迷笛品牌就是坚持自己的

对于竞争日趋激烈的市场,张帆 很有自信:"十年前,我在做迷笛学校 的时候,没有预想到摇滚乐可以在中 国发展得如此火热。过去十年的经 历,我现在可以乐观地估计,未来十 年摇滚的发展肯定会更好,迷笛一定

会有更加广阔的盈利空间。虽然竞 争在所难免,但竞争可以主动或被动

"我们是摇滚音乐节,我们始终

坚持摇滚的基因和自己的风格。"这

是张帆一直在强调的话。因为"纯摇

滚"特性,让迷笛在目前的市场中有 清晰的品牌定位。很多国外乐队来 到中国的时候,很容易对中国的音乐

节感到困惑,名目繁多的活动中,个 性不清晰,很难找到对口舞台展现自 己,"摇滚"是每年迷笛成功吸引了国 外著名乐队加盟的重要原因。"摇滚

让迷笛在市场中的识别度比较高,这

个标签是迷笛与其他音乐节的主要

的投放也考虑到了迷笛这个"纯摇

滚"的个性。今年在北京支持迷笛的

美国VANS户外运动品牌,就是一个

非常强调极限运动和青年文化的公

司,他们在调查了3个中国大型的音

乐节之后,最终能选择了与迷笛的合

作。"因为迷笛坚持的摇滚、鼓励青年

人自由的文化与赞助商自己的品牌

精神极为相符,因此最终达成了共同

推广青年文化、推动青年勇敢探索的

文化合作。"张帆说。

除去知名乐队的青睐,国际广告

区别。"张帆说。

地提高运营能力和服务水平。"

▲上接第01版

摇滚基因

"五四"青年节特别策划——

他们是创业青年,也是文化新人

本报记者 毛俊玉 郑洁 特约撰稿 田明霞

青年人之于文化的意义,正如血液之于生命。在国家"十二五规划"进程 中,在文化产业冲刺支柱性产业的攀援之旅中,青年人是生产的后备军,也是 消费的生力军。在"五四"青年节来临之际,本报开辟专题,聚集文化创意产 业里的年轻人,他们有的已经崭露头角,有的还处创业初期,有的甚至刚大学 毕业。他们正在或即将创造文化财富,他们的精彩故事未完待续……

要有推进"创意"的勇气

姓名:何念 出生年:1980 现居地:上海 简介:上海话剧艺术中心导演

年龄不到30岁、已创作了17部 话剧、票房总收入高达1.65亿元的 "80后"青年导演何念,曾引得京沪专 家共同举办研讨会探讨"何念现 象"。出道短短7年,高产、高票房是 "何式话剧"的鲜明特征。这位在上 海被称"票房蜜糖"、引领年轻观众消 费的人才,又有什么样的成功心得?

打通何念电话时,他正忙于担任 壹戏剧大赏的颁奖嘉宾,用他的话 说,自己非常高兴能与同龄或低龄的 年轻创意人分享经验,并给予帮助。

目前虽然身为上海话剧艺术中心的 导演和艺术总监助理,但何念已经有 了自己的团队,几乎都是年轻人。

眼下,何念正忙着在舞台上发 挥才华之余,在舞台之外施展手 脚。最新一部展示台北、香港、上 海、北京4个城市中4个不同女人爱 情故事的喜剧《撒娇女王》,目前已 经演出六七十场,明年演出计划也 在敲定中,票房据他本人估计较为 乐观。而他的"电影梦"也正在构 筑。刚出道时因《中国式离婚》跟父 亲有过合作,之后因跟自己的出国 进修计划发生冲突而无缘电视剧 《心术》的导筒,如今,又传出他自编 自导拍电影,诚邀汤唯演爱情片的 消息,他甚至表示还可能尝试音乐 剧。何念认为:"电影跟话剧的受众 群体一样,叙事方式也差不多,而技 术手段可以借助他人。但关键,创 意一定要是自己的。"

何念的成功非常特别,没有那 么多坎坷。2003年他的第一部话剧 《大于等于情人》就是年度小剧场话 剧的票房冠军,2004年第二部戏剧 原创肢体剧《人模狗样》即在国际性 戏剧节上获奖。此后,每年都保持3 至4部戏剧的产量。

扛着"票房蜜糖"的名头,在何 念看来就是压力。"对社会来说,可 能你失败一次都比你成功几次的影 响大。"而如果老失败,投资人可能 就难以再眷顾你。对他自身来说,

则希望通过话剧把观众的审美往上 提升,每次都意味着首先要超越自 己,他给自己每年两三部戏的任务, 其实是自我要求,并采用艺术、商业 类戏剧同时进行的创作方式,相互 试验自己的成长。

"体制内外要学会两种活法。" 用何念的话说,其实舞台剧的市场 环境很恶劣,他的成功也借力于国 企进入市场体系的改革。"像北京人 艺、国话等国有戏剧院团其实都非 常活跃,他们的运作体系也非常成 熟,如果在体制内生存,只要剧本 好、有自己的创意核心,基本都能得 到良好培养。"何念谈道,他的前两 部戏就是由上海话剧艺术中心在推 动。"而如果一个新人,要想用民间 力量独自操作的话,除非你本身是 明星,有市场号召力,这样社会资源 才会关注你。"

