

“第三届北京天桥音乐剧演出季”圆满落幕

天桥,承古都风貌,展今朝风采。随着时代的变迁,孕育了独特民俗文化的天桥地区不断繁衍着新的艺术,如今,以“北京的天桥,世界的舞台”为发展目标的新天桥正在构筑起北京文化新地标。2018年第三届北京天桥音乐剧演出季再度让观众的目光汇聚到天桥演艺区。作为国内颇具影响力的大型音乐剧活动之一,2018年10月至12月期间,共有12部国内外优秀音乐剧在北京天桥艺术中心和天桥剧场上演,为近4万观众奉献了34场精彩的音乐剧演出。

中国音乐剧梦之旅的“通天之桥”

程 辉

刚过去的2018年可谓北京的音乐剧大年,从年初百老汇经典《泽西男孩》引爆爆点,至年底《妈妈咪呀!》中文版持续上演和第三届北京天桥音乐剧演出季圆满落幕,全年热潮迭起。精彩纷呈的剧目在天桥演艺区轮番登场,使“天桥”这一北京传统文化名片,在音乐剧时尚光环的照耀下,越发炫目。

两年一届的北京天桥音乐剧演出季,由北京市西城区文化委员会、天桥演艺区建设指挥部和天桥演艺联盟联合主办,迄今已是第三届。它以“原创与借鉴共进,民族与世界同辉”的特色,为中国音乐剧建构了一方宝贵的园地。它搭载了音乐剧人圆梦之旅的“通天之桥”。本季特邀史上具有重要地位、横扫数十项大奖的百老汇原版力作《芝加哥》,吸纳《想变成人的猫》《近乎正常》等成功再造的国外经典中文版,以及根据世界文学名著改编的国内制作《小王子》。国产原创剧目中,有《马不停蹄的忧伤》《爸爸的信》等透射当代都市情感,也有《牵手》《诗经·采薇》等释解着民族情韵和家国情怀。这些参演剧目的出品或引进方既有国家团体和艺术高校,也有民营机构和中外联合团队,具有十分广泛的行业代表性。

坚持本土为主,借力国际佳作,一直是北京天桥音乐剧演出季的基本原则。这既让演出季本身增加了厚度和力度,表明向世界一流制作开放学习的态度,也利于从比较中找到自我激励的目标。本季引进的《芝加哥》,具有黑色幽默特征,在百老汇剧目中亦属个性独特,更因此改编的同名电影荣获奥斯卡大奖而吸粉无数。这次的巡演版,简化了舞台依然魅力无可阻挡,行云流水的表演及其与乐队的交融,完美的情境转换衔接,让百老汇娴熟的舞台技艺再次做出示范。

音乐剧作为舶来品,从世界经典中直接汲取营养,是最便捷的途径。近年来,国内一大批有志有为的音乐剧人,尤其是海外学成归来者,特别注重世界经典的本土化亲和转换,在自北京天桥艺术中心开业,它的名字就始终离不开音乐剧这个门类。它辉煌的业绩从大剧场的《歌剧魅影》开始,到最近的《长靴皇后》《妈妈咪呀!》中文版、《摇滚莫扎特》,北京的观众已经深深认同这是一个观赏音乐剧的上佳场所。与此同时,戏剧从业者也在北京天桥艺术中心演出当成是全国巡演的一个良好起点。而许多剧目来到北京,也会选择这里作为展示的舞台。一到夜幕低垂,这座传统和时尚交融的剧院,灯火辉煌,等待大幕拉开。

音乐剧这一戏剧形式在当下的中国正处在被不断接纳和认知的过程中。来自四面八方的优秀制作团体正在原版引进、本土化改编与原创三种开发方式中不断探索,寻求破冰方向,在诚恳的创作态度指引下踔蹑前行。因此,音乐剧作为一个较为独特的、与传统舞台剧有所区分的艺术品类,急需找到一个健康的平台,一边展示自我,释放其独有的舞台魅力,一边通过相互交流,与观众互动,不断汲取养分,完善自我,提升品质。我们十分欣喜地看到,由北京市西城区文委、天桥演艺区建设指挥部和天桥演艺联盟联合主办的北京天桥音乐剧演出季,刚好为当代中国音乐剧的发展壮大提供了这样一个大本营和桥头堡。

