

到二、三线城市去巡演

本报记者 苏丹丹

每到岁末年初都会有很多俄罗斯的芭蕾舞团受邀来华,为中国观众带来《天鹅湖》、《睡美人》、《胡桃夹子》等一场场经典的芭蕾舞演出。今年依然不例外,各大芭蕾舞团的演出信息早早地出现在了售票门户网站上。在所有来华演出的芭蕾舞团中,惹人注目的,不仅因为它拥有百年历史、技艺精湛,更因为它首次来华便演出了13个城市,而且多数是西部的二、三线城市,其中不乏四川、广西柳州这些常常被演出商忽略的地方。而促成圣彼得堡俄罗斯芭蕾舞团此行的是四川省演出展览公司。那么四川省演出展览公司为什么在这个时候推出一个国外芭蕾舞团?巡演时为什么会如此偏重西部二、三线城市?这些城市的市场回报如何?

到二、三线城市去巡演

提及芭蕾,人们往往会有一个固化的认知——只有少数人看得懂、欣赏得了。因此,这么多年来,芭蕾舞演出也很少走出北京、上海两地。而此次四川省演出展览公司在一个多月的时间里,带着圣彼得堡俄罗斯芭蕾舞团巡演23场,足迹遍布全国13个城市,这对于国内的芭蕾舞演出和四川省演出展览公司来说都是一个大胆的尝试。

“直接到海外引进这么大规模的舞团,并在全国范围内进行

巡演,这在我们公司还是第一次。”四川省演出展览公司副总经理张建新表示,选择这个时候推出芭蕾舞演出有几个方面的原因。一方面是由于市场的考虑,每到岁末年初,演出市场就会变得异常活跃,而这个时候的演出主要以芭蕾舞、古典交响乐为主,这也是几十年培养出来的习惯。就像过年要看春节晚会一样,到了这个时候,人们习惯性地觉得应该看看交响乐和芭蕾舞演出;另一方面也是出于公司自身发展的考虑,开拓一个新的利润增长点。

此次圣彼得堡俄罗斯芭蕾舞团巡演的13个城市中,有北京、广州这样的一线城市,也有成都、西安、昆明、广元、桂林这样的二、三线城市。从城市分布来看,西北和西南地区是这次巡演的重心所在。众所周知,在西部地区,除了省会城市以外,大多数地方平时的演出活动少之又少,市民们的观演习惯还有待慢慢培养,所以在很多人看来,将演出尤其是相对小众的芭蕾舞带到这里还存在一定的风险。

“西部地区的演出市场的确不如东部,市场化程度比较低。为了整合资源、培育市场,几年前我们还专门成立了西部演出联盟。作为联盟成员之一,我们有义务将好剧目引进来,培养人们的观演习惯。与此同时,依托于西部联盟,我们也可以更好地将

演出项目在西部地区推广开来。”张建新告诉记者。据了解,在这13个城市中,只有北京和成都两个地方是由四川省演出展览公司负责宣传推广、市场销售等所有的工作,其他城市的演出则是由当地的政府或公司承接,直接面向市民售票。“不要小看二、三线城市的市场。据我们掌握的情况,芭蕾舞在这些地方很受欢迎,因为平时很少有机会看演出,所以大家还是挺愿意花钱买票的。不过这是在演出稀少的前提下,如果有更多的演出项目引进来,是否盈利还需要市场验证。”张建新说。

“剧场有点冷”

圣彼得堡俄罗斯芭蕾舞团是第一次来中国演出,在谈及这次来华演出的感受时,团长和几个演员都表示,没想到观众会这么热情,让他们很感动、很难忘。不过在没有暖气的剧场里演出也同样成为他们一个难忘的经历。“剧场有点冷,没有取暖设备,在只有7度的环境里演出对我们来说还是头一次。”

“剧场有点冷”这其实是剧场基础设施的问题。据了解,在很多南方城市建设剧场时没有配备暖气设备,有意思的是,个别场馆安装的空调也只能制冷不能制热。而芭蕾舞演员只有在15度以上的环境中身体才能达到一个比较自如的状态。低温不仅会影响

