

■ 关注

中文版音乐剧《妈妈咪呀》

市场规则是音乐剧艺术的生存法则

虽然欧洲的“古典音乐”(轻歌剧)和“通俗表演”(歌舞杂耍)是音乐剧的亲生父母,而且音乐剧诞生在英国,叙事整合音乐剧美学形成于美国,音乐剧产业的大本营也在纽约百老汇和伦敦西区,但是近二三十年来音乐剧已超越了国别的界限,不再只是西方的舞台剧形式了。当代音乐剧的魅力之一就在于它是一种国际性艺术,代表着一种国际现代文化;当然西方音乐剧在艺术和产业两方面的成功发展经验,的确也值得我们好好思考。很多关注中国音乐剧的人都执著于音乐剧在中国的发展前景——用国际性的语言和现代性的理念讲述动人的中国故事,这大概是每位中国音乐剧人的理想。作为后发现代化国家,我们对“舶来品”都怀有一种“民族化”的情怀,但音乐剧艺术生存的法则是市场规则,这是一种国际规则。

上世纪80年代后期,中国一批有识之士开始尝试引进西方音乐剧,当时引进音乐剧的名义只是“中美文化交流”。直到上世纪90年代末21世纪初,文化和艺术的市场意识已经不被排斥,音乐剧的名作引进和本土创作才刚刚开始建立了市场的观念,但距离“国际规则”的创作和运营体制还相距甚远。音乐剧本应是一个需要在健康有序的市场经济条件下生存的大众艺术形式,是以戏剧性为根基,使音乐和舞蹈得以充分发挥潜能,再融合相当的舞台效果,并把这些因素整合为有机统一体的,满足观众视听多重享受的现代舞台表演艺术娱乐产品。然而,中国一段时期文艺创作和演出都受到“政府办文化”指导思想的影响,直至到今天,有些地方的艺术创作仍被看做是“地方名片”和“政绩工程”。这些概念与市场经济条件下音乐剧演出的概念似乎是不搭的。

在民族化与世界性之间寻找平衡点

中国既有古典的歌舞剧传统,更有丰富的民间歌舞剧传统,而音乐剧的追求是在市场经济条件下创作出现代化的中国风格歌舞剧。现代化有两种类型,一类是“内源”和“先发”型现代化,再一类是“外源”和“后发”型现代化。但随着时代不断的发展,而今的“现代性”不再只是“西方的”了,它也有两个含义,一是“人类共创、共享、共享的现代性”,二是“民族的

中国音乐剧:

继上海首轮演出取得热烈反响和较高口碑之后,百老汇经典音乐剧《妈妈咪呀》的中文版日前登陆北京,将连续演出80场。该剧悦耳动听的音乐、动感十足的表演、质朴华美的舞台、本土化的移植演绎,着实调动了观众的观剧热情,也让那些致力于中国原创音乐剧事业发展的人看到了其巨大的市场潜力。可以说,中文版《妈妈咪呀》的演出既为中国音乐剧的发展提供了一个鲜活的案例,也促使我们思考音乐剧在中国的生存方式、发展路径及市场潜力等问题。

在民族化与世界性之间寻找平衡点

□慕羽

音乐剧《蝶》

剧为核心的整合戏剧美学追求;另一方面,音乐剧也具开放性,尤其体现在叙事结构和表现手法上的创新。以上两个方面实际上都表述了一个问题,即音乐剧剧场语言的现代性、国际性和多样性,比如在戏剧结构、舞台美术、舞台调度、身体语言等多方面去寻找“情感表达(新)的可能性”。怎样运用音乐剧剧场语言把人性的、共性的东西能够表达出来或化解开来,让更大范围的观众接受到、哪怕是感受到,这就体现出创作者

的力量了。

在全球化的背景下,中国艺术家要用中国式的当代语言方式去说话,才能与西方音乐剧进行平等对话。民族音乐剧如果要真正名副其实——从空间上来讲,它要有中国特点;从时间上来讲,它更强调对当下的表达(不等于当代题材),努力使中国当代舞台作品传达出新的文化或审美信息,这意味着既不是重复过去(与传统的古典歌舞剧或民间歌舞剧不同),也不是对西方简单的模仿(不是拼贴西方的舞台元素),而是创造一种符合国际规则的中国式的当代歌舞剧艺术。基于这个角度,任何片面强调西方化,或者极端民族化的观点都是偏颇的。

