中国音乐剧与日韩音乐剧：异路与同行下的文化交响

李纪柯

中国传媒大学

DOI:10.12238/jief.v7i6.14987

[摘要] 作为一种综合性舞台艺术形式,音乐剧在全球范围内蓬勃发展,其在东亚三国——中国、日本与韩国——的演进轨迹既有交织融汇,也因各自独特的社会、经济与文化基因呈现出鲜明差异。本文试图深入探讨三国音乐剧在产业生态、美学表达、文化接受与未来方向等维度的异同点。通过对比分析发现,日韩因其更成熟的商业体系与深厚本土化实践,在原创内容输出与观众基础培养上走在前列;中国的产业则展现出蓬勃活力与探索精神,虽在原创深度与产业链条完整性上尚存差距,却具有独特文化资源及庞大市场潜力。在全球音乐剧语境下,三国均致力于突破西方模板,共同探索本土叙事如何实现现代化艺术转化与国际化表达路径。

[关键词] 音乐剧; 产业生态; 美学风格; 文化认同; 原创性; 本土化

中图分类号: G623.71 **文献标识码:** A

Chinese Musicals and Japanese and Korean Musicals: A Cultural Symphony Under Different Paths and Peers

Jike Li

Communication University of China

[Abstract] As a comprehensive stage art form, musical theatre has flourished around the world, and its evolution trajectories in the three East Asian countries – China, Japan and South Korea – are both intertwined and intertwined, but also distinctly different due to their unique social, economic and cultural genes. This paper attempts to deeply explore the similarities and differences between musicals in the three kingdoms in terms of industrial ecology, aesthetic expression, cultural acceptance and future direction. Through comparative analysis, it is found that Japan and South Korea are at the forefront of original content output and audience base cultivation due to their more mature business systems and deep localization practices. China's industry shows vigorous vitality and exploration, although there is still a gap in the depth of originality and the integrity of the industrial chain, but it has unique cultural resources and huge market potential. In the context of global musicals, the three countries are committed to breaking through Western templates and jointly exploring how local narratives can achieve modern artistic transformation and international expression paths.

[Key words] musical; industrial ecology; aesthetic style; cultural identity; originality; Localization

1 序言：东亚舞台上的三原色

音乐剧,这一集戏剧、音乐、舞蹈、舞美于一体的综合艺术,已深深扎根于东西方文化土壤之中。在东亚地区,中国、日本、韩国以其各具特色的声音,加入全球音乐剧的宏大交响。它们共享着相似的起步阶段——借鉴与引进西方经典;却又在各自文化环境、产业发展轨迹、艺术表达习惯作用下,谱写出迥异的篇章。日本音乐剧产业以其精密的商业机制与强大的偶像文化驱动闻名于世;韩国则凭借敏锐的流行嗅觉、强大的明星效应,以及政府积极主导的本土化改编与原创实践迅速崛起;而中国作为后来者,近年来产业规模急速扩张,原创力量逐渐萌发,展

现出难以忽视的市场潜力与文化雄心。探索三者的共性与差异,不仅有助于厘清各自发展逻辑,更为了解东亚音乐剧未来图景、促进区域文化交流、推动本土音乐剧艺术的繁荣创新提供关键视角。

2 产业生态：商业化成熟度与结构分野

音乐剧产业的繁荣与发展程度,深刻依赖于商业化环境成熟度、健全产业链构建以及规范市场运行机制保障。在东亚地区维度上观察,日、韩两国在这一领域已构建起相对完备高效运转产业生态体系,而中国产业体系尚在动态优化完善过程之中。

2.1 日本：精细机制与偶像力量

日本音乐剧产业代表了一种高度发达、精密运转的文化经济范型。其系统运行特征表现在:

商业体系高度成熟:以松竹、东宝、宝冢歌剧团等为首的大型演艺巨头掌握核心生产发行渠道。这些企业集团拥有悠久历史、雄厚资本积累及强大垂直整合能力;其市场运营体系完善成熟,票务流通、剧场管理、版权授权等环节均实现高度专业化及秩序化运作。

2.2 韩国:明星牵引与政府助力

韩国音乐剧产业凭借其明星效应强劲号召、敏锐捕捉流行文化趋势能力及政府大力扶持政策,形成独特动力机制:

明星号召力驱动市场:韩国流行音乐(K-Pop)偶像及影视明星频繁跨界出演音乐剧舞台担当主演,天然具备粉丝引流能力。如东方神起成员郑允浩多次主演《莫扎特!》,Super Junior圭贤主演《开膛手杰克》,影视明星曹承佑以《变身怪医》证明实力唱功——明星效应使得剧目自带强大宣传流量基础和基础票房保障。

2.3 中国:规模扩张与原创探索

中国音乐剧产业在市场规模和观众数量上急速扩张,但成熟产业链仍在建设探索阶段:

市场体量迅猛增长:北京、上海作为核心市场已形成稳定观剧人群基础;以上海文化广场、北京天桥艺术中心为代表现代化专业剧院构成核心演出平台;各类戏剧节(例如上海国际音乐节)平台汇聚业内资源并孵化培育创作生产。

