

重组的链条

——科技助推演艺业转型升级系列之二

本报记者 汪建根

中央歌剧院与广东明大智业投资公司日前在京签约,双方将在广东江门共建一座占地千余亩的数字化舞美科技应用产业基地。

如果不是中央歌剧院官方网站主动挂出的消息稿,很多人恐怕还要对这个消息打个问号——以往专注于舞台演出的顶级歌剧院,为何要千里迢迢跑到广东江门盖如此庞大的舞美基地?

如今,官方既已证实,可见并非捕风捉影。不过,中央歌剧院究竟要干什么?

从《复兴之路》说起

2009年9月,由数千名文艺工作者共同创作的大型音乐舞蹈史诗《复兴之路》在人民大会堂与观众见面,给60周岁的新中国献上了一份厚礼。此后,这一座《东方红》之后的艺术丰碑又走进了国家大剧院,受到观众热烈欢迎。

可惜的是,由于规模宏大,运营难度大,这部鸿篇巨制在演出完成整百场之后,落下了帷幕。

除了通过电影光盘、网络电视台在线播放等形式以外,如何让普通观众能够长时间欣赏到现场的《复兴之路》?作为我国的顶级歌剧院,中央歌剧院的运营团队开始琢磨这件事。

事实上,《复兴之路》已经是

一个巨大的品牌。拿下这部巨作的经营权,也与中央歌剧院院长俞峰“以品牌为依托,以项目带动剧院业务全面发展”的办院方针十分契合。

在剧院艺术产业部主任杜锦带领的团队的努力下,中央歌剧院拿下了《复兴之路》浓缩版的版权。2011年下半年,由大型史诗《复兴之路》改编的同名音乐会开始在全国巡演,按照合同约定,中央歌剧院需要在全国演出200场。

“事实上,我们曾经想把《复兴之路》送进鸟巢。”在中央歌剧院业务楼5楼狭小的办公室,杜锦向记者谈起了当时运作这部史诗巨作的经过。“不过,一分析成本,要把这部巨作送进鸟巢,起码需要花费2亿元。这显然不是我们能够承受的。”杜锦说。

在这高昂的成本之中,除了规模庞大的演艺团队外,道具、布景也占了很大的比例。“我们曾经做过调查,许多舞台作品的舞美成本占到了七成左右。”杜锦说,

传统的布景制作工艺笨重,运输装卸拆装耗时耗力,浪费资源、破坏环境、成本高企、效果不佳,集约化程度低下,这严重制约了戏剧艺术及其他表演艺术的普及与推广,更谈不上发展。舞美成本

过高,已经成为制约演艺业良性发展的一个瓶颈。

借助高科技实现转型

演艺业要提高效益,走上真正的产业化运作之路,出路无非两条:开源和节流。前者可以通过生产衍生品来实现;而后者,则需要压缩成本。

开源不易,节流也难。怎么办?中央歌剧院把眼光投向了高新科技。有过多年海外经历的杜锦,希望借鉴国外演艺业的经验,由高新科技入手,趟出一条演艺产业的运作之路。

北京理工大学引起了他们的注意。这一家在软件开发方面具有较强实力的高校,曾经成功地将自己研发的软件产品应用于北京奥运会、新中国成立60周年大庆、2010年春晚等大型活动中,以实际行动证明了文艺与科技可以很好地结合。“国际三维数字影视内容产业的快速兴起,对我国文化创意产业提出了严峻的挑战,同时也提供了绝佳的机遇。如何实现高新技术和文化艺术完美结合,突破学科、领域、行业的壁垒是摆在我们面前的紧迫问题。充分利用国防现代化的技术优势,融合军用高端技术与文化创意产业内容,从智能创意、虚拟世

界、高效实时交互等技术体系入手,整合、提升文化产业发展能力,已经证明是一条可持续发展的必由之路。”

对于中央歌剧院表露的合作意愿,北京理工大学高度认同。艺术是高科技的前沿应用领域,北理工也希望能够利用自身的研究成果,开拓出一个应用新领域。而中央歌剧院在艺术领域的丰厚资源,对于以理工科见长的北理工来说,无疑可以完全弥补自身的不足。

