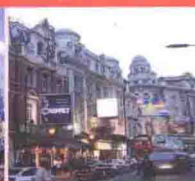
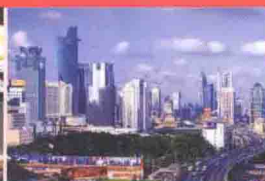
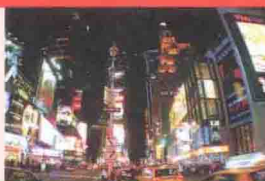

URBAN

刘晓明 方世忠 主编

THEATER INDUSTRY

都市戏剧产业

【国际对标和中国案例】

纽约百老汇剧院区/伦敦西区剧院区/东京戏剧产业/舒伯特集团/倪德伦集团/朱簪馨剧院集团

旋转木马剧院公司/大使剧院集团/真有用集团/麦金托什剧院集团/Nimax公司

Live Nation集团/日本四季剧团/日本阪急阪神东宝集团/上海静安“现代戏剧谷”

上海文化出版社

URBAN

刘晓明 方世忠 主编

都市戏剧产业

【国际对标和中国案例】

THEATER
INDUSTRY

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

都市戏剧产业：国际对标和中国案例/刘晓明，方世

忠主编. —上海：上海文化出版社，2010

ISBN 978 - 7 - 80740 - 487 - 3

I. 都… II. ①刘…②方… III. ①戏剧—产业—文化发展—经验—世界②戏剧—产业—文化发展—案例—上海市 IV. J80 - 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 224414 号

出 版 人

陈鸣华

责任编辑

匡志强

装帧设计

钱 祯

书名

都市戏剧产业：国际对标和中国案例

出版、发行

上海文化出版社

地址：上海市绍兴路 74 号

网址：www.shwenyi.com

印刷

上海市印刷十厂有限公司

开本

787×1092 1/18

印张

17 1/3

字数

255 千字

版次

2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

国际书号

ISBN 978 - 7 - 80740 - 487 - 3/G · 500

定价

48.00 元

告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科

T: 021 - 65410805

序

一切超乎常规的文化建设,都是从梦想开始的。

现在,我眼前就有两个梦的对接:一群城市建设者,希望在日新月异的高楼大厦之间聚集起戏剧和其他艺术活动,使城市不再是以前的城市;一群戏剧工作者,希望在日渐萎缩的演剧市场之中鼓荡起全新的观众潮流,使戏剧不再是以前的戏剧。

这两个梦对接的结果,是一个叫做“现代戏剧谷”的规划。规划的实施地,是上海极为繁华的静安区。这就与我密切有关了。我小时候从农村到上海,就落脚这里;我青年时代开始学习戏剧,也在这里;后来,我担任上海戏剧学院院长,仍然没有离开这里。因此,我一听这个规划就倍感亲切,立即表示支持。

现代戏剧谷的规划,参照的是美国纽约的百老汇剧院区和英国伦敦西区的戏剧产业中心,等级不低。我参加过一个有关现代戏剧谷建设的国际论坛,纽约百老汇和伦敦西区的戏剧产业家们也来参加了。他们在过去建立的事业,对上海来说是一部部丰富的教材,而现在,他们也对上海产生了浓厚的兴趣。

不错,现在上海的经济 development 情况、人员聚集的程度、城市建设的水准、文化艺术的贮备,尤其是对国际间的重要演出项目所产生的热烈反应,都有理由使人们对现代戏剧谷的前途产生信心。而且,大家都认为,既然已经有了好而齐备的条件,再不往前迈几步,就说不过去了。

但是,信心归信心,条件归条件,真正要建设国际等级的戏剧中心,上海的距离还非常遥远。文化与经济的差别就在这里,初一看,文化建设要比经济建设容易,

目 录

序(余秋雨)	001
第一篇 国际主要戏剧产业集聚区概览	010
第 1 章 纽约百老汇剧院区	013
音乐剧的第二故乡	014
商业戏剧的大本营	021
第 2 章 伦敦西区剧院区	031
历史悠久 成就辉煌	032
兼收并蓄 百花齐放	039
第 3 章 东京戏剧产业	047
政府主导 发展迅猛	048
东京剧场的种类与分布	052
第二篇 国际知名戏剧演艺机构扫描	058
第 4 章 舒伯特集团	061
百老汇最大的剧场集团	062
持续赢利 长盛不衰	065

