

剧场变会场

国内剧院缺乏演出季

伍斌

金秋时节,按照国际演出惯例,各大主要音乐演出院团以及剧院,均在10月前完成演出季发布。不过,近日KLASSIKOM音乐资讯中心参考中国内地平面及网络媒体的发布信息统计,截至8月31日,仅有十几家内地剧院和院团发布了年度、半年或者3个月的演出季。有业内人士指出,与目前内地拥有数百家音乐舞院团、大剧院、音乐厅的庞大数目相比,这一比例实在“微不足道”。

有一流硬件 缺高效运作

始于10年前的一流演出设施建设热潮,一度让各地频频崛起“地标式”演出建筑,也让观众对在“家门口”观看一流演出充满期待。然而,会建设不会经营,缺乏常年运作剧院的能力,还是让很多漂亮的剧院和音乐厅,在开

业“三把火”旺过一阵以后,露出“难以为继”之相。演出季发布姗姗来迟,或者干脆排不出演出季,也成了不少新建剧院难以回避的尴尬。

一位资深音乐杂志编辑说,国外演出季的集中发布期大多集中在春天或者春夏之交,就他知道的案例,像伦敦交响乐团在伦敦巴比肯艺术中心的年度演出季早在今年1月23日就发布了,纽约大都会歌剧院2010演出季也在2月21日就“报到”,莱比锡布商大厦管弦乐团4月21日拿出了年度“菜单”。在亚洲范围,日本NHK交响乐团、新加坡交响乐团、马来西亚爱乐乐团这3家著名乐团已分别在4月8日、5月27日和7月14日发布了年度演出季,而他们的演出规划也往往与驻演剧场的年度计划互相交叉,彼此得益。

“早做年度演出计划,对于提

前展开市场营销推广、观众订票服务,好处不言而喻。但是,目前国内不少具有大小剧场相套条件、舞台功能多元的大型剧院,在规划、谈判、运作演出方面的水平,比起硬件水平矮了一大截。零敲碎打地办几场演出,或者临时从外地接单,赚一票后也没有再做大演出市场的意识,加之剧院经营方面的投入资金普遍匮乏,剧场就没有办法拿出像样的演出季。”

不了解市场 剧场变会场

演出季统计结果表明,在京、沪、粤、杭等对古典音乐和舞蹈演出运作领先一步的省市,剧院、乐团的跨年度演出季安排大多在上半年就出笼,而在深圳、厦门的一些剧院或乐团,也实事求是地推出3个月的短期演出季。但就

整个内地演出市场来看,一方面一些走在前列的剧院、乐团跟国际运作管理对接的水平不断升级,一方面,却还有大量大中型城市、包括地级城市的剧院“难为无米之炊”。

一些业内专家认为,满足“造像国外一样的大剧院、音乐厅”的追求浮华的心态,而不能从观众需求、城市文化发展的战略高度来布局剧院经营运作,是造成如今不少剧院“白天晒太阳,晚上黑灯瞎火”的主要原因。有一些地方的大剧院,因为闲着也是闲着,建成后甚至接纳最多的是各种大大小小的官方会议、公司年会。对此,不少观众颇有微词,他们希望剧院的拥有者和运作者能够下工夫研究、调查当地演出市场的现状和观众的观赏需求,别再“没有一流剧场的时候盼着造剧场,有了演出场地的时候却没了演出”。

大隐院线落地南昌后,首演剧目就选择了爆笑话剧《开心麻花之江湖学院》。

前段时间,《甜蜜蜜》及《翠花》在江西南昌刮起了一阵“话剧风”,但这阵风似乎只是一阵风,风过之后并没有留下什么痕迹。话剧之于南昌市民,仍然有一种疏离感。现在,有人愿意在南昌做“第一个吃螃蟹”的人,首次以驻场形式长期培育南昌话剧市场,驻场话剧第一幕已经在南昌上演。

剧情:签约一年,每月一剧

南昌驻场话剧“第一幕”由大隐院线和江西省话剧中心联合“出演”。大隐院线所在公司已经与江西省话剧中心签订了1年场地租用合同。从今年9月到明年9月,大隐院线每月定期在南昌演出话剧5场左右,省话剧中心将其能容纳610人的剧场租给他们。

大隐院线所在公司为什么会看重南昌这块市场?该公司负责宣传推广的工作人员小何说:“肯定不是想当然说来就来了。”在大隐院线正式进驻南昌之前,其公司市场部工作人员进行过市场考察:“我们发现,虽然南昌也偶有商业话剧演出,但大部分南昌市民对话剧这一艺术形式仍然接触不多,有距离感。大隐院线希望能让更多的南昌观众走进剧院,充分体验话剧的独特魅力。当然,南昌近几年经济发展的速度非常快,也是我们看好这个市场的原因。”