走适合自身实际的音乐剧发展之路

近几十年来,西方成功音乐剧导演创作既有从“再现美学”向“表现美学”的拓宽与倾斜,也有所谓“剧本之争”还是“舞台之争”的探索。导演思维方式的活跃以及美学原则与演剧观念的超越,使音乐剧导演艺术迈入了新阶段,即“外观派”和“内心派”的互相交织和联系。根据多年来音乐剧的审美规律,音乐剧通常为两幕结构,无论是“分曲体”还是“联曲体”,在节目单上都标明了以“场”为最小单位的结构。除了少数更为另类的非线性结构之外,不少成功音乐剧的线性叙事结构特点体现为“面的跳跃”和“点的深掘”,导演们的手法是多种多样的,比如在一首歌曲中完成时空转换和戏剧行情“面的跳跃”。更为重要的是,执行导演们极为重视对“心理戏”进行戏剧行动的设计,比如音乐剧中常用的多声部重唱方法和舞蹈内心戏的设计就能直接表现戏剧冲突或人物的情感交融,即所谓“点的深掘”。

音乐剧是一种现代国际艺术,不再只是西方艺术;相对而言,音乐剧是一种雅俗共赏的大众文化,如果称呼一部剧为“音乐剧”,那就要符合音乐剧的艺术创作和产业运营高度融合的国际规则,换句话说,中国“民族音乐剧”,也要顾及音乐剧的基本创作规律。中国音乐剧创作的国际性的语言并不代表着具体的手段一定要使用姓“中”或姓“西”的音乐语言或剧场语汇,而是要根据故事、人物的特色来选择最恰当的方式。换句话说,用了爵士的、美声的表现形式不一定就接近了音乐剧;对传统民间歌舞小戏进行了舞台化的升华也不一定就成为了音乐剧。真正成熟的,有自己原创精神、艺术品格的本土音乐剧不是简单的西体中用、中体西用、拿来主义等,也不是简单地“中国出题材、西方出形式,打造成音乐剧再返销西方”,这是中西文化交流的旧格局;而要对中国音乐剧创作进行深入探索,从内容和形式上都要有所创新,考量、探索出一条音乐剧舞台精神、艺术整合理念与中国的民族文化精神和国际形象之间如何互动的道路,以推进中西文化交流的多种模式。

进入市场经济轨道后的我国音乐剧发展历程还很短,中国音乐剧产业尚处于起步阶段,本土创作和制作、管理人才十分匮乏,严重制约了整个行业的顺利发展。因此民族音乐剧如果要适应国际规则也不是一件容易的事。笔者认为,需要经过几个阶段,第一阶段是适应,了解音乐剧的艺术创作和市场运营国际规则,用一种与传统、当代都有关系的方式去呈现我们的舞台艺术,并符合国际规则;总的原则是政府扶持(推动、倡导)、社会参与、企业承办、市场运作、规范管理、专家指导、媒体支持、观众评判;西方音乐剧“养戏不养人”的活动剧组体制,剧目从“非定本”到“定本”的“试演或预演体制”,音乐剧的演出市场多种多层次的评价体制等都值得借鉴。第二步是壮大,提升中国在国际音乐剧创作和演艺市场上的发言权,其关键是创作出真正能赢得观众的国际性的剧目。第三步才是创造新规则。

书林漫步

电视艺术的理论批评和创作实践,是推动其健康发展的车之两轮、鸟之两翼。近年来,电视艺术实践的蓬勃发展,不仅为学术理论与批评的建设提供了丰厚的条件,同时也呼唤着理论研究和文艺批评对其繁复驳杂的生态进行鉴别、斧正、培育与引导。由中国电视艺委会推出的《守望荧屏》和《视像观评》,正是对近年来电视领域学术理论研究和批评的主要成果进行整理,反映了一定时期中国电视艺术的发展状况及趋势。

《守望荧屏》收录了2008—2011年间,《中国电视》杂志刊发的中国电视艺委会评论员和特约评论员文章,内容分为“飞天奖”、“电视剧”、“星光奖”、“电视文艺”、“理论·评价标准·批评”、“蓝皮书”等8个部分,较为全面地反映了中国电视艺委会对将近4年来的业界热点现象的思考。《视像观评》收录了同一时期召开的研讨会、座谈会、论坛的纪要和综述。这些纪要和综述忠实记录了现阶段电视剧目、节目的发展生态与电视艺术批评的生态。书中主要内容分为电视剧、电视文艺和其它方面三大部分,对近年来具有典型意义的电视剧作品、有研讨价值的电视文艺栏目、节目和电视文化现象进行了梳理总结。两书虽然收录的文章形式不同,但体现出共同的特点:

第一,突出优秀文化的引领和导向作用。

从两书收录的文章中可以看到,几年来,中国电视艺委会对引起社会热议的电视剧目、节目提出了具有文化自觉意识的独立观点。这些观点从改革发展的大局出发,弘扬社会主义核心价值观,促进和谐社会的建设,对中国电视艺术健康发展起到了导航作用。两书的集结出版,可以视作其坚守电视理论研究与批评阵地、引领主流价值导向的一次相对系统的总结。

