

文化与科技融合的江苏实践

章剑华

回顾人类文化的发展史,我们可以看到科学技术的每一次重大进步,都不同程度影响和促进了文化的发展。在古代,中国科技长期处于世界领先地位,形成几个文化发展的高潮,对人类文明产生过重大影响。中国古代的四大发明和天文历法、建筑、医学、数学等成就,以及科技文化对世界做出过巨大贡献,特别是印刷术、指南针和火药技术的对外传播,对其后整个世界面貌的改变都发挥了重要作用。上个世纪以来,半导体、电影、电视、计算机、互联网的广泛运用,不仅推动了文化业态的创新,也极大地丰富了人民群众文化生活。多姿多彩的文化艺术形式,新颖多样的文化产品,无一不是文化与科技结合的产物。今天,我国的经济、科技、文化再一次站在世界的舞台前列。我们不仅要提高经济、科技、军事等硬实力,还要提高文化软实力。而提高文化软实力,实现文化的大发展大繁荣,都有赖于文化的创新和科技的支撑。因此,我们要更加积极、更加主动、更加自觉地推进文化科技创新。

运用高新技术 丰富文化艺术表现力

充分发挥文化教育人民、引导社会、推动发展的作用,满足人民群众多样化、多层次精神文化需求,不仅需要文化艺术在内容上贴近实际、贴近生活、贴近群众,反映现代精神,而且也需要不断创新文化艺术的表现手段、形式和样式,以增强艺术的感染力。

达芬奇曾经说过:“艺术要借助科技的翅膀才能高飞。”一部《阿凡达》,创造了电影票房超过24亿美元的奇迹,同时也创造了一个全新的科技与电影相结合的时代,它所运用的3D技术,不仅深刻影响着普通观众的艺术视觉

审美,而且还从科技与文化的关系上改变了艺术的创造思维空间。在我国,文化艺术的很多创新和融贯而实现的。过去,舞台照明还不发达,表演艺术家们只能注重唱功,强化动态表演,而现在,音频视频、多媒体、激光、自动控制等技术广泛运用于艺术领域,极大地丰富了艺术表现形式,创造了更加完美的艺术境界。各种戏剧表演,尤其是大型文化活动,如北京奥运会以及在江苏省举办的十运会开闭幕式、第31届世界戏剧节、第二届江苏国际文化艺术周等文艺演出,那些具有高科技含量的文化创意给我们带来了又一个又一个惊喜,带来美轮美奂的艺术享受。又如无锡灵山梵宫的三维立体舞台,采用了“神舟—3000”舞台机械控制系统,以现代声、光、电技术进行综合演绎,给人以超乎寻常的震撼。再如常州的环球动漫嬉戏谷,首次将互联网技术全面运用于主题乐园,将网络线上线下两个互动娱乐平台进行有机结合,呈现现代数字文化互动体验,给虚拟世界一个全新主题。可见,艺术创新无论是在观念上还是在内容和形式上,都需要借助信息革命和现代科技成果才能大步前进。因此,我们在实施舞台艺术精品工程、开展重大文艺活动、组织艺术创作生产等方面,要进一步充分发挥江苏文化和科技优势,善于用科技手段强化文化艺术的表现,用技术含量提升文化产品的艺术魅力,努力实现技术与艺术的完美融合,实现样式和载体的极大丰富,使其更具吸引力、感染力。

运用高新技术 提升公共文化服务能力

目前,江苏省公共文化服务体系走在了发展前列,实现了阵地、网络和内容的三大覆盖,形成了“省有四馆、市有三

馆、县有两馆、乡有一站、村有一室”的五级文化设施体系,建成了有线电视到村、互联网到村、文化信息资源共享设备到村的网络体系。实践证明,构建公共文化服务体系,提高公共文化服务能力,既要加强内容建设,又要加强网络和设施设备建设。只有积极推进高新技术在公共文化服务领域的应用,才能极大提高公共文化服务设施的使用效率,有效提升公共文化服务能力和水平。因此,我们要进一步用高新技术武装文化事业,大力加强互联网建设,发展和传播健康向上的网络文化,使之成为传播社会主义先进文化的新阵地、公共文化服务的新平台、人民群众精神文化生活的空间。要以图书馆、博物馆、文化馆为重点,以覆盖城乡的公共文化设施为平台,加快推进信息化、网络化建设,积极运用现代信息技术和网络技术,增强文化信息资源的传输、存储和供给能力。要加快发展数字图书馆、网上博物馆、网上文化馆、网上剧院等。要加强现代科学技术在文物和非物质文化遗产保护中的运用,促进文化遗产的科学保护和合理利用。经过努

