

华夏文明导报

2024年4月18日出版

第 15 期

总第433期 本期共8版

主管主办:甘肃省广播电视总台 出版:甘肃广电报业传媒有限责任公司 国内统一连续出版物号:CN 62-0074 邮发代号:53-102 总编辑:司学林

音乐剧创作生产—— 激发原创力 提升影响力

“君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回！”展现李白诗意人生的音乐剧《将进酒》刚刚结束了11个城市的巡演，受到观众欢迎。不久前，首届上海“演艺大世界音乐剧风云榜”与首届“北京·天桥音乐剧年度盛典”举办，来自各地的音乐剧从业者齐聚一堂，共同见证音乐剧发展的新气象。近年来，音乐剧演出市场呈现蓬勃态势，逐渐跨越以引进为主的阶段，发力原创剧目，增强精品意识，市场化探索也颇有成效，成为舞台艺术领域一大亮点。

丰富题材 创新表达

曾经，音乐剧市场上受追捧的大多是引进剧目。近年来，本土原创音乐剧紧紧抓住发展机遇，焕发出强劲的创造力。

随着国风国潮在年轻群体中的流行，音乐剧创作者更加着力从中华优秀传统文化宝库中汲取养分，将丰厚历史内涵与创新表达相结合，实现文化底蕴与现代审美的融合。浙江歌舞剧院创排的音乐剧《南孔》，以“礼”贯穿始终，润物无声地传递家国之恩和礼仪之道。清雅的古琴音韵、磅礴的民族舞蹈，辅以舞台上现代简约的光影与传统美学的留白，营造出独特的戏剧情境。作品既深度考量故事年代的美学特点，又以现代审美打破时空距离，让观众走进动人的历史故事。

同样立足于中华优秀传统文化的音乐剧《将进酒》，展现了饱含情感和智慧的中华诗之美。面对诗人李白这个大众熟知的人物形象，如何讲出新意？《将进酒》将故事聚焦于青少年李白，注重刻画诗人的成长环境和人生经历，让观众穿越历史长河，看到那个意气风发、朝气蓬勃的少年郎。多媒体技术的应用，在舞台上呈现蜀地风土人情，提高了作品的观赏性。有观众表示“在这个家喻户晓的人物身上看到了盛唐气象”。作品植根中华文化沃土，赋予传统以新的时代内涵，因而能感染人、打动人、鼓舞人。

找到传统与当代的连接点，让观众与古人共情共鸣，一批颇具青春质感的古代题材音乐剧，受到年轻观众欢迎。《赵氏孤儿》将主题定为“爱的光芒、勇气的光芒、善良的光芒”，以当代视角审视人物的人生选择，从形式到内容都更契合当下审美旨趣。《刺客》探索了“戏曲音乐剧”这一新形式，在非线性的叙事中融入京剧念唱、越剧女小生等戏曲元素，强化作品的情节张力。《杨戬》将二郎神和沉香的故事重新整合，人物形象立体多面，让观众在传说故事中观照自我，探寻成长、亲情、青春等人生主题。

与此同时，一批表现当代生活的现实题材作品，不仅拓展了音乐剧表现领域，而且赋予其新的审美品格。北京歌剧舞剧院近年推出的现实题材作品《在远方》《理想之城》《亦梦亦真》“奋斗三部曲”，表现的都是当下观众感同身受的火

热生活。《在远方》围绕一批快递从业者百折不挠的创业故事展开，反映社会日新月异的发展变迁，阐发“远方不是脚到达的地方，而是心超越的地方”。《亦梦亦真》讲述中国信息技术企业坚持不解创新攻坚，突破关键技术“卡脖子”的困境，推动高水平科技自立自强的故事。“京味儿”音乐剧《南墙计划》关注传统曲艺代际传承，“京韵+布鲁斯”不只是曲风的交融，更象征着代际之间的心灵对话。这些作品见人见事见精神，具有时代内涵和现实意义，较好地观照了社会文化心理，以新题材新表达扩大观众覆盖面，进行了有益探索。

