

《海上生民乐》剧照
本报记者 王凯摄

当下观众到剧院还能干什么

观剧 看展 品美食 买文创

随着全国演出市场规模持续扩大,新建剧场不断增多,“空巢化”“运营收支失衡”“饥饿营销”等问题也随之涌现,如何提升剧院运营管理水平为观众提供更好的服务引发关注。

由上海大剧院艺术中心主办的“新时代剧院管理发展大会”昨天举行,来自全国11个城市的专家、剧院从业者共同探讨如何拓展创收渠道、提升剧院职能、加深文旅融合。会上宣布在上海首推现代剧院全环节管理维度框架模式,并发布上海大剧院艺术中心剧院管理综合评价体系。

市场在变 管理模式也要改变

上海大剧院艺术中心党委书记、总裁张颂华用一年时间走访全国各家剧院,在昨日公布的《以演出为中心——新时代高层次剧院管理模式探索》的课题研究成果中,一组数据引发思考——2021年演出市场消费主力中,18到24岁的学生比重已占到29%。而在全国的演出类型中,旅游演出占比39.4%。

不同受众群体的个性化需求,消费群体的社群化趋势意味着剧场生态环境的改变,也为新时代剧院管理模式提出新挑战。上海音乐厅和上海民族乐团携手合作的文旅

融合项目《海上生民乐》迄今已演出百场,在大麦上评分高达9.2分,始终处于热榜前列。

“现在的观众已不满足于到剧场看一台戏。”上海音乐厅总经理方靓直言,如今的剧场要提供观剧、看展、品美食、买文创等多种体验。《海上生民乐》的成功在于它不仅是一台创新融合的海派民乐演出,还是一场被投射在百年音乐厅侧墙上的灯光秀,更是远道而来的乐迷粉丝能打卡的热门景点、能自拍的精美文创、能作为“上海礼物”带回家的丝巾、杯具、环保袋。

将一部剧打造为一个文旅融合项目,在“品牌提升”的同时也为剧场带来了除了票房以外的各种收入,助力下一个项目的运营,这为新时代剧院管理带来启发。《海上生民乐》创作之初其实也困难重重,但贵在坚持,如今这个项目是全国同行争相来取的“真经”。

经营有道 “掌门人”还要会花钱

近年来,全国各地剧院建设不断增多。在剧场运营能力提升、演出收入增长的同时,“空巢化”——剧场利用率较低、“建管分离”——高素质人才匮乏、“饥饿经营”——运营收支失衡等难题

也愈发凸显。就全球视野来看,百老汇、伦敦西区也都遭遇过这样的难题。

“作为剧院‘掌门人’,要学会筹钱、赚钱,还要会花钱。”上海戏剧学院党委副书记、院长黄昌勇说,在百老汇或是伦敦西区,商业性剧院和非商业性剧院有严格划分。成功的商业项目须以客户需求为中心、以戏剧创作为导向,成立成熟的创作孵化和演出运营机制。

“所有的线下演出,严格来说就是和剧院共同进行二度创作。”中国国家话剧院制作人李东认为,剧院管理涉及系统、生态,具有很强的科学性。“尽管演艺表演的形态和媒介不断发生变化,但观众对高品质演出的需求从未改变。”

据悉,在《以演出为中心——新时代高层次剧院管理模式探索》课题研究成果基础上,上海首推的“剧院全环节管理维度框架”,就包含了职能前置机制、全过程管理机制和综合评价机制三大板块。未来,以基础性指标维度和成长性指标维度两个框架为基础的剧院管理综合评价体系也将率先在艺术中心所属剧院实施。

本报记者 朱渊

追凶故事揭开人性真相

《涉过愤怒的海》周末上映

“在电影中看到了国产电影中少有的热烈、复杂,甚至绝望的爱与恨。”

“震撼,仿佛从头到脚淋了一场愤怒的雨,淋了个透心凉。”

“抱着看爽快复仇的心态走进影院,却被大海的怒涛拍在了岸边。”

“曹保平导演不断突破创作边界,颠覆常规犯罪类型片,并在电影中讨论并呈现更为深刻的社会议题。”

