

压缩成本、自制剧目、探索演艺产业本土化发展

盘活中小城市剧院的“雪莲实践”

本报驻山东记者 苏锐

10月中旬的一个晚上,山东省东营市雪莲大剧院内,几百名观众带着孩子正在观看儿童剧《海的女儿》,情节来到高潮处,台上演员与台下小观众进行了气氛热烈的互动,掌声、欢笑声响成一片。

类似的场景在雪莲大剧院每年都会出现上百次。一场场现场感极强的演出,在观众中树立了口碑,正是剧院科学运营、普惠于民的生动写照。

找谁运营? 怎样运营?

这些年,国内不少中小城市出于展示城市形象、保障民众文化权益的考虑,兴建了一批新剧院,同时,很多地方还留存了数量可观的老剧院。但无论是新剧院还是老剧院,多数存在着运营难的问题。

2014年9月,雪莲大剧院开业,总建筑面积约4.5万平方米,包括拥有1340个座位的大剧院,408个座位的多功能厅等,能够满足大型歌剧、舞剧、交响乐等不同的演出需求。硬件很先进,但怎样把它充分利用起来? 开业初期,雪莲大剧院与全国很多中小城市的剧院一样,面临着找谁运营、怎样运营的问题。

大剧院体量大,涉及的管理事

务千头万绪,找谁运营? 起初,东营相关部门也想找业内颇具影响的剧院管理公司——财政支付一定费用,签订协议。但后来,东营还是决定自己摸索,以找出一个更适合本地文旅事业发展的路子。经过广泛调研与深入论证,雪莲大剧院交由东营市管国有企业——黄河文化传媒集团运营,运营费用比起初找的剧院管理公司的要价低1/3。

节省了财政资金,但雪莲大剧院的功能定位并没有因此“打折扣”。5年来,雪莲大剧院通过成本控制、自制剧目、走出东营等措施,盘活了资源,发挥服务社会价值。

管理精细精准+探索自制剧目

“开门就是钱”,这是业内对剧院运营成本大的共识。据黄河文化传媒集团董事长杨树行介绍,以雪莲大剧院的体量计算,仅空调费用一项每年就需要几百万元。

为此,雪莲大剧院提出了“精细精准”的管理服务理念。大到每一个舞台机械设备,小到一张办公用纸,在采购过程中都是货比三家,确保花最少的钱办最多的事。员工基本都是身兼数职,一专多能,演出前,他们还是剧场检票人员,演出开始后,有的已经成了台上的演员。大剧院有大小9台车辆,只有

一个司机,这名司机还兼任客服、夜班巡检等。

在压缩成本的同时,雪莲大剧院在自制剧目上全力进行探索和实践,以解决中小城市剧院普遍面临的缺乏演出内容尤其是优质演出内容的难题。最开始,东营也是选择剧目引进的路子来丰富雪莲大剧院的内容供给,但很快发现这条路走不通,主要原因是成本太高,受各方面因素影响太大,中小城市剧院在剧目引进的谈判中基本不占优势。

在此情况下,雪莲大剧院与东营一家艺术团进行资源整合,开始打造属于自己的演出节目。但演出类别很多,节目选择空间也大,到底从哪里入手? 经过市场调研,他们瞄准了儿童剧市场。

据了解,从2015年至今,雪莲大剧院成功编排了《阿拉丁神灯》《白雪公主》《八仙过海》等11部剧目。

创新经营理念,寻求融合发展

“雪莲大剧院的演出节目单中,儿童剧最受欢迎,基本不愁卖票,上座率非常高。”杨树行说,目前,第12部现实题材剧目已开始创作。

在业内,雪莲大剧院算是后生晚辈,但其创新经营理念仍有值得借鉴之处,尤其是在融合发展方

面。由于“院团合一”的体制运行灵活、针对性强,打通了演出的上下游,使剧目和场地、设备、人员的衔接配合顺畅默契,剧院和院团形成整体合力,产生了“1+1>2”的溢出效应。

近年来,雪莲大剧院还把“走出去”作为重要的经营策略,主动搭建对外合作机制,积极拓展国内演出市场,打响“雪莲”品牌。截至目前,该剧院系列自制剧《阿拉丁神灯》《宝莲灯》《胡桃夹子》已先后在北京、浙江、河北、江苏、河南等省市演出80余场,也成为剧院经营收入的重要来源。

