

演出众筹没有看上去那么美

谢奕娟

众筹这种起源于国外的融资方式，近来不仅蔓延于影视剧制作领域，在演出领域也备受追捧。曾在众筹网上成功募集23万元“南锣鼓巷戏剧节”举办资金的蓬蒿剧场，日前又发起了新的众筹项目——“闹市中的孤独行者，蓬蒿人的戏剧梦”，目标是筹集60万元。近期，根据国产原创游戏改编的话剧《古剑奇谭》也在一家票务网上启动了在北京、上海、广州三站演出的众筹模式。天津的美域话剧团将排演新剧目所需的资金面向观众公开筹集，试图通过众筹模式为新剧目打开市场。显然，时下，众筹已经不仅是筹集演出资金的途径，也是制作方热衷的营销推广方式。

演出项目成众筹网站热点

所谓“众筹”是大众筹资的简称，这是一种面向网民募集项目资金的全新融资模式，说得通俗一点，就是向网民拉赞助。世界上首个众筹网是2009年起源于美国的Kickstarter，这个由私人创办的网站曾在一年内向网民筹集到3.2亿美元的资金。众筹在中国内地的兴起则是近两年的事，其中“点名时间”和“众筹网”成为最具影响力的两家网站。

众筹的项目遍及影视创作、科技创意产品开发、艺术展览等各个领域，而在近半年来，演出也成为众筹网站上一个最热门的项目。据统计，在某知名众筹网站上，其音乐类的众筹项目达到200多项，其中有不少是小众音乐人在各城市的巡回演出，而筹集的目标资金

少的仅为1000元，多的达一二十万元。

音乐剧《爱上邓丽君》，于今年6月中旬在众筹网上发起10万元的演出筹款活动，经过半个月时间，最终融资11.736万元，成为首部成功与众筹项目联姻的音乐剧。在其众筹页面上可以发现，支持者支付少则50元，多达1万元的资金，就能获得不同价值的门票回馈。

除专门的众筹网站外，一些演出项目也在票务网上发起众筹。如话剧版《古剑奇谭》目前正在一家票务网站上展开众筹。粉丝就话剧在哪个城市演出立项展开投票，并支付一定的定金，当投票达到目标值，该站演出就正式立项，若无法达到目标值，则退回定金。据了解，话剧《两只狗的生活意见》和《盗墓笔记》也曾成功使用了这种方式来推动在一些城市的演出。

透过众筹方式推广票务

那么，众筹是否真能对演出起到帮助呢？

其实众筹最初的缘起，就是助那些有梦想而缺乏经费的艺术家或艺术项目达成愿望。北京蓬蒿剧场发起的众筹活动“43800个小时，我们在戏剧的路上——北京·南锣鼓巷戏剧节”就是个典型的例子。作为戏剧节的策划人，蓬蒿剧场艺术总监王翔在今年举办戏剧节时遇到了经费问题：180万元的总预算额度，北京市东城区区委承诺资助50万元，尚有130万元的资金缺口。王翔不得已已在众筹网上发动社会

的力量，出乎意料的是，在短短的11天内就募集到了23万元，被认为是目前为止国内戏剧界金额最大的一次众筹。除此之外，这次众筹本身也是一次成功的事件营销，王翔为圆梦剧梦不惜卖房的情怀英雄故事，引发许多网友的共鸣。

在国内的演出中，众筹还衍生出了新形式，例如由《古剑奇谭》所发起的众筹，与其说是募资，不如说是通过这种方式进行市场的摸底调查，为演出的立项降低风险，提供票房的保障。许多演出项目在发起众筹时，都以门票及演出衍生品作为回报，在某种意义上，支持者只要捐助，就成为演出的观众，甚至能获得票面价值比捐助金额更高的门票，因而吸引了一些支持者。

如今年6月起在北京东方剧场连演50场的音乐剧《爱上邓丽君》，就通过与众筹网站的合作，分解了部分票务压力。众筹网舞台负责人宋筱宁表示，音乐剧的团队负责内容，众筹网负责市场，这让以往涵盖了多个环节的音乐剧产业链，简化为两方的合作，这个模式在国内是比较新的。《爱上邓丽君》制作人李盾说：“采用众筹的方式，主要是想引导观众转变消费习惯，不过这需要积累和时间。实现观众的自发众筹，是我们的目标。”