北京首映后,《涉过愤怒的海》吊足了全国影迷的胃口。导演曹保平日前携领衔主演黄渤、周迅,带着本周末将上映的新片,来到上海影城,为上海观众答疑解惑。

睽违四年,曹保平导演“灼心系列”再升级,《涉过愤怒的海》生猛粗粝的外表下直指原生家庭的痛与伤,以一桩少女异国凶杀案悬疑开场,在罪与罚、血与泪的极限复仇下,揭开“狼父”老金(黄渤饰)和“狼母”景岚(周迅饰)两个家庭背后隐藏的人性真相。电影不仅以充满张力和压力的视听手段,呈现了一个残酷极致的追凶故事,同时也以近乎残忍的方式揭开与罪案故事和小说原型不同的“真相”,引发了对原生家庭伤害、人性灰色地带等众多社会性思考。“看完电影,只想早点回家好好陪陪孩子。”现场有女观众这样说。而曹保平说,爱的教育缺失是整个东亚普遍存在的现象,电影通过揭开原生家庭创伤这一残酷的真相,希望与观众提振,直面教育的问题根源,而不是一味回避与粉饰。

老金与景岚正是当下典型的东亚父母形象,一个忽视女儿的父亲,一个溺爱孩子的母亲。

导演形容“老金就像是一头黑熊,而景岚是一只母狼,他们象征着处理家庭关系的两种极端方式”。黄渤分析角色说:“老金对娜娜的爱是一种自以为的爱,正如现在在很多传统的原生家庭,父母疲于应对生存的压力,认为将孩子‘喂’大就已经尽了全部的责任。”周迅所饰演的景岚则正好站在老金的对面,对外雷厉风行对孩子却爱得软弱,只会一味包庇李苗苗的恶行。也正是这种对儿子的溺爱,牵扯出一系列悲剧。周迅说:“这是一个非常复杂和矛盾的角色,我觉得很难把握她的心理变化,我想挑战一下。”从呈现效果来看,周迅以不多的近乎配角的戏份,在这个极端且激烈的故事里,和黄渤一起,始终拽着观众,沉溺在愤怒的海。

作为国内犯罪类型片领军人物,曹保平对创作和表演的精益求精,人尽皆知。此次《涉过愤怒的海》又是导演的一次“贪婪”创作,这种极致不仅呈现在电影强剧情、强节奏、强视听的观影爽感上,更蔓延于人物偏执和疯狂的行为之中,几乎是要将所有人物都逼到墙角里。饰演女儿的周依然说她在拍摄中将娜娜的痛苦遭遇和自卑性格都烙印在心,仿佛给自己扎了一刀,拍摄后一年的时间里都没有完全走出来。

黄渤坦言:“导演对于表演永远都觉得‘不够’,总是把演员的每一滴养分都完全榨干。”面对全片144分钟几乎始终沉浸在疯狂和偏执之中的“老金”,无论是揣摩角色复杂的人性心理,还是应对高强度的表演和体力要求,都令黄渤坦言“这是自己饰演过难度最大的父亲”。黄渤还说:“老金这么强烈地想要复仇,有为了女儿的成分,但也有来源于超出父女情感之外的东西。女儿被捕了17刀这件事他根本无法认同,这超出了女儿死亡这件事本身,他的复仇更多的是为了捍卫自己的体面和尊严。”人性的复杂,在这段相互误解的父女关系里表现得淋漓尽致。

本报记者 孙佳音

金宇澄“左手写右手画”

《繁花》插图手稿首次集中亮相

本报讯(记者 乐梦融)“繁花——金宇澄个展”今天在上海东一美术馆开幕,将集中呈现金宇澄近10年创作的12个系列、200余幅原作,令人关注的《繁花》插图全体手稿总计近40幅此番集中亮相。

10年前,金宇澄借长篇小说《繁花》出版打开另一时空——插图,在茅盾文学奖获得者、著名作家头衔之上重叠了艺术家的身份。近年来,他的绘画以速写勾勒上海旧影为主脉,充满了天马行空的想象,糅合象征与神秘意味,与其小说之中的描摹形成互文。上海作家小宝评价,金宇澄处理物象的方式有如爱德华·霍普画的纽约。

金宇澄回忆,他和绘画结缘很早,早到青年时期到东北下乡的日子。本次个展作品中的《梧桐与无花果》作于1976年,反映了那段知青生活,是目前保留下

来最早的一件草稿。金宇澄说从事绘画,就像自己写过的“阿宝”,夜深人静,独上阁楼——最近10年,他沉迷于绘画中,无法自拔,常常画到凌晨两三点。“左手写作,右手画画”,金宇澄身处文学与绘画连接地带,虽然外界了解他的绘画多从他为小说《繁花》配插图开始,但不间断的创作和肆意的想象力,让金宇澄的绘画作品这两年在艺术圈迅速升温。

展览中的其他作品和小说叙事并无关联,如《午饭》中对年老力衰者的同情,又如《理想》中对于人类命运和未来世界的关怀。可以说,此次个展中既有金宇澄的旧梦,也有他的独白。展览由东一美术馆与云杉文化联合主办,将持续至2024年1月28日。