

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,对其需求也明显增加,特别是期待具有东方风格的中国原创音乐剧。

# 引进亦或原创,都要摸准自己文化的脉

吴 晓 东

8月13日,北京南中轴路上的全新文化地标——北京天桥艺术中心举办了开张倒计时100天的仪式,这座被定义为“艺术+”的“智慧剧场”将全面颠覆传统剧院的经营模式,一时间引起广大艺术爱好者的关注。其中,作为开张大戏——号称“音乐剧之王”的《剧院魅影》将于11月20日开始在该中心连续上演64场,而这部世界四大音乐剧之首的《剧院魅影》能在北京上演,田元足足等了16年。

## 近 来 16 年 的 “ 音 乐 剧 之 王 ”

《剧院魅影》自1986年在伦敦西区首演以来,至今已经在全世界27个国家的145个城市上演了74000多场,有超过1.3亿观众观看。为了早日将这部世界经典引入北京,早在1999年,北京四海一家文化传播有限责任公司总经理田元就已经跟《剧院魅影》的版权方真正好公司进行了相关的接触与谈判,却未能如愿。田元透露,主要是剧场承载能力不足,“当时制作团队跑遍了北京的各大剧院,发现没有一家符合《剧院魅影》的基本技术条件”。

“1988年,《剧院魅影》登陆百老汇时,几乎把Majestic Theatre的地下层拆了重建,花了几个月时间重新装修。”田元说,《剧院魅影》中有一个经典场景是吊灯从观众席冲向舞台,大吊灯宽3米重1吨,有48个灯泡6000颗水晶,坠落速度是2.5米每秒,“而这个装置要安装在观众席的上方,这需要极高的安全条件”。

为了将这部“音乐剧之王”引进北京,2012年,四海一家与金融街集团达成合作意向,将天桥艺术中心打造成为北京地区第一个真正意义上的专业音乐剧剧场。田元说,天桥艺术中心的主剧场不但对舞台、灯光、音响等多个方面采取独特设计,更采用了一批国内外最先进的设备,不仅完全符合《剧院魅影》的技术条件,在未来也可以满足其他音乐剧的演出要求。

自2008年起,在资本的助推下,大量创



《猫》、《西贡小姐》、《剧院魅影》、《悲惨世界》并称世界四大音乐剧。其中,《剧院魅影》以美声唱法为主,是“歌剧—轻歌剧—音乐剧”过渡的典范。图片为《剧院魅影》剧照。资料图片

作及运营公司开始涉足音乐剧市场,以年均超20%的增长发展,大型音乐剧演出上座率均在80%以上。这样的契机下,《剧院魅影》能否收回运营成本,实现票房口碑的双丰收?

## 在 中 国 , 音 乐 剧 仍 是 偏 门 的 艺 术

这几年,原创音乐剧也是市场争抢的热门货。从2014年开始,随着电影、电视剧、游戏等文化产业的市场竞争与饱和度日益提高,中国的音乐剧市场正在迎来发展的机遇期,成为文化产业发展的新增长点。2015年春节前的一个半月里,北京的演出市场几乎

被音乐剧“全面攻陷”。

这些利好虽然让中国的演出商看到了音乐剧巨大的潜力和市场,但并非每部引进音乐剧都能赚个盆满钵满,“本土化”也不是什么救市秘方。中国的音乐剧市场“看上去很美”,做起来却是困难重重。

2008年北京共上演了《猫》、《灰姑娘》、《发胶星梦》、《阿依达》4部音乐剧,除了《猫》平均售票率达八成,另外3部都惨淡收场,以引进音乐剧为业务的合资公司东方百老汇也从此关门。

经过100多年的发展,融合音乐、唱歌和

舞蹈三种形式的音乐剧,逐渐成为目前西方最为流行和受欢迎的艺术形式。如今,在英国以及美国百老汇等一些地方,几乎每天都会上演不同的音乐剧,《猫》、《悲惨世界》、《西贡小姐》、《美女与野兽》等剧目更是成为久演不衰的世界经典剧目。

