

伦敦西区:49家剧院的生命张力

陈庚

灯光璀璨的伦敦西区夜景

英国戏剧历史悠久,传统深厚。英国戏剧业之发达集显于伦敦西区,它是与纽约百老汇齐肩的世界两大戏剧中心之一。

在伦敦西区海马街和沙福兹伯里街不足1平方公里的范围内,形成了一个戏剧产业的集聚区,汇聚于此的剧院有49家。这些剧院主要有两种类型,一种是国家级的非商业性剧院,如皇家歌剧院、皇家莎士比亚剧院、皇家宫廷剧院,这些剧院的特点是历史悠久、规模宏大,受政府资金扶持和赞助;另一种是商业性的剧院,这类剧院数量较多,但没有政府资助,主要是通过商业化运作获得发展动能。在多重手段和多样策略的作用下,伦敦西区戏剧产业一直保有旺盛的生命力,不仅起到推动英国戏剧传承和发展的作用,更在深远层面上促进了伦敦文化形象的塑造与提升,推动了伦敦旅游等相关产业的发展,对伦敦经济也有杰出贡献。

近年来,伦敦西区戏剧艺术产业的集聚彰显出强大的效益。根据伦敦剧院协会统计显示,从1986年至2008年,伦敦西区的票房收入逐年递增,观众人数保持了稳定,并且两项指标在2007年都有较大幅度的提升。2007年是伦敦西区剧院最成功的一年,票房收入约为4.7亿英镑(见图表),比2006年增加0.69亿英镑,观众人次比2006年增加了10.4%。2008年观众达13892460人次,票房收入483679423英镑,对VAT(Value Added Tax/,即附加税)贡献值为72037361英镑,剧场容量也提升到19738414个。由于受金融危机影响,伦敦游客数量仅上升0.3%,其中国外游客数量下降了3%,在2007—2008演出季的前半季业绩表现良好,后半季因受经济危机影响有所下降,但观众数仍维持在前3年的平均数之上。

与此同时,伦敦西区戏剧产业的关联效益也极为张大,成为塑造伦敦城市文化形象、带动相关产业发展的助推器。大量经典名剧持续上演,不仅创造了丰厚的经济收入,也成为推介外国戏剧艺术的重要载体。四大名剧《猫》、《歌剧魅影》、《悲惨世界》和《西贡小姐》不仅吸引游客前往

观看,传播了西区戏剧文化,更是通过全球性的巡演向世界各地传输其戏剧魅力。根据有关调查,有2/3的外地游客把来伦敦西区观看演出作为他们来伦敦旅游的一个重要项目。此外,很多跨国公司选择伦敦作为公司新址,很多国际会议也选择在伦敦召开,许多在伦敦以外举办的会议要专门安排时间到西区观看演出,由此带动了餐饮、娱乐、交通等方面的消费,起到了经济正向关联效应。西区戏剧在自身竞争力和影响力不断提升的同时,也夯实了伦敦作为现代都市的文化艺术底蕴,使其成为多元文化融合的平台,极大地提升了伦敦的国际形象。

伦敦西区作为比肩百老汇的世界另一戏剧中心,在全球表演艺术整体式微的背景下仍旧保持昂扬的生命力和蓬勃的发展态势,自有其独特的发展与运作经验。在题材内容上不断推陈出新,保证剧目的吸引力,是西区戏剧产业成长的核心要素和基础。西区剧目长期坚持传统与现实并重,既有经久不衰的经典剧目,如《悲惨世界》、《培里克里斯》,也有大量来自世界各地的新剧目,如在2007年,西区剧院就上演了268部来自世界各地的新作,共演出1.7万场,吸引了大量观众前往观看。同时,吸纳世界各地的舞蹈、音乐、戏剧元素融会贯通,也有效地保证了西区戏剧的现代魅力;加之新兴技术在音响设备、舞美、灯光、服装、道具上的大量运用,更是极大地提

