

剧目质量良莠不齐

暑期儿童剧火爆背后有隐忧

杨媚

刚刚过去的这个暑假,许多家长都带上孩子,看儿童剧、听音乐会,或者走进美术馆、博物馆,接受艺术的熏陶。尤其儿童剧,更是暑期最受孩子们欢迎的演出——童话剧、电光秀、冰上秀、黑光剧、皮影戏……光看他们在大大小小剧场满满当当的排期,就知道儿童剧现在有多火。

可是,面对良莠不齐的儿童剧目,怎样为尚年幼的孩子们做出选择?哪些剧目值得看,哪些不看也罢?笔者注意到,看似简单的一份剧目介绍,其实暴露了儿童剧市场许多“不能说的秘密”,也为观众在掏腰包前提供了一份简便易行的“鉴剧指南”。

一个月超过100场
演出火爆至极

笔者登录某大型售票网站发现,从8月5日至31日不到一个月的时间里,仅在深圳就有近30种超过100场的儿童剧上演。一位票务经理表示,如今儿童剧迎来一个高速增长期,已经成为深圳人的常态消费行为,即使平时也异常火爆。

但是在儿童剧“高热不退”的背后,儿童剧的质量却不尽如人意。在微博、微信上,各地带孩子观演后的家长大呼“上当”“后悔”的为数不少。一些“80后”父母反映,自己小时候很少有看儿童剧的机会,对其质量是好是难以把握,看到宣传介绍不错,就买票了。

对此业内专家表示,如今儿童剧质量良莠不齐,浑水摸鱼者不在少数。许多演出就是摸准了家长“似懂非懂”的心理,只要有噱头就可以票房大卖。很多看起来“高大上”的定语,如“大型”“互动”“新编”“多媒体”,其实对年幼的孩子来说并没有多大吸引力。

创意匮乏、制作粗劣、互动低级、观众断层,甚至在宣传上进行隐形“欺骗”,这是儿童剧长期存在的问题。有资深演出人士表示,最简便易行的“鉴剧”方式,就是仔细研究剧目介绍。在观演前,家长得做好功课,仔细研究在宣传海报或者售票网站上的剧目介绍,为孩子充当“把关人”,不能被花花绿绿的图片忽悠了。

那么,究竟有哪些经验可供参考呢?笔者在走访多位演出商、资深观众和专家后,总结出以下几点攻略:

研究署名和剧照

没有剧团名称、大剧照的不能看

业内人士透露,不敢打出演出剧团的节目单,那绝对不是主办方忘了,而是这个剧团实在“羞于见人”。“要知道,一个有品牌意识、有社会担当的剧团,是不怕署名的。更不用说许多正规的演出团体,连导演也要署名。”

笔者在某售票网站上发现,并不是每个演出都有勇气打出剧团名称,尤其是一些“经典童话剧”和“创意儿童剧”,剧情写得天花乱坠,就是不告诉你这是哪个剧团的演。

还有精明的商家善于打擦边球,比如放一个谁也看不懂的所谓剧团Logo,比如只写演出主办方、承办方,比如用“艺术家来自加拿大和保加利亚”来代替剧团名称,还有“美国版权方正版授权”的,或者“人偶服装美方严格监制、台湾合作方精良制作”等噱头显得国际范儿十足,不过等你掏钱买了票进了剧场,可就不是那么回事了。

专家称,在难以鉴别质量的情况下可以认品牌。如果是“国字号”或“省字号”,比如中国儿童艺术剧院、中国木偶艺术剧院的出品,或者日本飞行船剧团、台湾如果儿童剧团、日本道化剧团、美国迪士尼原班舞台

剧,基本都不会让观众失望。

如果号称国外原版授权,通篇节目单却只有“原版”的卡通形象,那还是别带孩子去浪费时间了。尤其是人偶剧,如果剧照放得比邮票还小,那主办方只有一个不可告人的目的:千方百计掩盖偶形的缺陷。

业内人士称,这代表负责承接演出、制作节目介绍的公司对演出底气不足。笔者发现,即将上演的某些“创意儿童剧”,在售票网站上不但没有剧团资料,甚至连一张剧照都没有。

河南省木偶剧团团长赵飞表示,如今有些剧团的观念是人偶剧随便套个大头就能演,招摇撞骗的不少。

研究“前缀”
还在鼓吹“互动”的要慎重

如果一部儿童剧至今还打着“大型互动”这样的定语,那也是没有诚意的表现。如今,带着孩子看演出已经不是什么奢侈行为,谁还会因为道具精美、互动丰富、图个新鲜就进剧场?

