

主导 创新 融合

——上海文化大发展大繁荣的机遇与路径

朱咏雷

改革开放以来,上海坚持从国际国内两个大局出发,坚持硬件、软件两手抓两加强,坚持文化事业和文化产业两轮驱动、两翼齐飞,坚持以文化大都市建设为目标,在公共文化、文化产业、文化市场三个体系建设等方面取得了令人瞩目的成绩,呈现出快速发展强劲势头。为持续推动形成新的发展繁荣格局,需要深刻认识当前的机遇与挑战。

现状与趋势

具体来说,上海实现了文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农家书屋工程、国家广播电影村村通、农村电影放映工程和社区文化活动中建设全覆盖的目标;文化产业快速、持续、健康发展,文化产业对全市经济增长的贡献率约为5%,拉动全市生产总值增长0.8个百分点;文化市场平稳有序增长,市场规模从2006年的88.46亿元扩大至2009年的163.08亿元;文艺创作成果卓著,“十一五”期间获文华大奖、华鼎奖的作品5部,文华单项奖22项;对外和对港澳台文化交流呈现全方位、宽领域、广覆盖格局。

上海文化不仅实现了稳步快速发展,而且呈现出全新发展趋势。一是在发展模式上,呈现出文化事业和文化产业两轮驱动的趋势;二是在发展方式上,呈现出文化与经济、社会同步发展,文化与科技、商业、旅游等融合发展,文化反经济周期逆势发展的趋势;三是在发展路径上,呈现出创意产业、新媒体产业、演艺业、动漫业等重点优先发展趋势;四是在发展格局上,呈现出公益性和经营性、国企与民企、硬件与软件、城市与郊区、传统与现代文化共同推进发展的趋势。

机遇与挑战

论及机遇,从国际层面看,文化越来越成为衡量国家综合实力的重要尺度,上海需要顺应国际文化发展潮流,把文化提升到“立市之本、兴市之基、强市之源”的战略高度。从国家层面看,促进文化软实力提升已成为国家长期战略任务,上海迫切需要率先构建充满活力、富有效率、更加开放、有利于文化可持续发展的体制机制,乘势发展文化产业。

上海正逐步迈入城市转型的发展新阶段,“四个中心”建设与文化发展的融合互动日益强化,城乡居民的文化需求进入快速增长期,上海应抓住这一空前的历史机遇和广阔的增长空间,激发

需求,加大供给,推动文化产品及服务实现突破性发展。

据上海2011年上半年组织对社会、行业和系统各类人群不同层面问卷调查,在“你认为影响大发展大繁荣的因素有哪些”的选择中,54.3%的调研对象选择“公共文化服务不够均衡”,92.3%选择“票价过高影响百姓享受文化成果”,39.4%选择“文化市场开放力度不大”,60.6%选择“文化产业规模结构不适应城市功能定位”,39.4%选择“投入不足”,53.4%选择“体制机制不活”,77.9%选择“缺乏整体思考、谋划、部署”。从文化自身看,大发展大繁荣仍存在一些亟待破解的难题。

方位与路径

在上述问卷调查中,调研对象几乎无一例外地对大发展大繁荣充满信心 and 期待。在怎样实现大发展大繁荣的问卷中,有45.2%的人表示,大发展大繁荣是一项系统工程,要靠调动方方面面的积极因素;有68.3%的人认为,要靠每个文化人的文化责任、文化自觉、文化智慧和担当;71.6%的人建言大发展大繁荣关键在于不断解放思想,深化改革,创新驱动,积极作为。主要包括以下几个方面:

第一,构建实施目标体系。66.3%的调研对象认为,提出具有前瞻性、全局性、操作性、引领性的发展目标,是持续发展繁荣的重要前提。一是在深入推进文化体制改革上实现突破,探索符合国际潮流、中国特色、上海特点的文化发展新模式。二是在建设公共文化服务便捷之都上实现突破,建成与上海国际文化大都市发展方向相一致的公共文化服务体系。三是在建设文化产业中心和资源配置中心上实现突破,将上海打造成为在全国、在亚太地区有重要影响的文化产业中心和资源配置中心。四是在建设文化交流国际平台上实现突破,将上海建成具有世界影响力的国际文化交流中心。五是在建设文化艺术创作与创意中心上实现突破,打造出一批具有国际水准和国际影响的艺术精品。

