

关注

200年成型,200年辉煌,200年衰颓……昆曲从最初是文人士大夫的专利,到后来一度走近大众,成为当时的“流行歌曲”。之后又一度沉寂,面临销声匿迹的险境——

“小众”昆曲能否走赢市场

本报记者 王立元

近几年,青春版《牡丹亭》、全本《长生殿》以及《1699·桃花扇》的相继上演,令昆曲成为很多人心灵小憩的一处“后花园”。但真正能够接触昆曲、了解昆曲、喜欢昆曲的人尚属少数。此种境遇下,昆曲如何进行市场化探索?昆曲的商演前景又将如何?

成功个案难复制

2007年5月18日,位于北京东四十条22号的皇家粮仓成为厅堂版《牡丹亭》的驻场演出场所,这是一个文化公司进行的昆曲市场化探索。当时被业内人士批评为剑走偏锋,甚至其导演、昆曲界元老汪世瑜也认为这只是个概念。厅堂版《牡丹亭》在4年中不间断演出了450多场,至今仍处于良好的市场运营中,之后在南京、苏州、上海等地出现的园林版《牡丹亭》无疑是对这种演出形式无声的肯定。

“厅堂版《牡丹亭》获得成功的原因是昆曲具备这样的生命力,当然也包括这个演出项目本身的品牌价值。”普罗艺术公司制作人、厅堂版《牡丹亭》出品人王翔说。他首先为昆曲寻找到了一个独特的空间,“以前观众只看过剧场版的昆曲,皇家粮仓突破了以往镜框式舞台的呈现方式”。其实,昆曲最初演出的形式是“堂会”,即大户人家自己有戏台,同时又蓄养家班,可一边看戏一边聚会,还能上去“票”两句,互动性非常强。王翔表示,厅堂版《牡丹亭》的意图在于恢复古典而质朴的演出形态,为欣赏者营造一种独特的氛围。

昆曲的发展之路有很多种,厅堂版《牡丹亭》是其中一个比较特别的方式,市场定位在城市商

务阶层,根据目标人群和产品定位,形成了一套比较完整的行销体系。“4年来,我们持之以恒地推出内容进行不断优化,票房依靠口碑,由此才能形成可持续性的生命力。”王翔说。

厅堂版《牡丹亭》用高端的商业定位创新其商业模式,获得了一定的市场成功,但在北京大学文化产业研究院副院长向勇看来,厅堂版《牡丹亭》只是个个别成功的案例,不具备复制价值。王翔也表示,虽然在各地相继出现了各种版本的《牡丹亭》,但项目是否成功,一方面取决于演出本身的市场吸引力,另一方面,运营团队的管理水平和专业化运作能力尤为重要。

各出奇招探市场

昆曲到底能不能走市场?苏州昆剧传习所兰芽昆剧团团长冷桂军的回答是肯定的。作为全国第一家民营昆剧团,兰芽昆剧团从2003年开始走市场到现在已经整整8年。为了在市场中站稳脚跟,兰芽昆剧团在坚持艺术追求的前提下,走上一条主动寻找观众、培养观众的发展之路。针对不同观众,剧团先后推出了“博物馆昆剧”“甌甌昆剧”“校园昆剧”“园林昆剧”“吴歃粹雅”“大众昆宴”等演出形式。“传播昆曲不能强加于人,需要进行多种形式创新使昆曲更容易让人接受。”冷桂军说。

到目前为止兰芽昆剧团的“园林昆剧”已演出500余场,他们将目光瞄准旅游市场,苏州园林、古镇等旅游景点成为昆剧团展示昆曲文化的舞台。在拙政园、周庄等景点表演时,针对游客的心理和不同的旅游场所,选择不同的剧目,如《写状》、《连升店》、《测

家园作出应有的、更大的贡献。

中国青少年书画艺术院将会推动全国青少年宫行业书画艺术教育的发展,培养更多的青少年书画艺术人才。全国少工委副主任,中国青少年宫协会党组书记、秘书长张弘驯说:“中国书画有着悠久的历史传统和丰富的文化内涵,是对青少年进行教育引导的重要载体,也是开发智力、陶冶情操的有效途径。学校面临升学考试压力,缺乏书画艺术教育,难以满足一部分青少年学习书画艺术的需求。中国青少年宫协会在协会内、依托会员单位成立书画艺术院,是为了推动各地青少年宫更普遍、更深入地开展书画艺术教育,弘扬优秀传统文化,促进青少年健康成长、全面发展。”

