

让剧院成为城市的文化客厅

本报记者 苏丹丹

近年来,全国各地建起大量剧院,从演出市场较好的北上广一线城市到市场有待培育的三四线城市,我国相当一部分城市都有自己的剧院。然而提起剧院,人们往往会将其与高运营成本、低使用率联系起来。剧院要如何高效运营?它之于一个城市的意义是什么?应扮演什么样的角色?在业界专家看来,剧院作为艺术殿堂,见证、体现着人类审美意识的变化和文明的进步。对于一座现代文明城市,剧院应该发挥出重要的作用,成为城市的文化客厅。

让剧院成为城市的文化客厅

据不完全统计,我国有演出剧院场3000多个,其中专业剧院场1000多个。目前来看,这些剧院中有一些演出少,收支难以实现平衡,运营情况不乐观,但也有相当一部分剧院已经摸索出适合自己的发展模式,运营良好,极大地丰富了市民的文化生活,成为当地的文化地标,上海东方艺术中心就是其中一例。

2005年7月正式运营的上海东方艺术中心,经过11年的发展,如今已经成为上海市的标志性文化设施之一。据统计,2015年该中心全年演出达655场,观众人次突破63万。在上海东方艺术中心总经理林宏鸣看来,随着我国经济的发展和人们精神文化需求的增长,剧院在城市发展中的作用也将越来越重要。这种重要性不仅体现在剧院应该成为艺术的殿堂,同时也要成为文化的课堂,精神的食堂和文明的教堂上。不过,国内的剧院要达成上述目标,需要

走一条从营销节目到营销剧院再到营销生活方式的发展路径。“上海东方艺术中心能在短时间内成为上海的文化中心之一,主要是努力做到了三点:内容好、营销好、服务好。总的来讲,是把钱用在节目上,把精力放在营销上,把功夫下在服务上。如果我们能够把节目、营销、服务做好,场次自然会增加,观众自然会增多。”林宏鸣说。

剧院要成为城市的文化中心、文化会客厅,能够提供优秀的节目吸引市民是其中一个方面,在有的剧院经理人看来,它还应该具有一定的经济驱动力。美国布诗诺艺术中心副总裁幽兰·斯比尔斯表示,作为剧院,在自己获得收益的同时,还要争取将经济效益扩展到其他领域,比如周边的停车场、餐厅、艺术培训中心等,甚至还能带动城市的旅游业、文化产业的发展繁荣。布诗诺艺术中心的做法是以不同的方式与周围的合作伙伴开展合作,让剧院周边的商家也能有好的经济效益,达成共赢。

“内容永远是第一位的”

对于一个剧院来说,有了观众才能运转起来。如何保持对观众的持续吸引力?在东莞玉兰大剧院管委会主任陈新浩看来,剧院要成为城市的文化客厅,首先要有好剧目。目前,国内很多剧院的定位都是综合性的,目的是提供多元化的舞台艺术满足当地观众的精神文化需求。剧院有好的剧目,能提供优质的服务,自然就能够吸引到更多的观众进剧院。

“对于剧院来讲,内容永远是第一

位的。”林宏鸣说,“上海东方艺术中心非常重视节目的品质,我们三个优先的原则,在全世界节目当中好节目优先,在好节目当中知名度高的优先,因为知名度高的容易推广,容易被市民所接受。在知名度高的节目当中没到过中国、没到过上海的优先。因此,我们为上海观众填补了很多内容上的空白。比如说近十年,世界著名交响乐团到上海的数量超过在这之前近百年的总和,这其中,大部分演出都在上海东方艺术中心进行。正是秉持这样的优先原则,上海东方艺术中心才得以迅速发展,在市民心中占有一席之地。”

剧院作为艺术的殿堂,要兼顾到不同层次、不同年龄段的观众,这就涉及到剧目编排。英国大使剧院集团亚太区总经理托本·布卢克曼介绍,英国大使剧院为了鼓励观众进剧场看戏,制定了从摇篮到坟墓的计划,“剧院对于所有的年龄层都有相对应的节目,不仅安排了适合家长和孩子一起观看的剧目,还有为老年人准备的剧目,比如为老年痴呆症病人特制的节目,让老人觉得剧院是一个温馨的地方。对于儿童这个群体,我们也非常重视,如果孩子小时候就能接触艺术,感受艺术的价值,这对于他们的身心健康都十分有益。”