我国自古以来就有以歌舞演故事的传统。当下音乐剧创作要发挥传统歌舞的叙事优势，也要融入新的创意构思、题材内容、表现手法，增强作品的现实感和时代感，创作出思想深刻、艺术精湛、观众喜爱、市场欢迎的精品佳作。

探索模式 打造生态

类型多样的原创、改编和引进音乐剧推动演出市场日渐升温，也促进了音乐剧行业的良性循环。一些音乐剧制作机构根据多样化的接受场景定制剧目，一些驻场演出也在探索“主客共享、近悦远来”的文旅融合之路，以满足当地居民和外地游客的文化需求。

当夜幕低垂，灯光璀璨，上海这座“爱乐之城”便奏响乐章，国风、流行、都市等不同风格的20余部音乐剧交织上演。人们可以探访人民广场的“演艺大世界”剧场群，来到集合沉浸式小剧场的亚洲大厦，观赏驻演3年多仍一票难求的《阿波罗尼亚》等音乐剧。城区其他地方也有专业剧场上演音乐剧作品。在

前滩31演艺中心，改编自经典名著《战争与和平》的音乐剧《娜塔莎·皮埃尔和1812年的大彗星》刚刚在这里结束了多达51场的“限时驻演”。

一般来说，专业剧场长期驻演模式是一个城市演出市场发达程度的试金石。只有观剧人群足够庞大，才能支撑起演出周期以“年”为单位的“长期驻演”模式。研究显示，在演艺产业发达国家和地区，占人口总数5%的观众每年平均观看演出15次以上，贡献了当地30%多的演出票房。与此同时，还需要人口总数5%—35%的观众每年观看5部以上作品，才能支持演艺市场的可持续发展。我国文化消费潜力巨大，文化市场空间无限，音乐剧行业有条件有机会走出一条多样发展、多面开花的道路。

当前，我国音乐剧最普遍的演出模式是专业剧场“定期轮换”、剧场院线“各地巡演”，同时也出现了类似于亚洲大厦

这样的“长期驻演”形式。多形态演出模式增加了音乐剧内容的多样化供给，让观众有更多高品质作品可以选择。音乐剧宣传发行方面，“不在看剧，就在看剧路上”的观剧达人，在社交媒体上发挥着音乐剧推广的关键作用。用优秀剧目先赢得5%的资深音乐剧观众的青睐，再吸引更多观众到来，成为当下效果显著的音乐剧推广模式。

从惯例来看，音乐剧与传统舞台艺术在运营上有较大不同。音乐剧行业往往采取制作人中心制，这一模式有助于提高作品的质量，提升剧目与受众的匹配度，营造良好的剧场环境，服务文化产业发展。专业制作人创新探索市场化路径，打通从“工作坊到市场”的通道，优化从创作、制作到运营全产业链的音乐剧生态。借鉴先进创作运营模式，近年来，我国音乐剧产业链逐步成熟，剧场经营、剧目制作、经纪业务不断优化资源配置，努力实现更大产出效益，推动行业稳步发展。

音乐剧的繁荣发展不能依赖单一模式，差异化发展带来更广阔空间。比如，诸多中小型民营戏剧工作室另辟蹊径，明确类型化定位，尝试打造“小而美”的音乐剧新空间，无形中改变着观演关系和戏剧美学，给观众以独特的沉浸式审美感受。越来越多的从业者意识到剧场不只是一个观剧的场所，还可以是一处围绕表演艺术建构的生活美学场景，这也意味着，以音乐剧为纽带的文旅融合发展拥有更多可能。

近年来，我国音乐剧在孵化原创作品、培养创作人才、丰富演出形态、培育观众群体等方面成果显著。我们期待，中国音乐剧在讲好中国故事上不断精进，更好满足人们多样化的文化精品需求。

据《人民日报》

宣传阐释中国特色，要讲清楚每个国家和民族的历史传统、文化积淀、基本国情不同，其发展道路必然有着自己的特色；讲清楚中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求，是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养；讲清楚中华优秀传统文化是中华民族的突出优势，是我们最深厚的文化软实力；讲清楚中国特色社会主义植根于中华文化沃土、反映中国人民意愿、适应中国和时代发展进步要求，有着深厚历史渊源和广泛现实基础。