何念谈道,体制内单位在走进

市场过程中,目前对人才的管理越 来越灵活。他每年负责几部戏的创 意和规划、管理,除去作为体制内工 作人员的一些激励方法,上海话剧 艺术中心对旗下人才还给予了如 1%至10%不等的票房分成。

在何念看来,在体制内生存的 创意人,首先要学会的是工作方 法。而在民间奋斗的,则应更关注 资金来源和合作伙伴等因素。"但一 定有一个前提,就是要把创意掌握 在自己手中,并要主动参与创作、推 动剧本,介入到操作层面,这样才有 搭台的机会。"

何念现在有自己的创作期,每 到要出剧本的阶段,除去生活的积 累,他会特意去涉猎相关题材的报 章,甚至走进特定人群进行交流,最 终形成创意。创意固然重要,推动 创意的执行,并有规划管理的能力, 在他看来同样重要。

市场是多元的,我从不为乐 迷做主

据2011年英国音乐协会主席的 调查报告显示,在英国几个非常知 名的摇滚音乐节上,60%的观众认为 摇滚音乐节是一个非常好的青年人 社交平台,可以结交朋友,获得愉 悦。有20%的人是为了音乐节上的 知名乐队而来。

对于这项调查结果,张帆也表 示赞同:"我们始终认为,我们在把 喜欢的东西告诉大家,希望能找到 同类,然后感染对方。"音乐节并非 需要观众冲着摇滚而来,他希望在 迷笛的场所中,为在场的所有人创 造一种氛围,在年轻、自由、放松的 气氛裹挟下,让每个人的情感得到 充分地表达。

对很多其他新出现的音乐节,张 帆一直都是表示欢迎,更准确地说, 在后来兴起的各个音乐节上,张帆常 常被邀请作为活动的艺术顾问,对每 一个想进入音乐节运营圈的人给予 帮助,从前期运营到乐队的联系。"做 顾问时,我第一个建议就是不要赔 钱。"张帆说,"一个音乐节有自己发 展和壮大的规律,当你没有品牌时, 盲目地投资,票房就没有保障,势必 会让演出的持续性无法保证。同时, 因为自身的不专业,让合作商以及器 材提供商虚报价格等,都会让音乐节 的举办损失惨重、无以为继。迷笛通 过12年的发展到现在,是通过核算好 成本,控制投入与产出的比例,从而 形成的良性发展过程。"

如今,迷笛与乐队的演出合约 中,会明确地标出出场费与票房之 间的关联。"我们承诺如果今年票房 涨10%的话,乐队的演出费用也会同 样增加10%。"张帆表示,"我们不主 张音乐节尚未发展到健康的程度 时,让乐队可以漫天叫价。因为乐 队演出的费用支付比例过高,必然 会降低在服务方面的投入,最终导 致观众对音乐节的失望,不利于音 乐节市场的培育和发展。如果音乐 节没有人气,演出价格的提高也无

计算投入和回报比的良性发展, 是张帆13年音乐节以来攒下的经 验。"不要盲目地涉足音乐节市场,要 充分了解和分析好市场的行情,遵照 行业标准和付费标准。不要恶性竞 争,轻易打破市场标准,盲目地哄抬 演出价格。"作为行业第一个创立者, 张帆希望能够维持整个行业的一种 平衡。"目前的音乐节市场还是'春秋 战国'时期,经过一段时间之后一定 会达到有序的状态。"张帆有这个耐 心继续等待。

让吉祥物出大价值

对伏峰来说,2012年是创业元 年。他将自己的新公司定位于营销 3.0时代的创意服务机构。营销3.0 理念出自被誉为"现代营销学之父"的 菲利普·科特勒,指的是在新的市场环 境中,营销传播不再像以往一样单纯 追求对消费者进行信息灌输,而是以 媒体的创新、内容的创新、传播沟通方 式的创新去征服目标受众。而伏峰创 办的吉汇文化所涉及到的吉祥物营 销、小商品和农副产品载体营销、书享 网等业务正契合营销3.0理念。

4月21日,世界读书日前夕,伏 峰和他的团队将吉祥物"爱阅宝"带 到了由首都图书馆联盟举办的"北 京换书大集"上,开启了第一次线下 营销活动。他们将2000份"爱阅宝" 书签分发给前来换书的读者,可爱 的吉祥物"爱阅宝"受到"围观"。"这 是公司成立以来,第一次业务试

水。"伏峰告诉记者。4月23日,地 理位置信息服务(LBS)和积分模式 的个人图书交换传阅平台——书享 网正式上线。前路漫漫,但伏峰却 给记者传递了他的乐观和自信。

在吉祥物营销上,伏峰尤其有 话要说。从毕业之后的5年里,伏峰 的成长和蜕变轨迹很清晰。他相继 在教育业、慈善媒体、高端养老机构 和农商流通企业工作,后三者都是 新兴行业,而他都能主动去学习新 知识。吉祥物营销思路就是在打工 时渐渐形成的。2009年6月,他在 电视上看到英超吉祥物的赛跑,非 常吸引人。他想:"多个吉祥物聚 集,再和慈善活动结合起来,会起到 怎样的效果呢?"

