

■ 访 谈

音乐剧创作重在抓文本

——访中国音乐剧研究会会长、作曲家王祖皆 □本报记者 高小立

集歌、舞、剧为一体的音乐剧,是20世纪诞生的一门新兴的综合舞台艺术,美国百老汇和英国西区已成为世界音乐剧的代名词,西方的音乐剧在百年多的艺术实践中不但创作出了一系列喜闻乐见、老少皆宜的优秀音乐剧作品,也在商业表演中总结出了一套成功的市场运作经验,使这一艺术形式广受观众的喜爱。上世纪80年代,西方音乐剧走进中国,创作中国自己的本土音乐剧作品,成为许多中国艺术家的梦想与追求。同时,人民群众对文化娱乐的需求也出现了多元变化,音乐剧这种新的艺术样式很快以其视听兼备、雅俗共赏的特质吸引了一批固定的和正在不断扩大的受众人群。

近年随着中国经济的发展和文艺事业的繁荣,中国音乐剧的创作与演出空前活跃,有人甚至用“井喷”一词来形容当前的创作态势。但艺术作品的多不能代表好,能被观众认可的好的音乐剧作品还是太少,得到业界肯定能走向世界的好作品更是凤毛麟角。在北京“西城原创音乐剧基地”落成之际,记者就日前中国音乐剧创作与产业发展的诸多问题采访了中国音乐剧研究会会长王祖皆。

问:以创作、制作、演出、营销为完整产业链条的“西城原创音乐剧基地”在北京的落成,将对中国音乐剧发展产生哪些影响?

答:首先,它为中国原创音乐剧的发展提供了创意孵化平台和包含创作、制作、排练、试演、培训和营销六大中心在内的音乐剧全产业链平台,该基地将会吸引音乐剧专业机构和顶尖人才入驻,以形成音乐剧的人才高地。观众所熟知的国内都市喜剧品牌“开心麻花”已率先入驻并与基地建立了深度合作关系,在不断改版打磨原创音乐剧《爷们儿》和《白日梦》的基础上,一方面进行驻场演出试验,另一方面正在酝酿推出新作。另外,基地已与百老汇国际音乐会工厂、韩国文化振兴院音乐剧中心等机构建立了良好的关系,还与纽约新音乐剧艺术节、首尔音乐节取得了合作的意向,通过国际间的交流与合作,可以学习并运用国外先进经验来进一步开拓中国音乐剧文化产业。

问:据了解,近几年国内陆续建起了多家音乐剧创作基地,似乎都有抢占中国音乐剧先机的势头,目前是否有必要建更多基地,如何避免一窝蜂,使这些创作基地形成差别化特色,你在这些问题上有何思考?

答:建立音乐剧基地的目的是为了鼓励和创作更多、更优秀的原创音乐剧作品。但是在建立音乐剧基地这个问题上,我们反对一窝蜂,主要得看硬件和软件条件是否具备,我们主张成熟一个搞一个,以区域发展来促进全国的发展。目前,中国音乐剧研究会只合作成立了两个音乐剧基地:一个是在京内的“西城原创音乐剧基地”,一个是京外的“中国音乐剧研究会杭州剧院基地”。它们都各有特色:“西城原创音乐剧基地”主要以推出中、小型音乐剧为主,而“杭州剧院基地”主要以推出中、大型音乐剧为主;“西城原创音乐剧基地”将入驻国内、国外的许多机构,而“杭州剧院基地”则依托具有1800个座位的杭州剧院和刚刚成立的“国际剧院联盟”;“西城原创音乐剧基地”突出原创并保持喜剧风格特色,而“杭州剧院基地”除了创演音乐剧《断桥》,推出原创音乐剧《简爱》以外,还试图继续引进世界经典音乐剧并尝试世界经典音乐剧的中文版演出,并打算在适当的时候举办“首届中国国际原创音乐剧节”。

问:过去说文化搭台,经济唱戏,随着中国经济的快速发展,现在是不是可以反过来说了,经济搭台,文化唱戏。这些基地为音乐剧创作搭建了非常便利的平台,提供了优质的硬件条件,但目前有影响的音乐剧作品还不多,你认为阻碍中

《断桥》剧照

国音乐剧发展的瓶颈是什么?

