

天津“文惠卡”推出之后

张建新

由天津北方演艺集团联合有关单位,组织11个天津市文艺院团推出的“天津文化惠民卡”,自今年3月28日发行以来,受到天津市民的欢迎。截至5月底,6万张文惠卡已全部发售完毕。

两个月来,一张小小的文化惠民卡改变了津城演出市场。它不仅让普通民众享受到多种文化盛宴,更用低票价把文艺院团推向市场,促进更多优质剧目的产生,并以文化消费带动演出市场和文化产业的健康发展。

“前几天,我用文惠卡买了几张天津交响乐团的演出票,票面价格为100元,除去院团给文惠卡的四折至七折优惠和80%的补贴后,每张票才十几元。”崔浩是天津的一位音乐爱好者,他表示,一场音乐会动辄数百元的票价,曾让他很多时候都“望票兴叹”。和崔浩有同样想法的人不在少数。“但现在,我每个月都会拿出一定资金用于观看演出,文惠卡带来的低票价让我有了很多选择。”崔浩说。

数据显示,在文惠卡推出以前,很多演出上座率不到五成。现在,话剧、儿童剧的上座率接近100%,歌舞、交响乐等演出平均上座率达到八九成。

天津北方演艺集团副总经理钟海说:“文惠卡是天津推出的票价优惠幅度最大的文化惠民措施。高票价是阻碍天津演出市场持续发展的门槛之一,只有打破这个门槛,才能让普通观众有可能、有条件步入剧场看演出。”

如何让观众主动走进剧场,一直是困扰文艺院团的问题。以往政府常常是出一笔钱补贴给院团,要求其提供低价票或免费票让观众来看演出。但一些演出方组织的观众,并不是真正想看演出的观众,不仅效果不理想,还让观众形成了“看戏不花钱”的习惯。文惠卡利用市场手段推动文化惠民措施的落实,把低票价直接补贴给市场、观众,由“暗补”变成“明补”,让群众得到真正的实惠,让真正喜欢看演出的观众心甘情愿掏钱买票。

此次6万张卡,2400万元政府补贴,极大带动了天津市民的文化消费热情。全市18个发卡在发售的63天里持续火爆,发卡首日就售出近万张。各大剧院都能见到排着长龙前来办卡或咨询、购票的市民。天津人民艺术剧院郭洪斌表示,一个三口之家,用文惠卡购票看一场高水平的演出,总共花100多元。“这是一个家庭能够承担,也愿意付出的花费。剧场看似亏钱,但却可能让这个家庭养成长期观看演出的习惯。因此,文惠卡的意义其实并不仅仅是‘惠民’,而是激活了一个潜在的市场。”郭洪斌说。

对文艺院团来说,文惠卡带来的不仅仅是观众的增加,同时还有观众对演出剧目质量的要求。院团要赢得观众,就需要创作出叫好又叫座的剧目。天津歌舞剧院院长高久林说,两个月来,剧院推出了近20场名家名曲系列音乐

会和经典芭蕾舞剧。为了确保演出质量,剧院下属的4个团都成立了专门的节目评审小组,对原有的精品剧目再度加工。目前,每场演出的上座率都达到九成以上;4月演出的古典芭蕾舞《天鹅湖》,开演前一周票就已售罄,票房超过12万元,而此前仅为两三万元的票房。

此外,天津京剧院在“五一”期间,邀请全国14个京剧院团的48位京剧新生代传承人举办了2015“炫彩青春”京剧院团优秀青年演员交流展演,5场经典折子戏上座率达到90%以上。天津交响乐团在“六一”儿童节期间,携手天津青少年活动中心合作推出了儿童歌舞剧《森林狂欢节》,3场演出票不到一天就全部售完。天津京剧院院长王平表示,文惠卡的推出,让剧院能够把更多精力放到剧目生产和人才培养上。观众花钱买票看戏,对剧目的要求自然也高了,无论是老演员还是青年演员,都必须促使自己不断进步,这就形成了一个“观众—院团—市场”的良性循环。

文惠卡不仅让老百姓买得起票,让剧院、剧团有钱挣,也直接拉动了演出市场的繁荣。两个月以来,天津11个院团共演出202场,比去年同期增加89%。

为了在市场占得先机,各院团还纷纷建立起专门的策划营销部门,加大对剧目的宣传力度。高久林说,文惠卡将

观看演出的选择权交给了观众,这意味着11个院团站在了同一起跑线上,在市场中进行良性竞争。院团只有演出老百姓真正喜欢的剧目,才能留住观众。同时,剧院也能够听到来自市场的真实声音,及时按照观众需要来调整剧目内容和演出安排。