“但在中国,音乐剧还是偏门的艺术。”面对眼前一派兴旺的景象,有音乐剧制作人直言不讳:“中国缺乏音乐剧传统,市场再热闹也是少数人的时尚,甚至很多人还分不清音乐剧与歌剧。”

现在中国制作音乐剧主要有3种方式:引进音乐剧,将国际知名的作品用中文改编和原创音乐剧。目前,这3种方式都面临着困难。

原版引进音乐剧高昂的成本导致票价居高不下,需要演出商和观众都对作品本身有着相当程度的自信和热爱。另外,因为语言障碍一边看字幕一边看演出的模式也让观众无法适应。而原创音乐剧的通病在于难以摆脱“话剧+唱”的模式,大量运用晚会音乐、电子音乐,演员顺着表演就顾不上唱。市场的迟钝和观众接受程度低,也使得多数本土音乐剧没有盈利,无论是创作者还是观众,对于音乐剧还是在摸索前进。

“百老汇80%剧目是赔钱的,做中文版就规避了原创的风险。”有业内人士认为,做经典音乐剧的中文版看似是一个很讨巧的商业模式,但是本土化的经典音乐剧在吸引更多中国观众的同时,人们对中文版音乐剧票价的心理定位也比原版引进的音乐剧低很多。此外,翻译过来的音乐剧能否跨越文化和语言的鸿沟,也是个不小的挑战。

## 关键 在 于 文 化 方 面 的 对 接

《剧院魅影》是纽约百老汇舞台上演时间最长的剧目,在全球票房总收入超过56亿美元,高于历史上任何一部电影或者舞台剧。但有业界人士认为,引进音乐剧只是“帮人卖票,赚个差价”,不仅价格高昂,也难以对本土从业者产生实质性的帮助。

“国内音乐剧不缺市场,缺乏的是正确的发展模式和专业的团队。”田元表示,作为业

内规模最大的,制作水平最高的企业,在制作和推广《猫》、《妈妈咪呀》等经典音乐剧中文版的过程中,积攒了丰富的市场推广经验,此次倾尽全力打造《剧院魅影》巡演,也是希望借此扩大音乐剧市场的基础,建立国内音乐剧市场的运作标准,让国内音乐剧市场打开一个新格局。

“就企业而言,我们需要将音乐产业扩大化,而不是要靠一部剧目成为我们的盈利点。业务布局不仅仅是剧目内容生产,而是延伸到产业链的下游,包括专业音乐剧剧场运营和票务销售。”在田元看来,过去中国的舞台剧市场一直不温不火,经营模式单一是核心问题之一。

对此业内人士认为,音乐剧产业能否落地生根,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。

“中国音乐剧不应该走百老汇的老路,而应借音乐剧语言找到属于中国的、独特的故事讲述方式,吸引观众走进剧场。”百老汇制作人兰德尔·艾伦·布克认为,没有文化个性的音乐剧,即使投入数千万美元也很难吸引观众。

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。



北京市朝阳区高碑店村通惠渠渠口旧貌。(图片来自北师大新闻网)



8月20日逢高碑店村举办“首届中国书画艺术节”,不少市民前来学习、参观。



“翰墨寄情中国梦,文化引领新农村”展示牌前,一对母女轻车而过。

## “黄土坑”上的艺术蜕变

这个过去被称为“黄土坑”的地方,如今有个新的名字,叫“国粹文化艺术区”。它位于北京市朝阳区的高碑店村的东南角,地处东长安街延长线南侧,距离天安门只有8公里。

上世纪90年代中后期国家开展重点工程建设,高碑店村的耕地也随之锐减。在河流、铁路还有各类管线交错下,村子面临“有农村、无耕地;农专居、无工作”的现实困局。

“十多年前,这里全都是垃圾和破烂房子,我们管这片地叫‘黄土坑’,其实就是垃圾场。”一位本地村民介绍说。面对环境恶化、产业发展滞后的问题,高碑店村在发

展规划中紧跟政策、把握机遇,适时推出“文化引领新农村”策略。

经历了十年的阵痛,如今这里没有了垃圾场和臭水沟,取而代之的是中国油画院、清华美院书画高研班、中国雕塑院、中国民族文化艺术研究院等500多家文化机构,囊括书画、雕塑、篆刻、瓷器等20多种艺术门类,初具规模。

