

音乐剧作为工业时代的文化产品,具有与生俱来的商业属性,如今已成为一项巨大的文化产业。在当今世界,美国的纽约百老汇和英国的伦敦西区已成为全球音乐剧的两大中心,每年在这里上演大量的音乐剧。它们不仅成为当地的重要文化产业和经济来源,而且带动了全球音乐剧市场的发展,形成全球音乐剧的产业链。

近30年来,中国的音乐剧发展赶上了一个好时代,不仅有雄厚的经济储备,还有丰富的文化资源。对西方音乐剧的成功推进,让全世界都看好中国市场。我国原创音乐剧以每年数十部的速度递增,接受观众的检验和市场的考验。

面对广大人民群众对日益增长的文化新需求,面对文化体制机制改革的紧迫,我们有理由相信:借鉴和学习国外音乐剧发展的成功经验,立足本土、求实创新,定能开拓具有我们中国特色的音乐剧市场,从而促使中国音乐剧发展成为我国文化产业的一项朝阳产业。

之所以说音乐剧在我国是朝阳产业,是因为与其他舞台艺术相比较,音乐剧更具时代性与现实性,更贴近当今老百姓的大众审美趣味与欣赏习惯,因而有着浓厚的文化传统与巨大的市场潜力。音乐剧类似于中国地方戏曲,发端于民间歌舞艺术。正如斯坦利·格林总结的:“音乐剧最常见的故事是热恋自己雕刻的少女像的皮格玛利翁的传说与灰姑娘辛德瑞拉的故事,表现邈遥姑娘变成公主或明星的主题。”为我国观众所熟悉的《卖花女》《音乐之声》等就是这类作品的典型。而我国地方戏曲经典的故事也住住有“私订终身后花园,落难公子中状元”或“有情人终成眷属”的情节套路。正因为这诸多相似之处,一些地方戏曲纷纷尝试音乐剧发展模式,如浙江小百花剧团正在尝试越剧艺术的新样式——越剧音乐剧,上海市淮剧团也提出了推动淮剧音乐剧的新型实验。这些实验虽然面临着风险,但其创新精神难能可贵。党的十七届六中全会指出:“发展文化产业

■关 注

音乐剧：走产业化发展的必由之路

□张春娟

是社会主义市场经济条件下满足人民多样化精神文化需求的重要途径。”而音乐剧无疑是一项新兴的文化产业。在中国发展音乐剧,不但是推动我国文化大发展、大繁荣的有效途径,而且能够有效带动我国一系列文化产业的发展。

发展音乐剧文化产业,不但要实现音乐剧的商业化与市场化,还要重视其前期创意与决策,更要重视剧本创作与音乐创作。只有这样,才能把优秀的剧目推向市场。

党的十七届六中全会提出,“加快发展文化产业,必须构建结构合理、门类齐全、科技含量高、富有创意、竞争力强的现代文化产业体系。”因而在中国发展音乐剧,首先要解决创意与决策的问题。提出创意是一个艰苦的过程,必须通过前期艰苦的酝酿与准备过程,还要进行实地调查,从而验证其市场性与可行性。过去,国内音乐剧的发展往往忽视这一因素,而这一因素却具有

至关重要的作用。一个好方案需要良好的创意,而创意的产生则依赖灵感。灵感则是在不断的学习中迸发的,因而发展音乐剧需要更多热爱音乐剧的同仁们坚持学习,挖掘潜力,激发灵感,提出更多更好的优秀创意来。这是音乐剧发展的首要前提。

此外,优秀的制作人无疑是当前我国音乐剧发展十分急需的。中国对外文化集团公司董事长张宇认为,音乐剧与其他演出形式不同,实行的是制作人中心制。目前国内音乐剧产业最缺优秀的制作人。优秀制作人要有前瞻性的眼光,能够预估到一种相对主流、相对远的趋势,然后从这一角度出发去选剧本、投资人、演员、制作团队。因此,如果说音乐剧演员是百里挑一的话,像麦金托什这样世界级的制作人,就算是万里挑一的稀缺资源了。因而,在步入市场经济的今天,要在明确文化产业发展的总体趋势下,进一步转变观