就笔者及身边家长多年的观演经验,号称“互动”的演出无非就是台上演员跟小朋友一问一答,卡通角色走下台与小观众握手,抛出几个球在观众席传递,向台下撒一篮糖果……制作方最热衷的“互动”,确实能博得孩子们在演出现场当时一笑。

但笔者经常看到的情况是,互动成了一些创作者偷工减料的借口。特别是很多动辄冠以“大型互动”之称的人偶剧,说起来有70分钟至80分钟的演出时长,结果除了上述互动外,真正演出时间不过就区区30分钟。诚然,儿童剧场需要轻松快乐,但这种与舞台作品无关的互动是否过于低级与懒惰,甚至有糊弄之嫌?

有一位家长在看完主持人前后4次出来问问题的加菲猫表演后,发出了这样的感慨:“我们是来看戏剧的,不是来看闹剧的!”

研究题材

老掉牙的童话题材需权衡

美人鱼、三只小猪、白雪公主、小红帽,这些背都能背出来的“经典”题材真的有必要进剧场再看一遍吗?

对于家长和制作方来说,这样的题材够保险——知名度高,票房有保障,给孩子看也足够“安全”,因此每个节假日都稳稳占据儿童演出市场半壁江山。这个暑假,在深圳演出的儿童剧一半以上都是“经典童话剧”。

可是,剧团的品质参差不齐,如果制作方没有告诉你他们做得有什么不一样,所谓“新编”的创意在哪里,家长们还是好好权衡一下值不值得掏那几百元的票钱吧。反而,不熟悉的故事和题材,家长们不妨先上网做功课,说不定会有惊喜。

呼唤儿童剧实行“年龄分级制”

在笔者与许多家长的交流中,他们都认同一点:儿童剧好不好,主要是看故事讲得好不好、演员演得好不好、内心是否有感动,外在的形式只是辅助。但总体而言,中国儿童剧的现状也让人不那么满意。那么,问题究竟出在哪里?

新中国第一部儿童剧《马兰花》主演连德枝曾表示,跟二三十年前比,影视、网络对儿童剧冲击太大了,可是儿童剧的创作却远远落后。“我们把孩子看小了、看浅了,是我们的脚步没追上孩子。”实际上,现在的儿童剧已经把大孩子逐出了剧场。

连德枝分析,儿童剧无法迎合孩子们追求的“情调”,原因是好编剧太少,好剧本更少:“一是当儿童剧编剧不挣钱,写一台剧不到5万元,还不如写个电视剧;二是对市场划分不细致,童话剧只在学龄前孩子中有市场,对稍大点的孩子,却拿不出现实题材的好剧本。”

一些家长也表示,儿童剧总想“大小通吃”,所谓“适合2岁至12岁观看”并不符合孩子的身心发展实际。目前,只有上海儿童艺术剧场和北京举行的中国儿童戏剧节使用了儿童剧年龄分级制,有明确的观演年龄指引。上海儿童艺术剧场负责人梁晓霞说,0岁至12岁儿童因年龄跨度大,对艺术表演的感受和体验完全不同,有必要对儿童类演出进行年龄分级。在国外,儿童剧分级是相当普遍的做法。

一位小学语文老师刘老师说:“我建议:儿童剧工作者至少要蹲点中小学跟踪学生、了解学生一个学期。”不用每天坐在教室听课,但是需要了解孩子在想什么、做什么、关注什么。生活会给创作者很多的启示。”

暑期儿童剧市场火爆

演艺视角

戏剧一定需要归类吗

石俊

作为一名创作者,近两年来有机会获得不菲的投资来制作一些戏剧作品并与观众共享,着实是一件幸事,自然也依赖于最近戏剧市场的繁荣。然而在制作与推广的过程中,有一个看似不大实则不小的问题一直在困扰着我们:戏剧一定需要归类吗?

