

預備未來巡演 《大狀王》全球招募演員

由西九及香港話劇團聯合主辦及製作的原創粵語音樂劇《大狀王》自2022年首演以來口碑載道，除本地觀眾熱情撲飛外，更吸引不少內地及海外觀眾專程來港觀賞。《大狀王》早前宣布，將於2025年首次到內地上演，並於香港二度重演。為了籌備未來的演出，亦嘗試將劇目打造為植根本地的長演劇目，演出現正向全球公開招募演員，拓展卡司班底。昨日在戲曲中心的排練廳中，《大狀王》的導演方俊杰與作曲及音樂總監高世章接受了記者訪問，談及遴選演員的背後秘辛，以及如何借演出投石問路，推動音樂劇在本土的產業化。

◆文：香港文匯報記者 尉璋 ◆攝影：Thomson Ho 圖片由西九文化區管理局提供

◆《大狀王》2023年公演劇照

高世章 × 方俊杰

為本土音樂劇產業化投石問路

◆《大狀王》公演後口碑載道。

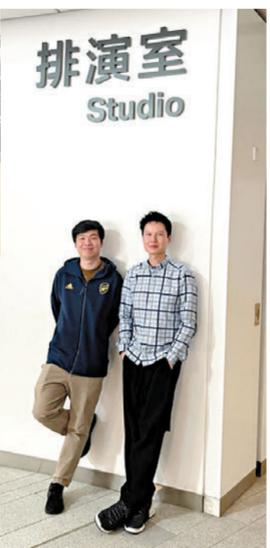

◆《大狀王》明年將展開內地巡演。

西九表示，這次演員招募共收到接近500份報名，有來自香港、澳門、大灣區其他城市（例如廣州）、台灣、海外（例如倫敦）等地區的演員。遴選分兩個回合，評審小組面見大約300位遴選者，之後會從50-60人中挑選出合適的演員。內地的遴選者來自廣州的最多，大概因為同樣都是廣東話城市；但也不乏來自北方城市、非粵語母語的遴選者報名，這也從側面體現了《大狀王》的影響力。導演方俊杰表示，遴選並未設定目標錄取多少位新演員，「但起碼要預備能處理超過30場場次輪換的人員。」

▲《大狀王》作曲及音樂總監高世章在演員招募現場。

▲《大狀王》導演方俊杰（左）與作曲及音樂總監高世章在戲曲中心排練室外。

訪問時，第二輪遴選正在進行中。方俊杰分享，招募的首要門檻當然是唱歌，「不是音準節奏都能搞定的那種唱歌，而是可以通過唱歌來表達故事。」演員被要求選唱粵語音樂劇選段，入選第二輪後則要挑戰《大狀王》選段，並加入形體測試。

長演劇需不同卡司更替

高世章分享，《大狀王》的音樂對演繹者來說有不少挑戰。首先劇中音樂融合不少中式演繹方式，「例如南音，如果平時沒有聽過的譯詞，你的耳朵要非常好，才能聽着demo，然後嘗試去扭一些音來表現。如果平時一直是唱流行曲的話，突然要去展現這個會比較困難。」除此之外，和音亦是高難度，音與音之間的點難以捕捉；再來很多唱段的音域亦非常廣，「我自己也在檢討，寫一隻這樣的歌多少人可以唱到呢？」他笑，「但都是寫了先，希望刺激更多人去挑戰，唱到為止。」他透露，創作時亦預備了「容易版」和「艱辛版」兩個版本，若演員某晚狀態不好，無法應付「艱辛

版」，則可以降低難度。種種調節，最終的目標，都是盡可能發揮演員的能力。

為《大狀王》全球招募演員，對高世章來說，除了尋找合適的演員與預備的卡司，亦是嘗試去邁進一步，看看音樂劇作為一個產業在香港是否真的可行。他分享，音樂劇的創作者與演員的關係密切，有時會根據演員的能力來剪裁音樂。《大狀王》亦是如此，他在創作時做了很多新嘗試，有時希望促使演員嘗試挑戰；有時則會根據他們的強項來發揮。而如果一個音樂劇要成為長演劇目，那在音樂上必然要有空間可以供不同的演員來發揮。「長遠來看，新演員除了要融入原有的角色外，也會為作品帶來自己的東西。這是不論在哪裏，倫敦或紐約，長演音樂劇發展的特色。不是每個都有個框框，而是要有位置給他們發揮，這也是為什麼觀眾不需要只看一個卡司，而是可以欣賞不同演員的不同演繹。這才是演出長壽和健康的發展模式。」

