

京城民营小剧场生存图鉴

提及民营小剧场,似乎总也走不出人们传统记忆中面临经营挑战、岌岌可危的固有印象,但经过十余年的发展,民营小剧场也在尝试寻觅出一条自己的发展道路。京城内的民营小剧场也不例外,或“场制合一”,变身为演出IP的孵化器;或延展出更多元的业务模式,以强化自身的功能性;或联动各方资源筹办节展等活动,提升知名度和市场影响力。而这一系列布局的背后,展现出民营小剧场已成为演出市场中不可或缺的一部分的事实,拥有着自身独有的魅力。

变身IP孵化器

繁星戏剧村、蜂巢剧场、蓬蒿剧场……这一个个民营小剧场已经成为京城演出市场中一道特有的色彩,也是不少戏剧爱好者的聚集地。如今,这些民营小剧场早已不再只是一个单一的演出场所,而是承担了更多的身份与责任,首先不可不提的便是变身为IP孵化器,在内容端树立起自身特有的竞争力。

以繁星戏剧村为例,自2007年创建以来,该剧场在过往的运营过程中,推出诸多原创剧目,并通过根据市场情况和观众反馈持续优化与调整,逐步培养出自己的IP,其中,作为繁星戏剧村的当家剧目《奋不顾身的爱情》已经上演2500余场,每每上演均能吸引观众的驻足观演。

繁星戏剧村市场部总监郝微丽表示,小剧场运营早期,繁星戏剧村便提出了“场制合一”的概念,场就是剧场,制就是制作,背后实际是看到很多剧场运营者或剧目公司会有两个发愁的点,第一点是有好内容剧但是却订不到好剧场或好档期,第二点则是剧场一直为了把一年365天排满而各

处寻找好内容。大家实际都是在寻觅的过程中,而繁星戏剧村通过“场制合一”便能解决问题,且在过去十几年积累了50部IP,这些IP对于剧场来说是最宝贵的价值。

不只是繁星戏剧村培育着自己的IP,以孟京辉戏剧工作室为背景的蜂巢剧场,同样也已产出大量IP作品成为舞台上的当家之作。不论《恋爱的犀牛》还是《两只狗的生活意见》,尽管已经完成一轮又一轮的演出,但只要再次登台,观众便趋之若鹜,不用为演出上座率而担忧。

在剧评人蒋颖看来,经典优质剧目是不会过时的,不只是因为作品的内容质量摆在面前,还与该类作品往往也会根据市场变动而进一步优化,因此总能带给观众较好的观演体验,而民营小剧场通过孵化自己的IP经典作品,也就相当于为剧场运营留下一束不会熄灭的火把。

多元经营强化功能性

正当民营小剧场孵化IP以从内容端夯实市场竞争力之时,在经营端,民营小剧场也在围绕“演出”这一核心元素,不断延展可提供的业务品类,与图书、餐饮、文创产品甚至是酒吧等元素互相融合。

走进蓬蒿剧场可以发现,一个由民国四合院改造的剧场尽管整体面积不到400平方米,但麻雀虽小、五脏俱全,不仅有可容纳百人观演的小剧场,图书馆、展览厅、咖啡厅等其他特色空间也均设立在内,在满足戏剧爱好者更多服务需求的同时,进一步强化了自身的功能性,并能开展讲座、沙龙、工作坊等更多类型的活动。与此同时,蓬蒿剧场现阶段也推出文创小店,对外销售多种类型的文创衍生产品,包括中秋

节的月饼礼盒、新年月历、特色书签、帆布袋在内,均已陆续呈现在人们眼前。

戏剧爱好者张欣悦向北京商报记者表示,目前很多戏剧爱好者来到蓬蒿剧场,除了来看在该剧场上演的剧目外,图书馆、咖啡厅的设置也成为大家聚会的场所,观演结束后一起坐下喝着饮料谈论自己的感受,有时即使没有剧目上演,也会与朋友相约来到咖啡店内坐坐,这已经成为一个聚合性的场所。

“随着消费升级,剧场运营和空间运营变成了体验式消费非常需要的内容。剧场经营应该是多元的,不能只是做舞台剧,应该把属于舞台上表演的东西都融入进来。此外,空间也应该是一个可以变动的,可以去改变各种功能的,但是唯一不改的就是它对观众的表现形式呈现。”寅派动力IMPACT MOTION创始人朱寅如是说。