天津北方演艺集团还抓住文惠卡推出的契机,建立了一套从线上到线下的现代营销体系,包括建立网络营销平台“天津演艺网”和会员管理系统,以及微信、微博营销平台和话剧、儿童剧、戏曲、曲艺杂技、音乐歌舞等10多个微信群。通过大数据分析,定期为6万名会员推送个性化演出资讯,并指导院团推出不同年龄段观众喜爱的演出,成为演艺市场率先尝试“互联网+”的试水者。

拿着文惠卡,很多老观众发现购票、看演出比以前方便多了;通过微信就可查询近期的演出信息,登录文惠卡网站就可选购11个文艺院团的演出票,并可以到任何一个院团取票。

近日,知名指挥家汤沐海执棒了天津歌舞剧院的一场文惠卡项目演出《梁祝·黄河——中西合璧中国经典大型民族音乐会》,当晚的演出座无虚席。演出结束后,汤沐海说:“艺术并不是高高在上的,也不是少数人的,它是属于全体人民的。我们艺术家真诚工作,政府则搭建平台,把好的艺术作品奉献给人民。”

《虎妈猫爸》反思家庭教育问题

本报讯 (记者赵凤兰)由新丽传媒制作出品,赵薇、佟大为、董洁领衔主演的电视剧《虎妈猫爸》在东方卫视、天津卫视黄金档一轮收官,取得了1.4%的全国平均收视率。近日,中国电视艺术委员会组织专家学者对这部都市家庭教育剧进行研讨。

专家们表示,《虎妈猫爸》以教育为切入口,又融合职场、情感等热点话题,它的热播对现实生活中的儿童教育问题起到了警醒和反思作用。该剧折射出隔代教育冲突以及择校、学区房等社会热点,让社会大众能从中看到自己的生活。

近日,上海京剧院庆祝建院60周年系列活动陆续推出,其中最引人注目当数新编历史剧《曹操与杨修》青春版的推出。这部连演27年不衰的经典作品,如何突破艺术创作的藩篱传承至今?

新编历史剧《曹操与杨修》被誉为京剧发展史上“新的里程碑”,并被称为“中国现代戏曲的标志”。该剧第一版主演尚长荣和言兴朋的表演更被认为是京剧表演艺术的一次全新突破。曹操这一形象也奠定了尚长荣在花脸行当乃至戏曲史中的重要位置。

回忆起第一次观看《曹操与杨修》的场景,80多岁的中国艺术研究院研究员龚和德记忆犹新。“1988年12月16日,上海京剧院在天津参加文化部主办的戏曲汇演,带来的就是《曹操与杨修》。演出结束后,全场沸腾,场面震撼。”龚和德说,《曹操与杨修》重建了海派京剧,探索出与古典技术媲美的现代京剧。

据了解,《曹操与杨修》之所以能够立于舞台上,从一开始就内含了艺术创新的精神。“1987年,尚长荣先生还在陕西省京剧团时,在朋友处看到《曹操与杨修》的剧本,他立刻被剧中有多个重性格的曹操所吸引。带着这个本子和很多家剧院谈合作,都被拒绝,直到他敲开上海京剧院的大门。”上海京剧院院长单跃进说。

“上海京剧发展的传统形成于上海这样自近代社会以来就已成形,并且不断充盈和提升,开放、活跃、富有魅力及辐射力的都市文化格局之中。”江苏省剧协原主席汪人元说。继承、创新是上海京剧院的传统,也是这个剧院能发现《曹操与杨修》剧本独特新意并将之立

历史题材戏何以生命力旺盛——《曹操与杨修》带来的京剧传承启示

本报记者 王立元

上舞台的原因。

“以往京剧中塑造的曹操形象,就是白脸、奸诈、杀人如麻。《曹操与杨修》将笔触指向人性深处,让曹操既有奸诈多疑的一面,也有真诚的一面。”单跃进说。尚长荣领悟了剧本中的文学叙述,并以创新性的表演呈现在舞台上。表演中,尚长荣运用“铜锤架子两门抱”的表演方法,巧妙地结合了架子花脸的表演及铜锤花脸的唱功,又赋予曹操小生的潇洒、老生的持重,甚至影视人物的激情。剧中的唱腔、念白、表演都令人耳目一新。

“尚老师做了大量工作,熟读文学经典,研究《三国志》里的曹操什么样、《三国演义》里的曹操什么样。人物的每一处表演都有着内在逻辑和表达分寸,一句话念多长、唱多响,都有讲究。”单跃进说。

“什么样的历史题材戏才有生命力,才真正符合历史唯物主义精神?我觉得这是很值得探讨的。《曹操与杨修》带来的启示是:找到人文历史的真理,而不是一个简单的历史事件。”上海文化发展基金会理事长郦国义说。

