

朝阳艺术与朝阳产业

——音乐剧在中国的命运

居其宏著

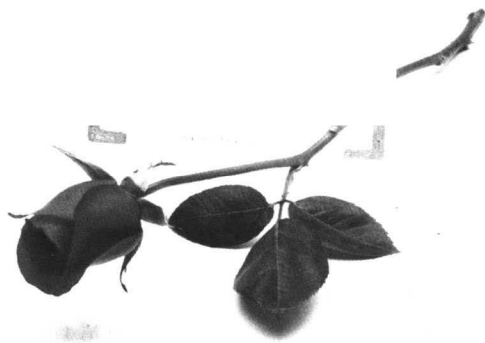
剧在中国的命运

音乐学院出版社

朝阳艺术与朝阳产业

—— 音乐剧在中国的命运

居其宏/著

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

朝阳艺术与朝阳产业：音乐剧在中国的命运/居其宏著. —北京：中央音乐学院出版社，2006.4

ISBN 7-81096-130-6

I. 朝... II. 居... III. 歌舞剧—艺术—研究—中国
IV. J823

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 028294 号

朝阳艺术与朝阳产业——音乐剧在中国的命运

居其宏著

出版发行：中央音乐学院出版社

经 销：新华书店

开 本：A5 印张：15.25

印 刷：北京美通印刷有限公司

版 次：2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

印 数：1—3,000 册

书 号：ISBN 7-81096-130-6

定 价：29.00 元

中央音乐学院出版社 北京市鲍家街 43 号 邮编：100031

发行部：(010) 66418248 66415711 (传真)

自序

——老夫聊发少年狂

音乐剧是朝阳艺术，这是大家都认可的事实。自从 20 世纪 80 年代初音乐剧这轮旭日在我们这个东方古国地平线上喷薄而出、冉冉升起之日起，至今已经 20 多个年头了。中国音乐剧艺术从无到有，音乐剧从业者队伍从小到大，音乐剧市场由冷转热，使业内同行与广大观众渐渐感受到它的温暖、热情和生机勃勃的朝阳气息。

作为一个歌剧理论工作者，我对音乐剧的了解、热爱和痴迷的历程，是伴随我国音乐剧艺术的成长而渐趋深化和强烈的。20 多年来，尽管我的理论批评视野并不限于音乐剧，但对它关注的程度和倾注的心血却丝毫不亚于歌剧艺术或近现代音乐史、当代音乐。为此，除了《音乐剧，我为你疯狂》这本专著之外，还陆续在各种报刊上发表了一些论文和评论。如此日积月累，至今不觉已有百余篇的规模。除了极少数篇目在作者另几本文集中曾经收录过之外，绝大多数文论均未曾结集出版。如今借我的工作单位南京艺术学院提供出版资助的机会，从以往散见于各种报刊的文论中筛选出 50 篇左右，编成这本音乐剧专题文集，贡献于国内同行及读者案头。

文集按文章性质分为论文、评论、发展报告三个部分，每一部分基本上按照文章发表时间先后顺序排序。唯发表于 2002 年的《朝阳艺术与朝阳产业》、《四大名剧与中国市场》和发表于 2003 年的《两只眼“描红”，三条腿“原创”》三文，因其与作

者本人对发展中国音乐剧的基本主张密切相关，承担着某种解说题旨的任务，因此置于全书之首。

我之特别重视“描红与原创”这个题目，是因为国内音乐剧界同行在中国音乐剧发展战略问题上究竟是以“描红”为主还是以“原创”为主发生过不同意见的争论，在实践中也出现了多种探索 and 不同做法。时至今日，这种争论也还继续存在。在我看来，无论“描红”或“原创”，都是切实可行之道，都为当下中国音乐剧健康发展所必需，其实并不存在孰先孰后、孰优孰劣或彼此干扰、相互冲突的问题；关键是在运用正确的理论、态度和方法来从事实践，使两者互为补充、相得益彰。事实上，文集的绝大多数文论，均不同程度地论及“描红”与“原创”中的理论和实践问题。读者将会发现，作者在这些文论中的持论比较中庸客观，不太赞同那些偏激主张和片面之论。

