在历史进程中寻求突破

——国有文艺院团改革回顾与思考

范建华

编者按:

7月29日,中宣部、文化部联合下发《关于深化国有文艺演出院团体制改革的若干意见》(以下简称《意见》),进一步明确了国有文艺院团体制改革的"路线图"和"时间表"。作为文化体制改革重要组成部分的文艺院团改革再次成为人们关注的焦点。然而如何改,以何种形式改,怎样激发艺术院团再次焕发出新的活力,仍是摆在艺术工作者面前的一道难题。

与此同时,我们也注意到,从七月份《意见》下发到现在,短短几个月,已有28个省区市的文化厅(局)向文化部报送了69家拟于今年内完成转企改制的国有院团名单,北京、江苏、辽宁和深圳等近年来先行探索国有文艺院团转企改制的地区,也正在抓紧制定国有文艺院团转制工作的总体方案。在全国上下改革积极性、主动性空前高涨的情况下,我们尤其需要冷静思考,转企改制是否可以一转就灵、一改就活,我们的改革如何才能真正到位?

古人云,鉴于往事,有资于治道。历史虽然不能重复上演,但回顾历史,从中总结经验教训不但可以少走弯路,还会对当前的改革予以一定的启发。为此,本刊摘要刊发了云南省文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室常务副主任、文化厅副厅长范建华的文章。作者在回顾总结新中国成立以来,尤其是改革开放30年来我国文艺院团体制演变与改革历程的基础上,对当下文艺院团的改革提出了一些思考。

从1978年改革开放以来,文化体制改革已经走过了30余年的历程,但由于历史等原因,文艺院团改革一直是文化系统深化改革的最大障碍,目前依然步履艰难。对此,笔者通过对我国文艺院团体制改革历程的梳理和分析,结合当前院团改革所面临的诸多问题,提出了自己的看法和建议。

文艺院团改革的历程梳理

(一)新中国成立至改革开放前的文艺院团

新中国成立初期,在公有制的指导下,全国开始了对艺术表演团体"公有化"及"革命化"的管理。当时的艺术表演团体大致分为两类:一类是共产党领导的、在战争年代就存在的革命文艺团体。这类专业文艺团体担负着动员和宣传的任务,本身就姓"公"。另一类是民间艺人组成的演出团体或"戏班子",多是个体的,以老板、名角、师傅为中心,完全依赖市场谋求生存,有自己独立的生产经营手段和体系。

1951年6月,文化部召开全国文工团工作会议。会议规定了全国各种文工团的大体分工。决定中央、各大行政区、大城市设剧院或剧团;各省及中等城市设剧团或以剧场为主的文工团;专区设以演剧或演唱为主的综合性文工队。同年12月,文化部召开全国文工团整编会议,中央民族歌舞团、中央歌舞团等一批国家级、省级、市县级的专业歌舞剧院、乐团、话剧团、地方戏剧团等相继成立。之后几年,政府又收编、改造了大批民间剧团,使之成为各种类型的国有或集体单位。至此,新中国的艺术表演团体基本实现了转制和公有化。

新中国成立之初的这种公有制院团体制,从其一产生就显露出种种弊端。统包统管、政事不分的管理体制,混淆了政府的职能界限,加重了公共财政的负担,降低了政府运行效率。"大锅饭"使艺术团体缺乏自主创新的动力和激励机制,机构臃肿,人浮于事,艺术人才自主流动的可能性被彻底阻断。

"文革"期间,在极左思潮的影响下,从中央到地方,各种形式的毛泽东思想文艺宣传队遍地开花,统一生产的是八个样板戏的各种拷贝。随着"文革"的结束,文艺宣传队也寿终正寝,专业化院团逐步恢复到"文革"前的状况,不少地方有了新的发展,但公有性质得到进一步强化,计划经济体制下"大锅饭"的弊端更为突出。

(二)1978年至1992年

1980年3月,文化部召开了全国文化厅局长会议,主要讨论和交流了艺术表演团体的体制改革问题。由此,文艺院团掀起了改革的高潮,长期困扰院团的平均主义和"大锅饭"现象以"承包责任制"形式的出现而得到一定程度的解决。