联动资源办节展

由于自身空间相对有限,民营小剧场无法像大型演出场馆一经建立,便凭借着空间优势揽获周边大量目光,但民营小剧场通过自身的运营也能成为一个地标性空间,背后除了孵化更多优质内容作品、延伸多元业务外,联动行业资源举办节展活动,也进一步提升了自身在市场的影响力。

以蓬蒿剧场为例,据公开资料显示,该剧场独立承办的戏剧节包括“北京·南锣鼓巷戏剧节”“北京东城青年戏剧演出季”“北京-上海双城记戏剧交流活动”“北京国际独角戏剧节”“亚洲文化视野-旅程艺术节”“中日舞蹈论坛”“丹麦儿童戏剧节”等。

而在蜂巢剧场,于2008年便已创办的北京国际青年戏剧节也已走过十多个年头,并在今年正式进入了第十三届。与此同时,当下正在举办的第七届当代小剧场戏曲艺术节,则是由繁星戏剧村承办,多部经典演出剧目相继登上繁星戏剧村的舞台。

蒋颖认为,举办戏剧节展,虽然整个运营过程会增加工作量,需要各方进行沟通,但这也是一个能够深入走到行业内,与更多从业者交流分享的机会,也能带来今后合作的机会,为民营小剧场的发展添砖加瓦。此外,一个好的戏剧节展也能在圈内形成较大的影响力,更多观众也会被吸引过来,提升知名度并增加与观众之间的黏性。

在“文小艺”品牌创始人王智兴看来,“中国的经济活力、创新力一定是在民营经济,高手在民间,通过小剧场十年来迅猛的发展态势,我们能够感受到文化、消费不仅在升级,更是在下沉。小剧场的小,在某种程度上不一定是一种弱势,小也有它的差异性、灵活性、独特性,与用户之间的黏度和创造自己独特IP内容的能力,也是小剧场行业能够蓬勃发展的核心所在”。

北京商报记者 卢扬 郑蕊/文 贾丛丛/漫画

《圆明园》以舞剧再现历史故事

北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)11月12日,北京天桥艺术中心官方微信发布的演出信息显示,由北京歌剧舞剧院带来的大型舞剧《圆明园》即将于11月17日-18日登上天桥艺术中心中剧场的舞台,用舞剧的形式再现当时的历史故事。

公开资料显示,舞剧《圆明园》以2001年誉满京城的《情天恨海圆明园》为基础重新排演,该剧经过5个月的打磨,以全新的容貌再度亮相。该剧取材于发生在北京地区的历史故事,以小人物为社会缩影进行舞剧创作,强调其背后的深刻含义和舞剧独特的艺术魅力,通过人物情节、舞蹈场面,以及服装和舞美等各种手段,将北京地方人文风貌与传统民俗特色予以展现。

据悉,该剧将剧中人物玉儿和石匠感人肺腑的爱情悲剧融入宏大的历史背景中,并以舞剧这一艺术手段,将圆明园即将被焚毁这一悲剧的阴霾不断铺陈开来,步步逼近剧中人物,最终,个人命运与历史大背景殊途同归,揭示出在一个羸弱的民族与贫困落后的社会中,任何人都无法得到真正意义上的出路,旨在表现人们对自由、平等、公正、法治的美好社会的期盼不曾磨灭,唯有富强、民主、文明、和谐的国家才能带给百姓幸福安康的生活。

而此次表演的北京歌剧舞剧院,是北京市市属唯一一家歌舞类专业表演院团,近年来,先后推出了大型舞剧《天路》以及舞剧《丝路长城》、乐舞诗《紫气京

华》、形体剧《化水》、歌剧《杜鹃山》、共唱《乐见北京》、歌舞音画《你我的北京》、交响组歌《北京颂》、综艺歌舞演出《心动时刻》《北京圆梦》《炫舞飞歌》,以及歌曲《人民的祝愿》《你我的北京》和《新时代之歌》等一批经典剧目和曲目。

值得注意的是,舞剧《圆明园》作为进入“国家舞台艺术精品工程”的剧目之一,在剧情、舞蹈表演、音

乐、舞美等各个方面都潜心雕琢,并在原版的基础上增强了戏剧性和观赏性,为北京乃至全国的观众提供优质的观赏体验。该剧还特别注重对北京传统文化特色、民俗民情的展现,在仁和酒楼一幕中,随着富有京腔京韵的叫卖声传来,铁算盘、遛鸟、天桥杂耍、酒馆众生相的群舞里融合了杂技的元素,配以时而灵动时而恢弘的音乐生动地重现了当时北京城独有的面貌。