力,力争“十二五”期间江苏省公共文化服务设施网络覆盖率达到90%以上,数字电视可供点播内容100万小时以上。同时,充分发挥现代高新技术在提升文化服务品质中的作用,积极运用现代数字技术、网络技术、信息技术提升文化服务水平,推动优秀文化产品数字化、网络化传播,用新技术拓展文化服务空间,增强文化服务效果。

运用高新技术 增强文化产业竞争力

就文化产业发展现状看,传统文化产业,包括工艺品、演艺乃至出版等,发展优势和潜力有逐步减弱的趋势,而真正具有发展潜力和市场前景的新兴文化业态方兴未艾。新兴文化业态主要包括创意设计、网络文化、新兴电视媒体、数字广播、数字电视、数字电影、网络游戏、动漫、流动多媒体以及手机媒体等,而这些新兴文化业态主要是由高新技术作支撑。

发达国家在新兴文化业态发展方面占尽先机。新兴文化产业在欧美发达国家经济中的比重已

经占到8%至12%。在英国、美国、澳大利亚、韩国、新加坡等发达国家和地区,文化产业已经形成了各自的特色,且已产生了巨大的经济效益。

在我国,文化科技也得到充分运用,取得明显成效。2009年,江苏传统文化产业实现增加值207.8亿元,比上年增长8.62%,回落了2.49个百分点;同期,新兴产业实现增加值240.85亿元,比上年增长40.91%,提升3.49个百分点。这说明,文化产业的大增长、大发展要靠新兴文化业态。江苏是文化大省,同时也是科技大省,我们将充分利用这一优势,大力提高江苏文化产业的科技含量,大力培养文化科技复合型人才,积极开拓文化市场,不断推进文化与科技的融合,坚持一手积极利用高新技术改造传统文化产业,一手大力发展新兴文化新业态。同时,积极支持高科技文化产业项目建设,扶持具有自主知识产权的核心技术研发,以高新技术的优势增强文化产业的竞争优势。

(作者系中共江苏省委宣传部常务副部长、江苏省文化厅厅长)

近日,作为中澳文化年官方文化交流项目的中澳新媒体艺术展和中澳新媒体艺术对话展在山东济南举行,掀起了一股数字艺术热潮。

展览选取了20余位中澳两国新媒体艺术家的20余件作品进行展播,融合科技与艺术,以影像展示、互动媒体、虚拟空间体验等形式,展现了国际新媒体艺术最新的发展趋势。艺术展的澳方策展人由澳大利亚艺术评论家牛睿智担任,中方策展人由中国数字艺术协会副会长王泊乔担任,并特邀济南新媒体艺术家顾群业担任对话展策展人。

艺术与科技的实验性探索

当彼得·布鲁盖尔、拉斐尔、米开朗琪罗等大师的经典作品,在贝多芬《庄严弥撒》的旋律中,以3D动画形式投射在济南园博园国际会展中心一号展厅的墙上时,缪晓春的数字艺术作品《从头再来》让观众惊叹不已。

中澳新媒体艺术展:

数字技术与艺术的对话

谢书波 侯丽

《从头再来》片长只有14分钟38秒,却无疑是新媒体艺术中的好莱坞大片。文明发展中的矛盾、现代科技作为兴奋剂人之欲望、人类命运的叩问与迷思等主题,在令人目眩神迷的3D影像中被艺术家一一提出,并得到深化和延展。

时至今日,艺术创作已经不再是个人单打独斗的时代,多专业背景艺术家的跨界合作渐成潮流。在展览现场,顾群业的互动作品《镜像》,用投影将角色影像投射到单反玻璃装置上,观众在镜子面前走过,就会触发镜中角色的动作。像这样的作品,需要计算机技术人员介入才能完成,同时,观众也成为创作的重要主体。

