

英国皇家爱乐乐团

2020 年度研究报告

引言

疫情之下，潜心于 可做之事

詹姆斯·威廉姆斯
英国皇家爱乐乐团
总经理

2021年，在成立75周年之际，英国皇家爱乐乐团（以下简称“乐团”）秉持以追求卓越和兼容并蓄的艺术水准浸润生活的使命，走在英国音乐创作的最前沿。乐团致力于让管弦乐成为当代社会的核心，与创意伙伴一同深入社区，将管弦乐带给更广阔的观众群体。

为了实现上述目标，乐团自3年前起每年开展全国范围的受众调研，希望能更好地了解管弦乐与公众的关系，这或许是英国目前最全面的管弦乐受众研究。

经过几个连续的研究阶段，最终研究结果表明，管弦乐在英国有广泛的群众基础，不分地区、不拘年龄，人们重拾对管弦乐的喜爱。管弦乐的广受欢迎有赖于作品类型的丰富多样化。电影、视频和电脑游戏配乐与经久不衰的大师级交响乐作品相得益彰，流媒体、音乐下载以及新兴的线上音乐会蓬勃发展。这种新旧结合也推进了管弦乐团在现代社会中的发展。由此，如何区分“古典乐”和“管弦乐”非常重要。我们也同样坚信，对交响乐杰作的定义和示范性的演绎决定了管弦乐的健康发展。但这还远远不够：在数字时代，电脑游戏和应用程序逐渐成为影响年轻人听音乐的核心要素。为鼓励人们走近管弦乐，我们需要看到电影、电脑游戏、流媒体和音乐剧的重要意义，并通过这些形式，引导听众走上持续一生的音乐探索之旅。

2020年，管弦乐的上述发展趋势愈发突显。这一年见证了人类社会的悲情、损失和痛苦。虽然新冠疫情导致全国性“封锁”，人们也不得不保持社交距离，无法出席在音乐厅举行的管弦乐现场演出。

但是，音乐爱好者很快适应了这一现实。在前所未有的危机和焦虑面前，音乐作为一种传递希望的表现形式变得更加重要。音乐赋予人们坚持下去的力量，也有助于保持身心健康。

报告呈现了我们在这不平凡的一年中收集的市场调研最新成果。撰写之时，我们发现已经很难回忆起 2020 年初疫情重创前的生活样貌。由此，本报告从阐述疫情前管弦乐受众的积极变化入手，随后探讨音乐在“封锁”期间发挥的作用，以及人们在音乐厅关闭的情况下听音乐的方式。此外，我们还收集了人们对于后疫情时期的展望，尤其是音乐和艺术将扮演的重要角色。随着英国脱欧在即，我们还调查了公众对艺术的看法，以及艺术如何以其重要的经济和文化价值助力英国屹立于世界舞台。

在报告的结尾，我们详述了乐团 2021 年的愿景规划。今年的疫情自上而下严重威胁了英国表演艺术的生存与发展。乐团已经适应了疫情，并将工作重心转向探索可做之事。作为英国公认的最勤奋乐团，我们及时调整、创新，保证公众能持续享受音乐，在前路未卜和限制重重的情况下不断前进。乐团于今年夏天率先重返录音室，也组织了数场线上夜间音乐会，献给那些怀念现场演出的观众们。我们利用数字方式与观众互动，并与合作伙伴法国在线音乐网站 **Deezer** 和英国唱片业协会分享经验。与此同时，我们从未忘记人与人互动的重要性以及现场演出的魅力。2020 年 9 月，乐团安排 38 名乐手在乐团新址温布利公园公开首秀。随后，我们又在卡多甘音乐厅成功举办一系列午间音乐会，获得巨大反响，且完全符合社交距离和防疫要求。

我们的努力表明了我们的决心，在音乐的治愈

力量显得格外珍贵的特殊时期，我们希望人们能够有机会欣赏到现场演出或演出影像。我们还要感谢英国政府启动了文化恢复基金，乐团在该基金的资助下，制定了 2021 年的演出及活动计划，包括英国国内的社区项目、教育项目、音乐会演出，以及数字平台方面的创新举措。

我们也在报告里指出，保证乐团的持续发展非常重要，只有这样才能为艺术、现场演出和人民幸福感提供保障。管弦乐为各个年龄段的人们渡过几次较长的“封锁”提供了精神支撑。我们在丰富社区活动、提供精神食粮方面所做的努力，是英国全国恢复计划的一部分，对英国各地都产生了深远影响。当我们着眼于 2021 年的国家恢复计划时，音乐必将继续发挥重要作用，它帮助人们重新融入社会，重新开始社交，重新回归工作日常。其表现形式多种多样，可能是听唱片、出席音乐会，也可能是体会到掌握一种乐器的乐趣。

此报告既是对社会如何应对危机的反思，也是对音乐丰富生活、支撑信念、汇聚人心的积极作用的总结。

研究方法

英国皇家爱乐乐团在过去三年里开展了全国性的音乐聆听调研，其结果在本报告中也有所体现。该调研让乐团更好地了解公众对管弦乐的态度以及聆听方式。同时，我们的乐手每年还会在音乐会后与成千上万的观众进行面对面的交流。上述两种方式，为我们思考应该如何丰富人们的生活提供了有益借鉴。在倡导双向交流的数字时代，我们坚信，现代乐团需要善于倾听。

此次调研由玛鲁布鲁民调公司开展，在为期 9 个月的时间内，邀请全英 8000 余位具有代表性的成年人参与。研究共分四个阶段：疫情前，第一次“封锁”期间，2020 年夏季，以及 2020 年 11 月。有些情况下，我们会将本次的调查结果与前几年的基准调研结果进行比较。

所有研究均以线上方式进行。

第 1 章 风暴前夕

管弦乐在现代英国的复苏

在探讨新冠疫情如何重塑听众与音乐的关系之前，我们必须考虑疫情发生前的大背景。2020 年的遭遇改变了世界，但是在 2020 年前，在英国，管弦乐正在向新的黄金时代迈进。越来越多的年轻人接触到管弦乐，电影和电子游戏音乐扩大了管弦乐的受众，现场音乐演出行业蓬勃发展。英国皇家爱乐乐团在演出场次、新增巡演国家数量、演出上座率方面达到了历史新高。最重要的是，乐团录制的管弦乐唱片连续两个圣诞假期都占据英国官方专辑排行榜榜首。