有了这个创意之后,伏峰就迫 切地想去实施。当时有两家体育营 销公司很感兴趣,但因为他资历尚 浅,单枪匹马找大额赞助太难了,只 能退而求其次,从吉祥物网站做 起。于是,在工作之余,他搜集了国 内外2000多个卡通吉祥物,2010年 5月,卡通吉祥物主题网站——吉汇 网上线了。

网站只是一个展示平台,伏峰 的长远目标是做吉祥物营销。"国内 外许多著名企业都有知名的吉祥 物,比如国内的海尔兄弟,腾讯的企 鹅,淘宝网的淘公仔,国外的米其林 轮胎等等。虽然很多企业意识到吉 祥物营销的重要性,但是目前我国 企业对吉祥物营销的理解和接受程 度较低,操作能力不足,又不愿意投 入专人和专项资金来开展营销。"

2011年8月,伏峰辞职在家做 商业方案和营销方案,同时找合伙 人。同年11月,北京吉汇文化传播 公司注册成立。伏峰的团队一共6 姓名:伏峰 出生年:1982 现居地:北京 简介:北京吉汇文化传播 有限公司创办人

当前国内卡通吉祥物 设计、营销、制作、销售等 环节不衔接。伏峰计划联 合吉祥物设计、营销、制作

等专业服务商成立卡通吉祥物俱 乐部,打造吉祥物训练营并举办主 题活动。"NBA的吉祥物营销非常 专业和成熟,但是我们并没有借鉴 他们的经验。因为,在我国缺乏引

进先进经验的服务商。"伏峰指出, 在我国没有吉祥物营销的经验可 循,只能摸着石头过河。"我希望, 10年后我能把吉祥物营销做成一

个年产值上亿元的项目。"

赚钱保护羌文化

"5·12"大地震后,在四川成都、 绵阳等地举办的各种与羌文化有关 的大型活动中,活跃着一个年轻的 身影,他就是四川音乐学院绵阳艺 术学院2009级音乐舞蹈系羌藏歌 舞专业大学生艺兮。2012年4月, 艺兮因其保护传承羌族文化所作出 的努力,入围"2011中国大学生年 度人物"。而大学毕业前夕,他选择 了自主创业,成立文化公司,借此更 好地保护和传承羌族文化。

2012年4月17日晚,在四川绵 阳川音绵阳艺术学院的旗杆广场 上, 羌族文化保护与发展促进会 (以下简称"羌促会")成立三周年 庆典在此举行。记者看到艺兮和 他的同学们,与汇聚在场的嘉宾一 起,围着篝火载歌载舞。艺兮和他 的同学们将那又长又大的,印有 "纳吉纳噜"(羌语吉祥如意)的"羌 红"披挂在嘉宾和演员们肩上。这 批"羌红"是艺兮前不久注册的公

司赶制出来的。今年7月,艺兮即 将本科毕业。前不久,他和朋友成 立了羌岷文化传播有限公司,将承 接各种商业演出、庆典、婚庆策划 及礼仪服务、组织文化艺术交流、 摄影摄像、广告设计、品牌推广、民 族工艺品销售等。

这几年, 艺兮所创办的" 羌促 会"开展了很多文化活动,时常四处 拉赞助,他感觉到要有自己的实业, 才更利于羌文化的保护与传承。当 艺兮还是茂县中学的学生时,他便 成立羌族文化社,并任社长,带领同 学们开羌语课、跳萨朗舞。高三时, 在一些羌文化研究保护者的支持 下, 艺兮在学校成立了羌族文化图

2008年"5·12"地震来袭时, 艺 兮被震倒在教室里,又像篮球一样 被弹起来,当晚的茂县城在震后余 生中,像座死城。看到羌族文化遭 遇巨大的损失, 艺兮决定为羌族文 化的传承和保护做点事。

2009年9月, 艺兮进入大学 后,便着手成立了"羌促会",并任 会长,在学校的支持下,举办了不 少活动宣传保护羌文化,特别是在 每周末组织的"大家一起跳萨朗" 活动吸引了很多同学参与。2010 年,该协会被评为全国高校十佳社 团。2011年4月,在中国原生态民 歌盛典暨第十届中国民间文艺"山 花奖"评选中,艺兮领舞的羌族酒 歌《尔玛西惹木》荣获"金奖"和"优 秀传承人奖"。

了解艺兮的人会说他为羌族文 化的保护和传承做出了贡献,但他 认为自己所做的这一切都是应该 的,而未来羌族文化的传承仍然任 重道远。"不管我的公司今后发展如 何,我都会拿出公司盈利的5%,来成 立羌文化保护基金会。目前,公司 开展的第一单业务是制作、推销羌 红,效果不错。"艺兮如是说。