

《阿尔兹记忆的爱情》热演引关注

“清心文化”如何让大众对演出“一见倾心”

音乐剧《阿尔兹记忆的爱情》日前在保利剧院开演,这部由韩红作曲、田沁鑫导演,集结了谭维维、黄绮珊等明星参演的音乐剧,一时间颇受市场关注。音乐剧、话剧、戏曲等舞台演出形式,一直是文化演出消费的重点。随着资本的进驻,各类舞台演出的出品方也从剧团逐渐向公司过渡。此次热演的《阿尔兹记忆的爱情》,背后自然不乏资本的身影,而由导演田沁鑫创立的北京清心文化有限责任公司,在其中则显得尤为瞩目。

个人名气难撑公司业绩

作为在演出行业极具实力与影响力的导演,田沁鑫用《断腕》、《生死场》、《青蛇》等作品成就了她在业内名气,但是她创立的北京清心文化有限责任公司(以下简称“清心文化”),却甚少获得注意。

成立于2013年8月的清心文化,注册资本为1000万元,是以创作和制作舞台剧为主业,兼营大型文化演出的活动策划和制作,还包括电影及电视剧创作,是一家以文化为主、产业为辅的专业文化艺术机构。2015年,清心文化自主出资制作的第一部话剧《英雄24小时》上演,作为与美国百老汇合作的一个文化创意项目,田沁鑫借《英雄24小时》输出民族观;2016年,清心文化出品的话剧《聆听弘一》,借电波穿越展现禅意;此次上演的华语原创音乐剧《阿尔兹记忆的爱情》,则是将目光投向了阿尔兹海默症,展现了一出内容独特的爱情故事。

不难看出,田沁鑫的作品一直以来是对现当代社会话题的敏感捕捉。无论风格

是浪漫风趣还是怪诞严肃,无论题材是细腻还是宏大,田沁鑫总能挖掘出故事背后的思想性,将其外化到人物的对话、行动及舞台形式上。她所刻画的复杂的时空结构,强烈的视觉冲击,已然形成了自己的风格,在舞台表演上独树一帜。但是她的个人影响力却没能有效提振清心文化的公司业绩。

据国家企业信用信息公示系统最新数据显示,2016年6月,清心文化公布了2015年度报告,报告期内清心文化的资产总额为528万元,主营业务收入为428.61万元,净利润为-483.95万元,负债总额为9.07万元,公司运营实际处于亏损状态。但在这期间,田沁鑫导演的《北京法源寺》、《英雄24小时》等作品不俗的口碑,却没有成为清心文化业绩增长的砝码。

明星效应并非盈利捷径

田沁鑫作品往往能够引发话题和关注,一方面是田沁鑫本人的能力值得肯定;另一方面也与她常启用明星担任主角不无关系。《断腕》邀请了金星,《风华绝

代》有了刘晓庆,《青蛇》集齐了袁泉和秦海璐;《阿尔兹记忆的爱情》更是汇聚了歌唱界的大腕儿,韩红、谭维维、王铮亮、黄绮珊等都是在乐坛具有一定地位的歌星。

明星带来的宣传效应显而易见,不少舞台演出都借助明星效应提升票房,但是大量明星的聚集也使演出有了局限性。有业内人士指出,明星档期较少,无法保证充足的时间持续地进行表演。舞台演出与影视剧不同,只要拍好了就可以不断重复播放,每一场舞台演出演员都必须到场,每一次演出都是内容新的升华,少一个人演出都无法进行。此外,歌星有扎实的演唱功力,并不意味着表演能力也达标,这也是不少明星演出剧目口碑两极分化的原因所在。

但无论是明星档期还是演出口碑,都会影响到演出量。演出量不足,票房自然难以获得保证,然而票房才是大部分演出公司收入的主要来源,对于田沁鑫的清心文化来说,亦是如此。

演出商周先生向北京商报记者算了一笔账,仅以话剧为例,国内适合演话剧

的剧场,座位一般在1000个左右,平均票价在300元左右,即使一场演出座无虚席,票房收入也仅在30万-40万元之间,而打造一场原创话剧至少要花费50万元,还要支出大量的人力费用、舞美灯光以及场租,如果演出量不足,很难回本,“现在很多演出公司在维持运转之外并无大量盈余,而且话剧、音乐剧等舞台演出形式回本很慢,因而保证演出量,维持剧目生命力是保证公司盈利的重要因素,明星只是点缀而已”。

探索本土内容活用资本

演出市场正处于蓬勃发展期,随着资本的进驻,演出剧团也逐渐以公司的形式开始了正规化运营,通过吸引投资发力原创剧目的同时,还不断引入海外剧目丰富演出市场的内容,然而真正能够借此实现盈利的演出公司仅是少数。

“很多演出公司将引进海外剧目作为对接资本的入口,事实上,本土演出内容也有很多值得探索的空间。”中国科学院自动化研究所科学艺术研究中心副主任张之益表示,仅以音乐剧为例,虽然有不少剧目取得了亮眼的口碑与票房成绩,但是音乐剧这个演出类型在国内的发展还远远不够成熟。很多演出公司也在尝试做中国原创的音乐剧,但音乐剧毕竟是一个引进的剧种,想要在国内成功移植并发展壮大,需要大量本土文化的灌溉。

虽说资本在判断市场走向和演出公司发展时很难有量化指标,但是能够在本土有票房和口碑影响力的演出内容,能够让资本看到演出行业发展的方向。此外,演出公司对于资本的运用也需放眼整个市场,避免在后期发展过程中走入类型化误区,产生不受大众喜爱的套路。现如今,有演出公司追求资本,自然也有人敬而远之,甚至担心演出内容会受到资本挟制而失去艺术底线。事实上,只要演出公司能够活用资本,借此实现创造性地转变、革新性地发展,以观众的消费体验为核心,市场终将会让优质演出内容收获回报。