1985年4月,中共中央办公厅、国务院办公厅转发了文化部《关于艺术表演团体的改革意见》正式把艺术表演团体的改革纳入到党和政府的工作中来。

1988年9月,国务院转发文化部《关于加快和深化艺术表演团体体制改革的意见》,提出艺术表演团体的组织运行机制要逐步实现"双轨制"。所谓"双轨制"主要是指:少数代表国家和民族艺术水平的,或带有试验性的,或是有特殊的历史保留价值的,或少数民族地区的艺术表演团体,由政府主办;大多数艺术表演团体,应当采取多种所有制形式,由社会主办。

这些举措都是在松绑计划经济的束缚,扩大了艺术表演团体的经营自主权,促进了分配制度改革,并在此基础上转轨和催生了一批民间职业剧团和社会院团,改变了过去国有专业院团一统天下的局面,活跃了演出市场。

(三)1992年至2002年

1992年春天,邓小平同志南巡讲话,掀起全国范围的改革热潮。同年,中共十四大正式确立了建立社会主义市场经济的改革目标,对整个中国社会产生了深远的影响。党的十四大报告提出了"改革剧团体制,集中力量办好代表国家级艺术水平的剧团"的要求。这是"双轨制"的深化和发展,为之后的国有艺术表演团体改革定下了基调。

到1995年,中直院团从13个调整到10个;实行演出补贴制,全面推行院团长负责制和演职人员考核聘任制。

2001年,李岚清同志在中直院团改革和创作座谈会上概括院团改革重点为"一个班子、四个机制"。"一个班子"是指抓好艺术表演团体领导班子建设;"四个机制"是指艺术生产机制、市场营销机制、分配激励机制和多渠道的集资机制。

(四)2002年至今,全面推进转企改制阶段

随着我国社会主义市场经济体制的确立,整个国家对文化产业和文化艺术品双重属性的认识也上升到了新的层次。2002年召开的党的十六大提出,"积极发展文化事业与文化产业,继续深化文化体制改革"。第一次将文化分为文化事业和文化产业,明确了文化体制改革的目的、意义和主要任务。2003年10月,党的十六届三中全会通过《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,进一步提出深化文化体制改革的要求。

2005年年底,文化部、财政部、人事部、税务总局4部门联合下发《关于鼓励发展民营文艺表演团体的意见》,再次以一系列规范、扶持、引导民营文艺表演团体发展的"新政"引起广泛关注。

总体而言,我国文艺院团的改革还处于"盆景"和"试验田"阶段,没有形成大面积的"百花园"和"丰收田"。

针对当前演艺领域的实际情况,今年7月,中宣部、文化部联合下发了《关于深化国有文艺演出院团体制改革的若干意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出,国有文艺演出院团体制改革的中心环节是,以多种形式探索转企改制,积极培育新型市场主体。《意见》规定了转企改制的三种途径:一是鼓励和支持具备条件的国有院团率先进行整体转制;二是鼓励兴办文化产业投资公司和引进战略投资者,同步推进转企和股份制改造;三是暂时保留事业体制的院团可组建项目公司,推行市场化运作机制。

文艺院团改革的思考

(一)转变观念,用新的文化发展理念指导国有文艺院团改革。应该充分认识到,改革的目的是破除影响和制约文化发展的障碍,解放和发展文化生产力,增强国有院团的发展活力和竞争力。

因此,要摆脱僵化观念的束缚,进一步破除崇尚事业、恐惧企业的思想,纠正"改革就是减人减钱甩包袱"的错误观点。

艺术院团改革的方式应是多样化的,仅仅由国有事业单位改为国有企业单位并不是唯一的途径和方式,要让市场真正成为改革的主导。只有在市场检验下培育完全意义的市场主体,才是改革的有效途径。只有真正明晰院团产权,理顺国家、院团与个人的关系,成为真正意义上的独立法人结构,才能在完全市场竞争环境中实现优胜劣汰,并通过院团的破产与合并等方式实现艺术资源的合理流动,促使院团领导关心自身的管理问题,推动文艺院团的创作与生产。

(二)改革文艺院团的管理体制。建立科学、高效的现代管理制度,不断增强市场竞争的综合实力。

(三)改革文艺院团的经营机制。要建立文化艺术产品的营销机制,把文化产品的营销作为创名牌、打市场的中心环节和主要任务,千方百计地增加演出场次,强化营销力量,培养演出经纪人和中介机构;积极开展外向型经营活动,采取走出去、请进来的办法,把文化精品、品牌文化产品推向国内外市场。