经过商议,双方合作成立了数字舞美工程实验室。北理工提供技术支持,而中央歌剧院则提供实践平台。这是真正意义上的产学研结合。在此后的《复兴之路》演出中,传感技术等多项高新科技得到了应用。而在合作的过程中,双方的队伍都得到了锻炼。

成功的实践,增强了他们继续往前走的信心,而他们的努力也得到了主管部门的认可。2011年,他们承担了文化部的“数字化舞美科技应用研究”项目;今年,他们又拿到了国家文化科技提升计划项目《模块化舞台关键技术研究及应用》。“实践证明,我们的努力,与国家调整产业结构的大方向是一致的。”

从生产商到服务商

有了艺术与科技结合的科研成果,中央歌剧院又开始思考如何将其转化为现实生产力。

科研成果的转化,需要资金投入,为此,在俞峰院长的带领下,他们与上海产权交易所签订了战略合作协议,成立中央歌剧院理事會,以此作为争取融资的一个平台。“构建科技含量高、富有创意的现代文化产业体系,是我们中央歌剧院文化创新发展的重要目标。”杜锦说。

而此次与广东明大智业的合作,正是中央歌剧院做大舞美科技产业的又一努力。

据俞峰院长介绍,“数字化舞美科技应用产业基地”投资总额约30亿元人民币,资金分3期投入,项目用地约1800亩至2000亩。

产业基地依托的是国家优势文化资源与科技资源,运用的是产学研结合的模式。杜锦介绍说,基地将引进吸收世界文化艺术科技应用的前沿经验、先进设备技术,通过项目合作和人才交流,按照市场需求设计生产出数字化舞台艺术、广场艺术、景观科技、数字影视、数字化城市美化工程所需要的先进设备 and 应用技术。

“以前,中央歌剧院就是演出,自己生产出演出产品直接提供给观众就可以了。而现在,除了是演出生产商,中央歌剧院还可以成为服务商,为其他演艺单位的作品提供专业的舞美科技服务。”杜锦表示,伴随产业链重组而来的,是众多演艺团体可以享受到的物美价廉的专业化服务。如此,演艺业往产业化运作的方向迈出了大大的一步。

2012年5月18日,首批“国家级文化和科技融合示范基地”授牌,“北京中关村国家级文化和科技融合示范基地”名列榜首。国家级文化和科技融合示范基地建设是落实党的十七届六中全会关于“推进文化科技创新”的重要举措,基地由科技部、中宣部、文化部、国家广电总局、新闻出版总署共同认定。

北京市海淀区作为示范基地的核心,先行先试,积极开展文化和科技融合研究,拟订相关扶持政策,搭建良好的产业发展平台和环境。7月18日,由海淀区委宣传部主办的“数字影视制作的发展前景探讨”沙龙在中关村学院文化创意产业研究中心举行。水晶石、每日视界、视点特艺、时代典、火星时代等影视制作龙头企业共聚一堂,与会嘉宾各抒己见,对数字影视制作方面的趋势进行了深入探讨和交流。

数字化影视人才面临巨大缺口

统计显示,数字影视制作行业急需从业人员超过150万人。北京每日视界先锋数码图像制作有限公司总经理孙立表示:“我们公司现有2600人,但核心团队只有20人左右。他们普遍学历不够、年龄较大,而且面临在北京买车、买房、孩子上学等限制。这些看似很小的细节,正在成为影响他们发展的主要羁绊。”

北京今典影业有限公司常务副总经理赵学华表示,人才带动品牌,品牌发展又吸引人才。海淀汇聚了很多高端人才,如何留住这些人就涉及很实际的政策落实问题。视点特艺(北京)数字技术有限公司总经理吴严认为,既懂技术又懂艺术的复合型人才是企业急需的,但这种人才凤毛麟角。火星时代实训基地影视动画系主任李晓栋也坦言,这种人才是他们今后要重点培养的对象。

有业内人士认为,迪斯尼之所以能够取得今天的成就,在于其背后人才、进入等体制的优异。“我们可以学习迪斯尼的机制,把金融机构、教育公司、游戏公司、动画公司、演出公司等集聚起来,做成一个大企业。”