中国青少年宫协会党组成员、副秘书长周焜介绍,中国青少年书画艺术院有三大优势:一是中国青少年宫协会是由各级各类青少年活动场所组成的全国最高行业协会,是一个面向全国青少年的系统,立足会员,辐射其他,能发挥全系统应有的整体功能和优势。二是书画艺术院可促进全国青少年书画爱好者的相互交流与进步。书画艺术院将定期举办各种培训和展览,并开展港澳、国际青少年交流活动,在交流的基础上增进友谊,也丰富了课外活动内容,增强对中国传统文化的兴趣。三是书画艺术院已整合大批国内外优秀的艺术家、教育家等专家资源,能长期针对青少年书画艺术人才的发展提供支持和帮助,更能有效培养和提升青少年书画素质的能力,并发现、培育、推介和鼓励杰出青少年书画艺术人才和优秀作品。

中国青少年书画艺术院院长谢汝修表示,中国青少年书画艺术院成立后,将重点做好以下工作:打造中国青少年书画艺术人才全国平台;制定全国青少年书画艺术教育的培训规范;开展青少年校外书画培训活动;整合有利于提升青少年书画素质的国内外当代知名艺术家等专家资源;提升中国青少年书画大赛的活动品牌;架设中外青少年书画艺术交流的国际桥梁;促进中国青少年书画艺术人才发展基金的发展。

采访中记者了解到,此次柏拉图剧场一次性签约就长达12年。“要让话剧走商业,就是需要

有长远计划。”这也是关皓月的投资习惯。据他描述,在2005年第一次跟投资商谈剧场投资时,直接定制的就是一个年度计划,当时北京其他的剧场投入还十分紧张,许多戏剧人都是在做完一吸纳投资,完成戏剧制作的原始积累;通过和广告公司的合作,获得了很多的路牌广告资源;虽不懂戏却做了许多让观众乐意买票的戏。

近段时间以来,戏道堂和关皓月再次被推到舆论的风口浪尖,据称戏道堂拿到了国内话剧行业迄今最大的一笔投资,这笔钱足以拍出两部电影大片。为何资本投资对于话剧如此看好?大力度的投资是否能给话剧的发展注入一针强心剂?一位业界资深人士表示,话剧产业的发展正处于探索阶段,结果究竟如何还需要时间的考验。

昆曲《长生殿》剧照

昆曲《牡丹亭》剧照

借力资本

戏道堂“直销”话剧

本报记者 李 铮

在很多人的眼里,戏道堂是小剧场时尚话剧的一个符号,自2005年到现在戏道堂渐渐成为北京城里广受关注的民营戏剧团体之一。非戏剧专业的戏道堂堂主关皓月,用纯商业思维从市场上吸纳投资,完成戏剧制作的原始积累;通过和广告公司的合作,获得了很多的路牌广告资源;虽不懂戏却做了许多让观众乐意买票的戏。

近段时间以来,戏道堂和关皓月再次被推到舆论的风口浪尖,据称戏道堂拿到了国内话剧行业迄今最大的一笔投资,这笔钱足以拍出两部电影大片。为何资本投资对于话剧如此看好?大力度的投资是否能给话剧的发展注入一针强心剂?一位业界资深人士表示,话剧产业的发展正处于探索阶段,结果究竟如何还需要时间的考验。

工业化生产

5月底在北京梅地亚中心,戏道堂新整修的柏拉图实验剧场开业,正式运营的第一天,这里就上演了一部量身定制的新剧《志忘》。8月底在蓝色港湾,约翰列侬小剧场将要开张,这将成为戏道堂继枫蓝播多拉剧场、柏拉图实验剧场之后的第3个正式开张营业的剧场。“我们预计在3年内开设100家剧场,今年先行启动第一期11家剧场。”关皓月说。

从一开始,关皓月就把戏道堂定位成一座话剧工厂。他的理想是像生产快餐一样,标准化地生产话剧,让原本在中国非常小众化的话剧,成为多数人都能接受的娱乐方式,把戏道堂开到全国各地,做文化产业的连锁店。

华表示,今后也会根据市场需求创作排剧目,努力打造精品。

成功与否待检验

昆曲走市场的道路尚属探索阶段,最终哪种方式能成功需要经过市场检验。“要看这种方式是不是有可持续性,是不是能形成长效机制,并不断增值。”北方昆曲剧院副院长曹颖说:“各个院团条件都不相同,应结合自己特色进行探索。”

