

汇聚国际首秀,集结原创新作

在上海 音乐剧何以“声”入人心

中国当下的音乐剧行业很“卷”，是业内人士的共识。作为有着行业标杆意义的上海文化广场，怎么面对这样的形势？12月11日，第7届“演艺大世界——上海国际音乐剧节”在上海文化广场正式启幕，“我们推动海外引进剧和本土原创剧在这个平台首演首秀，同时，文化广场坚持制作小而美、做好垂直类观众的培养，通过自己‘卷内容’，增加观众对音乐剧、对文化广场的认同感，这样，无论外界大环境如何，我们都可以稳定发展。”上海文化广场剧院管理有限公司总经理费元洪告诉青年报记者。

青年报记者 陈宏

音乐剧节

再聚行业良优品才

由上海市黄浦区人民政府、上海大剧院艺术中心主办，上海市黄浦区文化和旅游局、上海文化广场剧院管理有限公司承办的第7届“演艺大世界——上海国际音乐剧节”，已经是一个音乐剧界的专业品牌。通过“一季展演”“一项计划”“一届论坛”“一个活动”，音乐剧节辐射串联产业发展的多个面向，以品牌节展的“优赋能”带动演艺资源的“高集聚”，助力演艺大世界成为演艺码头、演艺源头和演艺潮头的融合地，打造“上海文化”优质名片。

普通观众关注的展演板块，由“国际特邀”与“原创展演”两大品牌组成，首演首秀是最大亮点。今年，“国际特邀”汇聚来自世界多地的璀璨明珠，将先后迎来德语原版音乐剧《路德维希二世：国王归来》音乐剧版音乐会与意大利原版音乐剧《卡萨诺瓦——威尼斯的情人》在中国的首演首秀，更有令人期待的2025音乐剧明星系列音乐会即将点亮申城舞台，展现世界音乐剧艺术的多样魅力；而“原创华语音乐剧展演季”作为上海文化广场延续13年的演出品牌，2025年将为大家带来《雄狮少年》《寻

找李二狗》《宝玉》《大状王》四台原创佳作，均根植于中国本土文化而生，充分彰显华流之美。

“音乐剧节是倡导音乐剧首演首秀的平台，而首演首秀，意味着从0到1的转变，对音乐剧乃至文化艺术行业来说，这个突破是非常重要的。”费元洪说，对文化艺术机构来说，选择首演首秀其实“风险极大”，“听起来好听，但它也意味着如果观众不爱看或者品质不过关，就存在票卖不出去的风险，所以我们需要非常谨慎地选择首演首秀的作品，把它推荐给我们的观众，同时，也通过文化广场形成的品牌，用我们的公信力来带动观众对于新作品的认同感。”

除了这些精品作品，文化广场也在通过华语原创音乐剧孵化计划、音乐剧歌唱大赛、音乐剧发展论坛等行业优秀的创作、演出和理论研究人才团结在周围，为更多优秀作品的诞生，厚植人才和理论研究基础，从而形成一个良性健康、佳作频出的演出市场格局。

做好自身小循环 促进行业健康

根据中国演出行业协会的数据，今年1-10月份上海的音乐剧市场票房已经占据全国的56%；而根据上海市演出行业协

发布仪式现场。

本版均为受访者供图

会的数据，文化广场上半年的音乐剧观众人次占到全市的1/4，而票房占到全市的1/3——由此可见，文化广场在上海乃至中国音乐剧行业内的分量，都是极重的。面对当下行业“内卷”严重的现状，文化广场怎么做，无疑有着风向标的意义。

“我们当然要坚持首演首秀，虽然它风险大，但如果获得成功，那么就意味着这个作品将来会有一个很长的生命力，可以继续走下去，作为企业来说，也更容易分享到这个作品成功之后产生的红利。”费元洪说，这些年文化广场在百老汇和伦敦西区等传统音乐剧之外，坚持做法语、德语音乐剧所取得的巨大成功，就是很好的证明，“如果你选的是一个已经成功了的作品，它的价格就会比较贵、抢的人就会比较多，而文化广场坚持在一部比较看好的剧还默默无闻的时候投资它，因为是独一份，是你帮它完成了从0到1的转变，那这个作品跟你的连接就会非常紧密，就会有一个长尾的效应，艺术领域和投资领域的基本道理其实是一样的。”

除此之外，不为外界大环境所动，坚持自己的制作标准和品味，也是文化广场给行业的又一个启示。费元洪认为，支撑音乐剧行业有三大支柱，“第一好品质，第二性价比，第三就是公信力，三者均衡才能表示行业健康”，如今行业其实发展得并不均衡，“文化广场的心态，就是把自己做好，而不是多去考虑大环境，我们还是希望能在文化广场形成一个我们所谓‘小而美’的垂类——你有非常认同你的观众，无论是认同你的内容也好，

