

四川国有、民营院团联手推出《神话金沙》进京驻演三年,文化体制改革关键在于

“提高院团成活率和市场占有率为”

本报记者 黄海

《神话金沙》里高超的演出技艺引起观众阵阵叫好

1月3日,北京,大雪纷飞,来自四川成都的大型杂技剧《神话金沙》在北京市工人俱乐部举行了热闹的驻演首演。由成都市委宣传部、成都市文化局组织策划,原成都市杂技团改制成立的成都市杂技团有限责任公司与德阳市杂技团有限公司联合打造的魔幻杂技剧《神话金沙》,以古蜀金沙文化为背景、以杂技艺术秀和富有四川元素的表演形式演绎3000年前的古蜀文明。该剧从1月3日起将在北京市工人俱乐部驻演3年,这是继“刘老根大舞台”之后,目前在北京常年驻演的既代表城市形象又具有独立知识产权的一台杂技精品。

有经验的企业联手,成活率才能提高

不过,与“刘老根大舞台”完全民营的背景不同,《神话金沙》北京驻演的背后既有文化体制改革的促进,也有国有院团改制后在市场化方面的艰难探索,正如文化部副部长王文章在贺信中强调的那样:“这是成都市深入贯彻落实科学发展观,勇于创新,积极探索文化体制改革和艺术创新的可喜成果。”

而政府的相关扶持政策也极大促进了这场改革的顺利进行。王文辉告诉记者,在项目创立之初,从资金到场地,他们都面临着

基本思路和中心环节。2009年8月全国文化体制改革经验交流会召开,专题部署了相关工作。文化部在会后举办了全国国有文艺院团体制改革工作培训班,全面启动了国有文艺院团体制改革试点。

在这股改革浪潮的推动下,成都市积极稳妥推进了成都市杂技团的改革工作,组建了成都市杂技团有限责任公司。然而改制容易,改制以后如何在市场中生存,怎样把国有资产盘活却是摆在这些院团和政府面前的一大难题。

“单凭我们自己的力量肯定不行,因为我们对市场不熟悉。”成都市艺术剧院书记、副院长兼杂技团团长王文辉直言不讳地说,“改制之前,我们和德阳市杂技团有过接触,他们在演出市场上打拼多年,市场化运作相当成熟,有丰富的经验,所以,与他们联合可以在市场化方面少走弯路。”

成立于1993年的德阳市杂技团是四川省经营运作较好的一家民营演出企业,拥有5个子公司和8个不同类型的表演团体,演职员工326名,固定资产5000余万元。谈起合作,该团团长周小衡表示:“国有院团有实力有资源,他们的演员培训、艺术招生都比我们做得好,舞台艺术性方面也比我们民营院团要强,但在如何走市场方面,他们不如我们。”

一方有好的演员和舞台剧节目,一方有丰富的市场开拓经验,双方一拍即合:共同出资成立成都神话金沙有限责任公司。

而政府的相关扶持政策也极大促进了这场改革的顺利进行。王文辉告诉记者,在项目创立之初,从资金到场地,他们都面临着

诸多困难,是成都市委宣传部和成都市文化局给予了他们极大支持,如帮助建设剧场等。

成都市文化局副局长王爱飞对此颇有感触:“改革没有现成的路可走,都在摸索。但独立改革,把院团直接往市场上推,成活率不一定高,帮助他们和有经验的企业联手,成活率就可以大大提高。”

优势互补还需共同面对困难

达成了合作意愿,如何运作项目便成为关键。周小衡告诉记者,作为一名文艺工作者,他们有责任也有义务把家乡的特色文化介绍给全国乃至全世界的人们,为四川的发展贡献自己的力量。于是,毫无意外地,颇具代表性的古蜀金沙文化成为最佳切入点,“从音乐到服装到编导,手法都与以往不同,既体现了远古金沙文化的特点,又有现代气息,给人耳目一新的感觉。”

虽然是强强联合,但项目运作过程中还是出现了不少困难,难题之一便是场馆问题。“大地震之后,成都许多本就老旧的剧场都无法使用了,想要找一个固定的演出场所难上加难。”王文辉告诉记者,“所有主创人员和演职员都在相当艰苦的条件下坚持完成了项目创作。没有合适的演出场所,我们便把演出地点定在北京。北京、上海这些演出市场比较成熟的城市还能锻炼我们的队伍。”

