

音乐剧创作生产——

激发原创力 提升影响力

慕羽

艺海观澜

过去,大熊猫多以群像出现,而今“萌兰”“花花”“福宝”等大熊猫都是与众不同的“这一个”,富有人格化特征。作者们突出大熊猫个体特点,以拟人化笔触,饶有兴味地讲述它们的故事。

坚持“两创”
关注新时代文艺

核心阅读

当下音乐剧创作要发挥传统歌舞的叙事优势,也要融入新的创意构思、题材内容、表现手法,增强作品的现实感和时代感,创作出思想深刻、艺术精湛、观众喜爱、市场欢迎的精品佳作

类型多样的原创、改编和引进音乐剧推动演出市场日渐升温,也促进了音乐剧行业的良性循环。一些音乐剧制作机构根据多样化的接受场景定制剧目,一些驻场演出也在探索“主客共享、近悦远来”的文旅融合之路,以满足当地居民和外地游客的文化需求

借鉴先进创作运营模式,近年来,我国音乐剧产业链逐步成熟,剧场经营、剧目制作、经纪业务不断优化资源配置,努力实现更大产出效益,推动行业稳步发展

找到传统与当代的连接点,让观众与古人共情共鸣,一批颇具青春质感的古代题材音乐剧,受到年轻观众欢迎。《赵氏孤儿》将主题定为“爱的光芒、勇气的光芒、善良的光芒”,以当代视角审视人物的人生选择,从形式到内容都更契合当下审美旨趣。《刺秦》探索了“戏曲音乐剧”这一新形式,在非线性的叙事中融入京剧念唱、越剧女小生等戏曲元素,强化作品的情节张力。《杨戬》将二郎神和沉香的故事重新整合,人物形象立体多面,让观众在传说故事中观照自我,探寻成长、亲情、

青春等人生主题。

与此同时,一批表现当代生活的现实题材作品,不仅拓展了音乐剧表现领域,而且赋予其新的审美品格。北京歌剧舞剧院近年推出的现实题材作品《在远方》《理想之城》《亦梦亦真》“奋斗三部曲”,表现的都是当下观众感同身受的火热生活。《在远方》围绕一批快递从业者百折不挠的创业故事展开,反映社会日新月异的发展变迁,阐明“远方不是脚到达的地方,而是心超越的地方”。《亦梦亦真》讲述中国信息技术企业坚持不懈创新攻坚,突破关键技术“卡脖子”的困境,推动高水平科技自立自强的故事。“京味儿”音乐剧《南墙计划》关注传统曲艺代际传承,“京韵+布鲁斯”不只是曲风的交融,更象征着代际之间的心灵对话。这些作品见人见事见精神,具有时代内涵和现实意义,较好地观照了社会文化心理,以新题材新表达扩大观众覆盖面,进行了有益探索。

我国自古以来就有以歌舞演故事的传统。当下音乐剧创作要发挥传统歌舞的叙事优势,也要融入新的创意构思、题材内容、表现手法,增强作品的现实感和时代感,创作出思想深刻、艺术精湛、观众喜爱、市场欢迎的精品佳作。

探索模式 打造生态

类型多样的原创、改编和引进音乐剧推动演出市场日渐升温,也促进了音乐剧行业的良性循环。一些音乐剧制作机构根据多样化的接受场景定制剧目,一些驻场演出也在探索“主客共享、近悦远来”的文旅融合之路,以满足当地居民和外地游客的文化需求。

当夜幕低垂,灯光璀璨,上海这座“爱乐之城”便奏响乐章,国风、流行、都市等不同风格的20余部音乐剧交织上演。人们可以探访环人民广场的“演艺大世界”剧场群,来到集合沉浸式小剧场的亚洲大厦,观赏驻演3年多仍一票难求的《阿波罗尼亚》等音乐剧。城区其他地方也有专业剧场上演音乐剧作品。在前滩31演艺中心,改编自经典名著《战争与和平》的音乐剧《娜塔莎·皮埃尔》和1812年的大彗星》刚刚在这里结束了多达51场的“限时驻演”。

一般来说,专业剧场长期驻演模式是一个城市演出市场发达程度的试金石。只有观剧人群足够庞大,才能支撑起演出周期以

“年”为单位的“长期驻演”模式。研究显示,在演艺产业发达国家和地区,占人口总数5%的观众每年平均观看演出15次以上,贡献了当地30%多的演出票房。与此同时,还需要人口总数5%—35%的观众每年观看5部以上作品,才能支持演艺市场的可持续发展。我国文化消费潜力巨大,文化市场空间无限,音乐剧行业有条件有机会走出一条多样发展、多面开花的道路。

