

创造性转化 创新性发展@青岛这艺年

从“初识”到“细赏”感受音乐剧魅力，《剧院魅影续作：真爱永恒》中国巡演声势浩大，连续打破各个城市的场次纪录，验证了音乐剧大师韦伯作品的号召力——

取经典为门径，原版原作原唱来了

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

2018年12月，歌手阿云嘎在《声入人心》综艺现场演唱了一首《'Til I Hear You Sing》，征服了罕有听过音乐剧的歌迷耳朵。2024年1月13日，这首歌的真正主人“魅影”站到了青岛大剧院舞台上，唱响了《剧院魅影续作：真爱永恒》的开场曲。时隔近六年，这首《'Til I Hear You Sing》的“原版原唱”终于现身。

1月13日—1月21日，英文原版音乐剧《剧院魅影续作：真爱永恒》在青岛大剧院连续上演11场，这是青岛演出史上最大投入、最多场次的原版音乐剧项目。从综艺单曲到现场原音，青岛观众在家门口听到了“魅影”原声，听到了开启中国音乐剧产业人气爆点的“第一首歌”。

重庆10场、深圳21场、南京13场……《剧院魅影续作：真爱永恒》中国巡演声势浩大，连续打破各个城市的场次纪录，验证了音乐剧大师韦伯作品的号召力。用一部37年沉淀IP的音乐剧为2024开年，《剧院魅影续作：真爱永恒》对青岛演出市场的重要性不言而喻。国家艺术基金项目入选者、市歌舞剧院艺术部主任高裕欣表示：“在戏剧产业最成熟的纽约百老汇，平均5部戏剧投资里只有一部能收回成本。能够举行跨国巡演的作品，是从不知道多少个5部里沉淀下来的一部。”

■原版音乐剧《剧院魅影续作：真爱永恒》从13日开始在青岛大剧院歌剧厅连演11场。
(照片由演出方提供)

青岛文化2024日志

记录

●1月9日：
陈忠洲张颖袂展出“墨彩华章”书画展
地点：青岛画院美术馆

●1月10日：
中国龙设计展演绎“寻龙迹”(展至2月29日)
地点：青岛若七珠宝文化艺术博物馆

●1月11日：
第96届奥斯卡金像奖公布“最佳影片”入围资格名单，在青岛拍摄的电影《封神第一部：朝歌风云》入围
来源：网络

英文原版音乐剧《剧院魅影续作：真爱永恒》主创演员和粉丝亲密互动
地点：青岛大剧院

●1月12日：
10位青年艺术家作品亮相“TAG·新当代-离岸”展(展至3月17日)
地点：西海美术馆

●1月13日：
英文原版音乐剧《剧院魅影续作：真爱永恒》青岛首演
地点：青岛大剧院歌剧厅

●1月14日：
梦笔升华——孟国华艺术作品展阐释“梦笔升华”(展至1月27日)
地点：南京路100号赞一美术馆

●1月15日：
山东民间木版年画展
记录“年画里的记忆”(展至2月27日)
地点：城阳区博物馆

●1月16日：
“以梦为马”青岛籍当代艺术家四人联展
地点：云上海天

●1月17日：
“上合之约”2023中国画博士学术邀请展
地点：高新区宝龙美术馆

●1月18日：
十有八九——太平角18号新潮艺术季首展
地点：太平角18号

●1月19日：
德奥风情系列音乐会3
地点：青岛大剧院音乐厅

“韵悠长”迎新春吕剧名家名段演唱会
地点：永安大戏院

“千与千寻”动画电影音乐经典作品交响音乐会
地点：青岛音乐厅

(具体演出节目及时间以演出场地通知为准)
王雷 整理

作为省内唯一一站，《剧院魅影续作：真爱永恒》在青岛的11场演出担负着测算音乐剧市场“天花板”、验证驻场演出可行性的重任；而观众通过对《剧院魅影》系列音乐剧耳闻、初识、赏析、复购的过程，也是地道经典之作、得窥音乐剧奥秘的过程。从2012年法语原版音乐剧《巴黎圣母院》到2024年英文原版音乐剧《剧院魅影续作：真爱永恒》，音乐剧在青岛演出市场进入了全新阶段。