升了戏剧表演的视听效果,呈现出了完美的舞台效应。

现代化的商业管理与运作方式也是西区戏剧产业发展的重要路径。在售票机制上,伦敦西区采取多样化的票务营销方式,观众可以通过剧场直接购买、售票亭购买和网络购买等多种方式获得门票,并且西区剧院经常以优惠的票价来吸引和培养消费群体,如伦敦剧院协会专门设立半价票亭面向青少年。在演出周期上,根据票房销售成绩来决定剧目的上演周期,不仅降低了风险成本,保证了赢利,也造就了一批经久不衰的剧目,如恐怖剧《捕鼠器》(The Mousetrap)自1952年首演以来至今已经演出了2万多场,是英国历史上上演时间最长的剧目,《悲惨世界》已演出近万场,《猫》上演了21年,演出约9000场,《歌剧魅影》也上演了20年之久,9000场之多。同时,西区剧院采取剧目成本转移的政府担保方法作为降低成本风险的一个重要重要策略。伦敦西区的5家国家级非商业剧院由于接受政府补贴,可以经常上演一些传统的极富艺

术和审美价值的剧目,如果这些剧目能够在此获得认可,即可转入商业性剧院进行演出,从而使商业剧院实现成本的替代转移和风险的有效规避。如音乐剧《悲惨世界》和话剧《侦探到访》等,都是先由皇家莎士比亚剧院和国家剧院进行试演,随后转入商业性的王宫剧院和盖里克剧院演出。这种运作方式不仅可以通过非商业性剧院有效保证国家传统戏剧文化艺术的延续,而且降低了商业性剧院进行剧目生产创作的各种成本,是一种高效而多赢的策略。

在产业布局上形成中心——边缘的梯度结构,发挥集聚与扩散的双轮效应,是西区戏剧产业成为世界戏剧中心的另一基石。伦敦西区的戏剧产业格局也有类似于百老汇的层级梯度结构(百老汇—外百老汇—外外百老汇)。西区剧院主要是指由伦敦剧院协会的会员管理、拥有或使用的剧院,集中在海马街和沙福兹伯里街两个街区。这两个街区有49家剧院,他们构成了整个伦敦戏剧产业的核心集聚区和辐射源。同时,在伦敦西区外也

存在着大量的剧院,它们被认为是类似于外百老汇一样的边缘剧场,这些剧院有装备完善的小剧场,也有酒吧等演出场所,表演的内容有古典戏剧、歌舞表演等,表演者既有专业演员也有业余爱好者。此外,也有一些地方剧院分布在市郊,从事与戏剧相关的工作,如新温布尔登剧院、丘吉尔剧院等。两级梯度结构使伦敦戏剧产业形成了西区剧院的极化效应,从而获得外部规模经济收益,成为高梯度区;而根据距离衰减法则,距离西区剧院集聚中心越远的地区其收益也相对递减,成为低梯度区。高梯度区对低梯度区形成辐射和带动作用,低梯度区也通过不断竞争向高梯度区贴近,二者形成了有机关照、互为表里的关系。

西区剧院的发展经验表明,虽然表演艺术在各种艺术门类的挤压下生存空间不断缩小,但如果能够找准定位,运用合理的发展战略和商业运作方式,形成规模集聚效应,不仅可以在现有的市场空间内成功立足,也可开拓出新的蓝海市场,实现表演艺术的创新。

伦敦西区2005—2008演出季基本情况

项目 \ 年度	2008	2007	2006	2005
演出场次(场)	18275	17456	16912	17145
观众人次(人)	13892460	13636212	12351495	12213668
平均每场观众(人)	760	781	730	712
剧场座位容量(个)	19738414	19182666	18462385	18761048
总收益(英镑)	483679423	469938749	400852925	381293085

资料来源:SOLT Box Office Data Report 2008,伦敦剧院官方指南网站。

4月8日,1500块绘有画作的黄河卵石在河南洛阳龙门景区亮相。这批石头画由洛阳的100名画家绘制,围绕千姿牡丹、河洛文化、名山名水名城、古都新貌四大主题展开,向人们展示了“千年帝都 牡丹花城”的风采。

4月8日,酝酿多时的《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》由央行等九部委联合推出。除了涉及银行业扩大间接融资外,文化产业的投融资渠道在股票债券市场上的直接融资以及保险市场的试水,在政策中都有体现。

