

上芭:北美芭蕾演出市场的辛勤拓荒者

——上海芭蕾舞团“中华风韵”北美商演之启示

本报记者 张小兰 文/摄

美国当地时间11月24日傍晚,当上海芭蕾舞团在距离华盛顿15英里的乔治梅森大学艺术中心,伴随着观众如潮水般的掌声谢幕的时候,团长辛丽丽持续紧绷了49天的心弦终于缓缓放松了下来。整整32场演出,24站城市,25个演出剧场,从加拿大到美国,从美国的东部到西部,再从西部到南部,南部到中部,再回到东部,数万公里巴士和飞机,一场又一场的努力拼搏,上芭自10月8日启程的北美巡演,终于取得了圆满的成功。

感谢微信技术,记者第一时间就通过手机,欣赏到了这场“最后演出”的片段影像盛况。之前,从10月中旬到下旬,记者曾随团跟踪过两周上芭的美国巡演,无比钦佩地亲眼目睹了上海芭蕾舞团的艺术家们在八九个小时的大巴车旅途劳顿之后,立刻登台上场,精神饱满进行演出的敬业精神和实力水平。

分包营销降低市场风险

此次北美巡演,上海芭蕾舞团带来了《梁山伯与祝英台》和《仙女》两个舞剧,共吸引了4万美国观众购票观看,演出的场面十分感人,演出的反响十分热烈。上芭的此次北美巡演也是十几年来来自中国的芭蕾舞团在北美进行的一次时间最长、场次最多的商业演出,其之所以能够获得成功,除了艺术团高度的敬业和良好的艺术表现力以及演职人员特别能吃苦耐劳之外,负责此次演出的中国对外文化集团公司和美国哥伦比亚艺术家公司的富有经验的筹划和运作,也是可圈可点,功不可没。

美国哥伦比亚艺术家公司负责演出事务的工作人员麦德林女士告诉记者,该公司此次与中国对外文化集团公司合作,安排上芭赴美进行商业巡演的的工作十分卓著。原计划只巡演15场,但是由于演出的推销策略得当,该公司在经过艰苦地游说之后,喜出望外地在加拿大和美国各地销售出去了32场演出,使得上芭在美国商演的赔本风险化解到了最小。

美国剧场的条件参差不齐,此次巡演,演出商对于剧场的选择非常脚踏实地,主要以各地表演艺术中心的优秀剧场和各大城市设施一流的中心剧场为主。表演艺术中心多分布于著名大学,是辐射周围百英里的艺术中心。如洛杉矶的峡谷演艺中心、旧金山的兹乐巴赫大厅、圣路易斯的巴兰奇透赫艺术中心、乔治梅森大学艺术中心分别坐落于著名的北岭加州大学、伯克利加州大学、密苏里圣路易大学和华盛顿附近的乔治梅森大学。主流城市中心剧场有底特律的音乐演艺大厅、休斯敦的琼斯演艺大厅、圣迭戈的考普利音乐演艺大厅和明尼阿波利斯的欧菲姆音乐剧院等。这些主流演艺中心和剧场每年的演出季都有对国外优秀剧团和乐团采购的预算,且与哥伦比亚艺术家公司等经纪公司有着长期合作的关系。

而分包式营销也意味着,每个承接演出的剧场必须提前支付演出费用,并自办推广营销,自担成本回收任务。所以,艺术家经纪公司的每个销售产品都同时承受着卖主的身家信誉,即使有某个剧场出现亏损,也应数额非常有限。上芭成功与否虽对买卖双方都有风险,但卖方风险相对小一些。

另外,不少分布于大学的艺术中心剧场,对于外国优秀文艺团体的演出,往往有一定的倾斜性支持,对于剧场演出的门类,也有多样化的要求。提前支付演出费用的分包做法,使得上芭此番美国巡演旱涝保收,无论票房如何,都稳拿每场的演出费。

为了收获更好的票房,各个演出剧场还八仙过海,在大街小巷挂起了宣传广告和灯箱广告,为本次巡演预热和造势。演出票的销售方式也灵活多样,不但与年票结合,还可以在网上的剧场所在城市之外的城市购票。演出的票价合理,有个别剧场最低的演出票每张只有35美元左右。一位在大学剧场观看上芭演出的美国观众告诉记者,同样水准的演出,在华盛顿肯尼迪表演艺术中心太贵,她在这里还可以享有老年优待,这次才花了40美元,非常划算。而且,一路走来,买票的观众基本全部是本土观众,上芭的演出真正走入了主流社会。