影视基地不能只是一个概念

目前,海淀区围绕文化产业正在建设三大功能区,一个是北太平庄地区;第二个则是三山五园地区,比如“数字圆明园”的建设;第三个就是四季青地区,将

数字影视制作人才面临巨大缺口

尚文

聚集一批文化社群。

孙立认为,对于企业来说,练好内功是最重要的,没有必要非弄出一片地,把所有企业聚到一起,就成为“影视基地”。

北京电影学院管理系主任俞剑虹称,文化产业园不光是一个概念,而要做实、做透。海淀需要调研发区域里有多少品牌企业,还要吸引国外的企业,这样才能形成一个好的集聚。

把国外先进的东西引进来

吴严表示,中国的影视后期制作近年来受到韩国企业的冲击。“价格低是韩国企业的一大优势。这背后是政府的支持。韩国企业在海外每拿到超过一定资金数额的项目,政府会有相应比例的资金支持。”此外,韩国在10年前就输送大批人才去好莱坞学习。这些人如今已成为韩国影视制作的中坚力量。

有业内人士认为,迪斯尼之所以能够取得今天的成就,在于其背后人才、进入等体制的优异。“我们可以学习迪斯尼的机制,把金融机构、教育公司、游戏公司、动画公司、演出公司等集聚起来,做成一个大企业。”

7月21日,由上海市科委和教委联合主办的“2012上海国际青少年科技博览会”在上海展览中心开幕。来自13个国家和地区的300多名青少年学生汇聚上海,以“绿色环保、智慧城市、气候变化、公共安全”为主题,展开为期四天的科技交流活动。图为家长们带着孩子参加染料废水的脱色试验。新华社记者 张建松 摄

数字阅读技术获新突破

据新华社消息 记者日前从“中国媒体数字化转型发展峰会”了解到,由我国科研人员历时4年自主研发的数字阅读技术——“联讯读报4.0”取得新突破,将为中国传统媒体的数字化转型提供有力技术支撑。

据了解,借助这一技术,可成功实现在多平台上的无纸化阅读,并在阅读中实现多种互动功能。目前,该技术平台支持iphone、ipad、android、windows phone等主流移动终端及可运行java软件的移动终端,可以将报纸、杂志、新闻、图片、视频等内容,按照个人

意愿聚合在一起,实现深度的个性化定制。同时,使用者看到的文章或者是图片可以通过微博、短信的方式分享和评论。

国家新闻出版总署副署长孙寿山认为,这一技术的研发成功实现了手机报刊的看、听、评、搜、存等数字阅读功能,是传统媒体利用无线移动网络通过手机来展示报纸内容的有益尝试。这项具有自主知识产权的科技成果将为我国媒体的数字化转型提供有力的技术支持,是传统媒体借助新技术主动向数字化转型的成功实践。(欣闻)

“CNKI公众文化知识服务平台”发布

本报讯 由中国知网研发的“CNKI公众文化知识服务平台”近日在江苏、浙江、福建、江西、安徽、广东、广西、四川等地发布。发布会上,来自各地图书馆负责人就新形势下如何进一步提高公共图书馆服务能力、创新公共数字文化服务模式、加快覆盖全民的公共文化服务体系等进行了交流和探讨。

江西省图书馆馆长周建文在会上表示,随着信息技术的发展,公共图书馆应当根据用户需求内容及方式的不断转变而更新服务理念、创新服务模式。公共图书馆应当利用数字资源,分析读者的信息需求,为不同类型读者提供个性化知识服务。CNKI公众文化知识服务平台具有互动性和综合性的特点,通过收集、整理和分析读者信息进而了解和掌握

读者需要,主动提供信息服务。这一具有针对性和引导性的服务平台,能够为读者提供定制化的资源,满足读者对某一问题、某一知识领域、某一知识单元的特殊要求。

“CNKI公众文化知识服务平台”是以统一管理信息资源为基础,结合地方特色、面向读者需求的知识资源总库,整合了CNKI期刊、报纸、专利、科技成果、公报、统计年鉴、国标全文、法律法规库、大众文化等数字资源。该平台不仅提高数字资源利用率,避免资源的重复建设,还可以将CNKI总库中与本地特色文献相关的资源进行聚类,并与本地自建的特色资源进行整合,以特色主题馆的形式发布出来,支持地方特色文化的整理、保存、利用和传播。(刘瑞华)