北京商报记者 卢扬 王嘉敏

《在梅边·九歌》缅怀梅葆玖

八段集梅派唱腔精华与难度之大成的经典唱段,一段让昆曲与古筝“对话”的《牡丹亭·游园惊梦》,4月7日晚,纪念梅葆玖先生的《在梅边·九歌——魏海敏梅派曲集》亮相国家大剧院,并为国家大剧院第二届小剧场优秀戏曲节目邀请展揭幕。

2016年4月,梅葆玖先生骤然仙逝。2017年4月,梅葆玖先生的开门大弟子魏海敏,以一台《在梅边·九歌》缅怀恩师,并向观众展现梅派艺术的本真特色与习“梅”心得。白色旗袍、孤梅一支,曲集的第一板块,《天女散花·云路》、《西施·想当年》、《生死恨·夜诉》一气呵成。《天女散花》与《西施》都是体现梅兰芳大师出色艺术创作的经典,而《生死恨》不仅表现出梅大师忧国忧民的社会责任感,对于魏海敏而言,这也是她于1982年在现场观看的第一部由梅葆玖先生领衔的剧目。

梅葆玖先生曾说,“不会昆曲就不是梅派”。在曲集的第二板块,魏海敏以昆曲《牡丹亭》中脍炙人口的“游园惊梦”让悠悠水磨与古筝的琴音相得益彰。在《太真外传·无限忧愁》、《霸王别姬·劝君王》中,魏海敏充分彰显出梅派唱腔的艺术

风范。1994年,为纪念梅兰芳诞辰100周年,梅葆玖曾携魏海敏同台演出这出集梅派唱腔之大成的《太真外传》。

而颇具浪漫色彩的《洛神·屏翳收风》,魏海敏唱做俱佳的表演,将洛神演绎得唯美动人。“猛听得金鼓响画角声震,唤起我破天门壮志凌云”,曲集最后,魏海敏以《穆桂英挂帅》中这段脍炙人口的“西皮流水”将演出推向最后的高潮。

当晚的演出,梅葆玖先生的琴师舒健的助阵,让观众领略了地道的梅派“拉法”。有着“古筝王子”之誉的刘乐,也让古筝与京剧、昆曲美妙交融。舒健与刘乐在京剧著名曲牌《夜深沉》中仿如“斗琴”的表演,精彩万分。而在此之外,一张张记录着梅葆玖与魏海敏师生情谊的珍贵影像,更是令人感慨与动容。

《在梅边·九歌——魏海敏梅派曲集》为国家大剧院第二届小剧场优秀戏曲节目邀请展揭幕之后,北京京剧院《清风亭》、北方昆曲剧院《狮吼记》、元声京戏坊《杨家将》、《琼林宴》、《洪洋洞》等彰显传统魅力、体现艺术传承的名剧,也将在国家大剧院的夏季演出季中,陆续与观众见面。

北京商报记者 卢扬 王嘉敏

“梦想成真”演出季上演艺术盛宴

一年一度的“梦想成真”演出季作为北京演艺集团倾力打造的重点原创品牌,自2014年起已连续举办三届。4月7日,北京演艺集团旗下中国评剧院、中国杂技团、中国木偶艺术剧院、北京歌剧舞剧院、北京儿童艺术剧院、北京市河北梆子剧团、北京市曲剧团、北京民族乐团和北京曲艺团的艺术家们用最拿手的作品在国家体育馆副馆进行艺术扮相和技艺高超的行进表演,正式拉开北京演艺集团第四届“梦想成真”演出季的帷幕。之后来自九家艺术院团的600多名艺术家还拍摄了一张巨大的“全家福”,纪念难得的相聚。

相比往年,今年的“梦想成真”演出季将以“四方上下谓之宇,九九归真复始之”为理念,着重体现“北京特色、传承共享”,彰显集团及旗下院团文化交融、交流共鉴的特点。从4月29日中国木偶剧院的音乐剧《匹诺曹神州行》开始,中国杂技团的《奔向第61块金牌》、中国评剧院的评剧《金沙江畔》、北京市河北梆子剧团的曲剧《穆桂英挂帅》、北京曲剧团的北京曲剧《龙须沟》、北京歌剧舞剧院的舞剧《圆明园》、北京民族乐团的民族音

乐会《丝路回响》、北京儿艺的儿童剧《团仔圆妞》、北京曲艺团的曲艺专场《快乐北京人》将依次上演。京演集团还专门邀来上海滑稽剧团上演滑稽戏《皇帝勿急急太监》。

其中,杂技、评剧、河北梆子、北京京剧、舞剧等剧目都是历久弥新的经典之作。中国评剧院的《金沙江畔》首演于上世纪50年代,由小白玉霜、新风霞、马泰等评剧大师创排,上世纪70年代又由谷文月等名家接棒传递,如今的演员已是第三代。

为了让经典更好地得以推广,京演集团今年采用了许多新的传播方式,将通过北京电视台《春妮的周末时光》访谈、“文艺院团公众开放日”、“首播蓝军团探秘传统艺术之规矩”在新媒体平台进行网络直播等方式,向观众进行不同角度的推广,嫁接文艺院团与观众、市场的联系。为加强京沪两地演艺集团战略合作,上海文广演艺集团旗下品牌院团上海滑稽剧团大型滑稽剧《皇帝勿急急太监》也将加盟本届演出季,丰富演出内容。

北京商报记者 卢扬 邓杏子