明确定位 因地制宜

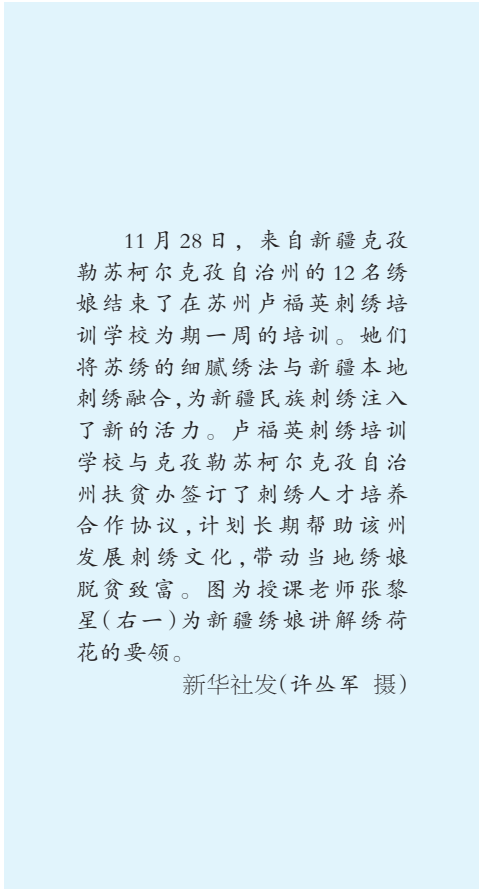
作为一个城市的文化中心,剧院要做的不仅仅是吸引观众进剧场,还要用优秀的文艺作品熏陶观众、影响观众。

对于一个剧院的经营者来说,首先

要清楚观众为什么进剧院。根据美国国家艺术基金会发布的报告,美国人参加艺术活动,有73%的人是出于社交的需要,64%是因为学习新知识的需要,还有51%是出于支持社区工作的需要。“美国的报告对中国剧院的运营者有一定的参考价值,虽然具体情况会有所不同,但有一点是肯定的:随着经济的发展,市民的精神文化需求不断增长,剧院之于城市的作用也会越来越重要。剧院的经营者要根据当地的情况,因地制宜,明确定位,让剧院成为有活力、有吸引力的地方。”保利院线的有关负责人表示。

东莞玉兰大剧院位于广东东莞,在一个地级市,要实现剧院自盈亏有一定难度。陈新浩表示,在发展初期,东莞玉兰大剧院结合地方文化特色及时做出了调整,将音乐剧作为剧院创作演出的重心。如今,剧院已经与东莞东城区的音乐剧创作基地合作创排了7部原创音乐剧。可以说,明确的定位让剧院迅速有了自己的标签,提起东莞玉兰大剧院,人们就会自觉地 and 音乐剧联系起来。

在定位方面,河南艺术中心结合当地经济发展情况和市民的文化消费习惯,明确把服务作为剧院经营管理的主要方向。据河南艺术中心主任王仕俊介绍,剧院在不断提升服务水平的同时,还利用自身的场地举办音乐艺术之声双年展、中外音乐戏剧文化展,并通过开设艺术讲座论坛、大师课、艺术书店等形式来拓展品牌,让广大观众更多地了解剧院,逐步使剧院成为当地市民向往的文化中心。

11月28日,来自新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州的12名绣娘结束了在苏州卢福英刺绣培训学校为期一周的培训。她们将苏绣的细腻绣法与新疆本地刺绣融合,为新疆民族刺绣注入了新的活力。卢福英刺绣培训学校与克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫办签订了刺绣人才培养合作协议,计划长期帮助该州发展刺绣文化,带动当地绣娘脱贫致富。图为授课老师张黎星(右一)为新疆绣娘讲解绣荷花的要领。