油画被收藏遭遇尴尬事

因富于中国民俗特色与东方女性气息,南京油画家沈春霞的作品被热人介绍到欧洲去。今年4月,其中4幅很快被欧洲国际收藏家联盟总部收藏。同时,总部还向她发出邀请,希望能有机会把她的更多作品带到欧洲去展览。然而,在依据艺术品流通惯例对她的画作进行鉴定检测时,结果却显示,她所选购的画布与颜料,都未达国际标准。

这份由联合国教科文组织文化署艺术鉴定中心出具的鉴定书,对沈春霞作品的油性性能鉴定是:“作者选用的中国本地合资生产的绘画布,油布极易撕裂脆损,稀薄,强度一般,吸油透油。”而对油画作品颜料的鉴定则

“中国造”画布、颜料遭遇尴尬

纪太年

称:“作者选用中国本地普通的油画颜料,此颜料质量较差,色泽偏低,容易变色、脱落等。”

艺术品的保存与固色期限,是影响流通价值的因素之一。画惯例对她的画作进行鉴定检测时,结果却显示,她所选购的画布与颜料,都未达国际标准。这份由联合国教科文组织文化署艺术鉴定中心出具的鉴定书,对沈春霞作品的油性性能鉴定是:“作者选用的中国本地合资生产的绘画布,油布极易撕裂脆损,稀薄,强度一般,吸油透油。”而对油画作品颜料的鉴定则

外籍专家称是常见现象

接收沈春霞作品的欧洲国际收藏家联盟总部董事长炎梅·卓

娜卡罗女士则直接给她建议:买进口的画布与颜料。据炎梅女士介绍,在中国艺术家家中,因画布与颜料质量不过关而影响了作品在欧美市场流通的情况,她经常碰到;而中国生产画布与颜料的厂家所提供的原料,已经达到欧洲艺术市场要求的,她还没碰到。

没技术,懒得大投入

作为纺织大国,中国就生产不出符合国际标准的画布吗?江苏某纺织集团的生产部门经理刘涛表示,国内油画布质量低于欧洲是业内众所周知的。他

国产颜料有市场无口碑

一项针对南京中青年油画家随机展开的调查则显示,画家们无一例外全部使用进口颜料,其中也有人用过合资颜料,但从不使用国产颜料。一位画家说:“国产颜料容易变色和脱落。最差的就是白色,一眨眼就变成了黄色。这样下来一幅画根本保存不了多久。”

另一位画家则称:“国产油料纯度不够,颜色不正,一样的红色,我这次调出来是这种红,下次调出来就变成另外一种红了。”这种变魔术的过程,让他不敢再试。而国产颜料和合资颜料的购买群体,多为还没有经济收入来源的学生,或收入不高、艺术产品还没有多少流通空间的年轻油画家。

那为何不直接引进国外的技术设备来自己生产?刘涛说,需求群体小而分散,推广难度与引进投入之高,是企业不愿冒险求精的原因。“还不如多弄点‘大路货’,有走量就获益。”

西藏和平解放60年重大题材“百幅唐卡工程”公告

为进一步保护、继承和发展唐卡绘画艺术,大力弘扬优秀民族文化,不断丰富西藏唐卡绘画的表现内容和艺术表现形式,创作一大批体现时代特征、具有强烈艺术魅力的新唐卡作品,推动社会主义文化大发展大繁荣,经西藏自治区党委、政府批准,由西藏自治区党委宣传部牵头,实施西藏和平解放60年重大题材“百幅唐卡工程”。

目前,“百幅唐卡工程”已正式启动,现将相关事项公告如下:

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真学习贯彻党的十七届六中全会、中央第五次西藏工作座谈会、自治区第八次党代会和八届二次全委会精神,坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,按照建设“重要的中华民族特色文化保护地”的要求,以建设中国唐卡艺术中心为目标,组织国内外最优秀的唐卡画师,创作一批主题突出、特色鲜明、具有强烈时代感的优秀唐卡艺术作品,进一步推动唐卡艺

