

上图：日本四季剧团音乐剧《素敌小魔女》中文版在京首演。

走入东方世界

虽然中心在欧美，但音乐剧在亚洲尤其是在中日韩三国的发展，同样值得重视。

正如纽约百老汇之于美国、伦敦西区之于英国一样，四季剧团基本成为日本音乐剧发展的代名词。四季剧团1953年成立于东京，最初演出话剧；从60年代末开始逐渐将重心转移到音乐剧的演出。四季剧团不断搬演在欧美已经获得巨大的成功的剧目，采用自己的演员，将它们翻译成日语版演出，逐步形成了自己的一套适于亚洲人演唱表演的体系。

经过长期努力，四季剧团不仅培养了一批音乐剧迷，使音乐剧逐渐被日本主流社会接受；同时还创作了一批原创音乐剧，为世界音乐剧事业作出了贡献，其中著名的有三部曲《李香兰》《梦中醒来的梦》《勇太和他

的伙伴们》。如今，四季剧团每天有8到10个剧组在日本各地进行公演，每年有大约300万观众观看剧团年均超过3000场的演出。四季剧团以自身的高品质追求，创造了与纽约百老汇、伦敦西区同样具有国际水平的亚洲音乐剧表演中心。

更为难能可贵的是，四季剧团的创始人浅利庆太心系音乐剧在亚洲的发展，为其他各国的音乐剧人才培养提供援助。1995年，中央戏剧学院第一届、也是中国第一届音乐剧班开设，这届学生的学习、实习、毕业演出、工作等过程，都有四季剧团的大力支持。杨佳正是当年首届音乐剧班的一员，她告诉《新民周刊》记者：她在毕业后被浅利庆太选中，和其他几位同学一起来到日本四季剧团成为音乐剧演员，在几年时间里，经历了上千场演出的实践，“真正明白了音乐剧是怎么回事”。后来，杨佳回到中央戏剧学院攻读音乐剧专业的硕士，之

后一直在国内从事音乐剧的实践与教育工作。四季剧团与中国音乐剧领域的友好合作关系持续至今。

杨佳和她的同学们去四季剧团时，韩国也有一些年轻人来到那里开始学习，后者回国后，同样成为该国音乐剧发展的生力军。2000年之后，韩国的音乐剧产业开始加速发展。韩国先进的娱乐产业大力助推了音乐剧的兴盛，尤其是一众流行歌舞明星转向音乐剧，在2010年前后给这个产业带来了爆发。除了翻演欧美经典剧目，韩国本土原创的音乐剧势头同样迅猛，在基本满足韩国国内的娱乐市场需求之后，开始向周边国家输出，中国无疑是他们非常看中的市场。目前，中国的音乐剧领域中就有不少来自韩国的作品。

中国音乐剧的起步时间同样是20世纪末21世纪初，经过20余年的积累，近年来在以上海为代表的大城市迎来了高速发展。中国的音乐剧一方面需要更为专业的创作人才，另一方面需要有原创的“爆款”剧目。

在杨佳看来，“民族的就是世界的”在音乐剧领域尤其重要，并且已经再三得到验证。例如，大量运用发源于美国的Rap唱法是《汉密尔顿》爆红的秘诀。那么，对于中国而言，将传统戏曲、民间小调、少数民族音乐与音乐剧巧妙融合，很可能是创造能够风靡世界的中国音乐剧的正确路径。2009年，上海戏剧学院已经率先在国内开设了中国传统戏曲与音乐剧融合的“戏曲音乐剧”专业，后来又开设了音乐剧专业。目前，国内很多院校都已开设音乐剧专业，培养了许多人才。中国的音乐剧人，正在努力创造更好的未来。■