在江西省话剧中心看来,这显然是一次双赢合作。江西省话剧中心负责剧场工作的王经理毫不犹豫地说:“我们把场地租给他们,不仅能获得经济效益,还能让更多的市民走进我们的剧院,提高我们的知名度。这也可以说是我们在文化体制改革上的一次尝试。”

就这样,大隐院线来了。9月14日至18日,由大隐院线引进的话剧《开心麻花之江湖学院》在江西省话剧中心经典剧院上演。该剧设计了大量笑料和包袱,幽默的形式,通俗易懂的情节,让观众轻松地从头笑到尾。

观众:从无到有,是件好事

以驻场形式在南昌推广话剧,效果好不好得由南昌市民说了算。9月17日晚上演出的上座率有七到八成。“因为是周末,看的人比前几场要多。”小何说。

在当晚的观众中,最引人注目的要数北京文华培训学校南昌

培训部的蔡老师,她带了30名学生购买了50元的学生票前来看戏。蔡老师表示,这些孩子都是在接受艺术培训的高中生,他们的目标就是进入北影、中戏等知名艺术院校深造:“所以我就带他们来观摩学习。这些演员都是科班出身,在演技上有很多值得学习的地方。”

同时,蔡老师也坦言,在南昌,能看到这种话剧的机会的确不多。当蔡老师得知南昌已经成为大隐院线话剧的固定演出地时,她也直言不讳:“可能开始比较困难,但我始终认为院线话剧在南昌从无到有,本身就是一件好事。”

演出结束后,60岁的王阿姨说,儿子给了他两张票,于是他就和老伴一起来了:“作为一名‘老南昌’,我还是第一次来看话剧,挺新鲜的。”问到对当晚话剧的评价,王阿姨说:“气氛蛮好,但是我们年纪大的人还是喜欢看节奏慢一点的话剧,如果以后有合适的,价格又不贵的话,我们也还是会考虑的。”

续集:将引进不同剧种

南昌驻场话剧“第一幕”已经拉开,接下来会怎么“演”?小何说,他们今后每个月都会引进一部话剧来南昌演出,剧种也会精心挑选。这一次他们给南昌观众带来的是轻松搞笑的《开心麻花之江湖学院》,下个月可能会引进十分应景的儿童剧《海宝》,让南昌的孩子们也能感受话剧带来的魅力。未来他们还可能引进《红玫瑰与白玫瑰》这种爱情题材话剧。总之,他们会尽量使剧种多元化,让各个年龄层的南昌观众都能与话剧“亲密接触”。

小何还透露,他们将来在票价上可能还会有所调整:“这一次我们票价是按照一线城市的消费水平来定的,如果要打开南昌市场,应该会推出一些优惠措施。”同时,宣传不够也是大隐院线面临的一个问题,将来他们还打算多跟南昌本地媒体合作,加大宣传力度。

声音:市场如何待检验

在南昌“首开先河”是肯定的。大隐院线进驻之前,南昌市场化运作的话剧演出本身就很少,以驻场形式上演话剧更是从未有过。而如今这种定期的话剧

南昌:以驻场形式培育话剧市场

许卓单丹

场话剧演出的问世,不仅使南昌市民每月都有接触话剧的机会,更为南昌演出市场注入了新鲜血液。江西省文化厅艺术处负责人也表示认可:“我们很支持,省内的戏剧团体目前最缺乏的就是好的剧本和好的营销队伍。他们的这种合作能够弥补这方面的不足,使资源得到共享。”

但是正如大隐院线工作人员所说,他们也是“摸着石头过河”。南昌这个市场能否成功培育起来,南昌市民能否真正接受这种文化形式,还有待时间的检验。当问及刚刚结束的5场演出是否收回了成本,工作人员不愿告知具体数据,但他坦言一开始做,肯定不可能马上就获得收益。

令人担忧的还有另一个问题,这种以驻场形式推广的小剧场话剧做的是市场,在这种商业化运作模式下,显然谁也不愿长期做赔本买卖。如何把握好雅与俗、文与商之间的平衡值得思考。江西省文化厅艺术处负责人表示,他们也会密切关注,加强引导。

小何也表态说,他们坚持做通俗易懂、贴近生活,普通人爱看,看得懂的话剧;创作能与观众产生情感共鸣的话剧;做大剧、正剧,但绝不曲高和寡,他们的目标就是为南昌观众持续带来目前国内最具口碑的话剧剧目。