虽然可以优势互补,但国企与民企的合作之路并非一帆风顺。周小衡告诉记者,由于观念不同,合作中的小分歧和摩擦也不少。“以前国有院团的演员很少长期驻外地演出,外地巡演时的吃

穿住行各方面条件也会安排得很好。但现在到外地长期驻演,一演几个月,住的可能是简陋的小单间,有些演员就受不了,非要辞职回家。另外,国有院团里所有的服装道具都有专人管理,演员根本不用操心,但在民营剧团,一人多用是正常现象,演员也会兼管服装或者道具,这样一来,很多人都不适应。”不过,他也表示,“这种现象很正常,磨合需要时间,市场化的道路不可能一蹴而就,思想的转换更不可能一下扭转。”

由于金融危机和甲型H1N1流感的影响,旅游演出市场疲软不少,不过,对该演出的未来发展,周小衡信心满满,“国有院团改制是一件顺应历史发展规律的好事,我相信国有院团的艺术实力加上我们运作市场的能力,《神话金沙》一定能够成功。”

而新改制后的成都市杂技团有限责任公司也在更加积极地拓展自己的演出市场,继《神话金沙》入驻北京后,另一台杂技芭蕾《苏SHOU》也将于近日在苏州工业园区入驻开演,到国外进行商演也列入了他们未来的发展规划。

正如成都市文化局局长朱树喜所强调的,《神话金沙》在北京驻演是成都文化艺术事业繁荣发展的良好体现,是成都市在文化体制改革深化阶段走出的坚实一步,是国有文艺院团体制改革取得的可喜成果,也是成都市灾后文化建设的重要标志。更为重要的是,《神话金沙》在丰富北京旅游演出市场的同时,对致力于体制改革、探索市场之路的国有艺术院团来讲,具有重要的借鉴意义。同时,《神话金沙》也将是一个重要的宣传成都、弘扬城市精神的立体窗口。

草根剧社·平民话剧 戏梦人生

本报记者 高艳鸽

半个月前的一个晚上,北京某电信公司软件工程师李明下班后直奔方家胡同46号的黑方剧场,坐下后先冲着从舞台侧幕后探出头来的同事小威挥了挥手,才跟记者聊了起来。“我们没有买票,小威直接带我们进来的。他是这台话剧的演员。”李明开心地说。这时,他还不知道小威所在的明皓剧社是一个草根剧社,而这场名为《我们结婚吧》的话剧是“风马牛草根剧节”的演出活动之一。

演出结束后,李明告诉记者,虽然故事有些老套,但这些非专业演员能够把它完整演绎下来,已经不错了,“其实我开始看时并没有感觉,可能因为情节不够紧凑。”

李明说这是他第一次进剧场看话剧,所以,对他来说,能现场感受话剧是怎么回事已是很大的收获。但对业内人士而言,“草根”和“风马牛”才是关注点。

草根的力量

2006年的《新同居博士》,2007年的《我要成名》,2008年的《天生我材必有用》和《我和你》……很难想象这是一个草根剧社近年来的演出成绩,但5i话剧团做到了。除了把专业剧团的作品搬出了业余版的独特味道,5i话剧团还做了几部原创剧,比如2009年演出的《十小时艳遇指南》和《神也别得瑟》。

观众都报以热烈的掌声,甚至要求加演,这是我们能坚持下去的最大动力。”团长小安说。今年23岁的小安在某广告公司上班,谈到草根剧社的优势,她说:“和专业剧团相比,我们在创作上更加灵活,能尝试不同的内容和表现形式。”

尴尬:资金、场租和演员

在5i话剧团《神也别得瑟》的演出现场,黄小奇饰演的唐僧屡屡让观众笑翻,可观众不知道“唐僧”身上像模像样的袈裟,其实是从旧货市场买来的红旗,刷了黄漆后做成的。

不仅服装道具就地取材,排练场地也是“狡兔三窟”,为了节约成本,咖啡厅、教室、办公室、朋友家的客厅,都曾是5i的排练场。

但是,再节省也还需要资金投入。黄小奇说,5i前期的资金是从他和5i创始人花籽儿经营的公司里预支的。5i从成立之初走的就是商演模式,几年来虽演出不少剧目且获好评,但是票房收入只够收回成本,盈利很少。除了宣传和品牌影响力等因素,高额场租是主要原因。

