

求创新 缺人才 票价高 精品少

——中国音乐剧市场发展现状调查

马玲兰 毛修炳

随着越来越多的国内机构开始制作本土音乐剧,国外经典音乐剧中文版的进程不断加快,加上专业音乐剧剧场的逐渐浮现,可以说,中国音乐剧发展正快速进入本土化时期。笔者经过调查,试图从国内原创音乐剧的特色、本土制作机构类型、音乐剧本土化过程中出现的问题几方面,展示中国音乐剧的发展现状。

国内原创音乐剧不断创新

首先,音乐剧内容制作更具本土特色。由于严格的版权制度、演出制度等因素,国外音乐剧的中文版发展一直很缓慢。自中文版《妈妈咪呀!》在国内巡演获得巨大成功后,引发了国外音乐剧中文版的不断升温。从中文版制作机构来看,亚洲联创、上海话剧艺术中心等演出机构与国外音乐剧制作机构合作不断加深,这从邀请国外知名导演、购买国外经典音乐剧版权、成立中外合资公司等方面都得以充分体现。最近,亚洲联创公司与英国真正好公司签订战略合作协议,将以每年一部的速度,推出《歌剧魅影》等一系列世界经典音乐剧中文版,原创音乐剧的制作步伐将不断加快。

其次,国内原创音乐剧与话剧、戏曲等元素的融合度不断加强,原创音乐剧的题材更加多样化和本土化。

最近一两年,国内原创音乐剧开始尝试与话剧、中国传统戏曲等融合,或在话剧剧情中加入音乐、舞蹈元素推动情节发展,或者将中国传统戏曲的唱腔与现代流行音乐、舞蹈等元素融合,各种创新不断涌现,体现了音乐剧本土化的新发展(详见表一)。

同时,中国本土原创音乐剧

中国元素	代表剧目	备注
话剧	《领带与高跟鞋》	话剧融入更多音乐元素,演员通过歌曲表达内心情感,使剧情更加丰富
	《三个橘子的爱情》	讲述四个女人的爱情故事,剧中音乐由音乐人玮玮、郭龙创作
京剧	《新娘快跑》	数段舞蹈或舞蹈式动作推动剧情发展,李猛为该剧打造近10首爱的主题曲或阶段曲,暗合都市人不同情感状态下的心境
昆曲	《白娘子》	以音乐为主体,将京剧的唱念做打融入其中
黄梅戏	《牡丹亭》	加入昆曲的经典元素,而更多的使用流行和通俗的元素
花鼓戏	《新刘海砍樵》	融入黄梅戏唱腔,同时加入爵士等现代元素
豫剧	《新刘胡兰》	花鼓戏经典唱腔与通俗歌曲、歌舞、踢踏舞等元素融合

剧目的题材也更加多样化,主要是改编国内观众比较熟悉的古老传说、经典故事、现代小说、漫画、影视剧等作品,吸引了不少观众和媒体的关注,如根据花木兰代父从军故事改编的《花木兰》、根据梁祝爱情故事改编的《蝶》、根据民间传说白蛇传改编的《白娘子爱情四季》以及根据武侠小说、漫画、电影改编的《天龙八部》、《三毛流浪记》、《杜拉拉升职记》等。

谁在致力于本土音乐剧创作

音乐剧不错的前景吸引了越来越多的机构进入该行业,就目前来看,以下4类机构构成了当前中国音乐剧本土原创的主体:一是以话剧和歌舞剧院为代表的文艺院团,二是具有较好市场敏锐度的文化公司,三是具有专业创作能力的音乐剧工作室,四是与教学紧密关联的各类艺术院校(详见表二)。

与本土音乐剧创作状态形成对比的是,国内长期缺乏专业的音乐剧剧场,这在一定程度上制约着国内音乐剧市场的发展。近几年,随着音乐剧的不断发展,专业音乐剧剧场也逐渐浮现,北京和上海目前已有几家专业音乐剧剧场建成或正在建设,已建成的

如2011年7月31日开演的上海文化广场剧场、今年即将开演的东方松雷剧院,在建中的有大华剧场、第四广场剧院和天桥演艺园区剧场,这对音乐剧未来的发展是非常有利的消息。