美国演出市场的低调拓荒者

除了在营销方面的巧妙运作,中美双方的演出商对此次巡演的前期准备工作也较为充分。上海芭蕾舞团能够在北美连轴进行32场商演,而且在演出商、剧场和各方力量的一起努力之下,最终票房业绩喜人,真是一件十分不容易的事情。

在美国,演出市场上芭蕾“泛滥”,不但美国自己就拥有250个专业芭蕾舞团体,此次北美巡演的影响是一个逐渐积累增长的过程,后半程的票房持续呈现出火爆场面,足见口碑已逐渐显示出越来越大的作用。在弗吉尼亚州莱克辛顿市华盛顿和李大学的兰菲斯特艺术中心后台,上海芭蕾舞团11年前在这里演出《白毛女》的海报,至今依然张贴在后台休息室。当范晓枫、李萍萍等几个上芭的台柱子看到海报上自己当年的签名时,温馨之情油然而生。当晚,该剧场的上座率为100%,有一些就是10年前观看过《白毛女》的老观众。

这样的一种拓荒,无疑将对中国芭蕾舞艺术团体未来到美国商演影响深远。因为其一,演出市场其实也讲究一回生,二回熟。美国杨百翰大学舞蹈团每年都要来中国巡演,使得杨百翰大学舞蹈团成为中国演出市场非常畅销的亮丽品牌,就是很好的例证。其二,一台节目或一个艺术团体的价值几何,在正常的演出市场里有基本约定俗成的判断。自己喊出来的高价格,在特殊背景之下是可以兑现的,但是并不可持续,而且面对实实在在的演出市场时,便可能难以自欺欺人了。上芭的可贵之处在于,敢于以商演的形式走入美国的剧场,敢于用西方观众最熟悉的芭蕾舞表演,直面西方观众。当每一个观众都是花钱在看演出的时候,哪怕剧场里有很多的空位,演员的

图一

图二

图三

内心也会有种不一样的踏实。

事实上,由于上芭的演出剧目安排得当,此次北美巡演的影响是一个逐渐积累增长的过程,后半程的票房持续呈现出火爆场面,足见口碑已逐渐显示出越来越大的作用。在弗吉尼亚州莱克辛顿市华盛顿和李大学的兰菲斯特艺术中心后台,上海芭蕾舞团11年前在这里演出《白毛女》的海报,至今依然张贴在后台休息室。当范晓枫、李萍萍等几个上芭的台柱子看到海报上自己当年的签名时,温馨之情油然而生。当晚,该剧场的上座率为100%,有一些就是10年前观看过《白毛女》的老观众。

市场的磨炼激发创作潜力

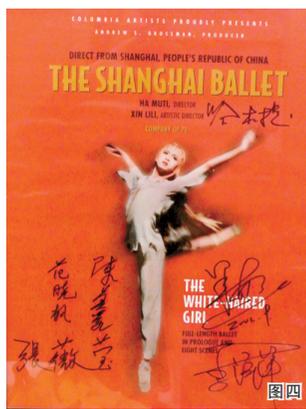
有经验的艺术家一定会听得出观众掌声的真意,西方观众的礼貌掌声和真心掌声,在商业演出中最能引起艺术团体的创作和表演的反思。作为《梁祝》的编导,辛丽丽从这次巡演中,细心发现了未来继续打磨该剧的方向和落脚点。

虽然此次来美国演出的上芭首席演员吴虎生、范晓枫都是当今芭蕾技术顶尖的演员,但是辛丽丽根据巡演的特殊需要,把演出的重点放在了艺术表现

上,难度好看适度,而不是来比拼高难度的芭蕾技巧。因为让车马劳顿、休息不足的年轻演员,每场都万无一失地完成高难度动作,显然是不切实际的。而上芭在美国演出最叫好、收效最好的,也不是高难度的技巧,而是感人的中国爱情故事和无可挑剔的情感表达方式和戏剧表现力,是与众不同的作品以及独一无二的表演艺术风格。

对于艺术生涯极为短暂的芭蕾舞演员来说,能够多演出、多实践,就是延长艺术的生命。上芭首席演员范晓枫告诉记者,她曾经在澳大利亚芭蕾舞团担任过主演,澳芭高频率的市场化演出节奏和高强度的舞台演出活动,使她得到了多方面的扎实磨炼和提高。巡演是极为辛苦的劳动,需要极大的意志品质,才能够坚持下来,但艺术家们在精神上的收获是深入骨髓的。

中国对外文化集团公司负责此次演出项目的韩宁11月26日对记者表示,此次上芭北美巡演的最大收获是深切感受到西方芭蕾艺术讲述动听的中国故事,可能会成为中国芭蕾未来成功走向北美乃至全球演出市场的一个有力的支点。32场演出里,有28场是《梁祝》!

