

演出院团线上渠道扛起大旗

为了更好地防控疫情,京城演出市场线下活动再次按下暂停键,并继续由线上演出扛起大旗,作为对接观众的重要出口。北京商报记者调查发现,现阶段,不少剧场、院团早已开辟了线上渠道,但布局的方式却有所不同,少数凭借自有平台进行直播、录播,大多则选择在第三方平台开设自有账号,且短视频平台、直播平台往往是首选。线上平台为演出方带来了巨大流量和广泛关注,让疫情期间难以为继的剧场表演看到了希望。然而线上模式强大的引流能力也伴随着盈利的困难,如何更好地完善商业模式并持续与忠实观众保持紧密关系是不得不考虑的领域。

形势所迫 转战线上

因疫情情况反复,北京市文旅局8月5日宣布暂缓新审批大型营业性演出活动,已获得批准但尚未举办的演出活动延期举办等一系列安排,随之而来的大规模演出取消让线下演出市场再次安静。但整个演出市场并未因线下的暂停而彻底陷入停滞,并重新将线上作为展演的重要途径,实现相关演出作品与观众隔屏相见。

以国家大剧院为例,不仅8月7日在线上开启“华彩秋韵”系列演出,还在微博推出在线云赏乐,每周六晚播出线上音乐会等活动。据微博平台的数据显示,截至北京商报记者发稿时,话题“国家大剧院云赏乐系列”阅读量已达到3.1亿次。观众李瑜表示:很庆幸还能看到演出,之前一直担心会停演。不过现在用手机就能在家看了,省去了不少路上的时间。”

与此同时,国家话剧院则在8月10日对外宣布,第六届中国原创话剧邀请展的所有作品也将采取线上方式和观众见面,包括《微光》《三昧》《金色的胡杨》《鸽子》

铁时代》《八廓街北院》《作家在地狱》《狗还在叫》在内的12部原创话剧作品都可在线上观看。

值得注意的是,在一系列线上展演中,

演出市场的剧院院团依托的平台主要是抖音、快手等短视频平台、直播平台以及其他第三方新媒体平台,而已完成自建平台的只是少数。且即使有自建平台,剧院院团也

会选择结合着第三方平台同步使用。

演出行业分析师黎新宇表示,此前演出市场大多只将线上平台作为信息资讯发布的窗口,直至近两年特殊时期的出现才将更多类型的演出放在线上,但自有平台的建设需要一定时间与投入,此时第三方平台便是较好的选择。

平台属性各异 利弊皆存

毋庸置疑,线上平台为剧场演出带来前所未有的流量,尤其是短视频、直播等第三方平台,引流能力尤为突出。

中国传媒大学人文学院副教授陈小申认为,短视频平台自身庞大的用户基数是其引流能力的最大保证,而较低的收看门槛以及免收门票的特点,也是线上剧场能吸引大量观众的原因;按照现在普遍的消费观念,免费总是最能吸引点击量的”。

国家大剧院曾在今年4月对外公布数据,线上系列演出历时一年,64期线上演出的全网点击量接近20亿次。而目前,国家大剧院的抖音账号粉丝量超过74万,快手账号粉丝量接近472万。与此同时,中国评剧院等其他院团也在抖音、快手、微博等其他平台上拥有数十万规模的粉丝量,并有不少粉丝留言进行互动。

“线上舞台剧观看人数体现了戏剧市场的深厚潜力,以前《阳春白雪》的作品现在进入了大众视野,并获得广泛喜爱,这说明还是有相当多的人渴望看到优秀文化的产品。”陈小申如是说。

尽管相较于第三方平台,剧院院团的自建平台不会获得外界的引流能力,但在业内人士看来,这更能吸引剧院的资深观众。李瑜表示:剧院为关注它的观众提供

了专门的观演渠道,其实体现了一定程度的仪式感。和其他平台相比,我更倾向于在剧院自建的平台上看演”。

盈利模式待完善

线上演出的长远发展面临着很多挑战,其中如何扩展营收是最主要的问题。

陈小申认为,完善盈利模式是关乎线上剧场生存的问题;大多数观众是冲着免费才点进去看的,要维持现有流量,马上进入付费模式是不可取的。但一直免费也不利于可持续的创作,除非有政策支持,线上平台的引流能力往往是建立在免费观看的基础之上的,如何将流量变现,完善盈利模式,是线上剧场面临的主要问题”。

在业内人士看来,盈利模式的建立必须是个渐进的过程,培养市场是首要任务,关键还是要看内容;通过打造精品吸引受众,使观众形成新的观演习惯,再逐渐过渡到付费模式,让付费观演常态化。”陈小申如是说。

此外,临场感和仪式感的缺失是线上剧场的天然短板。李瑜表示:尽管专业摄影可以让观众注意到更多细节,但从小屏幕上观看舞台总感觉奇怪,缺了点什么”。

陈小申也表示,线上剧场在广泛吸引受众的同时,也有流失资深舞台剧观众的风险:线上模式的体验和线下相比还是有很大区别之处,毕竟在资深观众的心目中,舞台和电影是不一样的,一部拍得再好的舞台剧也没有办法完全复刻身处现场的感受。这一点很难让舞台剧观众完全从线下转到线上。”

北京商报记者 卢扬 实习记者 苏梓彦/文 贾丛丛/漫画

现代舞《九重奏》用物理性展现艺术性

北京商报讯(记者 郑蕊)9月17日至18日,现代舞《九重奏》将来到北京上演。该作品是谢欣舞蹈剧场2020年推出的最新作品,并邀请当红西班牙编舞家盖伊·纳德和玛丽亚·坎波斯进行编创。

