

“追星”还是“追剧”?音乐剧非要按卡司排期卖票吗?

业内人士期待让优质演出培养更多“剧粉”,发现艺术本身的美好

■本报记者 姜方

票房近1300万元,目前开放的15场售出了85%的演出票——这是音乐剧《剧院魅影》中文版二轮开票的最新数据,足以见得这部经典IP剧目的市场号召力。然而,该剧二轮开票属于“盲开”——尽管主办方仅官宣了一号男主角中国“魅影”的主要扮演者,但并没有公布更多具体信息,比如包括音乐剧舞台“顶流”阿云嘎等在内几位主演登台场次。“抢票,但不知道抢到谁来唱;买票,好像开盲盒一样。”部分网友的抱怨,引发业内对音乐剧是否必须按照卡司(主演阵容)排期进行售票这一话题的讨论。

“作为一门现场表演艺术,音乐剧的演员是要素之一,观众根据主演阵容排期买票无可厚非;而《剧院魅影》中文版之所以‘盲开’也能获得不俗销售额,是因为这是一个享誉全球的IP,也有相当比例的音乐剧剧粉愿意为经典剧目买单。”在音乐学者陶辛看来,“追星”还是“追剧”是观众的自由,至于如何引导更多单纯“追星”的粉丝,能够发现音乐剧这门艺术

本身的美好,在排演一出出剧目的过程中培养更多优秀的音乐剧演员,是国内音乐剧行业需要长期思考和探索的问题。

当明星演员无法上台演出时,没人退票离场

在国内的音乐剧市场,宣布卡司排期进行售票较为常见,不少粉丝会专门为了自己心仪的主演阵容择日购票,甚至多次反复观看。虽然节目单和售票信息上都会提醒“演出阵容以当天现场为准”,但部分奔着“角儿”走进剧场的观众,如果遇到临时调整演员,就有可能以“货不对板”为由要求退票,引发种种尴尬。有剧场行业资深从业者告诉记者,相比美国百老汇、伦敦西区等具有深厚音乐剧传统的地区,在日本、韩国、中国等亚洲国家的音乐剧市场,观众根据卡司买票的情况更加普遍,深究其原由,恐怕与不同国家和地区的音乐剧产业水平和发展道路有明显差异相关。

当某些卡司因为各种原因无法出现在舞台上时,一些音乐剧产业较为发达地区的观众会

如何选择?戏剧导演徐俊在伦敦西区观剧时,遇到过一次“意外”。明明购票观看音乐剧《安妮》时是冲着领衔主演的当红明星去的,而演出推迟了15分钟后仍然没有演员登台。然后,一位女士上台解释说主演发高烧、嗓子哑了无法登台,只得临时换了替补演员来演出。徐俊最难忘的是:“全场观众没有发出任何不满意的掌声,无人离场也无人要求退票;演出谢幕时全体起立,这位临时替补演员收获了全场最热烈的掌声!”徐俊感慨的一是替补演员的高水准表演没有“掉链子”,这是伦敦西区或百老汇音乐剧产业发达地区行业水准给出的“品质保障”;但更是“意外”事件凸显出的良性市场环境——音乐剧观众和演员之间相互连接的不仅是粉丝与明星的关系,更是音乐剧从业者和观众在更成熟的基础上,双向给出的信任和支持。

“我相信,当我们有了更庞大的高水准演员梯队、当观众有了更多优质剧目的现场观看经验,大家都会慢慢变得成熟起来,这是需要时间的。”同时,徐俊不建议制作或宣发团队刻意去“放大”主演的明星效应,对不同卡司进行

炒作。“在我们的剧目中,一个角色最多是两个卡司,在招演员时,会考虑两个演员水平是否相当,风格是否各异,这也是出于对观众、演员和行业的尊重。如果以宣布卡司进行炒作,不符合行业长期的良性发展。”

卡司搭配也是“一门艺术”,不同组合产生不同效果

近年来,随着《声入人心》《爱乐之都》等综艺热播,一批音乐剧明星从舞台或学院中“破圈”而出,带着热度和流量成为剧目的“票房担当”;恰逢海外剧目“缺席”国内舞台的这两年,又使得国内大小自制剧、中文版剧目在“窗口期”迎来了前所未有的蓬勃生机。剧目多了,舞台多了,有票房号召力的演员也多了——一部剧,可以根据多个不同的卡司阵容排期售票,也从侧面见证了国内音乐剧产业的高速成长。