遴選中，高世章考量演員是否能透過歌曲的處理來展現人物角色的進程。「有時其實唱一半就知道了，或者一聽就知道中了，那就好了。」方俊杰笑說，演員被突然喊停，會覺得非常驚慌，殊不知唱不完就走不一定是差，說不定一開口就已經嶄露頭角了呢。

有作品，有回響，才有長演的可能

《大狀王》的創作歷時八年多，其間經歷了預演、大幅改動、公演、重演，還遭遇了疫情帶來的長時間停頓；一路不斷打磨，逐漸成為成熟、成功的商業作品，2022年及2023年兩次公演共演出32場，售出超過25,000張門票，亦吸引不少內地及海外觀眾專程赴港觀看。

從一開始，一眾主創的目標就不單只是打造一個高質的作品，而是希望藉此製作，探尋在香港打造長演劇目，以及本土音樂劇產業化的可能。

「現在好像有點點看到路要怎麼走。」高世章說，「以前好像在打游擊，用興趣班的方式做音樂劇。市面上有多少人來看音樂劇？贊助文化的機構有多少會看重音樂劇？其實不多。到底有好作品先還是有足夠的資源先，一直似乎都是雞生蛋還是蛋生雞的問題。」

對他來說，《大狀王》的成功是天時地利人和的結果。2019年作品預演，嘗試了很多東西，卻收到不少負評，於是團隊狠心推倒重來，又碰上疫情，有了時間去砍掉重練。這樣的創作周期在香港可謂是奢侈。再加上很多不同的部門剛好到位，才促成了演出的成功，結果吸引不少外地觀眾來觀看，發現香港人原來是這樣寫音樂劇的。話題在社交媒體上不斷發酵，引起討論熱潮。

要產業化，過硬的作品當然是王道；現在有了作品，又有了回響，業界就看到了長演的可能。高世章說，要長演，場地、人員等等配套香港其實還未完全完備，「但是有了作品，就是走了一半了。」

票價仍有營利空間

音樂劇要產業化，長遠來看一定要賺錢，成功的商業營運模式不可缺少。高世章表示，《大狀王》現有的票價仍有調整空間。「特別是對於華語觀眾來說，我們真的很便宜。」《大狀王》2023年演出，最貴票價為\$680，「很抵看！」方俊杰說，「600多塊在內地音樂劇演出只能坐樓上，但是在香港可以坐第一排，連上來的車票仍然划算，所以我們還有

◆《大狀王》劇中的經典片段。

空間。要產業化，一定要賺到錢。不是為了賺錢而做，但是不能說一直虧錢，一定要能回本。我相信是可以的，這個演出一定能慢慢走出一條路。」

軟硬件需同步發展

將音樂劇產業化，上海也在積極進行中。位於城市中心的亞洲大廈容納了10多個演藝新空間，被稱為「垂直的百老匯」，幾乎每晚都有數個演出在進行。高世章說，的確，將音樂劇產業化發展，香港開始得早，但走得慢。「上海發展非常快，不少朋友看完分享，演員不少都做得非常好，但在軟件的配套上，好像又有些參差，這是因為發展快的時候，有些東西就未必追得上，例如原創作品的配套就可能還未很成熟。這點韓國做得很好，大有大做，小有小做，都做得非常好。我很羨慕上海的發展，香港太慢了。」但他認為不同城市有自己的困難，香港也有自己的特點，未必需要完全去拷貝其他地方的發展模式。方俊杰則認為，上海場地很多，硬件配套好。香港則是租場困難，更難有場地可以提供長演的演期，這種硬件上的挾制長遠來說也會限制軟件的發展。兩個城市各有優劣勢，需要在硬件及軟件兩方面平衡發展。

至於《大狀王》在未來是否可以成為更加成熟的IP，轉化成電影、話劇等各種媒介產品？高世章認為「絕對有可能」，「但要確保我們現在手上的東西是最強的状态。現在我覺得差不多，但還可以再好一些，才能讓別人覺得不管是什麼形式都有發展的潛力。我有信心。」