2018年的北京天桥音乐剧演出季已经是第三届,演出季为行业、为创作者提供了检验实力的舞台、学习借鉴的机会和总结规律的契机。从2018年10月20日至12月底,涵盖传统文化、世界经典、流行元素、民族风情等多元题材的12个国内外剧目、34场精彩演出相继亮相。

原版引进剧目:树立标杆

原版引进的作品,其知名度早就在观众心里刻下烙印。比如2018年演出季引进的百老汇经典剧目《芝加哥》。该剧诞生于20世纪20

年代,是一部穿越百年时空、久演不衰的音乐剧作品。这一次的巡演版本在舞台构建、唱段打磨上都做出了精细化处理,着重突出了整出舞台剧美艳魅惑、黑色幽默的气质,使经典剧目散发出迷人的魅力。张力十足的剧情,极富动感的编舞,妖冶夸张的场景,以及幽默诙谐的唱段,各种元素有机熔于一炉,相得益彰服务于全剧鲜明的主题,对上世纪20年代美国社会弥漫的空洞生活态度和无聊价值取向进行了辛辣的讽刺。

观看这样一台音乐剧,对于观众来讲是一次十分“解渴”的享受。更为难能可贵的是,在享受之余,它还激发了观众乃至从业者的思考。追根溯源,围绕一个鲜活有力的主题进行舞台构建才是音乐剧创作的出发点 and 落脚点。对白、唱段、舞蹈等音乐剧中必不可少的舞台元素需要在统一的主题指引下相互融合、彼此服务,任何脱离主旨而片面追求强烈形式感的所谓探索和尝试都容易走向大而不当。在音乐剧创作过程中,过分强调唱腔华丽,或追求炫技式的编舞等视觉冲击,最终必将产生喧宾夺主的效果,更有甚者,还将导致整合剧目的流于表面和内涵缺失。

可以说,本届演出季中对于《芝加哥》的原版引进,并非仅仅为了票房吸引观众,更重要的意义在于为本土音乐剧的发展树立起更高的标准,对本土音乐剧今后的成长提供十分宝贵的借鉴。

融合中踏上适合我们自己的路。演员队伍在经典作品的带动和国际交流的受益中,眼见迅速成长,不少优秀演员脱颖而出,在本季演出中也得以体现。

本季上演的《想变成人的猫》,版权来自日本四季剧团。作为一部老少咸宜的家庭音乐剧,观众缘极好,现场互动多出于自发。这与注重剧场效应,与友谊、爱情、诚信、宽容的博爱主题不无关系,更是精良制作和始终洋溢的青春朝气达成的必然。女作家兼制作人王翔浅把日本四季剧团的创作经验和生产、传播规程,拷贝复制加以适应性改造,成功创立出一支优秀团队。莱奥尼的饰演者李响,演技、唱功、舞蹈俱佳,具备难得的音乐剧演员理想素养,对角色独有质感和肢体特征上的把握精准灵动,在整个演出中都称得上是突出亮点。

原版自美国的音乐剧《近乎正常》,在现实与梦境中交战,关注人生泥淖中的家庭情感困窘。剧情急遽多变,乖戾与温情相峙,焦虑与渴望共生,带出多样曲风。精简而强硬的现场乐队与6名演员同台秀,音乐特性化演绎舒张自如,与表演和整体调度上的默契协同,为舞台增色不少。在演出季多数剧目选择录音伴奏的情形下,凸显出制作方“七幕人生”专业水准上的必要投入和高品质艺术坚持。与原版相比,中文版做出了一些节奏和风格调整,更偏重于温情的释放。这虽然对原作用人物及情节发展的固有逻辑造成些许削弱,但与中国文化的家庭情感语境趋同,可能更易唤起国内观众的共鸣,倒也是本土化移植的一种尝试,不妨在不断的演出中去检验反馈。