答:现在机遇非常好,但挑战是并存的。因为现在的社会发展非常多元,大家能欣赏的东西很多,娱乐的渠道也非常多,这样会使观众分流。在音乐剧的创作演出方面,我们既要看到形势喜人的一面,更要看到存在的问题和不足。我认为大致还存在以下问题:

一是一些原创音乐剧的决策还不够科学、文本还不够坚实。音乐剧的文本包括剧本、歌词和乐谱。文本是不是坚实是事关这部剧能否在历史长河中留存下来的关键。现在社会比较浮躁,对于有些创意和文本,在决策上就不够科学、不够慎重,草率上马,搞了半天最后发现是文本有问题,结果其他的工夫就都白费了。我当过很多次评委,作品落选的原因,十有八九是因为文本不坚实。文本不坚实表现在没有深厚的主题内涵,剧作的精神是萎缩的,没有“魂”,没有精神;再就是没有动人的故事,故事不好看,不吸引人;还有就是不能给观众留下鲜活的人物形象。

二是题材方面脱离时代、脱离群众。近些年的音乐剧虽然风格题材多样,数量也很多,但真正能叫得响的作品还是少。贴近大众、贴近生活,能引起人们情感和心灵共鸣的作品还是太少。历史题材、神话题材的作品偏多,而现实题材作品较少。

三是缺乏经典的唱段和精彩的场面。“音乐戏剧作品成立不成立在剧本,流传不流传在音乐”,这种说法很有道理。音乐戏剧作品的功能无外乎用音乐来刻画人物、抒发情感、展开剧情、营造高潮、描绘环境、深化主题等等,在大部分情况下,又都是用歌唱来表现的。因此,要努力挖掘人物感情的点,把唱段安排在出剧作主旨的地方、出人物感情的地方、出人物性格的地方、出人物精神的地方、出舞台意境的地方、出风格情趣的地方、出对比色彩的地方、出戏剧高潮的地方……找到井眼后来打口深井,深挖细写。尤其要着力打造好主要角色的主唱段和某些具有相对独立价值的唱段,我把它称作短歌。虽然一些优秀的音乐剧作品不完全以唱段流传与否作为惟一的标准,但是,能不能从词到曲写出被广泛流传的唱段,直接关系到这部剧作品能不能在历史长河中留下来的命运。观众可能忘记了他们看过的音乐剧作品的剧名、内容、情节,而精彩的唱段会使他们记住重要的戏剧人物和戏剧情境,这也正是音乐的力量和音乐的魅力所在。音乐剧《演艺船》中的“老人河”、音乐剧《音乐之

《电影之歌》剧照

《蝶》剧照

声》中的“哆来咪”、音乐剧《猫》中的“回忆”、音乐剧《艾薇塔》中的“阿根廷,请不要为我哭泣”等等脍炙人口的唱段使这些音乐戏剧作品深入人心、代代相传。要写出这样的唱段,必须调动作曲家和剧作家,词作家的全部积累,潜心研究、深度挖掘、精心打造。除了打造经典唱段以外,在音乐剧创作中还要善于营造特别精彩、特别有张力、特别震撼人心的音乐剧场面。精彩音乐剧场面是戏剧动作、戏剧情境、人物关系达于顶点及情感放大的段落,同时也是音乐及舞蹈表现得淋漓尽致、激情四射的段落,它是音乐和戏剧有机结合、赏心悦目的段落,也是诸多艺术元素和艺术手段集约和升华的段落。记得1991年浅利庆太先生带音乐剧《李香兰》来北京演出时,曾经与北京的音乐剧同行们有过一次交流,他向大家介绍了音乐剧创作与众不同之处,就是有了剧本的框架后,先要制造出几个精美的零件,最后再把这些零件给连接起来、组装起来。我想,他所说的精美零件大概指的就是精彩音乐剧场面吧。

四是奢华之风仍很严重,存在一味追求大制作、豪华包装,而忽视艺术本体问题。一些大投入、大制作如果没有瞄准题材,打好文本和音乐的基础,最后只能血本无归,这种事例很多。根据我们的国情,根据我们的市场情况,我倾向中、小型制作,重要的是回归艺术本体。

问:音乐剧是舞台综合艺术的完整呈现,其中创意、剧本、音乐、表演这四大要素,哪一个是关键?

答:这四大要素都很重要,缺失任何一个要素,都不能称其为成功的音乐剧作品。但就目前的现状而言,我认为影响音乐剧发展的最关键要素还是剧本的质量问题。首先,剧本缺乏生动的故事。其次,剧本缺乏鲜活的人物。再次,剧本缺乏深刻的主题。还有,剧本缺乏深厚的情感。

问:在“西城原创音乐剧基地”的全称里,令人最关注的是“原创”二字,因为当下中国各艺术

《猫》剧照

《妈妈咪呀》剧照

领域都在呼唤原创,这说明了原创的匮乏,音乐剧创作存在原创的危机吗?你如何评价中国原创音乐剧的现状?