新世纪以来,如何更好地推动文艺,特别是电视文艺批评工作的发展和壮大,一直是电视研究领域不断探索和思考的课题。如今,对一些热播电视剧、电视节目反映出来的文化现象进行理论梳理,例如,电视剧《闯关东》《保卫延安》《漂亮的事》《兵峰》《潜伏》,电视节目《天下父母》《中医药》《齐鲁青未了》等,在播出后即成为中国电视艺委会的研究对象,一些理论、评论家为此提出各自的观点,进行严谨的学术探讨,为业界实践作出学理总结。

第二,具有较强的现实针对性。

两书收录的部分文章针对当时业界的敏感话题展开讨论,不避锋芒,敢于直面、触碰敏感问题,进行深入剖析,给业界提供积极健康的引导。以2009年初的“小沈阳”现象为例,在当年央视春节联欢晚会之后,“小沈阳”的媒体关注度迅速飙升,很多地方电视台在短时间内同时播出他的一些格调不高的小品节目,一些非文艺栏目也竞相邀请他做嘉宾,这种现象俨然成为一种“后春晚”文化景观,引起社会热议。《反思荧屏的“后春晚”现象》就鲜明地提出媒体人应该坚持理性驾驭力与文化辨识力,维护电视媒体的公信力,自觉承担文化责任。

针对家庭伦理题材电视剧创作数量增多、竞争加剧,剧中用“反常伦理”的人物关系结构故事的做法悄然出现并有蔓延之势所带来的一定的负面影响。《电视剧“反常伦理”现象敲响创作警钟》,及时对这一现象提出了严厉批评,指出无视大众的审美习惯,把电视剧作为靠猎奇吸引眼球来获利的工具,违背了电视剧的创作规律。

第三,为中国电视艺术发展提供了建设性的思考。

两书中收录的文章涵盖了中国电视艺术领域最重要的内容。在研究批评上,充分注重专家眼光与大众口碑的统一,为电视艺术的发展提供理论和思想上的指导,对存在的问题献言献策,提出建设性的指导意见,也对中国电视艺术的进一步发展、改革、创新提供了珍贵的参考。从两书看出,相较于红火的创作实践,中国的电视研究者所从事的理论研究与批评一直安于寂寞但从未放弃他们的文化职责。

□邢戈

■艺谭

斋藤音乐节:让严肃音乐平易近人

□倪敏

在世界享有盛誉的斋藤音乐节已经走过了20年。今年,小泽征尔首次决定将它带出日本,第一站就选定北京。尽管这似乎不能与两年前的琉森音乐节等量齐观,小泽征尔亦没有阿巴多的帝王地位,但饶有趣味的节目编排,一场歌剧、两场交响乐、一场室内乐,却是当年琉森所没有的。

首日,法国指挥家皮埃尔·瓦莱,带领斋藤纪念乐团中国首演巴托克惟一部歌剧《蓝胡子公爵的城堡》。这部只有60分钟的小歌剧,却展现出了不同于3年来“国家大剧院制作”的任何一部作品。日本籍导演兼编舞金森穰呈现了一个充满隐喻性的舞

台。城堡里的七扇大门同时象征着蓝胡子公爵的心门。由舞蹈演员饰演的内在的蓝胡子和尤迪特,以及门后的影子及蓝胡子的三位妻子,都很好地完成了这部歌剧的延伸。如若在没有背景的情况下,这将是一部难以解读的歌剧。金森穰却利用舞台和舞蹈完成了一个语境,努力在演唱以外呈现给观众一个完整的故事。于是,我们看见了刑讯室、武器库、珠宝库、秘密花园、一望无际的领地、一潭眼泪的湖泊和蓝胡子的三位妻子,每一扇门打开的同时,便自然建立起演唱之外的视觉联系。

出色的制作也需要优秀的演员来完成。男中音马蒂亚斯·戈恩和次女高音艾

莲娜·齐特科娃演唱俱佳,令人信服。戈恩饰演了一位冷漠的蓝胡子公爵,他操控着整个暗无天日的城堡。他以深沉暗哑的演唱表现了蓝胡子紧闭的心。然而,当交出第五扇门钥匙的时候,他唱出了一段温柔的爱意,沁人心脾。齐特科娃完美的外形与戏剧性的演唱形成了鲜明反差,尤其她的表演展现了尤迪特多面娇娃的模样,天真却充满占有欲、游移,而坚定、真诚却也有虚荣。

皮埃尔·瓦莱带领下的斋藤纪念乐团,显示了超高的音乐素养。巴托克音乐中晦涩的语言、纷乱的气质、隐忍的爆发力和崩塌裂地的震颤,乐团让我们见识了巴托克真实的面貌。这样的素养同时显现在上半场无人指挥的柴科夫斯基《C大调弦乐小夜曲》中,弦乐声部在首席的带领下,以呼吸统一音乐节奏,那恢弘庄严的声音令人感动万分。