原创力量的觉醒与挑战:原创剧目数量质量正在快速提升中。一方面涌现出基于中国深厚历史文化底蕴创作的作品(樊冲导演作品《寻找李二狗》以恢宏战争史诗气质震撼业界;李盾作品《蝶》融合传统文化元素);原创剧目的市场接受度、口碑稳定性以及可持续商业化能力(长期驻演困难)仍有较大提升空间。

综合三国情况可见:日韩在商业化深度运作、制作发行专业化、人才储备系统性方面领先中国。日本胜在机制高度成熟(尤其宝冢、四季为代表)与文化消费习惯养成;韩国强于将偶像文化与流行元素无缝嫁接至行业体系构建;而中国则凭借其庞大市场基本盘与强劲上升势头成为潜在的最大增量来源。

3 美学表达:叙事传统与视听风格之异

音乐剧作为一种高度综合性的艺术形式,其最终呈现效果深刻受到所在国家地区文化历史渊源、社会情感结构以及时代审美取向塑造影响。对比中日韩三国音乐剧作品在叙事策略、音乐语言构成、视觉空间塑造及整体美学风格上的差异。

3.1 日本:唯美史诗与视觉精密

日本音乐剧美学风格可被归纳为精致、唯美、宏大的总体特征取向:

视觉极致主义倾向明显:舞台设计追求视觉感官震撼效果。运用复杂自动化机械装置制造惊人空间变化(如《狮子王》日版庞大仿生动物装置);灯光效果设计匠心独运营造出强烈情感氛围(四季剧团标志性技术手段);戏服方面投入巨大并高度注重

细节工艺真实性(尤其以宝冢风格化豪华服饰闻名),力求打造高度沉浸式观演体验。

3.2 韩国:浓烈情感与流行质感

韩国音乐剧美学以强烈的情感宣泄、现代化表达方式和高度流行化融合为最显著标识:

音乐风格多元化为载体,音乐创作积极吸收KPOP、电子舞曲、现代摇滚等多样化流行曲风元素;演唱方式多样化,大量使用更富现代感的流行唱法(甚至摇滚嘶吼),突出表现人物情绪张力爆发感。

3.3 中国:文化根脉与现代探索

中国音乐剧美学表达尚处演变进程之中,显示出传统文化底蕴寻求与时代语境表达的并存张力:

题材选择上的多元化尝试:既依托丰厚历史文化资源创作作品(如《赵氏孤儿》聚焦经典悲剧故事);也逐步开拓当代社会生活题材剧作(《在远方》关注快递员群体打拼故事)。

核心差异总结:日本倾向展现精雕细琢的壮美历史画卷;韩国则习惯聚焦个体在现代处境中极致而浓烈的情感宣泄;而中国正努力探索如何让历史根脉生长出符合当下观众接受期待的当代艺术语汇表达方式。无论从历史叙事框架、角色刻画强度、音乐构成元素还是整体视觉风格塑造差异都直接体现了不同文化语境下深层次差异。

4 文化认同:本土叙事与全球表达的协奏曲

音乐剧在跨文化传播过程中,其文化认同功能体现在如何讲述自己民族的故事,以及如何将独特文化价值理念嵌入全球化表达范式内实现流通与共鸣这两个维度上。中日韩三国在这一层面的表现呈现显著对比。

4.1 日本:偶像文化与传统精神的混合体

在日本音乐剧领域呈现出一种“大众偶像+审美坚持”双重特征构成的文化身份认同:

偶像文化根植于产业:以杰尼斯事务所艺人和宝冢明星为代表的庞大偶像艺人群体构成核心观众吸引力来源;宝冢创造性地形成“全员女性演绎一切角色”的独特传统审美体系。

美学表达坚守精致主义与情感克制性:整体表现偏向视觉形式完美精致化追求;(相较韩国处理方式差异明显)。

4.2 韩国:时代焦虑与平民叙事

韩国音乐剧强烈地表达了当下现实中普遍焦虑感以及平民化视角下的生存韧性与情感能量:

社会现实题材剧作兴起:近年关注度不断上升的作品如描写底层小人物为生活奋斗的《洗衣服》,体现韩国创作者主动将创作目光投向社会现实层面的积极尝试。

高度熟练驾驭现代流行文化符号:音乐与视觉元素积极吸收融入KPOP流行审美特质;制作流程紧密耦合明星机制运作规律确保商业效果传播最大化。

4.3 中国:历史根脉与现代探索的双轨并行

中国音乐剧在文化表达层面同时处于深厚历史资源挖掘与“塑造时代声音”方向的双重探索进程中:

深厚历史文化宝库挖掘:《赵氏孤儿》(源自元杂剧)、《蝶》(改编自梁祝传说)等成功原创作品证明,中国本土历史、文学与传统文化资源库蕴含巨大创作素材潜力可供激活利用。

