

特别策划
院团战“疫”
进行时

开心麻花：提高储备 捕获舞台外的市场机遇

一场疫情的出现，让开心麻花原计划的数百场演出相继取消，并产生了不可避免的损失。但危机中也存在着契机，据开心麻花演出事业中心版权与产品中心总监洪晔透露，疫情发生以来，开心麻花在保证线下演出作品剧本创作工作持续推进的同时，还尝试推出了线上剧场以及短视频与直播等不同形式的线上产品，不仅积累了新的创作经验，也让开心麻花决心在未来进一步探索线上线下打通的模式，挖掘更大的发展可能。

特殊时期特殊对策

对于喜爱开心麻花舞台作品的观众而言，在空闲时间去线下剧场观看一场演出已成为一种休闲娱乐方式，但新冠肺炎疫情的出现，令开心麻花不得不相继取消线下的演出业务。

北京商报记者了解到，截至4月底，开心麻花在全国取消了数百场演出，其中既包括《贼想得到你》《瞎画艺术家》《窗前不止明月光》《乌龙山伯爵》、音乐剧《爷们儿》、儿童剧《舒克和贝塔之克里斯王国》在内的十几部开心麻花原创剧目，也包括开心麻花原本预计要从国外邀请的演出《胶带很忙》等。这不仅给开心麻花带来了直接的票房损失，一些围绕演出开展的宣传、活动、商务合作的延期和取消也带来了间接的损失。

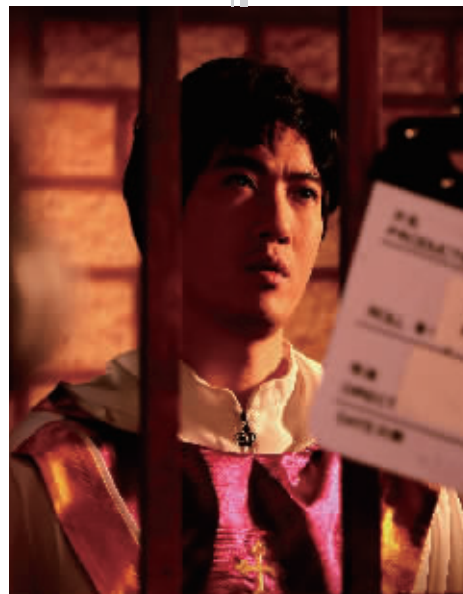
面对突如其来的变动，开心麻花在第一时间为观众提供了退票服务，同时也根据疫情的情况随时调整接下来的演出安排，而演出的暂停也并未让开心麻花停下手中的剧本开发工作。

洪晔表示，线下演出产品创作阶段的剧本开发工作并没有受到疫情的影响，所有的剧本开发工作都在线上进行中。我们一共有几组主创，在进行2020年新的舞台剧产品的创作，以前主创都是见面开会讨论，现在变成了线上会议讨论创作，虽然讨论时长会受到限制，同时大家的创意可能会沟通得没有那么明确彻底，但主创都在努力克服，并且逐渐习惯了这样的创作讨论。疫情过去后，我们的演出新产品都会逐步地进入到制作阶段。”

打通线上攒经验

在线下演出作品创作工作持续推进的同时，开心麻花也在探索更多演出新模式，并在线上实现多种产品类型的尝试。

首先不可不提的便是开心麻花作为西瓜视频、今日头条、抖音线上“喜剧场”的人

驻品牌，以2019年底推出的年底大戏《贼想得到你》为基础推出的衍生产品《贼想得到你前传》于3月14日正式上线。除此以外，开心麻花也在短视频及直播领域进行了相应的尝试，不仅与微博一起开展了花样宅家挑战，同时《瞎画艺术家》剧组以及《醉后赢家》中的音乐剧演员也都在抖音、一直播等平台，直播分享剧目的内容和幕后故事。

在洪晔看来，与线下产品不同，这些体量较轻的线上产品的创作周期更短，产品更新迭代的速度比线下更快，内容比线下产品更需要与观众的交互感，是这个特殊阶段的产品需求。而这些线上内容的尝试，一方面能让开心麻花的观众在疫情期间看到新作品，也能通过播出平台为开心麻花吸引更多受众，且这也能促使开心麻花开去探索更多演出产品的盈利模式，创作者也在这个特殊阶段积累了新的创作经验。

值得注意的是，把线下演艺内容搬上视频平台，并不是简单平移就可以做到的。洪晔表示，以现场感、即时性见长的舞台剧演出形态直接搬到线上，效果显然不能和针对镜头语言制作的影视作品比较，因此怎样才能“扬长避短”成为首先要考虑的事情，比如如何将舞台作品用光区切换表演场景的叙述方式与镜头语言相结合等。而在创作上，则要考虑内容与表演如何适当

