

越来越多的商业演出项目落地 名剧明星受捧显椰城消费潜力

海南商演市场露峥嵘

观察

■ 本报记者 尤梦瑜

9月底,备受期待的英国原版音乐剧《猫》即将在海口上演。这部享誉世界的经典剧目自首次发布将在海南巡演的消息以来,就引起高度关注,前期售票更是人气火爆。

2019年7月下旬,中国演出行业协会发布《2018中国演出市场年度报告》,从市场大数据、市场主体机构运营情况、主要市场类型概况、市场用户特征五个方面对2018年中国演出市场进行总结分析。数据显示,2018年演出市场总体规模已达到514.11亿元,演唱会市场号召力强劲,同时票务市场呈现出许多新特征。

海南的商业演出市场相较于内陆城市发展较慢,但春去秋来,多年耕耘的土地总有发芽的时刻。从2018年下半年开始,海南各类商业演出有了明显增加。近日,海南日报记者采访演艺经纪公司负责人、观众等,试图勾勒出当下我省商演市场的“轮廓”。

戏剧《威尼斯商人》海口演出海报。

(本栏图片均由受访者提供)

音乐剧《猫》剧照。

市场潜力小面积爆发 张学友个唱成海南商演发展“分水岭”

关注海南文化演出市场的观众们会有一个明显的感受:2018年11月的张学友海口演唱会后,海南的各类商演项目有了明显的增加。这场演唱会似乎成为海南商演市场发展过程中的一个“分水岭”。

而在海南首演文化传媒有限公司负责人王振看来,比起“分水岭”,这场演唱会对于业内人士而言更像是“导火索”。

“在此之前,海南也有很多公关公司做剧目引进,但主要是针对公司客户,例如帮助金融机构、房地产公司去做一些回馈客户的演出等。”王振介绍,这样的操作模式对于公关公

司或演艺公司而言一来省心省力,二来风险更低。

但随着本地观众文化消费意识的觉醒,许多公司开始思考转型——直接面向一线消费者来做商演。在这样的趋势之下,张学友演唱会的火爆让从业人员看到了本地的市场潜力。2018年底,王振和朋友们将演艺经纪业务从原本的公关公司业务中分离,专心做剧目引进。不少外地演艺经纪公司也开始进入海南市场。

据省旅游和文化广电体育厅相关人员介绍,2018年,海南全年有12个项目落地并正式运营。这12个项

目包含第一届“三亚国际音乐节”、太阳马戏、华人国际日月广场剧场、观澜湖演艺剧场、三亚槟榔河红色娘子军、三亚红树林酒店驻场演艺、儋州东坡乐坊、海南建省30周年海口巨星演唱会、2018年张学友中国巡回演唱会、三亚千古情《大地震》、2018海口草莓音乐节、中视文化欢乐演出季等。截至2018年12月底,12个项目演出828场,接待观众70.3万人次,收入3893.36万元,其中不含第一届“三亚国际音乐节、海南建省30周年海口巨星演唱会、2018年张学友中国巡回演唱会、三亚千古情《大地震》收入。

“明星”“名剧”更吃香 《恋爱的犀牛》海口站单场票房华南夺冠

过去一年里,海南的演艺经纪公司陆续引进《三体》《威尼斯商人》《庞氏骗局》《恋爱的犀牛》等多部剧目。市场消费能力也在逐步显现:2019年5月18日、19日上演的《恋爱的犀牛》海口站单场票房收入成为该剧近几年来在华南演出市场的冠军。

在谈到消费力时不可避免地就要谈到观众的喜好。当“碎片化”成为时下人们的生活标签时,这也意味着,纷繁的商演市场也面对着日益严重的分化。从业人员们表示,无论审美偏好如何不同,年轻族群毋庸置疑成为目前海南商演市场的主力观众。

那么,海南的观众又喜欢看什么呢?

