

中国原创儿童音乐剧现状分析及出路试探

李各

(中央戏剧学院 北京 100000)

【摘要】自改革开放以来,音乐剧进入到国内已有四十多年的时间,得到了良好的发展,目前国内的音乐剧市场主要包括原版西方音乐剧和中国本土音乐剧两种形式,本土的原创音乐剧还有巨大的发展空间,发展过程中存在的一些问题有待解决,是音乐剧制作人必须要面对的问题。本文从原创儿童音乐剧的视角出发,研究了中国原创儿童音乐剧的发展措施,辨析了中国原创音乐剧与西方音乐剧的不同之处,并在人才培养及商业化价值等方面做出了简要论述。

【关键词】中国原创; 儿童音乐剧; 发展

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.05.1617

引言

早在19世纪初,西方就已经诞生了音乐剧,经过多年的发展形成了世界性的艺术表现形式,受到社会大众的追捧。随着经济文化的全球性融合,音乐剧进入中国本土,中国艺术领域的人受到音乐剧的影响,也开始创设本土的原创型音乐剧,但由于发展的时间较西方晚,目前在发展中尚存在一些问题,如民族特色不够鲜明、人才培养缺乏体系等等。要想推动中国本土原创儿童音乐剧的快速发展,相关创作人员就要从儿童的角度考量音乐剧的发展历程,探寻更有价值的发展之路,减少其他方面的制约,结合大众的喜好和儿童的认知来编写音乐剧,就能够有效提升社会受众群体的关注度。

一、中国原创儿童音乐剧与西方音乐剧的不同之处

与西方儿童音乐剧相比,一方面是中国原创儿童音乐剧的起步时间较晚,研究中国原创儿童音乐剧的人也不多,所以发展效果远不及西方;另一方面,西方音乐剧的表现形式比较多样,同时西方儿童接受的文化教育更自由开放,所以在音乐剧的表演中会更游刃有余,在中国原创儿童音乐剧的表演中,我国传统文化里偏向内敛、含蓄的文化氛围也对我原创儿童音乐剧产生了影响,这是二者在艺术上的不同之处。音乐剧属于一种商业化程度较高的艺术形式,然而国内的市场尚未发展成熟,所以会受到多方面因素的限制,许多中国原创儿童音乐剧的表演都是通过送票、赠票的方式来获得观众,但西方的音乐剧市场就发展的非常完善。国内各个地区的经济发展水平都不同,在北上广等经济水平发展较高的城市会有稳定的音乐剧受众群体,一般来说,一线城市的高收入人群会关注音乐剧,但普通家庭则很难承担音乐剧带来的经济负担,也不会选择带领孩子去观看音乐剧作为课余活动^[1]。

二、中国原创儿童音乐剧的民族化特色发展现状

儿童音乐剧最早出现在西方国家,是从音乐剧演变而来的,要追溯中国原创儿童音乐剧的起源,就要从上世纪30年代西方音乐剧开始分析。我国作曲家黎锦晖在国内出现儿童音乐剧之前,曾经通过对儿童语言、音乐及诗歌等方面的分析,创造出儿童歌舞剧,将音乐和戏剧初步结合起来,为后续的原创新型儿童音乐剧的发展奠定了基础。这种新型的艺术形式是寓教于乐的,深受儿童和家长的喜爱,在国内得到了良好的发展,但由于起步时间较晚,所以国内儿童音乐剧的发展仍处于起步阶段,比较依赖西方音乐剧或者童话作品,在剧目的选择上也更加倾向于照搬西方经典,所以原创的作品比较少,选材比较单一,将许多西方的经典故事作为模板,缺少了对儿童群体内容的考虑,没有展现出儿童需要的互动性内容。况且受到国内经济发展的影响,儿童音乐剧通常会以汇报演出的形式来再现经典,缺乏了一定的创新性,难以有效吸引孩子的注意力,所以预期效果并不好。艺术领域的研究者也提出:国内的音乐剧创作人还欠缺对西方音乐剧的

研究,所以故事的戏剧性有所不足,演出形式始终停留在歌舞的阶段,有时还会融入杂技,也可以看出国内的音乐剧在创作方面是有问题的。专业的人士认为,国内音乐剧并非真正意义上的音乐剧,会对观众造成一定的误导。让更多的人了解儿童音乐剧才是推动中国原创音乐剧发展的必经之路。在中国文化上成长的音乐剧吸收了大量的本土文化,所以中国原创儿童音乐剧也要从民族文化中汲取养分,音乐剧中的戏剧是以音乐为服务主体的,歌剧与之相似,但歌剧则是音乐为戏剧的情节服务,所以音乐剧与歌剧之间还是存在差异的。目前我国的音乐剧创作人已经意识到本土化的一些问题,所以他们能够从本土传统的戏剧资源中吸收精华部分,创作适用于中国本土的儿童音乐剧,在体现出民族化特点的同时,尽可能的回归正统,使作品可以更好的凸显出音乐剧的艺术价值^[2]。

三、中国原创儿童音乐剧的人才培养与商业推动

中国学院派人才教育是输送音乐剧人才的主要方式,国内的音乐剧人才培养追求“精”“尖”,也就是高水准的人才培育。如在音乐学院中,相关专业又分为多种,包括声乐、钢琴、器乐等等,音乐剧的表演人才要“全能”,集唱歌、舞蹈和表演为一体,要具有一定的戏剧表演功底,所以培养一个复合型的音乐剧人才是非常难的,需要耗费许多精力。音乐剧演员要具有自己的独立思维结构,能够将人物的情感融入于表演之中,我国对音乐剧人才的培育工作研究时间较短,所以培养模式相对单一,一般来说在音乐专业毕业后的高素质人才进入到专业的院团中,可以得到更好的实践培育。除演员人才的培育工作外,优秀的音乐剧作品还需要好的编剧,商业剧组的形式可以更好的吸引优秀人才,保障剧团的商业利益才能推出更多优秀的音乐剧作品,但是由于国内的音乐剧市场化发展较为缓慢,所以音乐剧的发展也受到的影响。音乐剧的表演不仅仅是市场娱乐,在中国原创儿童音乐剧中,更要善于制作符合儿童喜爱特点的优秀音乐剧目,那么就需要剧团花费更多的心思去创作^[3]。

结束语

音乐剧是一种艺术的表现形式,同时也需要商业化的推动,我国原创儿童音乐剧的发展应当和西方儿童音乐剧求同存异,既要保留本民族文化的部分,又要追求音乐剧的正统内涵,在共性中寻求个性突破,才是中国原创儿童音乐剧的发展之路。

参考文献

- [1]孟聪.上海原创儿童音乐剧探析[J].上海戏剧,2020(03):41-43.
- [2]曾楚妍.儿童音乐剧对儿童综合发展的研究与实践[D].上海音乐学院,2020.
- [3]宋欣奕.儿童音乐剧进校园的价值与策略[D].杭州师范大学,2019.