

古今音乐大糅合 舞台艺术大交融 现代技术大汇聚

百老汇音乐剧:美式文化奇葩

文 / 李大玖

相关链接

音乐剧圣地 百老汇剧院

百老汇大道是整个曼哈顿唯一一条贯穿南北的斜向街道,马路两边商贾云集,游人如织。百老汇剧院则包括环绕在时报广场周围的40多座剧场,其中有39间大型专业剧院均拥有超过500个座位。因为剧院大多数皆在百老汇大道附近的地方,故被统称为百老汇剧院。百老汇以演出音乐剧著名,亦常常有戏剧、歌剧、舞蹈等等的表演,和伦敦西区剧院同为英语世界最著名的剧院区域。

百老汇剧院区域是纽约市的重要旅游景点。据百老汇联合会统计,百老汇2011年票房收入超过10亿美元。

百老汇剧院以地理和受大众欢迎的程度分为三种,分别是百老汇音乐剧、外百老汇音乐剧、外外百老汇音乐剧。外外百老汇音乐剧有相当多实验戏剧的形式,也最便宜,如票房很好,就会被移到外百老汇加强宣传,而只有受到大众欢迎、票房非常好的才会到内百老汇上演。在地理上来说,在纽约百老汇大街上,44街至53街之间的剧院称为内百老汇(即百老汇),而百老汇大街41街和56街上的剧院则称为外百老汇。

音乐剧大师 安德鲁·韦伯

韦伯1948年出生于英国伦敦一个音乐世家,17岁开始与人合作创作歌曲,34岁创立音乐制作公司,经营成功后买下伦敦西区的几个剧场。

1984年,韦伯在纽约一家二手书店偶然看到一部小说:一个出没于巴黎歌剧院的幽灵似的长年戴着面具的丑八怪,爱上了美丽的女高音。韦伯决定以一种全新方式来诠释这个故事。他在《歌剧魅影》中淋漓尽致地发挥了音乐天赋。全剧大胆采用轻歌剧风格为基调,以戏中戏穿插经典意大利歌剧片段,使之与现代流行音乐元素完美糅合,被誉为是雅俗共赏的经典之作,过去24年里全球演出逾万场,观众人数超1.3亿,票房累计收入高达60亿美元。他同时期的另一部音乐剧《猫》则以其20多种语言在全球巡回演出20多年,在音乐剧中表演时间之长仅次于《歌剧魅影》。

Broadway,原意为“宽敞的街”,其实是一条全长25公里的街,中文译为“百老汇”,很有意味,含有戏剧总汇之意。百老汇音乐剧是目前世界上最具生命力的戏剧表演。

日前,第十四届上海国际艺术节正在热闹进行中。对于梦想成为世界音乐剧舞台“第三极”的上海来说,“百老汇”这个名词绝不能忽视。

百老汇夜景

本版图片 G3

演出二十多年

被改编为电影的《黑钩子》宣传海报

颠覆传统 孕育奇葩

在人类文明发展史中,“看戏”曾是一种文化特权,为贵族阶层所垄断。但纽约人相信白手起家的“美国梦”,相信阶层不会世世代代永久不变;他们也总是喜新厌旧。人们很快便将欧洲传统抛诸脑后,那些曾被贵族嗤之以鼻的大众娱乐方式开始占领舞台,观众也从贵族和富裕阶层拓展到中下层市民。20世纪初,人们开始在时报广场附近兴建剧场。

第一部现代音乐剧《黑钩子》(The Black Crook)的诞生纯属偶然,却也是纽约人颠覆传统“敢想敢做”精神的产物。

1866年夏末的一天,纽约音乐学院剧场突发火灾,千里迢迢来纽约演出的法国芭蕾舞团顿时没了表演场地。情急之下,剧场老板向另一家剧场借用场地。后者当时正上演通俗剧《黑钩子》,档期已经排满。于是两家老板别出心裁地将两个剧组合在一起,重新编写故事情节,创作新的音乐和舞蹈。一个融唱歌和舞蹈于一炉,兼具完整故事情节的表演形式就这样诞生了。

改编后的《黑钩子》获得巨大成功,创纪录地表演了474场。整出戏长达5个半小时,观众依旧看得津津有味。载歌载舞、情节轻松有趣的音乐剧立刻从各种娱乐形式中脱颖而出。

可以说没有纽约,就没有百老汇音乐剧。它是纽约城市文化孕育的一朵奇葩。

历经挑战 焕发新生

19世纪末20世纪中叶,美国电影业快速发展,新兴电影院横扫曼哈顿,吞噬了一个又一个传统剧场。当时一些电影评论家纷纷预言百老汇剧场将为电影院所取代。

1943年,音乐剧《俄克拉荷马》在一片唱衰戏剧声中登场。剧中一系列创新直至今天仍被奉为经典:芭蕾、乡村土风舞、踢踏舞、默剧动作完美融合;音乐创作为戏剧内容服务,大胆吸收乡土音乐元素;故事的主角不再是一成不变的才子佳人,而是普通农民;服装、道具和舞台背景具有淳朴的乡村平民风格。《俄克拉荷马》推出后好评如潮,连续演出5年零9个星期,共2212场,观众累计450万人次,投资回报率为2500%,开启了百老汇音乐剧的黄金时代。