众筹泛滥良莠不齐

然而，面对众筹的滚滚热潮，业内人士并不普遍看好。知名戏剧制作人王为立就表示，众筹这一方式虽然在国内外并不少见，但他从未听说过有人将

之应用于商业演出的领域。“众筹在某种程度上，是对一个文化品牌的价值显示，一个文化品牌能够获得的社会捐助越多，显示其具有更大的存在价值和品牌影响力。”

在国内众多众筹的演出中，王为立对蓬蒿剧场的案例表示赞赏和认同，但对于一些商业演出也介入众筹领域，他表示质疑：“我很好奇背后是否真的有那么多的支持者，抑或这只是一种商业的炒作方式？作为一个商业演出项目有什么样的理由让支持者、让一个普通观众为你埋单？”

一位业内人士也透露，众筹表面风光的背后，其实大部分项目获得的筹款与真实成本相去甚远。例如某大型商业演出在众筹网上显示筹款成功，但其实获得的支持金额，并没有达到目标，最后是由该众筹网站为其填补了这笔资金的差额。

剧评人杨小川则对此表示：“适合众筹形式的演出项目，我觉得应该是作品本身或是主创拥有极大号召力的，或者是这部戏剧作品、演出项目获得了很多人的认同，但是因为一些经费的问题导致无法演出或者是演出艰辛，那也适合众筹。”

从目前来看，演出的众筹项目良莠不齐，一方面不论演出是否符合众筹的条件，都加入众筹行列；另一方面众筹网站的访问者中，对演出感兴趣的网友也相对有限，真正能够达到目的、实现众筹成功的并不多。演出众筹在内地的推广，还需更多的规范和提升。

3D魔幻舞台秀《卡尔玛》北京开演

本报讯（记者周志军）8月21日至31日，中韩两国联手打造的3D魔幻舞台秀《卡尔玛》在北京工人体育馆演出。

《卡尔玛》讲述了一个以中国、日本、韩国、印度四国神话为基础的原创神话故事，宇宙中的神“卡尔玛”和“麻姑”随着天地的裂变创造了人类，而邪恶的化身“阿修罗”企图破坏人类和谐平静的生活。他的干将“魔罗”抢走了“麻姑”，“卡尔玛”为夺回“麻姑”与恶势力展开大战，最终人类又开始了美好的生活。

该剧演员团队由12名韩国演员和38名中国演员组成。从视觉呈现看，整部剧目的艺术形式可谓丰富，包括杂技、魔术、音乐、街舞、沙画等，再加上绚丽的声光电效果，用现代的包装手段将一个正义战胜邪恶的“老套”故事演绎得扣人心弦。其中穿插的大型魔术《死亡电锯》在国内舞台堪称少见。最出彩的当属该剧现场所呈现出来的裸眼3D视觉效果，其身临其境的视听艺术享受大大提升了演出的感染力和震撼力。

《文成公主》雪顿节上受关注

本报讯（记者李珍）8月25日，在西藏拉萨开幕的2014年西藏雪顿节上，大型实景剧《文成公主》的演出受到关注。全剧以壮丽恢宏的场面、跌宕起伏的故事情节、婉转动人的主题旋律，综合运用大唐歌舞和西藏地区流传久远的藏舞、藏戏、佛号念唱等艺术形式，以人工舞台结合自然山川，对文成公主昔日援藏和亲之行予以了真实再现。国家一级演员、空政文工团青年女高

音歌唱家王莉与藏族青年歌手四郎贡布倾情演出的文成公主和松赞干布，成为一大亮点。

此前，《文成公主》剧场版曾在北京国家大剧院上演。与剧场版相比，此次拉萨“实景剧”中搭建了以拉萨自然山水为背景的舞台，制作了数个高2.5米、宽2米的巨大蓝色面具来展现传统藏戏，增加了独具西藏特色的抱石头比赛、生火场景等细节还原实景。