术的继承、发展和创新,充分发挥唐卡艺术服务社会、教育人民的作用,为推进社会主义文化大发展大繁荣,促进西藏的跨越式发展和长治久安作贡献。

二、作品内容

以西藏和平解放60年来波澜壮阔的革命、建设、改革历史进程和西藏翻天覆地巨大变化为题材,围绕西藏和平解放60年重大历史事件、重要历史人物、幸福生活和建设成就,精心选定100个创作选题,创作100幅能经得起历史检验、人民群众认可,具有广泛代表性和艺术感染力的新唐卡力作。

三、工作安排

西藏和平解放60年重大题材“百幅唐卡工程”,力争在一年内完成。主要工作包括:

(一)成立机构。成立西藏和平解放60年“百幅唐卡工程”领导小组及历史专家委员会和艺术专家委员会。

(二)选题公示和创作申报。对历史专家委员会提出的100个创作选题进行公示,面向社会征求意见;面向全国开展创作申报工作。

(三)确定选题和唐卡画师。在充分吸收社会各界意见的基础上,确定100幅作品的创作选题;根据创作申报情况,确定每幅唐卡作品画师人选,并签订创作协议。

(四)绘制唐卡。作品小样审查通过后,由艺术专家委员会组织、监制唐卡绘制。

(五)成果推广。编辑出版“百幅唐卡工程”画册,在全国举办巡回展。在拉萨永久收藏展出,使之成为展示西藏传统文化保护和发展的窗口,成为进行爱国主义、革命传统教育的生动教材,成为推动文化繁荣和旅游发展的一个重要文化内容。

(六)表彰和奖励。给参与“百幅唐卡工程”的画师颁发证书,给杰出贡献者

奖励,授予荣誉称号。

四、意见征集

(一)全国热爱唐卡艺术、熟悉西藏历史的各界人士均可针对“百幅唐卡工程”创作选题提出意见或建议。

(二)所提的意见和建议一旦被采纳,组织机构将给予参与者适当的荣誉。

(三)所提意见或建议,可以书面形式寄至西藏和平解放60年重大题材“百幅唐卡工程”领导小组办公室(西藏自治区党委宣传部文艺处),也可发传真和电子邮件。

(四)征集意见和建议时间:自本公告发布之日起30日内有效。

五、创作申报

热忱欢迎全国热爱唐卡绘画艺术的专业人士踊跃申报,参与“百幅唐卡工程”创作。

(一)申报条件 申报人员应为唐卡画师大师级别或

具有国家二级以上美术专业职称以及中国工艺美术大师称号,能够独立或合作完成唐卡绘画。

未取得上述职称或称号的人员,但在省级以上美术比赛中取得优异成绩,或在唐卡绘画方面有杰出成就的人员(含传承人),经艺术专家委员会认可也可申报参加。

(二)申报方式 符合申报条件并愿意参与此项工程的人员,可向西藏自治区“百幅唐卡工程”领导小组办公室提出申请,填报创作申报表(从《中国西藏新闻网》下载)。申报人员还需提供已创作唐卡类作品小样或电子照片,以及根据选题确定的创作构思草图。

(三)资格审定 根据申报人员提交的申报材料,由艺术专家委员会对申报人的条件和资格进行审定,并最终确定能否参加此项工程的创作。

(四)创作申报时间 创作申报时间:自本公告发布之日起60日内有效。

六、其他事项

1.“百幅唐卡工程”属公益性文化活动,经领导小组最终确定入选的唐卡,按照创作协议,一次性向作者支付相应的创作劳务费,重在精神鼓励。

2.“百幅唐卡工程”作品署名权属于作者本人,作品所有权和使用权归西藏自治区所有。

3.联系方式。

联系单位:西藏和平解放60年重大题材“百幅唐卡工程”领导小组办公室(西藏自治区党委宣传部文艺处)

通讯地址:西藏自治区拉萨市江苏路1号 邮政编码:850000

电话传真:0891-6363046、6331940 电子邮箱:zbftkxmb12@163.com 艺术专家委员会办公室联系人:拉巴次仁 13908927676

西藏和平解放60年重大题材“百幅唐卡工程”领导小组办公室 2012年7月4日