真正成为问题的，不在“描红”与“原创”主张本身，而是两者在实践过程中所暴露出的许多十分短视的、急功近利的看法和做法。仅举两例：其一，在“描红”实践中，一些欧美音乐剧团和著名剧目被引进，为中国音乐剧市场的培育和增温作出了巨大贡献，但许多操作者出于自身短期商业利益的考虑，常常迷恋“高票价、短档期”策略，将音乐剧这种原本供大众消费的娱乐文化变成了只有少数富人才消费得起的贵族文化；这样做的结果，不但误解了音乐剧的商业本性，而且必然对中国音乐剧观众形成误导并在事实上把他们挡在剧场大门之外。其二，在“原创”实践中，许多从业者不顾国情，盲目迷信“三大路线”，只在视听效果的豪华、壮观、刺激上做文章，花钱如流水，却不肯在艺术本体上狠下功夫，不去认真研究音乐剧艺术魅力的真正奥秘何在，其结果必然是产品内在品质很差，只好用花架子唬人，用虚假广告骗人；而有一些投资者，盲目迷信某些“大腕”的赫赫声名，许以高价、委以重任，误以为请这些“大腕”出山定会

打造出音乐剧精品，为自己赚来丰厚利润，其结果也常常是大呼上当。但老板和观众上当只能有一次，长此以往，中国音乐剧的公信力将会被这些文化奸商们败坏殆尽。有感于此，早在多年前我就发表了《中国音乐剧界无大腕》、《音乐剧制作中的弯弯绕》及《中国音乐剧十病》等文，对此加以揭露和批评，但发表后反响不大、收效更微，上述这些“大腕”和“弯弯绕”依然在业内纵横恣肆、络绎不绝，可见这些文章的意义至今仍未过时；因此收入这本文集中，供同行和读者们参看。

收入本集中的文字，相当一部分是剧目评论，主要是创作评论，大多是观看某部剧目首场演出之后应报刊编辑部之约而写的急就章，也有一些是根据参加剧组召开剧目创演座谈会的发言改写的。虽是应急之作，但它们毕竟是作者在观剧之后的“第一反应”，忠实记录了一个专业观众在观剧第一时间里的即时感受以及现场体验、思考和评价。尽管这些剧目早已被人遗忘，有的再无上演机会，有的甚至没有留下全剧的影像资料，因此作者当时所发表的作品评论或多或少可以在同行中勾起些许模糊记忆，给后人留下点滴资料，以供将来研究中国音乐剧史的学者备考之用——我将它们收入文集，动机之一是想发挥其史料价值。

我曾在各种场合说过，在中国搞音乐剧评论，特别是从事作品评论，困难甚多。其一是碍于中国音乐剧的弱小稚嫩，刚刚起步不久，需要加意扶持、小心保护，不可要求太严、责之过苛，又不能降格以求，失之太宽，其中分寸很难掌握。其二是从事音乐剧创作演出的作曲家、剧作家、导演、舞蹈家、院团长、舞美设计家、歌唱家，多是熟人、朋友，在一褒一贬和用语轻重之间，不仅关乎人情冷暖、友谊远近和某部剧目的艺术得失，有时甚至会影响到一个院团（特别是某些地市级的小剧团）的生存发展大计——这真令我始料不及。况且现今的人们，心理脆弱者多，神经坚强者少，爱听好话，不喜忠言，因此举凡评功摆好的

评论自然大受欢迎，而那些批评言辞多、赞扬语句少的篇什一经发表出来，某些昨日还是笑脸相迎的朋友今天就形同路人，甚至毫不掩饰地怒目相向了。好在我这人脸皮厚，并不在乎别人因我的文章而变脸，又坚持写评论只看作品不看人的原则，尽管因文得咎之事屡有发生，但在失去一些朋友的同时也结交了更多朋友，因此倒也能够坦然笑对、平静处之，并未在心中留下多少不快记忆。如今，我在这些评论中挑出若干，编入这本文集，自然是想证明，我的作品评论，只以艺术论是非，不拿人事做标准；所论或非真理，所评却是真话。至于当初已变之脸能否变回来，此前未变之脸是否变过去，并不是批评家所能左右的；若凭脸色行文事，趁早不当评论家。

想当初，我的音乐剧理论批评活动是以与创作演出实践紧密联系为骄傲的。自我2002年6月从中国艺术研究院调到南京艺术学院以来，因工作性质由专事学术研究变为以教学为主，加之地理位置上的不便，对音乐剧的关注程度相对降低，近年来一些新剧目的首演大多没有看过，作品评论也渐渐写得少。每念及此，心中不免怅然。好在我在中国艺术研究院和南京艺术学院都有以音乐剧为主要研究方向的博士生，他们与国内外音乐剧的最新动态和前沿信息保持着亲密接触，我常常能够从他们或传媒那里获得新鲜营养以丰富自己。但音乐剧毕竟属于年轻人的艺术，风格样式、制作理念变脸很快，没有一颗年轻的心灵便很难适应这种快节奏时代的快节奏变化。而今我已年逾六旬，却不知老之已至，依然在努力跟着年轻人的如风脚步追赶音乐剧的如风节奏。有时冷静一想，“自不量力”的感慨油然而生。但音乐剧是一门令人为之疯狂的舞台艺术，连我这样的老者也禁不住为它的惊人魅力而“老夫聊发少年狂”。因此更准确地说，音乐剧不仅是年轻人的艺术，也是使中老年人年轻的艺术。