念,以创新思维来推动音乐剧在中国的发展。

发展音乐剧,要重视其艺术本体因素,也就是音乐剧的剧本创作与音乐创作,创作是音乐剧产业链的核心环节。

自音乐剧进入中国以来,我国音乐剧创演走出了一条以原创为主、描红为辅的路线,在上世纪80至90年代,曾经发生过关于“描红”和“原创”的争论。然而,原创与描红都不是核心问题,关键在于原创作品或描红后的作品是否是优秀作品。我们一直积极支持、鼓励原创作品,但也并不反对优秀的描红作品。剧本是否能够符合观众的审美趣味和欣赏习惯,是否具有良好的思想性与艺术性,是否具有观众的普及性与市场的前瞻性才是最重要的。

2001年,北京人民大会堂上演了韦伯世界音乐剧经典曲目的音乐会盛典,可以说这是纯正的百老汇音乐剧第一次在中国亮相,也为百老汇音乐剧进入中国的大舞台鸣响了前奏。这次演出获得了超乎想象的效果,中国观众对音乐剧的热情使得煞费苦心筹备这次音乐会的英国国际巡演团和中国对外演出公司受到了很大的鼓舞,也为之后引入著名音乐剧《猫》埋下了伏笔。接下来的10年里,《悲惨世界》《巴黎圣母院》《猫》《音乐之声》《歌剧院魅影》等世界著名音乐剧相继引入中国市场,虽然都是外文原版,但演出都大获好评。与此相比,中国本土原创音乐剧的演出效果却稍逊一筹。原因在于,我国音乐剧产业目前尚处在培育阶段,缺乏一批质量上乘的优秀剧本。我国音乐剧艺术、音乐剧产业当前所面临的最大问题、制约其繁荣发展的最突出瓶颈,就是音乐剧的一度创作,尤其是剧本创作和音乐创作的质量不尽如人意。新世纪以来所创演的剧目,制作成本越来越高,但剧本和音乐的艺术魅力却并未随之提高,相反整体上呈下滑趋势。因而,发展中国音乐剧这一文化产业,必须以引领人民群众的文化品格和价值观为核心,以提高艺术作品

的创作质量为关键。

发展音乐剧这一朝阳产业, 还需要认识到音乐剧的商业化特点,把优秀的音乐剧推向市场,实现中国音乐剧的产业化道路。

民族化与市场化是中国音乐剧发展的两大基本趋势。音乐剧进入中国,虽然属于典型的舶来品,但并不应只是欧美音乐剧的翻译,而应具有鲜明的中国特征,每一种艺术形式的成长都离不开民族文化的土壤。任何艺术形式的传播与接受,都需要传播者有针对性地宣传推广与运作,所以音乐剧在中国的发展必然要走市场化的道路。

2010年11月16日,上海东方传媒集团有限公司、中国对外文化集团公司、韩国CJ集团三大中外文化界知名企业正式对外宣布,联合投资成立国内首家以现场娱乐为核心理念,以音乐剧和大型演唱会等为主营业务、以华语地区为目标市场的娱乐产业公司——亚洲联创(上海)文化发展有限公司,这标志着中国音乐剧产业化运作正式迈出了第一步,也是实施音乐剧产业发展战略、整合文化产业链条的重要举措。随着《妈妈咪呀!》中文版以及《吻我,凯特》《三毛流浪记》《爱上邓丽君》在国内各大城市的巡演,国内音乐剧市场在引进原版的同时,中文版制作、原创也进行得如火如荼,中国音乐剧的产业化之路终于开启。

中国音乐剧的发展还处于摸索的阶段。因而,要实现音乐剧这一朝阳产业的大发展与大繁荣,仍然需要坚持分三步走的战略:首先引进国外经典音乐剧,培育音乐剧的市场与观众;其次要购买版权,制作经典音乐剧的中文版,通过制作、表演和运营,从而培养我们自己的优秀人才队伍,这是一个在许多国家被验证为行之有效的方;如今,随着中文版《妈妈咪呀!》的巡演成功,我国已经从单纯引进到购买版权阶段。最后,我们需要努力创作一批原创的、优秀的本土音乐剧,并推动其走入国内外市场。

