

11月28日晚,原创音乐剧《赵氏孤儿》回归上海文化广场,观众们异常热情,演员胡超政和其他演员一遍遍谢幕,导演徐俊则在台下盘算着12月1日下午即将迎来的第100场如何庆祝;同一时间的亚洲大厦,赵宇豪盯完了三部在星空间的小剧场演出,离场,和相熟的观众打个招呼,回到办公室……在很多观众的眼中,上海音乐剧市场已经发达到拥有了不同的生态、进化出了细分的赛道,大小体量的剧“各美其美”,又“美美与共”地构成了一片上海音乐剧发展史的横截面,吸引了全国的年轻观众常常“为一部剧奔赴一座城”。

在官方数据中,上海的票房和上演场次已经是遥遥领先的“中国音乐剧第一城”。何以是上海?三位从业者的人生故事,或可见微知著。

青年报记者 陈宏

青春上海

大剧小剧原创剧各美其美,演员导演从业者美美与共

“中国音乐剧第一城”的若干张历史切片

不可能完成的任务?

一位**导演**说:我觉得国产音乐剧能行

2012年年底,从演员转型导演已有几年的徐俊,带着如日中天的演员胡歌,宣布沪语话剧《永远的尹雪艳》次年将登上舞台。这部剧吸引了诸多的关注目光,因为它是根据白先勇先生同名小说改编。而由于主角“尹雪艳”在白先勇心目中不可取代的地位,作家此前对改编权“严防死守”数十年,直到徐俊的创意被认可。

在2013年关注这部话剧首演的目光中,也有一道来自徐俊母校上海戏剧学院前院长荣广润。他在这部剧中,看到了徐俊对音乐的运用颇有特色,于是当时觉得“中国音乐剧未来可期”的他建议徐俊“做一部音乐剧吧”,“我手上有一部不错的本子”。经过3年的摸索和筹备,2015年,他的第一部音乐剧《犹太人在上海》作为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年的舞台作品,以及第十七届中国上海国际艺术节的两部开幕演出之一,登陆上海文化广场,获得了广泛的积极反响。

2015年,中国原创音乐剧业仍然处在探索阶段。根据道略演艺产业研究中心的数据,2015年国外引进大剧的票房占比达64.2%,国外音乐剧中文版占比8.4%,原创音乐剧则占比27.4%。当年最火爆的是经典音乐剧《剧院魅影》来华巡演。这部剧贡献了中国音乐剧行业全年票房的一半以上。“我们这部原创音乐剧出来之后,有这样一种主流评论说,终于出来了一部比较像音乐剧的原创,从文本的悲剧力量,到音乐、舞美、灯光、服装,综合艺术都有了一定的高度。”徐俊说,后来这部剧还走出了国门,正式确立了他对中国原创音乐剧的信心。

在上海,徐俊从上世纪70年代末期至2000年左右,一直作为明星演员,活跃在沪剧和话剧舞台,是不少老观众眼中的“沪剧王子”。但从80年代第一次看到音乐剧开始,徐俊就埋下了制作音乐剧的种子,“它表演、音乐、舞蹈三位一体,包罗万象”。1998年,正在上戏读导演系硕士的他,专门利用“寒假、暑假和春假”前往美国和英国等传统音乐剧重镇观摩学习,“收集了大量的资料”。不过,随后相当长的时间内,中国原创音乐剧起起伏伏,并没有爆发式的增长。

2011年,上海的一座文化地标建筑——上海文化广场,重建后正式开业,并敲定了“主营音乐剧”的定位,在文化广场和上级主管部门签订的协议中,“全年音乐剧演出场次不能低于80%”。在当时很多演艺界前辈的眼中,这几乎是个“不可能完成的任

上海已经培育出了一个庞大且稳定的音乐剧市场。

数据说:

11月20日,中国演出行业协会等3家单位联合发布《2024中国音乐剧市场年度报告》。报告称,据中国演出行业协会票务信息采集平台和灯塔专业版数据监测显示,2024年1月至10月,全国音乐剧演出场次1.36万场,较2023年同比增长5.5%;票房达到13.96亿元,同比增长26.7%;观众人数582.13万人次,同比增长4.6%。其中,上海音乐剧票房占全国比重的56.0%,排名第二的城市北京占比14.1%。

今年1至10月,国内市场引进原版音乐剧目42部,上演中文音乐剧目共计225部,中文音乐剧数量占多数。专业剧场音乐剧票房占比达到总体票房的79.3%,场次占比为30.1%,而演艺新空间及小剧场的音乐剧场次占比则高达69.9%。