王翔认为,体制内的昆曲人进行市场化探索的重要前提是,大家是否已经具备了市场化的观念。“我们要学习欧美国家对歌剧、古典音乐,日本对歌舞伎、人形净琉璃的运作经验,把市场化的运作手段融入到中国传统戏曲的传承中去。对于剧目的拯救与创作,中央或地方政府在资金上的扶持必不可少,但仅仅有了资金还不够,更需要面对市

场,挖掘剧目自身生命力,这样才能建立起一个科学的长效机制,而不是有钱就花,花光了事。应该让体制内的院团在得到资金支持的同时,不断培养其面对市场的能力。”

上海昆剧团国家一级演员沈昀丽认为昆曲可以走市场但这种尝试只能占昆曲传承发展的小部分,因为昆曲很小众,不能完全迎合市场,而是需要对市场进行引导。上海昆剧团团长蔡正仁说:“昆曲的市场化探索必须在传承的基础上进行。传承工作做得好,发展工作才有可能做得好,如果传承工作做得不好,演员基础比较差,发展起来也不会持久。”昆曲艺术不是靠一两个人的力量就能传承发展,需要一个相当庞大的团队,而现在各院团还面临资金和人才的重重困难。王翔说:“昆曲唱戏不唱角儿,跟京剧不一样,昆曲更注重作品本身,走市场还是要出精品。”

“目前,中国有2000万聋哑人,8000万的残疾人,残疾人家属至少在2亿人以上,而为他们创作,表现他们的生存状态、理想信仰、人生历程和精神历程的文艺作品又有多少呢?”近日央视热播的反映残疾人生活的电视剧《大爱无声》受到观众及专家的广泛好评,引发了著名文艺评论家仲呈祥对当下有些失衡的电视文化生态环境的感慨。一些业内人士还表示,应倡导用美的艺术形式来关照残疾人等特殊群体,而不是肤浅地表现某种身体缺陷。

没有炒作元素引关注

一部没有大制作,亦不是具有市场炒作元素的电视剧,为何却在各路争鸣的荧屏上不徐不疾地吸引着大家的关注,引发人们对电视剧生态发展的思考?中国作协全委、理论批评委员会主任范咏戈说,在当下电视剧所处的新语境中,电视剧生产已经进入一个新轨道。这部剧表现了残疾人这个特殊群体自强、自立、自尊的精神,不仅拓宽了电视剧的题材领域,也在电视剧市场愈演愈烈的今天,用一种值得敬佩的艺术表达方式赢得了观众的认可。

“以特别的方式把静美的力量展现得淋漓尽致,美如梦幻般的手语以及剧中有些地方静静地没有声音,让观众在那一瞬间感受到聋哑人的世界。”著名文艺评论家李准认为,《大爱无声》虽然很平实,但在平凡中闪烁着爱的光芒,是以宁静之心向美好和希望致敬。

如何用艺术表现内心世界

中国有着庞大的残疾人群体,如何更好地用艺术方式表现他们的内心世界,进而发掘人性之美,是摆在艺术工作者面前的一个课题。

中央戏剧学院影视艺术与传媒文化研究中心主任路海波说,每个生命都有尊严,无论多么美好,或者带着一些缺陷。每个人都有有尊严地活着的理由和心愿。社会进步和平等的标志之一,就在于尊重和平等地对待每一个生命个体。对于残障朋友而言,对方“看不到”自己的残疾才

是最大的尊重和融入,而《大爱无声》的主创恰恰做到了这一点。通常人们对于电视剧的理解都是有强烈的戏剧冲突,但《大爱无声》打破了这样的规律,它就像一首唯美的生活流,平实地倾泻而出,却让人不得不关注。虽然很多人都知道我们应该平等地对待身体有残疾的朋友,但是究竟有多少人能真正发自内心地理解他们与他们平等交流呢?

北京电影学院教授侯克明分析说,此前许多文艺作品在描写残疾人的生活时多想表达的是同情、帮助的态度,以俯视的角度来关照残疾人。而后来,从邵丽华等人表演《千手观音》后,大众对残疾人的看法发生了一定转变,又用仰视的角度歌颂一些残疾人的伟大。而《大爱无声》这部作品则是以平等的视角引领观众走进残疾人的生活;不再过多地展现残疾人生活的苦难,而是把这个群体美的东西奉献给大家。

电视文化生态环境亟待改进

一些业内人士表示,不仅是残疾群体,还有农民工等特殊人群,都需要艺术形式用“美”去关照。还有专家表示,社会需要大众娱乐作品,更需要歌颂真善美的文艺作品,因为这关乎大众乃至民族的心灵。

