

过去20多年,国内音乐剧市场的发展经历了很多重要的阶段,上海也一直在其中扮演着先行者的角色。

先是邀请西方经典音乐剧原班人马来华演出,例如《悲惨世界》(2002年)、《猫》(2003年)、《音乐之声》和《剧院魅影》(2004年)等。后来开始引进海外版权并制作中文版,例如中文版《妈妈咪呀!》(2011年)、中文版《猫》(2012年)等。

直到近些年来,在音乐剧主题综艺《声入人心》(2018年)的播出为国内音乐剧市场带来了一阵旋风之后,中文原创音乐剧开始焕发生机。在上海,音乐剧的演出场域也从以往千座规模的大剧场拓展开来,蔓延到了亚洲大厦以及上海大世界等诸多仅容纳一两百名观众的小型演艺新空间中。随着《阿波罗尼亚》(2020年)、《翻国王棋》(2022年)等作品的爆火,小剧场环境式音乐剧开始走进更多观众的视野中,填补了国内音乐剧市场此前的空白版块。

以此为背景,我们对话了行业内的运营方、戏剧制作方等各方,试图向读者描绘小剧场音乐剧的行业生态和发展脉络。在纽约百老汇、伦敦西区、首尔大学路之外,上海也正在培育中国自己的音乐剧聚集群落。

规模从“小”做起 内容以“质”为先

上海小剧场音乐剧的行业生态和发展脉络(一)

I 中国自己的“外百老汇”

周末的晚上,位于汉口路650号的亚洲大厦格外热闹。年轻的剧迷们排队取票、拍照打卡,狂欢开始。在这栋有些老旧的写字楼里,有很多小而美的剧场,它们享有同样的名字“星空间”,不同的时段上演不同的剧目。

你可以在4楼的星空间1号看《阿波罗尼亚》,在2楼的星空间6号看它的前传《桑塔露琪亚》,也可以去5楼的星空间28号感受让你噗嗤一笑的《#0528》。

每一部戏都有自己的专属剧场,所有陈设都还原剧中的场景,票价在一两百元到三四百元不等。在长期驻演过程中,演员们不断变化组合,向纷至沓来的观众讲述着这一隅的“独家故事”。

这些“星空间”背后的运营方,是上海亚华湖剧院经营发展股份有限公司(简称“亚华湖”)。过去很长一段时间该公司的院线业务是以经营人民大舞台、云峰剧院、浦东大戏院等传统大剧场为主的。

2019年,亚华湖总经理阮豪联合团队提出了“星空间”系列计划,决定开发小剧场空间并逐渐拓展为一个戏剧聚集区。

“作为一个完整的剧场演艺生态系统,不仅要有中大型剧场,去承担丰富城市主流文化生活的重要功能,也要有小剧场的存在,为观众和创作者提供更加灵活的选择。”亚华湖总经理阮豪向记者分享开创小剧场生态的初衷。

对比纽约,在曼哈顿区百老汇大道最核心区域的大剧院(可容纳500人以上)里,上

演的是例如《芝加哥》(1996年)《狮子王》(1997年)这样数十年长演不衰的大型音乐剧。而在核心区域周边的“外百老汇”,还聚集着很多小剧场,座位数在100到499不等,长期上演小制作但题材丰富的戏剧作品,深受年轻戏剧爱好者的追捧。

“星空间”的创立,某种意义上也在尝试探索开辟属于中国自己的“外百老汇”。这也是为何阮豪要将第一批小剧场开在“人民大舞台”所在的亚洲大厦的原因:

“总面积2.5万平方米的亚洲大厦里,我们原本的剧场加办公面积就已经占到了7000平方米。后来发展小剧场,也希望可以和总部在一起,慢慢形成一个戏剧聚集区,大家周末逛街可以随时来到这里,一站式获取尽量多的演出信息,毫无负担地进剧场看戏。”于是,亚华湖向很多楼内的小业主相继租赁场地,随着19个星空间以及相应配套空间的搭建,如今已经将营业面积拓展到了1.5万平方米。