加入与观众的交互感，并以适当的方式实现在演舞台剧IP视频化。

演出行业分析师黎新宇认为，不只是舞台剧，其他形式的线下演出在迁移至线上平台时都会面临多种挑战，包括镜头、灯光、声效的使用均会有所差异，尽管此前已有部分从业者进行过尝试，但对于整体行业而言更多还处于探索的阶段。

延展产品线谋多赢

现阶段新冠肺炎疫情正逐步被控制，同时国内多地也相继发布指引，帮助演出行业在未来能够逐步有序实现复工复产，此时的演出从业者也在思考着下一步的发展，并事先进行着各项准备。

据了解，现阶段开心麻花也正在为后续的工作进行着准备工作，其中在新舞台剧产品的创作、储备方面，开心麻花一边筹备每年最重要的新产品——开心麻花年底大戏，一边也在寻找优秀的主创，一起开拓新的产品线。与此同时，开心麻花还正在筹备青年戏剧节，按照计划，该戏剧节预计于2020年下半年推出，涵盖邀请单元和新人单元，届时开心麻花会通过戏剧节寻找优秀的新人主创，并在资金、创作、制作上给出支持，孵化新人新作品。

在剧评人蒋颖看来，此次疫情的出现令演出行业更加深刻地意识到探索新模式、拓展新空间的重要性，短时间内调整上线的新产品和新合作也让从业者能够通过亲身体验感受到其必要性，并进一步明确今后自身的发展方向，以便率先做好布局。

洪晔表示：“这次疫情中我们的大胆尝试也获得了一些成果和经验。对我们来说，一是之后要增强线上产品的制作和储备，这种储备包括了多种产品类型下创作团队、制作团队、演员、渠道的储备等等；二是要积极探索线上线下打通的模式，而不是简单地复制已有的线下产品到线上，探索线下演出的多元盈利模式。降低风险，发掘可能。”

北京商报记者 郑蕊 伍碧怡
图片来源：官方供图

剧场推荐

天桥剧场 国内首家综合性剧场

天桥剧场始建于1953年，是新中国成立后我国兴建的第一家综合性剧场。其位于北京中轴线前门大街南端，东临市内最大的森林公园——天坛公园，与自然博物馆隔街相望，天桥剧场被誉为新世纪首都北京南城的一颗璀璨的文化明珠。

1991年，国家投入巨资，在原址上按照国家大剧院的标准重新翻建了天桥剧场。新天桥剧场于2001年3月落成，是首都唯一的一家专业歌剧、芭蕾舞剧场，高质量的建筑声学、灯光、电声设计足以满足任何大型歌舞、戏剧和交响乐的演出要求，英国皇家芭蕾舞团、帕瓦罗蒂等世界著名的艺术团体和艺术家都曾在这里演出。剧场自东向西分为文化广场、前厅和休息厅、观众厅以及舞台化妆间和演员公寓四个部分。建筑造型庄重典雅，内部装潢华丽，舞台灯光先进，并设有中央空调，保安监控和楼宇自控系统，可称为北京最为豪华的观演剧场。

剧场观众厅分上下三层，一层和

二层各有贵宾休息室一间，包厢配有包厢休息室；三层还配有多功能厅可容纳50人，装修典雅气派，适合小型新闻发布会和酒会、庆典仪式等。剧场的灯光音响设备大部分采用美国和德国的产品，不仅品质优良，而且装备充足，适合各种演出的要求。剧场公寓部分配有客房100余间，标准间、单人间和套房规格齐全，三楼为特色餐厅，为演出团体，同时也为庆典、会议和酒会提供服务。

交通信息：可乘坐公交2路、7路、20路、35路、105路、106路、110路、120路等至天桥站下车。

首都剧场 风格独特闻名中外

首都剧场于1954年建造，设计者为林乐义，是隶属于北京人民艺术剧院的专业剧场。是新中国成立后建造的第一座以演出话剧为主的专业剧场，同时可供大型歌舞、戏剧演出和放映电影之用。

在建筑风格上，首都剧场借鉴了欧洲与俄罗斯的建筑风格，体现了东西方建筑艺术的完美结合，给人以庄重、典雅之感。该剧场占地0.75公顷，建筑面积15000平方米。舞台深19.5米，宽26.5米，高18.5米，台口宽13米，高8.5米，有电动活动台口。两侧有副台，基本台中央有我国当时在剧场中自行设计施工的唯一一转弯，直径16米。