第二,构建抓手牵引体系。51.9%的调研对象对大发展大繁荣需要抓手牵引持赞同态度,认为这是实现可持续发展繁荣的重要手段。一是抓文化惠民,优化文化设施网络,提升文化资源供给水平,拓展文化服务内容和方式,加强文化阵地建设,健全文化服务保障体系,提升公共文化的公益性、基本性、均等性和便利性

水平。二是抓文化精品,打造一批内容精深、制作精良、艺术精湛的文艺精品,重点提升上海国际电影节等品牌活动的能级、规模,增强影响力和产业带动力。三是抓文化产业,加快文化企业集团的重组上市步伐,大力发展战略性新兴产业,加快上海的文化产业基地建设,吸引全国优秀文化资源进入上海发展。四是抓文化市场,构建辐射全国、面向世界的文化市场体系,打造多层次、多形式、多功能的文化展示贸易市场、文化产权交易市场、文化资本市场、文化产品和服务市场等平台。五是抓文化交流,在更广范围推进上海文化全方位对外交流,在文化“引进来”“走出去”方面实现新突破。六是抓文化人才,出台更优惠、更有效的政策措施,培养文化领军人才和专业人才,吸引全国乃至世界的优秀文化人才来沪发展。

第三,构建项目带动体系。57.7%的调研对象认为,持续大发展大繁荣离不开项目的带动。在新一轮发展中,上海将力推14项“硬件”重点工程,即三网融合试点工程、上海图书馆(二期)、上海少年儿童图书馆新馆、上海市历史博物馆、“大艺术宫”(上海美术馆新馆)、上海当代艺术博物馆、上海市非物质文化遗产展示传承中心、上海崧泽遗址博物馆、上海少年儿童艺术剧场、上海文化影视传媒创意产业基地(佘山)、上海浦东国际高新技术影视产业基地(临港)、中国(上海)网络视听产业基地(紫竹)、上海车墩影视基地扩建(二期)和区(县)图书馆、文化馆、博物馆、剧场建设。同时,实施七大文化软实力提升工程,包括基层文化活力培育工程、文化遗产保护工程、文化市场开放工程、文化原创扶

持工程、战略性新兴产业扶持工程、文化金融建设工程、大型企业企业文化培育工程。

第四,构建创新驱动体系。54.3%的调研对象认为,持续大发展大繁荣,前提在思路,核心在政策,根本在人才,关键在创新。一是公共文化服务创新。力拓都市公共文化空间,提升“15分钟公共文化服务圈”服务能级。二是文博发展创新。制定《上海市文物保护管理条例》,加大对革命旧址、工业文化遗产、名人故居旧居和近现代优秀历史建筑保护的力度。加强社会文物管理,加大文物进出境审核管理力度,推进文物鉴定科技化和文物进出境信息化建设。完善《博物馆管理条例》和市区两级博物馆管理体系统,争取“十二五”期间使上海通过评估的国家一、二、三级博物馆总数达到30家。推进福泉山遗址、广富林遗址等重要遗址的发掘与保护工作。

五是对外文化创新。实施上海文化形象海外推广工程,以及“上海文化精品海外推广扶持计划”;实施“上海文化使者”计划和“优秀文化艺术人才培养计划”;构建上海对外文化工作服务平台,建立上海文广影视产品和服务出口项目扶持指导目录,推进文化产权和文化贸易服务平台建设;打造上海对外文化资源库,成立上海对外文化工作专家咨询委员会,设立上海对外文化交流基金。

总之,推动文化持续大发展大繁荣是硬道理、硬任务,是渐进积累过程和永恒主题,不可能一蹴而就,更不能一劳永逸。既要求长远、重长效,又要立足眼前、有序推进;既要把满足受众需求作为根本出发点和落脚点,又要坚持先进文化前进方向和确保正确导向;既要重视发挥市场配置资源的基础作用,又要注重政府调控与主导;既要用国际视野审视考量上海文化,注重创新形式、样式,重视过程、效应和文化的多元融合,又要强化本体、坚持主导、丰富内涵、维护文化安全。

(作者为上海市文化广播影视管理局局长)