由广西彩调剧团重新编排的新版歌舞剧《刘三姐》于9月24日至26日在柳州市文化艺术中心大剧院连演3场。该剧运用多媒体技术将广西旖旎的自然风光融入剧中,增添了现代时尚元素。(新华社发)

现代城市需要什么样的演艺

本报记者 魏瑞艳

中国正步入城市化快速扩张的通道,据统计,中国13亿人口中,每年有1.5亿人涌入城市,这等于每年要增加一个超级城市。20年内,全国将有65%的人会在城市生活,那时候中国的城乡二元结构会发生一个逆转,中国就会从农业大国变成很多中小和大超大城市集聚在一起的城市国家。那么,演艺作为文化最具典型意义的组成部分,在城市发展的进程中又扮演着怎样的角色?特别是现代城市需要什么样的演艺?对此,演艺集团的两位老总有着自己的思考和见解。

演艺让城市经济更具活力

“演艺让城市经济更具活力。很难想象如果缺少了百老汇的纽约会是什么样子!纽约市政府有一条规定,在42街时代广场所有的建筑底层必须要建剧场,为什么?因为演艺业给纽约不仅带来票房,也带来了人流、文化消费,带动了纽约其他方方面面的发展。”中国东方演艺集团董事长、总经理顾欣说,在当今城市化进程不断加快的形势下,大力培育和发展积极健康、富有特色的城市文化,不仅有助于塑造城市形象,提升城市品质,而且能够创造经济价值,增强城市服务功能,改善城市发展环境,为城市的可持续发展提供产业支撑和精神支撑。从全球城市的发展历程和趋势上看,哪个城市的演艺业欣欣向荣,哪个城市就会活力四射。

顾欣认为,目前我国最优质的文化资源,特别是演艺文化资源还集中在事业单位手中,由于长期游离在市场经济之外,早已跟不上现代城市迅猛发展的形势。这就导致了两个可怕的结果:一方面从国家文化安全来看,中国加入世贸组织最后的保护期即将结束,一大批高质量的外国文化产品大量涌入中国,国内的

文化单位如果还不及改革,中国文化阵地将很可能失守;另一方面,现在倡导大力发展文化产业,文化人的观念如果不及转变,那文化就会被那些别有用心的人所利用,偏离正确的轨道,引发“三俗”的滋生。

不同城市需求不同的演艺

北京演艺集团副总经理李龙吟说:“演艺市场要按城市消费群体的需求进行艺术生产,来满足城市演艺消费,什么样的城市需求什么样的演艺。”

李龙吟以话剧为例阐释了上述观点。他说,北京和上海无疑是目前中国话剧市场最好的,北京人艺一部《窝头会馆》演出两轮就产生了3000多万元的票房,北京现在有30多个小剧场,每天都热热闹闹,朝阳区文化馆9剧场加到一起不到2000个座位,去年也产生了1000多万元的票房,而且目前订单已订到明年下半年。上海小剧场的市场情况也很好,上海戏剧节是中国小剧场话剧的中心之一,市场效果也不错。上海和北京的小剧场话剧情况不尽相同,据说上海小剧场话剧如果一部惊悚剧火了,可能上海的小剧场会马上出现几部惊悚剧,市场效益都不错,这说明上海人的艺术欣赏是非常时髦的,跟风的,这是这个城市的整体文化思潮。北京反之,有一个小剧场惊悚剧火了,很难看到别的小剧场再跟风演第二出惊悚剧,这说明北京的演艺风气是更加自我的、立异的。在小剧场演出上,北京、上海都能体现出自己风格,说明两个城市的演艺欣赏习惯都达到了一定水准。可是,中国其他城市就没有这样乐观,说明这些城市还没有这样的需求。但是,其他城市有自己的演艺需求。比如沈阳的老百姓就愿意消费二人转,这就是沈阳百姓的需求。

艺术工作者要引导城市演艺消费

“文化的力量是无穷的,但它也是一把双刃剑。先进文化可以教化人心、陶冶情操;同时质量低下,庸俗、低俗、媚俗的内容产品,也会贻害子孙。三鹿奶粉吃死人可以追究责任,文化产品如果出了问题,该怎么办?”顾欣认为,“艺术家比商人高一点”。明白这个理念,我们更能明白在什么样的城市提供什么样的演艺产品,更有效地为河北梆子消费人群服务。我们要正确看待这个问题,只要市场健全了,各地有什么需求,演出商一定会去占领那个市场。

“艺术工作者的责任不单是满足消费,更重要的是引导消费。引导消费有一个理念非常重要,就是‘艺术家比商人高一点’。明白这个理念,我们更能明白在什么样的城市提供什么样的演艺产品,更有效地为河北梆子消费人群服务。我们要正确看待这个问题,只要市场健全了,各地有什么需求,演出商一定会去占领那个市场。”