大牌传媒出品的音乐童话剧《小王子》,与其他中文版直接移植经典剧作的方式不同,在世界文学名著基础上,进行全新舞台创制。该剧保持了法国原著“成年人的童话”属性,又以简逸、恬静、抒情的中国式唯美,寄寓找回尚未消失但人间难觅的童真梦想,可谓本土化再生

音乐剧中的小清新。唱作型音乐人出身的制作人刘大毅,对版权问题十分看重,以法国来源方的相关法律为准,创制伊始就通过官方渠道,从圣埃克苏佩里基金会获得了文本、动漫形象到商标等全方位的唯一授权,也以此方式向原著作者表达敬意。

这样的熟悉并遵循、尊重国际规则,对于本土制作的成长和未来走出去,确实是必须做到的基础环节。这一点,需要引起国内制作机构的真正重视。就此,北京天桥音乐剧演出季组织方也在相关规则中对版权等问题上提出了要求。彼此达成共识合力,不仅有鞭策和鼓励效能,产生积极导向,为引进和原创制作的规范性提出明确要求,更是演出季日趋成熟、科学严谨和国际化的标志之一。

让中国原创音乐剧从这里放飞翱翔,是北京天桥音乐剧演出季主办方最大的心愿。自首届开始,北京天桥音乐剧演出季就没有把近期商业目标作为首选,而是着眼长远,规划设定出包容、开放的孵化平台,使音乐剧创作个体在文化部门和行业联盟支持下得到直接助力。所以,剧目的选择能有着从题材到风格、样式的多样化,集结着国内音乐剧人的探索实验。

纵观整个演出季的中国制作,我们看到了新生代的迅速成长,尤其是一些青年演员的技艺修为日渐精进,娴熟的个性化的塑造和表达,成为舞台上的一抹亮色。除了前面提到的《想变成人的猫》中男主角李响外,《近乎正常》中黛安娜的饰演者杨竹青,《马不停蹄的忧伤》中卫安的饰演者张俊博,《小王子》中小王子的饰演者刘乙萱等等,表现都可圈可点。

第三届北京天桥音乐剧演出季参演剧目之丰富,像是对中国音乐剧的一次集中检验。点唱机音乐剧《马不停蹄的忧伤》,以歌手黄舒骏上世纪80年代的流行老歌为主,音乐重编,剧情新构,两岸联手国际团队打造都市浪漫,在缘聚缘散和浓淡两相宜的怀旧里,

第三届北京天桥音乐剧演出季吸引众多音乐剧爱好者

叩问生命与真爱哪个更重要。《爸爸的信》取材自真实案例,通过狱中的封家书,透视普通人家祖孙三代的生活顺逆,含泪呼唤亲情的沟通、理解与陪伴。带有科幻色调的《我AI你》,在超级科技环境的假定现实中,质询人类的初心、理想还能有几许,以“未来”警示“当下”。《诗经·采薇》《西游记》《凤凰阿佳与火山神》等,或采撷古代典籍,或仿效志异传奇,把民族民间元素融合于流行时尚,释放不同的今人解读。《牵手》《黑与白的证明》,是演出季特选的两部来自高校的新作。《牵手》作为集社会之力打造的校园精品,从新闻热点入手,通过家国命运的宏观叙事,梳理出小人物在历史浪潮裹挟下的惻隐别情。《黑与白的证明》则全部由音乐学院的学生独立完成创制,罪案为线,网络与现实交错,开放多元的音乐风,唱响灵魂的自我拷问。