除了亚洲大厦,近些年来“星空间”还蔓延至了西藏中路与延安东路高架交界口的“上海大世界”(10个)、南京东路步行街第一百货(13个)以及世贸(13个),共计53处。这也意味着目前共有53个不同的驻演剧目在人民广场周边一带接连上演,其中音乐剧占比最高,达7成。

除了解决场地问题,亚华湖也参与戏剧制作公司的创投和具体戏剧项目的把关、投资,目前已经有20家左右的戏剧制作公司入驻亚洲大厦,其中就包括《阿波罗尼亚》的制作公司“一台好戏”、《翻国王棋》的制作公司“魅鲸文化”等。阮豪说,亚华湖在各个大楼里租下场地,并不会作为二房东再向戏剧制作方收租金,而是把场地运营成本也当作对他们的投资,并在内容上共同把关,为形成成熟的业态提供沃土。

“对于创作者来说,这也是为他们提供了进入行业的更多机会。传统的大剧场对于演出的规模和受众人数都有要求,年轻导演、编剧、演员们很难刚出道就都有机会走上这样的舞台。从小剧场开始做起,慢慢在得到市场反馈后发展到大剧场,不失为一个相对健康的成长路径。”除了丰富观众的观演体验,在阮豪看来,这样的小剧场、长期驻

演模式也为戏剧工作者提供了相对稳定的就业环境,一定程度上解决了艺术院校学子“毕业即失业”的困境,引导整个市场进入良性循环。

“到现在我们仍然每年会拿出20%-30%的资金投给行业里的新人,说白了,这部分资金就是做好准备会亏的。如果能有盈利,那就算额外惊喜。”

I 国内第一部“环境式音乐剧”

走进亚洲大厦4楼的星空间1号,昏暗的灯光和复古的装饰会将现实世界瞬间隔绝在外,映入眼帘的是上世纪大恐慌时代的纽约。

在这个200多平米的“小酒馆”里,中央长长的酒桌既是吧台、也是接下来两个小时演员们纵情唱跳的主要舞台。全场一百多位观众除了可以环坐在吧台周边,也可以坐在阶梯式酒箱和高脚椅上,分布在剧场的四周。在你触手可及的位置,三位演员的每一颗汗珠都清晰可见,每一句台词都掷地有声。

过去的4年间,作为国内首部环境式驻演音乐剧,《阿波罗尼亚》就这样吸引了超过20万人次的狂热奔赴,开启了中国环境式驻演风潮。

传统的剧场观演空间,大多采用的是“镜框式”舞台:演员在台上表演,观众在台下固定区域就坐,和进电影院看电影是相似的体验。而所谓“环境式”,其实就是打破原本“镜框式”舞台的束缚,把舞台和观众席融在逼真的戏剧空间里,演员可以根据剧情需要随处走动,“散落”在空间里各个方位的观众也可以参与其中近距离互动。

原版《阿波罗尼亚》在韩国首尔大学路上演的时候,其实只是一个“镜框版”音乐剧。当时“一台好戏”的创始人汉坤被现场的热闹氛围感染,连连感叹怎么会会有一个原创的小剧场音乐剧可以爆发如此大的能量。恰

逢彼时亚华湖愿意为戏剧创作者提供长期驻演场地,汉坤就从韩国引进了该剧版权,准备入驻“星空间”。

等待被改造的空间是一个狭长的办公区,最长纵深可以达到20米。如果依旧采取原版“镜框式”的设计,后排观众与舞台的距离甚至和大剧场的部分坐席无异。经过反复研讨,制作方决定以“环境式”的风格打造《阿波罗尼亚》,重构了观演关系,让观众切实感受到在小剧场“身临其境”的魅力。

