

四小时直播收到43万字、1300封观众来信,热度出乎意料,大大提振从业者信心

“我在演出!”申城音乐剧人破圈转型蓄能待发

聚橙音乐剧联合微博戏剧发起“期待爱回应爱”公益直播,因为宣传海报。

■本报记者 吴钰

“从来没那么紧张过。”中文音乐剧《面试》的演员夏振凯对着上海音乐剧艺术中心密集的直播机位和二三十人的直播团队说道。一段段剧目唱段旋律流淌而出,网友充当面试官,跟随剧组的流程纷纷在弹幕中点评提问。剧场为了保持通风没开空调,演员说自己在寒冷中“瑟瑟发抖”,心底却踏实了,因为——“我在演出”。

在期待剧场重新开门的日子里,音乐剧从业人员主动出击,积极为恢复演出做准备。不少演艺机构推出了多种直播节目,破圈垂直交流以提升与观众的亲密度和剧目知名度。更多知名制作人则在寻求行业转型机遇,呼吁孵化优质内容,用更好的作品回馈观众的等待,重新拉开剧场帷幕。

直播是无奈之举,热度却出乎意料

近一个月来,音乐剧演出类的线上直播,精彩纷呈。上海音乐剧艺术中心的大咖线上授课、上汽·上海文化广场的“想和你分享,这一首歌”、B站系列音乐剧剧目的“停演不停播”、聚橙音乐剧“期待爱回应爱”直播、中国音乐剧协会的“音乐剧云话会”……观看人数屡创新高,为剧目聚拢了观众人气,也大大提振了行业信心。

剧场大门还未向观众敞开,但努力不能停歇。文化广场副总经理费元洪坦言:“对于主要上演自制演出或者国内

演出的剧院,一旦疫情结束就可以快速恢复;对依赖国际优质演出的剧场来说,五六月的演出都面临不确定性,漫长的国际巡演一个环节一断,就可能串不起来了。”但越是困难的时刻,越需要精神上的鼓励。即使音乐剧行业的直播短期内很难形成真正的商业模式,演艺机构还是纷纷试水。

“直播其实是一种文化上的延续,在观众无法现场观演的情况下,活跃和传递音乐剧氛围,保持观众与剧院、生活与艺术、精神与空间的联结。”费元洪说。演出和剧场的存在,总能在关键时刻抚慰人心。

弹幕和直播连线打破圈层的交流,让观众获得更多互动感,也提升了辐射面和参与度,一些节目反响之热烈甚至出乎策划者意料。上海音乐剧艺术中心“云面试”短短一个多小时的直播收获近160万播放量,开播后热度攀升至直播实时热播榜第二名;“期待爱回应爱”直播累计观看量达1000万,微博话题总阅读逾800万。

“后台收到1300封观众来信,43万字,我都看哭了。”聚橙音乐剧一名负责人说。总时长四个多小时的“期待爱回应爱”直播中,演员与观众在真挚的交流中抒发和倾听,将彼此的痛苦焦虑升华为治愈和信念。音乐剧《湿女郎》等延期演出的中文剧目将工作坊视频、歌曲集锦在线播出后,还收到大量观众“剧场见”的期待和相约。线上系列节目提升了观众对剧目的认知度,维持着音乐剧文化品牌的认知度和吸引力。

共度艰难时刻,找寻未来转型创新模式

对于国内从业人员而言,按下暂停键的演出季也是一个沉下心来思考和调整的机会。不少音乐剧演出机构负责人纷纷自发组建各种直播交流会,分享互联网拓展推广经验、探讨创新业态,从最初的抱团取暖、彼此打气,到灵感迸发、找到信心渡过难关。

“原创一定是后续中国音乐剧发展的方向。制作比引进音乐剧利润率更高,而原创只要持续巡演的时间足够久,整体利润率会更高,对整体现金流的释放有很大帮助。”聚橙音乐剧总经理俞心悦分享了迪士尼董事长罗伯·艾格的名言:创新或死亡。“百老汇的主流观众为银发族,如《四十二街》曾是一代人的经典,但比较老的歌舞形式和剧目审美不太适合中国市场。现在中国音乐剧观众年龄层主要分布在10岁至35岁,绝大多数是女性,他们喜欢更有情绪感染力、有‘颜值’的先锋剧。从小剧场孵化作品和观众,再到中大型的剧场去演出落地,是我们探索的方向。”