这种以整体戏剧观创新排新戏的做法也正是上海京剧院的传统。在上海京剧院的新址排练厅中,两排红色的大

字将京剧表演艺术大师、上海京剧院第一任院长周信芳的演剧思想传承至今:戏剧本非一人之戏剧,亦非一部分可称为戏剧,务须全体演员聚精会神表演,方能成为戏剧。这是1935年,周信芳发现当时缺少可看的京剧剧目,表演追求独门绝技或是只凭嗓子时提出的看法。

老一代艺术家们对艺术的忠诚与敬仰也是对年轻一代无言的身教。“7月的酷暑,大家挥汗如雨。没有人把自己看作龙套,我们也不许任何人把自己凌驾于集体之上。我们分工不同,角色有轻重,但我们都是为国为民在努力工作,为弘扬民族文化、为京剧的振兴在拼搏。”这是《曹操与杨修》的导演马科回忆录中的话。

青春版《曹操与杨修》建组前,几位青年演员收到了尚长荣的一封信,信中提到:“一堂新人、新气势、新风貌。担子不轻啊!我有劲头按当年苦排曹杨之精神来要求你们,逼你们苦背苦练!不知你们有没有兴趣?会不会有意见?肯不肯吃苦?愿不愿意卖力气?想不想为京剧事业前途做点真挚奉献?只要主要角色扮演者奋起带头,发扬曹杨剧组当年的拼命精神,定会获得观众之认可!”

这次复排,几位青年演员用了近一

年时间系统学习,从历史背景到人物分析、从剧本解读到角色塑造,做了很多案头准备。尚长荣也细抠到每一个字,甚至每一个语气、情绪、节奏等,一点一滴指导着青年演员。他时不时提醒:“要进戏、进人物,感情要丰富。”通过尚长荣的示范和纠正,青年演员们在唱腔、念白的处理以及人物的理解、塑造上都有了很大进步。“学到的不仅是人物塑造的方法,还有老艺术家那种饱满的热情、对艺术无比严谨的态度。”曹操的饰演者之一杨东虎说。

“曹操的表演难度很高,很多年没有找到青年演员传承下去,青春版可以看出上海京剧院的人才梯队衔接上了。但是如何还能推出周信芳、盖叫天、尚长荣这样的举旗领军的演员,是上海京剧院能否继续扛起大旗的关键。”中国戏曲学院教授张关正说。

作为老院长,马博敏指出了上海京剧院乃至全国京剧院团还存在的不足:中青年一代在传统根基上底气还不足,创新能力还十分薄弱。“历史上戏曲保持的与时代及民众紧密的联系,在艺术上开放与发展的动态结构,舞台艺术创作与呈现中的高度综合,表演者所具有的特殊创造能力等,在今天要继续发展。”汪人元说。

百家横议

传承国学,重点是研读和活用

张晓楠

据媒体报道,闻一多基金会日前在全国首设一项国学奖金,如在武汉大学听国学经典讲座,又能背诵“四书”6万字,可获最高奖金1万元。

报道称,活动从3月14日开展以来,参与者已达300多人。参与者刚听国学经典讲座时,基本能背诵2000字左右,现在有一半人能背诵1万字,少数几人已经能背诵6万字。

鼓励当代人重读经典、接续传统,尤其是在电影、电视、网络、游戏等各种娱乐活动不断涌现的今天,把民众的注意力重新吸引到传统文化上来,确实需要各方合力。

但也应认识到,传承国学不能仅限于四书五经。中华历史浩浩五千余载,可以称之为经典的著作汗牛充栋,《史记》、《汉书》,唐诗、宋词……在浩如烟海的经

典中,应当鼓励人们从个人的兴趣出发,研读自己真正喜欢、有益于自身发展、可以为自己带来收获的经典,这也符合因材施教的古训。

同时也要明白学习四书五经的最终目的。大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。学习经典的要旨,应是学习如何做人,如何传承优秀传统文化中的精华。其中,格物致知、终生学习、严于律己、修齐治平等凝结在经典当中的理念,才是我们真正要继承并一代代传承下去的精神。

而且,传承国学不一定要全部背诵。有学者指出,从学生们的情况来看,对经典的理解力和背诵力并不一定成正比。背诵仅仅是学习经典的法门之一,更重要的是能否真正理解经典,并将经典当中阐发的精神融于现实生活,做到知行合一。

“良辰美景”非遗演出季将办

本报讯 (记者张峰)为迎接我国第10个“文化遗产日”,由文化部非物质文化遗产司、文化部恭王府管理中心与中国昆剧古琴研究会共同主办的文化品牌“良辰美景·恭王府2015非遗演出季”新闻发布会6月5日在北京恭王府召开。

