

经典音乐剧靠什么吸引观众?

刘莎莎

从5月15日至22日,英国原版音乐剧《人鬼情未了》在深圳保利剧院连演8场,并由此拉开其亚洲巡演的大幕。8天8场,长时间、高密度的演出,使得该剧在深圳掀起了一股观剧高潮。

对比过去几年在深圳演出遇冷的《三毛流浪记》、《王二的长征》、《再见邓丽君》等国产音乐剧,《人鬼情未了》到底强在哪里?在移动互联的大娱乐时代,它又使出了哪些“法宝”让观众暂别手机,重回剧场?

音乐剧也需要特效

“这些年看过的音乐剧无出其右者,包括《猫》。科技让舞台的表现力变得更强大。想必用剧场演出科幻剧的日子也快了吧。”这是观众王女士在5月15日晚看完音乐剧《人鬼情未了》后发表的一条微信朋友圈。有着类似感受的并非只有王女士一人。剧院随机调查发现,超过9成的受访者在看完演出后,都给《人鬼情未了》点了赞。

《人鬼情未了》首演的口碑爆棚,让接下来7天的演出票房出现井喷,而观众的好评尤其集中在该剧的高科技舞美设计上。剧中有一幕男主角山姆“穿墙”而过的神奇魔术,此举曾令大魔术师大卫·科波菲尔震撼。演出结束后,山姆如何穿墙,旋即成为观众们讨论的热点。观众张先生表示,他在剧院里体验到了好莱坞大片的范儿,“我能说和山姆的穿墙术相比刘谦的魔术什么的弱爆了?”

“观众对舞美的体验主要来自特效设计,影片《人鬼情未了》的编剧布鲁斯·乔伊·罗宾曾经认为在舞台上实现我们这样的特效太疯狂,几乎是无法完成的事情。”该剧执行导演保罗·华维克·格瑞芬说,特效对音乐剧《人鬼情未了》来说至关重要,整个特效团队花了很长时间搞研发。“现在影视科技发达,人们在电影院里接受视听强刺激,一个又一个视觉爆米花,让观众对剧场舞台美术提出了更高的要求,死板的舞台难以再满足观众的审美需求。于是我们想,如果把剧场变成影院,音乐剧变成好莱坞大片会怎样呢?观众在剧院近距离感受现场魔术般的视听震撼,不比在家拿着手机看视频更有趣吗?”

“格莱美”级音乐制作保驾护航

音乐是音乐剧的灵魂。在英国原版音乐剧《人鬼情未了》中,除了保留原版电影主题曲——《奔放的旋律》之外,其他音乐均是全新创作。在该剧中,观众可以听到爵士、蓝调、摇滚等多种现代音乐。担纲该剧音乐总监的是克里斯托弗·纳丁格尔,他曾担任过音乐剧《指环王》的作曲、音乐总监和编舞。受邀为该剧作曲的音乐制作人戴夫·斯图尔特、格伦·巴拉德还获得过格莱美奖和金球奖。“抛开剧情和舞台,单就音乐本身而言都非常棒,每一首单曲都值得反复聆听。”精通音乐的观众何先生表示。

《人鬼情未了》不仅音乐制作精

美,其表演的艺术性也很强。在2个多小时的表演中,两位主演的表演和演唱为该剧增色良多。保罗·华维克·格瑞芬表示,《人鬼情未了》的表演和演唱难度都非常大,尤其是男主角,他几乎全场都在舞台上,一边表演,一边演唱,他演唱的歌曲中有很多地方旋律的转折难度不小。

值得一提的是,男女主角莱姆·道尔、露西·琼斯都是90后,在参加音乐剧《人鬼情未了》的演出之前,他们曾在英国参加过类似《中国好声音》一类的真人秀歌唱类节目,并从中脱颖而出,虽然年纪尚轻,但却已经担纲过多部音乐剧的主角。

