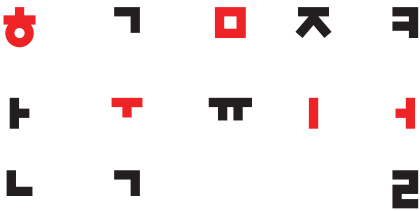

DIVERSITY OF KOREAN MUSICAL

目录

序言	04
韩国音乐剧剧目	
福尔摩斯：安德森家的秘密 Sherlock Holmes : Secret of the Anderson Family	08
红书 RedBook	20
HOPE：未读的书和未读的人生 HOPE : The unread book and life	32
卢奇秀 Rho Gi Su	44
面试 Interview	56
我，娜塔莎和白毛驴 Natasha, the white donkey, and me	68
小矮人 Dwarfs	80
笑面人 The Man Who Laughs	92
与神同行：地狱篇 Along with the Gods : The Afterworld	104
相关单位	116

未来音乐剧—— 青年亚洲的面孔

梵高 © HJ CULTURE

我的遗愿清单 © LIVE CORP

世界音乐剧市场

表演史犹如人类史，随着新媒体和平台的发展，电影、游戏、电视、网络等各类文化内容应运而生。无论世间如何变化，表演始终以顽强的生命力坚守着现场的原始本质。在漫长的表演史中，音乐剧可以说是唯一一个顺应新媒体发展的大众表演体裁。18世纪欧洲的工业革命改变了世界，歌剧曾专属于支配欧洲社会的贵族，随着新中产阶级的剧增，歌剧以轻歌剧、歌舞秀、歌舞杂耍表演、滑稽戏等各种真人秀的形式转变为大众综合艺术。这种新生表演体裁传入美国，以宏伟豪壮的综合艺术——音乐剧的形式问世。音乐剧产业以一千座的规模且可以长期表演的演出场地为基础，在全球范围内形成了美国百老汇、英国伦敦西区、欧洲诸多小规模市场、通过版权代理得以发展的澳洲以及以日本和韩国为代表的亚洲市场。近期，愈发充满活力的中国音乐剧市场也值得关注。

韩国音乐剧的发展

从现代意义来讲，韩国音乐剧的诞生可定为上世纪60年代“Yegreen乐团”的出现。当时，“Yegreen乐团”只表演原创音乐剧，这些音乐剧在电视上播出之后，Yegreen的演出活动成为电视演艺新闻的一大话题。乐团团员由音乐、舞蹈、戏剧等各领域的专家组成。乐团当时采用月薪制，在创作《悄悄地来》这部具有代表性的原创作品时，曾尝试先发行主题曲音源(唱片专辑)的营销模式。韩国音乐剧通过“Yegreen乐团”的表演活动翻开了历史新篇章，自此以大众原创音乐剧的形式吸引着观众，成为规模大且具备专业性的企业型团体。

从上世纪90年代开始，韩国音乐剧市场的发展以三方面为主轴，同时也呈现出自身的特征。第一个主轴是大企业三星影像事业团正式引入百老汇音乐剧专业从业者和体系，学习百老汇的音乐剧制作技巧，尝试大型授权音乐剧交易；第二个主轴是以剧团为中心的各类小剧场原创音乐剧的运营；第三个主轴是依照韩国风土人情量身定制的韩国版授权音乐剧交易。2001年，音乐剧《歌剧魅影》大型长期授权音乐剧大获成功，使韩国音乐剧急速走向产业化，塑造了独特的韩国音乐剧产业模式。韩国音乐剧

通过授权音乐剧使音乐剧产业得以扩大，之后通过原创音乐剧的不断开发形成创作能力，进而具备自生能力。

韩国音乐剧在短时间内取得飞速发展。韩国观众自国意识较强，更青睐原创音乐剧，加之韩国音乐剧演员们的国际实力使得韩国音乐剧市场在世界音乐剧市场上也备受瞩目。在葬礼上唱丧歌、跳舞路坎、将所有集会和劳动都升华为庆典和游乐，用舞蹈和歌声夯实团结基础，这样的韩国文化为音乐剧市场的发展提供了养分。近期，到访韩国的文化游客越来越多，韩国音乐剧和韩国音乐剧演员散发的强大魅力吸引着这些游客。

引领音乐剧的未来面孔

日本是亚洲最大音乐剧市场，与美国、英国一同形成世界三大音乐剧市场。韩国音乐剧在

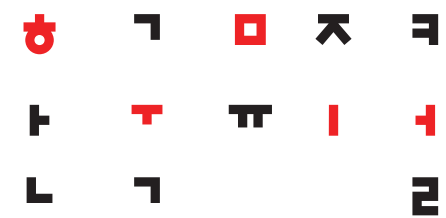
光的来信 © LIVE CORP

规模方面尚不如日本，但韩国原创和授权音乐剧相辅相成，每年有300多部音乐剧问世，掀起一股音乐剧热潮。近期，中国音乐剧市场得到中国政府的大力扶持，潜力无限，备受瞩目。预计，中国音乐剧市场的变化和发展将成为亚洲音乐剧市场乃至世界音乐剧市场聚变的主要原因。

中日韩三国正引领着亚洲音乐剧市场，各具优势。日本作为音乐剧产业的先驱者，拥有面向

西方的悠久市场经验；韩国具备创作实力和专业人才；中国具备资本实力和有助于音乐剧创作的原型故事。音乐剧是源自西方的文化产业，亚洲梦想具备国际竞争优势并扩张市场也许是无谓的挑战。然而，挑战作为未来必然的生存之策，需要亚洲国家的“亚洲市场”战略。韩国的音乐剧制作能力处于领先地位，中国正试图重点发展原创音乐剧，中韩两国的合作是成功完成这一战略的关键。若能结合彼此优势，以特定地区为群落构建音乐剧共同据点，通过共同创作、共同流通和发行体系、专业人士之间的合作，结合亚洲特有的素材和主题以及艺术特征，音乐剧市场的未来大本营是否有可能转移至亚洲？从全球范围来看，音乐剧历史仅有160年，韩国音乐剧历史也才60年，音乐剧如同在产业大军中成长发展的青年，其未来呈现的或是焕然一新的面孔。

DIVERSITY OF KOREAN MUSICAL

福尔摩斯： 安德森家的秘密

SHERLOCK HOLMES :
SECRET OF THE
ANDERSON FAMILY

PRODUCED BY R&D WORKS

PRODUCER
Oh, Hoon-Sik
BOOK
Noh, Woo-Sung / Kim, Eun-Jeong
LYRICS & DIRECTOR
Noh, Woo-Sung
COMPOSER
Choi, Jong-Yoon
MUSIC DIRECTOR
Shin, Eun-Kyung
CHOREOGRAPHER
Park, Ji-Sun
SCENIC DESIGNER
Oh, Pil-Young
LIGHTING DESIGNER
Won, Yoo-Sub
SOUND DESIGNER
Kim, Pil-Soo
PROJECTION DESIGNER
Park, Jun
COSTUME DESIGNER
Lee, Soo-Won
PROPS DESIGNER
the late Lim, Hui-Jeong
WIG & MAKEUP DESIGNER
Cho, Yong-Sun

Total Cast 10名

HIGHLIGHT CLIP

音乐剧《福尔摩斯：安德森家的秘密》是以英国作家柯南·道尔笔下的传奇人物——福尔摩斯侦探为灵感的一部原创音乐剧。2011年首演当时，较之原有音乐剧，其素材与形式焕然一新，备受注目。在这部音乐剧大获成功之后，第二个故事——音乐剧《福尔摩斯：血腥游戏》也与观众见面，备受青睐。

音乐剧《福尔摩斯：安德森家的秘密》并不是以柯南·道尔的原著为基础进行改编，而是借用夏洛克·华生、雷斯垂德警督等书中人物重新创作的故事。19世纪末的伦敦，一个风雨交加的圣诞前夕，在伦敦最显赫的名门世家——安德森家族中响起两阵枪声，当晚一个女人消失了。半个月后，安德森家族的三名男子来到福尔摩斯的办公室，以巨额酬金为条件委托福尔摩斯找回失踪的女人——露西·琼斯。福尔摩斯意识到这不是一件简单的失踪事件，于是开始展开调查。一名失踪者与三名委托人，在他们错综复杂的关系中，安德森家族隐藏的秘密逐一暴露。这部音乐剧以细微的证据为线索，解开复杂的谜团，呈现生动有趣的故事结构。快速场景转换和舞台灯光设计也成功演绎剧中的速度感。

破解谜团的故事本身就很有趣，但在音乐剧《福尔摩斯：安德森家的秘密》中最为凸显的是夏洛克·福尔摩斯这一角色的独特魅力。福尔摩斯平时会因为无聊而朝墙开枪，简直就是一个怪人，但在破案时却又表现出极为认真严肃的一面。演员在舞台上用自己的演技生动形象地呈现出这样的福尔摩斯。尽管福尔摩斯凭借冷静的判断力识破了犯人，但因十分理解委托人的心情，直到最后在真相面前陷入沉思。演员用歌声演绎福尔摩斯如此人性的一面，令人动容。编剧卢宇承用三年时间创作出紧凑的故事结构，作曲家崔钟尹用音乐增强故事的节奏感、推动故事情节，使这部音乐剧被评为剧情与音乐有机结合的原创音乐剧成功范例。

最能呈现幻想色彩的体裁—— 音乐剧 《福尔摩斯：安德森家的秘密》 作曲家崔钟尹

崔钟尹

音乐剧《福尔摩斯：安德森家的秘密》在首轮演出的时候，音乐令观众再三惊叹。音乐剧竟然能够通过音乐来讲述凶杀事件及其推理内容，音乐与故事的有机结合竟然能够增强剧情的速度感，所有歌曲和乐谱竟然是作曲家在韩国初次登台的作品。作曲家崔钟尹就是激起惊叹的主人公，让我们通过对话走进崔钟尹的作品世界。

以福尔摩斯为题材开发音乐剧的想法是怎样形成的？

当时的原创音乐剧普遍都具有浓厚的娱乐性元素，而非戏剧性元素。我跟编剧卢宇承在决心制作区别于原有作品的音乐剧问题上一拍即合。从体裁方面来看，当时原创音乐剧的主流是浪漫喜剧，我们想挑战超越主流的其他体裁。刚好我们两个人都喜欢斯蒂芬·桑德海姆类型的作品，对悬疑惊悚体裁比较感兴趣。那时候正着迷于《理发师陶德》，于是开始寻找类似氛围的故事，最终想到了福尔摩斯。

您与这部作品的卢宇承导演共同创作了多部作品，两位为何如此默契？

卢宇承导演有非常明确的创意和构思，他能够跟剧组人员非常具体地陈述自己想要的方向和对这部剧的展望。在创作方面，作曲和导演的沟通最为重要，因为他能够明确讲述作品本身要强调的内容及其方向，所以合作起来非常省心、开心。

您从小就喜欢福尔摩斯系列吗？其魅力之处在于？

我从小就非常喜欢读福尔摩斯和鲁邦等名探系列，寻找事件线索、解决问题的故事情节很有趣，但愈发让我看得津津有味的是福尔摩斯的心理，尤其是他头脑与思维意识的转动等细节方面。在创作这部作品的时候，也是想着要细腻地呈现福尔摩斯的推理过程和意识的流动。

音乐剧《福尔摩斯：安德森家的秘密》是一部悬疑类型的演出，逐一揭露安德森家族隐藏的秘密。通过音乐维持紧张感和速度感是很难做到的，您在作曲的时候，最大的困难是什么？

用音乐剧最难表现的就是喜剧和惊悚体裁，两者都会因0.1秒的差异导致结果完全不同。微妙的差异决定剧情是否搞笑、紧张感是否犹存。正是由于这部剧自始至终都需要维持一种紧张氛围，所以在调整微妙节奏这一方面费了不少心思。注入紧张感固为重要，但适当地缓解也不容忽视。因此，努力用音乐来充分呈现缓解的部分，以达到有效造成紧张氛围的效果。因为这是一部音乐剧，所以还需要一些音乐方面的趣味，也就是说在歌曲的旋律和娱乐性方面也要费心。虽然各方面都很苛刻，但创作起来非常有趣。

福尔摩斯是一个有趣的角色，但同样也是一个很难用音乐来演绎的人物。比起情绪化的人物，他更是一个冷静理性的人物，有关他的歌曲更多的是呈现推理内容，而非抒情。

没错，有关福尔摩斯的歌曲，比起抒情，更多的是把焦点放在了呈现他如何通过推理得出结论这一方面。福尔摩斯歌唱自我情绪的歌曲只有最后的单曲，这首曲子也是我绞尽脑汁才创作出来的。此前，他唱的是叙事且理性的歌曲，最后通过这首单曲来呈现他的苦恼，所以是最后一张王牌。在创作的时候，我思考过福尔摩斯最真实的烦恼是什么，从中找到了这首曲子的主题。也就是在自认为正确的信念与实质上的正义之间深思的场景，这也是我本人偶尔思考的部分，就跟着感觉进行了谱写。

有关福尔摩斯的歌曲，比起抒情，更多的是把焦点放在了呈现他如何通过推理得出结论这一方面。

曲目“真实游戏”反复出现了三次，这首歌呈现的是针对同一事件的不同观点，所以每次都由不同的人来演唱。乍一听，觉得旋律非常相似，在音乐方面做了哪些变化？

第一曲和第二曲是完全反映推理的歌曲，因为需要表现出两种假说都是正确的，所以虽然在音乐方面注入了微妙的变化，但重点还是调节两曲之间的均衡。而最后一曲“真实游戏”需要表现出这的确是真相，所以花了不少功夫。从开始到中间部分音乐是相似的，后半部分使用了更多乐器，扩大音域的范围，这就是为了强调这是真相。

这部剧首次在韩国采用了系列音乐剧这一新的制作体系，备受关注。第一部《安德森家的秘密》之后，第二部讲述杀人魔杰克事件的《血腥游戏》也获得好评。同一主人公，作品却完全不同，在音乐方面是否有关联或共同之处？

首先，这是两部不同的作品。歌曲都是单独创作的，但出于作曲人想保持统一性的私心，在开场和作品素材中隐藏着第一部作品里曾出现的旋律。虽然主旋律不是重复的，但因为想跟第一部有所关联，所以有的地方还是隐藏了福尔摩斯或是华生的主题旋律。第二部是如此，如果开始创作第三部的话，音乐方面跟第一部、第二部有所关联才会有意义，所以跟前两部的关联应该会更紧密一些。

据悉，在创作阶段就敲定为三部曲，关于第三部有什么具体计划？

卢宇承导演是一位完美主义者，第三部在完成之前是不会透露的。据我所知，目前剧本已经进入收尾阶段。过一段时间，收到剧本后就会开始创作。第三部将会是福尔摩斯和鲁邦这两个传奇角色的对决。

这部音乐剧是您来韩国后首次创作的作品，在首演中获得了巨大的喜爱和关注。在看到实际演出的时候，您有何感想？

在制作环境不易的情况下，演员和工作人员们一边享受着作品，一边排练，这让我非常欣慰，也非常感谢大家。正是因为作品的参与者如此喜爱这部作品，享受过程，才使得这份能量和协同效应相结合，令观众们也享受并爱上这部作品。

是否有正在创作的作品或特别想创作的作品？

目前，正在准备音乐剧《玛丽·居里》，预计明年年初会正式搬上舞台。虽然居里夫人因获得诺贝尔奖为我们所熟知，但这不过是冰山一角。如同我们熟知的“居里”、“夫人”都不是她的真实姓名一样，一个无法拥有自己名字的女性科学家，故事从这份疑惑出发，讲述这一角色。这

ACT1

M1. 铭记_埃里

M2. 舞者_夏洛克、华生、合唱

M3. 要这么做_露西、埃里

M4. 我想要的_福尔摩斯、华生

M5. 真实游戏 I_埃里、亚当、华生、露西

M6. 真实游戏 II_亚当、华生、露西、埃里

ACT2

M7. 等待_全体演员

M8. 开始了_埃里

M9. 明知我心_露西、埃里

M10. 推理_福尔摩斯

M11. 痛苦的真相_福尔摩斯

M12. 铭记_埃里

M13. 真实游戏 III_福尔摩斯

M1.

M11.

“悬疑推理剧？可以制作成音乐剧吗？”音乐剧《福尔摩斯：安德森家的秘密》是一部令人惊喜的佳作！以只有在中型剧场才会有的严谨结构和扎实剧本为基础，被评为扩大韩国音乐剧原创领域的头等功臣。

朝鲜日报 记者申贞善

这是一部由紧凑的剧本、动听的音乐、演员们精湛的演技以及恰到好处的灯光和音响等完美结合的作品，是原创音乐剧中令人满意的收获。作品的完成度很高，拥有可以跨过小剧场局限性，发展为大剧场音乐剧的潜力！

京乡新闻 记者朴周妍

看完《福尔摩斯》，观众会情不自禁地为紧凑的故事结构拍手叫好。

世界日报 专栏作家郑大勋

韩国首部系列音乐剧《福尔摩斯：安德森家的秘密》仅借用了阿瑟·柯南·道尔的原著《福尔摩斯》中的人物，演出内容进行了重新创作。故事情节紧凑，感性的音乐呈现寻找线索的过程，给整个演出注入真实感与速度感。

每日经济 记者申郑仁

历经3年创作的剧本加之符合剧情的音乐和歌曲，塑造出有主旋律且不夸张的完美组合。

edaily 记者吴嫺株

音乐剧《福尔摩斯》的台词与歌词非常有代入感，让观众在观看过程中忘记这是一部音乐剧。这部作品在精准传达事件的同时，音乐结构也是天衣无缝，可以作为音乐剧中音乐应用的一个范例。

NEWSTAGE 记者郑智惠

演出历程 (韩国)

2011年 8月 6日~9月 25日	大学路文化空间Feeling1馆 (335座)
2012年 3月 3日~5月 13日	淑明艺术中心剧场S (548座)
2012年 9月 12日~11月 4日	斗山艺术中心莲岗厅 (620座)
2012年 11月 20日~12月 31日	淑明艺术中心剧场S (548座)

(日本巡演)

2014年 1月 17日~2月 27日	日本7个城市巡演
---------------------	----------

获奖情况

2011年	第17届韩国音乐剧大奖三连冠：作曲奖(崔钟尹)、剧本奖(卢宇承、金恩贞)、最优秀奖
2012年	第6届The Musical Awards五连冠：年度原创音乐剧奖、剧本奖(卢宇承、金恩贞)、导演奖(卢宇承)、词曲奖(卢宇承、崔钟尹)、新人男演员奖(赵成尹)
2012年	第6届大邱国际音乐节DIMF大奖最佳男演员奖(金度玄)
2012年	第1届Yegreen音乐剧大奖三连冠：剧本奖、导演奖、新人男演员奖(赵成尹)