戏剧从诞生不久就开始被归类,从体裁上分成喜剧、悲剧、正剧,从题材上分为战争、宫廷、农村、妇女等。到了近现代,又出现了以风格来归类的作品,如自然主义、现实主义、象征主义、表现主义。应该说,不论哪种

归类法,大多都是创作在前,理论总结在后。也有诸如残酷戏剧这样较为极端的例子,观念在前,创作在后。

近年来,随着戏剧商业化的浪潮在中国内地的兴起,白领剧、职场剧交相更替,喜剧、爆笑剧、无厘头闹剧此起彼伏,更有“小清新”剧、“减压”剧、“烧脑”剧轮流登场,加上常演不衰的悬疑剧、“游戏”改编剧等,于是造成了这样一个现象,如果一个作品找不到一个卖座的标签,就很难打开市场,甚至在创作的源头就得不到制作人与投资者的青睐。

戏剧的归类以及新类型的命名,从推广与创意的角度来看并不是一件坏事。它可以让观众用最简单的方法理解作品的大致风格与题材,甚至某些新颖又不失趣味的命名与归类,可以激发观众的好奇欲望。所以圈内一直有这样一种说法:找到一个好的类型与相应的剧名,可以增加一半的票房。

戏剧归类不是一件坏事。但是如果所有的戏剧都需要归类才能进行创作与演出,这就未必是一件好事。戏剧被贴上标签,意味着从艺术家的个体创作变成流水线般的工业化制作。这样的制作虽然生产时间短、成本可控、市场可预见,但艺术价值大打折扣。这样的作品更像是组合家具。只不过组合在排练场而不是商场,呈现在剧场而不是客厅或卧室。

戏剧一旦被打上标签,就会因束缚而失去某种创新性与突破性。不论过去还是当下,一部有突破性的作品,往往在产生初期是无法归类的。例如德国的剧作家毕希纳的《沃依采克》和瑞典剧作家斯特林堡的《一出梦的戏剧》,这两部剧在几十年后才被认为是表现主义戏剧的先驱。田纳西与阿瑟·米勒的作品,也是在多部成功后,才被理解为“心理现实主义”的高峰。

戏剧一旦被打上标签,就会被标签化,不利于观众审

美的拓宽与深入。最近我将国内悬疑作家蔡骏的一部有着奇幻与哲学色彩的四卷本小说《天机》搬上了舞台,宣传自然也打上了“多媒体悬疑剧”的称谓。但制作人告诉我,有某女观众演出结束后质问他,为何这部剧与阿加莎的悬疑剧不一样?实际上,不要说国内的悬疑小说与英式的不同,就连蔡骏与阿加莎的作品中,也是“奇葩”众多。相似的看法也出现在多媒体的呈现上,很多观众对《天机》一剧中的罗刹王陵和“三扇门”的多媒体制作评价颇高,但对表现主人公内心的精神部分和吸血鬼后代内心挣扎的三维全息呈现就显得疏离,而这部分正是创作人员想要突破的部分,但很多观众已经被大量的类型化作品凝固了欣赏的嗅觉,即便身在剧场,也错过了最有价值的地方。类似的例子比比皆是:中文名为《偷心》的话剧,原名是《接近》,是英国直面戏剧的代表作,在国内却被贴上伦理与情色的标签。《糊涂戏班》让人爆笑不已,可谁知道该剧和《哥本哈根》是同一个作者?该作品除了让人发笑外,还关乎“时间与成长”……

