

张亚丽◎著

伦敦观剧手记

到英国伦敦看戏，一直是萦绕在我脑海的梦想……学院派遣青年教师到伦敦艺术大学交流访问，终于有机会走进英国剧场，欣赏原汁原味的舞台演出，饱尝货真价实的戏剧盛筵，圆了多年的梦。

中国文史出版社

BEST SHOW
WILL EVER SEE!

伦敦观剧手记

张亚丽◎著

中国文史出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

伦敦观剧手记 / 张亚丽著. -- 北京 : 中国文史出版社, 2016.10

ISBN 978-7-5034-8330-1

I. ①伦… II. ①张… III. ①戏剧艺术—研究—英国
IV. ①J835.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 254874 号

责任编辑: 全秋生

封面设计: 徐 晴

出版发行: 中国文史出版社

网 址: www.chinawenshi.net

地 址: 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

电 话: 010-66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真: 010-66192703

印 装: 北京印匠彩色印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 890×1280 1/32

印 张: 12.75 字数: 200 千字

版 次: 2017 年 1 月北京第 1 版

印 次: 2017 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 39.80 元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

文史版图书, 印装有错误可与发行部联系退换。

伦敦观剧

到英国伦敦看戏，一直是萦绕在我脑海的梦想。这个梦想，缘起于八年前学习研究中国西式剧场。当时这个梦想几乎很难实现，只得一遍遍地身不能至心向往之。直到 2014 年，因学院派遣青年教师到伦敦艺术大学交流访问，终于有机会走进英国剧场，欣赏原汁原味的舞台演出，饱尝货真价实的戏剧盛筵，圆了多年的梦。

英国戏剧历史悠久，传统深厚。伦敦剧场多数集中在西区，少数有名的演出场所则分散在城市的其他地方，构成了一个中心为主少数分散的剧场特征。伦敦西区是英国戏剧业发达的主要体现，它不仅是伦敦剧场和演出的聚集地，也是与纽约百老汇齐肩的世界两大戏剧中心之一，更是英国戏剧界的代名词。

在伦敦西区海马克特（Haymarket）和沙福兹伯里街（Shaftsbury Avenue）两个街区，方圆不足 1 平方公里的弹丸之地，形成了一个戏剧产业的集聚区，汇聚于此的剧院有 49 家。这

些剧院主要有两种类型，一种是国家级的非商业性剧院，如皇家歌剧院（The Royal Opera House）；另一种则是商业性的剧院。这两种类型的剧院历史都很悠久，但前者相对规模宏大，受政府资金扶持和赞助；后者剧院数量较多，但不享受政府资助，主要是通过商业化运作以求得生存发展空间。

除西区以外，还有一些久负盛名的演出场所。例如坐落在城市西端的皇家宫廷剧院（Royal Court Theatre），伦敦中心的巴比肯中心（Barbican Centre），泰晤士河南岸的国家剧院（The National Theatre）、莎士比亚环球剧院（Shakespeare's Globe Theatre）和老维克剧院（The Old Vic）。

这些剧场组成一种充盈、交相辉映的戏剧磁场，吸引着全世界戏剧艺术家和爱好者的目光。

此次伦敦之行，通过现场观摩演出，可以看出目前英国演出市场音乐剧占绝对优势，其次是话剧。

音乐剧（Musical）早期被称作歌舞剧，顾名思义，是一种涵盖多种多样舞台艺术形式的演出，包括歌唱、对白、表演、舞蹈等。这种演出是在音乐的限定下，以歌唱、舞蹈、对白、舞美视觉等表现手段，通过高度整合来完成戏剧性，以达到娱乐目的的独特舞台戏剧样式。因此，音乐剧具有雅俗共赏和高度的综合性、通俗性、娱乐性、多元性以及商业性特点。舞台演出呈现的通俗和完美，使得不同地域、不同国家、不同阶层的观众感受到审美的体验和愉悦，受到越来越多人的喜爱和戏剧专家的青睐。

音乐剧之所以受到大众欢迎，甚至有些人成为音乐剧的忠实

粉丝。是因为在演出的过程中，音乐优美，朗朗上口，歌词通俗，容易理解，故事紧凑，扣人心弦。加上舞台丰富的视觉呈现，时而布景个性特异，华丽幻觉，时而灯光绚丽，变化奇幻，这些都让音乐剧成为具有独特艺术魅力，生命力很强的演出类型。