中国音乐剧本土化的问题

中国音乐剧本土化存在哪些问题?笔者认为,有以下5点:

第一,国内对于音乐剧产业的重视程度相对不高。音乐剧是一个具有高附加值和高利润的文化产业门类,但这样一个产业化程度极高的演出类型在中国发展却面临一些困境,这与国内对音乐剧市场培育、音乐剧创作扶持政策不足都有一定的联系。首先,国内除上戏、中戏等少数学校外,社会对音乐剧的知识普及太少,大部分人对这种戏剧形式不了解;其次,目前对音乐剧的市场培育措施较少,如低票价、公益场等策略太少,难以培育观众;最后,对原创音乐剧的扶持力度也应该有所加强,如资金扶持、税收优惠等,以调动音乐剧原创者的积极性。

第二,音乐剧演出票价水平偏高。国内音乐剧由于制作成本

高、场租高、票务代理环节多、赠票多等因素,导致演出票价偏高。据北京演出行业协会数据,2011年北京音乐剧平均票价为480元,与国外音乐剧票价水平相比偏高。日本四季剧团的音乐剧票价不超过刚毕业大学生月收入的1/25(相当于200元人民币左右),《狮子王》在百老汇上演时的票价仅40美元(255元人民币),而《妈妈咪呀!》中文版平均票价在500至600元之间。

第三,音乐剧产业各环节专业人才比较短缺。国内音乐剧市场发展过程中,比较突出的问题是专业人才的缺乏,包括音乐剧编创人员、专业演员等。国内大部分音乐剧专业表演人才毕业后都转行做影视剧或者到国外发展,专业音乐剧演员仍有较大缺口。此外,音乐剧编剧和制作人也较为缺乏。目前,国内音乐剧制作人要么是投资人,要么是艺术家,较难兼具艺术性与商业性,比较缺少能贯通从剧本策划、投融资、演员班底、制作团队到市场营销等工作的优秀制作人。

第四,缺乏符合市场需求的精品原创音乐剧剧目。目前,国内原创音乐剧演出场次达到上千

场,观众人数超过数十万人次的剧目非常少,大多数原创剧目由于种种原因甚至难以维持剧目的常态演出。国内原创音乐剧缺乏符合市场需求的优秀剧目,存在“剧目多但精品少”的发展瓶颈,这主要有两方面原因,从创作内容来看,部分音乐剧缺乏市场需求的考虑,演出几场后,效果不好就被迫停演,难以形成精品;从运作来看,部分市场反应较好的音乐剧缺乏长期驻演剧场,难以维持长期运作,从而难以实现产业化发展。

第五,音乐剧观众群体有待进一步培养。国内音乐剧市场发展还处于初级阶段,音乐剧这种演出形式在广大观众群体中尚未得到有效普及,大部分人对音乐剧的认知度较低,观众群体太小,有待于进一步培养。以北京为例,根据道略文化产业研究中心数据统计,2011年北京音乐剧演出场次285场,如果按照1000人场计算,观众人数也不到30万人次,相比整个北京演出观众总人数1347万人次而言,占比仅2%。目前,国内音乐剧演出主要消费人群还是具有良好教育背景和具有一定消费能力的白领阶层、商务人士,相比旅游演出、话剧等演出而言,观众群体仍然很小。

孟京辉,这位当今中国最受青年观众喜爱、也最具争议的先锋戏剧导演,以其“孟氏戏剧”这一金字招牌在剧坛独树一帜。随着《恋爱的犀牛》8月7日在北京保利剧院完成第1000场演出,该剧成为“孟氏戏剧”的又一个里程碑,也创造了中国话剧演出新的历史。

13年、1000场,《犀牛》如何“保鲜”

在《恋爱的犀牛》以前,小剧场话剧从来只是一种“小圈子”状态,并没有盈利,是这部剧让更多的观众尤其是年轻观众走进了剧场。

1999年,一种所谓的“世纪末情绪”困扰着当时的年轻人,按孟京辉的话说,“《恋爱的犀牛》是一种青春的冲动,在这个最后的瞬间,我们需要给出一种行为。”13年、5个版本、上演1000场,“犀牛”已经成为中国当代爱情剧的经典。

