

武汉人艺大型童话音乐剧《尼尔斯骑鹅历险记》参加第八届全国儿童剧优秀剧目展演

陪伴“尼尔斯”飞翔， 打造中国原创童话音乐剧新名片

武汉人民艺术剧院有限责任公司总经理 田清泉

时间推移，大型童话音乐剧《尼尔斯骑鹅历险记》伴随我们走过了近两个春秋，我们始终保持着快乐飞翔的节奏，并致力于打造中国原创童话音乐剧新名片。

童话音乐剧《尼尔斯骑鹅历险记》的创作是一次极具浪漫色彩的飞行之旅，虽然艰难，但信心十足。我们是站在瑞典著名作家塞尔玛·拉格洛芙的肩膀上启动创作的，不得不对她创作的同名诺贝尔文学奖获奖童话作品表示感激。我们身后还有一批对艺术真诚、值得信赖的“靠山”，有上级宣传文化部门的正确领导，有主创团队的抱团精神，有全体演职人员的奋力拼搏，我们成功地面对考验，成功地跨过“折翅”风险，最终战胜了自己。时间在继续洗礼和打磨我们的作品，没有终点，一路前行，我们乐意接受任何考验。

记得《尼尔斯骑鹅历险记》是2013年11月2日在武汉中南剧场首演，结束时，观众长时间不愿离去，用一浪高过

一浪的掌声庆祝演出成功，祝贺武汉专业文艺院团，也是武汉第一部原创音乐剧诞生。北京的一位观众打来电话说，这部武汉版的音乐剧太好了，真的让他感受到中国中部地区文化崛起的希望！他们的鼓励，让我心头温暖。当时，我恍若完成了一场奇特的梦游，醒来时真不知道眼前发生的事儿是真是假。

创作《尼尔斯骑鹅历险记》的初衷其实很简单：一是武汉人艺作为刚转企的国有文艺院团，不能停止创作，必须有一部优秀作品鼓舞人心；二是武汉人艺拥有60多年历史，曾创作上演《同船过渡》、《人生一台戏》、《春夏秋冬》、《张之洞》、《裂变1911》、《春雨沙沙》、《柠檬黄的味道》、《假人》、《狮子舞》等多部优秀话剧、儿童剧、木偶剧，理应新的艺术形式上有所创新；三是武汉人艺拥有一支优秀的演职人员队伍，他们有足够的技能和勇气接受音乐剧的挑战；四是武汉作为文化大市，需要有自己的音乐剧；五是中南剧场划归武汉人艺管理，

武汉人艺拥有了属于自己的专业剧场，为剧目驻场演出打下了基础；六是我们与英国著名创作团队建立了深厚的友谊，编剧邹爽、导演大卫·弗里曼、作曲卡梅隆、舞美设计丹·波特等有意在武汉打造一部原创音乐剧，中方主创团队刘承宙、冷佳华、任冬生、梁群、王静瑄、徐元嘉等都乐意与英国团队展开合作；七是上级宣传文化部门的高度重视，快速决策拍板并给予经济上的大力支持。基于以上种种原因，我们走到了一起，通过一年多的艰苦创作，终于让这部大型音乐剧诞生了。

首演成功支撑我们继续飞。一部作品，投入巨大，可怕的是获了奖就封箱，更可怕的是首演结束就宣告生命的结束。幸运的是，《尼尔斯骑鹅历险记》的生命一直旺盛，这让我们感到无比骄傲。首演后，我们在自己的剧场进行了40多场的驻场演出，不送票，每场上座率达到五成以上，超过了预期。紧接着，我们受中国保利院线的邀请，参加了2014

年“打开艺术之门”全国巡演，从7月至8月进行了22个城市的近30场演出，票房进入保利院线“打开艺术之门”前三甲。今年上半年又受邀参加2015原创华语音乐剧展演季活动，两场演出票房突破40万元。今年4月又接到中国儿童戏剧研究会的邀请，7月底赴北京参加第五届中国儿童戏剧节。更可喜的是，在第九届中国话剧金狮奖评比中，《尼尔斯骑鹅历险记》获优秀剧目奖。

我们是幸运的，也许这是因对艺术真诚而获得的回报。这一次，有幸参加第八届全国儿童剧优秀剧目展演更是对《尼尔斯骑鹅历险记》的奖赏。虽然不再评奖，但能参加就是殊荣，况且艺术本来就不是为获奖而存在。这一次，该剧还有幸成为湖北省唯一代表剧目参加，更增加了我们的压力。不过我深信，只要用心了，努力了，《尼尔斯骑鹅历险记》就会健康快乐地飞翔。