序

一切超乎常规的文化建设,都是从梦想开始的。

现在,我眼前就有两个梦的对接:一群城市建设者,希望在日新月异的高楼大厦之间聚集起戏剧和其他艺术活动,使城市不再是以前的城市;一群戏剧工作者,希望在日渐萎缩的演剧市场之中鼓荡起全新的观众潮流,使戏剧不再是以前的戏剧。

这两个梦对接的结果,是一个叫做“现代戏剧谷”的规划。规划的实施地,是上海极为繁华的静安区。这就与我密切有关了。我小时候从农村到上海,就落脚这里;我青年时代开始学习戏剧,也在这里;后来,我担任上海戏剧学院院长,仍然没有离开这里。因此,我一听这个规划就倍感亲切,立即表示支持。

现代戏剧谷的规划,参照的是美国纽约的百老汇剧院区和英国伦敦西区的戏剧产业中心,等级不低。我参加过有一个有关现代戏剧谷建设的国际论坛,纽约百老汇和伦敦西区的戏剧产业家们也来参加了。他们在过去建立的事业,对上海来说是一部部丰富的教材,而现在,他们也對上海产生了浓厚的兴趣。

不错,现在上海的经济 development 情况、人员聚集的程度、城市建设的水准、文化艺术的贮备,尤其是对国际间的重要演出项目所产生的热烈反应,都有理由使人们对现代戏剧谷的前途产生信心。而且,大家都认为,既然已经有了好而齐备的条件,再不往前迈几步,就说不过去了。

但是,信心归信心,条件归条件,真正要建设国际等级的戏剧中心,上海的距离还非常遥远。文化与经济的差别就在这里,初一看,文化建设要比经济建设容易,

世界上很多经济并不发达的地方也有不错的文化;但是,当今国际一旦突飞猛进,文化却未必被带动。在我看来,上海与纽约百老汇和伦敦西区相比,还存在着以下几方面的差距——

第一,在文化体制改革方面,尤其在戏剧领域,以剧种、流派、评奖、精品、选秀为基本结构的自循环系统根深蒂固,已成为戏剧从业者和观众的一种习惯;

第二,文化上大胆创新的意思严重缺乏,尤其近年来随着全国范围的文化复古主义盛行,对于20世纪上海发生的戏剧现象产生了远远高于事实的夸张评价,严重地束缚了青年艺术家的突破性创造。结果,创造性气氛淡薄,创造性人才难以寻找;

第三,把文化当做一个产业的思维,还只是初步建立,仍阻力重重。直到今天,很多人以为一个艺术家只要自己愿意就可以直接成为文化企业家,或者,一个其他企业的经理人,只要自己愿意也可以直接变成文化企业家,其实都是误会。目前具有较高专业水平的文化企业家还少之又少;

第四,纽约百老汇和伦敦西区的成绩,都是西方城市化文明长期积累的结果,此外还包括广大市民对于现代艺术创新的深入互动,和国内外游客对于这些文化社区的广泛认知。这两方面,上海目前还不具备;

第五,目前的各级官员都有打造文化社区的决心,也愿意放手让非官方文化力量来参与,但是,如何让强大的官方体制与零落的非官方文化力量有效对接,还没有建立有效模式。

我不知道如此直言会不会造成各方面的不快,但是我想,一个重要城市和重大文化建设要想取得成功,必须有我这样的直言者。否则,很可能在一片高调畅想、美言鼓励中流于空泛。

但是,说到底,我对上海市静安区推动的现代戏剧谷的计划还是抱有信心的。2010年世博会的举办一定会大幅度提升上海的国际能见度,随之也会加重文化建设的紧迫感;继续快速发展的经济实力,又会必然地聚集和造就更多高等级的人才,带动上海市民的整体文化素质;经济和文化的长久失衡又会产生一种平衡力,推动上海在本身文化上的反思、汰洗、改革、更新,并在这个过程中涌现出一支队伍。这个势头,现在已经可以明晰地看到。