该剧演员团队由12名韩国演员和38名中国演员组成。从视觉呈现看，整部剧目的艺术形式可谓丰富，包括杂技、魔术、音乐、街舞、沙画等，再加上绚丽的声光电效果，用现代的包装手段将一个正义战胜邪恶的“老套”故事演绎得扣人心弦。其中穿插的大型魔术《死亡电锯》在国内舞台堪称少见。最出彩的当属该剧现场所呈现出来的裸眼3D视觉效果，其身临其境的视听艺术享受大大提升了演出的感染力和震撼力。

爱丁堡前沿剧展9月开幕

本报讯 随着爱丁堡艺术节的火热进行，由英国文化协会、北京荣恩剧团联合主办的2014年爱丁堡前沿剧展也将于9月9日在北京拉开序幕，其中巴西的《喀布尔安魂曲》以及英国纸影剧团的《奥德赛》将作为开幕演出在北京东宫剧院上演。

以往艺术节引进的国外戏剧多以欧美国家为主，但这次爱丁堡前沿剧展却选择了一部来自巴西阿默克剧团的作品《喀布尔安魂曲》。该剧曾在2013年的爱丁堡边缘艺术节上大放光彩，作品创作灵感起源于一幅著名的摄影作品：1999年11月，一个穿着蓝色面纱的女人在阿富汗汗喀布尔的一个体育场被公开处决。阿默克剧团的创作者们决定进入这张照片中的场景，并试图超越画面，在舞台上讲述这个女人的故

事。另一部开幕大戏是来自英国纸影剧团的《奥德赛》，这部作品被称为英国自《战马》之后最重要的木偶类型创意作品，全场70多个钟的表演将由5位艺术家通过完全现场的演奏、声效、绘画、手偶操作等特殊技术，在观众的眼前现场制作一部手工电影。

另外，还有3部来自英国的剧目将于10月中旬陆续登场，其中包括有“苏格兰剧场之王”美誉的蒂姆·克劳奇的两部作品《等到深夜又如何》和《我，马瓦利奥》。改编自莎士比亚《第十二夜》的《我，马瓦利奥》是一部讲述什么是旁观者和如何做旁观者的戏剧，其表演形式近似于单口相声。而剧展的收官剧目是英国壁虎剧团的新力作《迷失》，该剧将于12月到访北京。（苏丹丹）

另外，还有3部来自英国的剧目将于10月中旬陆续登场，其中包括有“苏格兰剧场之王”美誉的蒂姆·克劳奇的两部作品《等到深夜又如何》和《我，马瓦利奥》。改编自莎士比亚《第十二夜》的《我，马瓦利奥》是一部讲述什么是旁观者和如何做旁观者的戏剧，其表演形式近似于单口相声。而剧展的收官剧目是英国壁虎剧团的新力作《迷失》，该剧将于12月到访北京。（苏丹丹）

奥地利布雷根茨艺术节于8月25日落下帷幕，在本届艺术节举行的众多演出中，在水上舞台表演的莫扎特歌剧《魔笛》最受关注，有超过20万人次观看。这座水上舞台坐落在奥地利与德国、瑞士交界的博登湖上，是目前欧洲最大的露天水上舞台，最多可容纳7000余名观众。图为《魔笛》剧照。新华社记者钱一摄

中国百老汇：我们不只做“搬运工”

本报记者 周志军

中国近年来快速发展的演艺市场已经吸引了越来越多的新进入者。近日，中美合资的中国百老汇娱乐控股有限公司在北京成立，宣布百老汇这一百年经典娱乐品牌将扎根中国。新公司计划将全世界最受欢迎的节目形式及百老汇顶级的制作团队引入中国，此外，还计划向海外市场授权输出本土节目。启动仪式当天，该合资公司的三方股东也以强劲姿态正式亮相。

三方股东各具优势

中国百老汇娱乐控股有限公司由百老汇亚洲国际有限责任公司、东实文化投资有限公司和君舍文化投资（北京）有限公司共同成立，三方分别占股40%、30%和30%。根据公开资料显示，百老汇亚洲国际有限责任公司由美国百老汇资深商业制作人马克·罗素和西蒙·吉娜特共同创立，目前拥有500多个剧目的版权。在过去的20年间，百老汇亚洲将百老汇的作品引入到全世界40多个国家的400个城市演出，获得过50多个国际顶级奖项。东实文化投资有限公司由中国数码文化集团董事长许东升创立，该公司是中国目前最大的音乐及体育内容提供商之一，为林书豪等多位知名体育明星在大中华地区提供市场营销服务。而君舍文化投资（北京）有限公司则是国内领先的文化投资企业，目前，其业务范围已覆盖影视剧