现代精神内核寻求突破性表达:《沉默的真相》代表探索将严肃社会议题置于音乐剧框架内呈现努力;《在远方》表现当代普通劳动者群体生活精神面貌;然而真正形成具有广泛社会普遍共情力的城市现代故事原创叙事范式仍有待建设发展。

对比三国文化认同表达现状:日本形成“偶像文化+文化符号化输出”双驱动结构;韩国以强烈现代情绪共鸣和流行包装实现高效文化共情传播;而中国作为具有悠久历史文化厚度的国家,正致力于把自身丰厚文化资源转化为契合当代表达语汇并能影响更广泛受众的音乐剧艺术形态。

5 融合与突破:在异质中找寻东亚音乐剧的共性未来

中日韩三国音乐剧发展虽路径与成果各异,但置身于全球文化语境之中,三者不仅互相借鉴,更共享着一些基础共通命题亟待协同解决。

共性挑战之一:原创性匮乏的本土焦虑

三国产业普遍面临着原创能力培育提升的核心问题。日本引进经典虽产业成熟但真正具备国际影响力的本土原创经典剧本匮乏(《李香兰》等少数例外);韩国原创力量活跃但部分作品仍存复制成功模板痕迹问题;而中国对引进剧目依赖程度仍高,优质原创剧本供给不足。突破本土文化资源优势无法有效转化为原创故事核的困境需要提升编剧人才基础素养及构建有效原创激励机制保障。

共性挑战之二:全球化传播瓶颈与语言壁垒困境

除少数成功输出案例外,东亚原创音乐剧整体缺乏全球影响力。语言差异形成核心交流障碍;文化背景特异性造成西方观众理解困难。如何创造具有普世叙事结构又不失本土价值特色的表达形式需三国创作者协力探索。例如:通过强调视觉符号、旋律力量、舞蹈语言等非单纯依赖台词的传递方式成为尝试突破点(如《赵氏孤儿》在英国演出时以视觉力量与音乐主导获得好评)。

共性方向之一:更深入扎根本土叙事资源

无论是中华历史故事宝库、日本历史事件资源、韩国社会变迁经验都为各自音乐剧创作提供了独特表达根基。成功原创剧《赵氏孤儿》经验说明:立足传统寻求现代精神转译路径具有现实可行性。《明成皇后》在韩国热卖也基于历史人物情感深度挖掘创作策略成功——成功关键在于能否发掘出超越具体时空而引发当代共鸣的人性质素表达。

共性方向之二:构建差异化美学标签符号

未来发展方向要求三国必须从简单模仿阶段向建立具备独特声音美学系统方向转变:

日本可强化其在历史宏大叙事与视觉精密制作方面既有优势地位。韩国应坚持其强烈情感宣泄与流行文化高度融合策略特色。中国应寻求建构融合传统文化元素但符合现代观众审美期待的独特语汇(如《南孔》探索儒风礼乐形式的创新呈现尝试)。

6 结论:各自努力,共生繁荣

在东亚舞台上,中国、日本与韩国的音乐剧艺术正以各自独有的方式生长开花,共同构成一幅色彩丰富且充满活力的图景:

日本音乐剧凭借成熟产业运作模式与对古典美学的高度坚持树立了“历史与精工”标签;韩国音乐剧通过敏锐捕捉流行情绪能量与明星文化紧密耦合策略形成“当代情感宣泄”强个性标识;中国音乐剧则处于“守正与拓新”的探索阶段中,既努力深耕五千年文明土壤期望结出时代果实,也试图把握现代中国情感脉搏以创新形式表达出来。

三者之间存在的差异是由其历史文化积淀、经济发展阶段以及当下社会集体情感结构综合决定而自然形成的艺术道路分野。这种差异性并不意味着高下之分,反而构成了东亚音乐剧内部多元生态共生基础。中国音乐剧虽在原创深度与产业化精细度上尚存距离,其依托的市场潜力规模以及博大精深的文化资源供给能力,足以支撑它在未来成为引领东亚音乐剧迈向更宏伟全球影响力的关键角色——而实现该愿景,需要在敬畏市场规律基础上加大对本土创作深度投入与战略性系统性扶持培育支持投入力度。东亚三国在音乐剧领域的各自开拓与相互映照,正共同谱写属于东方舞台的动人旋律华章。

[参考文献]

- [1]贺澜琦.中国音乐剧本土化发展的三维向度——兼论音乐剧《忠诚》的时代意蕴[J].齐鲁艺苑,2022,(02):90-93.
- [2]韩国文化产业振兴院.2023韩国公演艺术产业白皮书[R].首尔:韩国文化产业振兴院,2024:45-58.
- [3]渡边明.日本音乐剧的视觉精密性构成其“文化超真实”表征[J].舞台艺术研究,2022(2):1-15.
- [4]中村悠介.日韓ミュージカルの美的価値観の相違[J].舞台艺术研究,2023(2):15-28.

作者简介:

李纪柯(2000--),男,汉族,河北石家庄人,本科,中国传媒大学学生,研究方向:戏剧与音乐剧。