重庆市303话剧团的名字由来就很具草根性——因为第一次排练在重庆理工大学303教室,剧团就起名为303了。虽成立不到一年,已演出过《雷雨》和原创剧《被爱遗忘的角落》、《人质》。每次演出完

上海交大文化产业研究基地成立十周年

本报讯 (记者崔成泉)2009年12月27日,上海交通大学国家文化产业创新与发展研究基地举行了成立十周年座谈会,来自中国社会科学院、中央党校、国家行政学院、清华大学等20余家研究机构和高等院校的专家学者参加了座谈。

成立于1999年12月2日的上海交通大学国家文化产业创新与发展研究基地,由文化部与上海交通大学共同建立,是我国第一个国家级文化产业研究基地。它的建立不仅揭开了中国文化产业研究系统化、基地化的序幕,也见证了中国文化产业快速发展的十年历程。

座谈会上,原上海交大常务副校长、基地副主任叶取源回顾了基地10年来的发展历程:在文化部、上海交通大学、上海市委宣传部等单位的大力支持下,在以胡惠林教授为核心的研究团队的努力下,上海交大基地不仅在全国建立了跨地区、跨行业、跨部门的战略合作伙伴团队,更为政府文化政策决策

提供了咨询和理论支持,也为建设有中国特色社会主义文化产业体系和培养高层次、高学历、高素质的文化产业战略管理和科学研究人才做出了独特贡献,比如与中国社科院文化发展中心合作编辑出版了第一本《中国文化产业蓝皮书》;出版集刊《中国文化产业评论》、《中国都市文化评论》;承担和主持了10余项国家级和省部级科研项目;主持和主办了21世纪中国文化产业论坛、中日韩文化产业论坛、海峡两岸文化产业发展论坛;自2003年起开展“国家文化产业人才培养工程”,累计举办了15期文化产业研修班等。

与会专家学者在对上海交大基地的开创性工作给予积极评价的同时,也围绕如何进一步推动文化产业学科体系建设,扩大文化产业跨学科、跨领域、跨界别的研究;如何通过原创性课题的研究,进一步明确文化产业研究基地和研究中心在文化产业实践中的差异化定位等问题进行了交流。

腾讯发布2010娱乐业十五大趋势

本报讯 (记者程丽仙)2009年的3.6亿网民曾拥有哪些在线娱乐生活?1月10日,第四届腾讯网星光大典将对中国网民去年一年间经历的娱乐事件和情感进行盘点,并发布2010年娱乐业的十五大趋势。

“本届星光大典与以往只关注明星和作品不同,更注重结合娱乐产业的宏观动态和网友的娱乐体验,体现网民在线娱乐生活中的成熟态度,以期推动娱乐产业和互联网行业的共同发展。”腾讯网总编辑陈菊红表示。据介绍,已成功举办三届的星光大典是腾讯娱乐出品的年度盛事,历年奖

项皆汇聚了网民群体的娱乐体验和业界专家的评审意见。

此外,结合娱乐用户需求变化,腾讯网首次向外界展现了2010年中国娱乐业的初步轮廓,其中包括十五大趋势,如中国娱乐市场的规模继续扩大,基于新媒体的娱乐产品销售在未来的市场中所占比例会越来越高;更多业外资本进入娱乐行业,影视音行业跨界合作及新旧媒体合作将成为常态;数字音乐继续蚕食传统唱片市场;手机消费终端用户群激增,手机电视、手机上网将成为时尚娱乐不可或缺的组成部分等。

北京首支网吧义务监督队成立五周年

本报讯 (记者周志军)近日,北京市宣武区文化委邀请有关单位及部分网吧经营者召开了北京首支网吧义务监督队成立五周年座谈会,对当前形势下网吧管理工作的相关经验和体会进行了交流。