我期待，《尼尔斯骑鹅历险记》越飞越高！

童话音乐剧《尼尔斯骑鹅历险记》的启示

中国音乐剧协会顾问 刘承宙

2013年初，武汉人民艺术剧院启动了童话音乐剧《尼尔斯骑鹅历险记》的原创项目，并确立了和国际接轨的目标。当年11月2日首演以来，在武汉市和全国各地累计演出80余场，深受观众欢迎。回顾这部音乐剧的创作，有如下启示。

一、组建一个娴熟创作规律的主创班子是前提

童话音乐剧《尼尔斯骑鹅历险记》的主创班子是由中国和英国两国艺术家合作组建的。

英方主创班子由总导演大卫·弗里曼领衔。大卫·弗里曼是活跃在欧洲舞台上的著名歌剧、音乐剧导演，被英国《卫报》誉为“改变英国歌剧历史的十位杰出导演之一”。涉足戏剧音乐、电影音乐、流行音乐的多产作曲家约翰·卡梅隆担任作曲、配器和英文唱词的创作。舞美设计师丹·波特活跃在欧美、澳洲和亚非的许多国家，是2000年悉尼奥运会开闭幕式的总设计师。邹爽是一位年轻的多面手，毕业于英国伦敦电影学院导演专业，获硕士学位。她不仅已经在电影创作方面崭露头角，还是多媒体设计、制作的能手，荣获第一届中国歌剧节大奖的《土楼》（陈薪伊执导）

的多媒体就是她设计的。邹爽在《尼尔斯骑鹅历险记》中担任编剧、中文唱词创作、英方执行导演和多媒体设计制作。

中方主创人员由我担任艺术指导，武汉人民艺术剧院副院长、梅花奖得主冷佳华担任中方执行导演，北京舞蹈学院青年舞蹈团首席灯光师任冬生担任灯光设计，中国木偶剧院导演王子斌担任木偶指导，舞蹈编导由梁群担任，音乐总监兼乐队指挥由徐元嘉担任，声乐指导由王静瑄担任。

我之所以比较详细地介绍一度创作的中英双方主创人员，是想说明这些主创人员大都经历过多部音乐剧的创作全过程，娴熟音乐剧创作的规律，有丰富的音乐剧创作经验。

二、卓有成效的一度创作是关键

国内的歌剧、音乐剧创作许多是流水作业：剧作家先编写剧本，然后把剧本交给作曲家谱曲，再把剧本、曲谱交给导演；导演进排练场拉个大架子，并告诉舞蹈编导哪里需要舞蹈，舞蹈编导根据导演要求编排舞蹈场面。然后，总导演就去排另一部戏了，这部戏就交给执行导演细排细抠。合成联排时，总导演再进剧场合景合光，彩排演出前再赶过

来……一度创作中没有经过互相启示而汇聚主创人员的智慧，没有经过充分碰撞而消化主创人员的分歧，没有形成一个戏剧结构的音乐性和音乐结构的戏剧性完美统一的整体，这些问题被带到二度创作阶段，于是二度创作阶段矛盾层出不穷。这个时候，剧作家和作曲家已经进入新的剧目创作，再也不愿意或没有时间来考虑“已经完成”（实则“尚未完成”）的剧目的修改，总导演也已经在排另一部新戏了，对这个剧目已经无暇顾及，只剩下执行导演在二度创作阶段和演员们一起在排练场痛苦地、捉襟见肘地、拆了东墙也补不了西墙地折腾，无奈地迁就凑合，一再地做减法，致使首演时留下许多遗憾。

音乐剧由戏剧、音乐、舞蹈、舞台美术等多种元素组成，但是音乐剧的结构并非“戏剧+音乐+舞蹈+舞台美术”那么简单，音乐剧的创作方法不应是加法，而应是化合；不应是流水作业式的，而应是团队协作式的。

童话音乐剧《尼尔斯骑鹅历险记》就是以团队协作的方法进行创作的。一度创作给予主创人员充分的时间，在总导演的支持下，主创人员一起讨论整体构思，多次激烈地碰撞交锋，甚至争论得面红耳赤，一时达不成共识就放两

天，各自静下来思考，有了新的创意或构思再聚到一起交流。几个回合下来，最终达成共识，形成统一的构思，这是二度创作能顺利高效进行的关键。

除此之外，我们的音乐排练是在角色尚未分配之前进行的，总导演要求每一位演员都必须会唱全剧所有的唱段。音乐排练结束后，再根据演员的综合素质分配角色。这样的好处是所有演员对所有唱段都十分熟悉，都能自如地在音乐中行动。