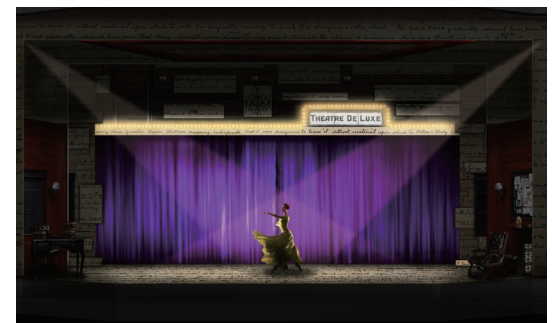
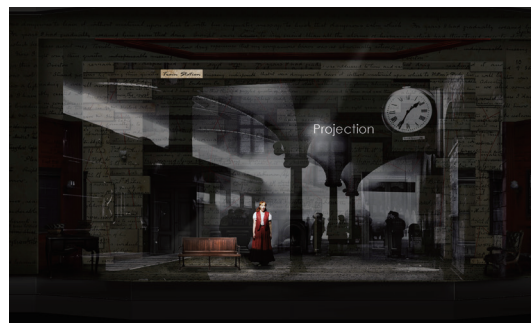
制作公司简介

(株) R&D works是一家以演出开发及制作与艺人经纪为目的而成立的公司，2014年推出首部人偶芭蕾《天鹅湖》。除了《耶稣基督万世巨星》、《魔法坏女巫》等大型授权音乐剧外，公司还推出《福尔摩斯》系列、《The Devil》等特色鲜明的原创音乐剧。旗下艺人有宋龙真、高勋正、李艺恩、李质秀等。此外，公司也在持续而系统地发掘新人，力求实现可持续发展。公司的代表作品有《福尔摩斯：安德森家的秘密》(2014)、《The Devil》(2014)、《Mama Don't Cry》(2016)、《洛基恐怖秀》(2017)、《HOPE》(2019)等。

CONTACT US

HOME PAGE	http://www.rndworks.com
TEL	02-6203-4863
E-MAIL	info@rndworks.com
ADDRESS	2F NOBLESSE BUILDING 25-7, HAKDONG-RO 20GIL, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

GALLERY

PRODUCED BY
Han, Jung-Seok /
Lee, Sun-Young

BOOK & LYRICS
Han, Jung-Seok
COMPOSER & ARRANGEMENT
Lee, Sun-Young
DIRECTOR
Oh, Kyung-Taek
MUSIC DIRECTOR
Yang, Joo-In
CHOREOGRAPHER
Hong, Yoo-Sun
SCENIC DESIGNER
Kim, Jung-Ran
LIGHTING DESIGNER
Lee, Hyun-Kyu
SOUND DESIGNER
Kwon, Ji-Hwi
COSTUME DESIGNER
Do-Yeon

Total Cast 12名

HIGHLIGHT CLIP

音乐剧《红书》讲述的是在绅士的国度——英国发生的故事，时代背景是英国最为保守的维多利亚时代。面对世人的指责和偏见，主人公作为一名女作家敢于发出自己的声音，这部音乐剧叙述着她的成长记。这是因《女神在看着》而备受瞩目的编剧韩正石与作曲家李善英的新挑战，无论是素材与人物，还是故事与音乐，自始至终都呈现出两人的优势。这部作品被纳入Wooran文化财团的作品研发项目之后，素材的独创性与魅力十足的角色备受关注，在随后的试演以及正式演出中也一直受到观众及评委的好评。

1894年英国，安娜给未婚夫坦白地讲她的第一次经历之后却遭遇对方解除婚约，随后来到城市，每当她感到劳累和孤独的时候，总会想起与初恋的回忆，坚强生活下去。有一天，绅士“布朗”来到了她的面前，在这名青年绅士的鼓励下，安娜加入了女性文学会——“罗蕾莱之丘”，把自己的回忆改编为小说。然而，在女性不能公开谈与自己身体有关话题的时代，登载安娜写的小说的杂志《红书》在社会上遭到剧烈谴责，安娜陷入危机。在此过程中，安娜意识到她跟布朗可以真诚沟通，还发现自己对他产生了爱情之后，她用布朗的支持与自己的信念作为武器，成为更加理直气壮发出声音的作家。

《红书》以重视自由的女生与保守的男生之间的爱情故事为基础，通过曾无法理解彼此的男女主人公最终认可并接受彼此的故事，讲述“理解”与“尊重”的价值。从体裁上来看，这部音乐剧更接近于浪漫喜剧，但借助时代背景、设定中激发的力量以及人物角色，剧中包含着各类沉重的主题意识。尤其是，安娜诚实面对自身欲望，敢于挑战社会歧视与偏见，这样的女性角色是目前音乐剧中不曾有过的，因此获得诸多女性观众的支持。

因为彼此不同， 而相互合作更愉快 《红书》 编剧韩正石、作曲家李善英

李善英 & 韩正石

音乐剧《红书》通过性格相反的两位主人公最终认可并接受彼此的故事来讲述“理解与尊重的价值”。编剧韩正石与作曲家李善英在性格方面以及创作方式等方面各不相同，正是这种不同使得两人成为创作有趣故事的创作团队。其实，两人也是非常要好的朋友，让我们通过与两人的对话走进音乐剧《红书》。

通过什么样的契机，开始创作这部作品？

韩正石：在2015年，Wooran文化财团有一个以创作者搭档为对象的新作开发项目，在那里接受了提案。当时，我正在构思较为沉重的作品，所以在Wooran文化财团的项目中要写点别的，想写一部明朗愉快的喜剧作品，于是便开始寻找素材。那个项目是需要每周谱写并发表一部歌曲和歌词，当时我认为应该选择我擅长且感兴趣的素材，所以就把主人公的职业定为作家。主人公是一名女性作家，她笔下的故事既坦率又具有挑衅性，这是最初的一个设定，以此为基础开始进行内容的构建。

李善英：当时的音乐剧主题多数都是比较严肃的，我意识到浪漫喜剧该重出江湖了，于是

决定写生机勃勃、充满喜悦的作品。我认为剧情与音乐是骨肉相连的，当时就决定试着写一部骨肉有机结合的作品。上一部作品《女神在看着》是一部中小剧场演出，那接下来就想创作一部中大剧场作品，加入合唱部分，扩大音乐方面的内容。我个人觉得上一部作品中的男性歌曲太多，期待接下来的创作里能出现女主人公歌唱的优秀单曲。

作品的背景是19世纪的维多利亚时代，选择这一背景有什么特殊原因吗？

韩正石：既然打算讲述一个作家在世人的偏见中写作的故事，那这个故事如果发生在最为保守的社会，两端之间的矛盾会更大、更生动，所以就联想到最为保守且女性人权未得到保障的维多利亚时代。在对这一时代进行调查学习后，越来越对女性的权利与社会参与产生兴趣。刚开始只是单纯的想以这样一个时代为背景创作一部浪漫喜剧作品，但逐渐把比重放在女性人权与作家的故事上，在创作过程中对这一部分进行了补充。

作品中融入了多个主题,最为重要的是哪个?

韩正石:就拿主人公安娜的故事来讲,虽然有她作为作家取得成功的故事,同时也讲述着自我认可以及相爱的过程。我想把一个人物的成长过程愉快且具有说服力的描绘出来,这个人物不受社会标准与评价的影响,坚定自己的信念和信心,敢于面对现实。

李善英:我认为最为重要的就是接受与我不相同的他人,还有接受与他人不同的自己。在上一部作品《女神在看着》中“看”、“给人看”等视觉概念很多,而在这部作品中“听”、“给人听”、“说”等有关听觉概念的沟通比较多。重点是相互沟通与理解的态度,为了在剧中以及音乐中描绘出这一态度,我下了不少功夫。

《红书》这一题目包含何种意义?

韩正石:最早是从“色情杂志”这一非常简单的形象开始的,但“红色”具备着多重意义。对于有的人而言,“红色”既是热情又是爱,既是血或是悲伤。当时觉得,用这个颜色本身就能够呈现出多种不同的解释,这种多样性的存在非常符合本作品的意图。我希望看完演出后,这个题目在观众面前能够呈现出多重意义,既代表着安娜的书,又代表着爱的意义,还代表着热忱。

采用何种沟通方式而创作出这部作品的呢?

李善英:创作这部作品的项目规定是每周需要做出一首歌曲,然后跟项目参加人一起分享。所以等到脚本出来之后再谱曲是行不通

的。我们先是对作品的大致故事情节通过讨论进行整理,之后一起商量在哪个场景放入主要歌曲,然后依照这一场景创作脚本和音乐。先谱写可以成为框架的主要歌曲,然后思索其歌曲还能在哪个场景重复,就这样一步步创作出整个作品。

韩正石:有的歌曲是先决定剧情之后再作曲的,有的歌曲是先作曲随后添加歌词,每首歌曲的创作方式都不同。我与善英平时就经常沟通,我们不断地分享各自对场景的设想,同时各自准备自己需要创作的部分。之后,在互相核对、调节,逐步创作出这部作品。

最喜欢的一个场景或歌曲是什么?

韩正石:《安娜,你来讲》这首歌曲,当时的场景是安娜向一名老妇讲述自己的恋爱故事,老妇越听越精神。老人之前的生活如同干枯的树木那样没有活力和趣味,听着安娜的爱情故事,在不知不觉中,老妇自己也领悟到生活中的活力与激情。一首歌曲里面需要涵盖这些剧情,所以创作这首歌曲的时候下了不少功夫。为了创作这首歌曲,我们天天开好多次会议,真的是苦心创作的一首歌曲。值得欣慰的是创作出的歌曲比较成功,充满趣味性。在完成一首歌曲的过程当中,看到一首歌曲变得越来越丰富也是很有趣的一件事。如同通过歌曲找回活力的老妇那样,仿佛我们也一同经历了通过歌曲找回活力的过程。

我想把一个人物的成长过程愉快且具有说服力的描绘出来,这个人物不受社会标准与评价的影响,坚定自己的信念和信心,敢于面对现实。

李善英:第一幕最后一首歌曲《我是色女》,刚开始构思这一场景的时候,正石提出的建议是直接喊出“我是色女”,这让我吓了一跳。针对这句台词到底该用什么样的曲调,让我陷入深思。前面的场景一个个都有了,第一幕创作结束后,我觉得在第一幕结束的时候演唱这首歌的话,内心就会有一种释放出的爽快感。一直以来,安娜压抑的情绪得到释放,朝着世界大声呐喊而觉醒,让看到这一幕的人也觉得痛快,所以我特别喜欢这首歌曲。

这部音乐剧经历了展演、试演以及正式演出的过程,在此过程中,作品有何种变化与发展?

李善英:展演只进行了三十分钟,只能对几首歌曲进行了表演。在大学路进行试演的时候,我们讲出了想要讲的故事,那时候把所有想讲的故事都呈现在舞台上。在正式演出的时候,我们去除了多余以及反复的内容,进行再次整理,更加压缩了整体演出。

韩正石:在试演的时候,我们没有考虑演出时长,把想说的话都放了进去,放入了很多搞笑和喜剧要素,这样一来内容被拉得很长。之后,我们去掉了不是很重要的内容,通过强调主要部分来带动节奏。

对音乐剧的关注与热爱是从什么时候开始的?从哪一点感受到音乐剧魅力?

韩正石:我从小就对故事很感兴趣,想在能够接触各种故事的媒体方面工作,其中就有音乐剧。在创作的过程中,与作曲家搭档创作出歌曲,然后通过演员呈现到舞台上,整个过程都很有趣。越做越觉得音乐剧是一个让创作者和观众都为此着迷的体裁,觉得很有魅力,今后想继续创作能够给人带来这种体验感的作品。

李善英:通过一个偶然的的机会,我参与了音乐剧创作项目,当时跟演员和工作人员们边沟通边作曲,特别有意思,从那时就陷入其中。与独自一人作曲相比,感受到另一种力量,我想再次感受这种力量,于是继续进行音乐剧的创作。

是否有正在创作或今后想要创作的作品?

李善英:从创作《女神在看着》的时候,就有一个攒了很久的创意。这是一部以宇宙为背景的作品,想试着用奇特又愉快的方式创作有关宇宙探测犬的冒险及爱的故事。

ACT1

- M1. 我是什么_安娜、布朗、市民们
- M2. 叫猫头鹰_安娜、猫头鹰、合唱
- M3a. 绅士的道理_杰克、安迪、布朗
- M3b. 绅士的道理 Rep._杰克、安迪、布朗
- M4. 盼望你_布朗
- M5. 安娜,你来讲_安娜、紫罗兰、侍女们
- M6. 就那样写_罗蕾莱、朱莉娅、科雷尔、玛丽
- M6a. 螳螂交配_BGM
- M7. 我们是罗蕾莱之丘的女人们_多萝西、朱莉娅、科雷尔、玛丽、安娜
- M8. 期待我们_安娜
- M9. 爱如同_安娜
- M10. 少年与少女_多萝西
- M11. 我的天啊_全体演员
- M12. 爱如同 Rep._布朗、安娜、审判官们
- M13. 我是色女_安娜、市民们**

ACT2

- M14. 坐在旧床上_全体演员
- M15. 罗蕾莱_罗蕾莱
- M16. 奇怪的女子_布朗
- M17. 缪斯_詹森
- M18. 你也一样_布朗、安娜
- M19. 詹森别哭_詹森
- M20. 完了完了末日来临_市民们
- M21. 听她的故事_亨利
- M22. 我为自己代言_安娜**
- M22a. 杰克、安迪登台_BGM
- M23. 读过《红书》后_杰克、安迪、读者们
- M23a. 读过《红书》后_杰克、安迪、读者们
- M23b. 读过《红书》后 Rep._布朗
- M24. 想听你的故事_全体演员
- M25. 谢幕(坐在旧床上)_全体演员

M13.

M22.

《红书》是一部不断提问的作品，抛出了有关人类欲望与艺术意义的提问。尽管作品被包装为浪漫喜剧，其主题则在强调对他人的理解与尊重，话题并不轻松。

金融新闻 记者赵尹珠

作为一部新作，过硬的剧本构造与较高的完成度让人在不觉中度过了150分钟的演出时间。相较于沉重的教训，欢快的故事就能让人得到充分治愈。

首尔经济 记者宋朱熙

在原创音乐剧中，这是一部破格勾画女性进取一面的作品。从表面上来看，这部剧是讲述“色女”安娜与“傻男”律师布朗爱情故事的浪漫喜剧，揭开面纱就能发现这部音乐剧抛出的话题并不简单。

京乡新闻 记者刘正仁

女主这角色反常又具有主体性，这是音乐剧舞台上前所未有的设定。主人公安娜正面流露自身对性的欲望，泼辣地展现出活泼可爱的角色。

韩国经济 记者高宰妍

韩国社会依旧存在针对女性的歧视与暴力，让人觉得表演主题并不轻松。安娜或许正生活在现实中，或许正在接受审判。尽管如此，整部音乐剧的氛围更显愉悦，而非沉重，这一点让人眼前一亮。

文化日报 记者仁智贤

这部作品讲述的是作家安娜的成长故事，安娜坦诚的文字使自己受到社会谴责，令人心痛。多数人把这部作品评价为“符合现代社会氛围的作品”、“这一时代所需的音乐剧”。

韩民族日报 记者金美英

演出历程

2017年 1月 10日~1月 22日 大学路艺术剧场大剧场 (504座)

2018年 2月 6日~3月 30日 世宗文化会馆M剧场 (609座)

获奖情况

2015年 韩国文化艺术委员会演出艺术创作基地剧本征集大赛优秀作品

2018年 第7届Yegreen音乐剧大奖四连冠：最佳女演员奖 (IVY)、最佳女配角奖 (金菊熙)、音乐奖 (李善英)、剧本奖 (韩正石)

2018年 第3届韩国音乐剧大奖四连冠：作品奖、最佳女配角奖 (金菊熙)、导演奖 (吴庆泽)、编舞奖 (洪有善)

2018年 The Musical评选的年度最佳原创音乐剧作品奖、剧作奖 (韩正石)、作曲奖 (李善英)

制作公司 (创作者) 简介

编剧韩正石与作曲家李善英作为音乐剧创作搭档，用独特的素材与创意创作出剧情与音乐完美结合的作品，而备受关注。首部作品——音乐剧《女神在看着》是两人的成名作，第二部作品——《红书》也同样备受瞩目。两人的创作方式不同于普通音乐剧创作搭档，不是编剧先写稿再由作曲家创作音乐并最后一起调整的方式，而是从构思初期到素材、主题、人物等的选定都进行商议，以此为基础探讨并创作每一句台词、每一个场景、每一段歌曲。

李善英作曲家与韩正石编剧不是接受剧场或策划公司的委托进行创作，而是各自寻找想要讲述的故事，利用充分的时间进行创作之后，再亲自寻找适合这一作品的策划公司或剧场。当然，寻找合适的制作公司并非易事，但能够摆脱各种干涉和制约，自由讲述想要说的故事。从这一点来看，两位创作者计划继续维持这种创作方式。

* 《红书》原制作公司的权力于2019年8月终止，以创作者简介替代公司简介。

CONTACT US

E-MAIL 编剧韩正石 maljanghan@naver.com

HOPE:未读的书和未读的人生

HOPE: THE UNREAD
BOOK AND LIFE

PRODUCED BY
R&D WORKS

PRODUCER
Oh, Hoon-Sik
BOOK & LYRICS
Kang, Nam
COMPOSER & ARRANGEMENT
Kim, Hyo-Eun
DIRECTOR
Oh, Lupina
MUSIC DIRECTOR
Shin, Eun-Kyung
CHOREOGRAPHER
Chae, Hyun-Won
SCENIC DESIGNER
Oh, Pil-Young
LIGHTING DESIGNER
Won, Yoo-Sub
SOUND DESIGNER
Kim, Pil-Soo
COSTUME DESIGNER
Do, Yeun
PROPS DESIGNER
Kim, Lin-A / Jung, Min-Ji
WIG & MAKEUP DESIGNER
Kim, Sook-Hee

Total Cast 10名

HIGHLIGHT CLIP

音乐剧《HOPE:未读的书和未读的人生》(以下简称《HOPE》)以以色列图书馆和伊娃·霍夫就现代文学巨匠弗兰兹·卡夫卡未公开遗稿而展开的长达30年的诉讼为故事原型。虽然这是一部以真实历史事件改编的作品,但音乐剧并未将焦点放在为什么诉讼会拖至30年之久、谁是遗稿的主人的问题上,而是浓墨重笔地刻画了故事的主人公伊娃·霍夫,一个78岁的女人,一个没能成为自己人生主角的女人。

曾是畅销作家的布罗德很羡慕孤身一人在绝望中创作的约瑟夫的才华。死前,约瑟夫请布罗德把自己的手稿烧毁,但布罗德却将其保留下来。二战爆发后,德国占领捷克,布罗德离开前把手稿转交给恋人玛丽。玛丽在逃难的过程中依然恪守和布罗德的承诺,小心翼翼地收藏着手稿。玛丽的女儿霍夫想逃离枪林弹雨的世界,她对新生活的渴望强烈,却失去了所有心爱的东西,最终只有手稿陪其终身。

音乐剧将守护手稿的霍夫刻画成畏惧变化的形象,将陪其左右的手稿用拟人的手法塑造成“K”。K向给霍夫传递勇气,告诉她“你足够闪耀”。弦乐器的旋律将感情表达得非常细腻,配以沉重的歌词,受到很多观众的喜爱。霍夫周围的人物一人饰二角,同时饰演现今法庭成员之一。如此一来过去和现在无缝衔接,让观众完全沉浸在剧中的氛围里。在音乐剧市场上,女性角色比较单一,而《HOPE》将人物的多重感情细致地刻画出来,受到瞩目。韩国著名演员金善英和车智贤饰演伊娃·霍夫一角,呈现精湛演技。

