。”周汉标对记者说,“东莞人以前是有钱也不愿意消费文化,市民基本素质还有待提高,在这种情况下,‘玉兰’的选择是像东莞的五星级酒店一样,一流的设施、一流的服务、低廉的价钱,否则演出档次很高,票价很高,没人看,那么这个剧院也不能发挥作用。”

根据东莞市民的消费水平,玉兰大剧院的年平均票价定在230元左右。“东莞市民只要花相当于北京和上海1/3、广州1/2的票价,就可以欣赏到同等品质的高雅演出。”

如今玉兰大剧院已从容走过了3年,2006年全年高雅演出95场,超额45场,2007年在排演合成大型音乐剧《蝶》的情况下,演出87场,2008年演出场次更是达到115场,还引进了《猫》等世界名剧。

“穿拖鞋短裤进剧院的少了,在现场打手机的没有了,很多市民在观演中学会了鼓掌、着装和欣赏,文明素质得到提升。”周汉标沧桑的脸上多了几分自豪。