这是继各大商业银行主动与文化产业合作、提供资金支持后,文化企业在融资渠道上的又一重大突破。

而在此之前的3月29日,上海证券交易所就主持召开了一次文化企业改制上市的工作会议。上交所副总经理刘啸东在会上表示,上交所将采取多样化措施支持文化企业上市。目前上交所将针对10家符合条件的企业实行全程服务,力争今年年底和明年年初报送监管层。

上市融资,文化产业发展的客观需要

融资难历来是文化企业发展过程中最突出的难题之一,根据文化部对300家民营文化企业专题调研的结果,56.7%的企业认为融资困难,超过80%的企业资金来源主要依赖自身积累,融资方式极为单一。

“文化企业改制上市是文化产业发展的客观需要,也是文化企业的迫切愿望。文化企业的发

展需要金融等方面的支持。”文化部文化产业司司长刘玉珠表示。

据统计,目前文化产业全行业共有上市企业51家,其中国内A股19家,香港市场14家,美国市场15家,日本市场2家,新加坡市场1家。其中大部分企业是在2007年以后上市的。另据中国证监会发行部副主任李庆应介绍,目前A股市场的19家文化企业仅占整个A股市场上市公司总数的1%,市值仅占全部A股总市值的0.7%。这显然与文化产业的发展现状以及文化体制改革的需求不相适应。

不过,文化产业的巨大潜力和广阔前景正在被越来越多的人认识到,它在资本市场上也同样引起了更多的关注。“中国内地娱乐及媒体行业总规模将以9.5%的年均复合增长率增长至1100亿美元,大大超过全球2.7%的增长速度。文化传媒行业将释放出‘最后一座金矿’的巨大经济价值。”中信建投总裁王常青这样认为。

据了解,我国文化产业产值年均增长幅度都在15%以上,远超过GDP的增长幅度。北京、上

海、云南、湖南等省市文化产业的增加值都超过GDP的5%以上。网络动漫、数字影视等新兴文化产业的发展速度更是惊人,比如网游产业产值2009年达到258亿元人民币,比2008年增长了39.5%。其中,国产网游市场规模达到150.8亿,比2008年增长了41.9%,占据市场份额的61%。

摩拳擦掌,还需充分应对诸多问题

截至今年3月29日,文化传播类公司占A股总市值的比重为0.7%,而2008年为0.5%。看起来只是0.2个百分点的微小变化,实际上却是数千亿元财富的增加。

2008年,沪深两市16家文化传播类公司总市值为841.85亿元,一年多之后,该板块增加了几家公司,总市值增长到2143.08亿元,相当于2008年的2.54倍,高于市场总市值194%的同期增长幅度。

随着创业板的开启,华谊兄弟、东方财富等公司更是光彩夺目。东方财富网于今年登陆创业板,截至3月29日,公司市值已达

产业时评

多年以前,不少“看得太远”的聪明人士就提出,要把客厅和书房结合起来,打造家庭娱乐中心。这个初看有点令人费解的想法,其实是要把放在客厅的电视和放在书房的电脑的娱乐功能结合起来,打造一个“统一”的家庭娱乐中心,实现互联互通。曾经为这个美好想法付出过努力的,包括比尔·盖茨和他的维纳斯计划,陈天桥和他的网上迪斯尼梦想。然而,现实是两位大小“首富”都无力实现这个美好的想法,其计划都或多或少成了“先烈”。客厅和书房、电视和电脑依旧各执一端,各有各的天地。

不过,在中国,互联网和电视是两个飞速发展的产业,比尔·盖茨和陈天桥在几年前没有做到的事情未必就意味着不可能,也许只是时机未到。眼下,结合“两电”的事情就出现了转机。先是“三网融合”成为一大热点,接着就是最近网络电视牌照的发放。据有关媒体报道,CNTV(中国网络电视台)、上海文广、杭州华数3家公司已获得广电总局颁发的首批互联网电视牌照。业内评

论普遍认为,牌照的发放意味着互联网内容进入电视平台的通道已经畅通,而其产业形态也已基本建立。与此相呼应的是,国内众多电视生产厂商宣布将加大在互联网电视方面的资金和技术投入,甚至有厂商宣布将停产非互联网电视。可见,此次“两电”融合可谓是天时地利人和,得到了政府以及所有软硬件厂商的支持。那么,这一次,美好的想法就一定能够实现吗?比尔·盖茨和陈天桥没有做到的事情,今