(四)建立符合艺术规律和市场规律的新型艺术生产机制。探索剧目股份制、签约制、剧目制作人制等有利于舞台艺术发展的组织形式。在院团内部引入科学有效的企业管理制度和科学的剧目演出论证制度,严格成本核算,减少剧目运作的盲目性,使艺术生产能够有效地规避风险,提高经营效益,实现一次投入,多次产出。加强创作和研究。组建特约剧作者队伍,建立艺术创作研究基金,加强戏剧文学创作,强化小说创作与戏剧文学创作的结合。鼓励和资助理论研究工作,开展国有艺术表演团体改革、戏剧文学创作、演出营销的基础研究与应用研究,以理论创新的研究成果支持文化观念创新、制度创新和实践创新。

(五)延伸文艺演出的产业链条。强化演出项目与文化旅游、影视音像及网络产业的结合,形成文化旅游产品,生产演出影视、音像等相关衍生产品。通过文艺演出产业链条的延伸,扩大传播空间,提高社会效益和经济效益。

(六)改进现行评奖机制。文艺评奖作为文化管理工作的一项抓手,多年来对促进文艺创作的繁荣和发展的确起到了一定的作用。但在实施过程中,一些文化主管部门或艺术生产单位,功利化色彩严重,把文艺评奖由促发展的手段当成了一种求生存的方式。一些地方官员为所谓政绩贴金,而院团又把获奖作为求得继续依赖公共财政供养的筹码,组织评奖机构的某些评委专业户则把评奖作为敛财的手段,使评奖的初衷变了味,形成了剧作家为评奖而创作、院团为获奖而生存的恶性循环怪圈。为此,必须在艺术评奖中把市场要素放在首位,充分相信广大人民群众的审美情趣和欣赏水准。实行专家与市场相结合的选拔机制,扩大人民群众对文艺评奖的参与面,探索人民群众与专家结合进行文艺评奖的新机制、新办法,充分发挥人民群众参与和监督的作用。规范并压缩演艺评奖活动,完善其审批、登记、备案等制度。

(七)变革表演艺术生产理念,重视娱乐性文化消费的生产。文艺院团改革的重点是解决面向人民群众、面向市场的问题,应在遵循表演艺术生产规律的前提下,站在人民群众需求、市场购买的角度来考虑文艺产品的文化功能。艺术生产的理念应对艺术产品的娱乐功能加以关注,并以此来考虑艺术产品的审美构成。

(八)培养既懂艺术,又懂经营和科技的复合型人才。目前,影响院团转企改制、制约其顺利进入市场的最大障碍是人才短缺,因此,在推进改革的过程中要把人才培养作为一项重要而紧迫的任务抓实抓好。首先应该采取"缺什么、补什么"的办法,举办多种类型的人才培训班;其次通过社会招聘,吸纳引进各类急需人才;三是要在合资合作的同时,引入先进的管理理念和经营、科技方面的人才。

(九)引导和鼓励农村演出团体的自发演进。随着农民生活水平的提高和收入的增加,未来的文化市场正不断呈现出向农村转移的局面。因此,一方面要鼓励现有农民艺术团队继续创作,另一方面,要加速农民艺术团体的流动性,通过市场要素配置资源,释放活力。

国有文艺院团改革是当前文化体制改革的重点,也是难点,涉及面广、情况复杂,不可能一蹴而就,也不可能按一种模式来推进。转企改制是一个有效的办法,但不是唯一的办法。一转就灵、一改就活的片面认识还值得商榷。我们相信,有中共中央的正确领导,有以往改革积累的宝贵经验,在广大文艺工作者的共同努力下,国有文艺院团的体制改革一定会取得实质性进展。

四川举办第十二届戏剧小品比赛

本报讯 12月7日至11日,由四川省委宣传部、四川省文化厅、绵阳市人民政府主办的四川省第十二届"中国人寿杯"戏剧小品比赛在绵阳市举行。共有16个市代表队及省直艺术院团、部队文工团的34个节目参赛。

本届比赛的节目形式多样,包括话剧小品、方言小品、戏曲小品、歌舞小品、情景小品及谐剧等,且题材广泛、内容丰富,既有反映灾区人民自强不息、重建家园的作品,也有反映构建和谐社会、建设社会主义新农村的作品。