路是一步步走出来的。中国音乐剧人积极奋力地通过各种路径追逐梦想,探索中的前行,前行中的探索,都在演出季中可见一斑。作为综合通俗(流行)音乐、都市舞蹈、戏剧为主体手段的当代大众艺术,音乐剧在表达现实情感上有特殊优势。本季展演的作品,题材样式丰富广泛,大众情怀、民族符号和现实生活观照被高高举起,都十分值得肯定,也以多样方式亮出各色招牌。但同时,我们也遗憾地看到,有些作品先期创作上沉潜打造不够,文学性、戏剧性、音乐性、舞蹈性单项或全面的粗糙、欠缺,导致二度创作和制作难逃先天不足。有的功夫下在作品外,热衷玩弄概念,却一知半解甚至滥造概念,显现基础修养的匮乏和方向迷失。其实,急于一飞冲天,不如多一点点踏实和谦逊来得更有效。有的舞台逻辑混乱,情节空洞乏味,情感苍白,亦是重外在、轻内容带来的偏离。原创作品,音乐创作和表演编排让人耳目一新、撼

动心魄者太少;有的靠录音制作超级乐队效果,过度渲染和盲目追求电影大片式听觉刺激,既虚华又淹没了舞台表演,与剧场、更与音乐剧的美学追求和意趣相悖。

有个现象我想特别提及。来自台湾的原创剧目《爸爸的信》,虽然整体创作和表演都比较稚嫩,制作可说十分简陋,甚至显得不够专业,然而,它却有几分清新动人。因为剧情的生活基础牢固,更因为演员们倾注的情很真很纯,演出极其卖力。他们对亲情、对真善美、对剧场艺术带来的深深敬畏和敬仰,恰恰是艺术从业者必备的基因。这种真诚深切的投入一旦被感知和接受,加上价值观的亲和,现场观众对一些明显的不足都会选择忽视和体谅。

北京天桥音乐剧演出季在为剧目展示风采、检验成果提供优质服务的同时,还基于行业发展需要,从提升与基础并重的角度出发,举办了聚焦世界潮流与中国发展的高端专业论坛。特邀日本四季剧团和美国百老汇的艺术家、制作人来京交流,与中国音乐剧“走向何方、如何做”问题探讨。通过明晰音乐剧本体规律,研究如何变趋势为弄潮,变仿效为走个性化道路,在专业高度、题材深度和制作精度、市场广度上,向国外成熟经验借鉴学习,促成国内同业间的切磋互动,推进和加速中国音乐剧走向成熟的步履。

北京天桥音乐剧演出季,提供了展示风采、检视成绩和问题、打造未来的机遇。这样难得的平台,需要珍惜,尤其需要业界以更优质的剧目来真心呵护和行动上支持。真希望演出季能从目前的两年一季变成每年一季,以越来越来越多的音乐剧爱好者。北京西城天桥演艺区近年来发展迅速,以优质演艺内容贴近民众,构建百姓艺术生活,创新行业生态,彰显品牌个性和优势,更以荟萃中外名剧佳作跃升为中国的音乐剧福地。祝愿2019年以及未来的演出季里,精彩永远继续!

(作者系文艺评论与策划人)

“他们的”“我们的”以及“自己的”

——关于第三届北京天桥音乐剧演出季的随想

林蔚然

本土化制作剧目:走向成熟

《想变成人的猫》在第三届北京天桥音乐剧演出季中获得“优秀剧目”“优秀制作”“优秀表演”三个奖项。这是继1996年中央戏剧学院逸夫剧场演出的《想变成人的猫》音乐剧中文版之后,这部戏的暖心回归。而当年其在中国的诞生,对于一代戏剧从业者和观众留下的情感记忆,至今难以抹去。很多当年出演的演员,如今已经成为中国音乐剧行业、影视行业和戏剧教育行业的中流砥柱。可以说,这个戏的诞生,为中国音乐剧的人才培养留下了非常重要的一笔,是音乐剧在中国发展的重要里程碑。如今又是一代新人在这部戏里成长,当年的主演已经变成今天的导演,激发着今天的观众对戏剧的热爱和兴趣。