据悉,此次演出季将于6月13日至16日在北京恭王府和中山音乐堂推出8场演出,包括昆曲、古琴、南音三大世界非遗项目。演

出季特别邀请北方昆曲剧院国家一级演员、76岁高龄的侯少奎出山,选取该院《单刀会》、《赠剑》、《夜奔》等剧目,以呈现昆曲的多面之态。

古琴与南音是我国两个最古老的乐种。演出季特别策划了“古琴与南音的对话”,届时,内地和港台的古琴名家将首次同台,共同展现对中华传统文化的传承。

山东建立艺术创作“全链条”扶持机制

本报讯 (驻山东记者苏锐)6月5日,记者从2015年山东省艺术创作工作会议上获悉,去年山东评选了首届京剧和地方戏曲保护工程资助剧目共10个,目前1000万元扶持资金已发放到位。

“十艺节”后,为保证舞台艺术创作持续繁荣,山东探索出台相应措施,针对选题创作、立上舞台、加工提高、演出奖励各个环节给予扶持。比如山东建立完善精品剧目评审制度,根据艺术创作规律,每年分别评选扶持一定数量的规划题材项目、初选剧目及

重点剧目;同时建立精品剧目展演和推介机制,演出满100场的精品剧目给予“百场奖”,演出满1000场的给予“千场奖”。为解决编创人员缺乏的问题,山东还专门设立“舞台艺术英才培育专项资金”,用于人才引进、各类培训、资助进修等。

山东省文化厅负责人介绍,“全链条”扶持机制下一步的重点是建立专家、观众、市场评价相统一的评价体系,完善文艺理论研究和评论环节,为推出优秀文艺作品提供更好的政策环境。

河北加强暑期文化市场管理

本报讯 (驻河北记者李秋云)针对暑期临近的实际,为进一步整顿和规范文化市场秩序,营造良好的社会文化环境,河北省文化厅近日印发《关于加强2015年暑期文化市场管理工作的通知》,对全省暑期文化市场管理工作作出安排部署。

根据部署,河北各级文化市场综合执法机构将重点加强艺术园区、艺术展览、营业性演出(含小剧场演出)、出版印刷企业、网络文化市场等方面的执法巡查,加大对游

艺娱乐场所、演出市场的监管、检查力度,严厉打击网吧接纳未成年人的行为,防止暑期网吧接纳未成年人问题反弹。

通知要求,县区对辖区内经营单位的检查频度每星期不得少于1次;各设区市要选择重点地区和时段对本辖区市场管理情况进行抽查,对所辖县区每月巡查不少于1次,每次至少要巡查5家经营单位,巡查情况作为年底文化市场考核的重要依据。

儿童剧《东海人鱼》将上演

本报讯 (记者王立元)中国儿童艺术剧院大型儿童剧《东海人鱼》近日建组,正式进入复排阶段,并将于7月10日在中国儿童剧场首演,作为第五届中国儿童戏剧节开幕大戏呈现给观众。

《东海人鱼》首演于1981年,移植自中国传统民间故事,讲述了渔村少年解救人鱼姑娘的动人故事。今年,中国儿艺复排《东海人鱼》,在尊重原作的基础上,用全新

的表达方式将亘古流传的传统民间故事娓娓道来。

《东海人鱼》是中国儿艺2015年创作生产计划中的第一部大戏,导演由国家一级导演钟浩担任,他曾是1981年首版《东海人鱼》男主角金珠子的扮演者。钟浩表示,《东海人鱼》是35年前众人历经半年、倾尽创作热情的一部作品,他将会继续当年对艺术的执着,为孩子们呈现一部既传承经典又不失现代审美的作品。

北京西城招募非遗传承志愿者

本报讯 (记者胡克非)6月3日,由北京市西城区非物质文化遗产保护中心主办、北京市西城区文化委员会承办的“民间瑰宝、记忆西城”西城区非物质文化遗产项目传承志愿者招募活动启动。

此次活动是2014年首届西城区非物质文化遗产项目传承志愿者招募活动的延续和发展。此次公开招募传承志愿者的5个非遗项

目分别是北京内画鼻烟壶、曹氏风筝、传统灯彩、护国寺清真小吃制作技艺(寒食十三绝)和天桥穆派戏法。招募工作结束后,将在自愿报名的基础上由传承人亲自选拔传承志愿者并传授非遗技艺。学习结束后,传承志愿者将与传承人同台献艺,向社会展示学习成果,表现优秀的志愿者有望成为非遗传承人的弟子,成为真正意义上的非遗传承人。