

热烈庆贺武汉剧院五十华诞

当我们走进武汉剧院观赏现场表演时,会有一种什么样的感受呢?欣赏一台民族风格的中国戏曲时,如品一壶茉莉花茶,飘香万里……聆听一曲扣人心弦的交响音乐时,如同畅游江河湖海,淋漓尽致……观看一段美轮美奂的足尖芭蕾时,如饮一杯加冰威士忌,醇香浓情……其实,走进剧院观赏现场表演,更像品赏时令水果,更是一种生活方式,一种梦想的途径。走进武汉剧院,会让我们得到一次意想不到的超值享受。

值此武汉剧院五十华诞之际,我们向所有关怀支持武汉剧院的各级领导以及社会各界人士表达深深的敬意;我们对每一位走进武汉剧院的观众致以最诚挚的感谢,正因为有了你们,才有了成熟与辉煌的武汉剧院五十年。今天,当我们掀开武汉剧院新五十年的第一页时,我们由衷地祝愿:武汉剧院明天会更好!

——王斌
武汉剧院总经理

武汉剧院五十周年庆典活动侧记

作为一个象征,《东方红》承载着我们的党和人民无限的希望与寄托,作为一个文化符号,《东方红》镌刻在几代中国人心中。而对于武汉剧院和武汉人民来说,《东方红》还有更深层的意义。因为早在几十年前,就是在武汉剧院,上演过武汉版的《东方红》。为了纪念一段辉煌的历史,11月27日,由中国人民解放军总政治部歌舞团的合唱团管弦乐团演出的大型交响合唱音乐会《东方红》,拉开了武汉剧院五十华诞庆典系列活动暨新年演出的序幕。

当晚,武汉下起了雨,室外温度很低,但武汉剧院内观众的热情使剧场的喜庆氛围高涨。剧院的苏式建筑风格以及剧场内华而铜金工艺的天顶让人产生无尽的遐想,而演员们在雄壮激昂的旋律中合唱《东方红》乐章的激情,更让观众对武汉剧院的未来充满期待。

庆典活动丰富多样

50年来,经过几代文化工作者的努力,武汉剧院引进了大量优秀的古今中外文艺演出精品,接待了国内外500多家文艺团体,组织了4000多场文艺交流,扩大了武汉市的对外文化交流,极大地丰富了市民文化生活需求;老一辈党和国家领导人多次在临武汉剧院观看演出。此外,湖北省、武汉市党代会、人代会、政协会议及各级政府工作会议等也在此成功召开。武汉剧院不仅是武汉市重要的政治、文化中心,而且已成为江城优秀的历史建筑、亮丽的人文景观、武

在市场竞争中占得先机

剧院广场上的图片让我们看到:作为一个有着50年历史的剧院,越

来越多,在过去的50年里曾承担武汉市众多重要政治会议的武汉剧院由“会议中心”华丽转身,成为当之无愧的“演出中心”。

为应对激烈的市场竞争,2007年武汉剧院掀起了“服务风暴”,观众惊喜地发现武汉剧院变了:服务生的服务更加专业了,洗手间干净了,楼梯和走廊上挂上了剧照,二楼新开了咖啡吧,下雨时赠送一次性雨衣等。

演出剧是一个剧院生存发展的根本,如今观众对剧场演出的品质要求也越来越高。所以,除了在硬件和服务上提高质量,武汉剧院在剧目经营上更加用心,主打差异化,用特色吸引观众。2007年,推出了百老汇经典剧目。2006年开始,每年推出“金秋”、“新年”、“新春”3大演出季,用精彩的演出吸引观众。

针对高价的票价,武汉演出公司将票价定位作为工作重点,在承接演出时,会把观众认为“物有所值”的项目作为目标,因为“如今老百姓不是没钱,而是看重钱花得值不值”,同时推出低价票。事实证明,低价票同样能实现盈利。比如剧院2007年举办的“纪念中国话剧百年经典剧目展演”,最低票价仅20元,但17场演出票房突破了105万元。