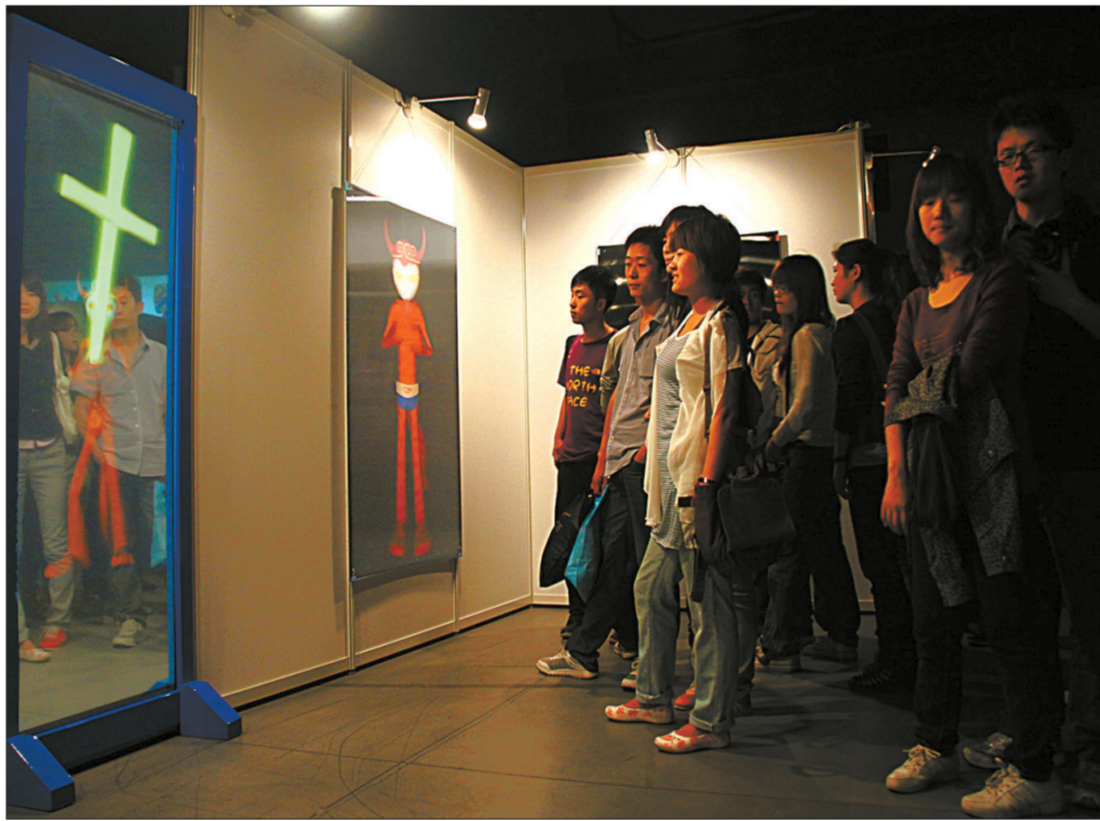
在展览中,澳大利亚的多媒体艺术家有一个共同的追求:表现澳大利亚艺术、文化独特却又普遍、复杂、内敛、自信的魅力。悉尼歌剧院是澳大利亚的标志性建筑,澳大利亚艺术家呈现给中国观众的却是《歌剧院外的脚步》。作者将目光聚焦于悉尼歌剧院外的台阶,记录那些随着日光不断移动而变幻的影子,这出人意料“旋律”演奏出日常生活的诗意,观众看到的是完全陌生的悉尼歌剧院,但又唤醒了心中的愉悦之感。

澳洲展示新媒体艺术的魅力

据介绍,展览还将在北京、杭州、重庆、拉萨,澳大利亚的悉尼、布里斯班、墨尔本、侯巴特、朗塞斯顿等10个城市进行巡展,让更多观众一睹新媒体技术创作的艺术作品。

在实施“走出去”战略时,苏州昆剧院还着力创新对外文化交流模式,拓展对外文化交流渠道,推动昆曲艺术走向世界舞台。

此外,苏州昆剧院与北京苏州企业商会共同策划的“游园惊梦苏州昆曲会所”于2010年10月开张迎客。“游园惊梦昆曲会所”是一座典型的苏州私家园林空间,是国内首家以昆曲为主题的昆曲会所,实行会员制和机构预约制的经营模式,恢复昆曲的传统演出形态,进行实景版、庭院版的昆曲演出。会所建立以来,全年演出15场,创造了20余万元的演出收入,引起了社会的广泛关注。这是苏州昆曲在当代运营模式与演出模式上做出的有益而大胆的尝试与创新。

在中澳新媒体艺术展上,观众在参观顾群业作品《镜像》。

编者按:作为国家文化创新工程项目,“辽宁省营口市文艺表演团体转企改制”和“苏州市昆曲保护创新工程”通过他们的探索和实践告诉我们:不论是转企改制,还是保留事业性质,改革创新是文艺院团保持活力的唯一途径。

