

解锁2020年演出市场密码

危机中育先机,变局中开新局,这在2020年的演出市场得到了充分的证明。回顾2020年初,突如其来的疫情给演出行业来了一个措手不及,各类线下演出纷纷取消,演出场馆也相继关上大门。但在短时间的焦虑后,演出从业者便开始思索破局之策,不仅将演出及创作工作搬至线上,还结合实际环境推出大量应时应景的新作品,让演出市场在线上重新火热起来。随着此后整个行业逐步进入复工阶段,演出从业者拿着停业期间积累的新经验持续围绕观演需求提供更为多元化的产品与服务,进一步挖掘增量空间,令演出市场呈现出新的色彩。

上宣发的国内原创音乐剧《一爱千年》在优酷独播;6月,北京京剧院的现代京剧《许云峰》开启了京剧直播首演的先河。

此后随着7月的到来,演出场馆重开大门,线上同步展播同样也是不少演出作品的选择,包括音乐会、舞剧、话剧等作品,纷纷在线上与观众见面。在业内人士看来,这实际也是基于观演需求而进行的转变。

以国内首部线上宣发、线上首演的音乐剧《一爱千年》为例,该剧第一场首演时仅点赞数便获得近45万。而国家大剧院“春天在线”系列音乐会的首场演出《迟来的春天》,则在国家大剧院古典音乐频道及多个网络平台同步播出后获得总播放量3068万次,此后国家大剧院接连举办的“声如夏花”“华彩秋韵”“冬日之约”等系列线上演出,同样也获得大量观众的关注。

“如果人们对线上演出没有需求,便不会持续产生如此多的播放量和点赞量。”剧评人蒋颖认为,在停业期间,人们因无法观看演出而产生较大的线上需求,而复工之后,人们对线上演出的需求则来源于空间或时间限制而无法来到现场等因素,同时一些尚处于培育阶段的潜在观众,也会愿意通过线上演出率先进行观演。

拓宽产品边界

在演出市场展示平台延伸至线上、线下等多个渠道的同时,在内容创作层面,演出从业者也在通过更多创新性的尝试,融合更多题材、元素等,以拓宽产品边界。

刚刚在本月初登台上演的大型原创京剧交响套曲《京城大运河》,便是代表之一。

该作品不仅以大运河为题材进行创作,并另辟蹊径集中描绘了大运河的北京段,是我国第一部以京城大运河为题材,表现北京历史文化和现代京城建设发展前景的舞台艺术作品。与此同时《京城大运河》还将中国传统戏曲与西方交响乐音融合在一起,并借助多媒体营造舞台的空间感。

观众王女士向北京商报记者表示,在观看《京城大运河》的过程中,不仅能听到京剧的声腔,也能欣赏到交响乐,产生一种别样的体验感,且观看该作品后也对大运河北京段有了更为深入的了解,看到了此前没有注意到的历史与故事。

值得注意的是,为了帮助观众能够更为便捷地找到自己想看的作品,从业者也建设并完善相关决策平台为观众服务。以大麦搭建的“最佳观演决策平台”为例,其已成为大麦的重要战略,并以大麦真实购票用户观演评分评价为依据,通过算法模型综合计算得出,致力于客观反映演出真实口碑。据大麦公布的数据显示,截至目前,大麦用户观演后的评论累计超过116万条,大麦评分在4.5万个演出项目落地,用户生产演出短视频内容增速显著。此外,300余个演出厂牌已入驻大麦建立品牌馆,1400余个巡演项目开设IP阵地。

阿里文娱电影演出总裁、大麦总裁李捷表示:“通过评论、评分、想看数据,用户观演有据可依,消费决策过程更加清晰、明确和快捷。”

挖掘增量空间

现阶段,演出院团也在筹划更多创作规划。其中,北京演艺集团已召开了未来三

年艺术创作规划专题会上。北京演艺集团党委书记、董事长赵伟琛在会上提出,集团层面要建立选题联合开发机制,推动多剧种融合,加强顶层设计和宣传力度,提升集团整体影响力。同时,高度重视剧目选题,提高站位,充分挖掘首都资源优势,从社会关注出发,在广泛调研的基础上,遴选艺术水准高、市场预期好的选题,并提高选题策划的前瞻性和规划性。

在黎新宇看来,国内演出市场还有大量发展空间有待进一步挖掘,不只是通过内容持续吸引忠实观众,也需要借助多元化手段抓住潜在观众的目光,更要依靠优质作品奠定市场持续发展的内核。今年以来,演出市场虽然在前期受到一定影响和损失,但也让从业者看到挖掘增量空间的机会,并通过前期尝试积累了一定经验,有待后期持续布局完善。”

