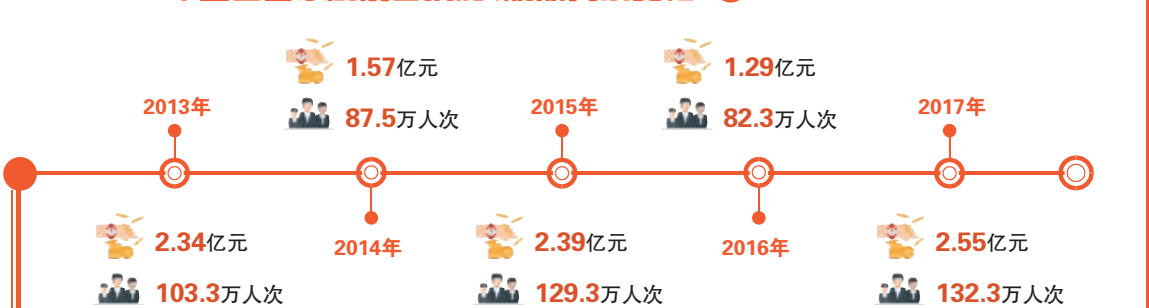

国内音乐剧市场如何摆脱引进依赖症

2013-2017年全国音乐剧演出票房、观众人次变化

无论是正在国内巡演的《芝加哥》，还是引起热议的《摇滚莫扎特》，都调动起不少观众对于音乐剧的热情。但这也反映出当下音乐剧市场的一个现实情况，即引进的国外原版音乐剧占据更大的份额。据日前发布的《2018中国音乐剧指南》显示，原版音乐剧不仅票房占比可达五成，压过数量明显更多的国内原创音乐剧，更能影响到每年音乐剧市场的票房走势。在该背景下，国内音乐剧市场究竟该如何摆脱引进依赖症呢？

引进剧目主导市场

据《2018中国音乐剧指南》显示，2017年全国音乐剧市场票房创下近五年的新高，达到2.55亿元，同比增长47%，同时观众数量也实现超六成的增长，达到132万人次，尤其是一线城市，增长幅度最大。

双双增长的数字无疑令业内感到兴奋，但具体观察票房构成，不少从业者也会从中感受到一些凉意。在这2.55亿元票房中，有1.16亿元票房均为原版引进音乐剧，占比达到45%，另有0.6亿元票房来自于改编为中文版的音乐剧，只有0.79亿元票房是国内原创音乐剧所贡献，占比不到三成。而2017年音乐剧实现票房新高，也是因为当年有《修女也疯狂》《西区故事》等原版音乐剧，带动了整体票房的增长。

值得注意的是，引进音乐剧对市场的影响并非仅限于2017年。据《2018中国音乐剧指南》显示，若将音乐剧市场近五年的数据进行比较可以发现，近五年国内音乐

剧市场之所以在票房等方面呈现过山车式的变动，均离不开原版引进音乐剧。以2015年为例，该年全年实现音乐剧市场票房同比增长522%，离不开天桥艺术中心开业后带来的被称为“音乐剧之王”的《歌剧魅影》的贡献。

道略演艺产业研究院院长毛修炳表示，目前国外引进的音乐剧主导市场，这意味着国内还没有找到内生发展力量，而是依靠外力支撑，整个市场还不成熟。

原创作品观众基础不足

如今音乐剧的发展空间已受到各方面的肯定。数据显示，近五年，音乐剧票房占全国专业剧场总收入的比例在5%左右上下浮动，最高时占比也仅为8.3%。但对比伦敦、纽约以及日本等城市或地区可以发现，音乐剧的票房可在伦敦、纽约占比达到80%，而在日本，占比也能达到60%左右，其余才是话剧等演出的票房。这意味着，国内音乐剧市场还存在较大的潜在市场。

尽管目前原版引进音乐剧主导着市场的发展，但2013-2017年，国内原创音乐剧的数量也保持增加的趋势，其中2017年共有原创剧目105台，与2016年的85台相比，同比增长了23.5%，也是首次全年原创音乐剧台数突破100台。

但若从上座率来看，原创音乐剧的平均每场上座率却不足50%，观众基础不足，与原版引进音乐剧上座率平均在60%以上，部分作品可达90%的情况相比，差距较大。业内人士表示，音乐剧群众基础是音乐剧能否持久发展的关键，只有得到国人的认可，音乐剧才有发展的意义，但国内原创音乐剧整体上座率普遍偏低，而这也与作品质量有待进一步提升有密切联系。

建立发展生态

面对潜在的市场，现阶段国内不少公司也在音乐剧领域进行布局，包括华人文化、聚橙、华策影视、大麦等资本和公司相继进入音乐剧演出市场。其中，七幕人生继2015年得到华人文化产业基金3000万元投资后，今年4月又完成由大麦领投的B+轮融资。此外，2017年聚橙进入百老汇剧目的上游制作环节，参与《魔法坏女巫》全球巡演制作。