图四

图一 谢幕,怀着喜悦。

图二 演出前抓紧时间训练。

图三 刚经过长途旅行,辛丽丽团长(右一)立刻带领大家进行业务训练。

图四 一张11年前的演出招贴,激起上芭演员们温馨的回亿。

首届“中国日”在首尔举办

本报讯 近日,首届“中国日”活动在韩国首尔历史博物馆广场举行。首尔市市长朴元淳、中国驻韩国大使张鑫森等出席了开幕式。

“中国日”活动包括“美丽中国”主题图片展,京剧脸谱展示,中国民俗文化体验,拉面、月饼、粽子等美食试吃等。代表中国传统文化的舞龙、柔术、武术等表演博得阵阵掌声与欢呼,色彩斑斓的民族服装展示引得大家争相拍照留念。首尔观众兴高采烈地在一个个展示区参观,为了吃上一碗香喷喷的拉面,冒雨排起了长龙。

2013年是首尔和北京建立友好城市关系20周年,“中国日”是北京—首尔友好交流年系列活动之一。据统计,共有1000余名首尔市民参与了此次活动。此外,中韩艺术家交流创作成果展和中华牌楼展也分别在首尔市政府和首尔中国文化中心开展。

本次活动由中国文化部、北京市政府、首尔市政府、中国驻韩国大使馆主办,首尔中国文化中心、国家旅游局驻首尔旅游办事处、中国女性联合会、全韩中国学人学者联谊会等承办。(陈璐)

上海音乐学院学子巴黎秀琴技

本报讯 (驻法国特约记者潘宁)11月8日至30日,上海音乐学院的青年学子在巴黎佳沃音乐厅为法国观众献上4场古典音乐会。这是中法建交以来首次由音乐专业院校主办的系列活动,中国驻法国大使馆和巴黎中国文化中心对此予以协助和支持,并且派代表出席了首场音乐会。

佳沃音乐厅历史悠久,享誉世界的柯尔托、蒂博、桑松·弗朗索瓦等都曾在这个舞台上展示过音乐才华。此次系列音乐会的首场演出由上海音乐学院钢琴系主任李坚担任指挥。在法国 Ostinato 乐团的默契配合下,青年学子们演奏了莫扎特、贝多芬和肖邦的协奏曲。700余名法国观众为中国钢琴家的精湛技艺所征服,演奏结束后,全场观众起立鼓掌,热情的掌声经久不息。

据悉,在接下来的3场音乐会中,上海音乐学院的学子们不但会献上经典古典曲目,还将演奏近现代作品和优秀的中国作品。

到柏林中国文化中心看话剧

本报记者 王位

11月19日至21日,由柏林中国文化中心和浙江省文化厅联合主办的首届中国(浙江)小剧场话剧节在柏林中国文化中心火热举行。浙江省话剧团连续3晚为德国观众奉献了《幸福.com》、《女人初老》、《轻度深爱》3台精彩话剧。中德话剧艺术爱好者约150人出席了话剧节开幕式并观看了首演,3场演出场场爆满。

3台话剧主要展现了当代中国年轻人的困惑与探索,反映出他们在面临社会现实时所经历的酸甜苦辣。虽然演出使用的是中文,但并没有降低德国朋友观看的热情。中国演员倾情投入的精神状态、高超精湛的表演技艺感染了所有观众。每一幕结束,台下掌声雷动,经久不息。

11月19日至21日,中国(浙江)小剧场话剧节在柏林上演。图为话剧《幸福.com》剧照。

曾经长期在德国驻华使馆工作、担任过德国3任总理汉语高翻的白苏珊,看完首台话剧《幸福.com》后激动地说:“演出太精彩了!后面的演出我还要来!”表演得真是棒极了!普鲁士协会主席查普克也对首场演出赞不绝口。“虽然这个故事发生在中国,但是我很共鸣,因为我有过与男主角非常相似的经历。”他说。

为了满足德国观众了解中国话剧的需求,第二场《女人初老》演出结束后,话剧团导演、演员与德国观众进行了热烈的交流。尽管夜色已深,仍有半数以上观众留下来,就作品的主题思想和创作过程等提问。《轻度深爱》是此次话剧节的压轴之作。当演员集体上台亮相时,观