当前,我国音乐剧最普遍的演出模式是专业剧场“定期轮换”、剧场院线“各地巡演”,同时也出现了类似于亚洲大厦这样的“长期驻演”形式。多形态演出模式增加了音乐剧内容的多样化供给,让观众有更多高品质作品可以选择。音乐剧宣传发行方面,“不在看剧,就在看剧路上”的观剧达人,在社交媒体上发挥着音乐剧推广的关键作用。用优秀剧目先赢得5%的资深音乐剧观众青睐,再吸引更多观众到来,成为当下效果显著的音乐剧推广模式。

从惯例来看,音乐剧与传统舞台艺术在运营上有较大不同。音乐剧行业往往采取制作人中心制,这一模式有助于提高作品的质量,提升剧目与受众的匹配度,营造良好的剧场环境,服务文化产业发展。专业制作人创新探索市场化路径,打通从“工作坊到市场”的通道,优化从创作、制作到运作全产业链的音乐剧生态。借鉴先进创作运营模式,近年来,我国音乐剧产业链逐步成熟,剧场经营、剧目制作、经纪业务不断优化资源配置,努力实现更大产出效益,推动行业稳步发展。

音乐剧的繁荣发展不能依赖单一模式,差异化发展带来更广阔空间。比如,诸多中小型民营戏剧工作室另辟蹊径,明确类型化定位,尝试打造“小而美”的音乐剧新空间,无形中改变着观演关系和戏剧美学,给观众以独特的沉浸式审美感受。越来越多的从业者意识到剧场不只是一个观剧的场所,还可以是一处围绕表演艺术建构的生活美学场景,这也意味着,以音乐剧为纽带的文旅融合发展拥有更多可能。

近年来,我国音乐剧在孵化原创作品、培养创作人才、丰富演出形态、培育观众群体等方面成果显著。我们期待,中国音乐剧在讲好中国故事上不断精进,更好满足人们多样化的文化精品需求。

(作者为北京舞蹈学院教授)
下图为国家大剧院外景。

杜凯摄(影像中国)
制图:蔡华伟

开掘大熊猫故事的丰富内涵

艾莲

2023年以来,“萌兰”“花花”“香香”等大熊猫走红短视频平台,以憨态可掬的外形和各自不同的“性格”,赢得人们的喜爱和追捧。这股“大熊猫热”还带火了多地旅游和熊猫题材文化产品。其中,大熊猫题材图书数量显著增长,成为图书市场一大亮点。

其实,大熊猫题材图书由来已久,多年来积累了丰富的写作出版资源。上世纪80年代以来,与大熊猫有关的图书日渐增多,起初主要是报告文学和科普作品。90年代,专家学者撰写的大熊猫题材博物图书受到欢迎。进入新世纪,科学探险手记打开大熊猫故事新的书写空间,胡锦涛《追踪大熊猫的岁月》《科学家大自然探险手记:追踪大熊猫40年》等图书,以有趣笔触激发人们的阅读兴趣。近年来,赵良治《熊猫中国:中国大熊猫纪实》等纪实类作品将科学普及和文学讲述于一炉,带读者从多学科角度走近国宝。这些创作出版实践,在普及大熊猫知识的同时,也培养了该题材图书创作人才,培育了读者群体,同时也面临着持续创新的挑战。

在本轮出版热潮中,个性化书写成为鲜明特色。过去,大熊猫多以群像出现,而今“萌兰”“花花”“福宝”等大熊猫都是与众不同的“这一个”,富有人格化特征。作者们突出大熊猫个体特点,以拟人化笔触,饶有兴味地讲述它们的故事。《熊猫花花》刻画“花花”的“等腰三脚猫”外形特点,还着力挖掘其憨萌、乐观豁达的性格特征,其中吃饭被“夺笋”、抓小鸟扑空等情节让人忍俊不禁。《熊猫萌兰》则表现“萌兰”调皮好动、活泼热情的性格,将网络流行的“一字马”“拆家”等视频转化成生动故事。通过这样的刻画和塑造,作品不再是单纯的物种科普,而是富有人情味儿、多姿多彩、不断得以续写的“动物朋友”故事。

更加注重表现形式,提供多元阅读体验,也是这批作品的一大特点。大熊猫题材图书仍属博物书范畴,要以科学为支撑。作者们在开辟讲故事空间的同时,也想设法融入科学知识。比如,讲“花花”由“干妈圆圆”代养时,介绍这一安排符合熊猫繁衍特性,还以扎实的“大熊猫知识问答”附录进行科普。在呈现形式上,当前畅销的大熊猫题材图书,大多配以精美图片,一些图书还选录了专业大熊猫摄影师的作品。《果赖!大熊猫》采用铜版纸全彩印刷,高度还原大熊猫的真实色彩,图文并茂。不少图书还附赠高清图报、熊猫明信片等周边文创,让图书阅读成为一种多元的文化体验。

