

音樂劇市場火熱 中國離百老匯還有多遠？

音樂劇曾是不為大多數人看好的「舶來品」，但在今年突然爆發前所未有的潛力，非但多部音樂劇市場號召力驚人，中國更是悄然邁入了音樂劇「大片時代」，國產音樂劇中不乏鴻篇巨製，有些投資額甚至高達億元。不過，談及國產音樂劇的品質卻是眾說紛紜。有業內人士高調指出，一部分中國音樂劇已然超出百老匯與倫敦西區，不過也有悲觀者認為，中國音樂劇尚在學步階段，想達到後兩者的水準，至少還需「修煉」50年。

文：香港文匯報記者 章蘿蘭 上海報道 圖：本報上海傳真

《愛上鄧麗君》劇照。

有人將2011年稱為「中國音樂劇元年」，因為在今年的中國市場上，無論是原版引進、中文版製作、抑或是國內原創等種種音樂劇形式，均達到了前所未有的高峰。入夏以來，百老匯「獲獎專業戶」《吻我，凱特》、中文版《媽媽咪呀！》、原創音樂劇《三毛流浪記》、《愛上鄧麗君》等紛紛在內地各大城市上演，而在今年的上海國際藝術節上，亦得《斷橋》等原創劇擲起半邊天。業內人士指出，隨著這些劇目的引進、製作、排演，標誌着中國音樂劇開始進入大規模、標準化的生產運作階段。

「本土的」與「世界的」

投資額達3,000萬元、由內地著名音樂劇製作人李盾擔任藝術總監的《愛上鄧麗君》月前巡迴至滬。該劇以鄧麗君的經典金曲作為主要音樂元素，演繹出具有現代感的時尚之作。劇情主要講述了仙逝的歌壇天后鄧麗君，穿越至現代，用歌聲幫助一位在理想與愛情中迷途的男青年重拾夢想。自去年首演以來，《愛上鄧麗君》在國內外已巡迴百餘場。

李盾的鴻鵠之志是打造中國自己的世界級音樂劇。事實上，《愛上鄧麗君》剛剛在亞洲唯一的國際音樂劇節——韓國大邱國際音樂劇節（DIMF）上斬獲DIMF特別大獎。而韓國演出只是世界巡演的起點，《愛上鄧麗君》明年還有望登上美國與東南亞的舞台。李盾也不是頭一次品嚐成功的滋味。在此之前，他與著名音樂人三寶共同策劃、製作的音樂劇《白蛇傳》曾經創造了連演900場的奇跡，隨後的《西施》則以大膽另類的創意構想顛覆了中國的傳統定式思維，同樣創下演出700場的盛況。在國際市場上，李盾的《蝶》早在2008年就已在「破繭」，在當年的韓國大邱國際音樂劇節上一舉拿下最高獎。

「現在是中國原創音樂劇最好的發展時機，」李盾在

接受本報專訪時指出，中國的原創劇目已經不比百老匯和倫敦西區差，有些甚至已經超過它們。李盾在業內被稱為「音樂劇瘋子」，而他的瘋狂正是體現在其對原創的執着。李盾直言，一味引進《媽媽咪呀！》是中國業界的悲哀，政府應該更多扶持中國自己的原創劇目走出去。「韓國、日本的音樂劇雖然已經發展了幾十年，但是他們習慣引進國外的音樂劇，以至於自己的原創音樂劇幾乎全部被進口劇淹沒，我們不能重蹈他們的覆轍。」

《愛上鄧麗君》明年還有望登上美國與東南亞的舞台。

《媽媽咪呀！》中文版實現了從過去單純引進，至購買版權進行中文版製作的產業跨越。

從「拿來主義」到改頭換面

李盾所言的《媽媽咪呀！》，正是籌備一年、投資高達億元的英國經典音樂劇《媽媽咪呀！》中文版。去年底，中國對外文化集團公司、上海東方傳媒集團有限公司和韓國CJ集團聯手成立亞洲聯創（上海）文化發展公司，三方簽署了中國音樂劇產業發展戰略合作協議，決心以上海為中心打造輻射華語地區的中國音樂劇產業運營平台，目標就是把中國打造成下一個百老匯，亞洲聯創成立後的首個大動作就是推出世界經典音樂劇《媽媽咪呀！》的中文版。除此以外，《貓》的版權合作協議據稱也已經達成。

《媽媽咪呀！》中文版實現了從過去單純引進，至購買版權進行中文版製作的產業跨越，隨着首輪200場的巡迴計劃過半，作為第一部購買國際版權、「中國製造」的世界經典音樂劇《媽媽咪呀！》中文版已吸引14萬觀眾走進劇院，拿下4,500萬元的票房成績，創造了內地音樂劇演出的票房紀錄。

雖然有「拿來主義」的成分在內，但《媽媽咪呀！》中文版方並不認為這與中國做原創劇有何矛盾之處。中文版主要投資方中國對外文化集團公司負責人張宇認為，除了版權環節，《媽媽咪呀！》中文版在製作、演員培訓、衍生產品開發等環節也都齊頭並進，這最終也

