

创新管理运营模式 提升场馆吸引力

悉尼歌剧院有妙招

许韬

悉尼歌剧院位于澳大利亚悉尼湾环形码头的贝尼朗岬角上,三面环海,西邻悉尼港湾大桥,南接皇家植物园,处于悉尼最繁华的商业中心,交通便利、景色优美,有着得天独厚的区位优势。澳大利亚多元文化囊括了土著文化、殖民文化以及外来移民文化,孕育在这种文化氛围中的悉尼歌剧院,汇集来自世界各地的表演艺术精华,不断发展成熟,成为世界一流艺术场馆。悉尼歌剧院通过创新管理和运营模式提升场馆吸引力的实践经验值得借鉴。

1 理顺沟通机制,调动员工积极性

剧场等演艺机构的市场部,功能板块和参与事项往往比较多,随着时代的发展,其一些岗位或岗位间的关系已不能适应当下的工作需要,由此产生的内部架构不够合理、职责分工未能完全明确和各板块间沟通不畅等问题,导致员工不能充分发挥自己的才能与积极性,影响了具体的工作发起、任务执行以及与其他部门的合作。

因为内外环境的变化,悉尼歌剧院的组织架构一直在变,其市场部的架构也一直随之进行调整和完善。如随着新媒体运营部的不断扩大,市场部相应的内容制作(如视频编导、剪辑)和市场分析(针对各大新媒体平台的数据反馈进行收集整理分析)岗位逐步开启人才招聘和引进工作,以应对新时代人们在信息接收方式和渠道上的改变。与架构的变化相配套的是职责分工的明确,特别是涉及现有人员的岗位变动与身份转变,市场部会通过邮件和全体会议方式,让全部门及相关对接部门的人都知道员工在调整后的职责、层级、负责范围和权限。

2 提高流程效力,减少执行成本

目前,很多演艺机构的内部流程普遍存在几个瓶颈:流程基本依靠人工控制,缺乏自动化技术平台支撑,或者所依附的技术平台已相对落后;总体性与宏观考量不足,流程与流程之间缺乏科学协调;许多流程的产生源于查缺补漏而非优化工作效率;流程对某些执行环节的实时工作量与变化情况缺乏全面考虑。

除了上述瓶颈,悉尼歌剧院还因为员工人数较多、业务种类较多等问题,给工作开展带来了不少牵制。为此,悉尼歌剧院评估、优化流程并进行相应的财政投资,一是开发、购买或优化企业内部流程控制系统,二是在关键流程、大型项目上,阶段性聘用专岗、专业人员进行统筹和项目推进。因为花在流程和对应系统上的钱属于较长时期后才会见效,回报不容易量化的投资,很多演艺场馆会在“又要花钱”的考量前犹豫不决,但悉尼歌剧院坚持“科学的流程是解放员工生产力的流程”理念,不断进行改进和优化。

3 强化品牌呈现,与受众建立深层次关系

悉尼歌剧院虽然在海外游客心中拥有较大的“品

牌效应”,但与本地观众的关系并没有想象中那么深入和密切。为让自己成为悉尼市民真正的“演艺中心”“教育中心”,悉尼歌剧院进一步强化演艺场馆本身的品牌呈现。

悉尼歌剧院近两年进行了视觉体系的设计,并让该体系能适应并涵盖品牌多维呈现的需求;进一步强化现有资源(如官方新媒体平台)与观众的接触面与交互手段,更深入地了解受众群体,并作出相应的服务规划;加大场馆本身品牌在场地内及自有新媒体平台上的呈现比例和传播力度,如制作并播放品牌宣传视频,对剧场历史、理念与故事、各项服务、未来升级规划和愿景等进行推介,还不时组织拍摄团队进行微电影制作,用更生动有趣的方式传播剧场正在进行的项目。

4 提升演艺产品的品质和吸引力

演艺场馆的核心“自有内容”是演出产品,更进一步说,是排除了租场项目、驻场乐团之外的自己策划的演出产品。而从这个核心出发,又产生了更多包括宣传品、新媒体推送、多媒体内容呈现等在的延展类“自有内容”。负责这一方面的是悉尼歌剧院演出项目部,但市场部也一直在利用现有资源,不断提升延展类“自有内容”的制作品质,并摸索更多在制作和传播方式上的新创意。此外,由于市场部接触观众、媒体和商业合作伙伴等(这些都是“自有内容”的观看者)的机会更多,在收集到反馈意见后,其也会在每月的项目部、市场部例会中进行沟通和传达,助力提升“自有内容”的品质与吸引力。

5 数字化助力运营模式革新

随着业务量的增大、工作性质与流程的日益复杂化、互联网和新媒体的飞速发展、同行业竞争的白热化和跨领域的融合,悉尼歌剧院充分意识到提升数字化水平的必要性。这其中既包括利用技术手段优化工作效率、提升工作成效,也包括通过收集数据并进行有效分析,为各项决策提供支撑。