全新的观演模式一时间在年轻观众群体中流行开来,演出两周之后就场场爆满。社交媒体上,关于这部戏的repo(观后感)层出不穷,剧迷们用自己的方式当起了“宣传委员”。随后的几年时间里,不少观众前来N刷,剧中的演员们也从最初的三组卡司9个演员逐渐发展壮大,从初代演员开始算起,至今在这部剧中进进出出的演员达到了近百人规模。

除了上海的“星空间”,该剧还在长沙、成都、广州相继开设了长期驻演场地,一台好戏也在当地组建了固定的分公司,保障后续更多驻演项目的稳定运营。为了更好地“本地化”,一台好戏会为成都的观众设计带有熊猫元素的“阿波罗尼亚”周边,也会在广州驻演时加入“粤语”台词。“希望我们的剧场可以除了华东地区之外还能辐射到华南、华中、西南等全国更多地区,把环境式音乐剧带给更多观众。”汉坤在采访中告诉记者。

目前,《阿波罗尼亚》在上海已经演出近1000场,全国共计演出超过2000场,这一数字还在持续增加。而在“一台好戏”《阿波罗尼亚》的带动下,越来越多的环境式音乐剧也开始在市场上涌现,更多的戏剧制作公司也逐渐参与其中。

晨报记者 王琛

制图/潘文健

<p>物资回收</p> <p>渝水堂 高价收购</p> <p>红木家具.老家具.字画.扇子.印章.像章.老服装.小人书.紫砂壶.玉器.瓷器.地址:多伦路文化名人街182号(近四川北路) 热线电话:65407260 13601926417 高经理 免费上门服务</p>	<p>高尚领域 A6 地块保安服务招标公告</p> <p>成立满5年,注册资金满贰仟万,保安二级或以上资质,同类项目保安服务经验.领标时间:3月29日至4月2日,地址:长乐路989号201,54043388-665,黄先生。</p>	<p>知名 绿洲 口碑好 成功率高</p> <p>地址:九江路619号1518室 注册号:3101300212598 由高级婚介师董老师全程服务到满意 C226 可家访 貌秀富女医大教授 73岁丧偶 多房先夫意外亡获巨款赔偿 89岁内愿 速婚男有子女我愿奉献(女付) 63337606 C229 给你幸福 可家访 漂亮女音乐教师 退休 69岁丧偶 肤白善良先夫留企业无后继 觅体健男我开支随绿(女付) 153833358 C228 航天女工 工程师退休 63岁未婚 肤白 貌美居市区别墅 父母留遗产有多房不计 先生富有 可家访 女(女付) 63337606 C230 父母亡 无兄妹 温柔心善女 公务员 退休 79岁未婚 温柔善良 父母亡 无亲人 继业 觅 本分忠厚男 入我屋 付出(女付) 153833358 C230 父母亡 无兄妹 温柔心善女 公务员 59岁未婚 党员 继业 独居 徐 233m² 寻 79岁内愿 上门速婚男(女付) 63337606</p>
<p>上海中航悦酒店商辅旺铺招租</p> <p>招租范围:四楼大堂A区约95m², B区约135m², 二楼区域约418m², 一楼大堂约80m², 总面积约728m² 报名截止日期:2024年3月30日下午17时。 联系人:唐小姐 电话:13601677446 地址:上海市虹桥机场申达三路181号 投放热线:22895373 (新闻晨报)综合分类、遗失、注销各类声明广告</p>	<p>高尚领域 A3 地块保安服务招标公告</p> <p>成立满5年,注册资金满贰仟万,保安二级或以上资质,同类项目保安服务经验.领标时间:3月29日至4月2日,地址:长乐路989号201,54043388-665,黄先生。</p>	<p>高尚领域 A3 商业旋转木马日常运维招标公告</p> <p>成立满5年,注册资金满伍佰万,有相关资质及同类项目服务经验.领标时间:3月29日至4月2日,地址:长乐路989号201,54043388-665,黄先生。</p>