是在為建設中國自己的音樂劇產業打基礎。「我們現在要深入到音樂劇產業流程的各個環節中去，一點點地去看、去學，」張宇說。他認為，購買版權製作中文版的要義，就是要把產業鏈的多個環節握在自己手上，但最後一定會走上中國原創音樂劇的道路。

產業鏈是關鍵

目前來看，中國音樂劇產業鏈的不成熟，確實已經成為最大的軟肋。《媽媽咪呀！》中文版製作經理李婧就曾說過，內地音樂劇專業人才極其匱乏，「《媽媽咪呀！》最初有個難題，就是招聘『舞台監督』，但居然有很多應聘者認為，該職位就是『催場』，最後不得不從台灣找人救場。」此外，劇方開始連像樣的舞台總監都找不到，最後也只得搬來「外援」。

早年音樂劇在中國市場並無「錢景」，致使人才流失嚴重。雖然內地很多藝術類院校都開設了音樂劇專業，但畢業後真正從事音樂劇製作的實在是少之又少，因為若將音樂劇作為職業，很有可能陷入無戲可演或無事可做的窘境。而在美國百老匯，30多個歌劇院每天都在上演不同的劇目，演員工會會不停發佈各種招聘公告，演員們可以不停參加各種面試，獲得演出機會。不過，中國業界也在努力改變目前的狀況。《媽媽咪呀！》中文版劇方日前就透露，未來更希望做一個駐場版的《媽媽咪呀！》，令音樂劇演員有一個更穩定的生存方式，也可以吸引到更多專業人士參與到音樂劇產業中。

中國距離百老匯究竟有多遠？有人認為近在咫尺，有人則認為是長路漫漫。在音樂劇創作中實踐多年的著名音樂人三寶就曾謙虛地說：「做音樂劇，我還很膚淺，算是個小學生。目前中國觀眾對音樂劇的了解仍然很少，更沒有形成欣賞習慣，觀眾需要培養，我預計至少還需要50年。」

觀劇筆記

文：小西

回到日本軍國主義？

最近，終於看了香港話劇團的演出《脫皮爸爸》，散場以後，卻一直有「不安」的感覺，縈繞不去。《脫皮爸爸》翻譯自著名日劇編劇佃典彥的作品，今次的版本由司徒慧焯執導，林沛謙則負責劇本翻譯（另兼任演出助理導演、製作連繫與演員）。

正如司徒慧焯所言，《脫皮爸爸》一劇充滿了「荒誕性及黑色幽默」，但又富生活感，而故事本身也不複雜，主要講述中年男角鈴木卓也（辛偉強飾）的潦倒人生：太太要求離婚、外遇苦纏、駕車意外、被上司辭退、母親過勞病逝等等。一天，卓也把患有腦退化症的八十二歲老爸帶進洗手間後竟睡着了，當醒來時只見到剛剛脫皮的父親掉在地上的「殼」。脫殼之後，父親竟然年輕了二十年。其後數天，父親繼續離奇的脫皮，而他亦一天比一天年輕。結果，六天之內，由八十二歲還原為二十多歲，甚至比四十歲的卓也還要年輕。

「重振雄風」便能重興國邦？

那麼，《脫皮爸爸》的演出到底有甚麼令人不安之處？先說該劇的劇本結構。《脫皮爸爸》全劇分為七場，基本上除了第一場（序幕）與第七場外，全劇只有五場主戲，而該五場主戲則集中在卓也老爸離奇脫皮的過程之上；而與此平行推展的，則是卓也跟妻子美津子與情人理沙之間糾纏不清的情感關係。該五場主戲發生在卓也母親過世後不久，主要劇情是按時序差不多逐日交待卓也老爸「蛻變」的過程。至於第一場與第七場，則設定在卓也老爸過世前的第四十九天（按第七場的暗場交待，老爸是在第七天過世的），是同場變奏：由卓也家亂作一團、家不成家（第一場），變成卓也重拾十年拍片夢、「重振雄風」（第七場），讓老爸最終能安心上路，中間五場主戲中老爸的「脫皮」過程，可謂與兒子的生命蛻變互為轉喻。

然而，吊詭的是，跟一般的「蛻變」不同，老爸的「脫皮」指向的並不是「未來」，而是「過去」。這既是老爸的過去，也是日本的過去。通過一個逆向的時間結構，佃典彥利用老爸作為敘事鎖匙，把觀眾引領回到日本的黃金歲月，而且是愈往回走，愈有年青活力，愈有「男人味」（回復青春的卓也甚至令快要跟卓也離婚的美津子與卓也的情人動心）。那種今不如昔的嘆息，可謂直透紙背。卓也老爸脫皮之後，曾屢次提到在街上所見的日本已經滄海桑田，忘卻來時路。把性與國族互為轉喻，本是流行的技法，好處是容易引起觀眾的共鳴，缺點卻是圍繞着問題核心的外邊打轉，失諸交臂。（男人）「重振雄風」便能重