今年国庆期间演出市场的表现,便让演出从业者感到额外惊喜。据大麦发布的《2020演出国庆档观察》显示,国庆期间线下专业演出超4000场,Live House也迎来了井喷式发展,国庆期间票房同比增长208%。且二线及以下城市票房占比为57%,显现出越来越强的观演欲望。

业内人士认为,随着5G、VR等更多技术的发展,将赋能演出市场,融合更多新业态,并令“演艺+”成为演出市场的发展新趋势,推动表演形式和内容将更为丰富。且在我国经济发展的背景之下,人们对于文化娱乐等方面的精神需求也将持续提升,推动演出市场进一步扩大,更多增量空间也将逐步释放出来。

北京商报记者 卢扬 郑蕊/文 贾丛丛/漫画

以观演需求为核

“若重新再看2020年的演出市场,可以用三个‘没有想到’作为结语。第一个没有想到,是年初突然出现一场疫情打乱了原有的演出规划;第二个没有想到,是大家会反应如此迅速,在转为加大线上布局的同时保证了作品的创作;第三个没有想到,就是这场危机虽然给各方带来了不同损失,但也确实令从业者积累了不少发展

经验,并学会找到和挖掘观演需求。”演出行业分析师黎新宇如是说。

今年初,为了应对线下演出暂停,演出从业者开始将多种演出放在线上。2月,摩登天空在B站直播了第一场“宅草莓不是音乐节”;3月,西瓜视频、今日头条、抖音则共同联合德云社、开心麻花、笑果脱口秀、嘻哈包袱铺4家国内喜剧厂牌推出线上“喜剧场”;4月,国家大剧院“春天在线”系列音乐会正式拉开帷幕,每周推出一场“春天在线”音乐会;5月,由大麦联合运营、独家线

2021年“海之声”新年音乐会引百万网友在线打卡

北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)作为2020年到人民中去”精品演出进基层活动重要演出之一,由中央歌剧院交响乐团带来的2021年“海之声”新年音乐会已在海淀剧院上演。而为贯彻落实北京市关于疫情防控的最新要求,海淀区文旅局及时调整活动组织方式,取消线下观演,保留线上直播。据演出方12月29日公布的数据显示,本场演出在海淀融媒直播间吸引了227万网友在线打卡观看、点赞及留言互动。

演出当晚19时30分,剧场钟声敲响,新年音乐会正式开始。音乐会以法国作曲家比才的歌剧《卡门》第一组曲选段开始,前奏曲、阿拉贡舞曲、第三幕间奏曲、阿尔卡拉龙骑兵以及家喻户晓的斗牛士进行曲接连奏响。随后,莫扎特的弦乐小夜曲第一乐章、柴可夫斯基的芭蕾舞剧《天鹅湖》组曲选段和歌剧《叶普盖尼·奥涅金》波罗乃兹舞曲、勃拉姆斯的两首匈牙利舞曲、马斯奈的小提琴独奏《沉思》等知名曲子陆续精彩呈现。此外,还有新年音乐会必不可少的约翰·施特劳斯的波尔卡舞曲、蓝色多瑙河圆舞曲以及拉德斯基进行曲震撼上演。最后,音乐会在中央歌剧院交响乐团全体艺术家们的新年祝福中落幕。

著名指挥家、中央歌剧院首席常任指挥袁丁表示:“线下演出是传统的演出方式,可以与观众实时

互动,但每场演出人数有限;2020年的特殊性,我们开发了崭新的演出模式,通过网络平台这一媒介,反而将更多爱好者引入了音乐之门。”

北京商报记者了解到,“到人民中去”精品演出进基层活动作为海淀区文旅局自2015年持续举办的品牌活动之一,目前已推出各类演出300余场,惠及群众16万余人次,形成了“精准对接、高端配送、形式多样、产品丰富”的海淀基层高品质公共文化产品供给新格局。受疫情影响,本届“到人民中去”及时将线下演出调整为线上直播,以“线上不打

烺、云端更精彩”为目标,让优质剧目“走进”百姓家中,真正做到“让文化惠于民,让基层享其中”,丰富市民文化生活,提高高雅艺术的鉴赏水平。

据悉,本次“到人民中去”精品演出进基层活动后续还将奉上中国东方歌舞团《东方有佳音》、国家京剧团《四郎探母》、中国歌舞剧院《国乐古典十大名曲》、中央民族歌舞团《舞彩家园》舞蹈专场晚会4个项目,届时将全部通过“线下剧场无观众,正式演出全程线上直播”的方式开展,为观众持续奉上国家级院团精品演出。