答:音乐剧呼唤原创,并不是说原创匮乏,而是优秀的原创作品匮乏。就说北京地区,今年以来出现的原创音乐剧就有《杜拉拉升职记》《天桥》《钢的琴》《昆仑女神》《大红灯笼》《蝴蝶》《初恋》《岳云》《张爱玲》《仓央嘉措》和两个不同的《阿凡提》等。目前主要的问题是如何提高原创音乐剧的质量,完成从量变到质变的飞越,真正创作出能被大众喜爱、站得住、留得住、经得起市场检验的优秀原创音乐剧作品。

问:无论从文化大发展大繁荣的时代背景来看,还是以中国城市规模与人口规模的程度做比较,中国的音乐剧市场要远远大于日本和韩国市场,但据我所知,韩国目前年平均创作120部音乐剧作品,达到年均2%的增长率,音乐剧虽是高度商业化的文化产业,但韩国政府每年都给予积极的扶持政策,我们如何看待他山之石?

答:韩国政府对本土文化与艺术一向持扶持态度,除了电影、电视剧之外,流行音乐、音乐剧也都成为滚滚“韩流”不可阻挡。这种政府对本土文化的扶持态度应当引起我们的重视,我们应当建立自己的文化战略,中国音乐剧的发展也需要政府的积极鼓励与扶持。这次前来参加北京“西城原创音乐剧基地”落成仪式的韩国文化产业振兴院北京代表处首席代表姜晚锡,非常关注我国的音乐剧市场,我去年在上海音乐剧论坛上的主题发言“中国音乐剧的现状与发展”一文已被他们安排在韩国刊物发表。他们还作为国外机构入驻了这一基地。他山之石,可以攻玉,音乐剧是一门朝阳艺术、朝阳产业,我们呼吁政府给予高度的关注,给予更积极的支持。

问:近两年,中国连续引进《妈妈咪呀》《猫》等国外经典音乐剧,都取得了很好的市场效果,这种移植国外经典音乐剧的方式对中国本土音乐剧创作利大还是弊大?

答:在推动音乐剧发展方面,主要有三种做法:一是引进国外原版经典音乐剧;二是世界经典音乐剧的中文版演出;三是推出本土原创音乐剧。三者相辅相成,不可分割,都能对我国的音乐剧发展起到很好的引导与推动作用。首先,引进国外原版经典音乐剧,能够让中国的音乐剧人近距离地欣赏到世界最优秀的音乐剧。这种原版引进不但可以使我国的音乐剧同仁们进一步了解音乐剧的艺术规律与创作方法,而且可以使我国的音乐剧艺术家更为便捷地学习到国外音乐剧的先进经验,从而指导我国本土音乐剧的创作与发展。其次,世界经典音乐剧的中文版演出,能够拓宽音乐剧在国内的演出市场。

问:近年来,中国音乐剧《蝶》《断桥》先后在韩国大邱音乐剧节上新获奖项,除此还没有中国原创音乐剧作品成功走向国际舞台,中国音乐剧走向世界的路还很远吗?

答:作为一部艺术作品,可以有缺点,但是不可以没有特点。这次在“杭州剧院基地”落成座谈会上,来自百老汇的著名音乐剧制作人托比多次讲到,中国一定要制作出具有中国特色的音乐剧,不要完全学百老汇,不能停留在描红上,要有自己的创造力,有特色才能缩短与世界舞台的距离。

问:中国本土音乐剧国际化与民族化的关系问题是一个被不断争论的话题,谈谈你的观点。

答:音乐剧作为当代音乐戏剧样式的代表,它是现代西方资本主义工业化的产物。它具有时尚的都市文化、通俗文化、商业文化属性,它具有鲜明的现代审美特质和艺术形态。因此,要搞好音乐剧的创作不追求它的现代性这一音乐剧最重要的艺术特征是不行的。其中包括现代意识、现代思维、现代审美、现代音乐、现代节奏、现代舞蹈、现代语言、现代手法等等。如果不是这样,那就会丢掉音乐剧最重要的艺术特征和艺术魅力。作品缺乏现代性就难以完全摆脱民族秧歌剧、民族歌舞剧、民族戏曲和民族歌剧的巢穴了。