《小飞侠彼得·潘》借童话魅力分享成长乐趣

北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)11月13日-22日,中国儿童艺术剧院根据世界经典文学改编、北京市剧院运营服务平台支持剧《小飞侠彼得·潘》将再次登陆中国儿童剧场,用世界经典童话的魅力和震撼的视觉奇观与小朋友们分享成长的乐趣,体味飞翔的快乐。

世界经典童话《小飞侠彼得·潘》发表于1904年,是英国小说家及剧作家詹姆斯·巴里最为著名的剧作,故事主要讲述了永远不会长大的彼得·潘与永远不想长大的小女孩温迪在“梦幻岛”上和小伙伴们一起收获友谊并与海盗船长虎克斗智斗勇的奇幻故事。该作一经发表便引起轰动,其书籍不仅被翻译成多国语言出版,更先后多次受好莱坞、迪士尼之邀,以舞台剧、电影、动画片等多种形式展现在世人面前,其各具特色的人物角色、天马行空的故事情节,让这部世界经典之作经久不衰。这个纯真、勇敢,永远停留在童年时期的小男孩彼得·潘至今仍不知疲倦地环绕在世界各地孩子们的身边,带给他们勇气和快乐,陪伴他们度过童年时光,注视着他们慢慢长大……

而此次演出剧目《小飞侠彼得·潘》的舞美设计为了将原著中天马行空的场景落实到舞台之上,将剧场LED屏幕、多媒体设计、进口纱幕等多项高科技技术共同投入至舞台设计当中,集中发力配合主创的构思和演员们的精彩演绎,达到了艺术与高科技跨界的完美融合,为大、小观众奉上一台既有深刻内涵又极具视觉冲击力的艺术盛宴。

该剧导演廖向红表示:该剧向孩子们诠释了飞翔的真谛,这里的飞翔并不是具象的双脚腾空,而是一种健康、愉悦、时刻保持童真的精神状态,就像主题曲中唱的那样,心中装满了欢乐,就能一飞冲天。这种孩童般单纯的欢乐并不与自身的成长背道而驰,反而源于对未来生活的无限畅想,源于友情的力量、源于亲情的温暖,希望孩子们能通过这样一个充满浪漫情怀的童话故事积极面对生活、面对长大,让所有的成长经历成为滋养童真的润土,最终成为一个拥有童真、童心,精神世界丰富的大人。”

解实操难题 中国戏剧艺术普及教育首套教材正式发布

北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)11月12日,中国演出行业协会、中国演出行业协会艺术普及教育委员会在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心正式发布中国戏剧艺术普及教育首套完整教材,包括《艺术普及教育教师培训教材》和《青少年戏剧表演教材》。

据介绍,教材体系紧贴政策走向,将艺术教育需求作为核心,是我国戏剧艺术普及教育领域首套具备专业性、系统性的培训教学教材,也是目前唯一能够从艺术教育实际需求出发,务实解决行业一线需求的指导性、实操性教材。其中,戏剧艺术普及教育教师

职业能力培训教材》是一套基础专业教材,通过对表演、编剧、导演、制作四个方面的专业指导,通过明确行业相关政策与法规,了解行业现状;帮助相关从业教师完善和提高专业能力,并为相关高等教育专业方向的学生就业提供帮助。

而《青少年戏剧表演教材》则结合中小学生学习年龄分布、课程内容、课程进度,针对不同年龄层次的学生进行分级教学、评价,充分激发学生创造力和想象力,加深青少年对戏剧表演的认知和理解,提升个人素养和综合素质,帮助青少年更好地了解 and 参与戏剧表

演,同时丰富多样的剧目、剧本、台词、角色设计、服装设计、舞台场景方案、调度方案解决了学校教学、学生需求和艺术培训机构需求,为教学提供了便利,便于更加详实有效地完成教学任务,填补了戏剧艺术普及教育课程教材方面的空白。

中国演出行业协会会长宋克宁表示,戏剧艺术普及教育系列教材将科学有效地帮助学校、社会艺术教育机构丰富培训授课内容,解决教学过程中所遇到的实际问题,提升青少年对于戏剧表演的理解和兴趣;增强戏剧艺术普及教育师资力量,并提升相关从业人员专业能力。