多位音乐剧从业者告诉记者,“粉丝经济”的力量不容小觑,其实包括音乐剧、歌剧、音乐会等现场演出领域,都会存在观众“追星”

的现象。事实上,“追星”的粉丝也可以转化为“剧粉”,“追剧”的观众也会有偏爱的演员,这两类音乐剧观众之间并不是非此即彼的关系。专家认为,在国内音乐剧市场按照卡司排期售票极为常见的当下,也许更应该考虑的是如何通过科学“排卡”,促进音乐剧行业朝着更健康的方向发展。

陶辛认为,“排卡”(音乐剧的卡司)搭配也是“一门艺术”,优秀的卡司组合,可以激荡出不同的艺术效果。“像是《猫》《剧院魅影》等一些经典IP剧目,相对来说不那么在乎卡司,无论谁演都是市场号召力的。但是对于很多原创剧目或者是观众不那么熟悉的中文版剧目,不同的卡司组合也许可以吸引更多观众喜欢上这部作品,喜欢上音乐剧,从而愿意更多地走进剧场观演。”

如果音乐剧制作方演出方能够在“排卡”上花更多心思——无论是演员水平、知名度均力敌,还是资深老匠以老带新,或者是几位新人实力闪耀,通过不同的搭配组合制造更多样的演出效果,那么音乐剧这门艺术本身将会获得更多的观众。

高叶、林家川、苏小玎等一批中青年配角演员引发关注——

荧幕内外,《狂飙》见证“好演员的诞生”

■本报记者 黄启哲

热播剧《狂飙》已经收官,而围绕该剧的话题还在继续。不止张译、张颂文等主演,一批配角演员也意外收获网友的热烈讨论与关注。除了已经收获观众“老戏骨”认证的资深演员倪大红、韩童生、张志坚等人之外,高叶、林家川、苏小玎等一批中青年配角也迎来了各自的“高光”。从高叶自己设计的角色妆容,到林家川告别角色的“小作文”,哪怕是只有几集戏份、饰演反派“疯驴子”的王沛禄,也因一个酷似迈克尔·杰克逊太空舞造型的镜头,收获网友“迈克尔·杰克逊”的昵称。可以说,他们在戏里戏外围绕角色所付出的一切,都被观众细心捕捉,发酵为网络热点话题。

有评论感慨“大器晚成”“好演员终于被更多人看到了”,可他们却没有在鲜花与掌声的簇拥中迷失,清醒发问“红不红只是一种偶然”。荧幕中,他们在观众看得到与看不到的地方,用心付出,一点一滴地丰满人物;荧幕外,他们从场记、副导演干起,在安静的等待中用阅读积累与生活经历充盈内心,以平常心与赤诚之心迎接每一个作品与角色。这从来不是“草根逆袭”的励志传奇,而是一群好演员在“流量为王”“颜值至上”甚嚣尘上的论调中,身体力行践行着“没有小角色,只有小演员”这条表演金律的真实故事。

好的演员以角色之名“活”在戏里

因为《狂飙》爆红,网友开始梳理剧中一众配角演过的戏,惊讶地发现,原来过去的热播影视剧里,都曾有过他们的身影。这些“黄金配角”隐身于角色背后,一剧一人物的表演轨迹,令他们收获大众“剧抛脸”的赞美。作为《狂飙》中为数不多的女性角色,尽管戏份不多,但“大嫂”陈书婷所收获的关注度不亚于“大哥”高启强。观众被她所诠释的大气之美所震撼、惊艳之余,更感慨她是不折不扣的“黄金配角”,早在2010年,她就出演了张艺谋执导的电影《山楂树之恋》,而近两年,更是密集出现在了《我是余欢水》《理想之城》《猎罪图鉴》《我们的婚姻》等各类影视作品之中。