项目投资、舞台剧投资制作、股权投资、艺术品投资、版权及其衍生开发等多个领域，核心管理团队拥有丰富的行业资源和市场经验。

新成立的中国百老汇娱乐控股有限公司董事长钟丽芳告诉记者，三方股东在各自的领域都拥有非常雄厚的实力和资源。有别于其他文化娱乐公司着重于海外演出剧目的引进和本土化，中国百老汇将利用三方股东各自的资本优势和不同的市场资源优势及背景，量身定制适合中国市场的全新文化演出剧目，并在此基础上，跨产业跨领域整合资源，力求打造一个全新的现场娱乐产业平台。作为中国演艺市场的新成员，钟丽芳认为，虽然中国娱乐演艺行业的发展已有一段时间，但从目前演艺市场的规模、剧目质量和商业运营的成熟度来看，行业的产业链还不完善，对于新进入者来说，此时是一个很好的时间点。

“我们的角色不只是‘搬运工’”

刚刚宣布成立的中国百老汇已经是动作频频。

据钟丽芳介绍，作为中国百老汇新公司成立后投资的首个海外项目，歌舞音乐剧《花都艳舞》将于今年12月在法国首演，该剧由巴黎夏特莱剧院和纽约百老汇首度携手制作，之后该剧将被引入中国。而在2015年暑假，中国百老汇与美国二十世纪福克斯电影公司、欧洲

Stage Entertainment公司合作的大型冰上秀《冰川时代之猛犸象历险记》也将在北京、上海、广州等城市进行巡回演出。据了解，这一改编自热门电影的大型冰上秀包含了多种吸引人的元素：炫目的多媒体应用、百分百还原电影角色的人偶、冰上表演、令人振奋的流行摇滚乐、马戏团表演和精彩舞蹈的混搭，全剧由加拿大太阳马戏团首任艺术总监Guy Caron亲自打造。

“我们的角色不只是‘搬运工’，将百老汇的优秀剧目带到中国，我们还将做一个文化创造者，网罗百老汇最资深的创作和管理人才团队，包含全世界顶级的戏剧制作人，制作以华人文学为题材的创新演出，并把这些演出带到世界其他国家。”钟丽芳表示，虽然中国百老汇背靠百老汇亚洲庞大的版权库，但“公司未来的发展重点将致力于自主创新，并向全世界进行授权”。

据了解，为解决中国音乐剧人才短缺的问题，中国百老汇计划与电视台及视频网站合作开展大型音乐剧演员选秀活动，人才的甄选将全程由美国百老汇专业制作团队把握，脱颖而出的新演员也将会在接受严格而正统的百老汇全方位培训后成为中国百老汇制作的音乐剧的重要成员。新公司成立的当天，中国百老汇亦发布了即将展开的专业戏剧管理人才培训课程计划，凡是在课程中脱颖而出的学员都将获得实习

和优先聘用的机会。

打造身历其境主题剧院

目前，在美国纽约旅游官方网站上推荐观光必看的景点中，除了大家非常熟悉的自由女神、大都会博物馆外，还有由中国百老汇的合作伙伴Randy Weiner打造的身历其境剧目《Sleep No More》（不眠之夜）。钟丽芳向记者透露，作为和中国百老汇的合作项目之一，未来，Randy Weiner将率领包含麻省理工学院、哈佛大学美国话剧团在内的顶尖团队在我国北京、上海及数个大中华地区一线城市打造多个不同文学主题的身历其境剧院。在北京和上海的主题分别是全球最受欢迎的儿童文学《彼得·潘》和《小王子》，众多特效技师与魔术师的加盟将为观众带来一场魔法盛宴，其中包括极其逼真的飞行体验。与纽约及伦敦模式略有不同的是，在中国将加大在儿童教育领域的课程规划设计，为中国的亲子和戏剧教育增添新力量。