目前的戏剧市场,质量与数量不能成正比。太多的人在创作与推广上想要走捷径,所以喜欢标签化和类型化。这样做看似照顾了大多数观众的欣赏品位,却往往忽略了内容和形式的实质创新,也不利于激发创作者,尤其是编剧和导演的创作热情以及追求新变的追求。在笔者看来,对于一些有潜力的创作者与素材,我们可以先让其出现,再看是否可以归类;对艺术家有奢望,不强求;对观众细引导,不蒙蔽。

我们把观众当作上帝,可他们并不会总为并不廉价的快餐买单。

演艺论语

引进抑或原创,都要摸准自己文化的脉

音乐剧产业能否在国内落地生根,关键在于文化方面的对接,无论是引进还是原创,都需要从本土市场的需求出发,摸准属于我们自己的文化脉搏。目前,经过原创和国外版权引进等诸多尝试,中国音乐剧已经发展到了一个新阶段。同时,随着公众对音乐剧接受度和鉴赏力的提高,音乐剧的受众逐渐成熟,对音乐剧的需求明显增加,特别是期待具有东方风格的中国原创音乐剧。

对于中国音乐剧来说,眼下比专业剧场更缺乏的是音乐剧人才和能够撑得起剧场的优秀作品。相比其他艺术表现方式,音乐剧对演员的要求近乎苛刻。纵观国外,音乐剧演员接受着最为严格的训练和学习,歌、舞、演无所不能,但具有出演音乐剧所需的音乐风格和综合技能的中国演员太少了。另一方面,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。“剧目多精品少”的发展瓶颈,使得中国原创音乐剧距离成为一个真正的产业还很遥远。(来源:《工人日报》)

专业剧场如何以小见大

剧场的专业化建设,仅是开端。如何通过专业剧场开拓市场、培养观众、促进创作,才是目前专业剧场的当务之急。

剧场的专业化现象在我们的生活中早已存在,如北京的梅兰芳大剧院、儿童剧院,还有更早的少年宫剧场等。但这些剧场主要根据剧目类型对自身进行分类,远不及现在的专业剧场“专业”。如今专业剧场已经更多地考虑了观众的年龄特征和喜好特征,从特定目标出发结合剧场本身结构对剧场进行综合定位,使专业剧场更加“专业”。

专业剧场在环境设置和剧目选择上都尽力满足观众的实际需求,这样的做法也吸引了大量有相同兴趣的观众前来,从而起到扩大戏剧观众和市场的作用。从观众群体培养来说,专业剧场的观众是不受“专业”限制的。以青年剧场为例,其观众绝非仅仅是青年观众,还包括那些关注青年、想要了解青年的观众。中国戏剧文学学会副会长姜彤林认为,专业剧场不仅设计符合目标观众的生理、心理特征,而且还会围绕剧目开展很多相关联的活动。专业剧场的票价也会根据不同目标人群的消费习惯而定,这样能够为大众提供更多选择的空间,从而鼓励更多的人走进剧场。(来源:《人民日报》)

德国剧院如何念好生意经

对德国大大小小的剧院来说,自主经营同样重要。在他们看来,德国消费者的钱容易挣又不容易挣。容易挣,是因为德国居民偏爱戏剧,也舍得花钱。根据德国联邦统计局的数据,近年来德国家庭为文化休闲的支出基本维持在每个月230欧元至245欧元,约占整个家庭消费支出的11%。不容易挣,是因为竞争激烈,二是因为德国观众欣赏水平高。因此,每个剧院都要精挑细选剧目,合理安排节目档期,利用各种营销手段吸引观众。

拿法兰克福新歌剧院来说,在网络上被德国人评为“德国甚至是欧洲最好的歌剧院”,靠的就是艺术禀赋与市场头脑的完美结合。在院长贝恩德·勒贝的带领,法兰克福新歌剧院于2003年首次获得“德国年度剧院”称号,至今风头不减。在德国联邦与州政府削减文化支出的背景下,勒贝坚持不削减演出剧目和场次,反而致力于提高演出质量和经营效率,其中最重要的举措是“转企改制”,由原来的“市有”转为有限公司。

(来源:《经济参考报》)
(于帆整理)