如果说,这部剧在13年前中国小剧场尚不发达的时候,准确把握住了引起年轻人共鸣的“青春旋律”;那么,当13年后观众已不再年轻,孟京辉自己也已经步入中年的时候,又是什么让这部爱情剧永葆青春呢?《恋爱的犀牛》在运动中不断吸纳新的能量,又不断表达着对时代的看法,直至滚动到现在。所以,它一直是新鲜的。”孟京辉说。

先锋导演谈“先锋”

尽管毁誉参半,但孟京辉对戏剧先锋意识的实验探索一直没有停止过。他坚持走自己的路,时不时给年轻观众以期待、惊喜、疑惑或满足。

他这样解读“先锋”:首先要有一个“先锋”的姿态,在创作中是勇敢的,并有“先锋”的世界观;其次,它是在整体美学运动的推动和中西文化大背景下的产物;最后,它还是个人艺术追求的选择。

“我没有选择保守、稳妥的创作方法和实践方法,而是选择了战战兢兢、冒险性的方法。这是我个人的爱好,因为我有一种冒险精神。我不得不承认我是‘先锋导演’。”孟京辉说。

据悉,孟京辉的另一代表作《两只狗的生活意见》已演出900

余场,也将迈入千场。商业上的巨大成功,也带来了评论家们对“孟氏戏剧”的尖锐批评,如走向商业化、世俗化,缺乏实验话剧的探索力度等。

既是艺术家又是制作人的孟京辉,一方面希望能做出更多反映时代和人类心灵的优秀作品,让人看到中国戏剧向好的方向发展;另一方面,面对理想与现实的矛盾,也颇多无奈:“人不是一个脱离社会的人,既要面临内心的愿望和追求,同时要把自己的心跳放到社会背景中,平衡各种复杂因素。”

“中国小剧场相对单调”

如果以1982年林兆华先生的《绝对信号》作为小剧场话剧的开山之作,今年正是中国小剧场的而立之年。《绝对信号》上映时,孟京辉还是一名在校大学生;11年后,他陆续导演的《思凡》、《我爱×××》、《一个无政府主义者的意外死亡》、《恋爱的犀牛》等具有鲜明实验色彩的剧目,给小剧场话剧带来了新的能量,并使之获得了有力的释放。

孟京辉说,话剧本来就是舶来品,中国话剧的发展又有着自己的逻辑。近年来,中西方的话剧交流与碰撞也逐渐增多,给创作带来了新的突破和更广阔的空间。“但是和欧洲甚至韩国相比,中国的小剧场还是相对单调。”孟京辉指出,比如多媒体小剧场戏剧、环境戏剧、露天的公众戏剧、超写实戏剧、高科技含量的戏剧等新形式的戏剧在中国目前都没有人去探讨。

新华社记者 姜潇白 瀛刘陆

孟京辉和他的千场「犀牛」

2012金刺猬大学生戏剧节闭幕

本报讯 (记者陈瑞艳)由北京戏剧家协会、北京朝阳区文化馆主办,北京9剧场、寰联嘉盛公司承办的第十一届金刺猬大学生戏剧节于8月18日在朝阳区文化馆举行了闭幕颁奖仪式。