次日,在委内瑞拉青年指挥家迭戈·马修斯的带领下,斋藤纪念乐团同样显示出了良好的音乐素养。特别是下半场的柴科夫斯基《小调第四交响曲》,弦乐声部的干净、管乐声部的明亮都很耐听。同样,最后一场小泽征尔音乐会中,尽管是三位年轻指挥带领的学生乐团,选择了相对简单的曲目却也营造了良好的音乐氛围。

无独有偶,第三场斋藤纪念乐团室内乐音乐会上演出的斯特拉文斯基的音乐剧《士兵的故事》,与《蓝胡子公爵的城堡》同样讲述了有关“欲望”的故事。士兵

与尤迪特同样在人性中最难克服的“欲望”驱动下,最终随魔鬼而去。故事轻松却饱含深意,让看客们唏嘘不已。4位演员7位乐手,现场摆满椅子,背景时而显现闪亮的动画,简易却又不乏意境。椅子时而成为路,时而象征坍塌。饰演士兵的石丸幹二和饰演魔鬼的串田和美手中的小提琴和发财书,由一张大白纸板代替,上书“小提琴”和“书”,饰演公主的麻生花帆一段颇具日本传统特色的舞蹈,也让人觉得妙趣横生。这简捷的制作让人觉得轻松自在,充满了创新性、想象力、民族特色和节日气氛,带给观众无拘无束的笑容和思考的空间。可谓以玩乐的心态,让严肃音乐平易近人。

同样具有节日气氛的是《武满徹纪念音乐会》,两位吉他演奏家、一位手风琴演奏家和一位打击乐家,上演的多是武满徹的电影配乐作品。武满徹,这位日本著名的现代音乐作曲家,用他的音乐传递他对人、世界、艺术的理解和感悟。他的音乐中既有本民族的味道,同时也吸收了西方音乐元素的精华。了解自己,再学习他人,这大概就是日本文化艺术领域之所以为人称道的原因。

尽管小泽征尔因病最终未能来到北京,但这位与中国有着深情厚谊的指挥家,以其在中国的影响力,让他的音乐梦想来到中国并在舞台上大放异彩。他给我们带来的,不仅是感官上的享受,更是观念上的冲击,无论对表演者还是对观赏者来说,皆是如此。

专家研讨戏剧作品著作权保护

由中国文联维权办公室、最高人民法院知识产权庭主办,中国剧协协办的“戏剧作品著作权保护研讨会在京举行。来自戏剧界的十余位专家、各级法院30多位法官、学者参加了此次会议。与会者围绕戏剧作品及著作权归属、戏剧剧本文字部分的独创性界定、戏剧音乐部分的独创性、戏剧作品的表演者权归属等7个问题展开

(余非)

“孩子们太棒了,下次我演出一定带上他们”

近日,由国家大剧院、北京京剧院联合主办,北京市海淀区西颐小学协办的第二届“少儿京剧夏令营”在国家大剧院小剧场举办了汇报演出。汇报演出以“丰富多彩、活泼新鲜”为特点,在舞美、服装上符合少儿特点进行制作,并引入多媒体技术,节目选择上传统戏、现代戏、新编历史剧“三并举”。60多名小营员为观众带来了《贵妃醉酒》《穆桂英挂帅》《打龙袍》《沙家浜》《赤壁》等经典唱段。这些京剧娃娃最小的只有5岁,最大的不过13岁,分

了探讨。大家认为,戏剧艺术作为一门综合艺术,通常由编剧、唱腔设计、唱腔表演、音乐、舞美等共同组成,创作与使用过程中涉及到诸多利益关系,要合理平衡各方利益,以利于推动我国戏剧艺术和著作权保护事业的发展。

(余非)

第九届全国舞蹈大赛空政文工团成绩不俗

由文化部和宁夏回族自治区人民政府共同举办的第九届全国舞蹈大赛日前在宁夏银川落下帷幕。空政文工团选送的3件舞蹈作品在大赛中脱颖而出:女子群舞《女儿飞》获得表演金奖;青年演员李宇表演的男子独舞《思远》和关吉娜表演的女子独舞《渴望》分别获得银奖和铜奖。其中,女子群舞《女儿飞》是由青年舞蹈家李青、刘勇等青年编导共同创意的一部新作品,以新视角、大写意的手法反映了我军新时期一群年轻的空军飞行员英姿飒爽、翱翔蓝天的壮志豪情。独舞《思远》是青年编导邢春明和刘辉共同创作的,反映了和平时期,军人思念远方亲人的深厚情怀。空政文工团团长杨月林介绍说,这已是该团年轻的舞蹈演员继去年9月在“荷花杯”舞蹈大赛上摘金夺银之后,连续两年在全国舞蹈界重大赛事取得佳绩,充分展示了空政文工团在舞蹈创作和表演方面的实力。

(王虎成 郭幸福)