——2013年8月19日习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话

2023年度人民文学奖颁奖

记者从《人民文学》杂志社获悉，2023年度人民文学奖近日在四川泸州颁奖。肖复兴、梁晓声获特别奖，吕铮的《打击队》和余一明的《十竹斋密码》获长篇小说奖，吴君的《万事如意》和徐小斌的《杀死时间》获中篇小说奖，了一容的《圈马谷》、汤成难的《咏叹调》获短篇小说奖，刘文飞的《陀思妥耶夫斯基一生的九个瞬间》、谢有顺的《岭南观鸟记》获散文奖，向以鲜的《蜗牛》、马累的《在黄河边》获诗歌奖，黄传会的《一飞，再飞》、徐剑的《爱心妈妈》获非虚构作品奖，焦典凭借《北师大东门麦当劳买不到桃桃乌冰激凌》《长河夜渡》、朱婧凭借《吃东西的女人》获新人奖，许金龙

获翻译贡献奖。

本年度评委会主任之一、中国作协副主席吴义勤介绍，所评作品思想艺术水平高，为中国当代文学的繁荣和文学评奖生态建设作出了积极的探索和有益的建设；获奖作家都是当代中国风头正劲、年富力强的优秀作家，他们书写改革开放和新时代山乡巨变，描绘山川秀丽、人民豪迈的恢宏气象，体现了勇攀文学艺术高峰的努力。

据介绍，人民文学奖每年颁发一次，评选范围为该年度在《人民文学》杂志上刊发的优秀作品，以及该年度为《人民文学》中文版和英文版作出巨大贡献的作家与学者。 据《光明日报》

一季度演出市场精彩纷呈

下班后约朋友体验一场沉浸式话剧，周末观看一场激情澎湃的演唱会，闲暇时和家人观看一场精彩纷呈的舞剧。今年以来，各类演出精彩纷呈，全国多地演出市场迎来“开门红”。话剧、舞剧、音乐节等热度的不断攀升，“小而美”演艺新空间的蓬勃发展，充分释放了文化消费潜力。

近期，专业剧场演出热门剧目内容丰富，观众消费热情不减。原创话剧《苏堤春晓》以宋韵美学为基调，融入当

代审美带领观众走进苏东坡的精神世界；舞剧也呈现明显的“扎堆儿”现象，《红楼梦》《李白》《只此青绿》《孔雀》等多部原创舞剧均在上演。

记者从中国演出行业协会获悉，今年第一季度，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次1190万场，观演人数3886.99万人次。票房收入108亿元，较去年同期增长116.87%，全国演出市场开局势头向好，在场次、票房、观演人数三个维度实现开门红。 据《央视网》

首批“读者之家”在京揭牌

4月13日，中国出版集团与中国建筑集团签订“战略合作框架协议”暨首批“读者之家”揭牌仪式在京举行。

活动现场，双方合作建设的首批“读者之家”实体阅读空间正式揭牌。据了解，“读者之家”将结合中国建筑集团的专业技术与丰富经验，以及中国出版集团的丰富出版资源和文化底蕴，打造集阅读、交流、展示于一体的综合性文化空间，旨在为广大读者提供一个温

馨、便捷、智能的阅读环境，推动全民阅读活动深入开展。

根据合作协议，双方将在全民阅读、重点项目建设、园区改造、城市更新、履行社会责任等领域加强交流合作，努力实现优势互补、互利共赢，切实保障重点项目优质履约，推动出版+建筑、文化+空间，以文化赋能建筑空间，携手加快建设世界一流企业。 据《人民网》

图说
核心价值观中宣部宣教局 中国文明网

和为贵

山西广灵 张多堂 张栋作

责任编辑:魏建荣 美术编辑:肖鹏新闻热线:0931-8553363 010-67208789发行热线:0931-8554961 010-67298789品牌热线:0931-8555932