据悉,《九重奏》是舞者身体与身体之间无数未知的“碰撞”与“激发”,包括旋转、失重、悬浮、托举、抛接在内的众多高难度的技巧,纷纷在《九重奏》中出现,也正是因为演出危险系数较高,存在着不确定性,几乎每一位舞者都在排练的时候受过伤。舞者管鸿杭曾在接受媒体采访时表示:“我们每一个人的注意力都要高度集中,每一次承接都要精准落地,这样才能确保大家不受伤”。

在青年舞蹈家、谢欣舞蹈剧场创始人谢欣看来,《九重奏》不是以情感表达为主的作品,而是有很多物理原理的元素在里面;它的运动逻辑非常物理性,要把跳舞的“跳”字去除。而这样的现代舞风格与舞团以往的作品风格有很大的不同,在国内也十分罕见。有的时候自然反而是最难。它要求演员在台上非常真实,真诚地做一个个身体的交流。在运动螺旋的过程中,不断保持对运动的关照。一部作品的自然动力是非

常难得的,真正的艺术性不是在演出前告诉大家它的艺术性有多高,而是当你进来看到这个作品,感受到它的运动性和物理性有多么奇妙时,它的艺术性就蕴藏其中”。

公开资料显示,《九重奏》于去年7

月在上海实现全球首演后,获得不少观众的好评。演员、舞者尹■曾评价该剧:“惊险、刺激、有趣!”此外,有观众在看完演出后评价称:“从1到9,再从9到1……无限循环的轮回。封闭空间中每个个体之间的碰撞,走圈时相互凝视、粘稠的

空气让大家仍处于连接的状态,这是只有九个人才完整的舞台。失重后会有怎样的定格、多人的接触又会带来怎样的连锁反应,一切都让人好奇又惊讶”。

图片来源:北京天桥艺术中心微信公众号

话剧《革命之路》在舞台直面人生真相

北京商报讯(记者 郑蕊)9月9日-12日,由演员沙溢、胡可主演的明星版话剧《革命之路》将登上国家大剧院的舞台,带领观众通过一场绝望的爱情,在一个时代的眼泪之下,直面平庸人生的真相。

话剧《革命之路》由同名原著小说授权改编而成。小说《革命之路》出版于1961年,是美国文学大师理查德·耶茨的处女作,也是其最广为人知的作品,并曾获“美国国家图书奖”提名,还在2005年被《时代》周刊评为百大英语小说经典之一。

2008年,根据小说改编的同名电影正式上映,并由导演萨姆·门德斯执导,演员莱昂纳多·迪卡普里奥和凯特·温斯莱特联袂主演,是二人继1997年《泰坦尼克号》后的再度合作。该片获得三项美国“奥斯卡”提名及四项美国“金球奖”提名。同时,凯特·温斯莱特凭该片一举摘得第66届美国“金球奖”电影类最佳女主角。

而此次由小说改编而成的话剧自登台上演后,同样获得一众观众的关注。公开资料显示,该剧讲述了20世纪50年代,美国一对中产阶级夫妇在精神的空虚和沉闷的生活中努力试图挣脱困境却以悲剧告终的故事,不仅浓缩了人情冷暖,也描绘出了时代洪流中的世间百态,剧中的弗兰克·爱博夫妇爱恨交加,在希望和绝望中挣扎。而在创作团队中,该剧不仅邀请中央戏剧学院导演系主任姜涛执导,还集结了著名灯光设计韩江、舞美设计王琛等一众业内一线主创打造而成。

姜涛曾在回忆创作历程时表示:“我们整个主创人员中,不只是两位主要演员是夫妻,合作写剧本的编剧田晓威和朱珠也是夫妻,他们在写剧本的过程中也面临需要把自己的生活体验放到创作之中,作为创作课题,有的时候也会回忆起之前很多争执,意见不一致的地方。这也能进一步看到主创人员在艺术的神圣殿堂里是很纯洁的,演绎争执的场面非常用心,很真实”。

音乐剧《洗衣服》中文版描绘都市生活众生相

北京商报讯(记者 郑蕊)根据演出安排,龙马社音乐剧《洗衣服》中文版计划于9月1日-4日在北京天桥艺术中心舞台上演,届时8位演员将分饰30余个角色,为观众描绘都市生活中的众生相。

公开资料显示,《洗衣服》源自于韩国经典音乐剧,该剧自2005年在韩国国立剧场首演以来,长期雄踞韩国小剧场畅销榜,是韩国原创音乐剧代表作。

2016年,龙马社将该剧引进中国,打造中文版,并在上海、北京、青岛、广州、深圳等多个城市上演。

《洗衣服》的故事背景放在了现代大都市一条深隐的小巷里,各路租客同住在一个屋檐下,他们无法言及幸福,甚至被生活摆了一道,和我们每一个人的人生如此相似:打黑工养活一家人的小伙松龙高,怀揣遥不可及作家梦的小镇姑娘娜英,与同居爱

人一会儿打情骂俏一会儿你吵我闹的熊点妈妈,说话尖酸刻薄也悄悄关心大家的房东奶奶,书店里暗自拆台的同事们……他们小心翼翼地过着各自不起眼却又充满故事的生活,平日里他们明争暗斗嬉笑怒骂,在危机时刻也给予了彼此亲人般的温暖和走下去的力量。

据悉,《洗衣服》的灵感来源于该剧编剧兼导演秋民主的一段亲身经

历,反映了社会中普通人的现实生活。在业内人士看来,《洗衣服》这部舞台剧舞台上各种性格的人物抱着衣物逐一登场,藉由洗衣服过程中对人生的各种巧妙的隐喻,向观众传递着在苦恼与困境中,始终如晴空一般,拥抱着我们的温暖和希望。就像衣服会脏,但是通过洗涤这一努力,可以洗去心灵的灰尘,抚平起皱的明天,将悲伤踩在脚下,重新清爽上阵。