音乐剧《赵氏孤儿》剧照。

上海国际音乐剧节论坛。

亚洲大厦的超高人气是上海音乐剧市场走向细分领域的标志。

专家说:

上海大剧院总经理张笑丁:申城具有培养音乐剧市场的肥沃土壤,让这一复合艺术形式在中国找到了最活跃的观众群体。一部新作,只要在上海市场立住了,就能迅速打响知名度,具备拓展全国乃至亚洲市场的潜力。

上海文化广场剧场管理有限公司总经理费元洪:音乐剧承载着丰富多元的题材,同时也在不断细分观众群体。圈层的划分多以审美差异、价值取向等为标识。上海观众是非常幸福的,可以看到来自各国不同语种和风格的音乐剧,以及许多优秀的中国原创作品,这在世界上其他城市是很难看到的。

捅破了那层窗户纸

一位**演员**说:一切都像是突然好了起来

在此次上演的《赵氏孤儿》中,音乐剧演员胡超政在其中扮演了一个关键角色——大将军魏绛,他演唱的内心独白《指日可待》,是粉丝们心中的该剧大热曲目之一。导演徐俊说,自己对一些关键角色,如今脑海中往往会上演“非你莫属”的感觉。

这部戏一直想做的题材,在他发现了梦寐以求的文本后,让他毅然决然地“重装杀入”音乐剧行业。“那么多引进剧,我心中唯一认定的经典是《悲惨世界》,无论是雨果的原著还是改编,无论是音乐还是其他,我觉得这是一个高峰。所以我的目标是要向他靠近,我们要向人家学习,我们是不是能找到真正有文学力量的这样的一种作品?”《赵氏孤儿》原著中,主角程婴是家臣报恩,救下主公的孤儿。但在改编版中,程婴是一位普通人,很多抉择更有人性光辉和矛盾,也更契合当代人的价值观。

音乐剧《赵氏孤儿》诞生后,成为了不少人心中的“国产原创高峰”,也成为上海音乐剧市场繁荣的一个佐证。徐俊有一个设想,在明年最后一波大巡演结束后,这部剧“将于每年5月固定在上海演出”,“给全国的剧迷一个相聚上海的理由,可以拖着行李箱,赴5月的《赵氏孤儿》之约”。

老师在写给我的点评,‘此人极具喜剧天赋’,那一刻,我又觉得自己的表演潜能被鼓励和激发了”。他在努力,等待蜕变。

与他一样摸索着前行的是文化广场。他们尝试拥有自己制作的品牌,重新开业后就推出了中外联合制作《极致百老汇》。后来,很多音乐剧的专业人才,都从这个剧走出,包括胡超政。2015年,他大二下学期时通过面试,获得了参演该剧的机会,“当时真的是带着崇拜的心情上台,因为看到同台的都是此前了解的音乐剧行业‘国际大神’啊,国外来的演员,都是我每次去美国百老汇、去伦敦西区看戏时舞台上正儿八经的主角.A卡,所以我完全投入,不停鼓励自己去跨出这一步”。

这样的经历,于制作方、于演员,都像是捅破了一层窗户纸,后来文化广场再度自制《春之觉醒》时,刚从美国拿到声乐比赛大奖回来的胡超政再度入选,搭档音乐剧演员、也是上音师兄师姐的刘令飞和丁臻滢,在这部堪称世界各大音乐剧行业中“年轻演员试金石”的剧中,扮演胆怯又忧郁的主角Moritz。

1985年出生的刘令飞和1989年出生的丁臻滢,是音乐剧演员中的“先行者”。同样毕业于上音音乐戏剧系的他们,尽管业务能力有目共睹,但因为行业第一名,“音乐剧里的那些情绪,可能更适合我表达”。但他也深知自己的短板:表演和台词。年轻人爱美爱耍帅,这导致他颇有包袱,在舞台上经常难以完全放开自我,“好在我曾在一次小品表演后,偷瞄到

想”。相比于他们,胡超政无疑幸运太多,他说自己“确实似乎没有遇到过太多艰辛”,因为从开始崭露头角起,他就踏入了中国音乐剧起步于上海的“快车道”——一切都像是突然好了起来。

制作音乐剧的公司和机构发现了这个新崛起的“小众赛道”,音乐剧演员们的机会渐渐变多。

和所有人的认知差不多,胡超政也觉得2018年是原创音乐剧产业的一个分水岭。湖南卫视《声入人心》第一季上线,时任上海音乐学院副院长的廖昌永担任三位“出品人”之一。知名大众传媒的传播力,以及选手们的超群实力,一下子让公众了解并爱上了音乐剧这一形式。