资讯

话剧《平西地下交通线》首演获赞

本报讯(记者苏丹)9月7日,原创话剧《平西地下交通线》在北京首演,该剧由网能传媒担纲制作。从故事挖掘到剧本创作和修改,从演员招募到排练和公演,前后历时一年多,是一台充满正能量的抗战话剧。

《平西地下交通线》讲述了日本偷袭珍珠港后的第二天,燕京大学的英国籍教授、无线电专家林迈可与朋友逃离北京,奔赴延安的故事,由于北平地下交通线被破坏,在日军严密的管控下,林迈可一行人不仅要机智躲避日本人和汉奸的追捕,还要用心

化解互不相识的正义之士的不信任。几经辗转,最终来到延安。也正是在林迈可的无线电技术的帮助下,全世界第一次通过新华社的广播,听到了陕北解放区的声音。

全剧忠于史实,经过编剧和导演的精心处理,观赏性大大增强,被称为抗战版的《西游记》。故事情节环环相扣,人物性格鲜明,剧中有很多巧妙的设置,让人看后笑泪不止,回味无穷。

据悉,由于首场演出观众反响热烈,《平西地下交通线》还将于9月14日再加演一场。

中华世纪坛八台大戏献艺“秋演季”

本报讯 近日,中华世纪坛首演剧场·2015原创舞台剧优秀剧目秋演季在北京中华世纪坛拉开帷幕,8台风格鲜明,涵盖歌剧、现代舞剧、话剧等类型的剧目,将在9月至11月相继演出18场。

作为此次演出季的开幕剧,导演易立明携手著名指挥家汤沐海,为观众奉上了英国作曲家创作的室内歌剧作品《螺丝在拧紧》。该剧创作于1954年,改编自美国作家亨利·詹姆斯同名心理悬疑小说。此番演出为中国首演。另外,讲述慈禧太后乘坐购于英国的火车回关外祭祖故事的《帝国专列》,致敬经典话剧《等待戈多》的作品《等待祖先》,大型舞剧《二十四节气·花间十二声》,根据史铁生长篇小说《务虚笔记》改编的话剧《爱情的印象》等剧目也将一一呈现。此外,在国内外屡获殊荣的现代舞青年艺术家史晶此次携身体建筑系列艺术3部代表作品《HI——朱丽小姐》、《WAIT——女仆》、《GO——三姐妹》也将登陆中华世纪坛首演剧场。

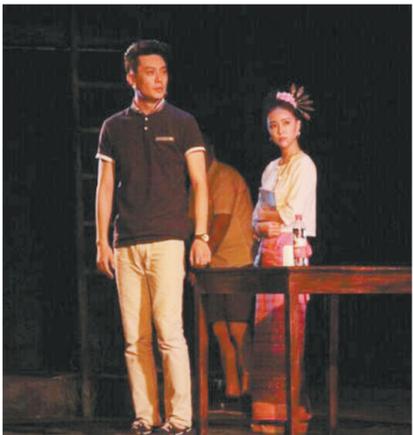
据了解,今年开始,中华世纪坛剧场跳出传统经营的模式和理念,结合公共文化服务平台定位理念,建立以场地为载体、以开放资源的合作方式为原创舞台剧和优秀剧目提供首演平台及展演服务,打造集展示、推介、交流、交易为一体的展演平台。(于帆)

贵州京剧院传统京剧在京展演

本报讯(记者李月)应北京市戏曲艺术发展基金会的邀请,贵州京剧院院长、国家一级演员、关派传人侯丹梅扮演的陈秀英集花旦、青衣、小生、武生等行当的表演技巧于一身,给观众留下了深刻的印象。

据了解,为了给北京的戏迷票友献上最精彩的表演,所有演职人员连续2个月从早到晚紧锣密鼓地排练,力求对剧中人物精准刻画。剧院还在排练时对剧中个别场次进行了适当浓缩,以免观众感到疲倦。

其中,《铁弓缘》是我国著名京剧表演艺术家关肃霜的代表作,讲述了忠于爱情、嫉恶如仇、武艺超群

改编自蔡骏同名小说的悬疑舞台剧《天机》