初识：原版原唱，原声原作

《剧院魅影续作：真爱永恒》是“音乐剧之父”安德鲁·韦伯最为偏爱的作品之一，一方面在于它的创作难度极高，在《剧院魅影》几乎不可能超越的高度基础上完成了从剧情到音乐的全面挑战，另一方面这部戏本身带着传奇色彩，韦伯钟爱的小猫毁掉了最初版本的乐谱，一度推迟了该剧的制作进程。以去年9月上海为起点，全新复排版《剧院魅影续作：真爱永恒》正式开启中国巡演。此次巡演的亮点在于“原版”引进，近百吨置景和道具通过10多辆卡车运到巡演各站。工作人员介绍：“除了青岛大剧院舞台上空的吊杆之外，全套舞美道具都是由英国运来，由原作技术人员和中方团队共同组装完成。”

在青岛首演现场，观众感受到了该剧原版原唱的魅力。剧中魅影从巴黎来到纽约，花费10年在柯尼岛上打造了一个魔幻乐园，他化身神秘人Y先生邀请克莉斯汀担任开业演唱嘉宾。克莉斯汀带着丈夫劳尔子爵、儿子古斯塔夫来到岛上，10年后重遇开启了命运之轮。

“魅影”饰演者卢克·麦考尔毕业于皇家威尔士音乐与戏剧学院，2015年凭借音乐剧《悲惨世界》“冉阿让”登上舞台，他也是伦敦西区有史以来同时扮演“魅影”和“冉阿让”两大男主角的最年轻演员。女主角克里斯汀由著名女高音玛依·塔里斯饰演，她出演过《悲惨世界》《剧院魅影》等剧，是有史以来最年轻的克里斯汀饰演者。演员们的精湛唱功与跌宕剧情结合，魅影追忆巴黎往事时的独唱充满痛苦，他带着小男孩游历王国时的演唱带有摇滚的激情。玛依饰演了一个熬过艰辛岁月的成熟女性，一心要维护家庭的完整，她的歌声里充满了命运的撕裂和明亮的希冀。

韦伯为《剧院魅影续作：真爱永恒》创作了一系列精彩的唱段，让青岛乐迷大饱耳福。韦伯音乐剧推出了《Memory》为代表的众多名曲，在本剧中也是经典唱段频现，主题曲《Love Never Dies》极尽展现女主角的华美唱腔，柔美木管层层铺垫，衬托出荡气回肠的咏叹，而摇滚风格的《The Beauty Underneath》配合呈现柯尼岛地下基地的神秘瑰丽，魅影唱出了胸中的愤懑激情。剧中一首四重唱《Dear Old Friend》充满戏剧感，克里斯汀、劳尔子爵以及梅格与吉瑞夫人在岛上重逢，吉瑞夫人与梅格隐藏真相，唱得遮遮掩掩，而克里斯汀的试探、劳尔子爵的郁闷都在一首歌里展露无遗。指挥家阿德里安·克尔克带着15位乐手来到青岛，为《剧院魅影续作：真爱永恒》提供现场实时的配乐。他表示，音乐剧现场乐队需要不断协调演员与演奏乐手的进度，因而，每次演出前需要精细排练，“中国观众的反响也非常好，演出结尾观众会一直等到欢送曲结

束。观众发现我们现场演奏的乐队后很热情、很兴奋，演员和乐队非常欣慰。”

细赏：工业水准，百年沉淀

原上海大剧院艺术总监钱世锦花费10余年的时间去谈判与协调，终于将《剧院魅影续作：真爱永恒》引入中国。钱世锦认为：“音乐剧和电影同时产生，是工业社会的产物，伴随着高科技的发展而发展，用了很多高科技。”此次青岛演出，《剧院魅影续作：真爱永恒》将音乐剧的工业化、高科技层面和专业人员配置展现给业界。

初入韦伯音乐剧的观众对舞台上的丝滑换景非常惊叹：工作人员在大剧院舞台上铺设了滑轨，实现了从高楼大厦底特律到奇幻多变柯尼岛的场景衔接。前一幕观众眼前还是旋转木马、怪人表演、幻影乐园，下一幕就换成了充满现实感的酒馆、阳台或者是码头。舞美设计师采用了投影与现实场景结合的方法，一道道幕布亦真亦幻，通过灯光与墙体制造透视视觉。水晶椎丛林“冰封”着怪物，半空中的廊道无缝切换到神秘的地下基地，一系列的布景变幻娴熟精准，由加布里埃拉·泰列索娃负责的布景及服装设计为《剧院魅影续作：真爱永恒》赢得了澳大利亚赫普曼奖“最佳场景设计”“最佳服装设计”和“最佳灯光设计”三项大奖。