2017年8月,雪莲大剧院自制剧《八仙过海》在东营首演,剧院推出了网络直播,首次以视频同步直播的方式把剧院演出与互联网演艺结合起来。在剧场内看要花120元,网上看花5元即可。据统计,此次演出直播中的网络观众近500人,打破了舞台剧的空间限制和地域限制,为剧院营销提供了新思路、新方向。

目前,雪莲大剧院顺应时代发展,将文化产业与互联网进一步结合,重点打造“云端剧场”“网络平台票务营销及场地租赁”“网络众筹排演剧目”等依托于“互联网+”的项目,推动运营形态网络化、信息化,打造文化产业新模式。

10月25日,以“休闲产业新业态 城市发展新驱动”为主题的第三届中国(北京)休闲大会在北京平谷区开幕。

本届大会包括“一会一展一活动”,“一会”指大会开幕式、主题论坛及三大主题分论坛,“一展”为中国(北京)国际休闲产业博览会,“一活动”指首届中国传统智力游戏挑战赛等,与会人士共话休闲领域热门话题、解读休闲领域发展新趋势、共享休闲产业发展新产品、推动休闲生活方式新理念的传播。

图为工作人员在中国传统智力游戏挑战赛现场展示中国传统游戏“九连环”。

本报记者 陈曦 摄

2019中国(贵州)国际民族民间工艺品·文化产品博览会落幕

博览会期间的贵州能工巧匠选拔大赛总决赛现场 武敏 摄

本报讯 10月25日至27日,以“发展文创产业,助力脱贫攻坚”为主题的2019中国(贵州)国际民族民间工艺品·文化产品博览会在贵阳举办。

该博览会始于2015年,至今已举办4届。本届博览会由贵州省委宣传部、省工业和信息化厅、省文化和旅游厅、省投资促进局和贵阳市人民政府联合主办,紧紧围绕庆祝新中国成立70周年和决战脱贫攻坚主题,结合贵州民族特色文化和文化旅游行业发展实际,通过赛事、展览和配套活动集中展示了贵州文化旅游产业发展的新气象。

其中,赛事包括贵州代表性旅游工艺品设计作品征集评选、贵州能工巧匠选拔大赛、“圆梦锦绣·巧手脱贫”

妇女特色手技能暨创新产品大赛、少数民族服饰设计作品大赛等六大赛事;展览重在展现贵州“文军扶贫”“文产扶贫”的成果,包括“黔地手艺”非遗作品展、“锦绣计划”文创产品展、多彩贵州茶文化体验展、贵州民族民间手工艺精品展、贵州民族民间手工艺旅游商品展等。同时,组委会还邀请了组织了“一带一路”沿线俄罗斯、巴基斯坦、伊朗、泰国等26个国家和地区的73家企业参展,展出的工艺美术、陶瓷艺术、特色手工艺等展品受到广大市民关注。

博览会期间,还举办了文化产业领军人物、文化产业品牌、优秀文化企业评选活动,以“多彩贵州·水贵天然”为主题的2019多彩贵州水产业推介会签约额近2亿元。(董金贵 吴长青)

山西举办文化市场综合执法实务培训班

本报讯 (驻山西记者杨洲 郭志清)10月23日,山西省文化市场综合执法实务培训班在太原开班,160余名文化市场综合执法人员参训。

在为期3天的培训中,执法人员就旅游市场整治、网络文化执法实务、营业性演出执法实务、文化和旅游市场综合行政执法案卷制作进行了研究学习,并围绕执法中的协作和出现的新情况、新问题等进行了经验交流。

此次培训是在全国文化市场综合执法改革的大环境下,大力推进全省文化市场综合执法改革工作的重要举措,旨在增强文化市场综合执法人员业务素质和能力,建立一支专业化、规范化的综合执法队伍。

去年12月28日,山西省文化和旅游市场综合执法监督局成立,目前全省有11支支队、96支县队,执法人员达1470人。今年以来,山西省相继开展文化和旅游市场整治春节行动、春季行动、夏季行动,召开了市场整治三个片区会。山西省文旅厅文化和旅游市场综合执法监督局局长金璋表示,按照文化和旅游部的要求,接下来文化市场综合执法机构将加大监管和执法的力度,在全省常态开展“体验式”暗访,进一步拓宽案件线索排查渠道,提高执法办案的质量,同时规范文化市场经营秩序,坚决打击无证经营、侵害游客利益、非法演出、违规售票、涉黄等乱象。