新华社发(许丛军 摄)

重庆南岸区微型企业孵化基地:

小微文化企业的创业之家

渝文

在重庆南岸区有一个微型企业孵化基地,它地处南岸区的文化、商贸中心地带,交通便利,配套设施完善。该基地于2010年12月建成并投入使用,是一个专门为微型文化企业和初创文化企业生成发展提供低成本和全方位服务的孵化平台,目前已成功创建重庆市重点微企孵化园、重庆市科技孵化器、重庆市创业带动就业孵化基地、重庆市青年创新创业基地。

孵化基地由南岸区南坪街道建设管理,布局合理,一站式服务大厅、会议室、活动室、企业成果展示区等设施一应俱全。孵化基地内部面积5000平方米,可供138户微型企业办公使用。此外,孵化基地还开通了小微企业管理信息系统,建立了小微企业微信群和微信公众号,建成了“江南红创客根据地”,设立了创客平台(政务服务站)、创客空间(创业工作室)、创客家园(活动室)、创客驿站(休闲书吧)和创客乐园(文体活动室)。

对接企业与政府 优化成长环境

为了给小微文化企业营造良好的成长环境,南岸区政府专门成立了孵化基地办公室。在运作过程中,孵化基地办公室成了连接政府与企业的桥梁。

对于入驻企业,孵化基地积极帮助它们完善手续,争取享受重庆市、南岸区以及孵化基地的各种优惠政策。如

帮助企业与南岸区文化行政管理部门对接,确认企业为重庆市鼓励类行业的小微企业,使这些企业能够享受最高5万元的创业补助资金、最高15万元的创业无息贷款和两年的税收减免福利。在区一级,基地办公室也帮助企业对接工商等职能部门,在企业注册时享受“绿色通道”服务,根据南岸区区委区政府发布的关于完善微型企业扶持机制的相关文件,为企业进一步争取电商运营补助、会展补助、商业贷款贴息补助、技术设备购置补助等扶持。正式入驻基地后,企业还可享受两年的办公场地租金减免政策,免费获得电脑、办公桌椅等必备的办公设施,企业只需缴纳水电、物业费即可。为了进一步减轻企业负担,基地内的物业费仅象征性地按每平方米1元收取,极大地减轻了微型企业创业者的资金负担。

对接企业与市场 助力快速发展

为助力小微文化企业快速发展,孵化基地还积极帮助企业对接市场,与南岸区工商联、南坪街道商会等组织合作,由工商联、商会推荐大企业与孵化基地的微型企业达成帮扶协议,再由大企业在经营管理和业务等方面对微型企业进行帮扶。

“85后”梁学聪在开拓业务最艰难的创业初期,由孵化基地牵线搭桥,得

到了几家大型企业的帮助——这些大企业的高层不定期向她传授经营管理之道,帮助她解决在经营管理企业方面遇到的问题。再如:小微企业聚秀文化公司与重庆广电集团结成“以大带小”帮扶关系,从重庆广电集团承接了重庆少儿频道《青青校园树》栏目的制作业务,并借此积累起自己的核心竞争力。像这样的例子不在少数,几乎每一家基地内的小微文化企业都有一家大企业在对口扶持,他们或是产业链上的上下游关系,或是业务外包与承接的关系,或是项目合作、利益共享的关系。

此外,基地每年为创业者举办创新创业、企业管理等各类培训20余次,并联合V空间南坪基地、LOFT小院等社会组织,引导企业参加产品展示洽谈会、创业论坛、专题讲座等活动。孵化基地还专门抽调人手,帮助企业对接相关行业行的重大展会,协助企业策展布展,助力企业开拓市场。经过帮扶的小微文化企业,渐渐获得了多元化的发展资源,技术、人才、人脉、资金等不断向企业汇集,企业视野不断开阔,市场不断拓展,技术不断更新、实力不断增强。