我们亲眼所见、亲身经历了管弦乐发展积极的态势，这也体现在了 2020 年 3 月前我们做的为期两年的受众调研中。

在这一开篇章节，我们将回顾新冠肺炎传播至英国前的一些主要发现。这 18 个月的数据呈明显向好的趋势，表明人们重拾了对管弦乐的喜爱。管弦乐多样化的呈现形式对英国各地区的人们都具有吸引力，年轻人开始尝试接触管弦乐。

管弦乐成为 2020 年人们最想探索的事物之一

2020 年 1 月，英国皇家爱乐乐团委托第三方进行新一轮调研，旨在研究各类型音乐的受欢迎程度，以及公众在未来一年中对新事物的好奇心。

研究发现，管弦乐是英国民众最感兴趣的音乐类型。2020 年伊始，35% 的成年人表示有兴趣进一步了解管弦乐相关知识。这一数字较 2018 年的 22% 有显著提升。值得注意的是，年轻人占据了很大的比重。每四个 35 岁以下的人当中，就有一个人表示他们有兴趣在 2020 年探索管弦乐（26%）。

摇滚乐和流行乐也是人们希望在 2020 年探索的音乐类型。此外，人们对歌剧的兴趣也在逐步增加，超过五分之一的人表示希望在未来一年内探索歌剧。

在信息技术的帮助下，更多的新人群和年轻人开始接触管弦乐。流媒体、音乐下载和手机应用程序扩大了音乐的受众范围，这些轻松、

便捷的方式也培养了人们的探索和实验精神。

	2018	2020
管弦乐/古典音乐	22%	35%
摇滚乐	21%	29%
流行乐	15%	24%
歌剧	12%	21%
乡村音乐	14%	21%
民谣	15%	20%
舞曲	10%	15%
节奏蓝调	13%	15%
重金属乐	9%	13%
说唱	9%	9%

* 上表为人们希望在 2020 年探索或进一步了解的音樂类型

管弦乐融入日常生活

虽然音乐厅仍然是获得完整管弦乐体验的主要场所，但是我们在 2020 年初开展的调研显示，越来越多的人把管弦乐融入了日常生活。这并不会使管弦乐贬值，恰恰相反，这表明管弦乐这种音乐形式可以给人们的日常生活带来慰藉和温暖。这也在一定程度上解释了为什么在“封锁”伊始，人们就自然而然地选择通过在线音乐会、广播和经典唱片，帮助自己渡过漫长的居家隔离期。

2018 年，我们的研究表明，三分之一的人选择在出行时（包括开车和乘车）听管弦乐，这一比例在 2020 年上升到五分之二（41%）。2020 年初，人们在做家务时听管弦乐的概率和到音乐厅听现场演出的概率或可持平。

两年内，人们在以下场景听管弦乐的比例也大幅上升：工作时（从 8% 上升到 19%），做饭时（23%），修整花园时（12%），洗澡时（17%）。以上结果表明，对许多人来说，管弦乐正在逐渐成为日常生活中的首选音乐类型。有些人把听管弦乐作为开启和结束一天的方式。五分之一的受访者表示习惯在入睡前提前听管弦乐，其中有半数人还会在第二天起床时调回重听。

从人们日常接触管弦乐的方式可以看出，管弦乐与日常生活密切

相关，无论是电影配乐、电脑游戏音乐，还是管弦乐名作。管弦乐与日常生活的融合，解释了管弦乐日益流行的趋势，以及其在当代社会中对于提升幸福感、社会包容性和丰富人民精神生活等方面的积极文化作用。

	2018	2020
 出行时（如开车、乘坐公共交通工具等）	30%	41%
 做家务时	19%	27%
 在音乐厅	25%	27%
 阅读时	15%	25%
 烹饪时	14%	23%
 入睡前	9%	19%
 工作时	8%	19%
 洗浴时	8%	17%
 举办晚宴时	5%	15%
 修整花园时	5%	12%
 锻炼时	5%	11%
 早晨唤醒	4%	9%
 发生亲密关系时	2%	7%
 其他	6%	5%

*上表为人们日常听管弦乐的场景

人们会出席的音乐会类型

随着在家中或旅途中欣赏管弦乐变得日益普遍，现场演出体验变得更加具有吸引力。94%的成年人表示愿意考虑在未来参加任何形式的管弦乐现场演出，而且在不同年龄段、地区和人群中皆如此。

人们倾向的曲目类型因年龄而异。年纪较大的观众倾向于传统曲目。而在25岁以下的观众中，倾向于跨界音乐或电影配乐的人数是传统曲目的两倍。同时，选自著名音乐剧的荟萃类演出对于有孩子的家庭颇具吸引力。电脑游戏音乐对于35岁以下的观众最富吸引力。

在此，我们再次强调，“管弦乐”和“古典音乐”的词义辨析非常重要。经常在家聆听管弦乐录制的人会对出席现场演出更有兴趣。为了扩大受众，我们需要以最广泛的形式来呈现管弦乐，突出其包容性，从而让管弦乐有更好的发展前景。

结语

看到管弦乐在2020年初已经成为来自各个年龄层、地区和背景的人们的主流音乐选择，我备受鼓舞。人们聆听管弦乐的场合多种多样，可能是在开车时、举办晚宴时、午后的花园里，或者是在繁忙的工作日傍晚放松时。此研究结束后短短几个月，世界风云突变，每个人都切身经历了新冠肺炎疫情、全国性“封锁”以及长时间的居家隔离。在长达数月漫长而黑暗的日子里，音乐成为日常必不可少的一部分，帮助许多人渡过居家隔离期。广播电台的收听率、流媒体点播量和音乐销售量都有所上升，管弦乐在其中做出了重要贡献。过去几年，管弦乐行业为扩大受众做了不少基础性工作。因此，在面对前所未有的挑战时，管弦乐能够帮助更多的人。

——英国皇家爱乐乐团副总经理休·戴维斯

章节小结：2020 年“封锁”前公众与管弦乐的关系

更多人希望进一步了解不同音乐类型：

自 2018 年以来，更多人表示希望进一步了解特定类型的音乐，特别是年轻人。

人们最希望探索的音乐类型是管弦乐：

三分之一的人表示他们有兴趣进一步了解管弦乐。

管弦乐逐步融入日常生活：

41%的人在出行时听，27%的人在做家务时听，25%的人在阅读时听。

人们对现场演出表现出浓厚兴趣：

94%的成年人表示会考虑出席管弦乐演出。

北方信托银行很荣幸能够资助英国皇家爱乐乐团。自 2013 年首次开展合作以来，我们见证了乐团事业的不断发展。尤其是 2020 年，乐团进行了前所未有的巨大转变。

当整个世界都在应对疫情所带来的挑战时，英国皇家爱乐乐团通过#RPOatHome 等活动，不断鼓舞人们。数字化传播手段不仅在艰难时刻展示了音乐的超凡力量，而且也为人们创造了更多接触音乐的机会——对于其中很多人来说可能是第一次。