“首先是明星,在内陆省份,人们对‘明星’的概念包括了明星制作人,明星导演,明星编剧等等,但海南观众还是更认可舞台上的‘明星’演员。”王振说。

在不少业内人士看来,由于人口总量少,为求“稳妥”,来海南演出的明星应是“老少通吃”型,而并非只是在某一群体中受欢迎。

除了“歌神”张学友,由海南晨曦文化发展有限公司引进的《暗恋桃花源》也非常能够说明海南观众对于“明星”的喜爱,黄磊、何炅的参演无疑为该剧增加了分量。

但这也并不代表有明星的演出就一定会场场“大热”。“《庞氏骗局》有蒋雯丽、戴军的加盟,上座率也达

到了八九成,但距离我们预期还是有些差距。”海南晨曦文化发展有限公司总经理严晨樱说,海南文化市场的消费力距离内陆省份还有较大差距,特别是对于新兴作品的接受度。这也正印证了业内人士对于海南观众的另一观察,即除开明星要素,引进剧目应是在国内外已经家喻户晓的作品,《暗恋桃花源》《恋爱的犀牛》《猫》等剧目的火爆正是如此。

业内人士认为,海南的商演市场消费潜力正在凸显,但也不可因为个别剧目的火爆就认为市场拥有了普遍性的消费力。海南文化消费市场刚刚兴起,观众们有着较为明显的“口味”挑剔。

海南市场有待培育 渴望剧院专业化程度再提升

在采访中,记者也不难发现,对演艺经纪公司而言,为海南市场引进剧目依旧有几分“赌”的意味。在演艺产业成熟的地区,不同的剧目其受众群体的大致规模,可能收到的反响、剧目的宣推等方方面面几乎已相对“定式”,而面对新兴市场,即便公司在内陆省份已运作多年,但严晨樱表示,在海南,他们仍处在“摸着石头过河”的阶段。

“赌”,是因为观众的偏好,也因为引进的成本。不少海南观众都反映,海南的商演票价偏高。业内人士也透露了高票价背后的原因:由于地理关系,剧组来海南演出的交通成本与时间成本都有所增加。这也成为海南演艺经纪公司在引进剧目时常常遇到的困难,比起“穿越海峡”运人、运道具来琼演出,剧组更偏向在内陆各城市间进行演出,于剧组而言,其收益往往并无太大差别。

“我们期待政府可以多给予一些政策支持,让我们更有信心在海南长期发展下去。”严晨樱说。

王振表示,目前海南的演艺市场同行竞争尚不到“激烈”的程度。除了同样希望政府可以在政策上予以支持外,他也期待海南在剧院的专业化程度上可以有所提升。这种“专业”不仅体现在硬件上,也体现在管理等方面。

据悉,海南国际会展中心东方环球大剧院2018年上半年承接商演2场,共

演出4场次。2018年下半年承接商演6场,共8场次。2019年截至目前,承接商演3场,共7场次。此外,从2019年9月20日起到12月31日,该剧院已经被预订了9场,共16场次演出。

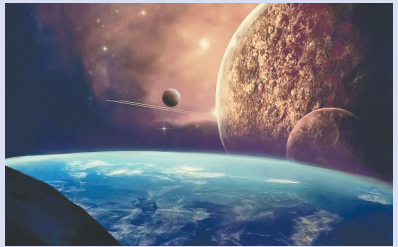
管中窥豹,海南商演市场的发展趋势是显而易见的。“希望这些演出可以更加常态化和日常化,最好能和文化旅游进行深度的融合。演出除了艺术属性之外,毫无疑问还具有商业属性,期待演出市场能在海南有更大的空间和观众,使得演出市场更有可持续性,从而形成一个良性的循环机制。另外,我也希望能看到更多的本土题材的演出和本土团队的创作,而不仅仅是从岛外引进已经成熟的商业演出剧目。”海南大学青年学者汪荣说。

作为海南本土演艺经纪公司的经营者,王振也希望从业人员不要将演出当作纯粹的“商品”来经营,而是真正沉下心来深耕这一市场。他本人也盼望未来时机成熟时,能立足本土去制作面向东南亚等地区的原创作品。

毋庸置疑的是,海南在培育演出消费市场过程中,需要文化企业、观众、剧院剧场等产业链上各个方面的“全员参与”,以此创造更为有序、成熟的演出环境,培育更加富有营养的文化土壤。

话剧《恋爱的犀牛》剧照。

舞台剧《三体》剧照。

话剧《暗恋桃花源》剧照。

2018年张学友海口演唱会现场人气火爆。

音乐剧《猫》剧照。

评弹

背景新闻

这几天,杭州电子科技大学的食堂火了,因为打饭窗口画风突变。菜单下面,居然出现了“不错过花开的美丽 屋檐躲一场雨 星星眨眼的秘密……”12个打饭的窗口被诗歌刷屏。这些诗,全是41岁的食堂师傅宋成宝写的。据报道,宋成宝的诗作还多次在校报上发表,他因此也被大家亲切地称为“厨师诗人”。大学“厨师诗人”宋成宝,引发了新一轮关于凡俗生活与“诗和远方”的研讨。