为了活出自己 《HOPE： 未读的书和未读的人生》 编剧江南、作曲家金孝恩

金孝恩 & 江南

经历二战的78岁犹太女人不可能与21世纪的观众相同。但以她为主人公的音乐剧《HOPE》却叩响了大批观众的心弦。我们通过自责、畏惧变化的伊娃·霍夫看到自己的影子，在她寻找希望的过程中感到慰藉。该剧以富有深度的歌词和优美的旋律表现主题“我们做自己时最闪耀”。来听一听编剧江南和作曲家金孝恩的心声。

据悉，二位是在韩国文化艺术委员会-韩国综合艺术大学音乐剧创作学院相识的，你们是怎么成为合作伙伴的？

江南：每位编剧和作曲家都会有一次两个月的合作机会。对于音乐剧来说，重要的是两个人分享自己对同一主题的想法，琢磨如何用音乐诠释出来。我很欣赏金孝恩作曲家的歌曲，尤其是从她和其他编剧合作的作品中可以看出，我和她有很多共同之处。她对自己的作曲很有自信。

金孝恩：江南编剧才华横溢，认真严谨，也懂恶搞有趣的元素。她为人谦虚，最重要的是很靠谱，给人一种信任感。当时作曲家和编剧在一

起上素材挖掘课，在课上我了解到伊娃·霍夫的诉讼，觉得这个内容很有意思。

在伊娃·霍夫审判中，哪些内容吸引到你们？

江南：金英华作家的播客《读书时间》曾提到时代周刊上一则关于卡夫卡遗稿诉讼的新闻。该新闻将霍夫描写成时而穿着沾满猫毛的大衣出入法庭，时而因声音和味道受到邻居抗议的问题人物。但我却有一个疑惑。为什么人们看到霍夫的外貌都觉得奇怪，但却对她这个人不好奇呢。我对她这个人的好奇超过了诉讼本身。音乐剧《HOPE》就源自这样的好奇心。

金孝恩：从素材选择到音乐剧上演，所有的事情我们都会一起讨论，这个人物很吸引我们。我们很想知道她到底为什么要那样生活，母女二人几乎如出一辙的人生，这一点也很独特。

将真实人物塑造成剧中形象，在这个过程中最重要的是什么？

江南：我们希望观众通过作品中守护遗稿的霍夫，品读出失去家园的人们重新找回家园的故事。人，一旦有所失，为了生存就一定会死

死抓住一些东西。对于霍夫来说，这是手稿。如果这是她人生的全部，那么放手后，她剩下的就只有自己。所以这部作品其实讲述了一个成为自己的故事。人的欲望随着时间流逝，越来越多，越来越大。有时候这欲望是父母的，朋友的或者是世上其他人的。霍夫尤其如此，她经历了战争，日常生活被毁，根本没有时间去审视自己的欲望。即使在一切回归正常以后，亦是如此。

这部作品的独到之处是将手稿拟人化塑造出的“K”和旧时的霍夫。

江南：剧中将霍夫设定为“疯女人”。我觉得“疯”这个词，应该是形容虽然生活在同一个空间，却生活在不同时间轴的人，脱离客观框架的人物。我希望把霍夫塑造成生活在过去和现在夹缝间的人物，她的舞台被剥夺，只有将其推到悬崖边，这个人物才能站起来。所以以78岁的霍夫为中心，过去的霍夫和K就如同车轮一般轮流展示着过去和现在。回首过去，霍夫虽然感到后悔，但对于K要她逃离现实的建议却无动于衷。这个特征很重要。如果霍夫选择重现过去一幕的话，就不能展现出她死死抓过去不放的那一面了。K和霍夫以及过去的霍夫虽然是各自分开的形象，但其实都是霍夫。我们在创作会议上，将K设定为“肯定自己的自我”形象。霍夫一方面希望自己幸福，责怪那个否定自己的霍夫，也为那个霍夫加油，拥抱她，性格变得多样化。

人，一旦有所失，为了生存就一定会死死抓住一些东西。对于霍夫来说，这是手稿。如果这是她人生的全部，那么放手后，她剩下的就只有自己。

在剧中为什么需要“肯定自己的自我”？

江南：媒体眼中的霍夫给人很强硬的印象。但是我希望霍夫不是一个超然坚强的人，而是一个和我们差不多的人。其实K的鼓励算是“自我称赞”。其实不仅仅是这部作品，我单纯地希望每个人身边都有一个能对他大声说加油的人。那么谁来说鼓励的话呢？我认为只有见证了她整个人生的人，才有资格说这句“你辛苦了”。而在这部作品中，唯有手稿。当然也有人会质疑，难道一定需要这份鼓励吗？但我觉得这种鼓励会让前行的脚步变得不再那么沉重。

霍夫经历了很多沉重、悲伤的事情，作品的音乐主题是如何确定的？

金孝恩：作品中有很多失去的瞬间。悲伤的情节一直在延续，所以需要改变音乐的表达方式，以达到某种平衡。在这部作品中，我还想写一些我自己风格的东西。其实我对于音乐剧语言依然一知半解，但我很想在保持作品平衡的同时，体现自己的特色，所以在这方面下了很多功夫。在思考作品氛围时，我深深地沉浸在作品带给我的感受之中，通过编曲去保持平衡。

虽然没有用鼓，但给人很轻快的节奏。

金孝恩：我用的乐器包括键盘、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴和原声吉他。为了在保持作品情感一致的同时，体现丰富的音乐，我用吉他的扫弦或低音提琴的点弦，表现出打击乐器的声音。而弦乐器的声音像一层层雾一样堆

积在一起，加上乐器般的歌声，体现得最好的歌曲是《回想3》。

这部作品尤为称道的是富有深意的歌词和音乐的严丝合缝。

金孝恩：一般写作品会耗去很多精力，所以写完至少有6个月都不愿去回头看。但《HOPE》不一样，为什么呢，我觉得是因为歌词的魅力。因为“这就是我”（笑）。《HOPE》的这句歌词击中了我，让我对人物产生强烈的共鸣。我还喜欢《祈祷》这首曲子，歌词很生动，好像真的是在和妈妈经常吵架一样。因为歌词千锤百炼，富有深意，所以我在作曲时也感觉很有意思。

其实霍夫的一生很少有和21世纪观众相连的切合点。哪些东西能够引起观众的共鸣呢？

江南：每个人都在追求更优越的生活，但也有人因为没能实现自己的理想而经常自责，有欠缺感。不加雕饰的自己也足够闪耀，这句话听上去很幼稚，但每个人应该都想听到这句话。其实霍夫并不是一个非常有魅力的人物，但看到这样一个年纪比自己大的人，生活环境艰苦，一无所有，却依然努力改变自己，观众会产生某种共鸣，想给她鼓励。

金孝恩：如果用一句话来总结这部作品的

话，“我们做自己时最闪耀”。回首过往的伤痛，为何伤得那样深，大多是因为没能做自己。我们一直在做别人的某某某，好似唯有拥有什么东西，生活才有张力。但现在，我们已经告别曾经的那个自己，正在寻找幸福的途中。在这一点上，霍夫的故事跟我前不久经历的事情有共同之处。我在作曲的过程中会看着歌词哭，也会看到画面流泪。

这部作品受到很多观众的喜爱，有什么印象深刻的观众反馈吗？

江南：记得有一位观众说邀请了妈妈一起来看演出，这让我很欣慰。作品融入了我和作曲家的想法，但正是因为有许多观众观看，才会发现更多的东西。现在该是我们考虑如何吸取观众的反馈，将其体现在作品上的时候了。

金孝恩：有观众说演出抚慰了他的心灵，让他鼓起勇气跨出一步。听到这句话，我泪流不止。迈出一小步，对所有人来说都不易，因为每个人都有自己熟悉的圈子，都畏惧陌生。看到有观众留言说不管以后如何都会勇往直前活出自己，还有观众说包括母亲在内的所有人的人生都是值得尊重的，我觉得观众的领悟比我们期待得要深很多，很感谢他们。感觉自己好像给世界倾注了一小滴正能量。（笑）

- M1. 伊娃·霍夫_法庭的人们
- M2. 不去_霍夫
- M3. 再见_K
- M4. 这个地方的疯女人霍夫_霍夫、法庭的人们
- M5. 约瑟夫.K_K、布罗德、克罗斯
- M6. 回想1_K、书页
- M7. 在闪耀_布罗德、玛丽、霍夫
- M8. 扑通扑通 通通通_霍夫、过去的霍夫、克罗斯
- M9. 劳动让你们自由_玛丽、过去的霍夫、犹太人、德国军人
- M10. 大卫之星(霍夫 Rep.)_过去的霍夫
- M11. 朋友再见_布罗德
- M12. 回想2_K、书页
- M13. 我的家_过去的霍夫、玛丽、布罗德、霍夫
- M14. 祈祷_玛丽、过去的霍夫
- M15. 回想3_K
- M16. 在闪耀, 伊娃·霍夫_卡德尔、过去的霍夫、克罗斯
- M17. 人生是B和D之间的Chance!_迪乐、卡德尔、过去的霍夫、K、投标者们
- M18. 路上游子_K、书页**
- M19. 遗产_霍夫、过去的霍夫
- M20. 未读的书和未读的人生_K、霍夫、过去的与现在的人们
- M21. 霍夫_霍夫**
- M22. 会闪耀的, 伊娃·霍夫_K
- M23. 判决_K、霍夫、过去的与现在的人们

M18.

M21.

《HOPE》虽以弗兰兹·卡夫卡的遗稿返还诉讼为蓝本，但作品诉说的是不要依赖于某个事物寻找生活的意义，而要爱自己，活出自己的故事。

NewsCulture 记者尹贤知

作曲家金孝恩将多种曲风自由切换，既有经典曲风，也有让人联想到大众音乐的歌曲。这些歌曲把编剧江南设定的感情表达得恰到好处。乌鲁皮娜导演灵活地将作品中连接过去和现在的结收松自如，通过灯光设计和走位设计协调作品。

Newsis 记者李载勋

把未公布的手稿用拟人手法塑造成K这个形象，这一点很有意思。K有时代表霍夫，有时在霍夫得不到任何安慰的时候给她勇气。K向霍夫说的那些话，每一句都能引起观众共鸣，抚慰观众心灵。

韩民族日报 记者金美英

每一段音乐都有多重变奏，适时调动情感。无伴奏的几小节歌词，恰到好处地反映了一直没有发出声音的人物处境，清一分则素，浓一分则黛。每个人都用自己的方式鼓励着梦想变化的她。

Stagetalk 演出专栏作家张倾真

整部剧110分钟一气呵成，没有中场休息，越接近尾声，越吸引观众。剧中霍夫展现的女性角色的全新叙事也值得关注。此外剧中人物形象被评立体，有思想。

每日经济 记者高宝贤

虽然该舞台以法庭为背景，却灵活地表现出多种场景。阶梯式的开敞式舞台，让观众不论坐在哪里都能看得清楚。在表现火车以及过去和现在交错的场景时，走位的设计简单明了却又不失艺术感。

Withnews 记者白秀晶

演出历程

2019年 1月 9日~1月 20日 Arko艺术剧场大剧场 (600座)
2019年 3月 28日~5月 26日 斗山艺术中心莲岗厅 (620座)

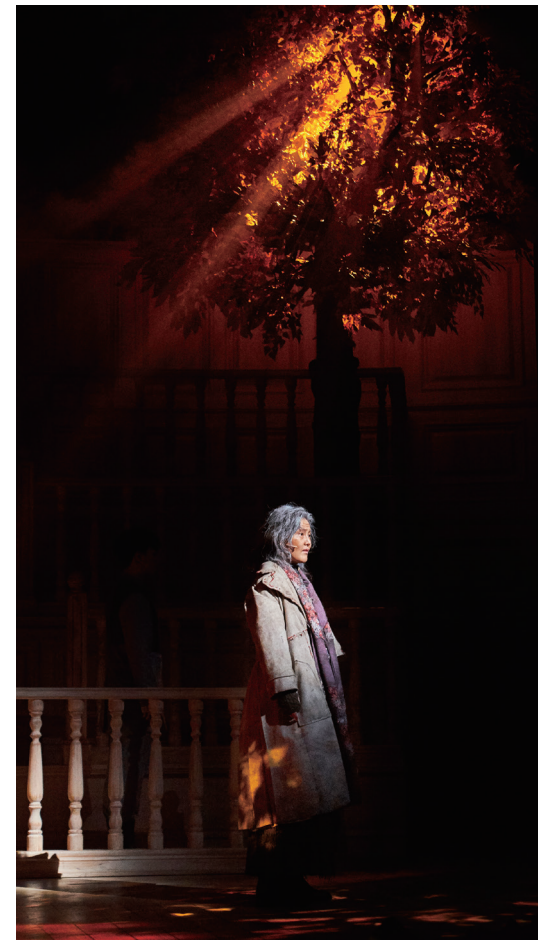
制作公司简介

(株) R&D works是一家以演出开发及制作与艺人经纪为目的而成立的公司，2014年推出首部人偶芭蕾《天鹅湖》。除了《耶稣基督万世巨星》、《魔法坏女巫》等大型授权音乐剧外，公司还推出《福尔摩斯》系列、《The Devil》等特色鲜明的原创音乐剧。旗下艺人有宋龙真、高勋正、李艺恩、李质秀等。此外，公司也在持续而系统地发掘新人，力求实现可持续发展。公司的代表作品有《福尔摩斯：安德森家的秘密》(2014)、《The Devil》(2014)、《Mama Don't Cry》(2016)、《洛基恐怖秀》(2017)、《HOPE》(2019)等。

CONTACT US

Homepage <http://www.rndworks.com>
TEL 02-6203-4864
E-MAIL info@rndworks.com
ADDRESS 2F, NOBLESSE BLNG, 25-7, HAKDONG-RO 20-GIL, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

GALLERY

PRODUCED BY IMCULTURE

PRODUCER
Jung, In-Suk
BOOK
Kim Shin-Hu
LYRICS & ADAPTOR
Jang, Woo-Sung
COMPOSER
Shin, Eun-Kyung
DIRECTOR
Kim, Tae-Hyung
MUSIC DIRECTOR
Beon, Hee-Seok
CHOREOGRAPHER
Shin, Sun-Ho
SCENIC DESIGNER
Oh, Pil-Young
LIGHTING DESIGNER
Koo, Yun-Young
SOUND DESIGNER
Kim, Pil-Soo
COSTUME DESIGNER
Hong, Moon-Gi

Total Cast 10名

HIGHLIGHT CLIP

《卢奇秀》源于韩国战争时期随军记者维尔纳·比肖夫所拍摄的一张照片。令人惊讶的是，人们戴着面具结伴起舞的这张照片，拍摄背景是1952年巨济俘虏收容所。这里受美军治理，战争痕迹犹存。当时美国为了宣扬自由主义的优越性，鼓励俘虏参加美式文化休闲活动，如唱歌、跳舞、玩乐器等。而共产俘虏和反共俘虏之间严重对立，俘虏收容所如同战场。在这如同“战场”的巨济俘虏收容所，俘虏们跳着土风舞，这一情景激发了创作者们的想象力，音乐剧《卢奇秀》由此诞生。

在理念分歧严重的俘虏收容所中，年轻的共产俘虏卢奇秀偶然迷上了美军军官跳的踢踏舞。而他的哥哥卢奇镇是个痛恨美国一切的极端共产主义者。于是卢奇秀瞒着哥哥和其他共产俘虏，私下偷偷排练，渐渐地迷醉于舞蹈的魅力。在这个过程中，想利用俘虏表演团当宣传手段的美军军官、打算借此发起恐怖袭击的共产俘虏领袖、力图在两者夹缝中守护弟弟的奇镇，他们的矛盾逐渐走向极端。

音乐剧《卢奇秀》通过贯通时代伤痛的强有力的叙事和在性命难保之地沉迷踢踏舞的卢奇秀，讲述了理念的对立和个人的自由，以及绽放在其中的梦想与挫折。借由俘虏收容所与踢踏舞两个相对立的素材，演绎丰富的内涵。沉重的主题、踢踏舞带来的乐趣，以及手足情深带来的隐隐感动让这部剧被评为小剧院音乐剧中的重量级作品。首演时，在第一幕结尾卢奇秀沉迷舞蹈的场景中使用了摇臂，这一技术要素备受关注，但在狭小的空间里难以展现梦幻效果，因此在重演中使用腾空场景来代替。

俘虏收容所少年军人之梦 《卢奇秀》 制作人郑仁锡

郑仁锡

音乐剧《卢奇秀》源于一张1952年巨济俘虏收容所的照片，是一部审视韩国黑暗现代史的作品，但压抑环境下滋生的少年梦想和深厚的兄弟情都能扣响观众心房。《卢奇秀》虽然是小剧场音乐剧，但通过宏大的叙事给人带来沉重的感动。我们与制作人郑仁锡聊一聊作品。

请谈谈《卢奇秀》的创作背景。

这原来是话剧《三道峰之迷》的编剧金信宇开发的电影剧本。随军记者维尔纳·比肖夫曾拍下战后巨济俘虏收容所中的某一场景，编剧从照片中获得灵感，创作了该剧本。而当时恰好我成立了IMCULTURE，正在寻觅作品素材，听到故事后我觉得素材很好，最终做成了音乐剧。

认为尤其适合制作成音乐剧的理由是什么？

在作品创作当中，重要的是能够设计出怎样的故事。17岁少年军人卢奇秀本就是有着强烈冲突的人物，同时还蕴含着身为朝鲜军人却沉迷敌国踢踏舞的重要矛盾。由于矛盾因素十分突出，是很好的话剧、电影或小说素材，但因为是舞蹈题材的故事，所以我认为表现力强

的音乐剧是最合适的体裁形式。

此外这个故事中还存在各种矛盾因素，其中感受强烈的是卢奇秀和卢奇镇兄弟的手足之情。

剧中出现了多个群体的不同故事，收容所所长的政治抱负、黑人士兵的种族歧视问题、前来慰劳美军的女歌手们的成功与梦想。我们在讨论阶段也很苦恼该把重点放在哪里，经过多方考虑，最终我们把重点定为梦想。核心故事情节就放在17岁少年主角怀有怎样的梦想、存在怎样的阻碍、有谁支持他的梦想上。当我们拥有难以实现的梦想时，最先反对的是家人，但最终帮助我们奔向梦想的也是家人。在《卢奇秀》中，哥哥代表家人充当了这个角色，在作品中以兄弟情呈现。

作品具备很好的矛盾因素，故事格局也不小。

这个素材本应制作成大剧场作品。即便选择了小剧场中规模最大的剧场，但在场景构建上还是很困难。只有在中级规模以上的大剧场才能较好地体现这部作品的价值。因为这是公司成立后推出的首部作品，在大剧场演出的负

担太大,所以尽量以话剧形式,先从小剧场迈出第一步。

作品以1952年巨济俘虏收容所为背景,与当时实际情况有多相似?