與國邦？與其說這是一種父權的想像，倒不如說是一種去勢者的妄想。

回到軍國主義

與此相對，蛻變後老爸的青春活力自然對比出兒子的潦倒與不濟事，事實上卓也在大部分的場口中（第一至第六場），不管面對太太或情人，都只是不願面對現實、不思振作的窩囊廢。換言之，在佃典彥的眼中，日本的國力在近二十年來之所以走下坡，是因為日本（男人）「唔似男人」，不復「當年勇」。然而，《脫皮爸爸》令我更不安的，是作者把這一切簡單的委過於「子不教，父之過」的邏輯。是父親長期的不負責，拈花惹草，到處留情，致令兒子的生命、事業與婚姻一敗塗地。但父親的不負責是從來如此嗎？非也。事實上，隨着《脫皮爸爸》的逆向敘述，我們慢慢發現，二十多歲與三十多歲時的父親可謂判若兩人，而期間的轉折點是日本戰敗。可以這麼說，面對如此劇本，原本愛家愛國、朝氣勃勃的男人（日本），也變得沒責任、放蕩不羈，「子不教，父之過」，也為往後兒子的失落人生（日本近二十年的不景氣）埋下了伏線。作者把振興日本的願望投射到一、二戰時期的日本，是否暗示日本該回到向外擴張與殖民的軍國主義時期？

然而，跟《脫皮爸爸》原劇本強烈的時代暗示相比，導演司徒慧焯執導與翻譯林沛謙更強調當中的「人情成份」，而卓也跟老爸的父子關係，更成為了司徒慧焯的演繹重點。除此之外，司徒慧焯與林沛謙也強調這個演出版本的原汁原味，不管在語言與內容上，都不作本地化處理。或許，在陌生的語境中（香港），正正是如此原汁原味的演繹，讓原劇本所隱含的意識形態（回到日本軍國主義）更為突顯。無心插柳，當司徒慧焯安排了六位父親，目送兒子隨着舊式螺旋日本軍機「再次起飛」，我實在搞不清眼前所見的，到底是導演眼中兒子「重振雄風」的象徵，還是戰後一直陰魂不散的日本軍國主義。

活動推薦

香港管弦樂團 沙涵旋風襲港

當今古典樂壇最炙手可熱的小提琴家之一、新鮮出爐《音樂美國》雜誌「年度器樂家」大獎得主——沙涵將於1月來港獻技，演出兩套節目共3場音樂會。1月4及5日，他將聯同指揮家列頓及香港管弦樂團（港樂）演出首本名曲——巴伯小提琴協奏曲。1月8日，他將以純巴赫作品獨奏會向「音樂之父」致敬。沙涵是當今最優秀的小提琴家之一，多年來憑藉其超群琴技及完美音色在世界舞台大放異彩。他曾灌錄協奏曲及獨奏唱片超過24張，多張唱片深受樂迷喜愛，除登上了美國及海外多個唱片排行榜，更先後獲得多項格林美獎、Grand Prix du Disque 法國唱片大獎、《留聲機》雜誌每月之選及法國金音叉大獎等。沙涵所用的是1699年製的Stradivarius小提琴「Countess Polignac」。

巨星匯：「沙涵的巴伯」（2012年1月4及5日 晚上8時）
沙涵「完全巴赫」小提琴獨奏會（2012年1月8日 下午3時）
地點：香港文化中心音樂廳
查詢：香港管弦樂團(852) 27212030, www.hkpo.com

阿根廷探戈之火舞團 《火熱探戈》

阿根廷探戈之火舞團於2005年由製作人安德魯·凱依及大衛·維哥創立。舞團於2005年4月在新加坡舉行《火熱探戈》首演，同年8月在愛丁堡藝術節表演，因此在國際舞台一舉成名，過去6年在全世界許多地方巡迴演出。集體探戈舞由傑曼·哥納侯與燕妮娜·法赫合作設計。根據阿根廷探戈舞界的傳統，每一對舞者的舞蹈動作都是由他們自行編排，賦予原創自由，讓這五對舞者編排出展現各種不同風格的舞蹈，這成為阿根廷探戈之火舞團在探戈舞界別樹一幟的特色。
時間：2012年1月13至14日 晚上8時
地點：沙田大會堂演奏廳
查詢：22687323

劇場空間 《風聲》

麥家同名小說，首登香港舞台。1941年，汪精衛的南京國民政府、蔣介石的重慶國民政府，與毛澤東的陝甘寧邊區政府勢成三足鼎立，各自為政，互為掣肘。在日軍統治之下的杭州，日偽情報組織發現有一名代號「老鬼」的中共諜報人員潛伏內部，遂製造虛假情報，引蛇出洞。一個深夜，情報組織四名男女被秘密帶到一所名為「莊莊」的別墅。四人當中必有一人是老鬼。錯綜的線索，難解的謎團，生死的抉擇，誰能在這場意志與才智的較量中贏得最後勝利？
時間：2012年1月12至14日 晚上8時
2012年1月14至15日 下午3時
地點：西灣河文娛中心劇院
查詢：22687325 (康文署), 25401011 (劇場空間)