仲呈祥直言,现在我们所处的电视文化生态环境,繁荣发展是主流方向,但是不能不承认已经出现了失衡的状况。比如下有些电视剧为获得快感而展现出一些低俗的内容,而没有品位的综艺晚会、选秀节目太多,且呈泛滥之势,以此来博取高收视率。这既不文明也不人道,这不是文化自觉的表现,更谈不上文化自信。娱乐是需要的,但是娱乐至上是很危险的,娱乐至死更是我们需要警惕的。人类在迈向文明的时候有很多共同性,尤其是电视跟文化结缘形成了电视文化或者电视艺术之后,都具有其他文化形式难以有的覆盖面和影响力。而正因为力量巨大,它成为一把双刃剑。用好了,可以提升民族的素质,升华人类的境界;用砸了,会为社会营造一种乱花渐欲迷人眼、众声喧哗、浮躁急进的不成熟的鉴赏习惯,这是最可怕的。

资讯

全国校园乐队大赛启动

本报讯 为给校园乐队提供一个梦想与现实对接的平台,发掘更多有天赋和潜质的年轻原创乐队,近日,北京迷笛音乐学校启动了BUD ROCKS迷笛全国校园乐队大赛活动,截止到6月10日,国内任何一支有原创作品符合初选资格的校园乐队皆可参与报名。大赛的胜出者将有机会登上10月份长江迷笛音乐节(镇江)的演出舞台。

据了解,6月中下旬,组委会将公布并联系入围的乐队参加各分赛区决赛,并将由网络选拔出90支(每赛区10支)乐队参加决赛选拔。8月中旬,是全国总决赛及迷笛摇滚夏令营阶段,将由国际及国内顶尖音乐人担当评委,从27支胜出的乐队中评选出最终的冠、亚、季军奖,最佳乐队、最佳主唱等多个单项大奖。

据主办方介绍, BUD ROCKS迷笛全国校园乐队大赛是迷笛在2011年创办的又一个摇滚、原创音乐活动,将为校园内热爱摇滚乐的青少年们,提供一个专业的、可以公平展现自我的音乐平台。在5月北京迷笛音乐节和上海迷笛音乐节的现场,大赛组委会特别设立了大赛的现场报名处,在音乐节期间全天候接受咨询及报名。目前已有50多支校园乐队在音乐节现场提交了报名表,同时,网络报名及初赛活动也已同时启动。(郝阳)

两岸大学生共同吟唱古典诗词

本报讯 (记者于帆)近日,“古韵新妍”——2011第四届两岸青年古典诗词吟唱大会在北京师范大学举行。来自台湾辅仁大学东篱诗社、北京师范大学南山诗社、徐州师范大学悠然诗社、淮阴师范学院采菊诗社等两岸大学生在会上进行了诗词吟唱表演。

自2008年起,吟吟大会已先后在台湾、徐州、淮安成功举办三届,通过这一活动,两岸学生相互交流古典诗词吟唱经验,增进友谊,提升人文修养,对中国古典文化的传承做出了积极贡献。与前

三届不同,本届吟吟大会一改以往诗社为单位进行吟唱表演的形式,别出心裁地将所有诗词分为田园牧歌、良辰美景、金戈铁马、天长久4个专题,以求展现出不同风格的诗词所绽放出的独特情感。

参会的师生和学生都表示,希望通过这样的诗词吟唱活动,把古典诗词吟唱推向更多的校园,让古诗吟唱走出校园,走向社会,让博大精深的中华古典文化在新时期继续得到传承,继续发扬光大。

为小朋友搭建艺术大舞台

中国青少年书画艺术院成立

据统计,全国有6000多家各级各类青少年宫,书画艺术教育青少年宫的传统优势项目。各地青少年宫作为校外教育的主要场所,60多年来开展了多种形式的书画艺术教育,培养了数以百万计的青少年书画艺术人才。目前,每年参加青少年书画艺术培训和各种交流活动的次数超过2000万。但是,青少年书画艺术在培训、比赛、交流等方面各自为阵。在青少年宫系统内没有形成全国性的培养平台,缺乏行业规范、教育标准,也没有响亮的活动品牌。针对当前情况,在调研会员单位的基础上,中国青少年宫协会中国青少年书画艺术院日前在全国政协礼堂举行隆重的成立仪式,标志着少年宫小朋友们拥有了属于自己的书画艺术院。