故宮首部音樂兒童劇《甬端》「五一」訪港 以戲劇活化文物

香港文匯報訊（記者 江鑫嫻 北京報導）一秒入境的《故宮詠》，親臨故宮殿宇的舞美效果，AR和全息投影技術呈現故宮博物院珍貴典藏、戲劇、舞台和音樂等完美融合……故宮博物院首部音樂兒童劇《甬端》將於5月1日至5日登陸香港葵青劇院。屆時，觀眾可透過演出，了解故宮文物和文物保護的故事。據悉，《甬端》的原型為明萬曆年間的掐絲琺瑯香薰甬端。這件文物與香港頗有淵源，在香港故宮文化博物館開館時，它就曾作為首批故宮文物之一亮相香港。

據介紹，《甬端》由故宮博物院和藝瑞奇國際文化聯合出品，歷時三年打造。「甬(tu)」是象形字，在《辭海》裏的釋義是「角」字的變體與異讀。甬端是中國神話傳說中的神獸，日行一萬里、夜走八千里，通曉四方語言，迅捷敏銳，是祥瑞的象徵。作為故宮博物院出品首部音樂兒童劇，《甬端》講述了新時代文物保護傳承與創新發展的故事。主角甬端有着「故宮學習委員」的美譽，是文化交流的使者，代

表着中國傳統文化的自信自強。

劇中，400多歲的甬端有着一顆對世界充滿好奇的童心，他想知道更大的世界，想知道更遠的未來。高小端則是故宮宮廷歷史部老高的孫子，生長在信息時代的他更願意接受短視頻帶來的碎片化的信息。兩個「孩子」意外的相逢，掀開了一段禁城探秘之旅，也由此展開了一場關於古典文化與當代潮流、歷史堅守與未來憧憬的「辯論」和思考。另外，國寶級文物甬端永固杯、南宋沈子蕃繡絲《梅鶴圖》和晉代書法家陸機的草隸書法作品《平復帖》也在劇中承擔了重要「身份」，一件件傳世珍寶不再只是文化符號，而有了鮮活靈動的生命力。早已被觀眾熟知的故宮「御貓」亦會出現在劇中。該劇還展現了故宮博物院「文物南遷」的歷史，珍貴影像資料的展示，讓觀眾感受到並不為人熟知的故宮一代代「典守者」們令人感佩的精神。劇中時時念起的台詞「子子孫孫永寶用」，則是青銅器上常見的

◆故宮博物院首部音樂兒童劇《甬端》即將亮相香港。

◆故宮博物院首部音樂兒童劇《甬端》劇照。主辦方供圖

銘文，寓意器物永世流傳，後世子孫也一如既往地銘記和珍愛祖先的功德與榮耀。

《甬端》劇目出品人、故宮博物院副院長都海江曾在接受訪問時表示，該劇是故宮博物院踐行守正創新的一項重大舉措，實現了「讓文物活起來」，能夠有力地引導孩子們走近故宮，感受博大精深的中國優秀傳統文化的魅力，做到了博物館教育和兒童戲劇教育的有機結合。後續將繼續努力，讓博物館教育在兒童青少年中生根發芽，和孩子們一起茁壯成長。

值得一提的是，2022年，故宮博物院從186萬件藏品中精選逾900餘件藏品開啟「南下之旅」，亮相香港故宮文化博物館開幕展，用當代視角演

繹故宮和傳統文化。明萬曆年間的掐絲琺瑯香薰甬端就是其中之一，在港展出期間受到了香港市民的關注和喜愛。該文物返回故宮後，又一件與「甬端」相關的文物——故宮博物院藏「青玉甬端熏爐」在香港故宮文化博物館「紫禁萬象：建築、典藏與文化傳承」展廳展出，展出時間自2023年7月1日至2024年5月20日。

據悉，今次故宮博物院音樂兒童劇《甬端》赴港演出活動由故宮博物院主辦，香港康樂及文化事務署協辦。該劇5月1日至5日在香港葵青劇院上演，門票將於即日起在香港城市售票網發售。另外，北京華僑城大劇院駐演版也將於4月20日、5月1日至3日在北京上演。