数字化运营是演艺场馆未来不可回避的话题,悉尼歌剧院不停地进行探索和学习,认为在做技术考量和数据分析时,不应局限于对剧场或项目本身的测量评估,而需要加入对外界和同行业的观察对比,实现知己知彼。为此,悉尼歌剧院投入巨资专门立项,与国际知名的软件系统开发公司合作开始了一个名为“数字化转型”的项目,投入规模超过百万澳元,预计时间长达3年。在工程完成后,许多耗时耗力、源于主观片面经验的场馆运营和项目推广判断,将依托大数据自动化实现,从而提升效率和准确率,升级场馆运营水平。

(本文为中国对外文化交流协会“艺术专业与管理人才国际交流项目”派往澳大利亚悉尼歌剧院的交流人员)

湖南儿童歌舞剧《木兰从军记》赴美驻场演出

本报讯 当地时间7月15日,来自湖南省浏阳市的儿童歌舞剧《木兰从军记》在美国密苏里州布兰森市白宫剧院精彩上演,开启为期一个月的驻场演出。

儿童歌舞剧《木兰从军记》根据中国南北朝时期流传的《木兰辞》和浏阳籍戏剧大师欧阳予倩编著的《木兰从军》改编,利用声光电及投影技术展现中国文字、古代建筑、山水田园等三维情境空间,融思想性、观赏性、趣味性、互动性于一体,同时融入浏阳夏布等特色产业元素,呈现“唧唧复唧唧”的劳动美学。该剧由长沙炫典儿童戏剧演出有限公司出品,历时两年创作与打磨,剧目演职人员50余人,其中年龄最小的仅8岁。

白宫剧院所在的布兰森市是美国第三大演艺中心,《木兰从军记》将在这里演出50场,让美国观众欣赏到一部融合歌舞、武术、戏曲、杂耍、杂技、皮影等元素的戏剧

《木兰从军记》演职人员与美国观众交流

秀,并在花木兰女扮男装代父从军的中国故事中,领略中华文化的魅力。

据了解,此次与美国白宫剧院合作后,《木兰从军记》还将启动更大范围的巡演计划,推进中国文化的全球传播与世界表达,同时开发绘本、动画、玩偶等系列文创产品和戏剧衍生品,推动更深层次的产业跨界和市场融合。(张玲)

青岛东方影都与英国电影协会推出“中国青年影人培养计划”

本报讯 (驻山东记者牟伟)日前,由英国电影协会(BFI)、青岛东方影都融创影视产业园联手推出的“中国青年影人培养计划”在英国驻华使馆启动,成为融合国际高端电影资源及东方影都融创影视产业园强大软硬件实力、为中国培养具有国际化视野的电影人才的重要举措。

据了解,“中国青年影人培养计划”采用“授课+实战”学习模式。在授课阶段,学员将赴伦敦,师从曾获奥斯卡等奖项的重量级导师,从编剧、拍摄到制片,全方位学习英国电影工业体系。在第二阶段,学员将赴东方影都融创影视产业园实操拍摄,并在导师指导下以小组形式完成一部属于自己的作品。

完成“中国青年影人培养计划”的学习后,学员将获得英国电影协会及英国电影

学院的官方证书,并获得重量级导师的推荐信,有机会赴世界知名的电影学院留学或国际影视公司实习。同时,学员的优秀作品将作为中英电影合作重要成果,在今年10月举办的伦敦电影节上进行独立展映。

启动仪式上,英国电影协会商务开发部主任马克向中国知名演员黄觉颁发了“中国青年影人培养计划活动推广大使”聘书。

据悉,“中国青年影人培养计划”是英方首次为中国影人设立电影培训体系,也是首次通过电影培训项目向中国输送世界顶级电影资源,被英国政府视为今年中英两国文化交流的重要成果。东方影都融创影视产业园作为合作方,不仅为青年影人第二阶段的培养提供拍摄基地与全方位后期制作服务,还会为通过面试的优秀学员提供丰厚奖学金。

两大古老文明交流对话 再现海上丝路瑰丽风采

“彩绘地中海:一座古城的文明与幻想”展亮相深圳南山

黄静仪

赫拉雕像、四马双轮战车壁画、狮头造型滴水槽、青铜头盔、婚礼花瓶……7月16日,由深圳市南山博物馆、意大利帕埃斯图姆考古遗址公园、中华世纪坛艺术馆、四川博物院共同主办的“彩绘地中海:一座古城的文明与幻想”展在南山博物馆开幕。

本次展览以地中海古城帕埃斯图姆文物为主题,展出意大利帕埃斯图姆考古遗址公园收藏的134件精美文物,全部为近10年来最新发掘成果,包括墓葬壁画、彩绘陶器、雕塑作品、建筑构件、青铜用器等,反映了公元前6世纪到3世纪之间帕埃斯图姆的社会历史,彰显了多元文化融合背景下艺术的空前发展。展览将持续至10月13日。

“本次展览的焦点是在城市化进程和土地面貌变化的大背景下,探讨如何进行考古文化以及景观遗产的保存与保护。”来自意大利帕埃斯图姆考古遗址公园的考古学家、展览学术支持达尼埃莱·罗塞蒂表示,展览讲述了古老地中海通过海洋的连接与沟通,人流、货物和理念汇聚,不同人种与文化互通,诞生出伟大的艺术、建筑、哲学和科学作品。