公开资料显示，首都剧场的音响、灯光及一些其他设备均已更新为较为先进的控制系统，可以接待大、中型的话剧、歌舞、戏曲、会议以及其他艺术活动。而剧场的观众席则分上下两层，现设有927个坐席，每个坐席都经过了特殊的消音处理；剧场内壁采用了进

口的强吸音板，可最大限度还原演员音色，加之一流的扩音系统，确保了最佳的音响效果，使观众坐在剧场的任何一个坐席内，都能清晰真实地欣赏到来自舞台上的语言和音乐。

1955年，首都剧场正式交付于北京人民艺术剧院使用，先后上演了如《茶馆》《雷雨》《天下第一楼》等一系列中外名著，为我国的话剧艺术的发展和繁荣作出了应有的贡献。

交通信息：乘坐公交104路、108路、111路至灯市口站下车，步行即可到达。

蜂巢剧场 当代戏剧的地标性建筑

位于东城区新中街北端的蜂巢剧场是导演孟京辉特意为《恋爱的犀牛》重新改建的新剧场，作为这部话剧的一个常态演出，而之所以叫做“蜂巢”，不单是每个细节都有蜂巢的图案设计，更多是暗喻那些像蜜蜂一样，不辞劳苦艰辛，为了戏剧理想不断努力的人们。

公开资料显示，蜂巢剧场大约有300多个座位，孟京辉亲自为新版《犀牛》设置了特殊的舞台装置。改造后的蜂巢剧场舞台宽度达到了15.8米，舞台台高6.3米，舞台台深达到了12米。由于常规大剧场的可用舞台宽度为14.5-15米之间，所以这次在蜂巢上演的《犀牛》将一改小剧场戏剧“简陋”的旧印象，在蜂巢，观众可以看到多变、精致的视觉空间。

截至目前，包括《恋爱的犀牛》《一个陌生女人的来信》《两只狗的生活意见》《你好，忧愁》《空中花园谋杀案》等多部话剧作品均已在蜂巢剧场多次登台上演，吸引不少观众前来观剧。在业内人士看来，蜂巢剧场有望成为当代戏剧的地标性建筑，且今后除了先锋

戏剧演出，还会有许多特殊的舞台装置将在那里呈现给观众。

蜂巢剧场除了常规戏剧演出之外，还会举办画展、摇滚音乐会、戏剧沙龙、戏剧大师班、当代诗歌朗诵会等系列国际文化交流活动。且蜂巢剧场是国内首个由艺术总监、文学总监直接参与运作的剧场，能够保证剧场演出的整体艺术品质。

交通信息：乘坐公交24路、117路、123路、413路、635路、850路、916路、935路、966路等至东直门站下车，或乘坐地铁2号线、13号线至东直门站下车。

背景链接

成长中的中国话剧

话剧是指以对话方式为主的戏剧形式，于19世纪末20世纪初来到中国。与传统舞台剧、戏曲相区别，话剧主要叙述手段为演员在台上无伴奏的对白或独白，但可以使用少量音乐、歌唱等。1928年，导演洪深提议将其定名为话剧，以统一有关这个新的艺术形式的多种不同称谓，并使其区别于中国传统戏曲，以独立的艺术品格和崭新姿态屹立于中国艺坛。

公开资料显示，中国话剧形成于20世纪初，由在美国学习西方戏剧，并毕生致

力于将其在中国发扬光大的洪深命名为话剧，以示与依靠唱、念、做、打，手段注重对生活进行程式化表现的中国戏曲相区别。话剧在“五四”运动前后已臻成熟。此后，一般以1949年中华人民共和国成立为标志，分为现代当代两个时期。中国现代戏剧以广泛吸收西方现代戏剧的众多流派为起点，在社会运动和革命斗争的浪潮中，逐步形成了自己的传统。

上世纪中叶开始，中国话剧涌现了《战斗里成长》《红色风暴》《万水千山》《茶

馆》《马兰花》《蔡文姬》《关汉卿》《霓虹灯下的哨兵》等一大批成功的剧作。其中的一些优秀作品，成为某些剧团的保留剧目，甚至成为民族艺术的骄傲。

据了解，中国话剧经过上百年的融合创新，已经凸显出具有中国民族特色、有思考、有态度的话剧形式。目前，首都剧场、人艺实验剧场、东方先锋剧场、人艺小剧场、八一剧场、蜂巢剧场、朝阳9剧场、木马剧场、北演·东图剧场等都是观众喜欢前往的观赏话剧场所。