“小众文艺”变成了演艺投资方的香饽饽,行业开始了井喷式发展。胡超政也参加了这档节目的第二季,开始被更多观众和粉丝所熟悉。

如今的胡超政不缺戏演,但他没有把自己搞得很忙碌,“基本一年只接一部戏”,跟着戏巡演。除了打网球、做瑜伽和健身以保证身为演员的状态,其余的时间,他戏称自己是“街溜子”,“时髦一点就是City Walk”,“吃饱之后,骑着单车逛商店”,以当下最流行的“松弛感”生活。对于音乐剧,他说,“上海的音乐剧演员和观众,都已经看过好东西,现在也是发展到一个比较好的状态了,但内核的东西还是要多一些”。

他期待,《赵氏孤儿》这样的佳作能多一点,也能让全国的观众更有理由“为一部戏奔赴一座城”。

从行业“桥头堡”到小剧场“圣殿”

一位**从业者**说:人齐了,我们能做自己的项目

上海文化广场凭借其定位和对原创音乐剧市场的贡献,被业内称为“桥头堡”,文化广场旗下的上海文化广场音乐剧中心,吸引了包括徐俊戏剧等在内的18家与泛文化相关联的团体入驻,形成了一个音乐剧生态圈。不过,上海音乐剧市场的成熟和发达,并不仅仅体现在文化广场或者

上海大剧院这样的地标性剧场上演了一个自己的项目。”

和大部分人一样,他一开始也没有摸准小剧场的“脉”。“我知道当时亚洲大厦这边一台好戏公司在做小剧场《阿波罗尼亚》,这也是空间的第一部,但当时小剧场形态刚刚起来,我们没法明确这个东西能不能成,都在观望。”莫瑞吉公司做的第一

部戏是中文原创音乐剧《致爱》,但赵宇豪把第一轮放在了浦东大戏院,做中剧场版本,“但做完之后发现效益不太好,我们就果断改成了小剧场,结果还不错,然后这部剧就慢慢起来了”。

事实上,不仅仅是赵宇豪的公司,一台好戏的成功,经验迅速在上海音乐剧圈传播,包括缪时客、魅鲸文化、致敬文化等音乐剧制作公司也先后入驻亚洲大厦,开始做沉浸式小剧场音乐剧,成为亚洲大厦的早期入驻者。如今,20多家戏剧行业公司入驻,在不同楼层的星空间排练、演出,让亚洲大厦成为上海乃至全国演出密度最高的建筑之一。此外,从2021年开始,星空间逐渐扩张版图,先后在上海大世界、第一百货、世茂广场等老剧场、商场开出了众多星空间。

“很有外百老汇的感觉,大家合作起来比较方便,下楼吃个饭喝个咖啡,也都能碰到各家戏剧公司的人。”赵宇豪说,活跃在这一带的戏剧公司,都是非常市场向的商业项目。目前,他有3部戏在星空间同时

开演,包括在亚洲大厦·星空间黑匣子上演的中文原创音乐剧《致爱》,星空间20号上演的音乐剧《OZ》环境式中文版,以及在上海大世界·星空间11号上演的百老汇摇滚音乐剧《LIZZIE丽兹》环境式中文版。接下来的12月,他的新音乐剧《If I were YOU》环境式中文版也开始在亚洲大厦·星空间3号驻演,“因为市场发展很快,所以我们的策略很灵活,一直在变,今年我们就要达成同时运营4个小剧场的目标,明年我们的目标应该是同时开7~8个小剧场。”他说。

星空间数量虽多,但大家其实也都在尝试错位竞争,有的公司把某一种题材品类做精,有的公司则百花齐放,每种品类都会兼顾。它们共同的特征是“船小好掉头”,“相比于大剧场的剧,小剧场剧快的制作周期大概四个月,涉及原创的可能是一到两年”,可以及时反映市场需求并根据需求调整;星空间的演出一般座位票价一两百元,贵的三四百元,“如果制作成本和上座率都取平均数的中间位,那差不多连续演到100场才能回本,如果演到100场还不行,那就需要及时砍掉项目更换方向”,赵宇豪开心的是,类似“商业快消品”的《LIZZIE丽兹》到12月份将满400场,而“更注重文学性的《致爱》,则是在明年1月能完成这个目标,‘横向比,算是中上的成绩’。

包括亚洲大厦在内的丰富音乐剧业态,名气也越来越响,除了本地的粉丝,也吸引了不少观光客。小剧场抱团的集群效应,已在各种社交平台上有所体现。到上海去看戏”,正成为年轻人来沪游玩的必选项目之一。