2004年,宣武区作为试点区县在北京市率先建立了首支网吧义务监督员队伍,聘请20名离退休教育工作者担任网吧义务监督员,对全区46家接纳未成年人进入网吧、经营环境不规范以及“黑网吧”滋生等违法经营情况进行监督检查。5年来,网吧义务

监督员工作形成了良好的长效管

理机制,有效地弥补了文化市场执法覆盖面的不足,在为未成年人营造良好健康的网络文化环境方面发挥了重要作用。在他们的努力下,该区网吧违规经营情况下降了80%,并有5家网吧获评北京市星级网吧。

据宣武区文化委行政执法队队长李克刚介绍,目前宣武区已建立了完善的互联网服务营业场所经营管理系统,采用了人像证件双头采集、个人证件登录上网、网吧终端视频截取等先进技术手段,监控面覆盖全区所有网吧。

大。”黄小奇告诉记者。

303话剧团的资金投入来自各成员。小安说,303不以盈利为目的,但现在面临的问题是,如果不市场化,就没有收益支持剧团活动,所以现在也考虑做一些商业演出。“曾有广告公司找到我们,希望剧团参加一些商演,但大都是室外的,对话剧来说不太合适。”小安说。

5i则与某造型公社和国贸某餐饮店达成合作:顾客在店里消费达一定金额就赠送5i的话剧票,5i演出的宣传海报可以在店里张贴;造型公社负责演员们的化妆造型,餐饮店提供演员们的排练餐等。目前,黄小奇正考虑用植入性广告等其他形式和企业合作。

演员储备少导致“没得挑”,也是草根剧社的难题。黄小奇说,5i选演员,首先是看其是否有足够的激情,其次才是看演技。排演中经常会发生某个演员排练到一半却因为工作原因不得不退出的状况。比如,2006年5i演出非职业版的《新同居博士客》,开演前两天,女一号突然不能演了,换人已来不及,整个剧组傻了眼,最后只能由该话剧专业版的女一号来救场,演出才得以如期进行。

未来·更平民更专业

第一次看话剧的李明此前曾尝试在公司年会上演话剧,但后来夭折了。“剧本改得不好,怎么加入企业背景、企业文化对我来说难度很大,而且需要好几个演员,时间太仓促,同事们也来不及准备。”李明解释。

李明和同事们或许很快就能演上话剧,因为根据企业文化为企业量身打造话剧,是黄小奇和沈强不约而同想到的未来草根剧社拓展市场的方式。

曾作过市场调查的沈强说:“70%的人都渴望能在舞台上表演

和释放。草根剧社亲民的特性会产生很高的关注度。”所以,他认为草根话剧未来可能会在话剧市

场形成一个特殊板块。“草根剧社的弱势在于外化的东西比较多,很难达到一定的深度,正好可以主打幽默搞笑的风格来扬长避短,而这也正好契合当下大部分观众的需求。”沈强说。

5i的定位是“平民话剧”,即票价便宜,题材灵活,演出频繁。“如果这三点都能达到,话剧就真正实现了平民化。”小奇对未来充满期待。

2009年10月,沈强曾有过这样一段日子:每天坐公交地铁十几次,隔5天就要为公交一卡通充值100元。如此劳碌奔波,是为了在网络上给草根剧社建一个平台,他定义的草根剧社范围更广,包括职业草根剧社和非职业草根剧社,暂定名为“大戏剧联盟”的网站现在已经申请了域名,预计今年2月上线。“希望以此促进剧社间的交流合作,使更多的企业和老百姓参与进来,让话剧获得更多关注。”沈强说。

现在的303正计划开展一个“我们的小剧场生活”的活动,在重庆市的四个区各找一个场地进行全城巡演,“让观众能就近看我们的演出,我们也能跟观众近距离互动。”使话剧真正深入到重庆民众的生活,是303的美好愿望。

平民化,是草根剧社对外推广自己的一个路径;而吸纳专业人员,则是草根剧社提升自己的一种方式。2009年11月,沈强接手执导三多堂剧社的《奋斗1992》后,给剧组加入了几个专业演员,并挖掘非职业演员的潜质,为他们量身打造和重新分配了角色,最后“每个演员在舞台上都很出彩”。303原创话剧的编剧是重庆籍的中戏学生小非,小安直言:“小非用他的专业背景指引我们往专业的方向前进。”