这个戏再一次亮相的创作态度很自信、很务实、很从容,它在中国落地的态度,也给人留下很深的印象。新版整体带来一种非常简洁、明快、清新的气质,宣传上朴实低调,没有喧哗和浮夸,非常难能可贵。

而这部戏所讲述的关键词“爱”,是能够涵盖多元化主题的阐述。它主要的受众群体是儿童。在孩子们形成人生观价值观重要的成长时期,看到这样一部作品,其受到的激发的作用是不言而喻的。“爱”里包含着“友情”——作为成年人生活在世上将经历的困扰,无从回避,而人无法孤单地生活在这个世界上的人,人一定要有朋友。“爱”里包含着“真善美”——

一只猫的世界是单纯的,当它那么认真和诚恳、用力地想成为一个具备“真善美”的人,这本身就是对生命意义的礼赞和歌颂。而其中有一幕非常有意思,莱奥尼的真挚打动了妮莉安,因此,她愿意从一个人变成一只猫,跟莱奥尼一起去过猫的生活。这是多么具有说服力的的一笔!它简单,却亘古不变。而最有力量的是,这个戏智慧地启发和培养着儿童观众未来的恋爱观。男主角莱奥尼怎样获得女主人公妮莉安的心,首先要勇敢去表达。当真挚的吻落在妮莉安的脸颊,我们清晰地看到了莱奥尼的直率和可爱。此外,关键时刻要有担当。莱奥尼为救妮莉安,不顾个人安危冲进火海,救出了她。笔者以为,这正是创作者应当学习的;如何在作品中把美好的爱情写给孩子看,进而培育孩子们正确的价值观。

这个戏的定位是家庭音乐剧,这在中国市场中是比较讨巧的,也反映出品方的智慧。舞台作为一个出发点,是产业链的良好开端。作为国外音乐剧本土化的一个范例,这个戏在中国市场的成功,是令人欣喜的。

原创自制剧目:寻找钥匙

原创点唱机音乐剧《马不停蹄的忧伤》和表达中国传统家庭观念的音乐剧《爸爸的信》是原创自制剧目中因饱满情感而留住观众的代表。《马不停蹄的忧伤》讲述了女主人公宝笙

快百岁还在执着地寻找真爱,破除家族不老的魔咒,与爱人一同老去的故事。女子在岁月与爱的抉择中,宁愿舍弃生命也不愿放弃“爱的永恒”。全剧故事简单通俗,人物形象鲜明,音乐部分由台湾音乐人黄舒骏的作品连缀而成,每一首歌都出现在能够推动剧情和抒发情感的位置。而全剧情感饱满动人,也令歌曲在当下重新焕发光彩。《爸爸的信》以亲情为主线,将一家三代人从逐渐疏离到解解隔阂相互依赖的故事娓娓道来,整体尚属稚嫩,剧作技术上还有相当大的提升空间。然而观众屏息静气,结尾处偷愉一把泪,对这个来自宝岛台湾的小戏表达出应有的认可与尊重。

抛却技术问题,情感这一必备的创作起点,在多数原创音乐剧作品中尚属缺席,遑论进步。创作者如果失去真诚和信念感,作品中将露出一片荒漠,而这才是最可怕的。寻找开观众心门的钥匙,回归初心,是创作者们重新整理再上路的必要条件。

从第三届北京天桥音乐剧演出季里,我们不止想要看到原汁原味的百老汇音乐剧,贴近国人心灵本土化制作音乐剧,更加重要的是看到中国的音乐剧从业者正在脚踏实地地借鉴走向实践,兢兢业业地学习着“他们的”,扎扎实实地经营着“我们的”,最终制作生产出真正属于“自己的”精品音乐剧。

(作者系《新剧本》杂志执行主编、编剧、评论人)