

对公民头脑和心灵直接投资

——德中剧院管理论坛侧记

论坛现场

一个剧场和一座城市应该构成怎样的关系？剧场对于城市的发展能够发挥什么样的作用？剧场和观众应该形成怎样的关系？“场团合一”的模式反映了怎样的产业规律？剧场的主体地位应该如何体现？这些有些“棘手”的问题，都是前不久举行的“德中同行”走进湖北武汉系列活动之“城市与剧院——德中剧院管理论坛”上的热点话题。

众所周知，近些年来，由于经济的高速增长，我国剧场建设取得了长足进步，一大批设施先进、外观华美的剧场成为很多省市的地标性建筑。然而，随之而来的问题是，由于对整个演出产业链建设认识不清、把握不够，致使剧场作为演出市场的主体，在文化体制改革的过程中被有意无意地忽略了，不仅剧场服务体系等软件建设，而且众多剧场仍处在自筹自支的状态，既得不到政府相应的制度化的投入支持，也享受不到转企改制后的优惠政策，处在一种边缘化的状态。因此，从这样的视角来看，“城市与剧院——德中剧院管理论坛”上与会演讲嘉宾对有关剧场定位和发展的一系列具象化问题的介绍与分析，对于剧场的改革无疑具有重要的启示价值。

德国是一个具有悠久剧院发展历史的国度。目前德国有数千家剧院，且已形成了比较完备的剧院场管理体系和成熟的运营模式。而这种成熟与完备的体系与我国剧院场的发展现状有着明显的不同。

剧院是一个城市的中心

对于德国人而言，剧院首先是一个公共文化机构，而且是一个可以把人们的价值观念融合在一起进行交流的集散地。慕尼黑黑室内剧院前院长鲍姆鲍尔对此深有感触。他说，作为公共文化机构，剧院对于城市生活具有非常大的影响，它会让城市生活变得丰富多彩，会让人们愿意在这个城市工作和生活。

在德国，具有保留剧目的常规剧院已逐渐成为一个城市的中心。剧院除了提供演出，还会开展教学活动，比如，通过和青少年俱乐部或老年俱乐部，以及一些演员或艺术家联合开展活动，加强剧院与观众在艺术教育方面的联系，这样，不仅能够培养市民对艺术的兴趣，而且能够使剧院和观众共同发展文化事业。德国嘉宾还强调，每个剧场都有专门从事剧场教育的工作人员，负责和学校联系，为学校提供一些相应的节目，加强对青少年观众的培养。

这是对公民头脑和心灵最直接的投资

正是由于有了剧院是公共文化机构这样的前提，加上德国的联邦制政体，因此，不论是私立还是国有，德国的剧院都以地方政府投入为主，中央政府原则上不投入。而地方政府投入的资金比例可以达到剧场运营所需资金的 80%左右，从而确保了低票价和尽可能多的民众走进剧场。据演讲嘉宾介绍，如果不计较坐席位置的好坏，5 欧元就可以买一张票去看戏了，这跟看电影没有什么区别。在慕尼黑黑室内剧院，每个演出季的预算是 2200 万欧元，其中，门票的收入能达到 20%，其余 80%的费用都是由政府补贴的。

据鲍姆鲍尔介绍，不管是私立剧院还是国立剧院，还有所谓的城市联合剧院，都是由所在的城市或所在的州管理和出资的，德国各个联邦州和城镇资助剧院都是自愿和自觉的。比如慕尼黑黑大约有 50 家剧院，这些剧院都是由巴伐利亚州出资的。而且他强调，这是一种非常有远见的做法，因为文化的投入就是对公民头脑和心灵最直接的投资。

虽然剧院是一个公共文化机构，但德国的剧院经营者并不否认剧院艺术的经济属性和作用。鲍姆鲍尔说：“戏剧是一个很重要的经济要素，属于服务业。它可以给很多人提供就业机会，还可以

田 夫

带动相关行业的就业，比如说你去看戏，那么你肯定要用餐，你肯定要乘坐公共交通工具等，由戏剧创造的直接或间接的经济效益可以说非常大。”