据悉,从上世纪90年代至今,四川省曾举办过十余届全省戏剧小品比赛,推出了一批优秀作品。为了进一步繁荣戏剧舞台,展示近年来四川戏剧小品创作的新成果,为广大戏剧工作者和戏剧爱好者提供一个相互学习和交流的平台,并达到"文化惠民、文化乐民"的目的,四川省省委宣传部、四川省文化厅于2007年恢复了每两年一届的全省戏剧小品比赛。 (王 鹏)

12月4日,世界杰出电影视觉特效艺术展在四川博物馆开展,展览展出了5座奥斯卡小金人以及《指环王》、《纳尼亚传奇》等电影中的上百件道具、服装、雕塑和场景设计。

新华社记者 江宏景 摄

中唱邀约艺术家共话发展

本报讯 近日,中国唱片总公司召集乔羽、吕远、吴雁泽、金铁霖、郭颂、梅葆玖、李双江、谷建芬、徐沛东、张和平、苏越、印青、王次炤、阎维文等33位艺术顾问在北京举行会议,回顾和探讨中国音乐产业的发展状况和方向。

与会者们在肯定了唱片对于传播和保护经典艺术的积极作用的同时也指出,新技术新媒体环境下的唱片出版业必须拓展思路,求新求变。在全世界唱片出版都大幅萎缩的情境下,如何面对新的媒体和市场,是当今唱片从业者面临的最大挑战。搭建音像业的数字化蓝光平台、健全行业市场布局和相关保护机制、建立合理健康的产业链、积极拓展海外版权市场、筹建中唱音像资料博物馆、遏制盗版,切实保护著作权人权益等将有助于这些问题的解决。此外,如何营造更好的音乐创作和生产环境、留存经典,激励优秀创作,完成新技术环境下的产业转型,也是整个中国唱片出版业必须正视和关注的问题。 (百 欣)

国粹苑创意文化节开幕

本报讯 近日,首届中国·国粹苑创意文化节在北京开幕,国粹苑"全球艺术领袖视窗"工程也同时全面启动。

本次创意文化节将举办4大类共10大项活动,除了妈祖玉雕、巨龙腾飞木雕等经典艺术作品亮相外,景德镇精品陶瓷艺术展、文化部"中国青少年非物质文化遗产传承教育基地"授牌仪式、中国红十字基金会明星慈善拍卖晚会、国粹苑专业市场专家论证会、文化部民俗文化活动季、BALANCE时尚国际摄影展等活动均将在国粹苑举办。

据主办方介绍,国粹苑以"创意强、则中国强"为经营理念,举办此次文化节的目的是,把收藏、展览、拍卖、论坛等多种内容和经营形式融为一体,打造一个集文化产品博览、文化产业要素交易和文化产业信息交流于一体的综合平台,为更多的文化创意项目提供升值空间。文化节的举办地国粹苑位于北京市CBD东区,占地10万平方米,是一所集动漫文化、商贸旅游、休闲购物、文化交流、艺术观摩、拍卖展览等多种功能为一体的艺术品展示交易中心。

此次创意文化节将持续至明年1月12日。 (黄 晓)

传媒大学组建娱乐产业研究所

本报讯 近日,由中国传媒大学文化产业研究院创办的中国娱乐产业研究所在京举行揭牌仪式。该研究所将对中国当下娱乐产业发展的理论和实践进行综合性研究,并定期发布有关研究成果和数据信息。

中国娱乐产业研究所还同期举行了《中国娱乐产业》杂志首发仪式和中国娱乐产业网站的开通仪式,并举办了中国娱乐产业首届精英论坛,来自业界的多位专家学者和企业界人士,围绕电影、电视、音乐、休闲等娱乐产业领域的重要议题进行了主题发言和讨论。 (齐 格)

幽默励志片《跳出去》进军贺岁档

本报讯 由美国哥伦比亚公司投资,周星驰监制并编剧,冯德伦执导,张雨绮、立威廉主演的幽默励志片《跳出去》冲击贺岁档,近日在全国上映。

影片在周星驰和冯德伦的联手炮制下,游走于乡土和繁华之间,集民族传统和时尚潮流于一身,讲述了一个热爱HIPPOP的农村女孩如何在大城市里锲而不舍追求梦想、寻找真爱的故事。喜剧天王周星驰与新锐导演冯德伦联手出击,令影片颇为另类,土洋结合,静动结合,影片从始至终洋溢着"星式"幽默,但又不乏感动人心的力量。 (秦 昔)