改革创新,盘活资源

——国家文化创新工程演艺类项目建设纪实

本报记者 江继兰

改革让院团焕发活力

2009年之前,营口市文艺院团面临着重重困境:设备陈旧、人心涣散、创作濒临枯竭、资金难以维系。2009年12月25日,该市将评剧团、京剧团、歌舞团整体改制重组为营口市艺术剧院有限责任公司,通过改革,公司实现了快速发展,2010年完成演出场次90余场,实现演出收入120万元;剧院在艺术生产、市场营销、对外文化交流等方面屡创佳绩,成为具有文化主体地位的市级大型文化企业。

尽管被确定为保留事业单位性质的国有文艺院团,深化内部运行机制改革,同样让江苏省苏州昆剧院焕发出了时代活力。

2002年以来,苏州昆剧院在美国、希腊、英国、日本,在我国香港、台湾以及内地掀起了阵阵昆曲旋风,几台大戏风靡戏坛。2010年3月,中日版昆曲《牡丹亭》在昆曲发源地苏州公演,引起强烈反响。全国政协副主席、中国对外文化交流协会会长孙家正专门发来贺词:“昆曲东传蓬山,姑苏春来玉牡丹”。

改革创新,推动了辽宁营口

文艺院团和苏州昆剧院艺术生产方式和资源配置方式的突破。在回顾近年来的改革之路时,苏昆人总结道:艺术生产过程中有两种结果完全不同的运作方式。一种是“螺旋式”的运作方式,设定在一个特定的与外部世界相对脱离的圈子内,内部消耗越来越大,生态退化,逐步萎缩;另一种是“波澜式”的运作方式,波及面广,可以吸收各方面的阳光和空气,不断延伸。苏州昆剧院的成功在于打破了自我循环的模式,将剧院作为生产车间,在剧目编排上采用剧组制。剧组制打破了院团的局限,所有人都围绕一个剧目转,只要对舞台呈现有利,就合作,以合同的方式明确责权,剧目的市场效应决定演员的待遇。

灵活的用人机制激发了剧院演职人员的积极性。在营口艺术剧院,人们常常看到,演员在30多度的高温下排练,挥汗如雨;遇到时间紧迫时,剧院全体演职人员发挥“五加二、白加黑”的工作作风,经常要加班到晚上10点左右,周六、周日不休息,一遍一遍地磨合、练习,力求完美……

在艺术人才培养方面,苏州昆剧院也有自己的特色。剧院与苏州昆曲学校发挥各自优势,通过持续推进大师说戏工程和开展优秀剧目的传承项目,培养造就了一批青年昆曲演出人才。苏州昆剧院演员为重点培养对象,聘请昆曲表演艺术家岳美缇、华文漪、张静娴、梁谷音、侯少奎、黄小午、姚继焜等人才,分别采用短期签约、客座、特聘的方式引入进来,借助外部的力量来解决实际问题。灵活的用人机制吸引了不少人前来应聘,先后有30多名毕业于大中专艺术院校的新生力量走进了剧院,给

剧院的队伍增添了生机与活力。在营口艺术剧院,从领导到演员到后勤,个个都是多面手,一专多能。通过人力资源的整合,剧院为广大家庭发挥自身特长和优势提供了施展的平台。

在艺术人才培养方面,苏州昆剧院也有自己的特色。剧院与苏州昆曲学校发挥各自优势,通过持续推进大师说戏工程和开展优秀剧目的传承项目,培养造就了一批青年昆曲演出人才。苏州昆剧院演员为重点培养对象,聘请昆曲表演艺术家岳美缇、华文漪、张静娴、梁谷音、侯少奎、黄小午、姚继焜等人才,分别采用短期签约、客座、特聘的方式引入进来,借助外部的力量来解决实际问题。灵活的用人机制吸引了不少人前来应聘,先后有30多名毕业于大中专艺术院校的新生力量走进了剧院,给

年演员创造更多的演出机会。剧院参与了白先勇北京大学昆曲传承计划和白先勇苏州大学昆曲传承计划,多次派“小兰花”演员赴北京大学为大学生讲昆曲、教昆曲,培养了大学生观众的同时,推广了作为苏州品牌的昆曲艺术。此外,在苏州大学昆曲传承计划的实施阶段,成功举办了吕佳、陈玲玲、沈国芳、沈丰英、陶红珍5人次的个人艺术专场演出。