演出季的竞争

在以上的基础上，德国的剧院场已经形成了以演出季为框架的演出运营体系。在德国一些城市，剧院每天可以提供的剧目服务非常丰富。据鲍姆鲍尔介绍，慕尼黑居民大概有 130 万人，剧院每天晚上可以提供的座位是 1.2 万个，其他的一些文化机构可以提供的座位有 8000 个左右，加起来大概是 2 万个座位。因此，剧院之间的竞争非常激烈，为此，各剧院都会推出各自品牌化的演出季。

以慕尼黑黑室内剧院为例，每年的演出季大约有 15 场新剧目演出，一些以前演出季比较成功的剧目也会继续演下去。在演出季期间，还有国内外不同的客座演出，每个演出季能够有 550 场到 600 场的演出，总的观众人数会达到 18 万。

杜塞尔多夫，话剧院的演出季，大概有 26 部新作参演，另外还有 28 个重新编排的剧目。也就是说演出季期间约有 54 个固定的剧目演出，与此同时，在国内外还有 16 个客座演出。据其总经理韦伯介绍，在上个演出季，杜塞尔多夫话

剧院一共演出了 726 个自有剧目，时间持续了 10 个月，期间还举行了 53 次特别活动。

德式“场团合一”

经过漫长的发展过程，目前德国已经形成了以剧场独有版权的驻演剧目为主体的“场团合一”的经营体系，特别是其专业化的分工，不仅为剧团提供了固定的演出场所，更为剧目的创作生产提供了机制上的保障。据了解，在德国，一般来说剧院都有保留剧目，其剧场都是专业化的，比如有专门的歌剧院，有专门的芭蕾舞团或者专门的话剧团。歌剧院还有自己驻院的乐队和自己的合唱团，很多时候还会有自己的芭蕾舞团或者舞蹈团。

以慕尼黑黑室内剧院为例，它是一个纯粹表演话剧的舞台，拥有保留剧目三四十个，还有专门教授表演和导演的学校。慕尼黑黑室内剧院一共有 3 个演出场所，提供的座位大概有 1000 个，工作人员共有 300 人，其中，80 人是艺术家，180 人负责技术，40 人负责行政管理。

杜塞尔多夫话剧院总经理韦伯说，杜塞尔多夫话剧院是德国最大的话剧院之一，有保留剧目，有固定的乐团和自己的制作车间、舞台设计。45 名演员在每个演出季都有不同的演出。演出场地

12 月 8 日晚，爱尔兰踢踏舞《大河之舞》在深圳大剧院上演，由此拉开在中国 10 余城市巡演的序幕。本次的演出团队是以爱尔兰精英团队为基础，并从欧洲队、美洲队抽调优秀选手组成的最强阵容。《大河之舞》以整齐一致的爱尔兰踢踏舞为主流，并融合了自由的美式黑人踢踏舞、狂野的西班牙佛朗明哥舞等不同流派的舞蹈元素。（新华社发）

江西每年 2000 万元支持文化产业

据新华社消息（记者林艳兴）日前出台的《江西省文化产业发展专项资金管理暂行办法》规定，从今年起江西财政每年安排 2000 万元设立文化产业发展专项资金，重点支持五类文化产业，助推全省文化产业驶入“快车道”。

江西是文化资源大省，拥有世界文化景观 1 处，国家历史文化名

城 3 座，国家文物保护单位 24 处 95 个点。丰富的文化资源成为江西发展文化产业得天独厚的优势，潜在而丰富的红色文化、革命文化、陶瓷文化、青铜文化、客家文化资源将是文化产业发展的着力点。江西省财政厅相关负责人表示，专项资金的支持对象是政府鼓励投资且能引导社会资本进入的文化产业领域。

据介绍，江西重点扶持的文化产业主要包括五大类：网络、动漫、新媒体等新兴文化产业；广播电视、新闻出版、文化娱

乐、文艺演出等门类；重点文化产业基地、文化产业示范区块及示范企业；具有自主知识产权的文化产品生产和文化服务及文化出口项目；其他文化产业发展项目等。

江西省财政厅相关负责人强调，知识产权有争议、申请单位因违法行为被执法部门处罚未两年，或者申请单位违反相关规定正在接受有关部门调查的，均不在专项资金资助范围内。据悉，专项资金将主要采取项目补助、股权投资、奖励等方式予以支持。