中录华纳联手国家地理

本报讯 近日,中录华纳家庭娱乐有限公司与国家地理家庭娱乐签订协议,将在中国发行国家地理系列纪录片的正版音像制品。这项协议的签订将进一步拓展华纳家庭录影在国内正版市场的发展空间,在提供给中国消费者更多样的正版产品选择的同时,也有助于推动国家地理系列节目在中国市场的推广。合作第一年,中录华纳家庭娱乐有限公司将在中国发行130多部"美国国家地理学会"获奖纪录片。

国家地理系列正版音像制品发行的产品版本包括单碟装、双碟装及合集装,其中包括《国家地理之惊奇时刻系列》、《环境:土地、空气和水》、《中国神秘木乃伊》、《世界致命动物系列》等系列优秀纪录片。3D版本的《海洋巨兽:史前探险》等获奖纪录片还将以高清格式发行,先期上市的将是中国自主蓝光高清(CBHD)影碟。 (吴 烨)

3G时代如何应对盗版挑战

新华社记者 李亚红 张 舵

3G手机的普及为用户获得信息提供了极大的便利,但也深刻影响着版权管理模式。在近日举办的2009中国(北京)国际版权论坛上,来自国内外的专业人士表示,3G技术的运用正在加大版权侵权的便易性。在其冲击下,我国版权保护的环境、运行机制和权力结构都面临挑战。

3G技术加速盗版侵权蔓延

截至2009年6月,我国互联网用户已达3.38亿,手机用户6亿,注册的3G门户网站已经突破1个亿,每年有4000到5000部网络小说通过移动互联网更新销售。然而3G产业的快速发展,在给人们工作生活带来快捷和方便的同时,也给传统的版权保护带来了强大冲击。

国家版权局版权管理司司长王自强认为,随着3G技术不断推广和应用,互联网和手机下载已经逐步取代DV,成为众多网民看电影、听音乐和阅读的主要渠道,而这些"免费午餐"得以大行其道,多是以侵犯版权为代价的。

激动网总裁张鹤说,过去几年,视频分享网站迅速崛起,目前用户已经超过2个亿,但这个被众多风险投资看好的产业从出生那天起就带着盗版原罪的巨大争议。"因为正版是有限的,视频网站为了追求速度势必引入大量盗版。中国大量视频网站上真正的原创内容不会超过5%,大量的用户上传正成为传播盗版内容的温床。"

版权维护面临多重挑战

北京市新闻出版局局长冯俊科认为,3G技术给版权维护工作带来了侵权取证难、认定难、维权成本高等三方面的挑战。

记者了解到,目前,国内一些网络运营商和网络信息提供商常常采取非法网上授权,无授权上传、非法网络连接等手段侵害版权权利人利益。而大量视频网站已经在盗版行为的推动下尝到了甜头,有的甚至已经引入了风险投资,巨大的商业利益和同行竞争让其难以回头。

专家认为,当前我国相关法律法规建设明显滞后于3G产业发展及版权保护的需要。我国在网络著作权管辖权、服务提供者标准认定等方面的法律规定都还不太明确,这在某种程度上制约了对大量藏匿于网站和手机中的侵权行为的打击力度。

反盗版关键是巧借外力

参加国际版权论坛的专业人士表示,盗版内容的使用者是盗版的受益者,往往与盗版者形成紧密的互相依赖关系,因此3G时代反盗版工作需要依靠外部力量,形成合力。

中文在线总裁童之磊说,当前保护版权最主要的手段是技术和社会保护。技术保护的核心就是通过密钥,包括版权内容的许可和跟踪,实现网络信息传递实时监控,提高对侵权行为调查取证的准确性和时效性。当然,还必须通过社会组织进行知识产权保护工作,主要是机构权利人、专家学者等相关人士组成反盗版联盟。

国际知识产权联盟主席瑞克·史密斯说,在3G方面控制盗版,各国政府应加大投入,让盗版的风险显著增加。就像许多其他产业利益必须保护一样,我们也需要加强相应的法律体系来保护版权。