音乐剧“中国梦”需全面追赶

或许是国外的音乐剧大制作如《猫》、《妈妈咪呀》、《音乐之声》等接踵而来,赚得盆满钵满让国内的演出、创作团体看到了“钱图”。这些年国内的原创音乐剧也如雨后天春笋般冒出,然而目前本土制作的音乐剧还很难说获得了成功。

音乐人三宝表示,国内观众看音乐剧主要是看热闹,哪个剧目名气大看哪个,不像欧美等发达国家的观众,他们已经真正形成了观赏音乐剧的习惯。“西方音乐剧目前已有100多年的传承历史,也经历了从一开始的简陋到现在高峰的过程。作为舶来品,中国观众一开始就接触到国外最成熟、最经典的舞台作品,其欣赏口味几乎定型了。对于国内的音乐剧创作者来

说,面对这样成熟的观众,其影响往往是两面的:一方面,能清醒地认识到与国外的差距;另一方面,观众很难被一般水平的原创作品所打动。”

音乐剧制作人李盾表示:“音乐剧是都市文化的符号,它不是阳春白雪。在百老汇、伦敦西区,看音乐剧就是都市人的生活方式。”那为什么国产原创音乐剧就是“卖不动”呢?对此,李盾分析:“现在国内很多人做音乐剧,但九成原创音乐剧名不副实,就是一部话剧加几首歌。音乐剧最重要的就是用音乐讲故事,戏剧性和音乐性相互融合才能成就优秀的音乐剧。而我们现在的创作,往往是故事与音乐‘两张皮’,懂戏剧的往往不懂音乐,而懂音乐的往往不知道戏剧的内在规律。此外,国内的音乐剧在舞台、特效方面几乎是‘不动脑筋’的,远没有国外音乐剧的特效制作用心。”

不仅是音乐和舞台美术,演员选拔也是国产音乐剧的软肋。三宝表示,现在国内高校里音乐剧专业的学生特别少,毕业后更没几个做音乐剧的。为什么呢?原因不外是音乐剧不赚钱,“孙红雷就是中央戏剧学院95级音乐剧班的,当年毕业后根本无戏可演。现在国产音乐剧多起来了,但是收入跟影视剧还是没法比。”相反,在国外,艺术教育的基础教育,音乐剧也已经产业化,对比我国音乐剧人才荒芜的现状,欧美国家的音乐剧人才可谓俯拾即是。

第三届乌镇戏剧节十月将启幕

本报讯 (记者周志军)已成功举办了前两届的乌镇戏剧节将于今年10月15日至24日在浙江乌镇再次启幕。近日,乌镇戏剧节主办方在北京发布了第三届乌镇戏剧节筹备情况,并宣布将邀请世界著名戏剧家彼得·布鲁克担任本届戏剧节荣誉主席。在特色单元的設置上,本届戏剧节还将新增“戏剧小课堂”,促成国内外戏剧大师与戏剧人、特别是青年人的深度交流,彰显戏剧文化的继承和创新。赖声川、孟京辉、黄磊、田沁鑫等戏剧界知名人士出席了当天的发布会。

据介绍,本届乌镇戏剧节由孟京辉担任艺术总监,继2013年、

2014年分别定为“映”和“化”的主题之后,今年以“承”为主题,寓意第三届乌镇戏剧节承上启下的角色和使命。值得一提的是,本届乌镇戏剧节将更加注重鼓励年轻戏剧人追逐梦想。在往年热门的“青年竞演”单元中,今年除设置最佳戏剧奖、最佳个人表现奖外,还增设了“特别关注奖”,获奖团队将可选择来年前往柏林戏剧节、俄罗斯戏剧节以及法国阿维尼翁戏剧节其中之一进行观摩学习。赖声川表示,乌镇戏剧节将大部分精力投放在了“青年竞演”等特色活动单元上,旨在努力培养下一代戏剧人才,也希望可以从中孵化出优秀的戏剧作品。