但在资本相继布局的同时，国内音乐剧市场无疑面临着不少问题和困境有待改善和突破，亟待建立发展生态。毛修炳表示，目前国内音乐剧专业人才较为匮乏，同时国内对音乐剧的普及不足，不仅美育培养缺失，观众群体缺乏，学科认识度也较低，优秀人才不足，而高校教育起步较晚，仅有少数院校开设音乐剧相关课程，且大多数院校以培养音乐剧表演人才为主，不能覆盖音乐剧产业的全部链条，缺乏适合音乐剧的制作人、编剧、编舞等人才。

除此以外，有业内人士认为，国内音乐剧市场的运营模式并不成熟，内容创作等方面也亟待加强，这可以通过与国外先进团体进行合作等形式，学习对方先进的制作、运营等经验，从而进一步强化国内原创音乐剧的制作质量。

北京商报记者 卢扬 郑蕊/文 高蕾/制表

指挥大师巴伦博伊姆首度来华演出

北京商报讯(记者 宗咏杉)国家大剧院“醇·萃古典”系列音乐会于日前迎来了指挥大师丹尼尔·巴伦博伊姆执棒的柏林国家歌剧院管弦乐团，这也是在古典乐坛享有盛誉的巴伦博伊姆的首度亮相。

丹尼尔·巴伦博伊姆，1942年出生于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的一个音乐家庭，先后跟随母亲和父亲学习钢琴演奏，7岁时便在布宜诺斯艾利斯首次举办了公开的个人独奏音乐会。11岁时，巴伦博伊姆与指挥名家富特文格勒合作演出，富特文格勒用11岁的男孩丹尼尔·巴伦博伊姆真是“奇迹”这样的赞美之词来表达对巴伦博伊姆的喜爱。1967年，巴伦博伊姆开始了自己的指挥生涯，更从1992年开始担任柏林国家歌剧院的常任音乐总监，迄今已与柏林国家歌剧院管弦乐团共同工作了26年，如今大师与乐团这一古典音乐界的“黄金组合”已受到全世界乐迷的追捧与认可。

此次巴伦博伊姆大师与历史悠久的柏林国家歌剧院管弦乐团

共同造访国家大剧院，是大师时隔七年重返北京，更是他在国家大剧院的首次登台。13日初到北京时，大师就曾表示：“我觉得这里一切都很好，我一定能以最好的状态去指挥”。15日下午，巴伦博伊姆大师还和夫人一起游览了故宫，大师一路上都对中国的古代建筑工艺赞不绝口。此后他们继续参观了国家大剧院，第一次来到大剧院的巴伦博伊姆大师激动地说道：“我知道你们对这个建筑已经习以为常，但是对于我这个第一次来的人来说，这就是个

奇迹。”在了解到大剧院歌剧制作的历程之后，他给予了很中肯的评价：“姑且不和哪一个特定的歌剧院比较，客观来说，你们在推出新的歌剧制作这一点上已经领先了太多了！”18-20日，大师与乐团将以三场音乐会为大剧院观众完整呈现勃拉姆斯全套四首交响曲，以及贝多芬《第三交响曲“英雄”》和舒伯特《第八交响曲“未完成”》。这些作品的上演将为观众完整呈现勃拉姆斯在交响曲创作领域的风格演变，同时也将展现“德奥音乐”深厚的文化积淀。

音乐平台借短视频突围成效初显

北京商报讯(记者 卢扬 穆慕)11月20日，音乐短视频社交平台动次宣布完成数千万元A轮融资，据悉，本轮融资由坤言资本领投，创世伙伴资本、爱奇艺系的奇艺博同基金跟投，融资后资金将主要用于内容生产、艺人孵化以及音乐版权的发展。

动次创始人杨宝成在此前接受采访时曾表示：“动次是一个基于创作、演奏、交流、互动的音乐玩家视频社区。”据了解，在动次上，用户可以上传1-6段短视频进行合成发布，也可以通过将声音和视频“分格分轨”录制后，将多格视频合成一个画面，形成一个自己在唱歌、一个自己在弹琴、一个自己在打鼓的同步视频。

而这个以短视频深掘音乐玩法的App在步入2018年后，则频频受到了资本的关注。今年4月，动次曾获由创世伙伴资本领投、莲花资本跟投的2000万元Pre-A轮融资，再加上此前莲花资本投资的天使轮，动次在今年内已经完成了三轮融资。

演出行业分析人士黎新宇指出，现阶段无论是短视频平台还是音乐平台基本已被资本巨头垄断，但行业的发展势头却未懈怠仍是蓝海一片。而动次之所以受到资本青睐也正是因为其跳出了原有规则，专注于垂直行业，以短视频的具象呈现手法搭载音乐平台，自然会吸引一批带有音乐属性的用户，而在此之中无论是专业音乐人还是观众都希望能使用平台获得自己想要的信息。