在实施“走出去”战略时,苏州昆剧院还着力创新对外文化交流模式,拓展对外文化交流渠道,推动昆曲艺术走向世界舞台。

此外,苏州昆剧院与北京苏州企业商会共同策划的“游园惊梦苏州昆曲会所”于2010年10月开张迎客。“游园惊梦昆曲会所”是一座典型的苏州私家园林空间,是国内首家以昆曲为主题的高端会所,实行会员制和机构预约制的经营模式,恢复昆曲的传统演出形态,进行实景版、庭院版的昆曲演出。会所建立以来,全年演出15场,创造了20余万元的演出收入,引起了社会的广泛关注。这是苏州昆曲在当代运营模式与演出模式上做出的有益而大胆的尝试与创新。

在实施“走出去”战略时,苏州昆剧院还着力创新对外文化交流模式,拓展对外文化交流渠道,推动昆曲艺术走向世界舞台。

此外,苏州昆剧院与北京苏州企业商会共同策划的“游园惊梦苏州昆曲会所”于2010年10月开张迎客。“游园惊梦昆曲会所”是一座典型的苏州私家园林空间,是国内首家以昆曲为主题的高端会所,实行会员制和机构预约制的经营模式,恢复昆曲的传统演出形态,进行实景版、庭院版的昆曲演出。会所建立以来,全年演出15场,创造了20余万元的演出收入,引起了社会的广泛关注。这是苏州昆曲在当代运营模式与演出模式上做出的有益而大胆的尝试与创新。

在实施“走出去”战略时,苏州昆剧院还着力创新对外文化交流模式,拓展对外文化交流渠道,推动昆曲艺术走向世界舞台。

“数字蚂蚁”为电网保驾护航

随着国家电网之间连接日益紧密,网络攻击的风险也随之升高。通过互联网,从加利福尼亚州的核电站到得克萨斯州的输电线,再到家庭厨房的微波炉,黑客获得了更多进入系统的攻击点。据悉,美国维克森林大学计算机专家正在训练一支特殊的“数字蚂蚁”部队,将来可把它们放到电网中巡逻,搜寻那些蓄意破坏系统的计算机病毒。

数字蚂蚁技术与传统的静态安防策略不同,它们在网络上到处巡逻,寻找像计算机蠕虫、

盗取信息的自复制程序、降低未授权访问权限等诸如此类的威胁。一旦探测到危险,就会引来蚂蚁大军向事发地点会合,吸引人类操作员注意调查问题。专家打算开发出上千种不同类型的数字蚂蚁,以搜寻各种不同威胁。

“数字蚂蚁”技术曾被《科学美国人》杂志评为“可改变人们生活的十大技术”之一,这一想法在小范围的实验中很成功,但在国家电网这么大规模的复杂系统中能否胜任仍有待验证。(常丽君)

联发科技与雅虎合作新型手机平台

联发科技与雅虎近日宣布全球战略合作,未来联发科技的最新MRE软件平台将搭载雅虎实时通、新闻、理财、天气等多项热门服务。

MRE是联发科技针对手机开发商所推出的最新软件中间件,优化了功能手机的上网功能并开发出强大的服务内容下载性能,联发科技从此赋予传统功能手机一个全新的定义:“智能功能手机”。随着MRE平台的推出,联发科技与雅虎将合作为

全球手机用户提供更多平价且具备丰富网络功能的“智能功能手机”。

据了解,该战略合作将根据联发科技MRE平台开发出从Widget功能的功能手机到Android等相关解决方案。包括雅虎奇摩实时通、信箱、新闻、天气、理财、涂鸦墙与雅虎奇摩知识等服务,未来也将持续增加新的功能和服务,以丰富全球手机用户的移动数字生活。(文讯)

方正阿帕比数字资源建设研讨会举办

近日,2011方正阿帕比数字资源建设研讨会召开。在本次研讨会上,针对当前数字图书馆以及专业知识服务如何在构建学习型组织中发挥积极作用,方正阿帕比通过详实的案例给出了自己的答案。

多年来,方正阿帕比与各大专业出版社、报社不断深入合作,积累了大量的专业数字知识资源,涉及党政、科研、经济、文化等各个方面,多样化数字资源建设,丰

富了图书馆的资源建设种类,改善了馆藏结构,促进了单位图书馆由“信息服务”向“知识服务”迈进。

未来,方正阿帕比将以用户为中心提供自己的行业应用解决方案,为专业客户提供专业的知识服务和数字化整体服务。方正阿帕比希望通过本次研讨会,让更多的行业客户了解最新的数字知识服务系统和数字出版领域的最新技术发展。