动辄10余场甚至20多场的音乐剧对演员的状态形成巨大挑战，历经百年音乐剧的积淀，音乐剧各个细节都渗透着专业性。《剧院魅影续作：真爱永恒》的舞台设置了抢妆间，女配角梅格最快用18秒完成造型更换，体现了各个环节的娴熟配合。人员设置更是经过细致考量，在剧组中设置了B组演员作为替补，为A组演员提供每周一次的轮休机会；剧组中还设置了“超级配角”，平时能胜任舞蹈、演唱，关键时刻能担任代班主演。在上海的首轮演出里，卢克·麦依完成了40多场演出，从体力、唱功到人员储备都体现了非凡的专业度。

思考：市场升温，城市“对齐”

《剧院魅影续作：真爱永恒》历时两年的巡演持续推进，也带来了多层次的思考。从重庆、武汉、深圳到南京，为什么各个城市大剧院都给出了破纪录的场次？回顾去年6月的上海《剧院魅影》中文版首轮演出，34天内吸引65000人次观看，票房超4850万；而以音乐剧为主体的上海各个演艺新空间更是打造了《阿波罗尼亚》为代表的“亚洲大厦现象”。如何跟上海“对齐”，《剧院魅影续作：真爱永恒》无疑是“对齐”的第一步。

昵称“法罗朱”的法语音乐剧《罗密欧与朱丽叶》去年在青岛连演5场，一票难求。这一现象到底是压抑已久的观剧热情带来的偶发现象，还是青岛音乐剧观众成熟的表现？《剧院魅影续作：真爱永恒》显然是最好的“试金石”。引入11场原版音乐剧显然要承载巨大的票房压力，青岛大剧院总经理张洁表示：“一方面，我们对于剧院13年来在青岛培养的观剧群体和观剧氛围充满了信心，也有责任为岛城市民引进《剧院魅影续作：真爱永恒》这种高端原版剧目；另一方面，我们也为后面的驻场演出和打造自制剧等内容进行一次摸底，看看长期连续上演同

一个剧目的方式会不会被岛城观众接受。”

从2003年韦伯音乐剧《猫》首次引入国内开始，高裕欣就开始看剧、做剧，同时研究剧场运营和音乐剧创作。“看音乐剧，我们要从经典开始看。尤其是入门级观众，一定要从经典之作入手，才能理解它的西方百年发展史，了解创作者的艺术特点。”高裕欣说，

■11日
晚《剧院魅影续作：真爱永恒》主创人员在粉丝见面会现场学写“福”字。
王雷 摄

■《剧院魅影续作：真爱永恒》三位主演在媒体见面会会场。
王雷 摄

记者手记

第一口正餐

□米荆玉

韦伯原版音乐剧《猫》2003年第一次引入上海，戏剧人高裕欣注意到剧场座席间竟然安设了硕大的垃圾桶。剧中的杰利克猫族成员围绕着垃圾桶打闹嬉戏，还原了都市野猫的习性，也带给观众直观的视觉冲击，“回想起来，这就是沉浸式戏剧的雏形”。

20多年后，音乐剧在中国已经形成多面向的架构，有韦伯音乐剧为代表的原版剧，有亚洲大厦为代表的韩版引进音乐剧，有《南唐后主》为代表的国风音乐剧，也有现实题材主旋律音乐剧。上海用了20多年的时间构建音乐剧的创作、演出体系，而《剧院魅影续作：真爱永恒》的城市巡演也让观众直观地看到各自城市所处的市场位置，想要避免被“虹吸”，就要从经典IP开始打造各自的观剧基础人群。戏剧人口也是一个城市的文化基础优势所在。

音乐剧是改出来的。从上海首演开始，《剧院魅影续作：真爱永恒》不断微调它的细

节，试图更贴合中国观众的欣赏习惯。资深戏评人指出，“魅影”带着小男孩古斯塔夫游历柯尼岛一幕，音乐变得更加激烈、有氛围感。这也体现了商业音乐剧团队的细致，并不是从伦敦西区简单端来一盘“牛排”，而是根据巡演城市的特点焗、煎、烤，让它更加适口。韦伯从创作之初就在唱段中使用了浅白的歌词，巡演中配以中文字幕来促进观众的理解。中国观众习惯散场后在演员通道跟主创交流，团队欣然接受了这一点，并把它视为全新的互动方式。

从《剧院魅影》到《剧院魅影续作》，差别好比《流浪地球》与《流浪地球2》：角色上尽管有承续，但剧情可以独立成篇。没有足够的观剧量，就没有足够的讨论空间。在没有看过的前提下分辨到底哪一部音乐剧更好是没有意义的。对于大多观众来说，总计11场的《剧院魅影续作：真爱永恒》就是我们的第一口“音乐剧正餐”。

参与文化
活动线索征集，
请扫二维码。