演员的表演,还会增加舞蹈演员受伤的可能性,另外对观众来说也是个考验。

“场馆建设起来了,基础设施却没有配备齐全,这就好比买得起马,却配不上好马鞍,这是个细节问题。我们考察过美国百老汇的剧场,虽然座椅很窄,舒适度比不上国内的新剧场,但是他们讲究细节,服务到位,这是我们应该学习的地方。”张建新呼吁尽快制定剧场的服务、管理条例,甲级剧院、二级剧院需要具备什么样的服务和设施应该有个标准。

除了“剧场有点冷”,俄罗斯演员们对剧场的硬件设施还是比较满意的。“地板铺设很好,音响也不错。”一位演员如此评价。对此,张建新也表示,近几年,二、三线城市剧院建设确实受到了重视,政府也投入了一些资金来修建场馆。但是,剧院修好后,如何维持运营成了一个棘手的问题。因为场馆运营需要大量的资金支持,需要很多好剧目来填充。在没有得到政府补贴的情况下,剧院通常会采取抬高票价的方式来维持。然而,对于需要培育的二、三线城市演出市场,高票价显然不是一个好策略。

还需更多低票价好剧目

据了解,四川省演出展览公司从2007年开始做巡演项目,在全国推广的首个剧目是由杨丽萍编导的《藏谜》,在30多个城市巡

演了70多场,成为当时推广本土演出品牌的一个典型案例。随后,公司又将反映汶川地震的话剧《坚守》、青春音乐剧《未来组合》等几部剧推向全国,同样获得不俗反响。几年来,四川省演出展览公司一直在努力将西部地区生产的剧目推出来,而今年,则恰恰相反,公司首次尝试引进国外芭蕾舞剧,并将其推广到西部的二、三线城市去。

“目前,大多数的演出资源都集中在北京、上海两地,话剧、音乐剧、传统戏剧、交响音乐会等各类的演出场接一场,观众应接不暇。而与此相对应的是,二、三线城市演出则显得贫乏而雷同。没有大量优秀的剧目作保证,如何培养观众,培育市场呢?”张建新表示,芭蕾舞剧《天鹅湖》在这些城市演出时票房成绩很好,这也可以看出二、三线城市观众对好剧目的渴望。

优秀的引进剧目的确对培养二、三线演出市场发挥着重要作用。不过,引进剧目的成本比较高,高额的国际差旅费和住宿费需要平摊到票价里,这样会拉高票价,并不利于市场的长久发展。因此,在四川省演出展览公司的下一步规划中,在引进国外优秀剧目的同时,会投入更多人力、资金用以制作和推广本土原创剧目。“用优秀的原创剧目培养观众才是市场发展之道,也是我们今后最想做。”张建新表示。

当「包场」主导演出市场

胡敬云

每年的12月至次年春节都是国内演出市场的旺季,眼下正处此时。这个时候重提包场问题,只因这时是演出商、剧院团对于包场、团体票更多了一份期待的时候。今年和每年一样,新春演出季上文艺舞台丰富多彩,新老歌星演唱会、新年和新春音乐会、各类舞台剧目填满了各个剧场、剧院,剧场演出少说也有几场,但是这并不能代表演出市场收益就一定与其相等。一直以来,企事业单位的团体消费、包场都是演出票房盈利的重要保障,而散消费所占甚微。这一现象可以直接折射出演出市场收益的真实状况和质量。

令演出商、剧院团感到不容乐观的是,近几年由于公款消费受到限制、物价上涨、产业经济环境变迁等因素,演出市场上团体消费连年缩水,尽管如此,团体消费对演出市场依然具有巨大的影响力。当前,市场上各项演出数量的多少,剧场、剧院上座观众的多少,并不能反映真实的市场情况,市场数据通常是由主办方提供的,这点在演艺业大家都心知肚明。看到的总是演出市场的火热,可是对于绝大多数人来说谁又曾自己花钱买过票呢?大多国有剧院团因此档期都会安排演出,且年年如此,同样年年都努力力地运作包场业务,得不偿失,失之正常。据了解,当前在市场上进行了强势宣传推广的一些多场次演出,主要依靠的也是团体购票和包场。

团体购票也是一种市场需求,本无可厚非,但是它一旦成为主流,主导了演出市场消费的时候,就不能说这个市场是一个健康的市场。这种现象折射出的是大众对于演出文化自主消费需求与能力