当时俘虏收容所内的理念对立以及基本情况都经过了多方考证。戴面具跳舞正是由于理念对立过于严重,为保护俘虏们的权宜之计。在美军的管理之下,共产俘虏和反共俘虏相互对立的巨济俘虏收容所是另一个意义上的战场。喜欢跳舞的少年兵是编剧的想象。照片里的舞蹈是土风舞,而在作品中改成了踢踏舞。因为踢踏舞的冲击力较强,能更好地表现出作品中的情境和对比。

在音乐剧《卢奇秀》中,舞蹈既是表现的手段,也是十分具有象征性和重要意义的戏剧性要素。

舞蹈与战争是最有对比性的要素。战争是在纪律中压制基本的自由,是被命令支配的境况。而舞蹈既是娱乐,也是象征自由的要素。舞蹈与卢奇秀所处的现实形成鲜明对比,尤其是踢踏舞。

作为一部在俘虏收容所背景下,重点使用舞蹈手段的作品,奇幻元素非常重要。在第一幕的结尾部分尝试了类似于《舞动人生》里“梦中芭蕾”的幻想场景。

没有能百分之百展现出来。剧中有表现卢奇秀迷上舞蹈的场景,捣衣槌的敲打声、修鞋的

声音、制式训练的声音等收容所里的一切声音在他耳中都变成了踢踏舞的节奏。虽然表达了意图,但没能制造出梦幻感。在第一幕结尾部分为表现自由飞翔的感觉,原想利用摇臂展示浮起的感觉和飞翔的情绪,但由于空间太小,也没能取得理想的效果。最终,在后来演出时用威亚飞起来的场景代替了摇臂。

迄今已演了两轮,第二轮演出有场景变动吗?

开场的场景做了调整。首演时的序幕通过群体戏展示了俘虏收容所里各个群体的状况:在收容所暴动中共产俘虏与反共俘虏的对立、想要控制局面的韩军、在后方放任观望的美军、共产俘虏内部的权力关系等等。本打算以一曲《无休止的战争》在序幕中再现当时的情景,但没有造出理想中的效果了。想要表现好这一情景需要一定的规模,因此在第二轮演出中删掉了这首歌,改为通过卢奇镇必须杀死反共俘虏叔父的极端事件,展现俘虏收容所进退维谷的状况。

《卢奇秀》的音乐追求怎样的风格?

我们倾向于时代性的美国流行音乐或大乐队风格的音乐。从我国大众文化形成的历史来看,有很多都源于美军文化。我们本应该表现出这样的文化脉络,但由于乐队条件有限,未能充分反映进编曲方向,这部分略有遗憾。

舞蹈既是娱乐,也是象征自由的要素。舞蹈与卢奇秀所处的现实形成鲜明对比,尤其是踢踏舞。

作品中最重要的是哪一幕?

有一场戏是美国军人弗兰和卢奇秀进行踢踏舞对决的场景。那是在卢奇秀无视踢踏舞后,在弗兰的挑衅下跳起踢踏舞,而后闪电般沉醉于舞蹈的一幕,极具戏剧性。还有戴着面具上去跳舞的一幕,使用了极少出现在小剧场的自动化手法,制造出舞台自动推动的场景,很感人。

虽然以韩国特殊的历史为背景,使用朝鲜语,情景非常具有韩国特色,但带给人们的感动并不局限于某一群体。

《舞动人生》以撒切尔时代的英国为背景,讲述了少年在贫穷境况下追梦的故事;而卢奇秀的背景是生死悬于一线的收容所,紧迫感更重。有一位令我印象深刻的观众,她本来是学现代舞的,后来成为一个平凡的上班族,在看了演出后又开始重新跳舞了。这部作品让忘却儿时梦想的她开始重新思考,迎接挑战。这大概就是这部作品的魅力吧。

这个故事还被制作成电影《摇摆狂潮》,它与音乐剧有什么不同?

展现舞蹈的过程和展示俘虏收容所内部暴动的宏大布局,都充分利用了电影体裁的优势。故事结构并没有太大的不同,但新增了几个周

边人物,设定也有所改变。在电影中,哥哥并不是一开始就出现的,而是安排在后来作为战争英雄登场,而且塑造成了智商低下人士。这一设定也是我们曾经苦恼过的部分,奇秀和奇镇,两人中由谁来占主导地位。在作品试演时,跟电影一样让奇秀做了主导,但出现一些问题,所以在正式演出中把哥哥塑造造成更强势的一方,换成由哥哥主导。

2016年第二轮演出后很长一段时间没有再演出,原因是什么?

第二轮演出后感觉到小规模表演的局限性。在能将作品搬上大剧院的时候,应该可以重新上演吧。我想日后需要组织更国际化的制作团队,才能具备大剧院作品的制作环境。

ACT1

- M1. 大地之歌_全体演员
- M2. 人民审判_全体演员
- M3. 做好准备 part.1_卢奇镇
- M4. 收容所的早晨_卢奇秀、全体演员
- M5. 少年, 遇见少女_卢奇秀、俘虏们
- M6. 美国制造不一样_BGM
- M7. 擦鞋童先生_福心、介顺、奇秀
- M8. 和平舞蹈团选拔_BGM
- M9. 白刃战训练_奇镇、共产俘虏们
- M10. 直到世界尽头_卢奇秀
- M11. 直到世界尽头 Rep._卢奇秀、卢奇镇、全体演员

ACT2

- M12. 密会之夜_裴哲植、全体演员
- M13. 妈妈的信_裴哲植
- M14. 人民审判_卢奇秀、全体演员
- M15. 弗兰的故事_BGM
- M16. 叮嘱_福心
- M17. 大豆糕! 红豆糕!_奇秀、俘虏舞蹈团
- M18. 抓住那家伙_卢奇镇、全体演员
- M19. 只有这支舞不行_卢奇秀、裴哲植、卢奇镇
- M20. 只有那支舞不行 Rep._奇镇
- M21. 奇镇 vs 奇秀_卢奇秀、卢奇镇
- M22. 新生活_卢奇秀、弗兰、俘虏舞蹈团
- M23. 红十字演出_卢奇秀、弗兰、俘虏舞蹈团
- M24. 和平舞蹈团 Rep._舞蹈团全体
- M25. 做好准备 part.2_奇秀、奇镇
- M26. 和平舞蹈团 + 做好准备_BGM

M3.

M16.

随着奇秀被踢踏舞所吸引，舞台上的世界变成了没有噪音的地方。从捶打衣服、擦鞋子的声音，到摇晃铁罐的声音，一切都变成了可以配合踢踏舞拍子的节奏，这样的情景十分吸睛。

NewsCulture 记者金露

“如果舍弃梦想，你也会随之消失。就算只活一天也要怀抱梦想而活。”女主人公闵福心唱着歌，支持卢奇秀追求梦想；为了救因为跳美国舞而面临处决的弟弟，哥哥唱着歌替弟弟赴死。这两段场景大大刺激了观众的泪腺。

News1 记者权永美

表面上的主题是通过卢奇秀的成长讲述“梦想与希望”的故事，但在勾勒梦想的感人舞台中，也包含了卢奇秀和卢奇镇之间热烈的兄弟之情，引出别样的感动。

NEWSPIM 记者姜于元

从第一幕后半段中，卢奇秀飞起来的场景可以看出他多么渴望踢踏舞。这一视觉效果既表现了踢踏舞对卢奇秀有多重要，同时也可以解读为从战争环境下悠闲跳着踢踏舞的负罪感中获得解放的视觉暗示。

Ohmynews 记者朴正焕

奇秀热情的舞姿跨越了思想和国籍，在战争的尖锐对立中传递着梦想、爱与希望的信息。

The Musical 记者安徐英

作曲家申恩庆结合了上世纪50年代流行音乐和现代摇滚乐、抒情歌曲等写出26首音乐剧歌曲，经过音乐导演卞熙锡细致地统筹，紧贴剧中人物的感情变化和剧情走向，转变为充满活力的现场乐队音乐。

SportsWorld 记者崔晶亚

演出历程

2015年 3月 12日~5月 31日 大明文化工厂1馆维瓦尔第公园厅 (406座)

2016年 2月 16日~4月 3日 大明文化工厂1馆维瓦尔第公园厅 (406座)

获奖情况

2016年 第5届Yegreen音乐剧大奖编舞奖 (申善浩)、最佳重演奖

2017年 第1届韩国音乐剧大奖编舞奖 (申善浩)

制作公司简介

IMCULTURE成立于2014年3月，由从事演出制作十余年的专业人员创立。首部作品是兼具艺术性和商业性的原创音乐剧《卢奇秀》。除了原创音乐剧的制作以外，公司也在一直进行着推翻现有话剧时间性和空间性的试验性创作，例如把三部风格迥异的剧，以短篇合集形式改编成《卡彭三部曲》。在音乐剧方面，尝试着不断将话剧形式进行拆解和试验，例如即兴音乐剧《今天首次制作的音乐剧》等。代表作有音乐剧《卢奇秀》(2015)、《今天首次制作的音乐剧》(2017)、《梵高与向日葵》(2019)，以及话剧《卡彭三部曲》(2015)、《Bunker三部曲》(2016)、《尊敬的埃琳娜老师》(2017)、《头盔》(2017)等。

CONTACT US

HOME PAGE www.imculture.co.kr

TEL 02-541-2929

E-MAIL eh.shim@imculture.co.kr

ADDRESS 3F, 48, SUNGKYUNKWAN-RO 4GIL, JONGNO-GU, SEOUL, KOREA

PRODUCED BY
Double K Film & Theatre

EXECUTIVE PRODUCER
Kim, Soo-Ro / Kim, Min-Jong
PRODUCER
Lee, Hae-Man
BOOK, LYRICS & DIRECTOR
Chu, Jung-Hwa
COMPOSER & MUSIC DIRECTOR
Heo, Soo-Hyun
CHOREOGRAPHER
Kim, Byung-Jin
SCENIC DESIGNER
Lee, Eun-Suk
LIGHTING DESIGNER
Ma, Sun-Young
SOUND DESIGNER
Kwon, Ji-Hwi
COSTUME DESIGNER
Hong, Moon-Ki
PROPS DESIGNER
Noh, Joo-Yeon
WIG & MAKEUP DESIGNER
Jang, Hye-Jin

Total Cast 3名

HIGHLIGHT CLIP

音乐剧《面试》讲述的是畅销书推理小说家金尤金与梦想成为作家的辛克莱·戈登之间的心理游戏。辛克莱·戈登梦想成为一名作家，尤金把试图自杀的连环杀人犯的遗书交给辛克莱撰写小说。辛克莱看完遗书后，道出了《我体内的怪物》这个故事，并询问尤金所写的小说《玩偶之死》里的人物原型是否就是乔安·西尼尔。两人聊起10年前死去的乔安，在寻找乔安的死与近期发生的连环杀人犯的过程中，辛克莱的痛处——“多重人格障碍”逐渐显露。

《面试》这部音乐剧追求的是惊悚，讲述了发现辛克莱是乔安的弟弟——玛特·西尼尔的过程、揭露玛特体内多重人格的过程、查明乔安·西尼尔真正死因的过程，紧凑的剧情充满紧张感。尤其是《面试》借用玛特的“多重人格”，把关注点从杀人犯的真实身份转移到由虐童引发的杀人原因。人们对多重人格和虐童之间的纽带并不感到陌生，但《面试》用小剧场音乐剧特有的魅力打破了人们的想象。饰演辛克莱的演员无时无刻不在演绎着随机变化的五种人格，仅用一台钢琴演奏出的音乐让观众专注于人物的内面。

《面试》于2016年以展演形式开始表演，之后在首尔进行过三轮演出，随后又在东京、京都、纽约等地进行了演出。尤金这一角色既是故事的主线人物，也是这部作品的重要人物，这一人物的饰演者有首演成员李健明、闵英基、朴健亨、姜弼石等人。赵尚雄、金宰范、金舒勇、郑东华等8位演员饰演患有多重人格障碍的辛克莱，呈现扣人心弦的表演。在尤金与辛克莱的记忆中不断浮现的乔安则由10位演员饰演过，这一人物也成为新人女演员的成名契机。《面试》的导演秋贞华是演员出身，在这部剧中负责剧作和导演，曾在2017年韩国音乐剧大奖中荣获新人导演奖。

遇见“不适的真相” 《面试》 编剧兼导演秋贞华

秋贞华

秋贞华曾以音乐剧演员的身份活跃在舞台上，从2013年的音乐剧《拥抱月亮的超人》开始以编剧兼导演的身份进行活动。2016年首次上演的音乐剧《面试》以多重人格为素材激发演员们丰富多彩的演技，提高了惊悚体裁舞台上的紧凑感。继三轮韩国演出和日本、美国演出之后，这部剧即将搬上中国舞台。在此之前，与秋贞华畅聊一番。

音乐剧《面试》是一部记述追踪杀人案、多重人格与虐童的作品，这部作品的灵感始自哪里？

一开始很简单，我想从不同角度观察好演员的演技，所以就联想到多重人格。然而，学习一段时间之后，发现多重人格多数与虐童有关。我原本就是一个看不得孩子受苦的人，但虐童的确存在，不能对此置之不理，所以就想重点强调这个问题。为了写好这部剧作，我看了很多书，其中有一个叫威廉·密里根的真实人物，他曾因涉嫌绑架和强奸被起诉。但当人们发现他有24个人格之后，他以多重人格障碍为由被判无罪，我从这个人物身上获得了很多灵感。

《面试》的首轮演出是在2016年，那时候已经出现了类似素材的电影和电视剧。

其实，《面试》是在写完的两年后才制作出来的。其间，播出过电视剧《杀了我治愈我》和《海德、哲基尔与我》，但这两部电视剧与《面试》的方向不同，没有构成什么影响。但是当听到电影《分裂》的制作消息后，就想让《面试》这部音乐剧更早出现。当然，电影和音乐剧本身是不同的，但因为《分裂》这部电影与威廉·密里根有关，所以可能会受些影响。素材重叠的情况很多，制作音乐剧《Smoke》的时候，周围也都在讨论类似素材。音乐剧《蓝雨》也是一部改编自《卡拉马佐夫兄弟》的作品，最近类似的作品很多。编剧们似乎心有灵犀，世上没有完全崭新的故事，最终要看谁先行动。所以，我选择放下对素材的担忧，深入挖掘故事本身。

从什么时候开始喜欢惊悚体裁？

人们为了健康需要均匀摄取营养，而我则是一边倒，只看推理小说，只看惊悚小说。小时候，埃德加·爱伦·坡、阿瑟·柯南·道尔、阿加莎·克里斯蒂始终陪伴着我。无论是在我成长的外婆

家，还是在好朋友的家，我一天到晚都在看这些书。比起出去玩儿，我更倾向于宅在家里看书。

我一直认为惊悚类体裁让人时刻紧张，很有魅力，但却很难表现在舞台上。再加上，多重人格障碍的设定也会让人感到疑惑。

演员演好一个角色就已经很不容易了，而这部剧作需要激活自己体内的多个自我，却不像Multi-man那样都是不同角色，加之虐童内容，故事越来越沉重。在舞台上，没有办法去帮助演员。2016年以展演形式进行首轮演出，我跟演员们几乎是在排练室里度日。因为想知道这样的作品能否出现在实际舞台上，所以很快进入联排。演员们对自己所饰演的角色提出很多细节上的问题，我会与他们一同讨论这些问题。尤其是我和参与首演的演员们把预想到的情况一个个罗列出来，并且都练习了一遍。首演成员们真的给了我很大帮助。

演员们抛出的问题主要有哪些？

辛克莱是乔安·西尼尔的弟弟——玛特·西尼尔，他想要查明杀人事件的真相。然而，他本身具有五中人格。演员们经常会问玛特·西尼尔里面的人格提问，比如安为什么害怕乔安，诺内姆为什么冷漠对待其他人格等。在查明杀人事件真相的过程中，各种人格的性格会展露出来，但有关各人格的具体经历并没有呈现在表面。如此一来，我发现需要和制作这部剧的演员们共享一些叙事。我作为编剧兼导演，需要跟演员

解释，说服演员。为了寻找正确答案，我真的学了不少东西。

各人格是如何设定的？

多种人格障碍患者的人格并非凭空产生，而是从某个地方的所见所闻中衍生出来的。吉姆尼的障碍源于继父的暴力，伍迪的障碍源于自身最脆弱的部分，也就是儿时。为了与乔安一同生活，便有了安，两人各方面相似，所以关系很差。对于乔安的死，伍迪与安怀有负罪感，伍迪的负罪感由伤心来呈现，而安呈现出来的则是恐惧。诺内姆是玛特·西尼尔最想成为的存在，知性且有魄力，所以我认为玛特·西尼尔的人格是诺内姆在掌控，他控制着所有记忆，选择性地给予或删除。玛特是一个想象力丰富的孩子，对创作充满憧憬，这一方面跟我比较像。

你会给演员们什么样的指示？

关于尤金、辛克莱这些角色，演技有限的演员是演不出来的。因此，比起给予方向性的指示，更多的是与演员们一同讨论。大的路线由我设定，细节交给演员们，我认为只有这样才能呈现出不同的魅力。因为我不是编剧出身，对于编剧这个称呼感到有些羞愧。演员们肯定也觉得不便，幸好我遇到的都是认真且热心的演员。虽然我的剧作能力有限，但有优秀的演员和工作人员来弥补，觉得自己特别幸运。

多种人格障碍患者的人格并非凭空产生，而是从某个地方的所见所闻中衍生出来的。吉姆尼的障碍源于继父的暴力，伍迪的障碍源于自身最脆弱的部分，也就是儿时。

《面试》公开之后，有人指责这是在拥护加害者？

其实，越是敏感的故事，结局越伤脑筋。然而不能因为我是编剧，就必须给出准确答案或做结论。我能做的只是通过尤金的嘴抛出问题，比如“有这样一个不适的真相，大家是怎么想的？”所以，第三轮演出的时候，尤金的台词就更为明确。

有关虐童的叙事也跟多重人格一样需要小心慎重，因为乔安只存在于玛特和尤金的故事中，所以存一些争议。

我曾问上高中的女儿，乔安看上去是坏人吗？女儿的回答是酒鬼继父才是坏人。是的，乔安也是另一个遭受虐待的孩子。从玛特的角度来看，或许乔安很坏，因为乔安丢下玛特走了。但是乔安的求生欲很强，也很聪明。而且乔安也不过是个刚刚高中毕业的孩子，在逃离自己所处现实的时候无法带着14岁的孩子一同逃离。这是我的想法，所以就以展现乔安求生欲的方式来导演。

您的作品大多好恶分明，为什么一直在坚持？

谴责的尽头就是我本人。（笑）为了充分回答同事们抛出的问题，我整天都在抱着作品。对于冷漠的反馈，我会洗耳恭听，寻求更好的方

案。面对谴责不是不难过，好在我的抗压能力比较强，属于能忍受痛苦的类型。不过我觉得没有办法满足所有人。也曾有过迷茫的时候，但我相信自己不会随随便便地去想、去写。我想创作出让演员和导演们感到自豪的作品，看到他们引以为豪的样子，我很幸福。

目前历经多轮演出与全球观众见面，如果有机会的话还想做些什么？

在作品中，辛克莱的年龄设定为24岁。一直以来我觉得20多岁的演员可能不太好驾驭这个角色，所以辛克莱一直都是由30多岁的演员来饰演的，有机会的话倒是很希望看到20多岁演员饰演的辛克莱。在《蓝雨》中，我与一位24岁的演员合作，这位演员平时并没有都显眼，但只要开始演戏和唱歌，感觉就完全变了。我很期待这位演员今后的发展。我觉得这位演员能够胜任辛克莱这个角色，很想跟他合作一次。

今后想要创作什么样的作品？

我比较喜欢写一些强调女性故事的作品，但之前在制作方面遇到一些困难。不过现在演出市场也在逐渐发生变化。我想描述那些主体性鲜明的女性故事，明年应该就可以创作了。希望多创作一些女性故事。

- M1. 催眠曲_乔安
- M2. 遗书_尤金
- M3. 生疏之美_尤金、辛克莱
- M4. 辛克莱的故事_辛克莱
- M5. 我体内的怪物_尤金、辛克莱
- M6. 编造的故事_尤金、辛克莱
- M7. 辛克莱的攻击_尤金、辛克莱
- M8. 乔安的故事_乔安
- M9. 尤金的反击_尤金、辛克莱
- M10. 吉姆尼的故事_辛克莱
- M11. 吉姆尼的故事Rep._尤金、辛克莱、乔安
- M12. 催眠曲Rep._辛克莱、乔安
- M13. 伍迪的故事_伍迪、辛克莱
- M14. 安的故事_辛克莱
- M15. 中断的记忆_尤金、辛克莱
- M16. 玛特的故事_尤金、辛克莱、乔安
- M17. 安娜贝尔·丽_辛克莱、乔安
- M18. 玩偶之死_辛克莱
- M19. 诺内姆的故事_尤金、辛克莱
- M20. 遗书 Rep._尤金、辛克莱、乔安

M2.