“国漫秀场”体验馆即将落户北京动物园

本报讯 (记者刘修兵)10月24日,北京动物园与中国动漫集团在北京签署“国漫秀场”全息MR体验馆项目协议。该项目结合全息空间成像、虚拟人制作、MR混合现实、影视特效、算法艺术、动作捕捉等技术,打造全新的文化与科普展示形式,让科技为文旅融合全面赋能。

中国动漫集团党委书记、董事长庚祖海表示,“国漫秀场”落地北京动物园,既是运用新科技的尝试,也是北京动物园创新运营的新举措。依托北

京动物园的资源特点,“国漫秀场”将通过全息、互动、多媒体等形式,利用“动漫+科技”推动线下空间载体改造升级,并为其量身开发更多的卡通动物IP形象,以及复原远古生物、灭绝动物和中国传统文化中的动物形象,为广大游客打造全新的文旅体验馆。

据了解,北京动物园每年接待中外游客高达1000万人次,其中三口之家占比达60%,这为“国漫秀场”全息MR体验馆提供了良好的客群基础。

专家学者在西安研讨旅游演艺行业高质量发展

本报讯 (驻陕西记者秦毅)10月23日至24日,由中央文化和旅游管理干部学院文化发展研究中心、全国休闲标准化技术委员会、陕西华清宫文化旅游有限公司共同主办的推动旅游演艺行业高质量发展观摩研讨会在西安华清宫举行。

新时代文化和旅游发展面临着新形势,高质量发展是新时代旅游演艺行业发展的必然要求。此次研讨会旨在落实文化和旅游部《关于促进旅游演艺发展的指导意见》要求,搭建旅游演艺行业经验交流和智慧共享的平台,探讨推动旅游演艺提质增效的现实路径。研讨会上,专家学者就文旅融合背景下

的旅游演艺发展定位、行业现状、标准化建设等问题展开了研讨,并现场观摩了大型历史实景演艺《长恨歌》的标准化管理和华清文创新品。

研讨会期间,中央文化和旅游管理干部学院文化发展研究中心与陕西华清宫文化旅游有限公司签署战略合作协议,双方将在行业研究和人才培养方面开展合作,推动我国旅游演艺的标准化和规范化水平提高,还将成立旅游演艺研究院,推动研究资源与行业资源的整合,通过建立信息互通、联合研究和成果共享等长效机制,开展旅游演艺相关研究和交流活动,积极推动研究成果转化为行业标准及国家标准。

腾讯音乐与索雅音乐版权合作“内容共创”

本报讯 (记者秦丹华)10月25日,由腾讯音乐娱乐集团与Sony/ATV索雅音乐版权联合举办的“乐创不凡”音乐共创分享会在北京举行,双方就内容共创达成长期合作,通过打通创作、制作、全平台宣传推广、全球数字发行等资源,为全球艺术家提供支持,共同打造优质原创音乐内容。

分享会上展示了双方携手举办的“极星国际音乐创作营”活动中创作的多首歌曲。在为期一周的创作营期间,徐梦圆、张远、吉杰、朱婧汐、宋黛霆等内地新锐艺人与十几位海外优秀音乐制作

人和词曲作者组成“音乐制作人联盟”,共同创作了数十首曲风多样的歌曲。资深乐评人王磊认为,中国优秀的原创音乐人和音乐内容还缺乏好的输出端口,创作是一个专业化的事情,而输出优秀音乐作品也需要专业化平台来完成。

腾讯音乐娱乐集团副总裁、内容合作与版权管理部总负责人潘才俊表示,希望通过合作成为优质原创音乐输出和引入的枢纽,一方面吸引海外优秀音乐人才进入中国,为当前中国音乐市场带来新声音、新活力,另一方面向世界推广中国优质原创音乐,让世界听见中国。

“靠山吃山”的两种滋味

——“漓江源头第一村”的美丽嬗变

新华社记者 王念 屈辰 徐海涛

错落有致的小楼藏在绿荫深处,山间流淌着潺潺泉水,盛开的桂花芳香扑鼻……广西兴安县华江瑶族乡高寨村是“漓江源头第一村”,山寨坐落在“华南第一峰”猫儿山南麓的崇山峻岭之中。曾经,当地村民“靠山吃山”依然生活紧巴,如今绿水青山成了“金山银山”。