的低下,以及演出文化在个人消费排序上少有被列入的现状。演出市场的繁荣除了产品的丰富,消费者更是这个市场链条中的关键一环,没有一个稳定和有序的消费环境,产品生产和销售的意义、演出产业化发展的意义终将大打折扣。

赖声川话剧《如梦之梦》将于4月首演

本报讯 1月25日,话剧《如梦之梦》的一期排练在北京798顺利结束。据了解,该剧将于4月在北京首演。

《如梦之梦》的排练厅设在北京798的一个大仓库中,导演赖声川介绍,将排练放在这里是因为场地大小与之后的舞台大小相同。《如梦之梦》首创环绕形式的剧场,故事背景时间跨越现代与民国,空间跨越台北、巴黎、上海、北京、诺曼底,为了方便观众观赏,舞台囊括8个方向,通过灯光指引和座椅自动旋转带领观众走进梦中的故事。舞台东西两侧部分为三层楼,南、北为深舞台,观众坐在场地中间被演员围绕,现在导演也在考虑如果条件允许会

启用现场乐队伴奏。剧情从医生A倾听将死病人的故事开始。谈到这次选择演员的原因,赖声川说:“还是缘分,我并没有想太多其他的,只是觉得合适就选了他们。”李宇春、胡歌、许晴等几位主演都毫无舞台表演经验,被问起是否适应话剧舞台的表演模式时,导演评价说:“他们都很好学,学得也很快,态度也都很好。”

因为总时长8小时,观众可以选择买同一天从早到晚看完的票,也可以选择分在两天看完。赖声川导演说:“其实我个人觉得分两天会更有感觉,你看一半后去过自己的生活,然后第二天回到这里,还是这些人,故事继续。”(苏晓)

演艺资讯

《恋爱的犀牛》、《赤壁》深圳轮番上演

本报讯 话剧《恋爱的犀牛》和京剧《赤壁》将于2月初先后亮相深圳,两部大戏的到来让深圳观众大呼“幸福太集中”。

《恋爱的犀牛》1999年首演至今,多年内已在世界28个城市演出超过500场,其在北京大学百年讲堂的演出更是创下了百年讲堂上座率最高纪录,受到青年观众的鼎力捧场。2月1日、2日,该剧将在深圳保利剧院连演2场。

另一部京剧《赤壁》将于2月3日在深圳大剧院上演。

该剧取材于《三国演义》,是中国戏曲艺术与古典文学的一次完美结合。全剧以1000多年前的传奇战役“赤壁之战”为故事原型,讲述中国东汉时期魏、蜀、吴三国鼎立,蜀、吴两大阵营结成联盟、巧施妙计,通过“草船借箭”“火烧赤壁”等军事谋略,以弱胜强的历史故事。全剧唱腔荡气回肠、故事扣人心弦、人物塑造生动凝练、舞美创意出奇制胜,为观众呈现了美轮美奂的艺术风貌,展示出韵味悠长的中国意境。(欣文)

保利首度引入小剧场剧目

李宗熹两部话剧连演

本报讯 2月4日到7日,北京保利剧院将首度引入民营剧团的原创小剧场剧目,并将其“改造”成适合保利剧院演出的形式。此次登台的是哲腾文化推出的由台湾导演李宗熹执导的《我的祖宗十八代》和《PS我爱你》。

《我的祖宗十八代》从2011年3月16日在北京首演至今,已巡演了12个城市,此次在北京保利登台后,该剧的演出场次将超越百场。好口碑是促使这部剧在短时间内能够多次上演的最大原因。剧中的3个朋友发生了矛盾,他们必须回到自己的上辈子解决问题。在向历史的追溯中,他们穿

越在民国、清朝、宋朝、唐朝各个历史时期,由朋友变为父母、夫妻、兄弟等多种关系,在嬉笑怒骂间展现人与人之间的情感。

该剧被列为2011年北京市舞台艺术创作生产专项扶持项目,并荣获“全国戏剧文化奖2011小剧场优秀戏剧展演奖”;2012年4月该剧获评由北京市文化局主办的“首届北京优秀小剧场剧目展演”优秀剧目。

另一部剧目是浪漫喜剧《PS我爱你》。该剧已在北京、上海、深圳、广州等地演出了114场。该剧讲述了一位因脑瘤去世的男人,给爱人留下一封封信件,用他的爱陪她前行,帮她“遗忘”。(宗河)