■艺 谭

勤思考,多积累,成「火候」

观丁晓君《谢瑶环》与《白蛇传》

□钮 骠

最近观看了京剧旦角新秀丁晓君主演的两出大戏《谢瑶环》与《白蛇传》,令人不胜欣喜。从舞台的呈现上看,她是一个潜质优厚、前程无量的好坯子。

晓君自幼入辽宁省戏曲学校学习,受过正规全面的培训,更得到梅兰芳弟子李国静的精心调教,打下了良好的专业基础。来到北京以后,又拜在杜近芳门下,得到悉心传授,长进显著。杜近芳是艺兼王(瑶卿)、梅(兰芳)两派的艺术传人。毋庸讳言,晓君的师承是京剧旦行的正宗正派,从开业初学到归工归派,一直都是走在一条规规矩正的路子上。梅兰芳生前常告诫后辈:“你们要学我早年的调门,中年的表演,晚年的火候。”(见许姬传《梅兰芳唱腔集·序》)这是梅先生从他一生走过的艺术道路中总结出来的经验。眼下,晓君的嗓子不错,年轻力足,嘹亮圆润,学梅氏当年的调门是可以及格的。而她离而立之年相距不远,正是潜心研习梅氏表演的好时期,有杜老师手把手地一招一式、一腔一字地谆谆教导,这是多么难得可贵的修业氛围。在杜老师的促导下,她又师从沈世华学习《牡丹亭·游园惊梦》等昆曲戏,在文戏表演的典雅幽静上,加以吸纳,还师从谢锐青学习了力马花衫戏《十三妹》,这是王派最著名的代表作。萃诸门艺术营养于一身,在善解善悟之下,她的艺术境界焉能不佳。

王瑶卿当年常说:唱戏“要成好角儿,不要去当好角儿”。“成好角儿”就是说要循序渐进,由易到难,从简入繁。从唱开场戏到唱中轴戏,最后唱大轴戏;从唱一般角色到唱二三路活儿(主要职演),最后唱主演、挑大梁,挂头牌。犹如军中当兵,从战士到排长、连长,到营长、团长,直至成将军,当元帅。“当好角儿”则是一切安排得当、配角齐备,来了就唱中间儿的,这是“票友票戏”,未经历专业人才培养的必要学程。历史在演进,社会在变迁,京剧的演出市场与此前相比大不相同。当下,青年演员缺少舞台实践机会,令行内外都倍感困惑。所幸,与20年前相比,机制上已经有所松动,有所转变,只要通过自己的主观努力,还能寻求到一些演出机会。晓君从不斤斤计较报酬,只要一有机会就将自己学会的、排好的戏拿到舞台上请观众检验、品评;同时也让观众认识自己、熟悉自己。

杜近芳曾说过:“京剧舞台的这些方寸之地,即是一面照妖镜,扮上一出台,是神是鬼,是优是劣,立马儿显形儿。”没有真本事,缺乏硬功力,那就当即现了原形。这恐怕就是梅先生所说的“火候”吧。“功力”和“火候”是衡量一个演员艺术成熟尺度的标志。当年“四大名旦”“四大须生”等各行名家开宗主派,大略皆在而立之年前后,他们的共同特点都是首先虔诚认真地继承传统,打下深厚的根基,而后结合本人条件因势利导,遵循艺术规律,开拓进取,及至自成一派。

如今风华正茂、如日中天的青年演员们,凡是具备了一定条件者,都不应当死守即有的成绩,甚至满足于“模仿秀”或“克隆体”,而应当树立雄心,勇于攀登,超越自我,开创新境。明白的老师是不会怪罪的,反而会为之高兴。当年的余叔岩、言菊明、马连良,包括谭雪英,还有高庆奎、周信芳,及至稍后的奚啸伯、杨宝森,起初哪一位不是宗法谭派的?后来,他们都开创了自家一派,这一历史现象,值得研究。晓君眼下虽然尚属年轻,还有一段路程可走,然而不可无此上进的想法。艺无止境,有志者事竟成。

