

“民企也要承担精品创作的社会责任”

——云南大德正智传媒有限公司的创业之路

本报记者 刘茜

在彩云之南的石林,流传着一个彝族姑娘阿诗玛的浪漫传说。日前在浙江杭州首演的音乐剧《阿诗玛》,以浓郁的民族风情音乐和大量色彩强烈的流行元素,极具现代气质的演出样式,讲述了这个石破天惊的爱情故事。该剧令人耳目一新的审美感受,获得了众多观众特别是年轻观众的称赞。

难能可贵的是,这个由民营企业云南大德正智传媒有限公司运作的剧目,经历过和上万个项目的“同台竞争”,成为81名“获胜者”中的一员,被列入2014年度“国家艺术基金重点资助项目”。

名不见经传的云南大德正智传媒有限公司如何在与国家级院团的竞争中脱颖而出?音乐剧热度高、市场小,民营企业为何选择了这样一块“难啃的骨头”?它运用怎样的机制,牵手联动《阿诗玛》这个重大项目?

云南大德正智传媒有限公司总裁蒙秦,也许是答案。任何一个公司的发展必然与其管理者具有明确的方向与坚定的意志紧密相关。蒙秦出生于文化氛围浓厚的家庭,成长于艺术圈,早已是国家一级舞台美术师,他的大量作品获得过国家级奖项。谈到从专业创作人员到经营管理者转型的初衷,蒙秦说:“一直没有放弃舞台设计工作,但灯光舞美毕竟只是局部的表达,我希望能够出品完整的艺术作品,进行文化情怀的表达、正能量的表达。民企也要承担精品创作的社会责任!”基于对艺术事业的热爱,蒙秦创办了

这家文化公司,而《阿诗玛》是他们“六年磨一剑”的初步尝试。

“《阿诗玛》的故事题材具有经典品牌的召唤力,民营企业对民族文化的担当让我们动容和佩服。”作为本次国家艺术基金的评委,空政电视艺术中心编导室主任、国家一级编剧王俭在该剧交流研讨会上如此评价。众多专家认为,狠抓优秀剧目、提高艺术质量、注重品牌建设,保证了这家公司能够在高起点上走出自己的路。《阿诗玛》的幕后阵容堪称豪华,剧组集结了总编导、上海戏剧学院导演系主任卢昂,国家一级舞美灯光设计师蒙秦,北京舞蹈学院艺术设计系教授韩春启,广东舞蹈戏剧职业学院副教授柴门森等业内知名专家。作曲张然,尽管刚刚三十出头,却已有很多优秀作品,创作过第29届奥运会火炬传递仪式歌曲《跟随圣火的光》。从创作需要出发,聘请专业艺术团队,保证了这部音乐剧的品质和水准。为了精益求精,《阿诗玛》的文本、编曲、作曲经过了20多次打磨、加工、修改。蒙秦很清醒,民营企业的艺术质量是能够持续发展的关键,因此,他们走市场却不搞迎合观众、媚俗的剧目生产,把每一分钱都投在艺术质量的提高上。国家艺术基金的支持是分批支付的,这个剧目前期投资将近1000万元,为此,蒙秦甚至卖掉了住房来筹资。

《阿诗玛》初登舞台就崭露头角,与民营企业拥有自主的管理体制和灵活的

运营模式紧密相关。虽没有上级单位的依托,但在剧目编创、人才建设上拥有高度的自主权。蒙秦强调公司员工的一专多能,同时建设编外队伍,编剧、导演、作曲、演员等专业人士都视创作的需要,不惜高价延请。整合资源,跨地、跨组织联手是《阿诗玛》市场运作的又一大亮点。大德正智传媒有限公司牵头联动杭州剧院共同出品,大德正智公司出资金、剧本和创作团队,杭州剧院出演出班底、做营销、找市场,二者互补短板,以期共赢。对此次合作,杭州剧院总经理柯朝平表示:“与民营机构合作是一次新的尝试。杭州剧院是我国原创音乐剧的基地之一,我们有信心将这剧目推向国内外市场,展示中国少数民族文化的独特魅力,打响中国原创音乐剧的品牌!”