天的互联网电视可以做到吗?笔者以为未必。因为,尽管互联网和电视产业在近些年发展神速,但是决定“两电”融合的关键在于内容的整合能力,这并非单纯的技术进步所能涵盖的。比如说,若是在客厅的互联网电视看到的内容仍旧是原来那些电视节目(想来顶着国字号招牌的这几家公司应该不会播出网上“大火”的盗版内容),那么网络电视又有何用?有人说,互联网电视能上网、能查询信息、能玩网络游戏,可是它的速度和操作的方便性比得过电脑吗?恐怕不只是不行,而且差得很远。

可见,如果没有独创性的内容生产和良好的整合能力,目前的互联网电视还只是个“美好的大饼”而已。其实,近些年来,类似的“美好的大饼”并不少见,数字电视、IPTV已是前车之鉴。笔者家里安装数字电视机顶盒已有两年,目前能够收看的频道数高达200个之多。不过,经过这两年的“实践”,笔者全家经常收看的电视频道还是有限的,那么几个省级卫视,至于其余那100多个频道,虽然名目繁多,但节目内容实在是在乏善可陈,甚至可说是低下之极。这样的数字电视,若是不交费还可以偶然换台看看,若是交费估计立马就“死”掉了:没有观众的电视台如何生存?

世间事大抵如此,画饼的人虽多,但最后真正能充饥的却少之又少。现在的互联网电视就有些类似于此,各方“画”起“饼”来是群情激奋,却少有人真正考虑过现实问题。或许,不急于画饼的那些人反而有更大的机会。

道,虽然名目繁多,但节目内容实在是在乏善可陈,甚至可说是低下之极。这样的数字电视,若是不交费还可以偶然换台看看,若是交费估计立马就“死”掉了:没有观众的电视台如何生存?

世间事大抵如此,画饼的人虽多,但最后真正能充饥的却少之又少。现在的互联网电视就有些类似于此,各方“画”起“饼”来是群情激奋,却少有人真正考虑过现实问题。或许,不急于画饼的那些人反而有更大的机会。

北京银行100亿元授信支持首都广播影视产业发展

本报讯 4月9日,北京市广播电视局与北京银行正式签署《支持北京市广播电影电视产业发展全面战略合作协议》。根据协议,北京银行将在未来3年内为首都广播、电影、电视的文化创意企业提供意向性专项授信额度100亿元人民币,并优先对北京市广播电视局推荐的优秀广播影视制作企业和重点项目提供绿色通道。

据了解,此次北京市广播电视局与北京银行合作,建立“影视+金融”的品牌组合,旨在全力支持北京市的优秀影视企业发展和项目建设、提速首都广播影视产业发展。此举进一步夯实了金融与影视对接的产业基础,是进一步落实国家支持文化产业发展政策、支持低碳经济、全面推动首都广播影视发展的切实举措。

北京市广播电视局将充分发挥其行业管理和行政服务的职能,积极推动和鼓励北京市广播影视制作经营企业与北京银行开展金融合作,并按照规定,对获得贷款支持的企业进行北京市文化创意产业发展专项资金贷款贴息申报。作为首个支持项目,北京银行还向北京慈文影视制作有限公司发放1500万元贷款,以支持导演张纪中的大型电视剧《西游记》的拍摄和制作。(黄海)

影视对接的产业基础,是进一步落实国家支持文化产业发展政策、支持低碳经济、全面推动首都广播影视发展的切实举措。

北京市广播电视局将充分发挥其行业管理和行政服务的职能,积极推动和鼓励北京市广播影视制作经营企业与北京银行开展金融合作,并按照规定,对获得贷款支持的企业进行北京市文化创意产业发展专项资金贷款贴息申报。作为首个支持项目,北京银行还向北京慈文影视制作有限公司发放1500万元贷款,以支持导演张纪中的大型电视剧《西游记》的拍摄和制作。(黄海)