众纷纷起立,报以热烈的掌声。掌声、欢呼声持续了很长时间,演员多次返场谢幕。

蒂尔是柏林中国文化中心汉语班的学员,连续3晚观看话剧。他说,虽然刚刚学了6周中文,但已经能够看懂,希望今后中心多举办这样的活动。柏林自由大学汉学系学生琪塔也非常喜欢这些话剧。“故事似乎还没结束呢,希望能够看到续集!”她说。

爱丽斯·萨洛蒙学院戏剧学教授、德国专业杂志《戏剧教育》特约作家盖尔德·考赫对3台话剧给予高度评价。他说:“表演真的非常出色,如果要问我哪一场最好,我会说3场都是第一。戏剧是一种世界语言,虽然我不懂中文,但通过演员的肢体动作和表情,同样能够体会到剧中的情感冲突。比如《幸福.com》里父母与儿子的矛盾,不光中国有,在德国也同样存在。”

为了筹备此次话剧节,柏林中国文化中心早在一年前就与合作伙伴浙江省文化厅进行协商,在大量作品中精心挑选了3台反映当代中国现实生活的话剧。考虑到德国观众欣赏中国话剧存在一定的语言障碍,中心负责人专程前往浙江实地观看演出,并提出了适当压缩篇幅,突出主要人物等建议。为了便于德国观众理解,中心邀请汉学家布施曼将剧情介绍翻译成德文,在每场演出前发到观众手中。每一幕开始前,中心德籍雇员马丁会对表演进行详细说明。以上种种努力,使得不懂中文的观众也能基本上看懂剧情。

“天下华灯”点亮美国亚特兰大

本报讯 (驻美国特约记者李乾清)近日,由美国国际文化交流集团与中国对外文化集团公司合作打造的“天下华灯”嘉年华在美国佐治亚州首府亚特兰大开幕。活动主办方主打“嘉年华”的概念,以绚丽夺目的中国彩灯展现世界各国的文化和建筑经典,让亚特兰大观众以别样的方式领略环球风情。

此外,还有遵义杂技团和河南少林功夫团的精彩表演,来自四川的手工艺师还现场展示风筝、面人、糖画、泥咕咕、木版年画、皮影的制作。据悉,此次嘉年华活动为期一个月半月,将为亚特兰大的感恩节和圣诞节增添光彩。

中国电影闪耀白俄罗斯“落叶时节”

本报讯 日前,第二十届“落叶时节”国际电影节在白俄罗斯明斯克举行。本届电影节包括故事片、青少年影片、纪录片等竞赛单元,入围参赛作品近50部,来自36个国家和地区的电影人参加了开幕式。

经过激烈角逐,白俄罗斯影片《健达威乐园的幽灵》获得最受观众喜爱奖。最佳儿童片奖和最佳青年导演纪录片奖分别授予瑞士导演托拜厄斯·艾内成的《克莱拉与熊的秘密》和

德国导演丹尼尔·奥巴马的《足迹》。中国“80后”导演杨瑾执导的《有人赞美聪慧,有人则不》获得最佳青年影片奖,小演员李书臣获得最佳男童星奖。

“落叶时节”国际电影节创办于1994年,每年秋季举行。该电影节由白俄罗斯文化部、明斯克市执委会、白俄罗斯国家广播电视台、白俄罗斯国家电影制片厂、白俄罗斯电影家协会等联合举办。(夏光远)

贝宁歌手在中国文化中心发布专辑

本报讯 (驻贝宁特约记者牛鸿飞)近日,女歌手韦切博在贝宁中国文化中心发行了自己的首张专辑。贝宁中国文化中心主任白光明、贝宁文化部文化艺术促进司代表、多位当地艺术家和音乐爱好者参加了首发式。

当天的首发式以热场表演拉开序幕,几位贝宁著名歌手献唱了代表作。随后,主角韦切博带来了新专辑中的几首歌曲,热辣的曲风、生动的

表演受到了现场观众的欢迎。她不忘感谢贝宁中国文化中心的大力支持,能在中心举行首发式让她深感荣幸。

据介绍,贝宁文化市场的发展水平不高,歌手一般要去科特迪瓦完成专辑录制工作,因此,很多歌手出专辑的费用自己负担。贝宁中国文化中心希望通过举办此类活动,支持当地艺术家和音乐市场的发展,进一步扩大中心的影响力。