为了方便观众购票,武汉市演出公司还在2005年北京一家票务公司共同开发了武汉市第一家股份制专业票务公司“武漢票务通”,通过100家服务网点,利用电话、网络等手段,为观众提供专业票务服务。

近年来,武汉剧院的演出场次越

来越多,在过去的50年里曾承担武汉市众多重要政治会议的武汉剧院由“会议中心”华丽转身,成为当之无愧的“演出中心”。

市民的“周末岛”

身兼武汉市演出公司总经理、武汉剧院总经理和武汉中南剧院董事长兼总经理三职的王斌说:“一个剧院除了引进国内外优秀演出团体外,一定要推出属于自己本土的剧目。”为此,他们仿照百老汇“一次投入十年产出”的模式,在今年5月推出了“汉派百老汇”,这是由剧院负责的全新投资方式,包括剧目的创作、排演以及推广。“这也是武汉剧院未来会坚持的一个方向——将汉派文化推广到外地。”王斌说。

武汉剧院在创新之路越走越远。2009年,武汉市政府投入巨资将武汉剧院修葺一新,花园式的剧院,金碧辉煌的大厅,美轮美奂的演出,这一切使得这座具有50年历史的剧院焕发出新的生机,为此剧院提出了“复合剧场生活”计划。意在把剧院打造成一个让观众上午来剧院喝咖啡,中午享受一份午餐,下午去看一场电影,晚上看一场来自百老汇的歌剧或者一部新锐时尚话剧的“周末岛”。王斌说:“‘周末岛’不只是单一的文化演出,它提供的是多层次的生活所需,以及衣食住行外的精神需求。”

在王斌看来,走进剧场看现场表演如同品赏时令水果,是一种生活方式,一种实现梦想的途径。即便不断发展的演出市场仍面临诸多困难,他依然深信演出市场永远是春天。

玩转文化演出市场有啥诀窍?——首届中国演出业案例峰会综述

编者按:

作为武汉剧院五十华诞的庆典活动之一,11月27日,由武汉剧院和本刊联合举办的“首届中国演出业案例峰会”在武汉市举行。本届峰会云集了北京、上海、重庆、河北、辽宁、浙江、江苏、安徽等全国多个省市的剧院及演出公司的负责人。会上,无论是中演文化娱乐公司总经理郭宇,中国西部演出联盟秘书长彭家攀,还是中国北方剧场联盟副理事长肖立君、东部剧院联盟秘书长袁建平,他们的致辞和武汉市委宣传部副部长陈洪桥、武汉市文化局局长和晓武、武汉市文化局副局长肖军中的讲话,都表达了对武汉剧院的美好祝愿和期许,更为此次峰会的成功举办注入了新的内涵。

首届中国演出业案例峰会,无

论是名称还是内容,在全国“一片论坛”的背景下都显得卓尔不群,尤其是演讲人有关各种类型演出案例的感同身受的讲解与分析,不仅为新颁布的《文化产业发展规划》提出的“演艺业要加快形成一批大型演艺集团,加强演出网络建设。”“发展文艺演出线,推动主要城市演出场所连锁经营”这些战略目标提供了一种新的注解,也让与会人士进一步认识到,随着经济的快速发展,人民群众的精神文化需求日益增长,演出业只有不断创新,整合资源,拓展演出空间,如何朝着正确的方向发展。因此,如何打造成高效能的演出营销队伍,如何进一步建设和完善演出产业链,迫切需要业内企业和业内人士的努力与担当。

“今天我所听到的这些成功的案例有一个共同的规律,那就是‘定位准确,特色鲜明’。在演出行业里,所有成功的项目,我想大概都离不开这两个字。”11月27日,在武汉剧院和本刊联合举办的首届中国演出业案例峰会上,上海东方艺术中心总经理林宏鸣如是说。

那么,究竟如何才能做到演出项目“定位准确,特色鲜明”?如何运作才能使项目赢得市场?演出业应该是什么样的发展道路?与会的演讲嘉宾给予了各自的解读。

打造特色鲜明的项目内容

作为演艺产业链的上游,剧目内容至关重要。究竟应该推出什么样的剧目,或者选择运作什么项目,考虑的因素不仅包括市场需求,也要在利用当地优势资源,打造特色剧目,以及内容创新等方面下功夫。