认同你的品牌或者认同你的审美也好，这种观众哪怕就只有几千人上万人，你的剧场就已经有了一个基本的保证。”

基于这样的理念，文化广场也通过音乐剧节等平台以及平日里的各项剧场活动，“去跟更多的观众发生亲密的连接，用好的作品和好的服务来增加观众对剧场的黏性、对音乐剧的认同感。”费元洪说，如果每一家剧院或者是文艺机构都能做好这个“小循环”，那最终就能改善大环境，形成健康的产业生态圈。

纪念周信芳诞辰130周年展免费开放

多元手段 拉近观者与艺术大师的心灵距离

青年报记者 郦亮

本报讯 “我以前听说周信芳大师也演过小生，这次展览首次看到了大师的小生演出照，还相当精神、漂亮呢！”京剧表演艺术家、当今麒派艺术领军人物陈少云对青年记者说。“与时麒鸣——纪念周信芳诞辰130周年展”12月11日在上海图书馆东馆开幕。

此次展览由上海市委宣传部、上海市文旅局担任指导单位，上海艺术研究中心、上海戏曲艺术中心、上海京剧院、周信芳艺术研究会、上海图书馆共同主办，旨在致敬大师、赓续文脉、让优秀传统文化和大师精神成为新时代新文化的新生命力和

新质生产力，积极助力上海建设习近平文化思想最佳实践地。

此次“与时麒鸣”展通过身临其境、麒开艺境、麒光耀彩、麒艺流芳四大板块的展陈，以翔实史料、权威解读，全方位展现周信芳作为戏曲艺术一代宗师、享誉国际的中国文化界杰出代表的杰出成就，展现周信芳开创的京剧麒派艺术的影响。

记者在现场看到，很多展品都具有极高的文献价值。比如1911年周信芳手抄《周信芳剧目》。这是周信芳在海参崴演出期间亲自整理并手抄，包含《三字经》《恶虎关》《跑城》《八大锤》的人物单本剧本，是目前已发现的周信芳手稿中最早期的。本次展览展出的内页内容是《八大锤》的

王佐单本，可以看到周信芳遒劲工整的字体。周信芳年幼失学，但热爱读书、自学成才，他一生亲自编导创作了百余出剧目。

还有1937年华安影业公司出品、新光大戏院开映电影《斩经堂》说明书。据悉，1936年，周信芳应邀与袁美云合作拍摄戏曲影片《斩经堂》（有声片）。影片改编自南派京剧骨子老戏《斩经堂》（《吴汉杀妻》），为周信芳代表作之一。周信芳在剧中扮演主角吴汉。这部电影是现在留存的周信芳最早的一部影片，同时也是现存周信芳盛年时代唯一的影像资料。

很多史料连麒派传人陈少云也是第一次看到。他告诉青年记者，这次看到一些剧目和戏单，才恍然大悟，原来周信芳大师也

演过这些戏。他还看到了一张《吕布与貂蝉》剧照，周大师在剧中饰演吕布，那是一个小生戏，“身为老生，周大师小生的扮相其实也一样精神和漂亮。”那时周大师不过20多岁，正值青年时期，可谓意气风发。“希望通过纪念周信芳大师诞辰130周年，让更多的观众能够走进剧场，进一步了解周大师演出的精神以及他的艺术特点，让观众进一步了解和继承麒派艺术。”陈少云说。

此次展览得到了AI技术的加持。漫步展厅，珍贵老照片在AI技术“加持”下“活”了起来。连台本戏《封神榜》中人物精彩亮相；“走马灯”中老徐策足下生风。微型放映厅内，观者可欣赏到高清修复版《斩经堂》，彩色戏曲片《清

风亭》《徐策跑城》《乌龙院》片段。

记者了解到，除了上海图书馆东馆的展陈外，“与时麒鸣——纪念周信芳诞辰130周年展”还将展览内容辐射到了展厅之外。“周信芳演艺地图巡游”以city-walk的形式与爱好者一同重走周信芳演艺之旅；“麒麟糖”等文创周边让不同年龄阶段的参观者把对麒派的兴趣带回家。为期两个月的展览过程中，主办方还将通过专题研讨会、公益讲座等形式，研讨新时代下艺术档案资料保护利用，在大众中普及京剧艺术、麒派艺术。

据悉，本次“与时麒鸣——纪念周信芳诞辰130周年展”将持续至2025年2月16日，展期内面向大众免费开放。