这本文集，在一定程度上记录了我为音乐剧疯狂的心路历程。

我给自己确定的今后任务是：

通过自己的理论批评活动，为促进幼稚的中国音乐剧艺术、音乐剧产业、音乐剧市场的尽快成熟竭尽绵薄、大力鼓吹；

尽最大努力保持与国内外音乐剧的亲密接触，尽可能使自己的身心年轻化。

概括起来就是两句话：我愿音乐剧成熟，音乐剧让我年轻。

这也是我为什么以苏轼诗句“老夫聊发少年狂”为这篇自序命名的原因。

2005 年 5 月 2 日星期一于南京艺术学院

目 录

自序——老夫聊发少年狂	(1)
-------------------	-------

一、论 文

朝阳艺术与朝阳产业

——与文化厅局长们谈谈音乐剧	(1)
----------------------	-------

“四大名剧”与中国市场

——音乐剧《悲惨世界》上海演出观后	(12)
-------------------------	--------

两只眼“描红”，三条腿“原创”

——评中国音乐剧界的发展理念之争	(21)
------------------------	--------

音乐剧与当代文化意识	(33)
------------------	--------

近年来我国音乐剧创作纵横谈	(45)
---------------------	--------

音乐剧表演艺术教学及其他

——写在“全国高校音乐剧表演艺术教学交流

研讨会”之后	(53)
--------------	--------

中国音乐剧十病	(63)
---------------	--------

让歌唱插上抒情的翅膀

——话说音乐剧的剧诗创作	(74)
--------------------	--------

当代歌剧音乐剧创作的几个问题

——在文化部“全国重点剧目创作会议”上的发言	(82)
------------------------------	--------

音乐剧制作中的“弯弯绕”	(91)
--------------------	--------

中国音乐剧界无大腕	(99)
-----------------	--------

玩的就是胆大

——评音乐剧创作中的“定一尊”观念和“小媳妇”心态 (105)

迈入新世纪的中国歌剧音乐剧创作

——在“全国音乐舞蹈创作会议”上的专题发言 (112)

关于音乐剧舞蹈创作的几个问题

——话说音乐剧的舞蹈创作 (123)

建构一个五色斑斓的魔幻世界

——话说音乐剧的舞台美术创作 (134)

如歌抒咏 直指人心

——音乐剧音乐创作散论 (142)

苦练内功 开拓市场

——近年来中国原创音乐剧的回顾与前瞻 (166)

西沉红日又在东方升起

——从音乐剧《猫》在京演出所想到的 (182)

本土化探索的曲折历程

——中国原创音乐剧之世纪初盘点与思考 (189)

二、评 论

“改革歌剧”与歌剧改革

——从《特区回旋曲》引发的思考 (204)

轻松有趣 愉悦心灵

——轻歌剧《小巷歌声》观后杂说 (210)

徘徊与探索的双主题变奏

——新时期歌剧创作十三年 (212)

“小荷才露尖尖角”

——关于音乐剧的随想录 (226)

新时期歌剧创作的新跃动

——写在“1990 全国歌剧观摩演出”之后 (231)

丰收的喜悦与思考	(238)
“公社情结”的史诗性抒咏	
——评大型音乐剧《巴黎的火炬》	(256)
风靡全球的摩登艺术	
——和音乐爱好者谈谈音乐剧	(264)
民族性·时代感及其他	
——音乐剧《秧歌浪漫曲》——观后絮语	(269)
新翻一曲唱族魂	
——歌剧《舍楞将军》观后	(272)
中国原创音乐剧应当从国情出发	(275)
新样式·新探索·新收获	
——评大型民族音乐剧《白莲》	(277)
荡起秋千看世界	
——评黄梅音乐喜剧《秋千架》	(280)
《西施》进剧场：必死无疑	
——从《西施》的创作演出谈“歌舞厅音乐剧”	(284)
音乐剧《悲惨世界》的国籍问题	(288)
窥门径处各千秋	
——评音乐剧《快乐推销员》、《未来组合》	(292)
在探索中把握规律	
——大型民族音乐剧《花木兰》观后四题	(300)
音乐剧：我们共同追寻的“黄裙少女”	
——日本四季剧团访问散记	(307)
原创音乐剧“民族化潮流”的弄潮儿	
——花灯歌舞剧《小河淌水》的艺术特色及其修改思路	(322)
在青春童话中创造梦想	
——七集电视音乐剧《水果姑娘》观后	(332)