北方信托银行赞赏英国皇家爱乐乐团的卓越能力，在我们最需要帮助的时候，带给我们治愈人心的音乐。

——北方信托银行欧洲、中东及非洲地区总裁

特里萨·帕克

第2章

全国性“封锁”期间的管弦乐

2020年3月，英国人的生活一夜之间发生了翻天覆地的变化。英国全国进入“封锁”状态，所有人的目光都聚焦在英国国家医疗服务体系的工作人员身上。这些英雄们昼夜不停地挽救生命。生命逝去，举国同悲。而疫情给经济带来的深远影响，我们还不得而知。

英国全国的表演艺术机构都受到深刻影响：演出场地关停数月，院团的整个乐季被迫取消，许多人相继失业。关于社交距离的规定改变了许多我们习以为常的生活习惯，而这种“新常态”可能还会持续数年。

“封锁”期间的调研不仅详细记录了行业情况，同时也让我们了解在“封锁”和居家隔离的第一阶段公众听音乐的情况。

“封锁”迫使人们改变日常行为。人们更加关注能做的事情，暂时脱离了快节奏的生活。一些人开始重拾——或者说重新探索，平凡小事中的快乐。对许多人来说，居家隔离是一段充满挑战的黑暗时期。但是，逆境激发人们的潜力，人们以坚韧的态度去适应、应对。在这期间，音乐发挥了至关重要的作用，丰富人们的文化生活，帮助人们短暂逃避现实，这些都正是人们所迫切需要的。

用于学习的空闲时间

“封锁”意味着许多家庭有了大把的空闲时间。由于人们要去适应截然不同的生活方式，在居家隔离的漫长时光里，音乐就成了最好的慰藉。

尽管汽车的使用量急剧下降，英国广播电台听众联合调查机构却发现，近三分之一的人表示他们听广播的次数更多了，而且收听的时间也大大延长。英国广播公

音乐类型	合计
摇滚乐	35%
当代流行乐	32%
管弦乐	25%
乡村音乐	21%
音乐剧	19%
舞曲/浩室音乐	17%
说唱/嘻哈	16%
雷鬼乐	16%
独立摇滚	15%
灵魂乐/放克音乐	15%
民谣	14%
重金属乐	14%
爵士乐	12%
其他	6%

司也得出类似结论。“封锁”初期的几个月里，其 Sounds 应用程序的周听众人数达到 340 万，广播节目的播放量也达到了 1.36 亿次，创下历史新高。

在拓展音乐知识方面，调研显示，约七分之六（85%）的人正在利用空闲时间积极拓宽视野，其中三分之一的人表示，想进一步了解管弦乐、歌剧和室内乐。

尽管 65 岁以上的人对管弦乐的喜爱程度最高（35%），但是 35 岁以下的人中也有五分之一（19%）表示在花时间进一步了解管弦乐。

满足对表演艺术的兴趣

隔离期间，人们不只是满足于听更多的音乐。在表演场地关停的情况下，五分之三的人（59%）正在寻找新方式来满足对表演艺术的兴趣。在 35 岁以下的人群中，这一比例高达 74%。

以上调查结果具有重要意义：人们通过各种途径探索管弦乐，反映出他们确实对此有兴趣。约五分之一的人通过电视节目或在线艺术纪录片（22%）、相关书籍（20%）或播客（19%）进一步了解管弦乐。还有另外 17% 的人曾通过社交媒体平台观看演出、访谈，或艺术家居家拍摄的演出。15% 的人通过浏览他们感兴趣的艺术机构的网站了解管弦乐。

与许多演出团体一样，英国皇家爱乐乐团同样注意到，人们对于线上活动的兴趣在“封锁”期间急剧上升。于是，乐团利用网络和社交媒体平台与关注的粉丝保持互动。其中包括在 YouTube 平台上发布一些音乐会视频。这些视频经过精心策划，且均在晚间播放，给音乐会爱好者一种现场感。在“封锁”的几个月里，英国皇家爱乐乐团的网站访问人数增加了 290%，社交媒体互动增加了 755%。

人们在“封锁”期间研究、聆听和观看管弦乐演出，大大激发了创造性，且有益于身心健康，减轻长时间居家隔离期间，因担心工作、年迈父母和其他亲人所产生的焦虑感。

“封锁”期间的调研表明，有些人对音乐的热情更上一个台阶，会花时间亲自演奏乐器。总体看来，14% 的人热衷于花更多的时间探索音乐，他们认为“封锁”期间是学习乐器的好时机。10% 的人会参

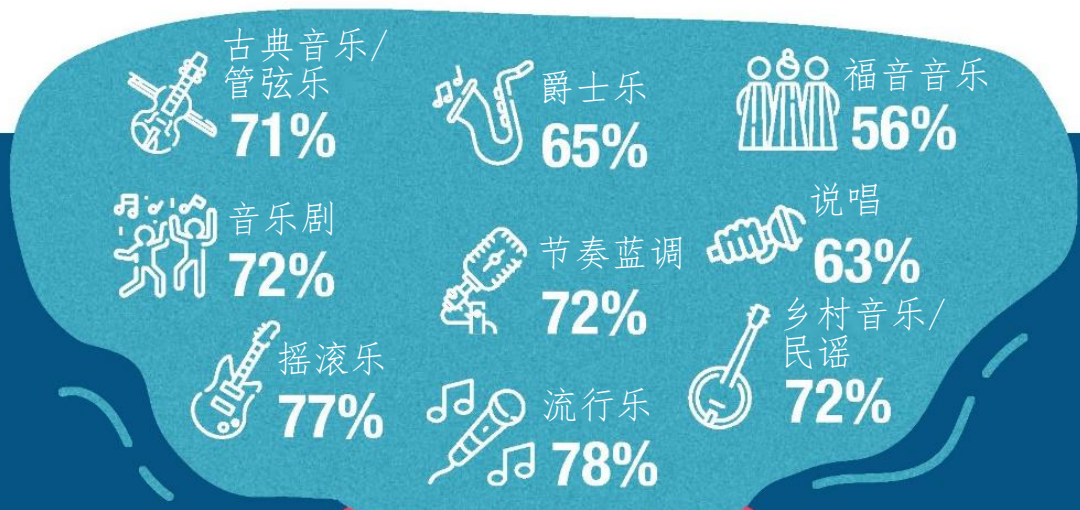
加网课。英国皇家爱乐乐团也同样切身感受到了这种趋势。我们的官方网站和社交媒体访问人数激增。人们对于我们的在线音乐会、短视频和访谈都很感兴趣。乐团策划的社区普及活动影响深远，而教育一直是其中的核心内容。“封锁”期间，乐团的乐手也通过网络，积极帮助人们提高音乐演奏技能。