浙江省绍兴市演出公司推出的越剧演出就是结合了本地特色资源和市场需求。

2003年,绍兴演出公司决定开拓越剧市场,没想到举办的“首届江浙沪经典越剧大展演”就演了20场,市场反响好得出乎意料。绍兴演出公司总经理袁建平说:“当初策划时,我们心里想得很平淡:‘当初策划时,我们心里想得很平淡。’”

上海东方艺术中心对演出内容的选择,遵循“更国际”和“更中国”的原则,林宏鸣解释,“更国际”是因为要体现上海国际化大都市的特点。“所以中心的项目,演出内容都应该是‘国际高端的剧目’。运营四年多来,东方艺术中心已组织了众多世界名家、名团的演出。比如说世界十大交响乐团中的6个都已在北京东方艺术中心演出过。关于‘更中国’,林宏鸣是这样考虑的:‘新建剧院能成为西方艺术的展示厅,只有交

乐、歌剧、芭蕾,而没有民族艺术,不利于推动民族艺术的发展。”所以东方艺术中心在2007年上半年推出“三国演艺”“三国”即国际、国乐和中国民族舞蹈集中演出以及全年举行民族演出之后,2008年春天起,在每年三四月份的演出淡季,策划组织了以民族艺术为主要内容的“迎世博·长三角名家剧月”展演,广受欢迎。

令人耳目一新的内容和形式也能使剧目成功打入并占领市场。“文艺团体要发展,根本就是创新。”武汉杂技团团长梅月洲说。近年来,武汉杂技团在创新方面不断尝试。2008年,杂技团推出一台取材于《楚辞》的《九歌》的杂技晚会《梦幻九歌》,这台晚会成功地把握了严肃的主题变为一台融娱乐性、观赏性、艺术性为一体的晚会,目前已演出70多场,取得了良好的社会效益和经济效益。今年10月,杂技团又推出了一台时尚前卫的晚会《魔幻之城》。“这台晚会运用了街舞等流行艺术形式。我们希望通过创新,在表演方面有所突破。”梅月洲介绍说。

如果想把项目推向世界舞台和国际文化市场,主打民族特色节目也许更为有效。两个很好的例证就是:1997年,在都灵举行的“一个睡不着的最好办法是让他去卖演出票”。“林宏鸣说。那么,怎样才能让观众掏钱买票?最大限度地进行广告宣传是基本策略。

在这个“酒香也怕巷子深”的时代,对演出项目的运作推广广比制作一个质量上乘的剧目难得多。“最难的的就是把票卖出去。去年一个睡不着的最好办法是让他去卖演出票。”林宏鸣说。那么,怎样才能让观众掏钱买票?最大限度地进行广告宣传是基本策略。

作为武汉剧院发展历程的亲历者和见证者,几位老同志回忆和描述的这些久远、朴实的历史片断,让我们看到了在拓荒年代就开始为武汉文化事业而奔波劳碌的开拓者,以及此后几代文艺工作者执着于文艺事业发展的身影。通过他们的描述,我们看到了普通观众对高雅文艺演出的渴求和武汉剧院有过辉煌,通过这些如老照片般的影像,我们可以更加清晰地感受到,一个民族的文化事业的演进就需要时代的投影,也需要个人的作为。

武汉剧院诞生记

讲述人:程云,1920年生,曾任中南人民艺术剧院副院长、武汉歌舞剧院院长,中共武汉市委宣传部副部长,湖北省文联副主席等职

当文艺团团长的人都有这么一个职业习惯——每到到一个城市就到处去看剧场。1949年武汉解放后的第一个夏天多雨而闷热,我跑遍了汉口、武昌、汉阳,去看当时的剧场。那时的汉阳像个乡村,没有剧场;武昌的剧场就是黄鹤楼舞台,又小又被汉口专演汉剧的清芬剧院,木楼摇摇欲坠,长木凳的陡半截埋在地里就算观众席了,大角儿吴天保先生就在如此简陋的剧场演出。