M5.

推理体裁极具吸引力,同时呈现出在未被治愈的伤痛中长大的成年人的内心。

NewsCulture 记者崔尹善

韩国版《面试》通过主人公之间的故事刺激着观众的心理,外百老汇版的《面试》则倾向于通过戏剧性的内容来叙事。

NEWS1-Star 记者柳秀京

感性的钢琴演奏比10句台词更富有力量,为演员们的情感表演增加了号召力。

Metro 记者申苑善

《面试》将演员们优秀的演技和素材、故事、音乐恰到好处地融为一体,有一种让观众全情投入的力量。

Hankyung.com 记者姜庆州

不断反转的剧情和贯穿始终的紧张感让人知道观众为何如此青睐这部音乐剧。2%的遗憾也由演员们的精湛表演得到弥补。

NEWSPIM 记者黄淑真

自始至终充满紧张感,《面试》通过背后的故事讲述着被无法治愈的伤痕所困的成年人的悲伤。

每日经济STARTODAY 记者申英恩

演出历程 (韩国)

2016年 5月 14日~5月 26日	现代卡UNDERSTAGE剧院 (188座)
2016年 9月 24日~11月 27日	Soohyunjae剧场 (255座)
2017年 6月 1日~8月 20日	TOM1馆 (335座)
2018年 7月 10日~9月 30日	大学路Dream art center1馆 (351座)

(国外)

2016年 9月 16日~9月 19日	日本京都剧场
2017年 2月 7日~3月 5日	纽约Theatre at St. Clement's
2017年 3月 1日~3月 5日	日本东京Zepp Blue Theater
2018年 10月 6日~10月 8日	日本Asakusabashi Holic Hall

获奖情况

2017年 第1届韩国音乐剧大奖新人导演奖(秋贞华)

制作公司简介

(株) DOUBLE K FILM&THEATRE是由演员金民钟和金秀路携手成立的演出制作公司,以2016年《面试》展演为契机,旨在为热爱电影和表演的观众进行创作。公司通过与创作团队合作,研发并创作以原创音乐剧为中心的作品,强调用少数出场人物呈现精湛演技和剧中人物之间的关系,肩负着小剧场原创音乐剧的重要部分。此外,公司还致力于走出国门,开拓日本、中国、美国等国际市场。代表作有《面试》(2016)、《Smoke》(2016)、《海云台往事》(2017)、《兰波》(2018)等。

CONTACT US

Homepage	http://doublekfnt.com
TEL	02-747-0507
E-MAIL	dk@doublekfnt.com
ADDRESS	6F, RITMO BLDG, 80, DAEHAK-RO 8GA-GIL, SEOUL, KOREA

我， 娜塔莎和白毛驴

NATASHA,
THE WHITE DONKEY,
AND ME

PRODUCED BY
INSIGHT ENTERTAINMENT, Ltd.

PRODUCER
Jang, Sang-Yong
BOOK
Park, Hae-Rim
COMPOSER
Chae, Han-UI
LYRICS
Baek, Seok / Park, Hae-Rim
Chae, Han-UI
DIRECTOR
Oh, Se-Hyeok
MUSIC DIRECTOR
Park, Ji-Hoon
CHOREOGRAPHER
Shin, Sun-Ho
SCENIC DESIGNER
Seo, Sook-Jean
LIGHTING DESIGNER
Lee, Joo-Won
SOUND DESIGNER
Kim, Seong-Ik
COSTUME DESIGNER
Do, Yeun
WIG & MAKEUP DESIGNER
Yang, Hee-Sun

Total Cast 3名

HIGHLIGHT CLIP

音乐剧《我，娜塔莎和白毛驴》是由韩国人最喜爱的诗人之一“白石”与其一生的挚爱“金英汉”夫人之间的爱情故事改编的一部作品。白石先生在上世纪30年代被誉为“诗人中的诗人”，是一位给诸多诗人与文学家提供灵感的天才诗人，也是当时最瞩目的摩登公子。他的故乡是朝鲜，致使在一段时间里他的诗歌没能在韩国露面。随着这方面研究的深入，如今他已成为最受爱戴的诗人之一。这部音乐剧的灵感源于白石先生的代表作《我，娜塔莎和白毛驴》，讲述的是妓女“子夜”与摩登公子诗人白石之间的故事，子夜因无法忘记那段轰轰烈烈的爱而孤老终生，诗人白石从摩登公子沦为农场劳动者，这部音乐剧凄美地演绎着两人之间发生的故事。

帷幕徐徐拉开，妓女子夜登场，她回忆着年轻时曾爱过的那个人，让自己始终都无法忘记的诗人白石。时间在流逝，某一天，曾经的爱人，就是那个诗人出现在已是满头白发的子夜面前，子夜与他开启了一场时光之旅，回到很久以前他们初次相见、相爱、离别的那段伤心时光。遥远的时光之旅结束后，子夜回到现实中，继续怀着离别带来的伤痛与长久的等待度日。尽管如此，她依然说自己不后悔爱上了诗人。此时，如白石的诗般洁白的雪飘落在她的头上。

音乐剧《我，娜塔莎和白毛驴》由编剧朴海林、作曲家蔡韩律创作，整部音乐剧的台词与歌词都以白石的22首诗歌为基础进行了创作，以白石的诗为里程碑，追忆诗人的生活与爱的轨迹。这部音乐剧中的抒情歌曲是采用了钢琴伴奏，完美地烘托了白石的诗语，最大限度地激发了剧中情感。再加上整洁的舞台与演员们的演技，使这部音乐剧犹如平淡中带着美感的诗集一样，倍受人们的喜爱。

感受诗之余韵的音乐 《我，娜塔莎和白毛驴》 作曲家蔡韩律

蔡韩律

假设用饮食来做比喻，《我，娜塔莎和白毛驴》中的音乐就像一桌精心烹饪的美食，没有任何多余的调料。钢琴的旋律从头到尾贯穿整部音乐剧，原封不动地呈现出白石诗语中的语感与余韵，最大限度地激发剧中情感。让我们走近完成这次高难度创作的作曲家蔡韩律，听听作曲家口中的故事。

用白石的诗来创作音乐剧的这一创意是怎么开始的？

我是在参加Wooran文化财团为创作者进行的作品研发项目的时候接到的提案，与之前在《伽倻十二之曲》中合作过的朴海林作家一同进行了创作，这是朴作家在吉祥寺——曾经是子夜的酒馆，赠与法顶禅师后被建为寺庙——散步的时候想到的故事。一开始我们就计划创作一部像《诗人的爱情》或《冬之旅》那样的套曲形式音乐剧，而不是一部浪漫爱情故事，

白石先生是一名朝鲜作家，这一原因使得他曾在一段时间里不被韩国人所知，最近才开始成为韩国人熟知的诗人。这部作品的素材借用白

石先生的诗和爱情，是否之前就了解并喜欢白石先生的诗？

我们上学的时候，教科书里开始有白石先生的诗。上课的时候，第一次接触了他的诗，还翻阅了他的诗集。比起对白石先生一生的好奇心，让我更感兴趣的是以自我为中心思考白石这一人物。比如，看到某一场景，并没有显露悲伤的情绪，而是透过那一场景看到悲伤的自己，这种自我意识很有趣。还让我感兴趣的是那种充满乡土气息的话，即便是很长的蔓衍体也不觉得无聊。在创作这部音乐剧歌曲的时候，就尝试灵活运用白石先生如玩笑般把一些句子拼在一起的诗。

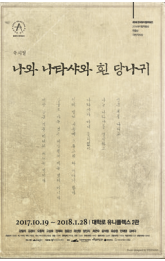
这部作品引用白石先生的22首诗作为歌词和台词，从而追忆他的一生与爱情轨迹。诗本身有自己的韵律，创作为音乐并非易事。作曲的时候，遇到的最大困难是什么？

诗的韵律和音乐的韵律是不同的，在诗上面注入音乐也不是很难。只是从剧与歌曲的结构上来看，无法直接使用某一首诗，而是对白石先生的诗进行了混编。除了“海”以及“我，娜塔

莎和白毛驴”之外，其余歌曲并没有采用一整首诗，而是根据剧情选择了部分内容。在这一点，我觉得对白石先生的诗有些失礼。还有一点就是，诗语并不是日常话语，而是诗人千挑万选的话语，每一个词都具有强大的力量。通常写音乐剧歌词的时候，有些歌词比较强调，有些歌词比较忽略。然而，诗语中的每一个词都很重要，在调节强弱方面，很难做出抉择。

剧中歌曲并没有凸显旋律，而是完美烘托出台词与歌词中的白石语言，最大限度地提升了抒情性。从不凸显旋律这一点来看，作为一名作曲家，不觉得惋惜吗？

一开始就没有打算凸显旋律，而是以套曲风格使音乐与诗一同随着剧情而走，所以不觉得惋惜。这部音乐剧的主人公就是白石的诗，剧中子夜对白石的诗进行歌唱的部分出现了“朴实诱人”这样的表述，我从这部分获得了灵感，尽量用这种语调进行创作。有人建议不要只用钢琴，也加入其它乐器，但如果这样的话，可能无法很好地陈述白石的诗，所以乐器的编排有意识地选择从简。因为白石是北韩诗人，所以作品里也存在北韩情怀。对于我来说，这如同白雪与某种余白的形象，所以期待能够从音乐中感受到那种余白之美。我想创作的是，既不越过白石的诗，又能很好地阐述其情感的作品。

这部音乐剧的主人公就是白石的诗，剧中子夜对白石的诗进行歌唱的部分出现了“朴实诱人”这样的表述，我从这部分获得了灵感，尽量用这种语调进行创作。

“兰”、“海”、“我，娜塔莎和白毛驴”等每一首曲子都如同精心烹饪的美食，其中让作曲家本人最费心的是哪一首？

“不觉间”和“我，娜塔莎和白毛驴”这两首曲子是最晚创作出来的。“不觉间”是剧中人物最痛苦的时候出现的歌曲，所以创作的时候，我本人内心也比较累。“我，娜塔莎和白毛驴”既是最后一首曲子，也是题目，曲中需要涵盖很多内容，这带给了我不少的压力。其它的诗可以有取舍性地复制粘贴，而“我，娜塔莎和白毛驴”几乎是搬运了整首诗，很难给予变化。在给予夜与白石的漫长岁月进行收尾这一方面，也思索了很多。此外，诗中不断出现雪，这也很难用音乐来表述。怎么样才能从音乐方面呈现出下雪的景象？雪在什么时候下，才能让人感受到两人的爱情果实？这些方面让我思索了很久。

剧中有上世纪30年代这样一个时代背景以及京城、满洲、定州、统营等这样的地域背景，而音乐中似乎没有时代或场所的固有性。

这部作品不是以时代为顺序阐述白石的一生，而是通过子夜的回忆讲述白石的一生，所以没有必要凸显时代性特征。中间会有一些带有时代感的摇摆节奏或韩国演歌节奏，但没有正面突出，而是若隐若现的程度。只是在作曲的时候，有意识地提醒自己不要过于现代，也不要将韩国色彩过于浓重。比起时代与场所，我更希望故事和歌曲能够以回忆和人物关系为中心推进叙事。

从试演到正式演出，哪些地方有所改变？

试演的时候，有人指出有几个场景戏剧感过强，所以就用音乐进行了新的解说，“兰1”、“兰2”就是在这种情况下创作的新曲。文字与音乐没有什么大的变化，设计师有所变动，所以舞台和服装等视觉部分有所变化。一开始就是喜欢这个作品风格的人一同进行创作的，所以比起大的变动，更多的是一同思索如何在这个大框架里更有效地呈现出作品风格。

与初次构想的创意相比，关于实际演出，有何种感想？

与之前构想的相比，韩国色彩似乎更强一些。刚开始觉得内容是不是有些过于陈旧，但看了之后觉得内容本身也很唯美。更重要是，演员们真的很卖力。用歌舞形式表述诗歌并非易事，在试演的过程中，演员们通过自由讨论提出了很多建议，一同创作每一个场景。刚开始，我跟编剧的心态就是用白石的诗愉快地创作一部音乐剧，得益于参与创作的各位演员、工作人员的热枕，最终能够通过正式演出与观众见面。

- M0. Prelude
M1. 令人喜悦的_子夜
M2. 回乡路_白石、子夜
M3. 兰1_白石、汉子
M4. 定州_白石、子夜、汉子
M5. 兰2_汉子
M6. 海_白石
M7. 我所想的_白石
M8. 白米饭、比目鱼和我们_白石、子夜
M9. 我如此回避_白石
M10. 北馆的丫头_汉子
M11. 结婚_白石、子夜、汉子
M12. 白米饭、比目鱼和我们 Rep._白石、子夜
M13. 不觉间_白石
M14. 海 Rep._白石、子夜
M15. 我所想的 Rep._子夜
M16. 女僧_汉子
M17. 我,娜塔莎和白毛驴_白石、子夜、汉子

M6.

M17.

近期开幕的音乐剧《我，娜塔莎和白毛驴》流露着一种纯净的感动，铁石心肠也会为之动容。得益于作品中传递出的“治愈感”，在寒冷的冬季夜晚能够得到一丝慰藉，真是一部让人幸福的原创音乐剧。

周刊京乡 音乐评论家袁仲元

3名演员与1台钢琴在小剧场舞台上演绎的故事幽淡又留有余韵，这是因为歌词中融入了白石的诗语，看完演出，犹如读完一本诗集，找回失去的感性，给内心注入美的力量。

NewsCulture 记者杨胜熙

简单静谧的竹林舞台场景造成白雪飘落之时的梦幻感，充分呈现了子夜那跨时空的虐心爱恋。

edaily 记者金美庆

观众们屏住呼吸，听着汉子的诗，随着子夜与白石的情绪而反应。能让观众们爱上的角色、畅通无阻地传递着用诗串联的故事、让观众对舞台的专注，这些都是演员的力量。得益于舞台上的三位演员，音乐剧《我，娜塔莎和白毛驴》留有华丽的余香。

AsiaToday 记者朴恩熙

穷诗人白石与其恋人妓女“子夜”（真名：金英汉，1916~1999）之间虐心的爱情故事得以抒情演绎，白石优美的诗语与诗句融入作品各方面，犹如在舞台上阅览一本诗集。

韩联社 记者林秀贞

演员通过演技演绎出充实的情感，记忆中的爱情故事稍有闪失就会显得无趣，但过去与现代时间点的巧妙结合带动了叙事速度。

HeraldPOP 记者金恩贞

演出历程

2016年 2月 26日~2月 28日	Wooran文化财团SEEYA STUDIO (130座) (试演)
2016年 11月 5日~2017年 1月 22日	大学路Dream art center2馆 (210座)
2017年 10月 19日~2018年 1月 28日	大学路Uniplex2馆 (300座)

获奖情况

2016年	第1届韩国音乐剧大奖三连冠：作品奖、导演奖 (吴世革)、剧本·作词奖 (朴海林)
2017年	第6届Yegreen音乐剧大奖剧本奖 (朴海林)

制作公司简介

Insight Entertainment是一家成立于1996年的综合型文娱公司，主要业务有演唱会、音乐剧等演出的策划及制作，也进行唱片业及经纪业务等有关演出的各种事业。尤其是从2013年的原创音乐剧《那些日子》，到音乐剧《阿郎歌》、音乐剧《我，娜塔莎和白毛驴》、音乐剧《沙漏》、话剧《报道方针》，一直致力于策划并创作同时具备艺术性与商业性的音乐剧作品。公司还制作了音乐剧《那些日子》演出实况OST以及作曲家金昌基与演员刘俊相的唱片等，除了演出事业外，业务领域扩展到唱片业，正用各类内容铺展有关音乐的各项事业。公司代表作有音乐剧《那些日子》、《沙漏》、《我，娜塔莎和白毛驴》、《阿郎歌》、话剧《报道方针》、演唱会《赵容弼演唱会》与《K.Will演唱会》等。

CONTACT US

HOMEPAGE	http://www.insightent.co.kr
TEL	02-541-7110
E-MAIL	yoonna@insightent.co.kr
ADDRESS	13, SEOLLEUNG-RO 115-GIL, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

PRODUCED BY PMC PRODUCTION

ARTISTIC DIRECTOR
Song, Seung-Vhan
BOOK & LYRICS
Lee, Ji-Hyun
COMPOSER & ARRANGEMENT
Hwang, Mee-Na
DIRECTOR
Kim, Dong-Yeon
MUSIC DIRECTOR
Chae, Han-Nul
CHOREOGRAPHER
Song, Hee-Jin
SCENIC DESIGNER
Park, Sung-Min
LIGHTING DESIGNER
Lee, Seung-Ju
SOUND DESIGNER
Kwon, Ji-Hwi
PROJECTION DESIGNER
Song, Seung-Kyu
COSTUME DESIGNER
Kim, Eun-Young
PROPS DESIGNER
Cho, Yoon-Hyung
WIG & MAKEUP DESIGNER
Kim, Sung-Hye

Total Cast 8名

HIGHLIGHT CLIP

在音乐剧市场中，喜剧题材一直未能崭露头角。喜剧音乐剧《小矮人》主打恶搞有趣的风格，讲述了男版灰姑娘的故事。剧中耳熟能详的童话主人公——灰姑娘、白雪公主、美人鱼等悉数登场，赤裸裸地刻画了人类的欲望。

生活在童话王国小矮人村的查理，无论怎么努力赚钱也无法摆脱困苦，他对此感到很绝望。有一天，他听说要举办一场社交舞会，只要在那个舞会上找到真爱并和她拥吻就可以变成新的童话主人公。查理认为这是人生逆转的机会，便缠着老矮人比格带他去找那个曾经将灰姑娘变成公主的魔法老奶奶。尽管魔法老奶奶告诉他，鸡窝里飞出金凤凰的时代已经过去，任何魔法都失灵了，但查理依然不放弃。而迟暮之年的老矮人比格也想在死前见上白雪公主一面，于是他和查理一起动身前往城堡，开始了他们的冒险之旅。