《谢瑶环》《白蛇传》是两出有特点的戏。《谢》剧是一出旦角的“乔装戏”,从头至尾要由旦转生,再由生回归为旦。当年,“四大名旦”都有这类“乔装戏”剧目,如梅的《木兰从军》(饰花木兰)、尚的《珍珠扇》(饰任月英)、程的《赚文娟》(饰苏小妹)、荀的《英杰烈》(饰陈重英),剧中都有改扮男装的情节。严格地说,这不算算做“反串”,不同于梅兰芳演吕布、马连良演高登、余叔岩演朱光祖、盖叫天演杨贵妃。谢瑶环女扮男装是剧情所设定的。要演谢瑶环,就得身穿男蟒,头戴紗帽,后面还要勒网子、水发,走生行脚步,身上的劲头就要随之而变,脱去柔媚,这就是演这出戏的难度;《白蛇传》从“游湖”到“合钵”,白素贞的装扮,有青衣、闺门旦的褶子和帔,有刀马、武旦的战裙战袄,几经变换,还有繁复的舞打,双枪单剑都要拿得起来,有的还要打几下出手。据说,当年杜近芳初排此剧,练功时没少吃苦头。

晓君的表演,这些“难度”都顺畅地达标了,处处到位,未觉吃力,这证实了她平素刻苦习练、用心钻研所下的功夫,做到了力能从心,游刃有余,只是台上尚有稚嫩之感。这也不要紧,只要多多演出,反复不懈地实践、锤炼,火候自然见长。从晓君在台上显露的气质上看,还要主动踏实地提高文化素养。功夫在戏外,戏曲演员更应该多读书、多看戏、多思考。

韩愈云:“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”。前句,晓君已然做到,后句切莫忘怀。王瑶卿说:“熟能生巧未必巧,要想生巧需用脑。”还说,“一个演员要想成好角儿,就应当每上一次台,无论大小活儿,都要用心思琢磨琢磨。”(见《王瑶卿艺术评论集》第225页)勤思考,勤琢磨,便形成了“火候”。演员到了一定岁数,在台上与人拼比的,就是“场上的火候”与“戏外的素养”。在这方面,梅大师为我们作出了楷模,杜老师也是求知不息的榜样。我们不仅要学习、继承他们的艺术财富,还应不忘继承他们的精神财富。

70年前,有“中国动画之父”之称的王籁鸣拍摄了动画长片《铁扇公主》,作为我国乃至亚洲第1部、世界第4部动画长片,揭开了中国动画电影的序幕。半个世纪后,王籁鸣、万古蟾兄弟又将《孙悟空大闹天宫》的故事搬上银幕,前后历时4年推出了《大闹天宫》这部中国动画电影史上的巅峰之作。

《大闹天宫》作为中国首部以孙悟空为题材的彩色动画电影长片,汲取了京剧、昆曲和国画、年画等众多中国传统艺术的精华。《大闹天宫3D》则是在这部经典的基础上进行了胶片修复、色彩还原、数字处理,并完成了背景渲染、景物分层、景深加强、色彩修复、失真校正、画幅增宽等3D特效制作工序。半个多世纪以来,《大闹天宫》深深地烙印在几代人的成长记忆中,所以上映期间出现了“50后”、“60后”、“70后”、“80后”全家观影、集体怀旧的景象。根据《中国电影报》公布的数据,自上映以来,该片全国累计票房已达4250万。在前有《龙门飞甲》,后有《胡桃夹子:魔镜冒险》,并和《喜羊羊与灰太狼4》同档期上映的情况下,取得这样的票房已属不易。随着影片的热映,与之相关的电影衍生品也开始热销,《大闹天宫电影连环画》出乎意料地占据了上海各大书店的第一、第二位置,在上海书城更是卖到了脱销。在国际上,《大闹天宫3D》也入围了本届柏林电影节的新世代单元。

与此同时,针对《大闹天宫3D》也出现了很多批评的声音。批评的矛头首先直指该片的最大噱头“3D”。《大闹天宫3D》中的“3D”其实是“转3D”,也就是分层处理,人物和背景均逐层分离,原先重叠部分需要剖开,这确实和《阿凡达》等有着很大不同。然而问题的重点在于,以《大闹天宫3D》为代表的中国经典动画电影在“转3D”过程中暴露出的深层次问题,即中国传统绘画的和谐、工整的整体布局被人物和背景分层处理后突出的3D前景取代,这直接导致了传统中国画场面调度失去了构图平衡,原有的艺术效果也就大打折扣。