话剧和音乐剧相比历史悠久，主要是以对话作为主要表演方式。需要演员深入的能力，即扎实的台词、表演、形体等。在伦敦欣赏这些话剧，总体感觉舞台美术呈现出以象征和抽象为主要特征的舞台风格，留给观众较多的想象空间。尽管话剧给予了舞台美术非常多的风格尝试，但在此类型演出中，话剧的舞台美术却较多地展现了相似的简约风格。这种简约能更好完成舞台的假定性，为导演、演员在表演中提供了丰富的空间变化，营造了空间想象，直扣主题，揭示创作的思想及内涵。因此，话剧的布景创作空间较之音乐剧更为宽阔自由。

在英国，由于演出制度与国内不尽相同，大多驻场演出。因此，优秀受欢迎的舞台剧可以演十年二十年甚至更长更久，演出能否经久不衰，主要取决于票房。而票房的好坏，根本上还是由演出水平以及观众的喜爱程度来决定。一部整体艺术水准较高的作品，是由各个部门通力合作，共同打造磨合，才成为受观众追捧的艺术精品。

纵观各类演出，舞台布景大致分为两类：一是投入多，制作大的舞美设计，其特征为布景多彩多变；二是投入相对较少，小制作的舞台布景，其舞美特征是抽象简约。前一类大多运用在音乐剧中，后者则多见于话剧。而英国很多音乐剧、话剧都是有充

足的资金以确保高水准的演出质量，使资金的运营得到良性循环，进而带来颇丰收益。

在英国，大多数剧院上演的音乐剧或是话剧，无论是大制作，还是小成本投入，戏剧的总体质量和艺术水平都令人称赞。从舞台上的呈现就可见背后付出的心血。因此，评论家和同行评价并不能决定一部剧作在西区舞台到底能走多远，而是观众的满意度、喜爱度、票房的上座率直接决定演出的去与留。看似残酷的游戏规则，却成为剧团的创作动力。如果一部演出前期投入很多，却惨遭滑铁卢，我想哪一个自负盈亏的戏剧院团都不希望看到如此惨烈的结局。正因如此，在西区的舞台上，我们看到了一部部反复推敲、精心打磨的精彩演出。在伦敦看到了旺盛的戏剧生命力。

英国剧院管理既科学又严格。座位以 A—Z 划分排号，数字为座位号。大多数剧院有三层观众席，需要看清楼层或是包厢，因通道分布不同，所以进入通道的方向南辕北辙。一般在剧院入口处，都会有笑脸相迎的服务人员，他们会耐心地一一为你核对门票，引导座位方向。

伦敦剧场都设置吧台，无论是开场前还是中间休息，都可以到那儿喝饮料吃甜品。也可以在剧场内吃雪糕、冰淇淋，会有笑容可掬的工作人员游走销售。另外，也有手持演出说明书、光盘、画册的销售人员在场内行走。在剧场销售专区还可以购买纪念品。观剧过程中，剧场禁止录像拍照。即使要拍摄剧院的室内建筑，也需提前征得工作人员同意。如有发现偷拍，场内服务人员会立即上前制止，并要求删除所拍图片。在英国观剧很少出现中途离

场现象，故事、音乐和直观的视觉呈现能够带给观众一种书本难以给予的感性认知，可以在情绪的感动中感悟久远的人性。在英国，戏剧与观众之间无隔膜，你会看到人人都在感受剧场艺术带来的震撼。

英国戏剧艺术闻名世界，不仅因其拥有较长的演剧历史，而且还具有旺盛的创新能力。当传统、创新与艺术品质三者相互交融，并达到了较高水平时，保证了演出质量，同时赢得了观众喜爱与支持。