眼前这本书,汇集了世界各大戏剧产业社区的基本资料,也传达了上海文化建设上的决心和梦想,它的出版,就是一个可喜的信号。我希望有更多的上海文化人和企业家能看到这本书,更希望这本书还有大量的后续。

是为序。

余秋雨

2010年4月15日

目 录

序(余秋雨)	001
第一篇 国际主要戏剧产业集聚区概览	010
第 1 章 纽约百老汇剧院区	013
音乐剧的第二故乡	014
商业戏剧的大本营	021
第 2 章 伦敦西区剧院区	031
历史悠久 成就辉煌	032
兼收并蓄 百花齐放	039
第 3 章 东京戏剧产业	047
政府主导 发展迅猛	048
东京剧场的种类与分布	052
第二篇 国际知名戏剧演艺机构扫描	058
第 4 章 舒伯特集团	061
百老汇最大的剧场集团	062
持续赢利 长盛不衰	065

Contents

第5章 倪德伦集团	073
创立近百年的戏剧王国	074
规模化的剧场经营管理	077
第6章 朱詹馨剧院集团	085
百老汇第三大剧院集团	086
独有的商业模式	090
第7章 旋转木马剧院公司	097
先锋戏剧作品的摇篮	098
坚持演出的非营利性	107
第8章 大使剧院集团	113
伦敦西区的老大	114
业务与运营模式	120
第9章 真有用集团	125
经典音乐剧的代名词	126
集团架构和旗下剧院	130
业务和运营模式	135
第10章 麦金托什剧院集团	141

目录

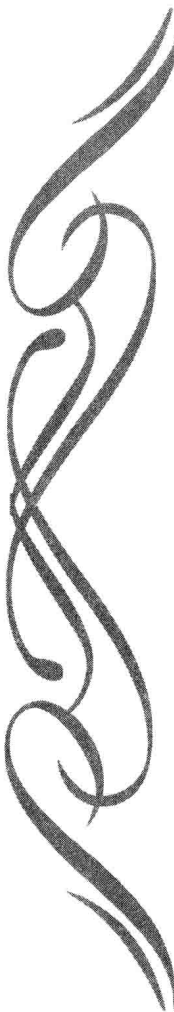
伦敦西区第三大剧院集团	142
集团经营策略	148
第 11 章 Nimax 公司	155
致力于传统戏剧的演出	156
别具一格的运营模式	161
第 12 章 Live Nation 集团	165
全球最大的演出公司	166
全面多样的现场演出场地	174
第 13 章 日本四季剧团	179
日本最大的演出团体	180
“以观众为本”的营销模式	184
第 14 章 日本阪急阪神东宝集团	187
综合性的产业集团	188
地铁沿线的歌剧团——宝塚	191
第三篇 都市戏剧产业若干专题研究	198
第 15 章 商业剧院群 vs 非商业剧院：以纽约和伦敦为例	201

Contents

纽约的剧院分布格局	202
伦敦的剧院分布格局	207
第 16 章 商业剧院集团运作模式比较：纽约百老汇和伦敦 西区	213
千姿百态的经营理念	214
市场导向的管理运作模式	219
来源各异的资金收入	222
第 17 章 从百老汇剧院区的变迁看城市经济、社会对戏剧 产业发展的影响	225
从联合广场到时代广场的变迁	226
纽约政府对百老汇的支持与保护	233
第四篇 探索中的中国案例：上海静安“现代戏剧谷”建设	240
第 18 章 现代戏剧谷项目规划	243
项目背景	245
资源优势	249
项目意义	254
工作规划	255

目录

附录 媒体报道和专家研讨	263
造梦“上海现代戏剧谷”	265
“现代戏剧谷”坐落静安楼宇间	272
现代戏剧谷打造四大平台	275
现代戏剧谷借世博东风打造国际文化港	279
现代戏剧谷 求解三道莎翁测试题	281
商业街区与现代戏剧的互动与融合	286

第一篇

国际主要戏剧产业 集聚区概览

Overview on Major International
Theater Industry Cluster Areas

第 1 章 纽约百老汇剧院区

音乐剧的第二故乡
商业戏剧的大本营

第 2 章 伦敦西区剧院区

历史悠久 成就辉煌
兼收并蓄 百花齐放

第 3 章 东京戏剧产业

政府主导 发展迅猛
东京剧场的种类与分布