回溯高叶的演艺生涯,为拍戏差点丧命的经历印证了——好的演员必须是“戏痴”,愿意为角色付出一切。2011年,在拍摄程耳执导的《边境风云》时,她饰演警察妹妹、叛逆女学生,有一场戏是被歹徒蒙住眼睛窒息濒死挣扎。高叶在拍摄过程中为追求真实呈现,让导演多拍一会,导致窒息时间过长一度心脏骤停昏厥。可在最终宣传时,作为主演的她却把投资方在海报上删去了姓名,如果不是主演孙红雷在宣传中为她打抱不平,没有人知道作为新人的高叶,为一场戏曾有如此牺牲。对于这些为了角色的付出,高叶鲜少提及,在她看来:“演员的艰难从来都不是你在片场吃了多少苦,而是在等待的岁月里,坚守住自己内心的这份纯真,来对抗世界的冷漠。”

坚守纯真就是以角色之名“活”在戏里。于是,观众得以看到《理想之城》里,在家庭与职场中备受欺凌的小职员吴红玫;看到《长安十二时辰》里风情万种的李香香;看到《猎罪图鉴》里被凶手用血染唇装扮自己的女囚……她在有限的戏份里为塑造人物拼尽全力。

好的演员可以重新定义美

好的演员有时需要是造型师,懂得把

高叶饰陈书婷

林家川饰唐小龙

苏小玎饰高启盛

制图:李洁

握美与真的尺度,把对角色的性格命运变化,外化于服饰造型妆容的细节之中。应网友要求,高叶在某平台发布“陈书婷妆容教学”的短视频。“有劲儿”“有年代感”,避免当下流行妆容里的“讨好感”……在她的讲解中,网友感受到,表面上,她的烈焰红唇、复古波浪与薄片人造型无异,可在颜色调和的细节中,其实都暗藏着演员对角色塑造的个人见解。而这也成为观众在认可其表演实力之外,喜爱她的关键——不对当下娱乐圈“白瘦幼”审美亦步亦趋,而是诠释本就丰富而多样的女性之美。

盘点时下女明星热衷打造的人设从萌妹、少女感,到元气、辣妹,无一不是围着扮嫩打转。于是有了现实里已经做妈妈的“85花”仍在偶像剧里,用本就很苍白的演技强装俏皮、卖萌。30岁出头的高叶反其道行之。《狂飙》里,她饰演27岁男演员的母亲毫不违和,一样充满魅力。因其对美的理解并非为了成全个人外在美貌的最大化,也并非追求流行时尚的“最大公约数”,这才成就角色的独一无二。

有着同样敏锐的还有高启盛的饰演者苏小玎。《狂飙》演员直播中,爱张罗的他时常扮演控场主持人的角色,很难让人与剧中那个阴郁狠辣的毒枭形象联系在一起。在剧中,他依靠三副眼镜,逼真地刻画

出了从老实学霸转变为疯魔恶棍的“人物弧光”。求学时期,他的眼镜是圆框玳瑁款式,给人以懵懂纯真的印象;作为创业者卖小灵通时期,他的眼镜换成了黑框方圆形,厚厚的镜片也难掩恶念滋生;而到了铤而走险贩卖毒品时期的无框眼镜,则呈现出一个外表斯文实则张狂疯魔的败类形象。

好的演员善于从安静平凡中汲取力量

好的演员,可以不必频繁露脸综艺维持热度营销人设,而安静地在阅读与生活中获取力量,通过不断学习修炼内在,无时无刻都在为感受人物、锤炼表演汲取养分。“往前看是历史洪流,筛选出不过几个名字,抬头看是宇宙深处的黑暗森林法则,那几个名字也会被抹去。”这是唐小龙的扮演者林家川看过《明史》与《三体》过后,留下的感慨。他用这种阅读体验的“失重”,类比当下《狂飙》热播后,自己初尝的“走红”滋味——“喜悦与惶恐交战,我很高兴大家能看到我,但我也知道,对于一个普通演员来说,这种喜欢犹如潮水,汹涌而来,又会穿指缝而走。”网友们感慨着他不错的文笔,冲淡平实却无比动人——这不仅与他在《狂飙》中所塑造的黑社会爪牙唐小龙形象判

若两人;也让观众感受到作为演员理应有的文化积累与阅历沉淀。隐去自我,成全角色。这些从龙套记忆摸爬滚打而来的中青年演员在《狂飙》中“重见天日”,意味着很长一段时间里从行业到传播层面的“被遮蔽”。与其说他们在《狂飙》里实现了所谓“封神”“教科书式”“神仙打架”的演技,倒不如说是由于当下部分影视剧中被营销、被粉丝尬吹强捧所谓“破碎感”“戏剧张力”的反对。某种程度上,《狂飙》里那些让观众一品再品的妆容服饰、台词道具、眼神微表情,桩桩件件都应是创作的本身,可在当下影视作品中角色扁平、台词空洞,剧情经不起推敲的乱象之下,却成了“稀缺品”。就在不久前,有的“顶流”面对有关角色理解的采访提问,竟组织不起一句完整的话,反而得到导演的褒奖与在场粉丝的欢呼力挺。如此反差,足以令不少从业者汗颜。