对接企业与中介 为企业提供专业服务

为了更好地为入驻企业提供服

务,孵化基地管理办公室除了对孵化基地进行日常管理外,还设置了一站式服务大厅,引入政府相关部门、南岸区微企协会、杰品财务、金牧锦扬律师等企业和组织,让小微企业足不出户就能获得专业的工商、税务、法律、贷款担保等方面的资讯和相应的咨询、指导。

孵化基地还针对入园小微企业的种子期、导入期、成长期、成熟期四个阶段,导入不同的孵化工具。例如从种子期开始,由基地内引入的财务公司为企业提供专业的代账服务,此举不仅省去了创业者聘用财务人员的时间和资金成本,还从一开始就规范了小微企业的财务账目,使其运营更加有序。再如,在导入期推荐符合条件的在孵企业申报专项资金,帮助其解决资金短缺的问题。

南岸区微企孵化基地宽松的环境、优惠的政策、大企业技术帮扶等一系列措施为微型企业发展营造了良好环境,助力小微企业朝着创新、集群、可持续发展的方向稳步前进。

新活力 新动力 小微文化企业在成长

资讯

《北京文化创意产业发展白皮书(2016)》发布

本报讯 为客观反映2015年度北京市文化创意产业发展的总体情况,分析研判文化创意产业发展的新特点和新趋势,日前,由北京市国有文化资产监督管理办公室和中国传媒大学文化发展研究院联合编制的《北京文化创意产业发展白皮书(2016)》正式发布。

文化产业是北京市的重要支柱产业,经过2015年的持续发展,北京文化创意产业发展持续向好,支柱地位更加稳固,发展质量有效提升,空间布局更加优化,市场体系不断完善,在拉动首都经济增长、推动经济转型升级、加快全国文化中心建设中的作用进一步凸显。据白皮书中的数据显

示,2015年全市规模以上文化创意产业收入合计13451.3亿元,同比增长14.0%;资产总计20140.2亿元,同比增长20.6%;从业人员122.3万人,同比增长6.2%。2015

年全市文化创意产业实现增加值3179.3亿元,占地区生产总值的比重达到13.8%,比上年提高0.6个百分点,在全国占比最高。通过分析数据可知,在推进供给侧改革、大众创业万众创新、疏解非首都功能、构建“高精尖”经济结构的宏观背景下,北京文化创意产业的整体实力持续增强。除此之外,在文化消费、对外文化贸易、文化企业竞争力等多项指标上,北京也均处于全国领先地位。

据了解,白皮书全文近2万字,从“总体态势”“产业创新发展”“空间发展格局”“市场主体”“发展环境”以及“面临形势与发展思路”六个方面,系统概括和阐释了北京文化创意产业的总体情况和发展脉络,重点体现了文化产业发展的新成效、新成果和新态势,为社会各界提供一个了解北京文化产业发展的窗口,为促进文化产业发展提供决策参考。

(张靖)

“飞凡杯”中国电子游戏超级联赛总决赛在上海举行

本报讯 (实习记者张靖)为推动电子游戏行业向健康化、益智化、竞技化方向发展,促进游戏行业转型升级,11月26日,由中国文化娱乐行业协会主办、中国文化娱乐行业协会电子竞技游戏分会承办的首届“飞凡杯”中国电子游戏超级联赛总决赛在上海举行。

本届“飞凡杯”中国电子游戏超级联赛总决赛共包含超乐篮球(男子组/女子组)、铁拳、湾岸赛车、E舞成名(花式组合)4款经典竞技游戏比赛项目,通过激烈的争夺,分别决出各组冠军。总决赛单项最高奖金8万元。“我们通过整合设备厂商、经营

场所、城市广场等游戏行业资源,打造了这样一场特色鲜明的游戏赛事,希望以比赛作为媒介推动游戏行业的贯通与融合,提升中国游戏游艺行业整体形象,丰富广大人民群众的文化娱乐生活。”中国文化娱乐行业协会负责人在接受记者采访时表示。

据了解,2016“飞凡杯”中国电子游戏超级联赛于今年4月启动,持续近6个月的时间,覆盖了全国28个省区市,共有500家互联网上网服务场所门店参赛,167万名选手报名,赛事奖金总额达300万元,此次联赛也得到了众多游戏企业的深度参与和支持。