“快进屋坐坐吧!”听闻外地口音,村民将锡金用广西口音很重的普通话跟记者热情地打起招呼。

一栋3层的民居古色古香,与四面的莽莽群山相映成趣。“寨上发展乡村旅游,好多家屋子都翻新了,政府帮着规划设计做民宿,收入不错。现在不砍树了,连毛竹都没必要砍了。”一家8口的老蒋说起生活条件的变化,深感心满意足。

高寨村位于漓江源头水源涵养地。这是一片绿色的宝地,漓江和湘江均发源于此。红军长征突破湘江后翻越的第一座大山老山界,也就是猫儿山一带。高寨村有1300多人,山里田地非常有限,遍山的毛竹、林木曾是主要收入来源。各家各户分有林地,以砍毛竹维持生计,有时甚至砍一些原生林木增加收入。

靠着山里的资源,当地竹品厂、木材厂一度有数十家之多。因为对

山林的过度索取,当地的生态受到不同程度的破坏。村委会主任潘奇全对那些年的无奈之举感叹不已:“因为收入渠道少,只能砍竹子砍树,‘人穷山败,山穷水败’,一直砍下去终究不是办法。”

“那时候,抬头一看,山体秃得一块块的,都不像青山了,更像是‘癞皮山’。”潘奇全说。

树有根,水有源。漓江山水举世闻名,但是源头出了问题,江水就不那么多了,也不那么清了。守住源头活水,才能保证一江清水向东流。十多年前,当地通过了保护漓江源生态环境的有关规定,禁伐、禁采、禁渔写进了村村寨寨的村规民约。

既要守住绿水青山,又要增加村民收入谋求发展,必须告别对自然资源粗放利用的依赖,另辟蹊径。

形势倒逼观念更新。依托漓江源自然资源、长征红色文化资源和瑶族独特的民族风情资源,华江瑶族乡党委、政府引导村民紧扣“绿色、红色、原色”资源优势,打造“三色”文化旅游,实施旅游康养项目。按照新产业的要求,不仅树不能再砍了,人们还必须更加爱护生态环境。

同样是“靠山吃山”,发展理念却完全不同了。

从卖竹木到依靠生态环境和文化资源谋求可持续发展,当地村民在转型的新路上一步一步往前走。“天然氧吧”、长征文化和民族风情元素吸引不少游客,农家乐、民宿等经营越来越红火,村民的收入和生活水平得到很大提高。

沿着村里蜿蜒的水泥路往寨子深处走,村民栗厚军的家出现在眼前。在乡村旅游、乡村环境治理等政策支持带动下,栗厚军和妻子把周围环境都整治了一遍,昔日生活必不可少的牛棚、猪圈改成杂物间,房前是种满蔬菜的菜园,家里靠着农家乐和在景区务工每年有几万元的收入。“新房是2014年盖的,楼上3间改成了客房,用来接待游客。”

再往前走,是村民杨维德的房子。废弃了一家居住几十年的老屋,杨维德并不心疼。装修一新的楼房已经建起,除了自己一家住,还留有几间屋子准备装修成供游客住的客房。“政府帮我们寨子做旅游规划,还补贴改厨、改厕、改圈的经费,对垃圾进行集中回收处理。环境好了,人住着也舒坦。”

山寨的变化让杨维德十分欣喜,他告别了依靠竹木的生活,成为景区的一名上班族,工资每年有2万

多元。杨维德指着对面的大山说:“那是我家林地,好多年没砍了,就留在那里,让它自然生长。”

记者沿山路而上,听到潘奇全正在给游客讲述漓江源的故事:“现在大家保护生态环境的意识更强了,无论是植被,还是河道,都全力避免破坏和污染。在我们高寨人眼里,‘山一水一草一木都是宝。’

华江瑶族乡党委书记文万告诉记者,依靠打造“三色”文化旅游,近年来游客人数逐步增加,去年达到60万人次。目前,全乡村民人均可支配收入超过2万元,旅游产业带来的收入占了大头。

文万介绍,华江获评“广西养生养老小镇”,吸引相关产业落户,2018年签约引资10亿的康养项目正在加紧建设。下一步,当地将围绕休闲康养产业做足大发展文章,同时因地制宜发展竹笋、香菇、木耳、中药材等林下经济作物,多渠道增加群众收入,让绿水青山真正成为村民们可以长期获得实惠的“金山银山”。

清泉淙淙流淌,溪水穿寨而过,清澈透亮。村民周利贫随手捧起一瓢溪水喝下,“可甜了!这么好的山水水,我们子孙孙都得用心保护哦。”