所的交易平台作用。

四是文艺创作创新。实施“上海重大历史题材(历史文脉)美术创作工程”,设立“上海市优秀美术作品收藏和捐赠奖励专项资金”;加强上海双年展、上海艺博会等美术品牌建设;实施上海市文艺创作“三品”工程,加强舞台艺术传承和保护,推进国家重点京剧和昆剧团建设;深化艺术院团改革,打造一批具有国家水准和国际影响的文艺表演团体以及有实力、有竞争力的文化企业和企业集团。

五是对外文化创新。实施上海文化形象海外推广工程,以及“上海文化精品海外推广扶持计划”;实施“上海文化使者”计划和“优秀文化艺术人才培养计划”;构建上海对外文化工作服务平台,建立上海文广影视产品和服务出口项目扶持指导目录,推进文化产权和文化贸易服务平台建设;打造上海对外文化资源库,成立上海对外文化工作专家咨询委员会,设立上海对外文化交流基金。

总之,推动文化持续大发展大繁荣是硬道理、硬任务,是渐进积累过程和永恒主题,不可能一蹴而就,更不能一劳永逸。既要求长远、重长效,又要立足眼前、有序推进;既要把满足受众需求作为根本出发点和落脚点,又要坚持先进文化前进方向和确保正确导向;既要重视发挥市场配置资源的基础作用,又要注重政府调控与主导;既要用国际视野审视考量上海文化,注重创新形式、样式,重视过程、效应和文化的多元融合,又要强化本体、坚持主导、丰富内涵、维护文化安全。

(作者为上海市文化广播影视管理局局长)

当下的电影研究不断致力于方法论上的创新,而创新的内在动力并不止于方法论,而是出于更深层次的焦虑,它涉及怎样处理一个日渐多元、日益超越学科、媒介区隔的电影格局,怎样使电影研究拥有更具整体性的视野。为此,国内外的电影学者都进行着不懈的探索,时常听到的声音大致有两种。一种是“跨媒介”的电影研究,这种研究已经充分注意到电影格局的转变,认为传统的电影形态已经不足以满足研究需要,力图将电视电影、网络 and 手机电影都纳入电影研究。但到目前为止,这种研究还主要集中在叙事学领域,研究不同媒介电影叙事的转换。另一种是“跨学科”的电影研究,这种方法早在20世纪中期便被西方文化研究学者应用于影视研究,近期越来越多的学者开始探讨“华语电影的跨学科研究”。这种研究方法不仅涉及“不同媒体技术的特殊性和互联性”,而且还要涉及政治经济学、美学等诸多层面,它将在打破媒介区隔的同时,受益于其他学科的成果。显然,这种方法比“跨媒介”研究具有更为宏大的学术关怀。

丁亚平主编,中国艺术研究院影视所全体研究者撰写的《大电影时代》(文化艺术出版社,2011年5月版)一书提出“大电影时代”的研究方法和视野。这一理念的提出无疑是独具匠心的,这种构想既与既有的研究进行了有益的对话,又在对话中保持了自身的独特观照。

从“大电影时代”的总体诉求来看,它与“跨学科”和“跨媒介”研究有着颇为相似着眼点,即“电影、电视剧、动漫、新媒体和进口影视剧”引发了传统电影研究的巨变,“电影”不仅仅发生在作为媒介的电影之中,而是变成“横跨不同媒介的影像艺术”。与此同时,电影也不仅仅发生在艺术层面,还要囊括大众文化、市场和资本运作等诸多方面。凡此种种都使得“电影”变得空前广泛和宏大,这也使得对电影概念的反思变得极端必要。在这个意义上,“大电影时代”的提出显然与“跨媒介”和“跨学科”研究有着异曲同工之处,它首

中最好的一个。不但我如此想,我的许多朋友也如此说。“这句话我也可以借用过来,说:我的母亲也是最好的母亲中最好的一个。”这样,也就不难想像,当接受过如此这最好母亲的恩泽的儿女,一旦失去了她的怜爱,她的庇荫,其痛苦、忧伤、寂寞,该是何等惨重!从发现挚爱的母亲身患绝症到离开人世将近一年的时光中,作为女儿,刘文艳眼睁睁地看着柔弱的母亲如何被病魔一点一点地吞噬着生命而自己却无能为力,最后又眼睁睁地看着母亲在极度的病痛中撒手人寰,这又该是多么无奈、何等伤恻、怎样悲哀的事情啊!