剧中，灰姑娘羡慕虚荣，白雪公主内心饥渴。其实像这样将角色颠覆的情况并不罕见。不过《小矮人》讽刺了迫于社会和经济环境难以实现自由的现实，引发观众共鸣。同时，该剧大胆采用了一些禁忌的性幽默符号，引发观众发自内心的笑声。演员们用稍加夸张的演技，将喜剧的真谛和默契诠释得淋漓尽致。音乐剧主题曲的旋律很容易让人联想到动画片，加上直击心灵的歌词，给《小矮人》锦上添花。尤其是王子们演唱的《物以类聚》，副歌部分魔性十足，歌词“人们都是物以类聚”充满了现实讽刺意味，编舞也隐晦搞笑，被公认为是《小矮人》的代表曲目。《小矮人》是编剧李智贤和作曲家黄美娜2013年在韩国艺术综合学校毕业的演出剧目，后经数次润色修改，于2015年起首次演出。经过多年的演出，如今已成为PMC PRODUCTION的代表作。

刻画欲望的反转喜剧 《小矮人》 编剧李智贤、作曲家黄美娜

李智贤 & 黄美娜

对于共同创作来说，最重要的是成员之间能否对作品情感产生广泛深入的共鸣，尤其是对默契和时机要求严格的喜剧题材。用童话形式直白刻画人类欲望的音乐剧《小矮人》便是很好的证明。记者采访了编剧李智贤和作曲家黄美娜，了解二人在该作品中的合作。

音乐剧《小矮人》源自您二位在韩国艺术综合学校的毕业作品，为什么会选择喜剧这个题材呢？

李智贤：这好像是成为编剧的一个过程，上学时我写了很多批判社会的沉重作品。虽然也比较关注社会焦点问题，但主要还是因为当时我认为编剧就必须要有批判性视角。当时觉得开始工作后可能就很难写喜剧了，所以想法很简单，就是觉得“自己应该写一次喜剧”。不过黄美娜很擅长写搞笑音乐，我们俩配合得很默契，即便我写出沉重的内容，她也会配上很有趣的曲子，算是优势互补，相得益彰。

据我所知，您二位是同一届。听说要制作一部喜剧时，您是怎么想的呢？

黄美娜：这是姐姐作品中最有意思的一部。（笑）上学的时候同学之间经常轮流合作，不过奇怪的是我碰到的很多都是喜剧作品。其实，在我写《小矮人》之前，我一直以为自己擅长抒情歌曲的创作。喜剧的曲应该是欢快明亮的，但我却截然相反。所以当时做这部作品的音乐时，吃了不少苦头。

也就是说，您认为作品和自己的性格截然不同。那么故事中的哪一点吸引了您呢？

黄美娜：刚开始聊创意的时候，还不知道怎么设置这部剧的时代和背景。但听完故事的核心内容后，知道这不是单纯的喜剧，我很清楚编剧想要讲一个怎样的故事，从内心深处产生了强烈的共振，极力建议一起试试看。

那故事的核心内容是怎样的？

李智贤：我有着性格各异的朋友，她们的结婚花架都很有意思。我本想着把这些故事写出来一定很有趣。这时正巧看到一本《如何抓住富家公子》的书。书里的方法非常庸俗，让人怀疑这竟然也可以成为一本书。比如在酒店里观察

来往行人，掌握那些看似富人的日常行踪，书里甚至还详细地写出了如何配合他们服饰搭配。刚开始看到这些，我也是持批判态度的，觉得这简直就是赤裸裸的人类欲望大典。

其实也是最现实的。

李智贤：生活在资本主义社会下，人们很难实现金钱自由。从现实角度来看，“因为爱而结婚”也是随着财富的积累才实现的。在过去，婚姻也是一种实现阶层跨越或者获取成功的手段。对女性来说更是如此。现在表面上好像不在乎条件，但依然有一层无形的生活圈子分界线。过去这种界限被城墙挡住看不见，如今却可以通过各种媒体看出这种阶级差异。或许正因为如此，人们想要得到的欲望才愈渐增大。

如果要写一个这样主题的故事，也可以选择现代为背景，为什么选择童话的形式呢？

李智贤：首先，通过结婚改变身份的灰姑娘的故事是大家耳熟能详的。(笑)对于喜剧来说，那些看喜剧的观众要有一些背景知识才能立刻产生化学反应。童话故事里面的公主和王子都经历了一些曲折，很难摆脱各自欲望的束缚。我们借用很多童话故事里的人物，可以向观众展现多种多样的欲望。而且，如果剧情过于认真严肃的话，观众反而不愿意直视现实。所以，只有蜻蜓点水般地把赤裸裸的欲望刻画出来，让观众感受到“虽然没有明说，但这就是事实”，才不会产生排斥感。

童话故事里面的公主和王子都经历了一些曲折，很难摆脱各自欲望的束缚。我们借用很多童话故事里的人物，可以向观众展现多种多样的欲望。

黄美娜作曲家说《小矮人》的工作过程非常不易，该剧音乐的立意是什么？

黄美娜：重要的是“不要太严肃”。尤其是在题材被定为喜剧后，我深深地感觉到做搞笑音乐有多么不易。我很害怕“如果观众觉得不好笑该怎么办”。我必须完全放下想要表现自己作为作曲家的私心，但这其中的尺度和界线很难把握。在作曲过程中，我听了不少诸如音乐剧《摩门经》、《Q大道》及迪斯尼动画片的音乐。我希望故事虽然现实辛辣，但至少音乐仍充满童话色彩。

这部作品中的音乐很有特色，歌词与童话体裁形成鲜明对比。最能体现这个特征的便是《物以类聚》。

黄美娜：姐姐常常将一些朗朗上口的词放进歌词里。其实在刚拿到歌词的时候，我有些犹豫，因为歌词里只有“物以类聚，物以类聚”这样的内容。(笑)从作曲的立场来看，这既让人有创作的冲动，很有意思，又委实让人担忧。此外，乐谱中其实只有拍子和节奏。通常会给姐姐发乐谱，而这首歌没有音律，所以我只能唱给她听。编剧算是作曲家的第一个观众。我记得当时本来就不太有自信，又要在电话里唱给她，也看不到她的表情，整个过程唱得小心翼翼。

李智贤：听她唱的时候，我笑得前仰后合，因为她演的太差了。(笑)

您二位好像不仅在创作上搭配默契，私下里也相处得很不错。

李智贤：我们两个的笑点差不多，她比任何人都能get到我的笑点。(笑)

黄美娜：我们每次打电话一打就是5、6个小时。(笑)我们不仅是工作伙伴，在此之前我们还是同学，是好朋友。作品上的默契相通非常重要，平时我们会在一些闲聊中发现彼此的共同点，这些都促成了这部作品的完美融合。

李智贤：我们对工作都非常执着。编剧在写歌词时，会仔细地为每一个单词每一个句子赋予深意。对于作曲来说，重要的是认真琢磨歌词，慎重处理。美娜为了解歌词的意思反复跟我沟通，把关每一个细节。真的非常感谢她。

这是你们首次和观众见面的作品，肯定也遇到过一些困难，创作过程中会相互帮助的吧。

李智贤：在学校创作的时候，我们经常反思自己的作品。众口难调，作品有人喜欢，自然也有人不喜欢，我们两个都喜欢根据反馈进行调整。不过在毕业演出后的润色修饰的过程中，导师们只提供方向，细节由我们定。如此一来，我们便可以很自由地删减，根据主题来精简，那个过程感觉很好。我们的确很幸运。大家看了我的剧后如此开心也是第一次。

黄美娜：那个时候大家普遍不看好喜剧，有人说我们是不到黄河心不死。(笑)导师们对《物以类聚》的反应也不大，所以在正式上台前非常担心。这部作品是我们两人在米酒店畅所欲言，天马行空地思考后完成的。离开学校后，在2013年第一次参加Black&Blue(音乐剧培育扶持项目)演出时，演员们聚在一起对我们创作的各种搞笑包袱进行了润色提升。

你们从学校毕业演出起步，现在与中国制作公司签署了授权协议。若可以重演的话，有没有什么想加入的？

黄美娜：最初的目标是即使做喜剧，也想做成弦乐和传统风格的，想添加一些“大合唱”元素。现在的声音也由多种乐器融合而成，节奏韵律非常丰富。但毕竟是小剧场演出，所以合唱的部分并不多，希望氛围可以更加恢弘一些。

李智贤：对于喜剧来说，默契和时机非常重要。说一句半真半假的玩笑，我对有关性的表现略感遗憾，我想展现的是那种打擦边球的魅力。

- M1. Prologue 查理的梦_查理
 M2. Happy Ending_魔法师、童话王国的人们
 M3. 我们是小矮人_查理、比格
 M4. 寻找公主_查理、比格
 M5. 有钱能使鬼推磨_魔女
 M6. 确认_灰姑娘、白雪公主、美人鱼
 M7. 给我放进去_查理、灰姑娘、王子们、公主们
 M8. 就这样心靠近_查理、美人鱼
 M9. 物以类聚_王子1、2、3
 M10. 白雪公主和小矮人_白雪公主、查理、王子1、2、3
 M11. 很久很久之前_比格
 M12. 所以她才……_魔法师、童话王国的人们、白雪公主、比格、查理、美人鱼
 M13. 钟声响了_查理、比格、白雪公主、美人鱼、灰姑娘、童话王国的人们
 M14. Happy Ending Rep._查理、比格、白雪公主、美人鱼、童话王国的人们

M4.

M9.

背后嘀嘀咕咕，将人前无法坦白的不满全都一股脑儿发泄出来的快感都让公主多了接地气的生动感。《小矮人》的功力令人震惊，让观众从头笑到尾，没有什么比这种无限轻松愉悦更加珍贵了。

The Musical 评论家郑秀妍

《小矮人》用大胆的角色颠覆和讽刺社会的台词切中社会痛点。尽管这部剧打破了对童话的固有观念，却并不冷漠。作品最后还是用新颖的方式向观众传递了“真爱存在”的主题。

金融新闻 记者李多海

该作品之所以被称为“成人音乐剧”，是因为它赤裸裸地讽刺了现实的社会百态。本剧愉快地揭露了灰姑娘情结、飞不出金凤凰的鸡窝、人生当须一搏等现代人无稽的幻想，呈现恶搞幽默。

WeeklyDonga 记者具熙言

《小矮人》的精髓在于悖论和逆转。尽管本剧讽刺揶揄了童话中的大团圆结局，却展开了一个全新的堪比奇迹的童话故事，塑造出一个不富贵却有真情的美好结局，更加贴近当前的社会现实。

每日经济 记者全志贤

本剧中不仅杂糅着只有成人才能听懂的“19禁台词”，演员们游刃有余的表演也令观众捧腹大笑，为观众呈现一场虽然搞笑，但不令人耻笑的高水准恶搞音乐剧盛宴。

Mydaily 记者许学熙

整场演出采用如画册般的舞台背景及灯光设计，凸显了故事空间的变换，增添了作品特有的可爱感，含蓄地表达了童话中的世界。

NewsCulture 记者高雅拉

演出历程

(韩国)

2015年 2月 27日~4月 26日	忠武艺术中心中剧场BLACK (327座)
2016年 1月 26日~6月 26日	TOM 1馆 (335座)
2017年 11月 26日~2018年 2月 11日	TOM 1馆 (335座)

(中国)

2016年 12月 15日~2017年 1月 8日	虹桥艺术中心
2017年 6月 6日~7月 2日	上戏实验剧院
2017年 11月 10日~12月 3日	虹桥艺术中心
2018年 7月 31日~8月 26日	兰心大戏院-观众厅
2019年 3月 12日~3月 17日	上海人民大舞台

获奖情况

2015年 第4届Yegreen音乐剧大奖创新奖、最佳创意奖 (李智贤、黄美娜)

制作公司简介

PMC PRODUCTION成立于1996年12月，其前身是1992年创建的专业企划剧团“焕Performance”。成立法人企业后，公司一直致力于创作丰富的文化内容。曾是童星的宋承焕是该制作公司的代表兼艺术导演，负责统筹PMC各项事务。1997年推出的《乱打》持续演出30多年，成为向全世界彰显韩国特色的无言表演。除了《乱打》之外，PMC创作了许多符合韩国人情怀的音乐剧，面向儿童观众的童话名著音乐剧系列以及体验展等等，主要代表作包括《乱打》(1997)、《年轻的行进》(2007)、《兄弟很勇敢》(2008)、《小矮人》(2015)。

CONTACT US

HOMEPAGE	http://www.i-pmc.co.kr
TEL	02-739-8288
E-MAIL	overseas@nanta.co.kr
ADDRESS	11F, HONGIK UNIV. DAEHAKRO CAMPUS, 57, DAEHAK-RO, JONGNO-GU, SEOUL, KOREA

笑面人

THE MAN WHO LAUGHS

PRODUCED BY EMK MUSICAL COMPANY

EXECUTIVE PRODUCER

Eum, Hong-Hyun

PRODUCER

Kim, Ji-Won

BOOK & DIRECTOR

Robert Johanson

COMPOSER

Frank Wildhorn

LYRICS

Jack Murphy

MUSIC DIRECTOR &

CONDUCTOR

Kim, Moon-Jung

CHOREOGRAPHER

Jayme McDaniel

SCENIC DESIGNER

Oh, Pil-Young

SOUND DESIGNER

Kim, Ji-Hyun

PROJECTION DESIGNER

Seung, Kue-Song

COSTUME DESIGNER

Koo, Yun-Young

WIG & MAKEUP DESIGNER

Kim, Yoo-Sun

Total Cast 29名

HIGHLIGHT CLIP

音乐剧《笑面人》是EMK MUSICAL COMPANY以维克多·雨果的小说为蓝本，改编推出的第二部大型原创音乐剧。雨果称小说《笑面人》是自己的最佳作品，该小说是以17世纪的英国为背景，生动刻画了贵族社会的丑恶。音乐剧编剧兼导演罗伯特·约翰逊在飞机上看到同名电影（2012年）后受到启发，提出制作音乐剧的想法，由此诞生了该作品。

《笑面人》以17世纪一个贩童犯罪集团Comprachicos为中心素材，该集团绑架贩卖儿童，残害儿童身体将其变成畸形，以供贵族们观赏娱乐。主人公“格温普兰”被他们绑架后，惨遭毁容，嘴角裂到耳根，后来他和被遗弃在暴风雨中的婴儿“蒂”在雪地里流浪，被药贩子“于苏斯”收留。格温普兰和失明的蒂跟随于苏斯成为药贩子流浪剧团的一员，四处颠沛流离。位于权力中心的乔夏娜公爵夫人逐渐对当权者腐朽伪善的生活感到厌倦，她和徘徊在权势边缘的大卫·第利——摩埃爵士以及佩德罗等人揭露了奢靡的贵族社会的伪善。

该音乐剧以维克多·雨果的名言“富人的乐园建立在穷人的地狱基础之上”作为核心思想。舞台形象也以格温普兰撕裂的嘴唇为主题，赋予其伤口和黑洞的象征。通过过度夸张地描绘贵族们的骄奢淫逸，来反衬穷人们生活里的朴素温暖。

史诗级音乐剧《笑面人》舞台华丽，淋漓尽致地展现了贵族社会及流浪剧团的强烈反差。其歌曲备受好评，《变身怪医》的作曲弗兰克·怀德霍恩的音乐极富感染力。首场演出在艺术殿堂歌剧院及蓝色广场INTERPARK厅举办，朴孝信、EXO成员金俊勉等明星倾情加盟，近24万人次前来观看，成功落幕。作品在2018年Yegreen音乐剧大奖、韩国音乐剧大奖、Edaily文化大奖等韩国三大音乐剧颁奖礼上独揽作品大奖，受到了评论界的交口称赞。2019年4月将版权输出至日本东宝剧团，由日本演员在日生剧场演出。

跨越时代和国家的名著力量 《笑面人》 EMK国际代表金智媛

金智媛

EMK MUSICAL COMPANY制作的第二部大型音乐剧《笑面人》以维克多·雨果的原著为蓝本，在舞台上生动出色地展现了富有张力的故事情节，塑造了充满魅力的角色人物，一举席卷韩国三大音乐剧颁奖礼的作品大奖，受到评论界和观众们的一致好评。17世纪的英国故事给当今时代的观众带来怎样的共鸣？

制作音乐剧《笑面人》的契机是什么？

编剧兼导演罗伯特·约翰逊在结束《皇太子鲁道夫》的工作返回美国的飞机上，看到了《笑面人》这部电影，便萌生出制作成音乐剧的想法。他在飞机上连续看了三遍后，下了决心。导演的特点在于完美地描绘出作品的每一幕画面，并精确地将其展示出来。在制作音乐剧《基督山伯爵》的时候，他与演员们第一次见面时就画完了第一幕的所有走位图。据说，导演还给弗兰克·怀德霍恩打电话让他看电影《笑面人》，弗兰克看完后非常感动，一连写了五首主题旋律。

对于创作团队的信任是一个重要因素，但作为制作公司，当时应该会探讨制作成音乐剧的可

能性。您是如何确定《笑面人》改编成音乐剧会大获成功的？

我当时很肯定作品传递的思想——“富人的乐园建立在穷人的地狱基础之上”仍然适用于当前这个时代。我也理解维克多·雨果为什么说自己再也写不出比《笑面人》更好的作品。作品形象非常鲜明。近年来，作品要想获得成功，好的人物比好故事更为重要。小说塑造的格温普兰和蒂都是独一无二的。在开会讨论后，我更加坚定了决心。剧中有失明的蒂，这个人物本身就让人悲伤不已。当大家谈到天生便带着不幸降临的纯真人物时，都不禁流泪。格温普兰是个嘴巴撕裂的人物，他像理发师陶德、魅影及德古拉那样，都是拥有超出常人的强大能量的人。外形已经足以让这个角色立起来，我相信全世界的著名男演员都会想尝试这个角色。

弗兰克·怀德霍恩看完电影便创作出来的曲是哪一首？

他最先写的是序曲。在《玛塔·哈丽》演员面试结束后，弗兰克·怀德霍恩在一个单独准备的地方亲自给我听了序曲。他给我听了他构想中

的暴风雨肆虐的情景，这让我更加坚定了要制作这部音乐剧的信念。此外，他还给我听了于苏斯的人物音乐。

《笑面人》的舞台不仅华丽恢弘，而且非常契合作品情感，所以受到了观众和评论家的好评。

在确定主题前，我们曾展开激烈的讨论。我们将脑子里能想到的《笑面人》的舞台形象全部打印出来，铺满会议室和房间，从中选出一个宛如被纸划破的笑容。整个舞台充斥着各种伤楚，穷人们不加修饰地将伤痛表露在外，而富人们则很夸张地试图掩饰伤口，如此一来反而更显滑稽。我们想呈现的就是这种对比。

您认为《笑面人》的主题曲是哪一首？

就像音乐剧《蝴蝶梦》的主题曲《蝴蝶梦》一样，每部音乐剧都有自己的杀手锏，而《笑面人》的杀手锏便是曲目《笑面人》。《笑面人》的主旋律非常动听，像《睁开眼睛》、《所有人的世界》这样的歌曲歌词写得非常好。用弗兰克的话说，这些歌曲的旋律和歌词很契合大型活动，即便不用在音乐剧，也完全可以用作国家级活动或奥运会歌曲。《笑面人》完美诠释了角色形象和故事背景，旋律采用了小提琴的声音来渲染流浪剧团的情感，让人感受到格温普兰在流浪剧团的生活，增添了一丝凄凉悲伤的情调。