除了儿童与家庭主题的主题剧院，中国百老汇也即将在澳门同步打造以中国经典文学名著为题材的成人身历其境剧院，剧作家、导演和作曲家们将在城市中的街道和地标性场地来创造有别于传统空间的演出，给观众以无限惊喜，通过对中国古典小说的改编，融合西方身历其境的概念，打造全新理念的剧场演出。

演艺论

浅尝辄止源于功力不足

近期在北京演出的音乐舞台剧《大刑伺候》，是一群戏剧爱好者们呈现给观众的一部具有代表性的作品，有着明显的优点和不足。最大的不足是肤浅而过于表面化，缺乏深度，不够厚重。从整部戏来看，创作者试图通过该剧把当下社会的一些弊端和不良现象展现在舞台上，进而引起观众思考，剧中涉及富二代、住房、腐败、金钱与爱情等当下社会的一些热点问题，但该剧对这些问题只是进行表面化地罗列或展示，并没有深层次地思考与追问。正是由于这种肤浅化、表面化的表现，丧失了戏剧对社会本质、对人的本质的揭示，也丧失了戏剧应有的人文关怀。

这种现象并不是《大刑伺候》所独有的，而是很多戏剧团体在创作中普遍存在的问题。他们或许能够敏锐地抓住社会生活的某种现象，并以戏剧的形式加以表现，但在表现的过程中往往流于肤浅和表面化，不能从本质上加以把握，不能对现象所掩盖着的内涵进行深层次的揭示。究其原因，在于创作者们一方面缺乏思想的高度、思想的积累；另一方面，欠缺以艺术形式、艺术形象表现社会生活和人的本质的能力。简言之，他们创作上的肤浅和表面化缘于他们思想和功力的不足。

（来源：《中国艺术报》）

户外演出不妨搬回室内

今年的上海夏季音乐节因为天气原因不得不临时从室外搬到室内，因此，有人提议音乐节推迟举办时间或改变举办地点。欧美的户外音乐会也颇多，譬如柏林爱乐的森林音乐会、纽约爱乐的中央公园音乐会以及维也纳的美泉宫音乐会等。先不说那些城市会不会遇到台风或梅雨天气，只演一场的安排，遇到雨天的概率也相对较低。而上海夏季音乐节长达半个月，即使避开梅雨季节，在夏日也躲不开雨天，避雨肯定成为常态行为，也势必给主办方、演出方和观众带来“转场”、“取消演出”、“推迟举办”等麻烦。其实，国外也有许多在剧场内举办的夏季音乐节、艺术节，如大名鼎鼎的萨尔茨堡艺术节、爱丁堡艺术节以及小泽征尔举办的松本音乐节等，演员和观众都不必看老天爷的脸色去享受艺术。在户外欣赏音乐会尽管可以感受另一番气象，但观众最看重的还是内容，如果能量身定制相应的合适节目，室内举办的夏季音乐节依然可以名副其实。

（来源：《新民晚报》）

选秀节目进入职业选秀时代

毋庸置疑，选秀节目时下已经进入到了职业选秀时代。随着各大节目制作公司纷纷向海外购买选秀节目版权，更为专业的制作要求让制作方更倾向于高质量的选手加入。于是，许多在前几年未能通过选秀节目获得唱片公司认可的选手，纷纷走上了循环选秀之路。同时，随着唱片公司宣传资源的压缩，一些原本唱片产业“体制内”的歌手，也渐渐把选秀节目当成推销自己或者东山再起的平台。在这样一个竞争激烈的平台上，选秀歌手与其说拼的是唱功，不如说是特色。

而独立音乐在选秀节目的崛起，同样为这个市场带来了新的活力。但不要以为这只是独立音乐开始崛起，其实这背后的一切都不少了独立音乐厂牌利用自己的合作渠道，所进行的精心策划和设计。这也使得如今的选秀节目，实际上已经成为了传统唱片工业所进行的另一种平台转移。所以，未来几年的选秀节目，纯“草根”和业余歌手几乎已经不可能再成为主角，职业歌手和音乐人才是这个平台的主人。

（来源：《晶报》）

（苏丹丹 整理）