2015南锣鼓巷戏剧节开幕

本报讯 近日,记者从蓬蒿剧场获悉,第六届南锣鼓巷戏剧节于6月5日正式开幕。由顾雷导演、树新风剧团创作的悲喜剧《顾不上》作为开幕演出在国语先锋剧场上演。

这部剧坚持了顾雷一贯的创作风格,严肃和关注现实的主题,在冷暗的格调中,融汇了轻灵黑色幽默的韵味。该剧讲述了顾不上与王小花这对生长在小地方的男女青年在七八年间亲历了当下各种社会热点事件的故事。强拆、城管、夜总会、瘦肉精、雾霾、洗脑……悲闹剧《顾不上》借闹剧之壳,还讽刺之

魂,是一部在蓬蒿剧场由朗读磨合到戏剧节国际特邀一路走来的本土优秀作品。

据了解,今年的南锣鼓巷戏剧节展演季将一直持续到8月,由“原创剧目展演”“征集剧目展演”“第六届北京南锣鼓巷戏剧节”和“戏剧东城论坛”共4个板块组成,在北京10个剧场上演来自国内外的优秀剧目60余部,演出200余场,作品中有国际大师的作品,也有向普通百姓征集的原创作品。四大板块之一的“第六届北京南锣鼓巷戏剧节”将上演来自国内外的48部优秀剧目。(蔡萌)

儿童剧《我爱童话》启动全国32个城市巡演

本报讯 6月1日,由央视少儿频道打造的儿童多媒体音乐剧《我爱童话》在北京保利剧院首演。哆来咪、金豆、芝麻和一天哥哥、徐柳姐姐等央视少儿频道的主持人们以充满童趣的表演为京城的小伙伴们献上了一份特殊的节日礼物。

《我爱童话》的舞台采用了多媒体设计。开场时,舞台以立体童话书形式展现;演出过程中,舞台变换不同的童话场景,将林中储藏图书的木屋、田园的乡间小路,透着幽光

的神奇森林以及雪花飞舞的山林一一展现在小朋友面前。

据了解,该剧是北京保利原创儿童剧“我爱”系列中的一部作品,也是北京保利剧院管理有限公司“少儿艺术工程教育计划”的启动作品。结束首演之后,6月3日,《我爱童话》巡演的第二站去了内蒙古呼和浩特和浩特的乌兰恰特剧院。未来《我爱童话》将在浙江温州、山东潍坊、辽宁大连、江苏南京、扬州等30个城市共计演出60场。(高庆秀)

话剧《不可儿戏》:大雅与大俗的合体

本报讯 (实习记者高庆秀)由北京聚心赢赢文化传播有限公司出品,知名影评人周黎明改编并导演的话剧《不可儿戏》于6月4日在北京繁星戏剧村首演。《不可儿戏》是英国艺术家奥斯卡·王尔德最著名的讽刺喜剧作品。该剧于1895年首演,讲述了两个为自己编造虚假身份的人最终却发现自己编造的一切都是事实的荒诞故事。

在繁星戏剧村上演的《不可儿戏》从台词到舞台人物的设定都进行了大量本土化的改编。导演周黎明称,在这部话剧的改编过程中坚持宁保精神、不保文字的原则。因而此次搬演的《不可儿戏》,剧中

人物不仅有了中文名字,更大谈当下中国社会热点与网络段子。相比《快乐王子》和《夜莺与玫瑰》,王尔德的戏剧远没有他的童话作品知名。目前,国内除了学生团体以外,正规剧院和剧团几乎没有演出过王尔德的戏剧。提及为何要排演王尔德的戏剧作品时,周黎明坦言,《不可儿戏》所描述的时代跟我们当下的社会很相似,把120多年前的戏剧改编成跟我们现代生活接近的一部戏剧后一点没有违和感,这就是排演这部戏剧的时间契机。

据悉,《不可儿戏》在繁星戏剧村的演出将一直持续到6月14日。

大型交响合唱《八百壮士》缅怀战争之殇

本报讯 为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年,上海歌剧院的重大创作项目、大型交响合唱《八百壮士》日前已创排完成,并于5月29日晚在上海大剧院进行试演。本轮演出结束后,上海歌剧院将邀请音乐界有关专家进行创作研讨,并根据演出效果和专家意见进行修改,并将于9月18日在上海大剧院正式首演。