以音乐为纽带 柏斯音乐集团搭建多元业务结构

北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)迪士尼·皮克斯的新作《心灵奇旅》现已在国内上映,而柏斯音乐集团则成为电影的官方推广合作伙伴,并在全国多个城市举行品牌好友答谢观影会,实现音乐与电影跨界联动。柏斯音乐集团成立以来,以音乐为核心发展乐器生产、音乐教育、文化推广等领域,搭建多元业务结构。

作为皮克斯动画工作室的第23部动画长片《心灵奇旅》中的电影主人公是一位来自纽约的热爱爵士乐的中学音乐老师,在追逐音乐梦想路上的跌宕起伏,甚至经历了横跨两个世界的冒险,但始终秉持着对梦想的坚定与执着,最终领悟到关于自己人生的答案。而柏斯音乐集团则于1986年在香港创立,现已发展成为一家集乐器制造、销售、教育和文化为一体的综合性文化产业企业。因此,音乐成为联结柏斯音乐集团与《心灵奇旅》的纽带。

公开资料显示,柏斯音乐集团在乐器生产领域,经营了钢琴、管乐、电声、民乐等,代理KAWAI、FAZIOLI、CASIO等50多个品牌,并将现代技术与传统工艺融合发展,打造具有国际水准的高品质乐器,促进我国乐器行业的变革。其中,柏斯音乐集团自主研发的中国民族钢琴品牌“长江”,频繁亮相国内外专业舞台,并入选成为世界顶级赛事“柴可夫斯基国际音乐比赛”指定用琴。

在音乐教育领域,柏斯音乐集团则已与国际、国内顶尖艺术院校、权威音乐考级机构、著名艺术家、教育家等建立长期稳定的合作关系。截至目前,该公司旗下的柏斯艺校已覆盖香港及内地,教授中西乐器及各类艺术课程,同时拓展高新科技领域,推出智能化的教学平台。此外,柏斯艺校投身校企合作,设立高校音乐奖学金为高校音乐教育助力,并组织人力研发音乐教材,出版“柏斯优材”等系列教材。

除此以外,柏斯音乐集团目前也已深入开展各类音乐文化推广活动,通过持续举办“中国宜昌长江钢琴音乐节”“长江钢琴杯”青少年钢琴比赛”“亚洲青少年音乐比赛”“KAWAI亚洲钢琴大赛”“李斯特国际青少年钢琴大赛”以及各种音乐会、大型赛事、音乐论坛等活动,在丰富民众音乐文化生活的同时,发掘培养优秀音乐人才。

中国评剧院新作《马背上下》再现爱情悲欢离合

北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)经过一个多月紧锣密鼓的排练,由中国评剧院打造的2020年收官之作《马背上下》计划于2020年12月31日、2021年1月1日在全国地方戏演出中心进行首轮两场演出,且2020年12月31日的表演还将采取“线下+线上”模式同步进行。

公开资料显示,《马背上下》讲述了一段令人动容的爱情悲剧。朱买臣与崔巧凤一见钟情,结为夫妻,但生活的艰辛导致他们情消爱淡,劳燕分飞。失去才可贵。买臣衣锦还乡时,巧凤要求破镜重圆,

买臣马前泼水不肯认妻,巧凤不堪屈辱投河自尽。买臣追忆往昔,不断叩问良心,悔恨痛苦交加。

在业内人士看来,故事中的物命运能够极大地引起观众共鸣并产生思考,所体现的哲理性和现代社会生活很贴近,具有很强的现实意义。如今,该出戏已被多个剧种演绎,除却其自身艺术价值外,更在于它的社会价值和美学价值被认可,故事主题具有超越时代的深刻内涵,能够与时俱进。

值得注意的是,《马背上下》在唱腔方面注重在传统声腔的运用中寻求变革与创新,在凸显行当流

派声腔特点的同时融入多种音乐元素,丰富评剧声腔的音乐色彩,拓展音乐张力和表现力。此外,该剧继续启用新生代力量,且未来中国评剧院还将挖掘更多艺术价值与市场价值兼具的优秀作品,为青年演员搭建更多展示平台,创造更多锻炼机会。

导演郭学文表示,希望通过执导这出戏提升演员的表演功底,激发他们的创造力,让表演回归戏剧本体,得到淋漓尽致的展现。也希望通过这种传统叙事方式,让观众突破舞台局限,发挥联想,在虚实中求实,回归传统审美。