“封锁”和公众幸福感

对于听众来说，管弦乐在他们经历前所未有的压力和焦虑时给予慰藉。这也是为什么管弦乐对于之前从未接触过这类音乐的年轻人格外具有吸引力。

为更好了解人们对于每种音乐类型特质的期望，以及在这个特殊时期选择聆听特定类型音乐的原因，我们让时常听音乐的调查者描述特定音乐对他们情绪所产生的影响。

研究发现，隔离期间听过管弦乐的人中，约有十分之七（71%）表示，管弦乐对他们的心情和幸福感产生了切实而持久的积极影响。约有三分之一（35%）表示，管弦乐能够帮助他们放松心情，使他们拥有平和感和幸福感。此外，有 18% 表示管弦乐能改善心情，有 14% 表示管弦乐提高了他们工作学习时的效率和专注度。

以上数据为受访者中，认为特定音乐类型对其心情和幸福感有切实影响的人数占总人数的百分比

	管弦乐	流行	摇滚	福音	爵士	乡村/ 民谣	音乐剧	节奏 蓝调	说唱
放松心情，保持内心平静、健康	35%	22%	20%	18%	21%	28%	21%	20%	12%
激励人心，提振精神	18%	32%	30%	18%	14%	17%	25%	22%	20%
提高居家工作或学习的效率	14%	14%	14%	12%	14%	11%	11%	13%	15%

“封锁”期间儿童学习乐器的时间增多

“封锁”期间，学校关停，线下音乐课、俱乐部和各项活动取消，其影响令人担忧。尽管网课和家教维持教育体系继续运转，然而本学年累计损失的教育时长超过7亿天。

但是，孩子们的音乐教育并没有完全停止。

三分之二（66%）学习乐器孩子的家长表示，自“封锁”以来，孩子练习乐器的时间更多了。超过半数（51%）的孩子家长表示，孩子每周会多练习乐器1小时。七分之一（15%）的孩子每天多练习半小时，3%的孩子每天多练1小时。

章节小结：“封锁”期间的主要数据

“封锁”期间的居家时间得到了有效利用：七分之六（85%）的人积极拓宽自己的文化视野，其中三分之一表示希望进一步了解管弦乐、歌剧和室内乐。

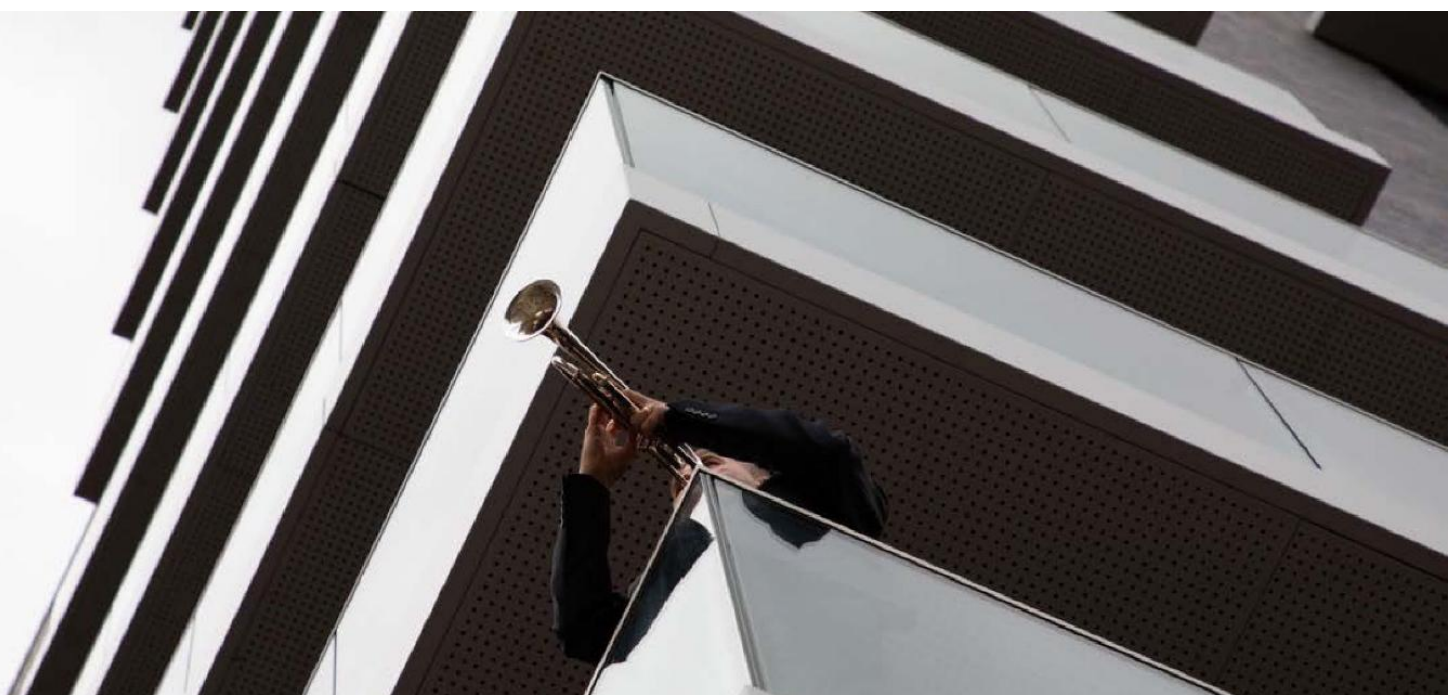
不仅仅是聆听音乐录制：59%的人表示正在积极寻找新方式，从而满足对表演艺术的兴趣。

