

首次聚焦简牍 探秘中华文脉 大型文化节目《简牍探中华》开播

提升票房之外, 剧院还能做些什么

11月25日,首档聚焦“简牍”的大型文化节目《简牍探中华》,在总台央视综合频道(CCTV-1)20:00档正式首播。

简牍,开启华夏文明的写本时代。据不完全统计,我国迄今发现超过30万枚简牍,这些珍贵的考古文物与传世文献的记载相互印证,帮我们不断实证历史,认清来路。由著名书法家尉天池先生题写片名的《简牍探中华》这部全新的文化力作,融合“实地探寻+实景戏剧+文化访谈”的新意表达,从简牍的刀笔留痕处,打开历史画卷,探秘文脉密码。

观众跟随文吏“华”的视角,走进书写于“解读秦朝的百科全书”——里耶秦简里的故事,探寻被秦时明月照耀过的湘西小城里耶,聆听依然在今天这片土地上激荡的历史回响。

首次聚焦简牍 守护中华文脉密码

《简牍探中华》是总台以“简牍”为细分切口破题版本文化的全新探索,它怀揣着总台“把世界上唯一没有中断的文明继续传承下去”的使命,集结顶尖文化资源和核心文艺力量,力求将简牍里的历史智慧“简”述给大众。

首期节目聚焦的“里耶秦简”,是我国21世纪最为重大的考古发现之一。2002

年,考古人员在湖南省湘西州龙山县里耶镇的一口古井里,挖掘出了38000多枚秦代简牍。作为秦朝洞庭郡迁陵县的衙门档案,里耶秦简纪年之完整、资料之翔实可谓罕见,它填补了秦朝史料空缺,还原了当年的洞庭郡迁陵县,并能推知秦代1100多个县的行政运作和百姓生活,让今人得以近距离走近秦代的郡县制。薪火赓续间,里耶秦简为延绵至今的“郡县治,天下安”的县域治理理念提供了历史支撑。

湖南省文物考古研究院研究员张春龙,中国秦汉史研究会顾问、西北大学教授王子今,中央民族大学历史文化学院教授蒙曼将组成专家团,陪大家一起探寻“里耶秦简”里的中华故事。同时,《简牍探中华》主持人龙洋还会走出演播室,去往湖南省湘西州龙山县八面山,探访里耶秦简博物馆,陪伴观众在现实与神思中漫溯从前。

**创新实景戏剧
文化节目走“历史大剧”范儿**
面对这样的“冷门”题材,如何找到更适合“简牍”的表达?节目团队探索出“实景戏剧”的方式,让观众走近一个个从简牍的字里行间“活起来”的人物、场景、事件。

首期节目主人公令史“华”是楚人,在他身上,有秦在大一统进程中的融合印

记,也凝结了基层秦吏为民奋斗的点滴。他和县令“禄”共同约定,要“把治理好迁陵当成迁陵百姓打的一场仗”。在“禄”平定匪患不幸牺牲后,“华”和“禄”有一段跨越时空的对话,他们望着迁陵的山水,吟诵《诗经·秦风·无衣》和《楚辞·九章·橘颂》,这段表演尤其令人动容——“岂曰无衣,与子同袍”是秦人的奋斗,“受命不迁,生南国兮”是楚人的坚守,两种文化、两种精神因为统一走到一起,汇聚成为国为民的生命誓言。

恪守历史真实,是节目“实景戏剧”展开合理演绎的本色。从令史“华”、县令“禄”、县尉“乘”、匪寇“繆可”,到街头市肆的风物、军需物资的管理、剿灭匪寇的过程,甚至是学堂的孩子们念诵的文字……都由里耶秦简而来。看完整场戏剧,研究了二十多年里耶秦简的张春龙非常激动:“当年官吏们的尽职、百姓们生存的艰难、政府管理的严格,我们今天把它们缀连成一个完整的、有时间发展的,也有个人努力的、有生命力的故事。”

在“实景戏剧”的理念下,节目搭建实景空间,结合CG特效和外景拍摄,重现秦洞庭郡迁陵县的样貌:“官署”是秦吏们处理公务的地方,走在其中,仿佛可以看到两千多年前的秦吏们忙碌工作的身影;公元前222年的迁陵市肆,将再现冬瓜、橘子、粟米、生漆等当地风物,以及熙熙攘攘、热气腾腾的百姓生活;存放文书档案的书府、展现迁陵水利之便的码头……都将在镜头下细腻生动起来。