历经15天的激烈角逐,北方工业大学艺术团话剧队的《青春地平线》剧组最终摘得了

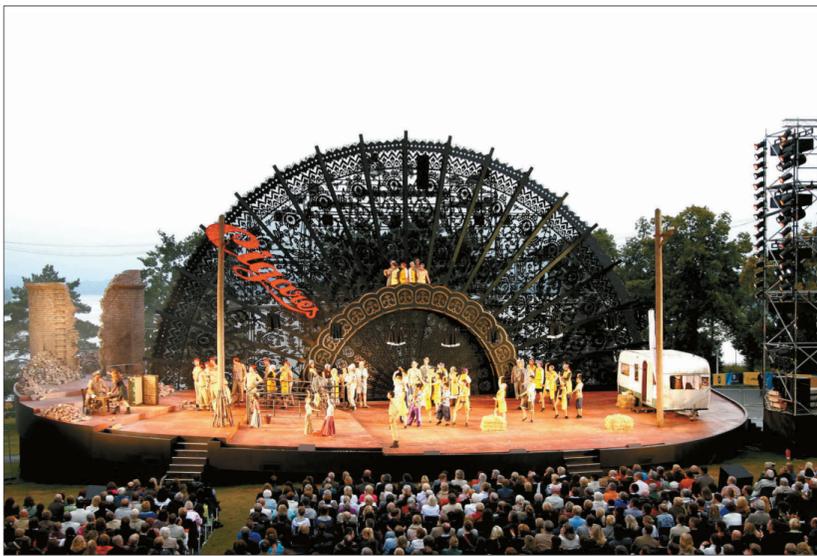
本届大戏节的“金刺猬奖”,浙江农林大学梵风剧社的《六美歌》剧组获“优秀舞台美术奖”,中央民族大学话剧团《小丑与孤儿》的小丑扮演者夏依麦尔丹·狄力木拉提获“最佳表演奖”,湖南师范大学先锋戏剧社的《幸福勿语》获“最佳演出奖”,最佳剧本奖由于争议较大而空置。

音乐剧《妈妈咪呀!》中文版江苏预演

本报讯 (记者王立元)8月18日,在启动全国巡演之前,音乐剧《妈妈咪呀!》中文版在江苏太仓大剧院进行预演。

2011年,由中国对外文化集团公司控股的“亚洲联创”公司引进制作的《妈妈咪呀!》实现中文版首轮演出,成为首

部改编世界经典音乐剧的中文版音乐剧,在北京、上海、西安等地上演190场,实现8500万元票房。今年的《妈妈咪呀!》中文版巡演推出按周卖演出模式,接连签下百场订单,打破了国内音乐剧项目巡演按场卖的老规矩。

8月16日,德国柏林第二届万塞湖歌剧音乐节开幕,上演由德国著名导演福尔克·施隆多夫编排的经典歌剧《卡门》。《卡门》是享誉世界的上演率最高的一部歌剧,其中著名的《斗牛士进行曲》及开场曲《卡门序曲》、《阿拉贡舞曲》早为人耳熟能详,而吉卜赛姑娘卡门也成为西方歌剧史上久演不衰的经典艺术形象。图为观众在万塞湖畔水上舞台观看《卡门》。

河南民族乐团演绎“中原乐风”

本报讯 (记者曲晓燕)8月20日,“中原乐风——河南民族乐团专场音乐会”在北京音乐厅举行。这场音乐会由河南民族乐团担纲演出,为首都观众奉上了一台具有浓郁河南地域特色的民族交响音乐盛宴,赢得了观众的热烈掌声。据悉,这场演出既是河南省优秀剧(节)目北京展演月的第二场演出,也是系列演出中唯一的专场音乐会。

音乐会由作曲家张一兵创作的民族管弦乐《编花篮》拉开序幕,随后,作曲家周虹的民族交响画《云台山素描》、民族管弦乐《戏台》等的陆续上演将整场音乐会推向了高潮,琵琶独

奏、唢呐独奏、男声独唱等充分显示了河南民族乐团青年演员较高的专业实力和艺术素养。据河南民族乐团有关负责人介绍,当天的演出有不少曲目都是首次演出,是该乐团近年来积淀的优秀艺术成果的一次综合展示。

河南民族乐团隶属于河南歌舞演艺集团,是一个始建于1957年的具有悠久历史和鲜明中原特色的民族乐团。在50多年的发展历程中,涌现出多位民族演奏家和教育家,上演并积累了大量的优秀曲目,为河南乃至全国的民族器乐发展做出了重要贡献。

交流合作 转型跨越

热烈祝贺

第十七届中国北方旅游交易会于8月24日—26日在太原隆重举行

加快旅游产业发展 建设一流省会城市

主办单位:北京市旅游发展委员会、天津市旅游局、河北省旅游局、山西省旅游局、内蒙古自治区旅游局、山东省旅游局、河南省旅游局、辽宁省旅游局、吉林省旅游局、黑龙江省旅游局

承办单位:山西省旅游局、太原市人民政府

地点:中国(太原)煤炭交易中心