从中选出一个宛如被纸划破的笑容。整个舞台充斥着各种伤楚，穷人们不加修饰地将伤痛表露在外，而富人们则很夸张地试图掩饰伤口，如此一来反而更显滑稽。

除此之外，能介绍一下作品中的其它曲目吗？

弗兰克在了解角色扮演者后，会从该演员的声音获取灵感，进行作曲。乔夏娜的主题曲《我心中的怪物》直到开始排练都没有出炉。之前针对这个场景创作出来的曲目都不如《我心中的怪物》那么完美。我本希望有一首感情爆发的歌，在最后的创作中，弗兰克最大限度地将中英淑和郑善娥的演唱风格融入到歌曲中，成就了完美的音乐。

您认为《笑面人》中最重要的场景是哪一幕？

很多观众喜欢上议院议员那一幕。从这一幕的舞台看，不常看演出的观众也能清楚地了解到上议院议员舞台的主题便是“笑面人的嘴巴”。在这一幕中，不仅可为观众增添探寻主题的乐趣，还可以从美学角度上将作品的精髓淋漓尽致地融入到舞台上。格温普兰在演讲的过程中连续演唱《睁开眼睛》和《笑面人》两首歌。考虑到演员会很辛苦，曾考虑过让演员分开来唱，但导演坚持必须连续唱。这两首歌迸发出的感动令人震撼。从表演层面来说，流浪剧团的场景尤为重要。于苏斯流浪剧团的演出场面将观众带入作品情境，备受观众们的喜爱。格温普兰消失后，于苏斯独自一人欺骗众人进行流浪剧团演出的那场戏，刚开始大家都很担心演绎得过于幼稚怎么办，但在实际演出中，音乐、灯光、氛围都完美地融合在一起，舞台效果非常理想。

挑选各个角色的演员时，最看重哪方面？

像格温普兰这样颇具神话色彩的角色倒还好，对于其它角色来说，最重要的是演员的品性要与角色彼此契合，这样才能融入到作品中。像于苏斯这个角色，应该有温暖的嗓音，让大家感受到一个表面粗犷内心温和的父亲形象。蒂这个角色，唱功固然重要，但更重要的是必须演技精湛，她的出场就要让观众动容流泪。而格温普兰只要选择该时代的顶级演员就可以了，任何对唱歌和表演自信的顶级演员，应该都会想饰演这个角色。

2019年4月日本获得授权进行了演出，这与韩国演出有什么不同之处？

在剧情方面几乎没有任何改变，只是根据演员的特点作了一些细微的调整。韩版于苏斯是一个从来不会对外人哭泣的男人，这个角色虽然内心会有胆怯，表面上却表现得非常坚强；但日版于苏斯却一直都在哭泣，饰演该角色的演员本身非常地温和，而且日本观众也喜欢这样的于苏斯。在最后的死亡一幕中，日版演员的情绪渲染得非常凄美，这和韩版演出的基本方向是一致的，不过日本方面的表现更为准确。

听说正在准备明年1月的演出，有什么需要改进的地方吗？

我们梳理了一些观众的评论，其中有观众评论说第一幕过长。这一幕由于走位和换景等原因拖延了时间，我们打算改善一下，提高这一幕的整体速度。此外，较长的序幕和流浪剧团的场景结束后，长大成人的格温普兰才出场，主人公出场大概需要25分钟，我们打算缩短这个时间。死亡的那一幕，我们也想再进一步精致地打磨一下，将这一幕塑造得更加凄美一些。我们会对诸如上述的一两个场景进行调整。

这部作品也很适合介绍给海外观众。

中国观众尤其喜欢这部剧。不知道是不是因为传递出穷人和富人之间对立的主题，所以在共产主义国家的反响尤为强烈。因为本剧以“富人的乐园建立在穷人的地狱基础之上”为主题，与社会主流价值多少有些违和感，因此在审核上花了不少时间。实际上，这个主题在资本主义国家确实会让很多人不舒服。这部剧被认为是一部经典作品，其主题立意仍然契合当下这个时代，这也是这部剧最大的魅力所在。

ACT1

- M1-1. 开幕(台风)_管弦乐团、合唱
 M1-2. 祈祷_Conquest博士、童贩集团
 M1-3. 静默的死亡_合唱
 M1-4. 摇篮曲_小时候的格温普兰、合唱
M2. 残酷的世界_于苏斯
 M3-1. 庄园派对_乔夏娜、大卫爵士、佩德罗、安妮女王、合唱
 M3-2. 女王的命令_安妮女王、下人们
 M3a. 开瓶师_乔夏娜、大卫爵士、佩德罗
 M3b. 向着黑暗世界_乔夏娜、大卫爵士、佩德罗
 M4. 暂且过来_于苏斯、大卫爵士、维纳斯、菲比、尼克莱斯、嘉年华人群
 M5. 消灭大混乱_管弦乐团
M6. 树上的天使_格温普兰、蒂
 M6a. 奇妙的心情_乔夏娜
 M7. 宫殿_格温普兰、蒂、于苏斯、维纳斯、菲比、合唱
 M8. 和我一样的人_格温普兰、乔夏娜
 M8a. 我心中的怪物_乔夏娜
 M9. Can It Be?_格温普兰
 M10-1. 你在哪里?_蒂
 M10-2. 大卫爵士的诱惑_大卫爵士
 M11. 幸福的权利_格温普兰、于苏斯
 M12. 泪流成河_蒂、维纳斯、菲比、女人们
 M13. 你是我生命的全部_格温普兰、蒂
 M14. 眼泪之城_尼克莱斯、合唱
 M15-1. 这不可能_格温普兰、佩德罗、童贩集团、合唱
 M15-2. 1幕 终曲_格温普兰、佩德罗、童贩集团、合唱

M2.

M6.

ACT2

- M16. 摇篮曲 Rep._格温普兰
 M17. 尽归阁下所有_格温普兰、佩德罗、合唱
 M18. 眼泪之城 Rep._于苏斯、合唱
 M18a. 残酷的世界 Rep. + 感叹_于苏斯、合唱
 M19. 永不落幕_于苏斯、蒂、维纳斯、菲比、合唱
 M19a. 你是我生命的全部 Rep._蒂
 M20. 破碎的心_于苏斯
 M21. 蒙太奇:到底是谁_格温普兰、蒂、于苏斯、小时候的格温普兰、合唱
 M22. 所有人的世界_格温普兰
 M23. 无言以对_乔夏娜
 M24. 女王的命令 Rep._安妮女王、随行人员
 M24a. 击剑_管弦乐团
 M25. 幸福的权利 Rep._大卫爵士
 M26. 我们是万物之主_安妮女王、合唱
 M27. 睁开眼睛_格温普兰
 M28. 笑面人_格温普兰
 M29. 我要过自己的生活_乔夏娜
 M30. 2幕 终曲_格温普兰、于苏斯、蒂、合唱

在首轮演出中饰演格温普兰的朴孝信作为顶级歌手，凭借其出色的唱功淋漓尽致地彰显了存在感。他穿梭于音色各异的“蒂”和公爵夫人“乔夏娜”之间，演绎经典二重唱。

首尔新闻 记者安石

《笑面人》作为鸿篇巨制，投入的总制作费达175亿韩元，其“大手笔攻势”完全超乎想象。伴随着快速的舞台转换，各种服装和道具陆续登场，让观众瞠目结舌。

体育朝鲜 记者金炯中

音乐总监杰森·豪兰和金文正打造了丰富多彩的音乐，与舞台的各个场景主题彼此呼应，相得益彰。充满质感又极具爆发性的音乐不仅凸显了演员们的唱功，还更加淋漓尽致地展现出每个人物的感情。

Mydaily 记者许学熙

比起恢弘的场景规模，更令人瞩目的是魔法般的场景转换。骄奢淫逸的贵族世界、穷苦潦倒的流浪剧团等暗淡琐碎的平民世界，这两种背景不断来回转换，无缝切换技术让观众眼花缭乱。

中央Sunday 记者柳周贤

音乐比上一部作品《玛塔·哈丽》更加丰富多彩，让人大饱耳福。正如作曲家弗兰克·怀德霍恩所说，“既要有哥特式的感觉，又要丰富多彩”。乐曲磅礴与优雅交融，浪漫与悲壮碰撞，跌宕起伏的旋律填满了观众的心灵。

edaily 记者张炳浩

观众走入剧场迎面看到的便是“格温普兰”撕裂的嘴唇样式的舞台幕布，幕布后乔夏娜公爵的椅子和上议院议员们的坐席连接在一起，给观众脑海中留下深刻的印象。

体育东亚 记者赵有京

演出历程

(韩国)

2018年 7月 10日~8月 26日 艺术殿堂歌剧院 (2,556座)

2018年 9月 5日~11月 4日 蓝色广场INTERPARK厅 (1,776座)

(国外)

2019年 4月 9日~4月 29日 东京日生剧场

获奖情况

2018年 第7届Yegreen音乐剧大奖七连冠：年度音乐剧奖、最佳男演员奖(朴孝信)、新人奖(朴强玄)、导演奖(罗伯特·约翰逊)、舞台艺术奖(吴弼容)、人气奖(闵京雅、金俊勉)

2018年 第2届韩国音乐剧大奖三连冠：大奖、最佳男演员奖(朴孝信)、舞台艺术奖(吴弼容)

2019年 第6届EDAILY文化大奖音乐剧部门最优秀奖

制作公司简介

EMK MUSICAL COMPANY是2009年共同创作《三个火枪手》时注册成立的韩国代表性音乐剧制作公司。在百老汇和伦敦西区的音乐剧备受世界瞩目时期，成功将《莫扎特》(2010)和《伊丽莎白》(2012)等捷克和维也纳地区的欧洲音乐剧引入韩国市场，并逐渐成长起来。自2016年推出首部《玛塔·哈丽》以来，陆续推出了《笑面人》(2018)、《王者之剑》(2019)等，几乎每年都制作一部重量级原创音乐剧，同时每年上演4部以上的音乐剧，是目前韩国音乐剧市场上最为活跃的制作公司之一，其代表作有《基督山伯爵》(2010)、《蝴蝶梦》(2013)、《皇太子鲁道夫》(2012)等。

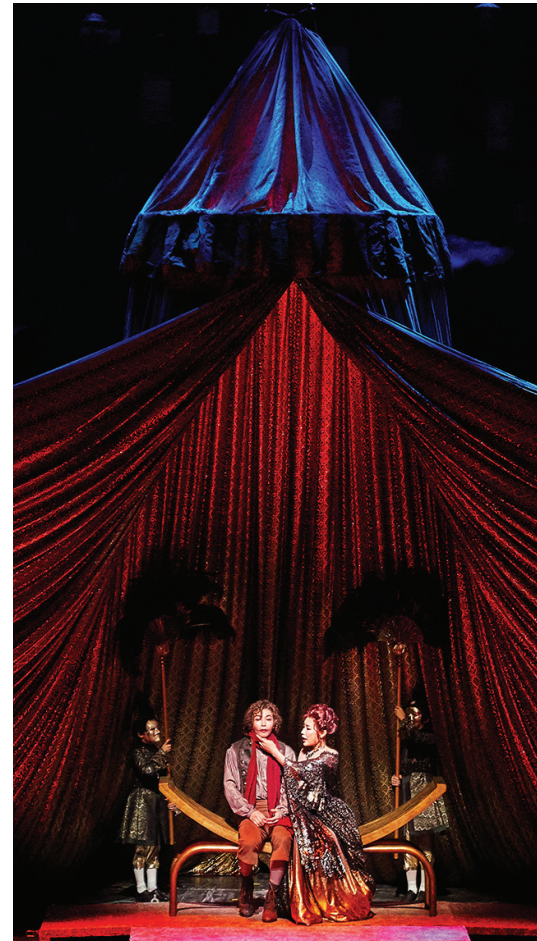
CONTACT US

HOMEPAGE <http://www.emkmusical.com>

TEL 02-6391-6333

E-MAIL emkinternational@emkm.co.kr

ADDRESS 3F, UJIN BLDG 6, JAHAMUN-R04-GIL, JONGNO-GU, SEOUL, KOREA

与神同行：地狱篇

ALONG WITH THE GODS
: THE AFTERWORLD

PRODUCED BY
SEOUL PERFORMING ARTS
COMPANY

BOOK & LYRICS

Jung, Young

COMPOSER & ARRANGEMENT

Park, Sung-Il

ADAPTOR

Sung, Jae-Joon

DIRECTOR

Kim, Dong-Yeon

MUSIC DIRECTOR

Shin, Eun-Kyung

CHOREOGRAPHER

Noh, Jung-Sik

MARTIAL ARTS DESIGNER

Suh, Jung-Joo

SCENIC DESIGNER

Park, Dong-Woo

COSTUME DESIGNER

Min, Cheon-Hong

LIGHTING DESIGNER

Koo, Yoon-Young

SOUND DESIGNER

Yang, Seok-Ho

PROJECTION DESIGNER

Jung, Jae-Jin

PROPS DESIGNER

Kim, Sang-Hee

WIG & MAKEUP DESIGNER

Baek, Ji-Young

Total Cast 33名

HIGHLIGHT CLIP

音乐剧《与神同行：地狱篇》是根据漫画家周浩旻的网络漫画《与神同行》改编的一部音乐剧。这部同名网络漫画从2010年起连载三年，以既熟悉又陌生的地狱为背景，阐述着东方世界观，通过各种人物映射人生百态，受到诸多青睐。自2015年首尔艺术团创作了这部音乐剧之后，在2017年和2018年电影《与神同行：罪与罚》、《与神同行：因与缘》也相继问世。

这部音乐剧充分保留原作故事。金自鸿是一名普通的上班族，还不到四十就离开了人世，他需要在阴间的四十九天内通过七个关口，就生前犯下的罪恶接受审判。陈基汉是阴间的指派律师，他梦想打造一个没有冤魂的正义阴间，他与金自鸿一同踏上了地狱之旅。阴间三使者奉阎罗大王的命令将生死簿上的灵魂引入阴间，当他们发现有冤魂仍留在尘世，便追赶冤魂。阴间三使者得知冤死的冤魂——刘成延的故事后，决定帮他解冤，在人世间伸张正义。音乐剧通过两个相互交叉的故事，传递出“犯罪必会受到惩罚”这个看似简单却很重要的道理。

这部音乐剧在往返于阴阳两界的叙述中发现了“轮回”的世界观，于是采用具有象征意义和视觉效果的环形舞台——将轮回思想视觉化的圆形舞台，以此为中心进行演绎。铺满舞台的报纸意味着在尘世的罪孽，80平方米的LED地砖屏映射出的影像呈现出想象中的地狱，不同的地狱通过视觉与听觉效果的方式来呈现。在此基础上，首尔艺术团特有的高质量演出以及演员们如同从漫画中走出来的精湛演技给这部音乐剧增添了更多感动与趣味。在2015年首次演出之后，这部音乐剧成为代表首尔艺术团的保留剧目，每年都与新面孔见面。

人生之问 《与神同行：地狱篇》 编剧郑英

郑英

漫画家周浩旻的网络漫画《与神同行》是一部以象征死亡的阴间为背景讲述人生的作品，独特设定与共鸣颇高的故事，当然会受到新体裁的青睐。2015年首次演出的音乐剧《与神同行：地狱篇》充分保留原作故事，舞台上的成功演绎备受瞩目。编剧郑英把这庞大的世界收纳到160分钟内，让我们与这位编剧来场对话吧！

网络漫画《与神同行》是一部人气创纪录的作品，而您是接到提案后才读的这部作品？

我当时不太了解，开完会之后，在回家的路上，先去了一趟书店（笑），“地狱篇”、“人世篇”、“神话篇”都读了一遍，觉得里面的故事都很暖心。看到“地狱巴克”——地狱与星巴克的合成词、“指派律师”等词，觉得这里的阴间与人世间没有什么区别，这样的阴间能够让观众愿意去接触，里面的一些韩国色彩也让我觉得这对首尔艺术团来说是一个很好的素材。阴间是一个没有人进去过的地方，这个舞台肯定会呈现出奇幻的一面。

其中哪一点最具魅力？

最具魅力的应该是正义且充满人情味的故事。《与神同行：地狱篇》中金自鸿需要通过七次审判，从这一点来看，这也是一部法庭剧。充满正义的法庭剧之所以有人气，可能是因为这世上有太多冤情，犯了罪的人没有得到应有的惩罚。人们想要的并不是中彩票般的鸿运或奢望，而是能够不受委屈、不被剥削、得到自己应得的生活。《与神同行：地狱篇》这部音乐剧主要讲述阴间的审判，在创作的过程中，我的想法是有些人活着的时候受了很多委屈，死后不应该继续受委屈。所以，我指定的作品路线就是“若果有那样的阴间，我也想去走走”。

虽然跟原作是同样的主题，但2015年的那场首演似乎在凸显金自鸿这一人物？

我喜欢金自鸿这个极其平凡的人物，他也是能够让观众跟着剧情走的唯一人物，越是呈现他经历过的事情或他的内心，就越能够产生共鸣。所以，首演是通过得救赎的金自鸿阐述我们要“善良地过日子”。然而，随着演出次数的增多，我的观点逐渐发生了变化。在这样一个社

会里，一个人善良地过日子本身就很难，也不能单单去强求个人。所以，我开始被金自鸿身边人物——陈基汉人性的一面所吸引，更加珍惜他身上的一些歌曲。并且，我觉得剧中也需要让人类辩护的陈基汉朝着一个好的方向发展。最为重要的是，希望有更多犯过罪的人来看这部以正义为主题的音乐剧。（笑）

从哪个地方开始感受到作品富有人性的一面？

从人物的关系中就能发现这一点。《与神同行：地狱篇》既是一部法庭剧，也是金自鸿与陈基汉的旅行记。陈基汉在四十九天内与金自鸿一起通过多道审判，从而成为朋友。陈基汉进入地狱的过程看似漏洞百出，但他为金自鸿的辩护真的是竭尽全力，让看了的人有一种“如果我周围有这么一个律师该多好”的想法。江林和冤鬼也是一样，江林只负责把冤鬼带回阴间，看似是个原则主义者，但最终还是改变了想法，决定先为冤鬼申冤之后再带回阴间。从两个阴间人物对待金自鸿和冤鬼的态度，就能看得出阴间展现出的人性化的一面。在一个象征死亡的地方能够有如此暖心的故事，的确非常厉害。

从《与神同行：地狱篇》到《深夜食堂》和《嫌疑人X的献身》，已有多部由原作改编的作品，作为一名编剧，最费心的是什么？

因为原作的意义和作品中的每个人物设定都很好，所以才决定把那些作品制作成音乐剧的。因此我把百分之七十到八十的时间都用于

分析原作。制作一部舞台剧时，如果创作者没能很好地把握原作者的意图，观众也就无法理解。所以，我会不断地去想原作者为什么这么写。对于我来说，在不破坏原作的基础上创作音乐剧是最为重要的，在塑造人物方面也是如此。漫画本身有图画，塑造起来相对容易一些。通常，如果一个角色由多名演员饰演，那最终的感觉多多少少会有些不同，而我们作品中的每个演员都是陈基汉、金自鸿本身，这一点很奇妙。服饰、妆容也很到位。但正是因为原作的每个人物都具有非常明确的性格特征，所以演员们才能精准地去演绎。