的。”李龙吟说,引导演艺消费有两种方式:一是高档次的演艺产品定期、有计划地到大、中、小城市巡演。任何一个城市都有一定的高水平的演艺消费人群,只是有些城市还构不成支撑高端演出的群体,大城市的演艺团体去巡演,满足一些城市部分人的需要,一点点争取那里更多的人气。二是高层次的演艺人才向大城市集中,强强结合,生产出更好的演艺产品。比如,北京有个河北梆子剧团,出现过刘玉玲老师这样的大艺术家,但现在在北京做河北梆子的商业演出非常困难,而在北京郊区及河北、天津等地有大量的喜欢河北梆子的群体,为什么不把石家庄河北梆子剧团、天津河北梆子剧团、北京河北梆子剧团集中成一个团?这样可以再现更好的剧目,更有效地为河北梆子消费人群服务。我们要正确看待这个问题,只要市场健全了,各地有什么需求,演出商一定会去占领那个市场。

在上海红火一时的惊悚话剧《无人生还》剧照。

资讯

京津举办曹禺诞辰100周年研讨会

本报讯(记者蔡萌)由文化部、中国文联和北京市人民政府主办,北京人艺、中国戏剧家协会等共同承办的纪念曹禺诞辰100周年学术研讨会,9月22日至26日在北京、天津两个会场分别进行,来自国内外文化界戏剧界的60多名专

家学者济济一堂,共同探讨曹禺作品、品味大师人生。研讨会参加会议的代表不仅有田本相、何西来等国内著名剧评家,还有来自海峡两岸、美国、日本等国内外戏剧界学者,也有国内外文化界戏剧界的60多名专

新编京剧表现曹操休妻

本报讯(记者魏瑞艳)北京京剧昆曲艺术团创排的新编京剧《曹操休妻》近日在北京梨园大戏楼公演。

该剧根据《三国志·魏书武帝纪》与《三国志·魏书后妃传》创作,通过曹操娶妻、娶妻、逐妻、探

妻、休妻、祭妻的过程,塑造了雄才大略、富有情感的曹操,刚烈执着、终明大义的丁氏,端庄贤淑、善解人意的卞氏以及恭谨忠孝的曹昂等艺术形象。

在这出戏中,观众可以感受到京剧艺术本体的魅力,品味京

浙交开拓挪威演出市场

本报讯9月23日,浙江交响乐团团长陈西泠与挪威著名的PJ演出公司总经理彼得·耶格签署了一份协议,明年下半年,浙交将由PJ公司协助,在欧美开拓演出市场。

据悉,PJ公司曾制作过诺贝尔颁奖典礼、ABBA乐队演唱会、挪威冰球世锦赛、瑞典公主婚礼等大型活动。浙交通过PJ公司的

世博演出和计划中的欧洲巡演,演出酬劳大涨,几乎比以国内演出翻了一番。例如,10月19日参加上海世博会瑞典乐团演出,浙交的一个四重奏,出场费抵得上以往全团的出场费。

据了解,双方的合作始于世博园开馆前,浙交在国内众多乐团中被PJ公司选中,4月13日与神秘园合作演奏《世博组曲》。这段合作录

等,他们通过不同主题、不同角度的阐述,共同追忆曹禺,并展开形式多样、内容丰富的国际学术交流。

研讨会期间,北京人艺同期举行的曹禺经典演出季,也在用上演大师作品的方式来纪念曹禺先生。参与演出过曹禺笔下角色的人艺著名演员杨立新、王斑、龚丽君、冯远征、梁丹妮等,也都出现在本次研讨会上。

剧传统音乐的香醇。北京市京昆文化艺术团团长赵羽说,《曹操休妻》是获得北京市政府首届新剧目创作扶持资金的剧目,该团被北京市评为品牌团队,每天都在进行演出。他还表示,有了政府的大力支持,民营剧团积极面向市场经营,努力打造观众喜闻乐见的好戏,未来市场大有希望。

像在挪威国家电视台和挪威广播后,浙交引起欧洲各国使馆的注意,意大利、挪威、波兰、瑞典的国家馆日音乐会均主动找上门。

而9月25日,在世博园内的文化中心举行的《挪威国家馆日庆典音乐会》,又是PJ公司和浙交的一次成功合作。整场演出的17首曲目的演奏,都由浙交和挪威神秘园乐队共同完成。神秘园还在演出中献上他们的《你抚育我成长》等5首经典保留曲目。(唐晨昕)