尽管作品琳琅满目,大熊猫题材图书其实还有很大创新空间,这需要创作者们进一步打开视野,从更多角度开掘破题、做精做透。比如,多年来,大熊猫作为“和平使者”,去往多个国家和地区,以其可爱形象赢得人们喜爱,有的还走进综艺节目,成为风靡当地的“动物明星”,这类以大熊猫为纽带的中外交流故事值得深入开掘。再比如,从“濒危物种”到“易危物种”,大熊猫的保护繁育是我国生态文明建设的重要成果,以此为切入点讲好中国生态故事,也有待进一步探索。

我们也看到,大熊猫题材图书中的精品和“爆款”还不多,大熊猫与人的故事挖掘得还不够,能触达海外读者的图书还有限。辩证地看,这些不足也意味着新的出版增长点,大熊猫题材图书正等待更多有热情、有创意、有能力的创作者参与进来,向国内外读者讲述更精彩的大熊猫故事。

(作者为四川省社科院文学研究所所长、研究员)

丰富题材 创新表达

曾经,音乐剧市场上受追捧的大多是引进剧目。近年来,本土原创音乐剧紧紧抓住发展机遇,焕发出强劲的创造力。

随着国风国潮在年轻群体中的流行,音乐剧创作者更加着力从中华优秀传统文化宝库中汲取养分,将丰厚历史内涵与创新表达相结合,实现文化底蕴与现代审美的融合。浙江歌舞剧院创排的音乐剧《南孔》,以“礼”贯穿始终,润物无声地传递家国之思和礼仪之道。清雅的古琴音韵、磅礴的民族舞蹈,辅以舞台上现代简约的光影与传统美学的留白,营造出独特的戏剧情境。作品既深度考量故事年代的美学特点,又以现代审美打破时空距离,让观众走进动人的历史故事。

同样立足于中华优秀传统文化的音乐剧《将进酒》,展现了饱含情感和智慧的中华诗文之美。面对诗人李白这个大众熟知的人物形象,如何讲出新意?《将进酒》将故事聚焦于青少年李白,注重刻画诗人的成长环境和人生经历,让观众穿越历史长河,看到那个意气风发、朝气蓬勃的少年郎。多媒体技术的应用,在舞台上呈现蜀地风土人情,提高了作品的观赏性。有观众表示“在这个家喻户晓的人物身上看到了盛唐气象”。作品植根中华文化沃土,赋予传统以新的时代内涵,因而能感染人、打动人、鼓舞人。

用微电影讲述廉洁故事

孙现富 邵玉涛

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视廉洁文化建设。不少基层组织深入开掘廉洁文化的历史底蕴和当代价值,以短视频、有声书、戏曲等多种文艺形式,引导干部群众以史为鉴、以廉润心,赢得掌声和好评。其中,廉洁主题微电影也成为特色鲜明的新载体新手段。

微电影讲故事生动有趣,干部群众喜闻乐见,是发挥地方文化特色、讲述廉洁故事的好形式。同时,微电影创作门槛低,也成为基层单位创新廉洁文化教育的有效抓手。山东济宁梁山县纪委监委遵循这一思路,创作推出《程勉退鱼》《父子双进士》《夫妇双

清》《一分钱的故事》等一系列微电影作品,在“学习强国”等平台上线后产生积极反响。这些作品围绕主题讲故事,表现故事主人公的清廉为官和勤俭持家。系列作品没有宏大的场面、炫丽的特效,镜头简洁洗练,剧情寓教于乐,发挥了以小切口表现大主题的艺术效果。

廉洁教育要入脑入心,先要拉近与观众的距离。《程勉退鱼》等作品取材于当地流传的民间历史故事。创作前,基层文艺工作者和文史研究者一起,翻阅县志、察看碑刻、走访民众、征集文献,搜集当地家风家训故事等各类廉洁文化资源。这些扎根基层、扎根乡

土的工作,为微电影创作打下扎实的内容基础和群众接受基础。这些人物为官清正的历史故事,原本就在当地群众中口耳相传,微电影上线后,人们“眼见为实”,加深了对故事内涵的理解,民间廉洁文化的影响力由此得到放大和强化。

作为视听艺术,微电影打动人的关键在人物。这一系列作品都在人物塑造上下了功夫,根据微电影快节奏的叙事特点作了相应艺术处理,尝试以小体量承载起廉洁文化的厚重内涵。《夫妇双清》不对人物事迹做平铺直叙,而是通过讲述刘宁夫人面对来历不明的金银珠宝不为所动,将行贿人扭送官府

的故事,生动呈现刘家清廉质朴的好家风。《黄河钦差蒋作锦》则在叙事角度上展现巧思,把主人公为官清廉住磨坊、居官不徇私情、亲力治理黄河、良言教子等几个故事串联起来,叙事注重抓大放小、突出关键情节,多侧面塑造人物清正廉洁形象。这些作品篇幅不大,却比较生动地凸显了主题,给观众留下较深印象。

这一系列微电影让我们看到,富有特色的文艺创作在做好宣传思想工作上有很大施展空间。以丰富的文艺形式激活中华优秀传统文化,厚植廉洁文化底蕴,还可以有更多探索。

文艺评论