业界精英对话中国电影产业

本报讯（记者黄海）以“对话中国电影——产业成就未来”为主题的广播电影电视论坛近日在北京广播大厦举行。

本次论坛分为导演对话和投资入（发行人）对话两大板块。其中，中国第五代导演的代表——胡玫、李少红、尹力、冯小宁作为第一板块的特邀嘉宾，以自己的亲身经历现身说法，针对中国电影产业化探索和电影市场环境在过去、现状和未来进行了深入探讨。在论坛的第二板块中，光线传媒总裁王长

田、派格太合总裁孙健君、星光国际总裁宋光成、北京新影联总经理高军 4 位资深电影投资人和经营者分别讲述了近几年来投资中国电影的心路历程，并对国产电影产业的未来发表了各自的看法。清华大学新闻与传播学院副院长尹鸿在最后总结中表示，电影产业虽然目前总量还不小，但它是中国文化产业中改革最成功的一个行业之一，中国电影正在经历一个逐渐去除浮躁、去除泡沫化的过程，它的未来未可限量。

文化经济时评

眼下，正在丹麦首都哥本哈根举行的全球气候峰会吸引了全世界的目光。随着来自 192 个国家 1.5 万名代表讨论的不断深化，一个新名词：低碳，迅速地进入了人们的视野。

尽管更多是作为和气候有关的名词出现，但实际上，作为一个全新的发展范式，低碳不仅意味着经济模式翻天覆地的变化，意味着一种消耗更少资源和降低环境破坏程度的提升之路，更是一种全新的生活方式，意味着更加环保的气候友好型的个人生活。在未来，低碳对人类生产和生活的影响几乎可以说是全方位的。

因此，说到低碳，人们首先会想到高科技的减排手段和处理手段等与科技有关的话题，很少有人会想到文化产业。但实际上，以低碳概念影响的广泛性而言，低碳与文化产业也不无关系，甚至可以说，低碳给文化产业的发展带来了极大的机遇。

从经济发展方式而言，文化产业从其诞生之日起就是“低碳”的，它以其富含创意性的特点，极大地降低了对自然资源，特别是各种不可再生资源的依赖。这一显著的特点使得文化产业对调整经济结构、转变经济增长方式具有重要的推动作用。实际上，近年来，严峻的现实已经让社会各界认识到，经济发展不能单纯依靠资源消耗型的产业。在这种背景下，虽然当时低碳经济的概念还没有提出，但是发展文化产业、力促产业升级转型，已经成为各方的共识，文化产业的战略地位不断提升。国务院通过并颁布的《文化产业振兴规划》更是充分地说明了这一点。而

低碳与文化产业

林南

当然，所谓低碳发展范式是建立在一定的经济发展基础之上的，更是建立在一定的收入水平和生活水平之上的，它依旧是一种仓廪实而后才能知礼节的发展模式。也就是说，对于文化产业而言，并不是说“低碳”就意味着它必然有很大的发展机会，从业者仍然需要主动“出击”，探索在这种全新的增长范式下文化产业的机会所在。

最后，笔者想强调的是，不论是低碳经济还是发展文化产业，实际上都不是所谓的粉饰门面，而是现实要求所系，甚至可以说是为现实所迫的无奈之举。面对严峻的自然和现实条件，无论是发展低碳经济还是文化产业几乎都是唯一的选择。可以说，要想在这两者上取得突破，观念上要转变，行动上也要动真格的。然而，这与很多人把这两者当做“有更好，没有也无所谓”的观念是大相径庭的。这或许也算低碳和文化产业的联系之一。

本版实习编辑 高艳鸽 E-mail:gaoyange1983@163.com

加强
艺术
交流

2010 江浙沪两省一市第十七届演出业务洽谈会暨第三届长三角国际演出项目交易会在杭州举行

- 主 办：江苏、浙江、上海两省一市演出业务洽谈会组织委员会
- 承 办：浙江省演出业协会
- 联系电话：0571—85215859
- 传 真：0571—85215859
- 电子邮箱：zjycyxh@163.com
- 会议时间：2010 年 1 月 5 日至 8 日
- 会议地点：浙江开元萧山宾馆（杭州市萧山区人民路 77 号）
- 电 话：0571—82881888

会议期间将举办演艺交流、论坛、剧目鉴赏、洽谈宣传等活动
热烈欢迎全国演出界同行相聚杭州 为繁荣社会主义文艺舞台共创辉煌

繁荣
演出
市场