据悉,大型交响合唱《八百壮士》取材于抗战时期上海“四行仓库”保卫战,由著名作曲家甘霖和词作家亚滨执笔历时半年多创作完成。在《八百壮士》的创作过程

中,甘霖既坚持扎根于中国民族音乐文化之上,但又将民族音乐内化为音乐之“本”,摒“土”得“本”,融合对本土文化的深切反思,以当下的音乐语汇呈现历史,寻求新时代的认同与共鸣。音乐部分以新创作的《八百壮士之歌》为主导动机贯穿全曲,并以此为主线,将各部分和各乐章串联起来。整合作品以器乐、混声合唱、童声合唱、独唱、重唱等多种表演形式共同构成,充满戏剧张力,力求用现实的眼光重新审视历史,引发当代人对战争的反思,对民族气节的传承。(曲晚燕)

国家文化产业项目服务平台精品项目展示(第5期)

项目名称:潮白先生
所在地:北京市顺义区
所属行业:动漫
投资总额:360万元
项目需求:融资330万元
项目主体:华尚腾威(北京)文化传媒有限公司

项目名称:小鸡彩虹
所在地:浙江省杭州市
所属行业:动漫
投资总额:2000万元
项目需求:融资200万元
项目主体:杭州天雷动漫有限公司

项目名称:720°创意工场
所在地:福建省厦门市
所属行业:创意设计
投资总额:12000万元
项目需求:融资700万元
项目主体:厦门新格文化创意产业有限公司

项目名称:南海少年
所在地:海南省澄迈县
所属行业:动漫
投资总额:12000万元
项目需求:融资400万元
项目主体:海南枫华动漫文化发展有限公司

项目名称:国粹京剧脸谱缂丝
所在地:上海市黄浦区
所属行业:工艺美术
投资总额:650万元
项目需求:融资300万元
项目主体:上海凤颖汉文化传播有限公司

项目名称:灵桥传奇
所在地:浙江省衢州市
所属行业:动漫
投资总额:400万元
项目需求:融资100万元
项目主体:衢州千鹤文化传播有限公司

项目名称:夏布刺绣产业发展项目
所在地:江西省新余市
所属行业:工艺美术
投资总额:865.275万元
项目需求:融资200万元
项目主体:新余市渝州绣坊有限责任公司

项目名称:撒拉族刺绣产品扩建项目
所在地:青海省海东市
所属行业:工艺美术
投资总额:865.275万元
项目需求:融资200万元
项目主体:循化县圣驼民族工艺品有限公司

项目名称:艾米
所在地:上海市松江区
所属行业:动漫
投资总额:3000万元
项目需求:融资1000万元
项目主体:上海左岸传媒有限公司

项目名称:人鱼森林的宝藏
所在地:安徽省合肥市
所属行业:动漫
投资总额:500万元
项目需求:融资100万元
项目主体:合肥橡树动画有限公司

项目名称:糖果虎
所在地:湖北省武汉市
所属行业:动漫
投资总额:1500万元
项目需求:融资200万元
项目主体:武汉浩翰动画有限公司

项目名称:原创回族舞剧《月上贺兰》
所在地:宁夏银川市
所属行业:演艺娱乐
投资总额:800万元
项目需求:融资275万元
项目主体:银川艺术剧院有限公司

项目名称:云计算平台交互式动态动画生成系统
所在地:江苏省镇江市
所属行业:数字文化服务
投资总额:1100万元
项目需求:融资200万元
项目主体:江苏玫瑰谷文化科技发展有限公司

项目名称:文化安徽电子商务平台
所在地:安徽省合肥市
所属行业:数字文化服务
投资总额:4500万元
项目需求:融资4000万元
项目主体:安徽同人文化传播有限公司

项目名称:掌游客智慧文化旅游移动门户平台
所在地:广东省梅州市
所属行业:文化旅游
投资总额:800万元
项目需求:融资650万元
项目主体:梅州市掌游客电子商务发展有限公司