受限于形象、年龄、时运等各种原因,这些“黄金配角”中的很多人,或许终其一生无法成为主角、成为所谓“顶流”,但这并不妨碍观众用角色的名字记住他们,不妨碍坚守表演初心的同行与他们“惺惺相惜”。由衷期待,作为“开年第一爆”的《狂飙》,也能开启一个属于“好演员”的时代——让大众在未来更多的品质好剧里,与他们再度相逢。

本报讯(记者王筱雨)下月,由上海YOUNG剧场和北京鼓楼西戏剧合作

创立的“YOUNG剧场鼓楼西绿匣子”品牌将正式揭幕。目前,包括《一只猴的报告》《降E大调三重奏》《非常悬疑》在内的首轮3台12场演出已经开票,双方将在未来一年时间里,围绕“我喜欢有点不同”主题,带来近百场高品质戏剧演出,并在配套活动方面深度合作,共同以时尚年轻、自由恣肆的态度,多元化的审美视野及国际化的格局气魄,建构陪伴城市生长、流动轻盈的无边际戏剧生态。

位于杨浦区、由上海大剧院运营管理的YOUNG剧场,是以戏剧为核心,跨界融合艺术为延展,集舞台表演、原创孵化、展览展映、公益教育、社区赋能为一体的新型剧场。自去年9月正式开幕以来,YOUNG剧场为上海观众带来了《春逝》《对称性破缺》《雅各比和雷弹头》《故乡》《世界旦夕之间》等多部口碑好戏。同时,YOUNG剧场去年与北京国际青年戏剧节共同发起“GOAT特别青年戏剧展”,致力于突破地域限制,助力中国青年戏剧人成长,为观众呈现活力、前沿、多元的艺术作品,构筑新青年艺术家的引力域与实验场,打造没有边界的剧场,实现场域与社群的融通。

3月30日晚,独角戏《一只猴的报告》将率先与上海观众见面,该剧改编自弗朗茨·卡夫卡的短篇小说《致某科学院的报告》,刻画了一只名叫“红彼得”的猩猩通过自述变成人类的经历,表达对人性、自由与出路等终极意义的追问;4月上演的《降E大调三重奏》将“法式浪漫”的风格巧妙搬上舞台,结合演员的表演、电影的意象、音乐、动作以及服装这些元素,于古典音乐和现代的感情生活间重现情感的模糊地带,让观众感受一段时期内真实生活和关系的复杂性;《非常悬疑》则将于6月登陆YOUNG剧场,以即兴演出对阵按部就班的剧本,用荒诞和幽默解构现实生活中真实存在的个体。

《一只猴的报告》演出期间,鼓楼西戏剧与YOUNG剧场还将围绕该剧内容和主题,面向不同人群,推出主创对话、戏剧专业分享、互动体验、学习型工作坊等多层次的活动,吸引观众深入探讨和分享戏剧带来的思考与乐趣。除驻场演出外,双方还将以多维度的工作坊、训练营及田野调查,吸收和输出当代国际舞台,同时为上海观众带来公益讲座、文化沙龙等相关活动,呈现以城市生活为无框舞台的多元化戏剧时空。

“YOUNG剧场鼓楼西绿匣子”品牌下月将正式揭幕。图为《降E大调三重奏》剧照。(演出方供图)

体彩公报		超级大乐透第23012期公告	
排列3第23027期公告		中奖号码: 07+16+17+18+28 02+03	
中奖号码: 3 4 8	直选每注奖金 1040元	一等奖(追加) 10	6215753元
组选3每注奖金 346元	组选6每注奖金 173元	二等奖 136	77035元
二等奖(追加) 47		三等奖 386	10000元
三等奖 386		四等奖 1340	3000元
排列5第23027期公告		一等奖基金累积数: 1048716293.80元	
中奖号码: 3 4 8 0 6		每注奖金 100000元	