1952年秋我回到武汉,我的单位——中南文工团的新团址已落成。外有围墙,内有办公楼、团长楼、演员宿舍楼、大排练厅、俱乐部、阅览室、画室、乐队练习室、布景制作厅、小剧场、服装道具仓库、大伙房、食堂、托儿所、卫生所等等,总占地20多亩,总投资30多万元。在解放初期百废待兴的年代,国家拿出如此巨款为一个文艺团体建址已很不易,如果我再向中南局提出建团水平的大剧院就太“不懂事”了,剧院梦因此搁浅。

到1953年春,中南文工团已改建为中南人民艺术剧院,受文化部及中南

局双重领导,事业经费由文化部统一划拨。1955年春节刚过,时任文化部副部长的刘芝明同志来武汉视察工作,我抓住机会向他汇报武汉没有好剧场。他很爽快:“让我们想想办法,统一考虑。”

1956年夏,喜讯传来:“文化部决定给武汉100万元,帮助建造一座新剧院,不足之数由地方自筹。”我既兴奋又感到责任重大。

经过多处选址和现场考察,决定将新剧院建在解放大道中段,因为新开辟的解放大道将来是新区,那里天宽地阔,划地容易,又避免了居民搬迁。设计剧院的重任委托给了中南设计院。他们听取了乙方提出的具体要求,比如后台设施应一应俱全(包括导演休息室兼接待室),对舞台高度、深度、宽度,台下的乐池、观众席、观众休息厅、大厅、门前广场等数量和面积,我把几年前从国外带回的国外剧场资料送给他们作参考。在设计过程中,几位设计师还特

了市场的主观权,跨省级成功运作了许多有影响的剧目,演出超过200多场。特别是大型民族声乐《八桂大歌》和大型藏族歌舞乐《藏谜》两个剧目的全国巡回演出反响强烈。”

随着共同运作的演出项目的增多,演出成本降低了,各联盟成员均大幅下调了票价,更多观众走进剧场了。”中国西部演出联盟理事长盛洁说。

但是目前也存在很多制约联盟联盟发展的因素,“比如体制机制上的束缚,地区经济发展不平衡,松散型的组织结构不利于统一资金调度等”,盛洁总结。

那么,如何推进剧院网络建设,凝聚剧院联盟合力,使之走向更高形态——院线的发展方向,盛洁结合西部演出联盟的具体情况,提出了自己的构想:“发展二线城市,使联盟的网络建设更加健全;组建跨西部演出院线公司,使剧场真正成为‘自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束’的合格市场主体;实现演出资源的高效整合”等。

关于打造品牌项目,中国国际文化艺术公司运作的法国浪漫情调钢琴王子理查德·克莱德曼的中国巡演项目更具代表性,因为公司运作这个项目已经18年了,造就了数百万的粉丝,形成了长线演出,今年这个项目的演出已达200场以上。“我们确认一个项目时,就按市场需求去培养这个项目,使它‘长命’。”江凌说。

从联盟到院线

虽然国内演出业近年来的成功案例不少,但演出业待解决的难题也很多。今后,演出业若想突破瓶颈,必须在很多方面做出改变,比如发展院线、培养观众、开拓市场等。这是一些演出界“过来人”的经验之谈,也是更多同仁应该努力的方向。

剧院联盟是跨区域演出运营的重要抓手,并且能有效提高联盟成员策划运作项目的能力和水平。近年来,全国范围内三大剧院联盟应运而生,包括中国北方剧院联盟、中国西部演出联盟和中国东部剧院联盟。

据悉,中国西部演出联盟成立3年来,成绩不俗,逐步打破了发达地区演出机构长期以来对西部地区涉外演出和重大剧目演出的垄断局面,掌握

意外地参观了当时较有名气的剧场,比如广州的中山纪念堂、河南开封的河南大学大礼堂等。

1957年春,设计院送来了3套武汉剧院设计图,大家不约而同选中了由何沅芳设计的一号作品,公认它庄严大气,有中国气派,内部结构也更为合理实用。剧院总投资220万元。