成人童话的舞台演绎

- 轻歌剧《红海滩》观后 (338)

以情动人, 以小见长

- 歌剧《半生缘》观后 (343)

在变革震荡中救亡图存

- 中国原创歌剧和音乐剧在 2004 年 (348)

无知无畏出狂言

- 评“中国没有音乐剧”之说 (357)

三、评 述

走向繁荣的前奏

- 1986 年歌剧创作一瞥 (363)

在徘徊中探索 在探索中徘徊

- 1989 年歌剧、音乐剧创作及其得失 (372)

当代歌剧创作的丰收节日

- “1990 全国歌剧观摩演出”评述 (380)

歌剧“小年”的收获与思考

- 1991 年歌剧、音乐剧创作述评 (387)

大比之年的大落差

- 1996 年歌剧音乐剧创作巡礼 (395)

热热闹闹之下冷冷清清

- 1997 年歌剧音乐剧创作巡礼 (401)

为初步繁荣添柴增温

- 1998 年的歌剧音乐剧创作 (407)

大庆之年话丰收

- 1999 年的歌剧音乐剧创作 (473)

高潮之后的“下落动作”

- 2000 年的歌剧音乐剧创作 (423)

引进红火，原创也旺

——2001 年歌剧音乐剧一瞥 (427)

“哈夏”内外的音乐戏剧景观

——2002 年歌剧音乐剧创作 (433)

在打造舞台艺术精品的道路上

——2003 年歌剧音乐剧创作 (441)

四、发展报告

近年来我国音乐剧现状、问题与对策

——《文化部 2000 年音乐舞蹈发展报告》 (449)

一、论 文

朝阳艺术与朝阳产业

——与文化厅局长们谈谈音乐剧

我受文化部和艺术司领导的委托，和大家谈谈在中国发展音乐剧的有关问题。由于到会的是各省市自治区文化厅局长和中直院团的院团长，在我国现阶段绝大多数音乐剧的创演制作实践中，各位是国家投资的代表者，经常处于出品人、制作人地位，扮演“老板”角色，为了使这篇发言有针对性，我想着重谈谈音乐剧为什么是“朝阳艺术”和“朝阳产业”的问题；我们把这个问题说清楚了，其他一些问题也就迎刃而解。

一、什么是音乐剧

音乐剧是在欧美资本主义工业化时期和市场经济条件下逐渐发展繁荣起来的一种娱乐性和商业化的通俗歌舞剧。从19世纪后期到20世纪50年代，美国百老汇音乐剧以轻喜剧为主导风格，穿插进通俗优美的歌曲和动感强烈的舞蹈，所以欧美人最初称它为 Musical Comedy，也就是音乐喜剧；50年代以后，音乐剧中的严肃题材、正剧和悲剧风格渐渐多了起来，统称为音乐喜剧已不够准确，所以才简称为 Musical。

自然，将音乐剧发展成为轰动全球的摩登艺术，是美国人的

功劳。在 80 年代以前，纽约百老汇街是世界公认的音乐剧创演中心。80 年代以后，英国人开始打入百老汇，取代美国人的霸主地位，并使伦敦西区也成为与纽约百老汇并驾齐驱的世界音乐剧创演中心，形成双峰对峙的局面。

一百多年来，欧美音乐剧经历了“都市快餐戏剧”（19 世纪后半叶—1927）、“都市精品戏剧”（1927—1980）、“都市豪华戏剧”（1981 至今）三个大的阶段。在前两个阶段，美国人独领风骚；在都市豪华戏剧阶段，英国人独擅胜场。欧美音乐剧经过这三个大阶段的发展演进，艺术上越来越走向健康和成熟，投资和制作规模也越来越大，由于高科技手段在舞台装置和声光艺术中的广泛运用，给观众的视听冲击力也越来越强。