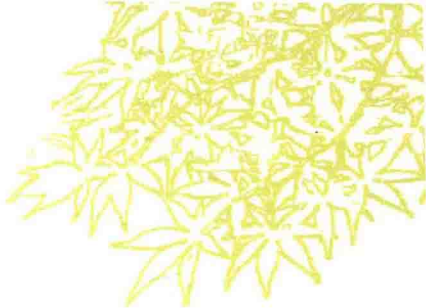
然而，伦敦的戏剧舞台并非一直高朋满座，在 20 世纪 90 年代曾遭遇窘境和不景气。西区剧场冷冷清清，观众屈指可数，许多剧院不得不关门停业。曾获托尼大奖的音乐剧《大饭店》(Grand Hotel)，在百老汇上演不衰，原班人马转战西区演出四个月后，被迫停演。甚至英国戏剧界大师哈罗·品特在西区推出自己作品《无人之地》(No Man's Land)，同样遭遇了令人寒心的窘境，豪华美丽的剧场与冷漠无视的观众形成鲜明对比。因此，许多精彩不俗的作品就这样悄悄消失，没有留下一丝痕迹。今天，当我们前往西区，看到五光十色闪耀的霓虹灯、巨大醒目的广告以及趋之若鹜的人群时，二十多年前的萧条景象让人闻所未闻，难以想象。但眼前的事实正在提醒着我们，一切事物发展成长都不是一帆风顺，就像人不可能永远健康。当西区遇到困境，观众流失状况时，没有选择一蹶不振，自暴自弃，相反通过更为合理的方式手段，如政府扶持、优化的商业运作以及高要求的艺术品质等，浴火重生，赢得了观众，复苏演出市场。

当下伦敦戏剧演出，根据内容、题材可以大致划分古典和现代两大类。古典和现代的差异与分界，或许在于古典世界全力塑造永恒美与信仰；而在现代世界开始瓦解剥落各种假象，解构、剖析、捕捉真实的自我。在戏剧和绘画的世界里，两者最明显不同之处：绘画是静止的瞬间，凝固停滞；而戏剧是鲜活运动，延续发展。每个时代都有其独特的风格，骇人的事件。戏剧就是历史的一面镜子，让我们可以追忆往昔，共同经历着未曾亲历的故事，如果认为现在的观众没有躬逢其盛，仅是介入虚假的幻境，观看着曾经的世界。那么，真是大错特错！

在伦敦西区，《罗密欧与朱丽叶》可以演出 421 年之久，从歌剧到芭蕾舞剧，从话剧到音乐剧，从古典装扮到现代演绎，可以改编无数次，可以形式多样，可以解读各异。原来局限在文本的故事风格，可以受到民族不同、阶级差异、社会环境改变的影响，活着的戏剧开始拓展到不同的表演领域，戏剧的美学世界有了宽阔的视野，也有了更广阔的社会和时代关怀。

一部戏剧可以穿越时空，穿越地域，穿越文化，无界无疆，艺术长青。戏剧凝视生命的方式如此宽阔，有时它可以观察复杂社会与人性，有时它不在意结局是悲还是喜，因为这都是生命的本身。无论深沉厚重如山，抑或波澜壮阔似海，我们都对所有努力活过的生命致敬。这就是我们看到经历了风风雨雨，仍在焕发新的活力的伦敦戏剧舞台。

目 录

- 音乐剧《追梦者》／ 1
- 话剧《裘力斯·恺撒》／ 13
- 音乐剧《曾经》／ 21
- 音乐剧《狮子王》／ 31
- 音乐剧《玛蒂尔达》／ 41
- 音乐剧《西贡小姐》／ 55
- 音乐剧《比利·埃利奥特》／ 65
- 木偶剧《了不起的狐狸爸爸》／ 75
- 音乐剧《摩门经》／ 83
- 音乐剧《艾薇塔》／ 91