还有，大卫的导演理念也许多导演不同。许多导演是带着一份完整的“棋谱”进排练场的，演员就是他的“棋子”，一切都严格按照他事先想好的“呈现结果”去做，直到赢得这盘“棋”。大卫不是这样的，他不是棋手，他是引路人。他只设计方向，不设定结果。在他的引导下，所有的主创人员和演员一起努力朝同一方向前行，去争取达到一个大家都满意的目标。这样的导演理念需要演员们既有创作激情，又有创作能力，当然也更有利于演员们自觉、自由创造。

由此，我悟出一个道理：大家在同一方向上努力做功，才能形成正能量；如果方向不一致，就会出现负能量，就达不到理想的彼岸。

的能量，振翅高飞吧！

音乐总监 徐元嘉

希望《尼》剧秉承着本次展演的东风翱翔在祖国的大江南北！

舞蹈编导 梁群

《尼》剧改编自获得诺贝尔文学奖的童话作品，让我们跟随着淘气的尼尔斯骑上鹅背，去经历一次奇异的旅行，在这次旅行中去寻找到朋友的友谊，去感悟父母的爱，去善待周遭的一切。祝尼尔斯骑鹅游遍全国，口碑票房双丰收。

灯光设计 任冬生

祝该剧面向太阳越飞越高，并在本次展演活动中取得佳绩。

声乐指导 王静瑄

瑞典的尼尔斯落户到中国武汉，武汉人民艺术剧院用童话音乐剧的形式述说了《尼尔斯骑鹅历险记》的故事。一年多的时间里尼尔斯飞遍了中国的大江南北并且越飞越高，越飞越远……祝愿尼尔斯飞向世界。

《尼》剧海报

《尼》剧剧照

《尼尔斯骑鹅历险记》获奖证书

“未来中国舞台音乐剧将是最具原创性的艺术品种”，尽管这样的呼声听了好多年了，但音乐剧的原创作品并不那么多，也并不那么好。艺术创作需要积淀，原创音乐剧作品更是可遇不可求。武汉人民艺术剧院推出的音乐剧《尼尔斯骑鹅历险记》让我们分外惊喜，看到了一次真正有活力、有美感的舞台艺术创造。

作品受到成年观众和儿童观众的认可，观众的审美判断最有说服力。细品《尼尔斯骑鹅历险记》（以下简称“《尼》剧”）的原创性，具有如下五大亮点：

第一大亮点是《尼》剧呈现了儿童音乐剧高层次的审美追求。《尼》剧给青少年带来了强烈的心灵净化与感悟，带给孩子们一种“爱”的发现。就像里面的那句台词：我从来不知道爱这么容易，张开双臂就可以，只要你爱我我就爱你。生活里面处处有爱，如何发现爱是《尼》剧带给我们最大的启示。

第二大亮点是《尼》剧兼容了不同群体的审美需求，一个让8岁的孩子觉得有趣、快乐，同时又让80岁的老人感动落泪的戏剧正在上演。

第三大亮点是《尼》剧的创新主要在于“顶层设计”的成功：一是改编一流的作品，二是邀请一流的国际戏剧人才，三是组成一流的创作团队，四是打造一流的音乐剧作品。本剧改编于诺贝尔文学奖获奖同名作品，由武汉人艺以博大的胸怀汇聚国际艺术界的各路英豪加盟，既发挥独特的个性，同时又使个人创造融入团队合力中。

第四个亮点是《尼》剧成就了儿童剧演出盛况的回归。从《尼》剧在武汉中南剧场首演，马上刮起一股旋风，在武汉连演40多场，许多观众都再次走进剧场观看。去年盛夏，《尼》剧开始走出武汉巡演，已到过20余个城市，且票房可观。

第五大亮点是《尼》剧成就了武汉人民艺术剧院作为一个有理想的大剧院的风骨与抱负。看一个剧院是否有创新的能力、健康的生态，就要看它是否有能力拿出有号召力的原创作品。

武汉市艺术创作研究中心《艺坛》主编 江东

童话音乐剧《尼尔斯骑鹅历险记》 五大亮点

这次武汉人艺推出的不是话剧而是原创音乐剧，就更让人敬佩。正如武汉人民艺术剧院有限责任公司总经理田清泉所说：“我们从来就没想过要创造什么奇迹，我们只需创作、演出，从而赢得观众的尊重。我们的奋斗历程，是一个虔诚向高雅艺术致敬的历程。”

武汉人艺文化理念：德在先 戏为天

武汉人艺发展目标：培养一流人才 创作一流剧目 开拓一流市场 实施一流管理 打造一流品牌