毫无疑问，作为资本主义社会产生和发展起来的舞台戏剧艺术，欧美音乐剧中所运载的世界观、人生观与价值观带有浓重的西方色彩，少数剧目也有强烈的政治倾向（如著名的《西贡小姐》，在揭露越南战争给越南人民带来深重灾难的同时，也对胡志明领导的越南共产党和民族解放战争作了歪曲的描写；再如《尼克松在中国》，剧中对毛泽东同志也有不恭的描写）或不符合中国国情的性暴露和性描写（如《毛发》，此剧不但有剧中人全裸以抗议美国政府越战政策的场面，而且也有同性恋等情节），但就绝大多数优秀剧目而言，依然是把善良正直、奋发向上、积极进取、纯真情感、互助友爱等普遍的人类美德和人性亮点作为自己讴歌的主题；一些不朽作品不但艺术上堪称佳作，其内容也具有巨大的社会价值和进步意义（如《演艺船》、《西区的故事》、《悲惨世界》）。

如果对欧美音乐剧的整体特点作一个简单概括的话，就是——

戏抓人，歌好听，舞好看。

二、朝阳艺术与朝阳产业在欧美

在欧美，音乐剧艺术被称为“朝阳艺术”，音乐剧产业被称为“朝阳产业”。

从艺术层面说，与传统的严肃大歌剧、轻歌剧、喜歌剧相比，它通俗易懂，轻松幽默，又综合了话剧、舞剧、通俗歌曲、流行舞蹈等多种艺术元素，戏剧节奏快，能够提供强烈的丰富多样的视听享受，贴近时代，贴近普通观众，贴近市场需求。看一场好听好看好玩的音乐剧，哈哈一乐，放松神经，娱乐身心，比许多传统艺术更具现代感和生命力，因此不但使本国青年观众为之疯狂，也让不同国籍、不同肤色、不同文化背景和审美趣味的中老年观众为之着迷。故而西方人称音乐剧为雅俗共赏、老少咸宜的“朝阳艺术”。

从市场的层面看，文化产业作为第三产业，与传统的第一产业、第二产业相比，本身就是“朝阳产业”。在文化产业中，音乐剧产业与好莱坞电影业、唱片业并称为三大龙头产业，而且在它们之间常常互相渗透、彼此扭结，形成一个巨大的利润丰厚的文化市场。即使到了“第四产业”即信息产业时代，不但音乐剧本身的舞台魅力及剧场当众表演的特性具有信息产业无法取代的优势，而且音乐剧与信息产业的结合，只能增加音乐剧艺术的传播手段、扩大音乐剧产业的生存空间而不是相反。

在欧美，经过百余年的发展，音乐剧产业已经形成一整套完善的行之有效的商业化运行机制。以音乐剧的创作演出为中心，形成了一个由制作人、经纪人、主创人员、表导演人员、舞美操作人员以及从事商业策划、广告宣传、票务营销、衍生产品的设计制作与销售等各色人等组成的规模庞大、组织严

密、操作规范的从业者队伍，能够直接创造出成千上万个就业机会。

由于音乐剧的巨大魅力，吸引全世界各国观众争相到百老汇或伦敦西区一睹为快。一个外国旅游者到纽约，若不去百老汇看一两场音乐剧，将引为终身憾事。因此，一部热门音乐剧的门票，在一年以前就被订购一空的盛况，在百老汇或伦敦西区是家常便饭。例如在英国著名制作人麦金托什主持下重新修改的音乐剧《奥立弗》，总投资是 350 万英镑。还没有正式上演，仅门票预售一项，便收入 700 万英镑，一举收回该剧投资的两倍。

因此，音乐剧产业是一个具有极高附加值、商业利润极为丰厚的文化产业。以著名的音乐剧《猫》为例，自 1982 年在百老汇首演，到 1994 年 9 月 28 日，在百老汇一地便上演了 5000 场；至 1995 年 10 月 7 日，它在百老汇上演整整 13 年，在全世界的观众达到 5000 万人次；到 1995 年 9 月，它在全世界的总收入高达 20 亿美元。《猫》直到 1999 年才正式下档，总收入超过 200 亿人民币。

资料显示，在百老汇观众中，有将近 20% 是外国人，30% 是纽约之外的美国观众，纽约市民仅占一半左右。于是，以音乐剧的创作演出为龙头，造就了一个繁荣昌盛、百年不衰、轰动世界的百老汇街，并且带动了纽约市的旅游业、旅馆餐饮业、广告业、商业零售业、航空业、城际交通与市内交通业、演艺培训业以及电影业、唱片业、休闲娱乐业等周边产业的共同繁荣。所以，音乐剧产业是整个纽约市乃至全美国文化市场中最重要支柱产业之一，是重要的经济增长点。在音乐剧产业比较发达的英国、法国、澳大利亚以及我们的近邻日本，情形大致如此。