话剧《培尔·金特》／ 101

话剧《战马》／ 109

话剧《深夜小狗神秘事件》／ 121

话剧《恋爱中的莎士比亚》／ 133

音乐剧《歌剧魅影》／ 141

音乐剧《悲惨世界》／ 153

话剧《39级台阶》／ 159

儿童剧《扁平斯坦利》／ 167

话剧《伊拉克特拉》／ 175

话剧《樱桃园》／ 183

音乐剧《追梦者》

导演：Jamie Lloyd

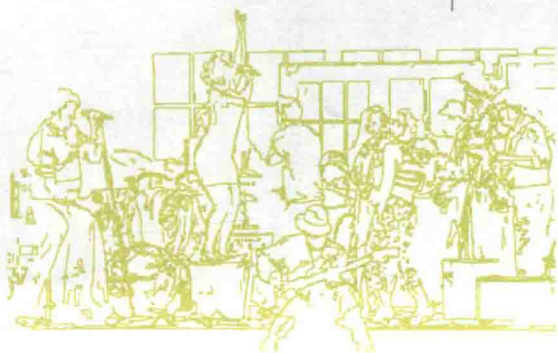
编剧：Roddy Doyle

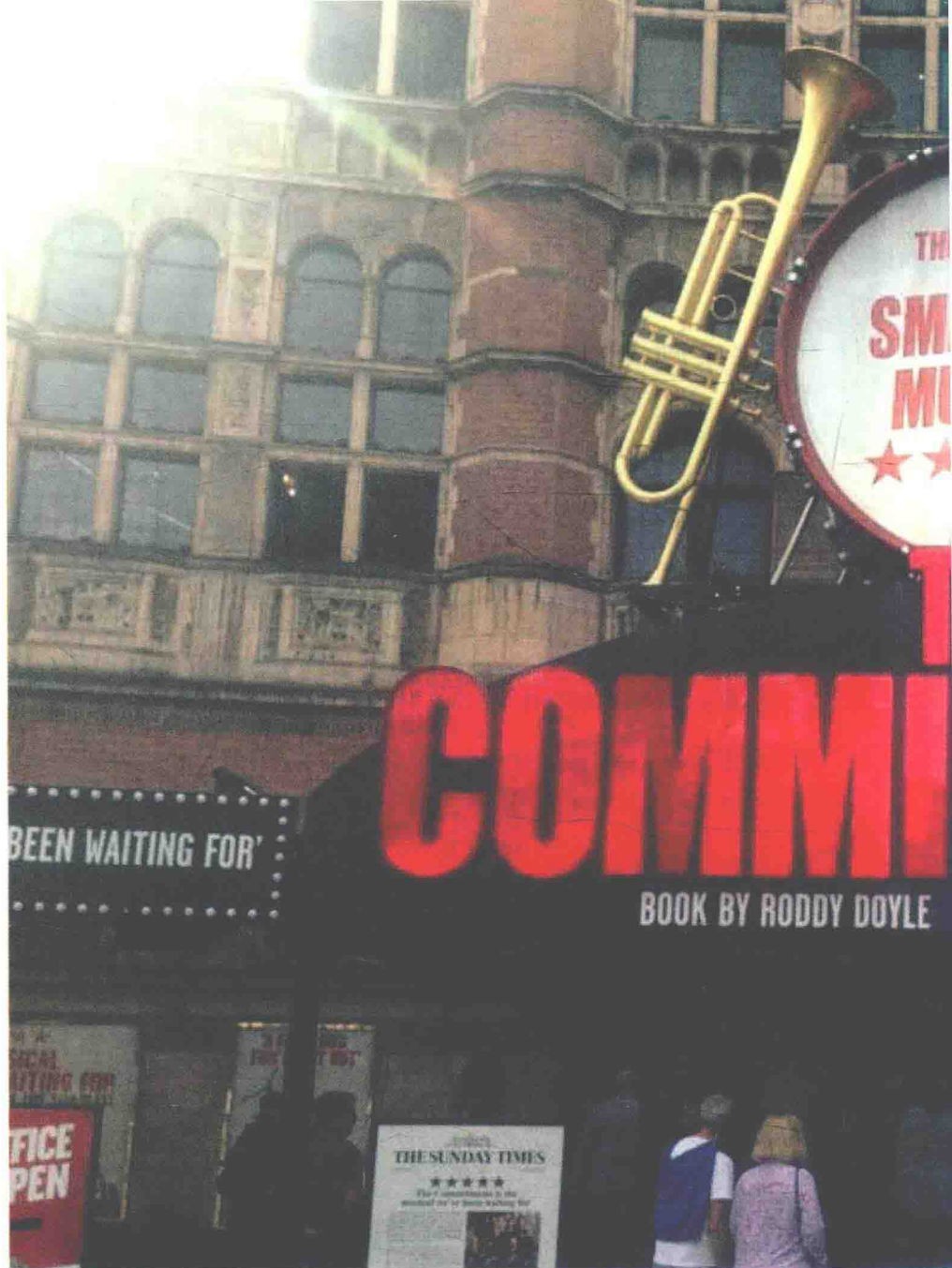
舞台设计：Soutra Gilmour

灯光设计：Jon Clark

作曲：Rory Madden / Alan Williams

演出剧场：Palace theatre