音乐对身体健康和幸福感有积极影响：隔离期间听管弦乐的人中，有十分之七（71%）表示管弦乐对他们的心情和幸福感产生了切实而持久的积极影响。

学习一种乐器：66%的人表示他们的孩子在“封锁”开始后，练习乐器的时间变多了。

新冠肺炎疫情让全世界遭遇了前所未有的纷乱。此时此刻，管弦乐对人们生活 and 幸福感强大的积极影响显得格外重要。值得赞扬的是，英国皇家爱乐乐团在这个充满限制和挑战的时期，不断发挥能量，创新创造，持续为大家带来音乐上的享受。英国圣詹姆斯宫财富管理公司很荣幸成为乐团的企业合作伙伴。

—— 英国圣詹姆斯宫财富管理公司市场总监
克莱尔·布莱克韦尔

第3章

2020年夏季：封城结束

经历了春季数月的“封锁”，英国从近乎瘫痪的状态中逐渐恢复。人们畅想着“新常态”下的生活，那就是英国将会在一定程度上限制措施和社交距离下继续前行。

然而，在随后的几个月里，世界形势不断变化。2020年，唯一确定的是，我们将继续生活在无休止的不确定中。

盛夏，社交距离规定有所放松，但与恢复正常还相差甚远。孩子们连续上了几个月的网课，暑期也没有休息。许多家庭暑假期间没有离开英国。行程取消、隔离规定出台、人们顾虑重重，旅游行业受到了严重打击。尽管政府鼓励人们外出就餐，但商业街上的大牌商家纷纷倒闭。数百万人处于停薪休假的状态。

表演艺术行业也处在危难关头。剧院和音乐演出场地已经关闭数月。艺术家在没有工作的情况下挣扎谋生。人们基本上找不到既符合英国政府防疫规定，又经济可行的方式举办现场音乐演出。

英国皇家爱乐乐团关注的是，如何在这种极具挑战的大环境下有所作为。在夏季的几个月里，乐团回归录音室，推出在线音乐会，并筹备在温布利公园新址的首场公开演出。

尽管当时挑战重重，但更糟糕的情况还是在秋季出现了。由于新冠肺炎感染人数增加，政府宣布了第二次全国性“封锁”。显然，疫情之下，英国从来没有什么是“新常态”，只是一连串的突变。

在夏季逐渐“解封”的时候，乐团委托第三方进行了新一轮调研，希望详细了解公众的心情，以及音乐在他们生活中所扮演的角色。再次进行调研意义重大，把其与“封锁”期间的调研结果进行对比，我们将会知道人们“封锁”期间对音乐的态度究竟只是心血来潮，还是有实质性、持久性的变化。

年轻人持续探索音乐

当第一次全国性“解封”开始后，约六分之一（16%）的人表示将继续探索“封锁”期间所接触的音乐，12%的人表示会继续收听专

业音乐广播电台。其中，年轻人对于继续探索音乐表现出了最强烈的兴趣，24%的年轻人表示会继续探索“封锁”期间所接触的音乐。值得注意的是，每五个年轻人中就有一个（20%）表示将继续保持观看在线音乐会的习惯。

重返音乐厅

封锁期间，人们尽管期待重拾久违的生活日常，但关系到个人安全，尤其对于未曾感染的人来说，防范胜于一切。暑假期间，安全因素首次超过价格因素，成为度假者的首要关注点。同样，许多音乐会的常客也对现场音乐演出中的个人安全表示担忧。

据英国《卫报》2020年6月报道，英国音乐场地信托基金会的一项研究发现，疫情期间只有36%的英国公众认为出席现场演唱会是安全的。安全需要投资保障。在古典音乐行业，英国音乐家联盟、英国唱片业协会、英国音乐版权协会等机构代表联名签署了一封致政府的公开信：“如果想按30%的上座率开放演出场地，并且保持社交距离，没有巨额补贴是行不通的。”

在夏季开展的调研中，我们对经常出席音乐会的人进行了抽样调查，询问他们解封多久后才会放心出席现场音乐演出。48%的人表示，至少要等到6个月至1年后。管弦乐的主要人群，也就是55岁以上的人群当中，有29%的人认为可能要等到1年后。

	总计	18-34岁	35-54岁	55岁以上	男性	女性
越快越好	17%	18%	15%	10%	19%	11%
1个月内	13%	17%	10%	13%	15%	11%
3个月内	25%	24%	23%	23%	21%	27%
6个月内	25%	23%	27%	26%	25%	24%
1年内	23%	18%	23%	29%	17%	27%

* 上表为不同人群重返音乐厅观演的期限比例

制定支持表演艺术的计划

英国国家统计局最新数据显示，艺术和娱乐行业受疫情打击比其他经济领域更大。文化恢复基金拨款在一定程度上，帮助部分艺术机构渡过2020年的冬季。

新闻媒体对艺术行业所面临的危机进行了充分报道，但却没有太多关注公众对艺术行业的支持。夏季开展的调研显示，公众对艺术行业给予了极大的同情和支持，许多人愿意在能力范围内捐款。总体上看，43%的受访者表示愿意以某种形式支持艺术机构，弥补收入上的损失。

出乎意料的是，年轻人最愿意伸出援手。就艺术机构的支持率而言，35岁以下人群（64%）是55岁以上人群（25%）的2.5倍以上。

除了愿意冒着风险参加艺术机构的现场活动，35岁以下的人群捐款的可能性几乎是55岁以上人群的3倍（13%对比5%）。成为艺术机构“之友”或会员的可能性更是后者的4倍（12%对比3%）。此外，35岁以下人群中每四人中就有一人（23%）承诺会比平时更频繁地参加艺术活动，这是55岁以上人群（9%）的2倍。

自称是古典音乐或歌剧爱好者的人群中，仅有一半（51%）的人表示愿意提供资金上的帮助。

调查结果喜忧参半。但是考虑到当时的背景，却也在意料之中。整个国家正从“封锁”状态中逐步恢复，人们迫切希望恢复正常，但也不得不在未知中谨小慎微地生活。

演出场地和演出团体面临严重的财务危机。虽然人们对重返音乐厅观演仍持谨慎态度，但是许多人愿意在资金上支持艺术机构，反映出人们对文化的重视以及艺术在社会中的重要地位。毕竟音乐曾帮助许多人渡过了“封城”的黑暗时期，也许，人们也想借此表达对音乐的感激之情。