为了让观众更具沉浸感,节目还进一步突破传统舞台的物理区隔,通过一扇“光筒门”,穿梭于棚内和户外、历史与当下。

来源:中央广播电视总台

剧场夜间演出排满,白天却常常空置,如何有效利用空间,摊薄运营成本?大团名团演出费用高,即使剧场坐满,票房冲到“天花板”依然不能回本怎么办?随着全国演出市场规模持续扩大,新建剧场不断涌现,“空巢化”“建管分离”“饥饿经营”等管理难题随之而来,提升剧院运营水平成为亟待解决的议题。

11月23日,由上海大剧院艺术中心主办的“新时代剧院管理发展大会”在沪举办,来自全国11个城市的专家、剧院从业者深入探讨:票房之外,剧院还能做些什么?“海内外剧场的成功经验告诉我们,票房收入只是剧院营收的一部分。剧院‘掌门人’要会筹钱,会赚钱,还要会花钱。”上海戏剧学院院长黄昌勇认为,剧院应建立包括空间运营、文创开发、协议赞助、活动承办等在内的多元结构,进一步扩展创收渠道。

构建多元创收结构,纾解剧院运营难题

人民日益增长的精神文化需求催生了文化产业的繁荣。近期,上海大剧院艺术中心启动《以演出为中心——新时代高层次剧院管理模式探索》课题研究,走访调研北京、西安、广州、深圳等地。从市场维度看,年轻人群已成为演艺消费的主力军,其中18岁至24岁群体比重最大,占到29%;游客是演艺消费的重要贡献者,旅游演出在全国演出类型中占比达39.4%。“通过调查,我们不难发现,演艺消费正趋向多元化。不同受众对应着休闲娱乐、缓解压力、艺术鉴赏、追星社交等个性化需求,而消费群体呈现明显的社群化趋势。”上海大剧院艺术中心党委书记、总裁张颂华说。

与此同时,全国各地剧院建设蓬勃发展。以上海为例,2013年至2021年,申城艺术表演场馆从27个增长到83个,增幅207.4%。剧场运营的能力显著提升,演出收入显著增长,呈现建设现代化、定位多元化、管理体系化、业务特色化等特点。但“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随之而来。

从全球视野来看,百老汇、伦敦西区都遇到过类似问题,剧院管理者通过精细化分工、品牌化服务、演出资源联动、整合营销体系、协同式艺术教育和观众培育机制等方式破解难题。其中,百老汇剧院以客户需求为中心、以戏剧创作为导向,成立了成熟的创作孵化和演出运营机制,引起与会者的浓厚兴趣。“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,剧院管理涉及系统及生态,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。”

首推全环节维度框架,提升剧院管理效能

中国剧院的发展,面临着新时代的新要求。剧院发展既要抓好“码头”建设,又要抓好“源头”生产;要立足于演艺产业链,创新“创制演”模式;也要挖掘剧院平台复合功能,开拓社会美育新面向,呈现人群与空间联结的新意义。

近年来,国家持续出台鼓励演艺产业发展的政策,上海亦通过系统的体制改革、市场探索、技术转型与国际合作,逐渐形成浓厚的演艺文化氛围和丰富的演艺市场资源。2017年,随着上海打造“亚洲演艺之都”战略目标的制定,申城专业剧场发展提速,软硬件综合实力处于全国领先地位。以演艺大世界为例,共有专业剧场26个,各类“演艺新空间”80多个,是中国演出剧场最密集、市场最活跃的演艺集聚区之一。这里名家名团汇聚、首演首秀频繁,以全市五分之一的剧场数、三分之一的座位数,贡献了全市一半的演出量。

作为全国演艺行业发展的“排头兵”,上海的剧院管理经验有着重要的参考价值。上海大剧院以“世界优秀文化+中国元素+时代特征”的制作模式,推出一批高标准舞台作品,打造江南风格的“东方舞台美学”;上海文化广场打造“音乐剧创制及爱好者之家”,形成音乐剧伙伴们共生共长的新联结;上海音乐厅与上海民族乐团共创《海上生民乐》,闯出“场团合作”发展新路……

大会现场发布的“上海大剧院艺术中心剧院管理综合评价体系”,将首推包括职能前置机制、全过程管理机制和综合评价机制三大块面的“剧院全环节管理维度框架”,并将在艺术中心所属剧院先行实施以基础性指标维度、成长性指标维度为基准的评价体系,为全国演艺行业呈现剧院管理的“上海样本”。

来源:《文汇报》记者 宣晶