“过去节奏快,过于忙碌,很多创作没有沉下心来,创作可能浮躁,想很快地出成果,创作者和演员在各方面的生活、影响、诱惑也很多,我倒觉得现在这个时期,对于创作者而言,是沉下心来好好精雕细琢搞创作的时期。”费元洪说,期待在疫情结束之后,能够涌现更多好创意、好剧本、好音乐。

文化广场在“2020华语原创音乐

剧孵化计划”中新增了一项特别征集,以疫情为线索,用音乐剧创作记录危难之际的真情真爱。为鼓励更多创作人才的参与,原先在线下进行的音乐剧大师课则在B站的直播间里“云”开讲。

“百老汇的戏基本是自创自制的演出,他们的版权、主创、制作及演职人员都在纽约,有足够多的人员和体量,可以快速地把核心资源聚集起来。”费元洪表示,华语原创音乐剧孵化计划也有意创作创作者、业内人、观众在同一平台连接、发声,最终达成汇聚音乐剧行业资源、衔接音乐剧市场需求、科学音乐剧孵化机制、培育音乐剧新晋人才、保障音乐剧创作权益的愿望,共同带动中国原创音乐剧力量的集体成长,等待春暖花开后的复苏。

演出业受到的冲击,并不意味着剧场未来会走向消亡。费元洪分析,百老汇在近十多年依然保持旺盛的生命力。除了强大的原创能力,它也从单纯的剧场文化,进行更多跨界跨界。“百老汇音乐剧的表达方式不太遵守欧洲延续下来的音乐戏剧创作传统,很多戏导演的能力似乎已凌驾在作曲之上。如今,它更像是一个流行文化的聚集地。”

国内音乐剧业态也在“不断生长”。“线下演出圈以前是很简单的,如今影视圈的工作模式慢慢带入了音乐剧,很多同行开始理解不同圈层对于偶像、艺人、演员的概念解读,我们也在寻找和观众沟通理解的技巧。”俞心悦表示,未来和音乐剧相关的艺人经济、艺术教育、制作服务、版权经济和线上拓展等板块都将逐渐开拓。

三月春光乍泄,申城美术馆半数“回归”

42家美术馆月底前陆续恢复对外开放,部分重要特展延期

■本报首席记者 范昕

“春光乍泄,让我奔向你!”申城首批12家美术馆13日起恢复对外开放的消息传出,文艺青年们纷纷动情留言。据市文旅局统计,本市超过一半的美术馆3月底前陆续恢复对外开放,数量达42家。到美术馆看展,早已成为申城人们日常生活的组成部分,而自春节前夕美术馆随疫情蔓延纷纷无奈闭馆起,观众与艺术展览暂别了约50天。

近日记者来到中华艺术宫、上海当代艺术博物馆等率先“回归”开放的美术馆,看到观展的人三三两两回来了!尽管眼下尚处疫情防控的特殊时期,仍可阻挡不了人们想要外出走走、想要感受艺术的心。

看展去!艺术的气息正在这座城市复苏

随着申城恢复对外开放美术馆的消息传开,艺术的气息正在这座城市复苏。截至记者发稿时,申城已有约30个不同种类的艺术展览开门纳客,令一众艺术爱好者激动不已。

“春暖花开,是时候到美术馆看展览了!”艺评人林霖告诉记者,上海当代艺术博物馆、宝龙美术馆等“坐标”都排进了她近期的看展计划。“疫情期间,美术馆的线上展览或活动虽说不少,但漫步实体空间,体会人与人、人与艺术作品之间交流的体验不可替代。”