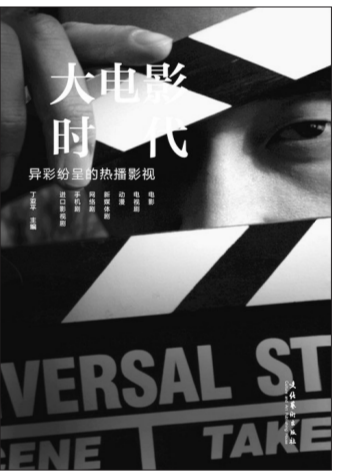
(作者为上海市文化广播影视管理局局长)

电影批评的整体性视野

李明阳

先并不仅仅是一种方法论,而是意味着一种理念上的转换,它提请人们审慎地抓住当下电影格局结构性转型这一核心课题,并以“大电影”为视角重新面对这些巨变。

从该书的整个结构来看,对于“什么是大电影时代,怎样面对这个时代”的阐释是相当自觉的。在我的理解中,《大电影时代》不仅将2010年的各种影视作品一网打尽,而且建立了令人耳目一新的研究框架。首先,该书几乎囊括了电影、电视剧、流媒体、动漫、网络、数字技术等各种新生和传统的媒介,既有对传统电影的分析,又有对网络剧、手机剧的展望,在打破界限的同时获得了全新的理论视野。与此同时,《大电影时代》也打破了雅俗界限,将报刊和网络上的讨论当做电影研究的第二、第三文本加以探究,无论对于影视还是网络和动漫,都在文本分析的基础上进行产业调研,不拒绝艺术片的娱乐性和市场效应,亦不拒绝对商业片的艺术反思。这种思路催生了值得玩味的标题——“《山楂树之恋》·《全城热恋》·《杜拉拉升职记》”——将作为艺术片的《山楂树之恋》和纯商业运作的《杜拉拉升职记》放在一处讨论,无疑是极富新意的。对于合拍片,《大电影时代》也采取了审慎的态度,在资本流动日益频繁并越出国门的今天,国别电影的简单对立显然已经不能满足电影研究的需求,书中所谓“多元化架构下的合拍电影”,正是致力于处理这样的问题。《大电影时代》为电影批评的整体性视野作出了新的探寻。

《大电影时代》,文化艺术出版社

把笔,泣血成篇,完成了对于母爱深沉内涵的诠释。这种真实的情感世界,给出了无须笔墨雕琢的本然,真正是用生命之火烛照着,

学生们、创作心理的普遍规律,它们都在《爱的诉说》一书中得到了充分印证。作者以爱为文学母题和价值尺度,用爱心来激活文心、点化良知、升华生命,诠释出生命的价值和人生的要义。她把写作过程同时看做“做人、立心”的过程,时时反躬自勉:如何践行“以母亲之心为心”“成为一个母亲那样平凡而高尚的人”?

我们常说,要多一份爱心,要让世界充满爱,期望能像阳光普照那样,爱洒人间。而母爱正是一切爱的根基,一切爱的始发点、立足点。冰心老人说得好:“母亲的爱‘打千百转身,在上上幻出人、人和万物种种一切的互助和同情。这如火如荼的爱力,使这疲缓的人世,一步一步地移向光明!”无须置疑,一个不知孝亲、反哺为何物,连父亲母亲都不爱的人,不可能设想,他会爱人民,爱社会,爱国家,爱人类!

当然,要孝亲,要反哺,还须趁早。古人曾经慨叹:“树欲静而风不止,子欲养而亲不待!”我们应该在还来得及的时候,为父母尽早地奉献自己的一份孝心。人当少壮之时,胸怀远大,志在四方,专注于建功立业,追求人生价值的实现(这无疑是对的),总觉得孝亲、反哺来日方长;可是,想没想过:年迈的双亲能不能够等候到那一天的到来呢?单就这一点来说,这部作品对我们也有启发意义。

作为序言,最后想建议众多读者,特别是父母还都健在的儿女辈,不妨抽出一段时间,翻阅这部以泣血深情诠释母爱的日记、文章,听听里面令人心旌震撼、感念无涯的爱的诉说,相信肯定会受到深深感动,激发出一片爱心的。