但文化离不开它的土壤,艺术离不开它的受众,作为舞台艺术实践活动中的三个主要环节,即创作、表演和欣赏是应该综合起来统一考虑的,要为“最广大人民的根本利益”服务,就得保持文化的定力,增强文化的自信,在本土化的过程中让音乐剧这一外来艺术形式服中国化的“水土”,接中国的“地气”,因此,我们必须追求它的民族性。其中包括民族精神、民族情感、民族气派、民族风格、民族审美、民族形式、民族音调、民族节奏、民族语言、民族手法等等。民族性与大众化是紧密相连的,表现中国人的生活,如果只是一味地模仿和照搬外国音乐剧的话,就会有“两张皮”的感觉,就会找不到根,就会缺乏亲和力,缺乏艺术的个性和艺术的价值。综观我们的原创音乐剧,这一现象也是普遍存在的。我认为,在原创音乐剧的创作中加强对“现代性”和“民族性”的追求是同等重要、缺一不可的。

至乐汇三周年戏剧展演活动启动

至乐汇“怪咖的戏剧梦想”第三季暨至乐汇三周年戏剧展演6月12日在北京朝阳区9个剧场拉开帷幕。本次展演以“中国梦”为主题,突出每一个老百姓的梦想,他们的家国天下梦。展演北京地区上演的5部作品,包括《一出梦的戏剧》《老佛爷的爷》《破阵子》《一个演员的自我修养》《狐狸小品》。其中,黑色童话爱情喜剧《狐狸小品》是至乐汇今年推出的第三部原创新作,是一出宣扬女权精神的作品,意在揭示、探讨女性精神独立的本质到底是什么,女性应当如何面对自我,走出传统桎梏,创造自己的一片天地。

民营剧团至乐汇“怪咖的戏剧梦想”戏剧展演从2011年第一季的“一群不以物类聚的人”汇集文学、艺术、音乐、科学领域的大咖跨界参与,举办了怪咖剧场中来。同时,展演还举办了“青年戏剧人孵化器”的选拔,希望通过这样的形式,让有才华的青年戏剧人得到物质与技术上的支持,让他们的才华得以施展。据悉,此次展演将一直持续到7月21日。(徐健)

《美猴王争霸赛》以“秀”扬“戏”传承经典

2013年央视戏曲频道推出的戏曲综艺选拔真人秀节目——《美猴王争霸赛》自5月31日开播以来,引起了广泛关注。

作为央视首档戏曲真人秀节目,美猴王争霸赛是戏曲频道经过长时间的研发创新、整合资源后崭新推出的。孙悟空是戏曲舞台的重要角色,此次争霸赛就是希望通过在赛场上展现各位选手对美猴王的不同理解,在丰富传统美猴王戏的同时,用戏曲舞台上的精彩表演来展现美猴王孙悟空的内在特质——“真、善、美、奇、趣”,以选手们的精彩演出来带动人们对传

统猴王戏的关注,进而带动戏曲文化的传播。

与戏曲频道以往同类型节目有所不同,《美猴王争霸赛》选手招募不仅局限于戏曲圈的专业选手,而是面向“全民争霸”,其中报名人数赛的200多名选手来到了北京,参加30强入围赛,竞争十分激烈。戏曲频道在赋予这一真人秀节目娱乐性的同时,以众多名家、评委的点评和指导来保证节目在戏曲上的专业性。节目海选邀请了中央电视台主持人付玉龙、京剧艺术家李光、五洲辣妹乐队成员李白担任专业评委。(任晶晶)

■ 新作点评

琵琶不是这琵琶

——昆曲《续琵琶》观感 □蔡体良

淀、静思的创作姿态去应对。创作需要激情,却也要对历史及历史人物作理性的判断。历史不是随意可以去打扮的,需要拿捏住准确或比较准确的历史观念,才能在舞台上创造真实的历史场景和人物。《续琵琶》中,事件、场景不少。如蔡邕“却聘”、吕布“谋卓”、文姬“出塞”、曹操“台宴”等,都是“约定俗成”的历史画卷。乃至于剧中众多人物的塑造,从蔡邕父女,到已被历史沉淀下来的各路人物,无论“白道”还是“黑道”,都已经定格在历史的印册里了。因此,这个舞台创作是比较谨慎、比较严谨的。没有随意的去“穿越”,没有人有去的去颠覆,是比较尊重观众审美习惯的。

不过,在当下的演出中,还是存在着值得探讨的话题。我认为作为演出文本,作为对当代观众的审美需求和他们的观赏水准,还可以与原始文本作一定的“剥离”。既尊重原作,也需要提炼;既不要过分抹去历史的尘埃,也要让观众看到历史的闪光点。我认为该剧的前半部略显拖沓,情节可压缩,人物可相对集中。在叙述情节中交待人物之间的关系,又在交待人物关系中铺垫情节的推