一批原本或即将结束的重磅展览纷纷延长展期,只为能被更多的观众看到——

登陆中华艺术宫的“第十三届全国美术作品展览进京作品、中国美术奖作品展巡展”就是其中之一,春节前夕刚从北京移师上海,原定2月底结束,如今将延期到5月5日。这是每五年举办一次的“国”字头权威性、综合性大展,从4485件入选作品中遴选出513件集中亮相,涵盖近20个艺术门类。恢复开放首日,中华艺术宫迎来的第一位观众就是专程冲着这个展览而来的,他是一位美术老师,坦言想来“取取经”。

上海当代艺术博物馆让·让·努维尔:在我脑中,在我眼中……归属……”“穿越建筑:戈登·马塔-克拉拉克的十年”和“青策计划2019”这三大特展延期至3月29日,并在疫情期间免费开放。

值得一提的是,“让·让·努维尔:在我脑中,在我眼中……归属……”是普利兹克奖得主、威尼斯建筑双年展金狮奖得主、法国建筑师让·让·努维尔的中国首次个人展览,“穿越建筑:戈登·马塔-克拉拉克的十年”为已故建筑师、艺术家戈登·马塔-克拉拉克作品在中国首次大规模呈现。原本这两个特展的套票为80元,眼下的免费“福利”令上海当代艺术博物

恢复对外开放后的上海当代艺术博物馆内,观众全程佩戴口罩观展。

(馆方供图)

相关链接

现已恢复对外开放:中华艺术宫(上海美术馆)、刘海粟美术馆、上海市普陀区美术馆)、崇明美术馆、周慧珏书法艺术馆、华侨城当代艺术中心上海馆、泓一美术馆、上海海派连环画中心、宝龙美术馆、翱翔艺术馆、释凡美术馆、大通艺术馆(崇明美术馆分馆)、尚画美术馆、金桥碧云美术馆、松江美术馆、杨培明宣传画收藏艺术馆、东方陶瓷美术馆、徐汇区艺术馆、民生现代美术馆、明珠美术馆、丁

聪美术馆、刘海粟美术馆分馆(上海市普陀区美术馆)、崇明美术馆、周慧珏书法艺术馆、华侨城当代艺术中心上海馆、泓一美术馆、上海海派连环画中心、宝龙美术馆、翱翔艺术馆、释凡美术馆、大通艺术馆(崇明美术馆分馆)、尚画美术馆、吴昌硕纪念馆、泰古美术馆、龙现代美术馆

3月20日恢复对外开放:复星艺术中心、龙美术馆西岸馆、龙美

术馆浦东馆
3月21日恢复对外开放:艺仓美术馆
3月23日恢复对外开放:云间美术馆、周浦美术馆、库伯美术馆
3月24日恢复对外开放:明圆美术馆、皓古文化艺术馆
3月底恢复对外开放:赵春美术馆、余德耀美术馆、王柳美术馆
(恢复开放时间以各馆公告为准,部分场馆有限流、预约要求)

“重启”的美术馆里,一切井然有序

记者实地走访发现,虽然多家美术馆因限流参观人数不多,但观展体验倍加舒适。疫情防控期进入中华艺术宫,虽不必提前预约,必须遵守的流程却不少:出示显示为绿色的“随申码”,体温测量达标,完成身份证及手机号登记——而这几乎也是重新开放的艺术场馆入门标配“三件套”。进馆前,每位观众还需要洗手以及消毒鞋底——由三个不锈钢台盆组成的洗手区以及铺着消毒地毯的专门鞋底消毒区,都是馆方为保证参观者安全健康特别增设的。“麻烦是有一点,但这样也是为了保障我们的安全!理解理解!”一位观众说。

在33米展厅,记者遇到了从祝桥赶来中华艺术宫的郭小姐和罗小姐。她们都是去年10月才到上海工作的。罗小姐告诉记者,来上海不久就碰上了疫情,还没怎么好好逛过这座城市,“一看到中华艺术宫恢复开放的消息,我们赶紧来了”。已经退休的陈先生此次是二刷中华艺术宫,他坦言:“之前参观简庆福摄影展时就十分喜欢这里,现在观众不多,正好可以静心观展。”

这段时间进入上海当代艺术博物馆,须通过馆方的微信公众号预约参观,每天限额500人。馆内随处可见不少贴心的防控小细节,还有供观众随时消毒手或手机的酒精小棉片。进入馆内的每一个展览,都要再测一次体温,一切井然有序。

