

延展IP业态 京城小剧场谋拓圈转型

疫情防控期间,京城的小剧场也因停演未能与戏迷朋友见面。北京商报记者采访近10家小剧场后发现,小剧场当下面临的压力主要来自经营成本,但多数负责人表示,尽管受疫情影响演出排期遇到一定的阻碍,但是复工准备工作依旧继续,小剧场运营者们不仅更注重线上的社群运营,也在加快谋划其他拓展IP业态的生存之道,如做戏剧书店、戏剧咖啡店等公共空间化的尝试,同时打造更有标志性的衍生周边。

超千场演出停演

5月假期,北京商报记者实地调查并走访了近10家小剧场,发现以往在4、5月演出排期密集的小剧场,目前仍处在停演状态。而多位剧场经营者也向记者表示,在停工之前,剧场的平均上座率均达七成以上,截至目前,已经有超过1000场演出受到影响,仍不知道何时能复演。

“小剧场的盈利主要就是依赖剧目演出,但是近两个月甚至往后两个月的演出我们都停掉了,目前还不能确定什么时候能够重新排期演出。据我所知,本来小剧场的剧目就不会特别多,主要还是知名的几家小剧场能够形成固定规模,所以对于知名度更低的小剧场,停演的状态已经是习以为常了。”小剧场场负责人陈先生对北京商报记者表示。

据北京市文化和旅游局、北京市演出行业协会统计,数据显示,2019年,大中型剧场贡献56.4%票房,共演出6125场,观众规模达503.9万人次,票房收入为9.84亿元;小剧场演出则依旧活跃,66家小剧场共演出8096场,占全年演出场次的35.5%,票房

收入则达1.55亿元,同比上涨7.1%,年演出场次超100场的小剧场数量达28家。业内人士表示,初步估算,截至目前,停演的4个月内,受影响的小剧场演出超过千场。

据陈先生介绍,随着复工的信号陆续响起,对于小剧场复演的日子指日可待。在停演期间,运营者都在为排期筹划,随时等待着观众的到来。尽管场地未能迎接观众的来临,但工作人员都随时做好复工准备,通过线上的渠道与剧组沟通、与观众沟通,不落下运营的工作。如近一个月以来,蓬蒿剧场仍在通过微信公众号的方式告知观众们关于第十一届“北京·南锣鼓巷戏剧节”的相关进展。

面临成本高压

对于多数小剧场而言,在等待复工的过程中,场地、人员等成本是首先要考虑的问题。据了解,此前因排期演出而产生的排练场地、排练过程中音视频的制作、布景、灯光以及演员的服饰等都是一笔不小的开销,而很多前置开销因为停演无法及时收回成本。

“为了节约开支,我们也有想过要辞去

一些员工来让人力资源成本方面有所下降,目前还是日均亏损上千元的状态。”运营独立小剧场的王涛告诉北京商报记者,小剧场采取场地租赁的形式居多,停演间鲜少能够有租金减免,因此依旧需要背负巨额租金以及相关人员开销。此外,相声演员高晓攀在4月19日也在自己的社交平台上发布了名为《再见,交道口剧场》的长文,透露嘻哈包袱铺的一个小剧场交道口剧场已关闭。

即便是在京城中备受关注的蓬蒿剧场也受到资金方面的困扰。据北京商报记者此前的了解,蓬蒿剧场自成立伊始日均亏损3000多元,年均亏损120万元,十年来累计亏损1000多万元。2016年,蓬蒿剧场创始人王翔为保住演出场地,以全部资产和三个牙科诊所作为抵押,首付1000万元买下了剧场场地,但剩余的场地费也让蓬蒿剧场背上了巨额的债务。

在演出行业分析师黎新宇看来,相比大中型剧场,小剧场在资金方面会面对更多的困难,对于本来就无法达到收支平衡的小剧场来说,停演过久确实是雪上加霜。但是,多年来北京市内的小剧场发展一直都处在过剩和短缺并存的状态,目前的情

况对于小剧场经营者是难题也是机遇,不能借此找到多元化的生存之道,通过其他方式拓展业态生存下来将会是小剧场经营者的新考题。

谋划加速转型

停工以来,更多大中型剧场都开始启动线上演出,以微信、抖音、微博等各种新媒体形式为观众带来新创作。王涛认为,对于小剧场经营者来说,去尝试拥抱新形式也是一个机会。随着技术的提升,观众的观演感提升有更大的可能性,疫情停工则让更多人去关注线上线下演出的对比,“线上的演出绝对不可能替代线下演出的观演感,但小剧场如果能在在这个时期利用线上的社群运营为品牌造势,吸纳更多新的观众,对于未来复工后的上座率也会有所帮助”。

而观众王女士表示,她对于小剧场的剧目期待向来更胜于大中型剧场,她希望小剧场能够以内容突围取胜。“小剧场会有更多先锋创作型的剧目演出,比起大中型的剧场,它可以给戏剧人以及戏剧爱好者更多灵感碰撞的机会,所以我们观众更希

望小剧场在转型的过程中不要忘记最初的特点”。

近一年以来,无论是大中型剧场还是小剧场,均在优化自身的运营模式,以谋求更大的发展,如长安大戏院根据节日、节令等打造专属演出品牌,建立剧场特色;保利剧院则开拓国际化合作,先后与英国大使剧院集团、美国布诺艺术中心等机构建立了战略合作关系。而在小剧场方面,越来越多的小剧场选择在商业中心或商业综合体中入驻,既能够满足不同观众的需要,也能将商业体的客流融汇为自身的发展潜力。