在8月20日刚刚结束的高碑店首届中国书画艺术节上,25家院馆联合展出百余位书画艺术家的作品,一时人气高涨,游客不绝。

本报记者 吴凡/文图



新建的文化新街位于高碑店村的东南角,以前是垃圾场,被称为“黄土坑”,现在焕然一新成文化旅游热点区。

## 言 论

# 保护抗战文物就是呵护民族的历史记忆

尹 卫 国

抗战胜利70周年纪念日前夕,国务院公布第二批100处国家级抗战纪念设施、遗址名录;民政部也同时公布第二批600名著名抗日英烈和英雄群体名录。

去年9月1日,国务院曾公布第一批80处国家级抗战纪念设施、遗址名录;民政部也公布第一批300名著名抗日英烈和英雄群体名录。时隔一年,国务院再次公布名录,表明了党和政府对保护抗战文物的高度重视,对抗日英烈的深切缅怀。近年来,中央和地方财政还投入大量资金用于抗战文物的保护,2014年,国家共安排资金约2.09亿元,用于补助昆仑关战役旧址等46个抗战文物保护

规划编制、修缮抢险和展示利用项目,另外,侵华日军第七三一部队旧址已列入我国世界文化遗产预备项目。

抗战文物是中华民族处于危急关头所形成的特殊文物,它见证着中国人民遭受的巨大苦难,以及“四万万同胞”不屈不挠抵抗日本侵略的可歌可泣的壮举,闪耀着爱国主义和革命英雄主义精神的光芒。

艰苦卓绝的八年抗战为中国留下了许多珍贵的遗址与文物,据国家文物局统计,全国重点抗战文物有186处,还建有抗战、反法西斯博物馆、纪念馆等137座,藏品达163.32万件,其中珍贵文物34068件。众所周知,文物的功能除具有收藏及学术研究价值外,更是一种历史文化的记忆。相对于其他文物,抗战文物承载着更深刻、更强烈

的社会情感认同,被赋予更多、更重大的社会功能及责任担当,那就是勿忘国耻,爱我中华,强盛中国,团结一心实现中国梦。所以,保护抗战文物就是保护中华民族遭受苦难的历史记忆,弘扬不畏强暴的民族精神与勇气。

据悉,联合国对二战文物的保护非常重视,早在1979年,位于波兰境内的纳粹奥斯维辛集中营被列入世界文化遗产名录,成为至今唯一的进入世界遗产的二战旧址。联合国教科文组织于1992年还专门设立“世界记忆遗产”,旨在抢救正在逐渐老化、损毁、消失的文献记录,2014年,中国“南京大屠杀”馆藏的183卷侵华日军屠城档案已正式申报世界记忆遗产。由此可见,我们不仅要保护好抗战文物,更要认真做好文物的整合工作,加快

抗战遗址申遗的脚步,目前二战亚洲战场上尚无遗址入驻世界文化遗产,中国抗战是世界反法西斯战争的重要战场,完全有资格申报世界遗产。

“要和平,不要战争”,这是保护抗战文物的另一个重要意义。抗战文物是见证战争的历史构件,历经战火洗礼,似乎还有着“血腥味”、恐怖感,但它真实、客观地反映了战争的残酷、日寇的残暴,以及中国人民所遭受的磨难,更是祈祷“和平文化”的活物,启迪人们永远牢记和平的美好与珍贵。

战争不仅是对生命的涂炭,也是对文化艺术的毁灭,二战毁掉了多少人类文化的精华?侵华日军又毁掉了多少中国历史文化古迹及文物?保护抗战文物另一层意义也是为了牢记历史,捍卫人类的文明与文化。



## 文化 点 评

朝 阳

## 网络音乐“黑名单”存产业链 主流传播应拓展数字音乐渠道

据新华社 网络音乐在我国文化生活中占据着不可替代的位置,然而在庞杂的网络音乐和庞大的用户规模中,时常冒出一一些有悖于社会公德的“神曲”和粗口。日前文化部公布一组“黑名单”,以规范网络音乐产品。