开了许多口子,手掌上长出厚厚的老茧。长年累月的勤劳劳作和艰辛的生活,使得那双润滑细腻、柔软丰满的手,渐渐地失去了原有的光泽和美丽,变得越来越粗糙了。她就是这样,几十年如一日,用那柔弱的双肩和永不消闲的双手,支撑起一个温馨和谐、充满亲情与爱意的大家庭。我每当看到和想起这种景象,心里都非常难过,简直像针扎般疼痛。我曾经握住妈妈的手,深情地问:“不疼吗?”妈妈总是笑着摇摇头,说:“不疼,一切都习惯了。”

文中记述:“妈妈是村里贤淑孝顺的楷模。”她对婆母极为孝顺,把婆母的一切针线活全都

以泣血深情诠释母爱内涵

——序散文集《爱的诉说》

王充闾

《爱的诉说》,春风文艺出版社

日记里有这样一段记述:“我离开妈妈回沈阳,妈妈把我送出了大门外。在我上车的那一刻,我看到了她在流泪,我感到了她很悲伤,也很留恋,我的泪水立刻刷刷地流出,模糊了我的眼睛,无奈地与妈妈摆了摆手,说:‘妈妈,你回去吧!’车转过胡同,离开了她远送的目光,我再也忍不住,在车上失声痛哭。记得陈寅恪先生写过‘暮年相见非容易,写作生离死别看’的诗句。我同母亲的告别,竟然也有这种味道。哎!人生多故,别母之痛、失母之痛真是何其痛哉!”

母亲终于走上了不归之路,此刻儿女的悲哀,已经弥天漫地。人生世上,谁能抛开母爱?叙述谁不愿庭前有慈颜常在,救水承欢?可是,丧母之劫还是降临在头上。日记里写道:“母亲活着时,总怕给我们添麻烦,卧病中更是如此。可是,妈妈呀!我们多么希望你能再多活一些时日呀!哪怕就是这样让我们整天牵挂着、企盼着也好啊。世上,如果连牵挂、连企盼也没有了的话,那还有什么指望、什么依靠,生活还有什么意思啊?”

就这样,无奈,忧伤,哀愁,痛苦,纷纷聚集才女胸怀,使她推心

动态

《忠诚与背叛》献礼建党90周年

“十二五”国家重点图书出版规划项目《忠诚与背叛——告诉你一个真实的红岩》一书,近日将由重庆出版社正式出版。

《忠诚与背叛——告诉你一个真实的红岩》由报告文学家何建明与红岩文化研究专家华庆联袂创作。该书突破《红岩》小说体裁局限,全面真实还原历史。作品包括“血染红岩”“背叛的代价”“以革命的名义,去抚摸真实的‘红岩’”等章节。除了表现英勇不屈的江姐,充满传奇色彩的双枪老太婆、华子良,天真可爱的

小萝卜头的人物原型,作品增加了小说《红岩》所没有反映的大量人物形象和情节,如我党重要历史人物车耀先和罗世文烈士,几乎令戴笠遭遇革职查办的红色电台女主角——张露萍烈士等的传奇事迹。《红岩》小说作者之一罗广斌也成了新作的重要角色。作者文笔刚健雄浑,通过革命者、普通群众和叛徒、敌人等不同人物群像,生动而真实地诠释了“忠诚与背叛”的宏大命题,表现了革命志士的坚定精神信仰。(晗宇)

舞蹈文物研究讲座举办

6月22日,中国艺术研究院舞蹈研究所研究员刘恩伯在中国艺术研究院做了题为“关于舞蹈文物研究的若干问题”的学术讲座。

讲座讲述了舞蹈形象资料研究的发展历程、收集方法以及其对舞蹈创作的积极推动。刘恩伯谈到,舞蹈研究中对文物的研究时间并不长,但舞蹈文物形象对舞蹈研究有着极其重要的意义,通过舞蹈的形象资料,我们可以对文献中所记载的情况进行证实,并为古

代舞蹈研究提供了真实可信的视觉形象。讲座中,他总结了三种收集舞蹈形象资料的方法,即书籍上的资料、博物馆和田野考察。例如,在实践应用中,敦煌壁画中的舞蹈图像成为了舞剧《丝路花雨》的创作原型。

刘恩伯主要从事民间舞蹈和古代舞蹈文物的研究和资料整理,其著作《中国舞蹈文物图典》被誉为是中国舞蹈史学的重要成果,填补了我国舞蹈史学科基础资料的空白。(王雪)