■本报记者 王筱丽

意大利著名建筑师、巴塞罗那奥林匹克体育场改造设计者维托里奥·格雷戈蒂近日因新冠肺炎在米兰去世,享年92岁。“一位杰出的建筑师和城市规划师离我们而去,他曾给予意大利世界性的荣耀。”意大利文化遗产部长达里奥·弗兰切斯基尼表示。意大利知名建筑设计大师斯特法诺·博埃里则形容他:“创造了意大利的文化故事。”目前,格雷戈蒂的妻子玛丽安娜·马扎也因新冠肺炎在医院接受治疗。

从体育场到文化中心,他的理念传遍世界

维托里奥·格雷戈蒂1927年生于意大利西部城市诺瓦拉,1952年从米兰理工大学毕业后进入建筑杂志Casabella先后担任编辑及主编。1974年,他创立格雷戈蒂建筑事务所,在全球范围内开发了剧院、体育场、博物馆、公共建筑以及开放空间的重建计划在内的数百个项目,设计了里斯本贝伦文化中心、法国普罗旺斯大剧院、米兰阿尔坎特博第剧院、热那亚费拉里斯球场等大型工程。

其中最为知名的设计之一便是巴塞罗那奥林匹克体育场。为迎接1992年巴塞罗那奥运会,格雷戈蒂参与了奥林匹克体育场的改造工程,在保留原有体育场的基础上进行优化,大大提升了建筑的容纳量及舒适度。体育场此后被“促进艺术与设计组织”授予体育场改建一等奖并获得欧洲最佳体育设施建设二等奖。

格雷戈蒂另一件富有盛名的作品便是葡萄牙最大的文化传播中心——贝伦文化中心。这座立方几何体构成的建筑既拥有现代感又不过古代城堡风范,是格雷戈蒂盛年时期的巅峰之作。1992年建成后,贝伦成为了里斯本当之无愧的地标之一。毕加索、达利、杜尚、马格利特、安迪·沃霍尔、罗伊·利希滕斯坦……葡萄牙最重量级的现代艺术收藏均安家于此。

融江南风情与意大利模式,上海也有他的作品

作为一名建筑师的同时,格雷戈蒂也是出色的城市规划者,上海的浦江新城正是出自其事务所之手。2001年6月,格雷戈蒂事务所在上海主题为“一城九镇”竞赛中脱颖而出,格雷戈蒂经过研究后发现了2000年前古罗马与上海古老村庄格局中的异曲同工,于是决心将江南水乡风情与意大利模式融合在一起,将需要容纳10万居民的浦江镇打造成一个现代化的小镇。

格雷戈蒂采用了意大利城市经典的矩形网格状设计,整个中心区内道路格局呈直线相交形式,同时兼顾中国新型社区的实际需要,引入开放性道路体系与城市路网连接,将新城纳入城市肌理。矩形网格内,人行道、绿化空间穿插其中,车道设置在自然屏障之后。居住区包括四个相邻小区,小区之间由公共广场和设计进行分块,以增强社区活力。

在众多建筑作品外,格雷戈蒂也以策展人的身份不遗余力地将建筑推到更多人面前。1975年,他借展览“斯图克工厂的思考”聚焦威尼斯朱代卡岛上的废旧粮仓,探讨地景艺术与建筑的关系。这一举动促使威尼斯双年展将目光投向建筑行业,也奏响了1980年威尼斯建筑双年展启程的前奏。

不仅如此,1976年和1978年,格雷戈蒂分别以艺术总监和总监的身份投入到威尼斯双年展中。“当初我无法理解为何要叫一个建筑师策划双年展。”2010年格雷戈蒂接受访问时回忆道,“于是我提出要求,一定要在其中加入一个小型建筑展。在此之前,双年展从来没有过建筑元素,这是最初的尝试。”

维托里奥·格雷戈蒂代表作品之一——里斯本贝伦文化中心。(资料照片)

92岁意大利著名建筑师维托里奥·格雷戈蒂因新冠肺炎病逝

他曾发现两千年前罗马与上海古村庄设计异曲同工