让生活在诗意中舒展

■ 李萌

这位“厨师诗人”和他的诗,让学生和网友深受感触,纷纷点赞。的确,作诗似乎向来是文人墨客的专属,一位食堂师傅,本来擅长的是围着灶台挥舞锅铲,成日面对的是柴米油盐,竟有闲情逸致作诗,并坚持写出了上千首。

最打动人心的,其实是他那颗存着浪漫的心。这位厨师,虽身处最具烟火气的厨房,却不囿于此,他的心在诗的国度肆意驰骋。数年写就的上千首诗,记录的是他对生活、旅程、情感的哲思,同时,也彰显了他对诗意生活的向往。一位坚持将平常日子过得充满诗意的普通人,是值得更多的尊重的。

生活状态如何,其实更多地取决于自己的心态。陶渊明的诗,“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。”说的正是这个道理,人不管处于何种境地,只要心能摆脱世俗束缚,他(她)的周围便是和谐的。“厨师诗人”在繁重忙碌的厨师工作之外,找到了心之所向的乐趣,一定程度上也达到了梦之所愿的彼岸。虽然只是个例,但生活不就是如此吗?身所在往往并非心所愿,可能偶尔还要面临一地鸡毛,但只要心中澄明,就能远离世事纷扰,随时能达到心中的远方。

当理想与信念栖居心灵,何处都有诗意。海德格尔倡导人们“诗意地栖居”,所谓栖居,是指人的生存状态;所谓诗意,即是获得心灵的解放与自由。现代生活,如同一个高速运转的机器,催促着人们不断赶路,生活中的疲惫、压力、烦恼,逐日将“诗意”消磨,让人变成栖居在社会大机器上的一个小零件。想要摆脱这一切,找寻生活的快乐,就需追逐并坚持心中的“诗意”。就算不能去远方,也要想办法将生活过成诗。

当然,生活不是童话,本身没有那么多传奇色彩,需要我们用心描绘,才会收获色彩斑斓的风景。在现实与理想之间,在诗和远方之前,总是隔着千山万水,有着千难万阻。但只要有心,为理想奋斗,为信念坚持,努力让生活在诗意中舒展,就能把普通日子过得有滋有味,最终获得充实和快乐。

心中有诗,诗歌不死

■ 魏燕

曾经有人感慨,诗歌已死,现实情况也似乎如此。在我们身边,读诗的人不多,写诗的人就更少了。杭州电子科技大学食堂打饭窗口上的诗,正是“生活中不止有柴米油盐,还有诗和远方”的生动注脚,让人感慨无限。

诗歌是人类灵魂栖居的地方。读诗、写诗不仅是一种精神需求,也是一种生活方式,人人爱读诗,人人爱写诗。中华诗歌,源远流长。樵夫也能吟一曲“彼君子兮,不素餐兮”,“不读书”的刘项,也能传下“大风起兮云飞扬”的豪情和“虞姬虞姬奈若何”的悲怆。诗歌全盛时期,更有“李杜诗篇万口传”和“凡有水井,皆有柳词”的辉煌璀璨。与古代诗歌相比,现代诗歌发展历程虽短,却也产生过徐志摩、顾城那些像烟花般灿烂的诗人;有过“面朝大海,春暖花开”和“最是那一低头的温柔”那样或明快自由、或缠绵悱恻的诗歌。这些诗人,这些诗歌,至今仍为人传诵,滋养灵魂,涵泳情怀。

然而,如今诗歌爱好者渐渐少了,写诗的人也不多。这一方面与社会和诗歌自身发展有关。现代社会,文化呈现多元化发展局面,诗歌也有边缘化的倾向。一些口语化、庸俗化、晦涩化写作,使诗歌爱好者出现了分野和分流。另一方面,网络时代信息爆炸,可以消遣的东西越来越多,同时快节奏的生活,也让不少人逐渐浮躁。对他们来说,比起读诗,轻松的网文和爆笑的视频、段子更能让人解压。因此,读诗、写诗似乎越来越成为一种孤芳自赏,慢慢淡出大众文化视野。

但是,无论社会如何变迁,诗人都应有自己内心的坚守。而真正的诗歌,也依然具有打动人的力量。食堂打饭窗口上的诗,被“食堂之诗”感动的大学生和网友,让我们看到了诗意的力量。

诗歌从来就不曾死亡,它只是被藏到了心灵深处,一遇火种,诗情、诗意就会被迅速点燃。