让出席音乐会变得更安全

在调研中，我们还询问了受访者，哪些防护规定和措施会让他们更愿意重返餐厅、酒吧、电影院和音乐表演场地。结果显示，即便遵循政府的要求，使用手部消毒液、降低上座率并保持社交距离，只要新冠疫情仍然存在，七分之一（15%）的人还是不会重返音乐表演场地、酒吧、餐厅或电影院。55岁以上的人群中，这一比例高达近五分之一（18%）。

	总计	18-34 岁	35-54 岁	55 岁以上
随时提供手部消毒液	50%	48%	48%	52%
减少进入餐厅/酒吧/电影院/音乐厅的人数	46%	37%	45%	55%
知晓该餐厅/酒吧/电影院/音乐厅已加强消杀措施	42%	43%	38%	47%
在售票处和酒吧区标记社交距离	35%	32%	34%	37%
在餐厅/酒吧/电影院/音乐厅内张贴醒目的注意社交距离宣传海报	33%	33%	32%	34%
观众隔排隔座观演	33%	32%	31%	35%
餐厅内允许摘下口罩	32%	19%	31%	43%
缩短音乐会演出时长	5%	9%	5%	2%
其他	4%	2%	4%	5%
不论做什么，我都不会再去这些地方了	15%	10%	15%	18%

* 上表为让人们有信心再次外出的防护措施

章节小结：“解封”时期的主要数据

16%

继续“封锁”时期的音乐探索：约六分之一（16%）的人表示，打算继续探索“封锁”时期接触的音乐。

48%

重返音乐现场——热情与谨慎交织：一半的人希望能在春季前重返音乐厅观演。而48%的人认为至少要6个月到1年后才能放心出席音乐会。

43%

支持复苏：43%的人表示会帮助艺术机构弥补收入损失。

35岁
以下

新一代的支持者：35岁以下的人群愿意通过捐款支持艺术机构或成为艺术机构“之友”或会员的可能性是55岁以上人群的3倍左右。

“文化和艺术让我们的生活变得有意义。它塑造了人类，并为我们所构建的社会赋予架构和意义，为人类创造实际价值，充实我们的精神和情感。我们的孩子在国家危机之时选择演奏音乐，这在许多方面都具有重要意义。首先，这证明管弦乐是没有界限的，它所展现出的创造力在危机时刻，可以消除恐惧与威胁。同时，管弦乐可以表达言语所无法传达的感受和情绪。我们在危机之中所诉诸的事物，也将帮助我们在未来几个月里重建社会。”

——英国皇家爱乐乐团候任音乐总监瓦西里·彼得连科

尽管 2020 年面临种种挑战，英国皇家阿尔伯特音乐厅仍然与英国皇家爱乐乐团保持着非常珍贵的合作关系。英国皇家爱乐乐团加盟了音乐厅 2020 年圣诞季的现场演出。我们对于未来保有信心和乐观态度，并计划将英国皇家爱乐乐团的演出纳入音乐厅 2021-2022 年的 150 周年庆祝活动中。我们坚信，现场音乐演出在疫情后的社区重建中将会发挥至关重要的作用。

—— 英国皇家阿尔伯特音乐厅首席执行官克雷格·哈索尔

第4章

冬季、圣诞节和疫苗

2020年11月，为保护人民生命安全，防止英国国民医疗服务体系在冬季的几个月中透支，英国政府宣布实行第二次全国性“封锁”。

在人们担心第二次“封锁”会对经济和健康产生冲击，或将影响即将到来的圣诞节时，关于疫苗的好消息开始传出。英国政府有信心，部分高风险人群可以在2020年圣诞节前接种疫苗，大部分50岁以上人群可以在2021年春季前接种疫苗。

疫苗试验的好消息给人们带来了希望，也让企业和艺术机构看到重回正轨的曙光。

11月下旬，得知第二次全国性“封锁”将于12月2日结束后，英国皇家爱乐乐团进行了2020年最后一次受众调研，旨在研究管弦乐在圣诞期间会在人们的生活中扮演何种角色，并评估疫苗试验的进展对人们2021年重新参与社会和文化活动的计划会产生何种影响。

有管弦乐陪伴的圣诞节

随着英国重新采取三级公共卫生防控措施，许多人也接受了2020年的圣诞节将大不相同的事实——毕竟英国首相都将其称之为“欢乐却谨慎的圣诞节”。传统的节日习俗，如探亲、圣诞颂歌音乐会、学校戏剧演出、滑冰，甚至圣诞节购物，对许多人来说都无法实现。

研究显示，尽管面临限制，管弦乐仍在圣诞节期间发挥了重要作用。在英国范围内，59%的成年人表示会听管弦乐。而从第一次全国性“封锁”的趋势来看，年轻人对管弦乐最为热衷。