百老汇最老牌剧场之一宫廷剧

《歌剧魅影》的演员在后台准备

院是记录百老汇沉浮史的又一个典型案例。20世纪初,宫廷剧院是全美国马戏表演的最高殿堂。但20世纪20年代末开始的大萧条给了剧院沉重一击。剧院数度易主,一度关闭,之后变成了电影院。1966年,倪德伦环球娱乐公司买下了剧院产权,将这里变成了百老汇音乐剧的重要阵地。这里上演过《俄克拉何马》、《美女与野兽》、《西区故事》等24部音乐剧。如今大多数百老汇剧场掌握在三家公司手中:倪德伦公司拥有9家剧场,舒伯特公司拥有17家,朱贾姆辛戏院联盟拥有5家。

商业典范 通俗取胜

倪德伦公司总裁罗伯特·倪德伦说:“百老汇音乐剧是商业化程度最高的一种戏剧形式,其收入远高于电影。音乐剧《歌剧魅影》收入超过60亿美元,而好莱坞影片《阿凡达》收入只有它的一半。百老汇超级

音乐剧《狮子王》《悲惨世界》等在世界各地都获得了非常大的成功。”

最优秀的百老汇音乐剧都是商业化与艺术精益求精的典范。百老汇戏剧的演出剧目和演出时间长短都根据票房、口碑、戏剧评论等等来决定,以减少投资商的经济风险。

纽约城市广场制作公司总经理丹·佛朗茨所说:“故事和音乐,百老汇成功的关键因素。在制作之前,将你的故事读给观众听,观众能笑出声来,或者浑身汗毛竖起来,或流着眼泪来,如果你的剧本没有引起这样的反应,你就要停下来。”

说起百老汇音乐剧成功典范,不得不提安德鲁·韦伯的作品。创作出经典音乐剧《歌剧魅影》《猫》的韦伯力图以新的音乐表现形式突破传统,并将录音与现场乐队演奏融为一体,极大地拓宽了现场音乐的表现力和张力。韦伯还善于将各种不同乐器、不同时代、不同表现方式的音乐熔于一炉,各种音乐元素特点鲜明,彼此间却又配合得天衣无缝。

不过,以韦伯作品为代表的百老汇音乐剧受到一些严肃戏剧评论家的蔑视。美国戏剧评论家乔·昆安将韦伯的音乐剧作品列入较低层次的通俗文化,称之为“魔鬼般乏味的诺伊·韦伯的世界”。但韦伯和他的朋友们却以“通俗”为荣。《猫》的导演特雷弗·纳恩说:“我一听到通俗主义这几个字就兴奋莫名,不断思考我们如何能够创作出浅显易懂而又意义深远的戏剧。”

美国特色 行销世界

与传统意大利歌剧、芭蕾舞剧相比,它就像一个不修边幅又腰缠万贯的暴发户;与最大众化的娱乐形式马戏、杂耍、脱口秀相比,它又太正规,需要有专业剧场,需要专业乐队现场演奏,有完整的故事情节。

事实上,通俗而不庸俗、不断求新求变、尽一切可能满足大众喜好,正是美国文化的基本特征。百老汇音乐剧也具备美国文化的“大熔炉”特点。每一部百老汇音乐剧都有自身特点,每一个故事都有独特的表演和表现形式,没有一成不变的程式化表演,更没有不可逾越的表演模式。这里有古典意大利大歌剧,也有爵士乐和摇滚乐;有芭蕾,也有踢踏舞、迪斯科和各种现代舞;有皮影、木偶、杂技、高跷等舞台表现形式;也综合运用声、光、电等现代技术手段创造的现代化舞台艺术效果。

正如美国音乐剧史学者格林所说:“音乐剧是个吸引人的字眼,凭其涤荡心胸的律动节奏、光怪陆离的艺术效果、令人陶醉的戏剧故事,成为一种与众不同的日用商品,被全世界的人们认同和喜爱。纵然派生于其他门类,但它依然成为一枝盛开的艺术奇葩。美国人可以自豪地说:美国已给了世界一种新的形式。”

热点锁定:

9日,美国中情局局长彼得·雷乌斯(右二)的婚外情曝光,他随后提出辞职。13日,驻阿富汗美军司令艾伦(右一)又被卷入这起丑闻。

导读

A29
论坛:钓鱼岛问题
美国玩什么花招

A30
007之父
秘密生涯

A31
法国总统
争议女友

本刊主编 汪一新
卫蔚

(本刊除“论坛”及
本报记者署名文章
外,均由新华社供稿)