税收优惠属于地方政府的暂时性优惠,拟上市公司对该类优惠的依赖可能会影响到公司的持续盈利能力。一是传媒类企业具有“轻资产”的特点,而目前创业板对募集的资金总额 unlimited,企业存在为扩大融资规模而虚增募集资金的可能。四是人力资源、专利技术、知识产权、商标等无形资产的评估作价占资产比重较高。此外,国有文化企业还有一些特殊问题,比如划拨土地需缴纳土地出让金、权属不清的房产需补办产权证、无偿或低价使用的土地房产需以公允价值租赁等,这些都有可能增加营业成本。

刘啸东表示,文化传媒行业具有非常大的潜力,但国内文化产业也会经历一个大浪淘沙的过程。他强调,上市给企业带来的不仅仅是融资,更是对公司治理水平的提升。根据上交所的调研,许多文化企业目前与公司治理标准还有较大距离。而上市有一整套现代企业管理标准和治理准则,这将有助于公司治理结构的改善和管理水平的提高。(本报综合报道)

综合资讯

宋庆龄故居举办首届“海棠文化节”

本报讯 4月10日,由宋庆龄故居管理中心和北京市园林绿化局共同举办的首届“海棠文化节”在宋庆龄故居拉开帷幕。在为期一周的文化节期间,观众不仅能欣赏故居内历经200多年沧桑的西湖海棠盛开的风姿,还能了解到丰富的海棠花文化与科普知识。

海棠花娇艳动人,有“花中神仙”的美誉。一般海棠花没有香味,而宋庆龄故居内的西府海棠

既香且艳,树形硕大,树龄也长。据专业部门考察,像这样有着200多年树龄的海棠,整个北京市仅有6株。

另外,“海棠文化节期间”,宋庆龄故居内还开设了以海棠花为主题的文化长廊,介绍和展示海棠科普知识与历代文人墨客吟咏海棠的诗句,同时启动了“我眼中的宋庆龄故居”摄影大赛等活动。开幕式当天的全部门票收入也将捐赠给西南地区人民抗旱救灾。(田夫)

温世仁武侠小说大奖征文在京启动

本报讯 近日,由中国武侠小说学会与明日工作室有限公司主办的第六届“温世仁武侠小说大奖征文”活动在北京正式启动。征文分长篇小说奖与短篇小说奖两项,长篇小说最高奖为20万元,短篇小说最高奖为4万元。另外还有“特别奖”,用以奖励2005年以来已出版的武侠著作。为了方便更多的爱好者参与本次征文,活动在新浪网读书频道特别开设了快速投稿通道,活动截止日期为2010年8月30日。

据了解,温世仁是台湾的一

位企业家,酷爱武侠小说,逝世后其后人为了纪念他而创办了以他命名的征文活动。该项活动迄今已在台湾成功举办5届,被业内誉为全球武侠小说评比规模最大、评审最严格、奖金额度最高的赛事。中国武侠小说学会会长李荣德表示,此次征文比赛自台湾移师北京,目的在于吸引更多祖国大陆读者,更好地利用武侠小说来弘扬中华民族文化、促进武侠小说在新时期的发展与繁荣,同时也打造一个平台,增进两岸文学界的文化交流。(黄海)

阿里巴巴投资50亿元完善支付宝

本报讯 4月12日,阿里巴巴集团宣布将在未来5年内向旗下的支付宝(中国)网络技术有限公司(简称“支付宝”)投资50亿元,为中国电子商务打造更完善的支付服务和诚信体系。

“基于对国内电子商务、互联网发展以及线上消费市场潜力的充分信心和积极期望,才有了这笔目前全球第三方支付领域最大的一笔投资。我们要为信息时代的人们建立起一个真正全球化的、一流的支付体系。”阿里巴巴集团有关负责人称。业界分析,这笔投资

或可改变目前线上贸易消费形态,加速“超安全、超便捷、全覆盖、低成本”新消费时代的到来。

支付宝为解决网购中买卖双方的诚信问题而诞生,因此,信任一直是支付宝产品和服务的核心。“用长期积累的诚信数据为国家经济和生活服务是支付宝未来的一个目标,这也是支付宝的社会责任之一。”支付宝首席执行官彭蕾表示,获50亿元投资的支付宝将在人才、技术、设备等领域加大投入,扩容升级,更广泛的服务社会需求。(程丽仙)