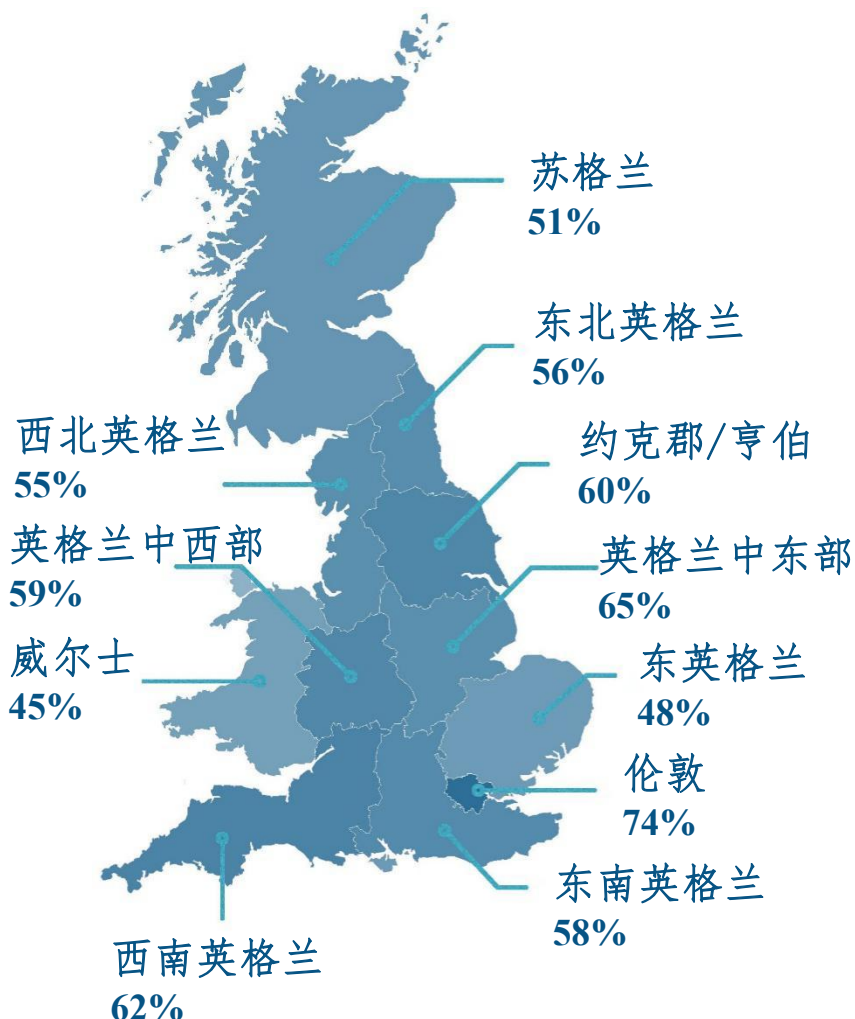
* 上图为圣诞节期间计划听管弦乐的人数占总人数的百分比

年龄较大的人（55岁以上）最有可能在家里听圣诞颂歌（33%）或通过收音机收听管弦乐（20%），而年轻人则更有可能通过其他方式听管弦乐。

今年圣诞节，35岁以下人群表示他们最可能：

- 在 YouTube 上观看音乐会或纪录片（15%）
- 将管弦乐添加到他们的流媒体播放列表中（15%）
- 通过 YouTube 在线观看管弦乐演出（12%）
- 边玩电脑游戏边听管弦乐（12%）
- 购买黑胶唱片或 CD 作为礼物送给家人（12%）
- 在家学习或提高乐器演奏技能（11%）

从区域分布来看，英国各地区公众主动接触管弦乐的意愿均较高。其中，伦敦的热情最高，大部分地区超过半数的人都表示会在圣诞节期间聆听管弦乐。在长期“封锁”影响最严重的地区（英格兰东北部和英格兰中东部），人们的意愿尤其强烈。这进一步证实了第一次“封锁”期间的调研结果，即人们利用居家隔离时期探寻新的音乐类型。

* 上图为计划在圣诞节期间听管弦乐的人数占总人数的百分比

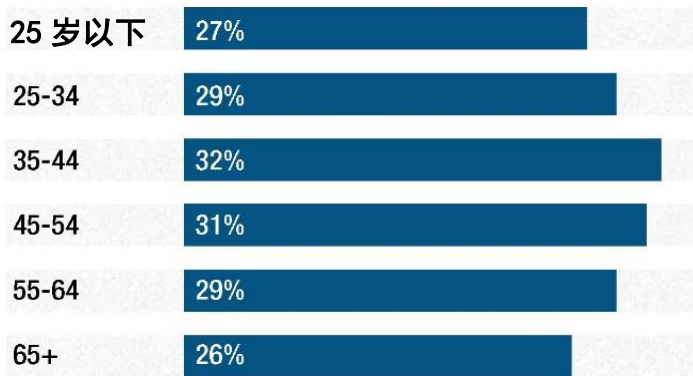
疫苗问世后的生活

乐团最新研究表明，疫苗的问世让很多人相信，在 2021 年，生活将开始恢复正常。总体来说，83%的受访者表示，疫苗使他们更有信心地计划 2021 年的社会活动。

其中，外出旅游排在计划表的第一位。这并不出乎意料，因为旅游是行动自由最具体的表现，也是 2020 年无法实现的事情。总的来说，55%的人表示他们现在可以放心计划 2021 年出国度假，42%的人可以放心地居住酒店。

2020 年，音乐演出场地受到严重冲击，但是我们也从研究中看到了值得欣喜的消息。随着疫苗研发取得进展，29%的人表示能够安心出席音乐会，31%的人明确将重返剧院观看演出，21%的人计划在 2021 年重返音乐节。

对于音乐演出场地来说更欣慰的是，各年龄段观众信心明显恢复。

总的来说，愿意重返音乐会现场的人数比例高于体育比赛（24%）。

“我们与英国皇家爱乐乐团的合作始于共同的雄心壮志，那就是以不同的方式思考文化和娱乐能给我们的社区带来什么。温布利公园以其标志性场馆闻名于世，在音乐、体育和娱乐方面都汇聚了世界级人才。随着我们将该地区改造成以文化为核心的繁荣街区，我们会努力将艺术融入街头和公共区域，全年提供数百小时免费的文娱活动。自疫情发生以来，虽然英国各地大大小小的场馆纷纷关闭，但是我们的活动还在继续。我们位于一个年轻而多元的社区的中心地带。英国皇家爱乐乐团的乐手曾多次在这里进行快闪表演。这些活动得到了购物者、居民和游客的积极反响。当下，每个人的生活都面临着许多挑战，现场音乐演出所带来的振奋和情感上的共鸣，对人们产生了切实的影响。无论是计划而来还是无意邂逅，人们都会震撼于世界顶级古典音乐家的技艺，这种近距离相遇的感受会伴随他们一生。温布利公园每天都为公众带来非凡的体验，英国皇家爱乐乐团在其中做出了很大的贡献。”

——英国昆坦房地产公司首席执行官詹姆斯·桑德斯

结语

对许多人来说，**2020年**是不堪回忆的一年。这一年交织着悲剧、混乱和焦虑，见证了艰难、痛苦和损失。

每个人都感受到生命的无常，每家企业也意识到自己的脆弱。尽管如此，**2020年**也给人们上了千载难逢的一课。只要我们能战胜新冠病毒，就会有**机会**建立一个更美好的世界。

与许多艺术机构一样，英国皇家爱乐乐团也经历了这场灾难性的打击。但是从夏季开始，乐团就把注意力放在当下，不去抱怨被疫情打断的计划。新冠疫情开始前，我们的愿景是打造一支真正的现代乐团，更好地反映现代社会的需求和问题。在经历了记忆中最黯淡的一年后，我们坚信乐团会战胜疫情，变得更强大、更加贴近观众。我们将着力解决最迫切的问题，从而促进社会的重建和回归正轨。乐团在**2020年**的多个关键时间点开展调研，这也阐明了我们的决策方向，那就是始终保证乐迷和忠实观众的核心地位。