在《与神同行：地狱篇》中，金自鸿的审判和冤鬼的故事交替登场，在受时间和空间限制的舞台上，这是如何做到的呢？

我制定的《与神同行：地狱篇》是一部以被陈基汉和江林带走的人类为中心的故事，最为有趣的是两者的关系属于文武对立。为了在音乐剧中积极运用这一点，在第三轮演出时，我跟金勳淵导演提意见，要求凸显陈基汉用来复活人骨与肉躯的道具花以及江林的四寅剑。正是因为这个结构，地藏菩萨和阎罗大王的对立也就能够置换为陈基汉与江林、文与武的故事。我认为，地藏菩萨和阎罗大王是一对灵魂伴侣。地藏菩萨希望人们能够有所感悟，阎罗大王希望人们通过惩罚得到感悟，希望地狱消失。两个人物的最终目的是一致的，只是方式不同而已。在这方面，可以将两个故事串在一起。在外形上，

这部音乐剧主要讲述阴间的审判，在创作的过程中，我的想法是有些人活着的时候受了很多委屈，死后不应该继续受委屈。所以，我指定的作品路线就是“若果有那样的阴间，我也想去走走”。

一边是粪尿池，另一边是坟墓。在音乐上，也可以同时歌唱相反的两种感情。这些就是创作舞台剧的乐趣。

舞台剧的剧本似乎需要具备更多的导演精神？

这是因为音乐剧是所有艺术体裁的结合，若想在舞台上呈现内容，最重要的就是寻找更能凸显的素材。《与神同行：地狱篇》的七个地狱就是一个典型的例子，因为这七个地狱所代表的内容各不相同，就能呈现出多种视觉效果，观众仅通过这些内容也能够紧跟剧情。漫画是要从图画中寻找隐藏的一面，而不是那么直接展现的，但音乐剧可以通过音乐很好地呈现隐藏的情绪。我一边想象着舞台上的场景，一边写剧本，这样做对我的创作的确很有帮助。

三轮演出都是跟不同的导演合作的，这种情况并不常见。

准确把握作品上的问题能把作品改得更好。随着观点的逐渐改变，我更加努力去完善了作品。其实，之前只能在有限的时间里进行修改。希望下次演出时，能够多出一些精力，让作品更加稳固一些。目前，这部作品需要的不是大的变化，而是能够让观众更好地跟着剧情走。

您希望看过《与神同行：地狱篇》的观众能有何种感触？

正义感。抱着希望并相信现状会有所改变，因而呼喊正义。“善良地过日子”也是我们探讨如何度过人生的话题之一。如果有心目中的梦想世界，为了营造这样的世界，思考自己该怎么生活是非常重要的。回顾现实，我们会觉得希望与绝望反复出现。然而，社会也在逐渐的变化。通过这部剧的故事，有人会变化，发生变化的这个人也是一个社会成员，每个社会成员的变化最终会带动这个社会的变化。当然，也会有不变的事实，正因如此，我们更应该怀抱希望继续向前。

ACT1

- M1. 山回路转向那遥远的彼岸_阴间三使者、亡灵们
- M2. 电影般的情节只会在电影中出现_金自鸿、陈基汉、辩护人们
- M3. 我定会将你捉拿归案_阴间三使者
- M4. 刀山地狱、刀锋铁桥灵魂_BGM
- M5. 雨中的冤鬼_BGM
- M6. 渡过这条河,向那遥远的彼岸_陈基汉、金自鸿、亡灵们
- M7. 无常使者之路_阴间三使者
- M8. 火汤地狱、火炎之路灵魂_BGM
- M9. 漆黑无光的惨淡人间_刘成延、德春、金自鸿
- M10. 西天植物园_BGM
- M11. 如果微笑可以尝尝伴君左右_陈基汉
- M12. 寒冰峡谷、冰冻灵魂_灵魂们
- M13. 不怕遭到老天的惩罚吗_刘成延
- M14. 深深刺入胸中的长钉_宋帝大王、判官们
- M15. 如今已无法触及_金自鸿

ACT2

- M16. 为了你会坚持到底_江林、解怨脉、德春、陈基汉、金自鸿、阎罗大王、地藏菩萨
- M17. 恶鬼、那无穷的力量_BGM
- M18. 今夜我的四寅剑_江林
- M19. 业称,称量罪的重量_五官大王、判官们、陈基汉、金自鸿
- M20. 会不会是神明?_江林、德春、陈基汉、金自鸿
- M21. 拔舌地狱、舌头灵魂_BGM
- M22. 地狱中的天堂拔舌农场_阎罗大王、农夫们、陈基汉、金自鸿
- M23. 逃生的窟窿在哪里_BGM
- M24. 在无尽地狱的痛苦之中_江林
- M25. 锯骸地狱,前进向着你所犯之罪_泰山大王、判官们
- M26. 渴望神明的微弱哭声_陈基汉
- M27. 梦境_江林
- M28. 正如我一路走来_金自鸿
- M29. 山回路转向那遥远的彼岸_BGM
- M30. 如果可以让你绽放笑容_江林、陈基汉

M1.

M16.

华丽的灯光、急促的音乐、MV般的紧张的专场，让人目不转睛。最为重要的是，首尔艺术团充满韩国色彩的群舞完美绽放。

朝鲜日报 记者柳石宰

环形舞台起到中心作用，涵盖着“轮回”这一韩式阴阳观。两层合一的舞台不仅呈现出作品的基本前提——“地狱的生活与人间一样”，同时也展现出“金自鸿的审判”和“江林捉冤鬼”这两个故事。

HeraldPOP 记者金恩贞

舞台是节奏很快的地方，因此一时疏忽就会影响到观众的专注度。《与神同行：地狱篇》凸显舞台特性，用比漫画还有感觉的节奏吸引观众的注意。

韩国经济TV 记者郑芝慧

熟练的演技和直观的导演方法相结合，使“救赎”与“判罪”的对立以及“惩恶扬善”的内容更为强烈。

Moneytoday 记者具有娜

一提到音乐剧，首先联想到的便是由宏伟管弦乐编曲构成的西方历史剧。在这样的情况下，剧中歌曲融入情歌与乡村音乐等音乐体裁，这种探索是值得称赞的。

Newsis 记者李在勋

“不同地狱的不同主题”是《与神同行：地狱篇》的主要要素，地狱场景变换的时候，服装和舞蹈把奇幻感拉到最高值，以现代舞来表现被困在地狱的囚犯们。

Ohmynews 记者蔡孝元

演出历程

2015年 7月 1日~7月 12日	艺术殿堂CJ土月剧场 (1,004座)
2017年 6月 30日~7月 22日	艺术殿堂CJ土月剧场 (1,004座)
2018年 3月 27日~4月 15日	艺术殿堂CJ土月剧场 (1,004座)

获奖情况

2015年	第4届Yegreen音乐剧大奖设计师奖 (视频设计师郑宰振)
2017年	第2届韩国音乐剧大奖编舞奖 (车振叶)

制作公司简介

首尔艺术团始于1986年的“88首尔艺术团”，作为国公立艺术团体，三十多年来守护着韩国的舞台艺术。一直以来，首尔艺术团从韩国历史与人物中探索素材，其范围从高句丽到分裂时期的现在，并以此为基础，采用传统艺术形式，创作能够与观众沟通的歌舞剧。通过几十年的作品创作过程，确立了首尔艺术团的独特性。特别是三十多位音乐剧团与歌舞团成员的高水平演出就是首尔艺术团的特点。首尔艺术团每年制作四部原创作品，代表作有《风之王国：无恤》(2006)、《尹东柱，射月》(2012)、《丢失的面孔1895》(2013)、《与神同行：地狱篇》(2015)等。

CONTACT US

HOMEPAGE	http://www.spac.or.kr
TEL	02-523-0984~7
E-MAIL	spacpd2@spac.or.kr
ADDRESS	2F MUSIC HALL SEOUL ARTS CENTER, NAMBUSUNHWAN-RO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA

相关单位

ORGANIZATION

(财)韩国艺术经营支援中心
(财)韩国艺术经营支援中心成立于2006年,旨在综合系统地促进艺术流通和提升艺术机构竞争力提供支持。一直以来,中心着手落实表演艺术流通及海外进军支援工作、视觉艺术大众化及流通基础构建工作,以及艺术产业基础构筑等任务。目前,进行着多方面的艺术经营支援活动:刊发构成艺术经营基础的研究资料、主办首尔演出艺术交易会 and 首尔国际表演艺术节、运营韩国表演艺术统计网站等。

WEB <http://www.gokams.or.kr>

韩国文化艺术委员会
成立于2005年,以艺术可改变生活为信念,旨在扶持艺术事业和活动,振兴文化艺术。委员会以文学、视觉艺术、表演艺术、传统艺术、多元艺术等整体文化艺术界为对象,主办创作支援、文化福利、后援推进、教育等多项文化事业。

WEB <https://www.arko.or.kr>

韩国文化产业振兴院
2009年5月由韩国广播影像产业振兴院、韩国文化内容振兴院、韩国游戏产业振兴院等五大组织合并成立的韩国文化产业综合振兴机构。不断向全世界输出漫画、网络漫画、动画、卡通形象、游戏、音乐剧、时尚,以及电视剧和K-POP等的韩国文化内容。

WEB <http://www.kocca.kr>

ASSOCIATION

韩国文化艺术会馆联合会
成立于1996年,旨在促进文化艺术会馆的均衡发展及相互合作以及表演艺术流通,支持包括弱势群体的国民文化活动等,以求振兴文化艺术。2012年转为法定法人,现为文化体育观光部下属机关,增进文化艺术会馆之间的合作,开展从业人员的素质教育及进修、考查、研究工作等。

WEB <http://www.kocaca.or.kr>

(社)韩国音乐剧协会
韩国音乐剧界代表组织,成员包括韩国音乐剧制作公司、创作者、工作人员、演员、演出场地等所有音乐剧的相关人员。协会成立于九十年代,为推动韩国音乐剧发展奠定基础,开展各类活动培养专业人才。曾主办集学术、颁奖礼、演唱会等活动于一体的首尔音乐剧节,目前主办韩国音乐剧大奖。协会在经营以培养音乐剧策划人员为目的的K音乐剧学院、高科技舞台技术大师课以及创意人才培养事业。

WEB <https://kmusical.kr>

(社)韩国演出制作人协会
韩国演出制作人协会成立于2004年,旨在帮助提高和发展韩国演出(话剧、音乐剧等)的艺术水平,为策划制作过程打下基础,保护从业人员的各项权益,以及通过会员之间的交流为韩国演出的策划制作营造更有利的环境并促进其发展。协会目前有180多名会员。

WEB <http://kapap.co.kr>

AWARDS

Korea Musical Awards

韩国音乐剧大奖
由(社)韩国音乐剧协会主办的音乐剧颁奖礼,于2017年首次举办。评审分为初评和终评,由200多名音乐剧业界工作人员组成的专业评委和100名通过审核的普通观众进行网上投票,完成从候选人到最终获奖者的评选。评选对象为该年度演出的音乐剧作品和演员以及制作人员,不分离原创音乐剧或授权音乐剧。

WEB <https://awards.kmusical.kr>

Yegreen音乐剧大奖
“Yegreen音乐剧大奖”是由(财)中区文化财团忠武艺术中心和“Yegreen音乐剧大奖组织委员会”为谋求韩国音乐剧产业的可持续发展,表彰音乐剧工作者的辛劳而举办的颁奖礼。原是2012年“首尔音乐剧节”的代表节目之一,自2016年起扩大单独举办。为一年以来音乐剧界中取得重大成就的作品、人才等颁发奖项,其中最高奖项“Yegreen大奖”的获奖者将进入建立在忠武艺术中心一楼大厅的“名誉殿堂”。

WEB <http://www.caci.or.kr>

EDAILY文化大奖
“EDAILY文化大奖”是2013年EDAILY以文化艺术整体为对象举办的最广泛的文化艺术颁奖礼。话剧、古典音乐、舞蹈、传统音乐、音乐剧、演唱会等共六个部门各有九名评审委员进行评审。举荐上半年、下半年代表作品,在此基础上甄选当年的作品和艺术家。

WEB <http://culture.edaily.co.kr>

MUSICAL THEATRE

蓝色广场
韩国最大票务网INTERPARK于2011年建于汉南洞的剧院,由音乐剧专用演出场馆INTERPARK厅和拥有1,400座的多功能演出场馆IMARKET厅组成。

开馆:2011年
座位数:INTERPARK厅(1,766座),IMARKET厅(1,400座)
演出代表作:《魔法坏女巫》、《伊丽莎白》、《悲惨世界》、《弗兰肯斯坦》、《变身怪医》等

ADDRESS Itaewon-ro 294, Yongsan-gu Seoul, KOREA

WEB <http://www.bluesquare.kr>

夏洛特剧院
韩国首座正规音乐剧专用剧院。由乐天集团于2006年创办,旨在促进韩国音乐剧的发展。

开馆:2006年
座位数:1,230座
演出代表作:《狮子王》、《歌剧魅影》、《猫》、《变身怪医》、《我,堂吉珂德》等

ADDRESS Olympic-ro 240, Songpa-gu Seoul, KOREA

WEB <http://www.charlottetheater.co.kr>

忠武艺术中心
忠武艺术中心是(财)中区文化财团2005年创建的多功能剧院。大剧场规模为809座,2008年经改造扩建至1,231座。设有中剧场BLACK,小剧场BLUE三个场馆。

开馆:2005年
座位数:大剧场(1,231座),中剧场BLACK(327座),小剧场BLUE(258座)
演出代表作:《弗兰肯斯坦》、《基督山伯爵》、《Phantom》等

ADDRESS Toegyero 387, Jung-gu Seoul, KOREA

WEB <http://www.caci.or.kr>

D-CUBE剧院

大成集团2011年建造的本剧场在韩国剧院中位于最高楼层,是西南地区规模最大的演出场地。位于复合型商业综合体“D-CUBE CITY”之中。

开馆:2011年
座位数:1,242座
演出代表作:《舞动人生》、《妈妈咪呀!》、《芝加哥》、《光化门恋歌》等

ADDRESS Kyeong-in ro 662, Guro-gu Seoul, Korea

WEB <http://www.d3art.co.kr>

光林艺术中心BBCH厅

邻近年年轻人集聚地——林荫道的BBCH厅是光林教会2013年建造的音乐剧专用剧场。坐落于江南中心地带,拥有1,006个座位。

开馆:2013年
座位数:1,006座
演出代表作:《西哈诺》、《铁面人》、《西便制》、《新兴武官学校》、《AMADEUS》等

ADDRESS Nonhyun-ro 163-gil 33, Gangnam-gu Seoul, Korea

WEB <http://www.klarts.kr>

弘益大大学路艺术中心

位于表演圣地大学路的音乐剧专用剧场,由720座的大剧场和150座的黑匣子小剧场组成。

开馆:2012年
座位数:大剧场(702座)、小剧场(150座)
演出代表作:《洛基恐怖秀》、《摇滚芭比》、《绅士指南》、《无名氏》、《All Shook Up》等

ADDRESS Daehak-ro 57, Jongno-gu Seoul, Korea

WEB <http://www.hongikartcenter.com>

FESTIVAL

大邱国际音乐剧节

大邱市宣扬打造音乐剧核心城市和世界首个音乐剧专门庆典,自2006年由庆典开始,每年夏季都举行国际音乐剧节。每年庆典期间,在介绍海外音乐剧的官方邀请作品部分和支援原创音乐剧的原创支援作品部分等展出20多部音乐剧。庆典期间还会进行开幕庆典音乐会(GALA CONCERT)、音乐剧明星之约等与音乐剧相关的丰富多彩的附加活动。庆典最后以DIMF颁奖礼画上句号。

WEB <https://dimf.or.kr>

OTHERS

音乐剧专刊《THE MUSICAL》

韩国国内唯一的音乐剧杂志,自2000年7月的创刊准备号起,至今已发行至第192号。它既是关注和陪伴韩国音乐剧发展的记录者,也是帮助人们深入理解音乐剧的引导者,还是连接音乐剧制作公司与观众的纽带。《THE MUSICAL》从创刊初期开始一直致力于向韩国介绍百老汇和伦敦西区等海外先进表演艺术界的作品和体系,探讨国内外丰富的音乐剧话题。发行单位为CLIP SERVICE, 120页均为彩页。

WEB <http://www.themusical.co.kr>

表演艺术国际交流信息平台

TheApro是(财)韩国艺术经营支援中心运营的非营利性表演艺术国际交流信息平台,旨在提高韩国表演艺术领域的国际竞争力。统合管理韩国国内外的表演艺术信息,提供主要消息和现状,以期推动进军海外。定期刊发韩英双语资讯和英文简讯,同时使用韩文和英文为国内外表演艺术界从业人员提供国内外表演艺术的主要信息。

WEB <http://www.theapro.kr>

梦想剧院(釜山)

2019年开设在釜山门岬洞的当地规模最大的音乐剧专用剧院,旨在为釜山地区引入全球文化产品。

开馆:2019年
座位数:1,727座
演出代表作:《狮子王》、《摇滚学校》等

ADDRESS 3F Jeonpo-daero 133, Nam-gu Busan, Korea

WEB <https://www.dreamtheatre.co.kr>

Sohyang剧院新韩信用卡厅(釜山)

2012年建于釜山海云台区Centum City内的音乐剧专用剧院,由地上2层和地下2层组成。这是在首尔地区以外建立的首座音乐剧专用剧场。

开馆:2012年
座位数:1,134座
演出代表作:《光化门恋歌》、《变身怪医》、《英雄》、《那些日子》、《弗兰肯斯坦》等

ADDRESS Centum jungang-ro 55, Haeundae-gu Busan, Korea

WEB <http://sohyangtheater.co.kr>

DIVERSITY OF KOREAN MUSICAL

Selection Committee

Jung, Soo-Yeon Musical Critic

Ko, Hee-Kyung Professor, Hongik University

Won, Jong-Won Professor, Soonchunhyang University

Chief Editor

Park, Byung-Sung PLATFORM CIRCLE

Editor

Kim, Ju-Yeon-Jang, Kyung-Jin

Design

Yoon, Hye-Jun BESTSELLER BANANA

Photograph

Sim, Ju-Ho

Print

YUNO Design

Published by

Korea Arts Management Service

Kim, Do-II President

Kim, Shin-Ah Director of Performing Arts Division

Kim, Seung-Yeon Chief Manager, Performing Arts Promotion Team

Jung, Sun-Kyung Project Manager, Performing Arts Promotion Team

Bok, Sun-Hye Project Manager, Performing Arts Promotion Team

PHOTO AND MEDIA Copyright

福尔摩斯：安德森家的秘密 © R&D WORKS

红书 © Vibe MANAGEMENT

HOPE：未读的书和未读的人生 © R&D WORK

卢奇秀 © IMCULTURE

面试 © Double K Film & Theatre

我，娜塔莎和白毛驴 © INSIGHT ENTERTAINMENT

小矮人 © PMC PRODUCTION

笑面人 © EMK MUSICAL COMPANY

与神同行-地狱篇 © SEOUL PERFORMING ARTS COMPANY

ISBN 978-89-98604-64-6

©Korea Arts Management Service

All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner without prior permission from publishers and copyright holder.