迪尔曼·克瑞恩原作展在京举办

本报讯 (记者于帆)11月26日,由中国摄影家协会、中国摄影著作权协会主办,包商银行协办的“光之炼金术——迪尔曼·克瑞恩铂金印相原作展”在北京中国美术馆开幕。美国摄影家、铂金印相工艺专家迪尔曼·克瑞恩参加开幕式并做专场学术报告。

据了解,铂金印相工艺采用抗氧化贵金属铂金,以手工涂布感光材料、接触印相的方法获得“铂金照片”。在19世纪后期、20世纪初期,铂金印相工艺受到部分摄影家的推崇,至今仍有部分当代摄影家钟情于此工艺而进行个性化创作。

迪尔曼·克瑞恩1955年出生于美国,上世纪80年代初开始拍摄并专注于大幅幅摄影,他的摄

影作品被卡内基视觉艺术中心、范斯沃斯艺术博物馆等十余家文化艺术机构收藏。本次展览展出的100幅作品全部是迪尔曼·克瑞恩本人签名确认的铂金印相原作,具有极高的艺术鉴赏价值。

中国摄影著作权协会副主席李玉光表示,举办该展览是增进中外艺术家文化交流的一次重要活动。本次展览是继今年4月,在中国美术馆成功举办“黑白的冥想——保罗·卡普尼格罗直接摄影原作展”后,主办单位再次推出的世界摄影名家原作展。主办方希望通过举办“原作展”,强化广大摄影家的版权意识,促进摄影作品的有序传播。据悉,本次展览将持续至12月4日。

形体剧《俄罗斯方块》将在北京上演

本报讯 12月2日,由荷兰阿奇八舞团带来的极限形体剧《俄罗斯方块》将亮相北京天桥艺术中心。该剧秉承了同名游戏大繁若简的视觉风格,在几乎空无一物的舞台上,还原了电子游戏场景,甚至突破游戏的二维界面,演员见墙上墙、见杆溜杆,把城市极限运动搬进了剧场空间。

“不走寻常路”是阿奇八舞团一直以来的特色。舞团以为青少年创作突破形体表演界限和深入互动性的作品在国际演艺界独树一帜,其作品在彰显青春锐气的同时,也不缺暖意、幽默

和孩童般单纯纯粹的趣味。《俄罗斯方块》的演出就有许多让人意想不到的之处。演员伴随着时而舒缓、时而动感的电子音乐,通过对形体架构和空间的探索,再现了游戏中方块彼此契合、连锁爆破的瞬间。该剧刚刚获得了国际青少年演艺协会2016年度“全民首选·维克多奖”。

《俄罗斯方块》由小不点大视界亲子微剧场引进,将演出至12月11日。这是该剧场在北京演出的第11部儿童剧目。此前上演的《魔毯·星空》《纸美人》等剧目均受到家长和孩子的喜爱。

(苏丹丹)

“如是”张曙光抽象艺术作品展开幕

本报讯 (记者苏丹丹)11月24日,由斯洛伐克大使馆主办的旅欧知名画家张曙光“如是”抽象艺术作品展在北京斯洛伐克共和国大使馆开幕,此次作品展共展出油画作品20余幅、水墨作品10余幅。此次画展是两国文化交流的重要组成部分,也是张曙光源于东方精神的抽象绘画艺术的全新展现。

张曙光创作的抽象绘画在国际美术界有较高的评价,他曾多次代表斯洛伐克参加展览,作品

被欧洲多国收藏家收藏。张曙光多年来一直致力于弘扬中华绘画艺术,创造了自己的独特绘画形式,并将其命名为“疾速行动书写”,意为在瞬间状态下完成的创作,即在转瞬间,将他多年的情感积累和人生阅历了然于笔下,让人以最直观的方式感受大自然千万种情绪的流露。“瞬间的永恒”是他创作时一直追求的目标,此次展览名为“如是”,蕴含了张曙光所坚持的绘画观念。据悉,此次展览将持续到12月8日。