

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/观海新闻首席记者 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院连演11场。
(照片由演出方提供)

青岛文化2024日志

记录

- 1月9日:
陈忠洲张颖联袂展出“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“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:青岛大剧院歌剧院
- 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

预告

- 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
“吕韵悠长”迎新春吕剧名家名段演唱会
地点:永安大戏院
 - 1月20日:
《国乐新语》民族室内乐音乐会
地点:青岛大剧院音乐厅
惠民演出·大型儿童经典音乐剧《灰姑娘》
地点:城阳大剧院
儿童剧《年兽传说》
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

参与文化
活动线索征集,
请扫二维码。

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要责任;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,也是取道经典之作、得窥音乐剧堂奥的过程。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先生邀请克利斯汀担任开业演唱嘉宾。克利斯汀带着丈夫劳尔子爵、儿子古斯塔夫来到岛上,10年后的重逢开启了命运之轮。

“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。女主角克利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利斯汀饰演者。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,柔美女管层层铺垫,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,克利斯汀、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,而克利斯汀的试探、劳尔子爵的郁闷都在一首歌里展露无遗。指挥家阿德里安·克拉克带着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诡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场场景结合的方法,一道道幕布亦真亦幻,通过灯光与墙体制造透视视觉。水晶柱从林“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·泰利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换机会;剧组中还设置了“超级配角”,平时能胜任舞蹈、演唱,关键时能担任代班主演。在上海的首轮演出里,卢克、玛依完成了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,也带来了多层面的思考。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天内吸引近65000人次观看,票房超过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,

“音乐剧是不同历史时期文化跟现代人的审美倾向融合后产生的舞台表达形式。它更接近我们的心灵,与我们的审美经验形成对照,余韵深远。”

在《剧院魅影续作:真爱永恒》之后,法语原版音乐剧《摇滚莫扎特》将于5月到访青岛,营造“一浪接一浪”的艺术冲击。

■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现场。
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“牛肉饼”,而是根据巡演城市的特点焗、熏、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”。