从公元前6世纪希腊殖民地建立,到公元前273年宣告成为罗马殖民地,帕埃斯图姆是地中海地区人类迁徙、多元文化融合汇聚之地,其宏伟建筑遗存和绚丽彩绘壁画为世人惊叹。帕埃斯图姆遗址融汇了古希腊、卢卡尼亚和罗马三种文明,多民族碰撞与交融形成独特文明,为人类留下了宝贵文化遗产。作为当时人类智慧与理念相交流的产物,帕埃斯图姆文物影响着现代欧洲甚至整个世界的建筑与美学风格,俄罗斯圣彼得堡、英国伦敦、德国柏林等城市都受其影响。

展览由“一座地中海古城”“帕埃斯图姆的彩绘墓葬”“现实、仪式和幻想的图像”三大单元组成。置身3个展区,观众既能以展品为线索了解帕埃斯图姆现存遗址区,又可以通过观赏彩绘墓葬,从“地下之旅”的视角认识帕埃斯图姆社会生活,以及多元文化融合背景下艺术的空前发展,还可以通过解读图像,从战士、儿童和狩猎竞技3个角度重构帕埃斯图姆社会。从大到小,从叙述历史背景到具体社会重构的叙述脉络,展陈空间内部形成紧密联系,从设计上体现出延续性与传递性。

“从滴水槽设计的孔位、整体形状和材质,可以看出这些文物不仅外观精美,在当时也兼具实用性。”对考古有一定研究的市民陈先生

展览开幕式现场

认为,本次展览高度还原了帕埃斯图姆古城的历史变迁和文化融合,展出文物历史悠久,展出形式丰富新颖成为展览的重要看点。

此外,展览还设置了传统展示手段与实景模型、3D投影等科技呈现方式相结合的“跳水者之墓”展区,为观众提供全新观展视角以及沉浸式体验观展方式,让文物“活”起来,多角度、深层次、立体化展现“大希腊”时代意大利的精神文化风貌。别出心裁的展出形式吸引

了众多儿童的目光,充分体现了展览寓教于乐的功能。“展览让我感觉一下子穿越到了地中海。尤其是‘跳水者之墓’展区,360度的观赏空间让孩子待在里面就不想走。”暑期带孩子来参观展览的林女士说。

此次展览是中华世纪坛艺术馆、南山博物馆、四川博物院和中国博物馆协会展览交流服务平台共同努力的成果,也是以帕埃斯图姆为主题的展览在欧洲之外的首次展出。帕埃斯

展览现场

图考古遗址公园凭借其历史性、独特性以及考古鉴定的杰出性,成为联合国教科文组织认定的世界文化遗产。

文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。2019年是中国与意大利建立全面战略伙伴关系15周年,明年两国将迎来建交50周年,展览的成功举办是两国文化交流的又一盛事。两大古老文明隔空对话,有助于增进国内观众对西方文明历史的了解,增强两国人民的友谊。

“如果说去年‘耀世遗珍——阿富汗国家博物馆藏珍宝展’是陆上丝绸之路经济带的历史见证,那么此次‘彩绘地中海:一座古城的文明与幻想’展则是海上丝绸之路的文明再现。”南山博物馆馆长戚鑫表示。

古代丝绸之路始于中国长安,终点在意大利罗马,中欧商业贸易带动人员往来,推进文明互鉴。近年来,中意不断推进“一带一路”框架下的合作,使古老的丝绸之路在今日焕发新的活力。

深圳南山所在的广东沿海正是海上丝绸之路南方桥头堡,位于南山的赤湾港是“广东十大海上丝绸之路文化地理坐标”之一,深圳蛇口前海自贸区就坐落于此,南山日益成为粤港澳大湾区的核心区域。“彩绘地中海:一座古城的文明与幻想”中国巡展第三站来到南山博物馆,为深圳观众带来一场2000年前“大希腊”地区的史诗级大展。由此可见,南山博物馆在塑造城市文明方面扮演着越来越重要的角色,对城市文化的推动作用也日益增强。

自2018年1月开馆以来,南山博物馆对公

众实行全面免费开放,为深圳市民奉上一道道艺术与文化盛宴。一年来,除常设展“南山故事”外,南山博物馆还先后推出“渡海白云——黄君璧双甲纪念暨黄氏父女作品联展”“耀世遗珍——阿富汗国家博物馆藏珍宝展”等重点专题展17个,接待观众约32万人次,先后两批次接收海关罚没文物2000余件,并在2018年5月两次登上中央电视台新闻栏目,知名度和影响力不断提升……南山博物馆已逐渐成为城市一流的“文化会客厅”,在粤港澳大湾区文博圈中留下重要足迹。

“今后,南山博物馆将进一步发挥文博交流重要阵地作用,强化内引外联,通过不断组织举办多品类、高质量的展览,向内引进国外优秀文化,向外展示中华璀璨文明,深化传承与吸收,为中外文化交流与发展贡献力量。”戚鑫说。

红绘风格基里克斯双耳陶杯

赫拉雕像