展望**2021年**，我们要接受不可避免的不确定性。英国皇家爱乐乐团确定了计划重点攻克的六大领域，让管弦乐得以丰富人们生活。

多样化：**2021年**将是重建和充满不确定性的一年。文化是粘合剂，将社会连结在一起，但也必须保持灵活性和弹性，才能积极应对疫情下不可避免的社会变化。鉴此，乐团将创造一种更加综合的模式，达到线下、线上演出的平衡。在节目编排上，乐团演出曲目的多样性已经处于行业领先地位，从马勒到罗德·斯图尔特，从电脑游戏音乐到电影配乐，我们都有涉猎。我们相信，只有让更多的观众接触管弦乐，管弦乐才会有未来。

社区服务：随着疫情形势逐步缓和，艺术在英国的文化生态体系中扮演着重要角色。我们的研究表明，在伦敦以外的地区，人们对管弦乐有同样强烈的需求。然而，英国一些城镇的音乐厅和剧院一年里大部分时间里都不对外开放。乐团将继续致力于服务伦敦以外的社区，尤其考虑到当下各地方政府都面临巨大挑战。

平等：在疫情面前，没有人可以独善其身。财富、地域、信仰，这些都不能给予我们任何保护或优势。我们面临着同样致命的病毒的

威胁，在 2020 年的大部分时间里，我们都是希望与恐惧交织。艺术一直是社会中积极向上的力量。现在，我们要用音乐把人们团结起来，让人们知道彼此有何共同点，又有哪些可以分享。2021 年，乐团将积极创造机会，鼓励人们体验音乐并参与其中。乐团还在制定一个关于增强包容性和多样性的全新行动计划，以期推进乐团自身和整个行业意义深远的长期变革。

教育：新冠肺炎疫情严重冲击了学校的教育进程。尽管多年以来，音乐在国家课程体系中一直被边缘化，但是研究表明，在学校停课期间，孩子们开始学习乐器，以音乐为伴渡过“封锁”时期。2021 年，乐团将与音乐教育中心合作，重新加强年轻人的文化教育。课程也不应该再被分为“主科”和“副科”，而是应该致力于创意表达，将其作为一种有形的生活技能，为我们的社会和经济增值。

心理健康：我们的研究突出了音乐在保障心理健康和提升幸福感方面的积极作用。对许多人来说，尽管社会和经济正在缓慢复苏，疫情时期的余波仍将大大影响心理健康。我们还需要进一步探索这一问题。我们将在社区和教育项目上与其他机构合作，共同深入探索音乐将如何帮助人们应对和克服心理健康挑战。“封锁”期间的调研让我们清楚地认识到，对于听众来说，音乐与幸福感之间有直接的关联，我们必须以此为抓手，并发扬这一点。

全球使者：新冠疫情具有全球性的特点，在疫苗研发的过程中，全球科学界跨越国界，共享知识。因为人人经历相似，仿佛感觉世界都变小了。

然而，随着 2020 年接近尾声，英国脱欧悄然而至。这其中暗含悖论：尽管脱欧对英国的音乐产业造成威胁，但是我们的研究显示，47% 的人认为音乐是英国向世界输出的王牌产品之一，41% 的人认为英国的音乐向世界展示了这个国家最好的一面。脱欧可能使英国变得孤立，我们需要文化来维系国际纽带，建立跨国友谊。

无论英国脱欧会带来何种影响，英国皇家爱乐乐团都将是世界舞台上的文化大使。作为全球巡演最频繁的乐团之一、英国最受尊敬的乐团之一，英国皇家爱乐乐团用音乐这一世界通用的语言将人们团结

在一起。

如今，乐团需要顺应不断变化的听众需求，面向未来、再创佳绩，创造管弦乐的未来，打造一支真正的现代管弦乐团。数字化正在改变人们沟通、购物和分享的方式。听众期望艺术机构能够恪守行业准则、密切联系社会。此外，在这样一个变革期，甚至可以说是不稳定期，艺术在汇聚人心、丰富生活以及增强社会包容性方面发挥着至关重要的作用。

我们相信，英国皇家爱乐乐团有能力定义未来的乐团应该具备什么样的品质。疫情前，我们就已做好了准备。疫情过后，文化理应在社会重建中发挥积极作用。此次研究也印证了这一点。我们谨在此向拨冗参与此次调研并提出宝贵意见建议的 8000 个英国家庭表示感谢。

摄影作品版权信息

封面：英国皇家爱乐乐团铜管五重奏在温布利公园的西班牙台阶上演出（©David Parry/PA Media 供图）

第 1 页：英国皇家爱乐乐团总经理詹姆斯·威廉姆斯（©Nick Rutter 供图）

第 3 页：英国皇家爱乐乐团小提琴手长山惠里子在温布利公园的伦敦名品奥特莱斯购物中心演出（©David Parry/PA Media 供图）

第 12 页：英国皇家爱乐乐团小号手迈克·艾伦在温布利公园的贝顿大厦表演（©David Parry/PA Media 供图）

第 21 页：瓦西里·彼得连科指挥英国皇家爱乐乐团在英国伦敦皇家节日音乐厅演出（黑天鹅影视公司供图）

封底：

英国皇家爱乐乐团在英国皇家阿尔伯特音乐厅演奏交响摇滚乐（Bill Hiskett 供图）

英国皇家爱乐乐团“回响”系列：在洛斯托夫特镇的玛丽娜剧院举办的“周围的声音”项目（Paul Coghlin 供图）

英国皇家爱乐乐团“回响”项目：“摇篮曲计划”演出（Stacey Anderson 供图）

英国皇家爱乐乐团在英国皇家阿尔伯特音乐厅（Chris Christodoulou 供图）

更多信息，请联系：

Guy Bellamy / Jim Follett - 大象通信公司

电话：07766 775216 或 07908 551571

邮箱：guy@elephantcommunications.co.uk

jim@elephantcommunications.co.uk

英国皇家爱乐乐团有限公司
英国英格兰伦敦克勒肯维尔格林大道 16 号
邮编：EC1R 0QT

机构编号：763836
慈善机构编号：244533

电话：+44 (0)20 7608 8800

网址：rpo.co.uk

社交账号：

Twitter @RPOonline

Instagram RPOonline

Facebook @royalphilharmonicorchestra