有音乐人士表示,一份“黑名单”映射当前网络音乐市场所面临的诚信危机,其背后蕴含的利益链条和负面影响更应关注。

### 点 评

在遏制低俗暴力歌曲传播的同时,积极向上的主流音乐,也应努力占据更多市场份额,吸引更多听众关注。事实上,很多优秀的音乐作品,其影响力有限并非因质量不高,而是传播渠道过于老旧。将优秀的音乐作品,通过包括互联网、手机等平台进行传播,在扩大影响力的同时,也能对净化网络空间起到促进作用。

## 澎湃不招单一摄影记者 新媒体呼唤全能型人才

据中国新闻出版广电报 澎湃新闻对外表示,其即将成立的摄影部将不再招聘技能单一的摄影记者。这项举措对用人也提出了更高的要求,团队需要的是全能型记者,不仅要会拍照片,还应具备拍摄、剪辑视频以及写稿的能力。

据悉,传统媒体转型做新媒体,在营销推广上往往依赖此前熟悉的推广渠道,多数仍采用广告置换的方式,将广告投放传统媒体上,而忽略社交媒体和应用市场等新兴渠道,因此,推广效果往往不佳。

### 点 评

当下,一条新闻的播发,往往会基于包括诸多新媒体渠道在内的多个平台,表现方式常常也包括文字、图片、视频等多种形式。换言之,单一只会文字技能或图片技能的采编人员,可能无法适应当下的媒体竞争环境。

融媒体时代,呼唤的是全媒体复合型人才。在竞争过程中,如何通过内部培训等形式,让自己现有的人才复合化、多样化,值得媒体机构、特别是传统媒体思考。因为,媒体的竞争力,主要体现在其所拥有的传媒人才上。

## 《黄河大合唱》交响音乐会在京举行

本报讯 (记者邓琦凡)为了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,北京市总工会于8月25日在国图音乐厅举办了首都职工纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年《黄河大合唱》交响音乐会。

本次音乐会由北京市劳动人民文化宫、北京职工艺术团承办。北京职工合唱团、中国音协经典合唱团及北京职工交响乐团承担合唱和演奏任务,金隅集团职工合唱团、金融街金歌合唱团、爱华合唱团参加了互动助演。

音乐会以全场高唱中华人民共和国国歌拉开了帷幕。音乐会上,台上台下来自全市各行各业5支职工合唱团激情澎湃地唱响了《大刀进行曲》、《松花江上》、《重整河山待后生》、《弹起我心爱的土琵琶》、《黄河大合唱》等经典曲目。

《黄河大合唱》作曲冼星海的女儿洗妮娜以及首都劳模和职工代表1000余人出席观看了音乐会。

## 全国村歌大赛结果在京揭晓

本报讯 8月22日至24日,为期3天的“村落风情,乡愁声音”第七届全国村歌大赛总决赛、颁奖盛典在北京星光影视园举办。经过综合评选,现场打分,“歌中看村”中国十大最美乡愁村庄、中国村歌十大金曲、中国村歌演唱十佳好声音(金奖)在颁奖晚会上揭晓。其中,《慷慨然古门赖》《慢慢幸福》《芹川情》(好一个状元村)《奇科阿咪》《小巷》等歌曲获得中国村歌十大金曲。

据悉,第七届全国村歌大赛于今年3月初启动,在各地党委政府、宣传文化等部门的有力支持下,基层乡(镇)、村(社区)踊跃参加,共遴选、报送了479首作品,最终有来自全国32个县、市、区的37首村歌参加本次决赛。

《乡恋》作曲张丕基,《在那桃花盛开的地方》作词鄂大为,王宏伟、刘和刚等青年歌唱家的老师孟玲等7位词、曲、声乐方面的专家担任现场评委。此外,总决赛结束后,主办方中国合作经济学会农村社区小康建设专业委员会、中国大众音乐协会还组织了“村歌社舞更风流”座谈会,对参赛的歌曲和选手进行点评,并做了歌曲创作方面的指导。(卿仁)