1月25日,大型现代“花儿”歌舞剧《大移民》在宁夏银川市举行首场演出。该剧以宁夏35万生态移民工程为背景,讲述了一个贫困家庭从缺水的大山中迁出来,走向富裕和幸福的过程。该剧表演形式结合了回族歌舞、花儿、舞台剧等多种形式,创新了传统的回族“花儿”表演,受到观众好评。图为剧照。新华社记者 王鹏 摄

1月26日,献给中国打工群体的特殊春晚——2013年第二届“打工春晚”在北京团中央礼堂举行。本届晚会以“家”为主题。据总导演、北京工友之家干事王德志介绍,除了旭日阳刚组合等几个助阵节目之外,其余节目都是由来自全国各地的工友们原创,节目和人物背后都有一段独特的故事,希望借此反映打工者心声。图为木兰花开文艺队在为上场做最后的准备。新华社记者 刘金海 摄

唱片已死 音乐还在

爱地人

产生商业上的互补作用。而对于重视现场的欧美音乐来讲,演唱会也是他们的练兵场。

而中国的音乐产业,受制于早期发展时的一些经济限制、场地限制,让国内的歌迷无法进行持续性的现场音乐消费,一直到上世纪末,都还没有形成真正意义上的现场音乐文化。歌迷对于音乐的涉猎,主要还是借助于电台、唱片等传统媒介和载体。但从上世纪90年代起,大量港台歌手开始北上内地,纷纷举行个人演唱会。但这时期的演唱会形式单一,商业参与过多,让这些演唱会仅仅成为港台歌星北上淘金的平台,有金但却缺乐也缺文化。

新世纪以来,随着全国各城市酒吧音乐的兴起,再加上近几年各大音乐节的推波助澜,现场音乐文化得到普及。尤其重要的是,在这个数字化资讯爆炸的多元时代,音乐的分流越来越细致、精密,导致歌迷欣常口味的分流,进而使得整个音乐市场开始细化,并使演出市场自然而然形成一个多元化的格局。演出市场上,请港台歌手或者是欧美

明星来办演唱会的传统多年来依然保持,但花重金来办演唱会已为众人诟病。品牌化、差异化、概念化和细节化,将是未来演出市场各大演出品牌角逐胜出的关键。

还记得在2010年,当北京某演出公司推出“怒放摇滚演唱会”的概念时,有许多人都对这种类似于复制“摇滚中国乐势力”的拼盘演唱会不太看好。但从2010年到2012年,从北京到上海,从成都到深圳,“怒放摇滚演唱会”不仅一场又一场地办了下来,而且还取得了相当不错的现场反馈。有许多记忆需要回忆,而回忆音乐最好的方式就是去现场重温那段过去。看起来简单的道理,却被许多人的僵化思维所否定。而“怒放摇滚演唱会”恰恰以最简单的方式,将怀旧化为行动。其实对于需要它的歌迷来讲,何尝不是一件实事。

主打70后歌迷的“高晓松·此间的少年演唱会”,更是一次针对特殊年龄人群量身定做的演唱会。当年唱校园民谣的那些流浪歌手和诗人,如今已经变了长相,但那份音乐记忆里的情怀却依旧

杨坤“32场”演唱会现场。

保留。而这次演唱会虽然不像巨星演唱会那么轰轰烈烈,却同样不缺霸气回肠。从势利的角度来讲,这算是通过勾起一个时代的记忆来赚钱的方式,前提当然还是针对性和恰到好处的人物选择。

而顺“中国好声音”之势,为杨坤打造的“32场”演唱会,也显示出其背后团队的判断力和捕捉力,借“中国好声音”省去许多宣传上的投入,更实现了花小钱办大事的效果。这对于演出

品牌来讲,无疑是能否生存和发展的关键。

由“怒放摇滚”所引发的怀旧情节,今年将继续。中国不缺好音乐,也不缺好歌迷,但有时候往往缺的是能把对的音乐送到对的人的卖家。人文也好,品质也罢,有时候不只是说说而已,而更需要有更多的人去具体地做。口号挽救不了中国流行音乐,但通过细分市场继而突出人文,却能够让中国流行音乐产业多一条腿站立。