批评的第二个焦点在于作为中国动画电影一大

■评 点

《大闹天宫3D》与中国动画电影的文化自强

□孙佳山

特色的京剧锣鼓伴奏,从表现人物内心世界的重要载体,沦为为了纯音效的陪衬。新创作的大片式配乐与原有故事并未有效融合,因此降低了影片的艺术表现力。这几种批评的声音都聚焦于《大闹天宫3D》采取的众多当代电影技术手段,减弱了老版影片的经典艺术魅力,而该片当年之所以有着“国民动画”的地位,正是因其浓郁的中国文化氛围。

中国动画电影在70年的发展历程中,有着独特的艺术特色和艺术风格,开创了木偶片、剪纸片、水墨动画等多种类型模式。当年的《大闹天宫》即便在世界范围内也有着广泛影响,在王籁鸣、万古蟾兄弟

■想到就说

欲从艺 先立德

□郭志锋

了,都应当捂着鼻子,远远地躲着它。然而,现实令人匪夷所思,居然“臭”过之后还更“香”。据报载,某歌手以前因为猥亵儿童被判刑,出狱后歌唱事业照样红红火火,照样活得滋润满满,早将往日的教训忘到了爪哇国,忍不住再犯猥亵儿童罪;另一艺人曾因醉驾被拘役6个月,可是此人出狱后,身价非但未掉一分反而迅速暴涨,成为众多节目邀请的嘉宾……

过去,只听说臭豆腐越臭越好吃。却不料,今日某些艺人也能越“臭”越出名。何也?原因或许极多。窃以为,最重要的在于传统的价值观体系受到了名利浪潮的冲击,以致发生了扭曲。不少人看重名,实际追求的是名背后的利。一部分人还陷入了“只求结果、不问过程”的泥沼,沉迷其中,不能自拔。殊不

知,从艺德为先。做人讲道德,从艺凭艺德。如果为了名利,不讲个人修为,不顾社会公德,这样的艺人还谈什么艺术?有什么资格从事文艺事业、成为公众人物?

豫剧表演艺术家常香玉说:戏比天大。她既是这样说的,也是这样做的。她一辈子以艺德统率人生,真诚为人,踏实做事,热爱百姓,品性高洁。在当代,一大批德艺双馨的人民艺术家不但在艺术园地里取得了引人瞩目的成就,而且其个人品性、艺术道德修养同样堪为师表,让世人尊重有加。

胡锦涛总书记在第九次文代会、第八次作代会上明确指出:“希望广大文艺工作者始终坚持德艺双馨,更加自觉、更加主动地承担起弘扬文明道德风尚的历史责任。”并且,他进一步阐述说:“广大文艺工作者要加强思想道德修养,树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬老一辈作家艺术家的优良传统……要珍惜人民给予的荣誉,弘扬职业精神,恪守职业道德,认真对待和积极追求社会效果,自觉抵制低俗之风。”历史告诉我们,从艺者,必须德为先。有德者,才能流传久远。无德者,纵然一时逞名,终将赔笑大方。

2012 严隽泰伉俪大陆巡回展 2月17日在京拉开帷幕,巡展将于2 月至10 月在北京、合肥、宁波、大连、哈尔滨、西安、成都等7个城市举行。巡展第一站于2月17日至26日在中央数字电视书画频道美术馆举行。活动由中华文化促进会主办。

严隽泰现为中国台湾中华工程公司荣誉董事长,近年60才开始艺术创作,进而成为台湾画坛少有的企业家画家,他开始学画一方面来自家学渊源,另一方面则是受夫人许婉璜影响。许婉璜7岁起即从师于台湾现代绘画之父李仲生学习绘画,后赴日本东京艺术大学深造,曾师从刘海粟。许婉璜对花艺有独到的研究,故而喜欢画花卉,其画作格调自然,优雅独具。严隽泰由观赏夫人作画而生出兴趣,起先担任助手,继而亲自尝试,终至发展出属于他自己的一片抽象画天地。严隽泰抽象、许婉璜具象;严隽泰淋漓大气,许婉璜婉约秀丽。

(萌 萌)