进,激化戏剧矛盾的节节发展。也就是说,需要作些戏剧性的处理,跌宕起伏或起承转合等场面的架构,使之给人物的心理世界有渲泄或张扬的可能。传统戏曲舞台“一人一线”的讲述故事和塑造人物的模式,必须灵动应对,应更进一步张开艺术的空间翅膀,创造更鲜活的形象。尤其在蔡邕父女身上,戏份不够,心理拓展不够。这是针对文本结构而言的,是其一。

其二,昆曲的文学性是传统赋予的优势,但昆曲舞台展示,应该在呵护传统的基础上,丰富内涵,阐释新的思想。如《续琵琶》文本中,洋溢着文学性意境,让人心旷神怡。剧中,可圈可点的诗或词,几乎贯融全剧。例如在主人公蔡文姬的唱段中,信手拈来,都是经典性的词句。“莲步鲤庭趋,闺中一女儒。自矜吟玉骨清癯,一半是缘春去。一半是为书。”又如《前腔》:“拈将彩笔,轻轻蘸黛螺,把芸笺展拂,《抽思》无那,俺好似甚个?似《怀沙》屈子,《天问》无聊,素壁聊啊。又似《招魂》,宋玉些些,聊曲谁和?嗒!陡的上心窝,万种牢愁,纸上难堆垛。自吟还自哦,有谁来问我?似这无端歌哭,淹淹闷闷,好把唾壶敲破。”至于蔡文姬在剧中吟唱的《胡笳十八拍》,更可以说情深深、意切切的“核心唱段”了。我认为,主创们应该再思考如何让雅致、深邃的文学性语言更通俗易懂些,让普通观众欣赏起来没有障碍。

《续琵琶》的舞台二度创作有鲜明的特色。无论是外部舞台样式,还是舞台空间和节奏的处理,主创者始终将焦点放在演员的塑造上。舞台简洁、细腻、唯美、诗化,显现了昆曲古典的戏剧精神。我认为,有两个方面十分突出。

一是空灵的舞台空间。整个演出空间几近“黑空”,有限的虚空的景色,任你自然地去想象、补充。类似“大漠孤烟直,长河落日圆”的诗一般境界,真正地在舞台上“穿越”,挥洒自如,行云流水,其境其情,与蔡文姬的命运、情怀、人生况味,浑然一体。舞台省略了应该省略的一切,突显了人物,也点拨了人物的心声。

二是黑白灰的舞台色调。黑白灰,某种意义上是舞台上最高贵的设色,凝重而沉实、分明而中庸。在《续琵琶》的舞台上,惜墨如金,也是惜色如命。这并不是纯粹的艺术夸张。哪怕是映在天幕上暮色中的夕阳,还是投在夜色穹庐中的月光,仅有一点儿的“暖色”也是冷月、残阳而已。尤其是昆曲舞台上,在蔡文姬这个悲情极致的人物身上,黑白灰,已经足够了。

鉴于上述空间设置和色调敷衍,架构起了导演、设计和表演之间的整体关系,从而形成了《续琵琶》独树一帜的演出风格。我认为,被世界列入非物质文化遗产的昆曲艺术,更应该强调“非遗性”,随意倾斜“创新”要谨慎;随意穷奢极欲的舞台堆砌更要忌讳。

近日观看昆曲《续琵琶》(北方昆曲剧院演出),颇有一些感受。我对昆曲素无较深的研究,属于看“热闹”之列。至于《续琵琶》中的主人公蔡文姬,了解也甚浅。然而,这个传统的题材,这个家喻户晓的人物,在现代戏剧的舞台上屡屡相遇,给我留下了较深的印象。

《续琵琶》采用了曹寅(清)的文本,是比较“原汁原味”的,从这个角度来看,这出戏的历史分量,相对地厚重些。它所涉及的历史事件、历史人物和历史场面,与其他蔡文姬舞台剧目相比,更彰显自己的艺术分量。它的事件要复杂得多,人物也丰满得多,而且,舞台场面也显得更加开阔。与此同时,原创文本深邃的文字功底,更进一步突显了作品的文学力量和艺术魅力。我认为,尊重经典作品的原创性和强化艺术文学性的含量,是昆曲《续琵琶》的两大亮点。

这是一出历史故事剧,写的是近2000年之前的戏。我觉得同样需要沉