市民介绍信买《东方红》门票

讲述人:莎莱,1923年生,音乐家,曾任武汉歌舞剧院院长,前武汉文联主席

1964年,首都北京排演的大型音乐舞蹈史诗《东方红》唱响了全国,武汉市文艺团体也不甘落后,决定排演武汉

说起当年武汉剧院最著名的《天鹅湖》《吉赛尔》。1959年原莫斯科大剧院携芭蕾舞名家乌兰诺娃给武汉人民带来了《天鹅湖》。《吉赛尔》四组青年芭蕾演员,在武汉市引起极大轰动,千人排队购票的场面很是壮观。当乌兰诺娃在武汉剧院舞台中央翩翩起舞时,台下的掌声经久不息。

那年,省“两会”在武汉剧院召开

讲述人:魏顺成,前武汉剧院经理

我很难忘也感到很幸福的一件事是2006年湖北省委人大、政协会议在武汉剧院成功召开。这件事可谓“过去没有,现在这一次,未来也不会发生。”

这事还得从洪山礼堂维修说起,原本湖北省委人大、政协会议每年都是在洪山礼堂举行的,但那一年洪山礼堂要进行维修改造,那省委两会在哪里举办呢?当时汉剧院、湖北剧院和武汉剧院都被列入选择范围内。最终领导们决定将会议地点定在武汉剧院。当得知这一消息时,我的欣喜之情难以形容,立刻动员全院员工认真谨慎做好接待工作,以优质的服务回报领导给予武汉剧院的信任与支持。

最终,湖北省委人大、政协会议在武汉剧院成功召开,省市领导对武汉剧院的各项服务工作表示十分满意。湖北省领导的正声会后表示,洪山礼堂要向武汉剧院学习管理经验,钻研如何提升服务质量。领导同志对武汉剧院的肯定与嘉奖,令我们这些武汉剧院的工作人员倍感荣幸。

对武汉剧院,我一直心存感激

讲述人:张兴,年逾80岁的武汉歌舞剧院老演员

作为武汉歌舞剧院的老演员,在我参演过的上百部歌舞剧中,有大部分项目都是在武汉剧院演出的,比如1958年至1959年的《向秀丽》,1963年的《白毛女》,1982年的《台儿沟》。我,是在武汉剧院的舞台上受到观众的认可和支持的。所以我对武汉剧院,我一直心存感激。

如今武汉剧院已经走过了50年的光荣岁月,50年前武汉剧院建成时的照片和简报我还保存完好。50年间,一代又一代的歌舞剧院学员在此汇报演出,他们承载着发扬光大新中国文艺事业的责任;一部又一部精品歌舞剧在此排练、上演;一场接一场世界知名演出从这里走近了普通市民,丰富了他们的文苑生活。

鸣谢单位:

中国国际文化艺术公司
北京保利剧院管理有限公司
北京龙世纪文化文化传播有限公司
北京现代文化广播有限责任公司
北京中演东方文化传播有限责任公司
北京中演文化娱乐有限公司
北京中演文化娱乐有限公司
北京吴氏策划有限公司
湖北中世嘉文化发展有限公司
北京金展展文化艺术有限公司
北京联艺环球文化传媒有限公司
中国世纪剧院
上海国际文化艺术公司
上海东方艺术中心
上海海剧院艺术中心
上海演出公司
上海市演出行业协会
上海金鹰文化传媒有限公司
浙江省杭州大剧院
浙江省杭州大剧院
浙江省杭州大剧院
浙江省嘉兴大剧院
浙江省宁波大剧院
浙江省台州市椒江剧院
江西艺术中心
江西南昌演出公司
江苏省苏州市对外文化交流有限公司
江苏省南通通俗剧院
湖南省演出行业协会
湖南省演出公司
湖南省演出公司
四川省成都演艺集团
重庆正点文化发展有限公司

（排名不分先后）