皇宫剧场 (Palace Theater) 外景

NEW
SH HIT
SICAL
★ ★ ★

THE TIMENTS

DIRECTED BY JAMIE LLOYD

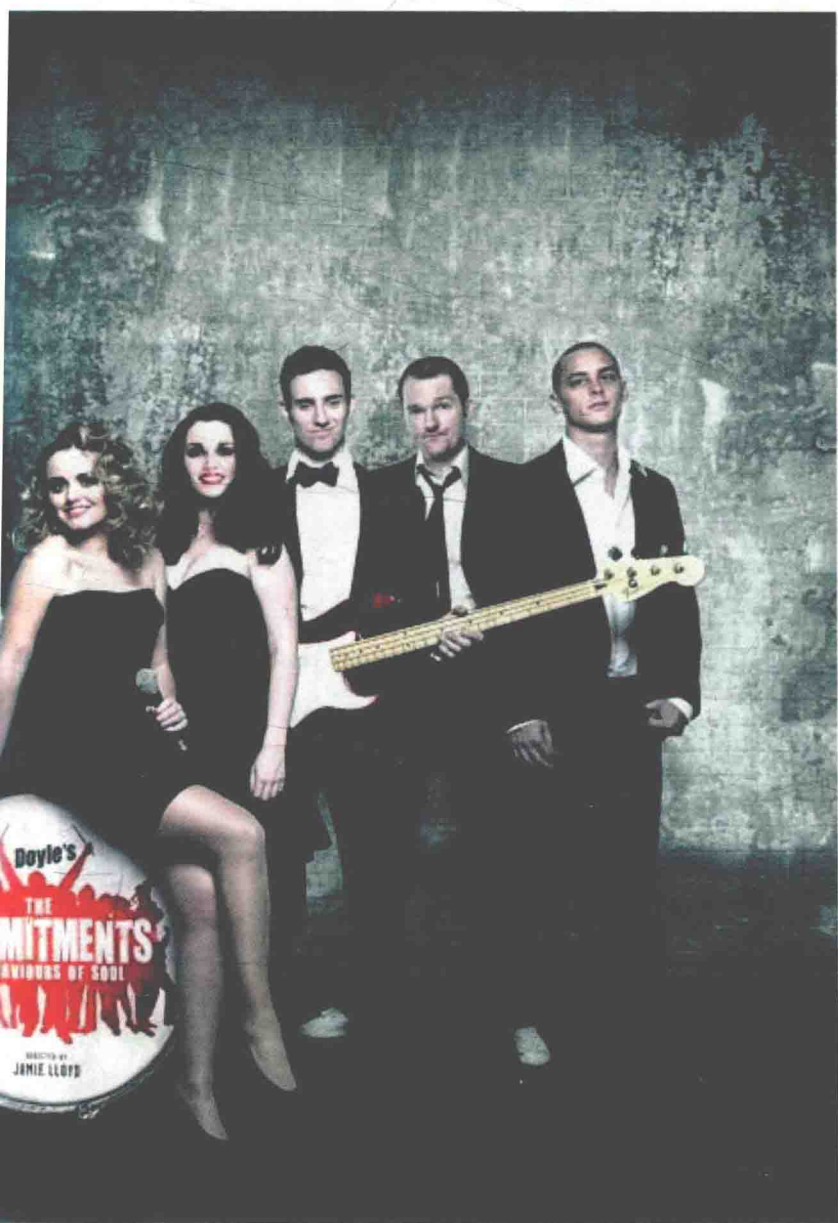
SHOW
TIMES TUE-S

★★★★★
"SWEET-SONA, SOLID-GOLD,
FIVE-STAR BLAST"

NOW BOOKING
UNTIL 19411 20151

《追梦者》演员宣传照

《追梦者》(the commitments)是伦敦之行看到的第一部演出，也是欣赏的第一部音乐剧。演出时间是下午两点半，因为拿到票时距离演出时间很近，所以在熙熙攘攘并不宽敞的街道快速穿行，待找到皇宫剧院(Palace Theatre)时，门口聚集着众多游客。这部戏与持续演出十年、二十年的作品

《追梦者》剧照