除了更费心思考虑小剧场的选址地点外,更多小剧场经营者也开始关注立足于小剧场本身的IP衍生变现之道。“我走访了国内外很多独立小剧场,对于小剧场的经营思路有了更多想法,就是不光是做戏剧演出的场地,而是将其品牌化,承载更多的艺术属性。在我的小剧场未来规划中,我可能也会参考国内外的IP衍生模式,比如做戏剧书店、戏剧咖啡店等公共空间化的尝试,同时打造更有标志性的衍生周边。”王涛如是说。

北京商报记者 郑蕊 伍碧怡

再战线上直播 北京天桥艺术中心推“全民来演戏”

北京商报讯(记者 卢扬 伍碧怡)5月7日晚间,北京天桥艺术中心与合作伙伴哲腾文化携手推出的“全民来演戏”将在快手上正式直播,这也是对演艺类线上直播形式的一次颠覆与挑战。

据悉,“全民来演戏”将会为观众带来真实的舞台、真实的戏剧和真实的表演,而为观众呈现演出的人,或许就是身边那个最有故事的普通人。在首次直播中,表演团队将带来由傅迦编剧、杨峰导演的话剧作品《江小东和刘小文》片段。

公开资料显示,《江小东和刘小文》讲述了一段青梅竹马的爱情故事,主人公江小东和刘小文打小一起长大,虽然彼此喜欢,但刘小文秉持着“男追女隔座山”的理念,对江小东进行了百般考验后,才答应“携子之手”。他们结婚了,生活平淡却不失乐趣。但在新生命到来之后,江小东的地位一落千丈,成为了一个“已婚单身”男,而“城”外的一切此刻却变得格外诱人……尽管这是最普通的一段爱情,但也是最独特的一段爱情,每个人都能在其中找到自己的投影。

“全民来演戏”只是北京天桥艺术中心在疫情停演期间推出的线上活动之一,北京商报记者了解到,通过微博、微信、抖音等多个线上平台,北京天桥艺术中心不仅推出“艺术小站”线上艺教,线上放映”

“会员活动”等多种艺术活动,在直播领域还自主策划发起《剧场经理脱口秀》直播栏目,让观众眼中的“神秘人”——剧场经理,在直播中与观众面对面进行交流分享,揭秘演出背后的趣闻轶事,仅在微博平台上,观看播放量就可实现单期破3000次。

与此同时,为了能够在恢复演出后能迅速进入状态,北京天桥艺术中心并未停止运转,并组织起内部培训课程,各个部门就自己的业务板块面向全艺术中心进行课程式宣讲,以加速员工各方面能力的提升,此外还对2020年6月后至2021年底的重点演出项目进行了重新安排规划。其中,音乐剧《变身怪医》中文版、中文原创音乐剧《白夜行》、香港焦媛实验剧团话剧

《长恨歌》、英国新冒险舞蹈团《红舞鞋》,以及多场高清放映计划于今年悉数亮相,而法语音乐剧《唐璜》、摇滚莫扎特《蝴蝶梦》,英语原版音乐剧《雨中曲》也有望在今年下半年登台。

在业内人士看来,此次疫情让整个演出行业加速转型升级,并在线上尝试更多的可能性。且线上与线下可互为补充,其中与线下演出能够给观众带来更为沉浸式的观演体验不同,线上平台的布局则是联动演出团体、剧院、观众之间的桥梁,诸多更具互动性的活动通过跨越时间、空间的限制,让多方持续保持联系,同时还能吸引更多人对演出产生兴趣,为今后的线下演出培育更大的观众群。图片来源:官方截图

非音未来·音乐扶持计划启动作品征集

北京商报讯(记者 卢扬 伍碧怡)据北京演出行业协会官方微信日前发布的消息显示,“非音未来·音乐扶持计划”暨2020年第二届优秀作品征集活动现已开启,并将以线上线下相结合的方式向音乐人征集相关作品。

公开资料显示,近年来北京市持续推动音乐产业的发展,并颁布《关于推动北京音乐产业繁荣发展的实施意见》,推动音乐产业高质量发展。而“非音未来·世界音乐扶持计划”是北京公司于2019年开启的活动,本届活动主要旨在“用音乐发现未来”,扶持有才华的原创及改编音乐人才,为之提供资源平台,后续通过资源整合为音乐人提供一站式的演出推广、作品发行、宣传推广、作品收益、版权管理与权利保护、粉丝运营、商业代言及衍生品经济等多重服务,全产业链支持音乐人。

与此前有所不同的是,本届“非音未来·音乐扶持计划”扩大了征集范围,鼓励并支持非遗音乐、世界音乐、民族音乐、古典音乐中的优秀作品和优秀音乐人。与此同时,此次活动将采取线上线下结合的选拔方式,其中线上选拔于2020年5月开启,音乐人

的音乐作品可以通过“非音未来”官方平台参加作品初选征集活动;同时线下选拔计划走进各大音乐类高校,进行校园原创音乐人才选拔活动,让更多音乐人才有机会参与活动,获得更多资源。

据征集作品要求显示,此次共分为器乐组和声乐组两个组别,且要求是参选选手原创或改编的、非抄袭、无版权争议的、内容和形式都具有独特个性且拥有社会共识价值的音乐作品,重点鼓励和支持非遗音乐、民族音乐、世界音乐及古典音乐为主的音乐作品。同时,语言不限,其中声乐类作品须附上歌词或歌词大意,风格与题材也不做限制(但勿涉及政治、民族、宗教、影响社会稳定等敏感话题)。

根据安排,本届“非音未来·音乐扶持计划”的参选截止日期为2020年8月31日(周一)24时前,以组委会收到作品时间为准。此外,本届“非音未来·音乐扶持计划”对参选作品要求为时长3-10分钟的完整作品,且参选选手可以个人或组合形式参赛,并建议每组参选选手最多不超过6人,而每组选手参选作品数量不超过3个。