要使一部音乐剧让专家叫好、观众叫座,必须在传统与创新中寻找一条前行的道路。现在的年轻观众不仅关注故事情节,关注单一演唱、舞蹈的元素,更喜欢看全新的舞台呈现——包括舞美、灯光等艺术手段在内的综合运用。以《阿诗玛》为例,这是一个脍炙人口的民族文化素材,但如果要让它鲜活地呈现在今天的舞台上,让国内外的观众都喜欢,就必须借助现代艺术表现形式。因此,主创团队选择了音乐剧的方式,把民族的情感用国际化的流行方式表达出来,他们还将推出英文版,计划走出去开拓东南亚市场。对市场观众的预期与定位,使得音乐剧《阿诗玛》不能

照搬原来的“传说”,更要揣摩现代人的体验和审美方式,进行崭新的情感表达。依照这种创作理念,音乐剧版《阿诗玛》比以往的版本更加诗化、魔幻、浪漫、澎湃。在舞美、灯光、音响等方面,极尽所能渲染出如诗如画的美妙意境。当石林的山峰在舞台上冉冉升起,阿诗玛对爱的执着浪漫而梦幻地呈现出来,带给观众的不仅是震撼的视觉效果,更是强烈的情感冲击。

正因为有着强烈的精品意识和责任担当,蒙秦为公司起名“大德正智”,传播正能量也成为了这个团体的共识。他深知自己的优势与不足:“专业设计人员是一流的,但是市场营销和项目管理的才还需要再引进,才能保证自己的艺术梦想得到更多人的认可。”尽管顶着巨大的经济压力,蒙秦始终秉持自己的艺术理想:“品质是我为人处世最终极的目标,我宁肯亏着,也要把文化的品质做出来。”

国家艺术基金的鼎力资助,为民营企业带来了曙光,省市有关文化职能部门的支持也给这家民营企业机构的发展带来种种利好。“国有文化企业要把社会效益放在首位,对于我们民营企业来说,社会责任也必须放在首位,否则就背离了创办文化企业的初衷。下一步,《阿诗玛》将力争在云南驻地演出,形成多种版本,既有巡演版、英文版,又能够作为文化品牌长期驻场演出。把民族文化品牌做好做优,以艺术方式展示云南形象,再难,我们也会坚持下去!”蒙秦说。

河南公布第四批省级非遗项目名单

本报讯(驻河南记者张莹莹)近日,河南省人民政府公布了第四批河南省非物质文化遗产代表性项目和扩展项目。其中,非遗代表性项目73个,非遗扩展项目41个,代表性项目涵盖了民间文学、传统美术、传统技艺、传统医药等10个类别,白居易传说、岳飞传说、砖雕、蒲剧(灵宝蒲剧、陕州梆子)、蔡记蒸饺等均榜上有名。至此,河南省人民政府已公布省级非物质文化遗产代表性项目445个,扩展项目92个,共有保护单位728个。

河南省政府要求各地、各部门要切实做好河南省非物质文化遗产项目的保护、传承、管理和利用工作。

中华炎黄文化研究会换届选举

本报讯(记者薛帅)9月24日,中华炎黄文化研究会在京召开第五次会员大会。大会推选产生第五届理事会理事、常务理事及领导成员。许嘉璐连任会长,徐光春当选为执行会长。

据悉,本次会员大会提名理事人选319名,较上届减少近80人,旨在便于召开会议,按章程行使理事会职责。在现有提名理事人选,上届继任者占2/3,新增理事候选人近90人,皆为政界、军界、文化学术界及企业界年富力强的骨干。

近几年,研究会积极参与河南、湖北、陕西、湖南等地拜祭人文始祖活动。同时,作为研究会的重要学术品牌,“21世纪中华文化世界论坛”先后在海内外举办八届,推动了不同文明的对话与交流。

中国文物学会纺织文物专业委员会首届年会举办

本报讯(驻陕西记者秦毅)9月24日,中国文物学会纺织文物专业委员会成立后的首届学术年会在陕西西安大唐西市博物馆举行,中国文物学会会长、故宫博物院院长单霁翔出席年会开幕式,并做了题为《博物馆社会职能提升》的专题讲座。

中国文物学会纺织文物专业委员会会长、中国社会科学院考古研究所研究员王亚蓉表示,中国文物学会纺织文物专业委员会将首届年会暨专题研讨会放在隋唐“丝绸之路”的起点——坐落于唐代西市遗址之上的大唐西市博物馆,就是希望为丝绸纺织文物的保护与修复打开具有传承与发展的空间。

首批中国文艺评论基地授牌

本报讯(记者薛帅)9月23日,首批中国文艺评论基地授牌仪式在北京举行。清华大学、北京大学等22家单位成为首批中国文艺评论基地。

2015年4月,中国文艺评论家协会面向全国启动“中国文艺评论基地”申报工作。经中国文联研究、批准,中国文艺评论家协会与北京大学、清华大学、北京师范大学等22家单位共建首批“中国文艺评论基地”。中国文联副主席夏潮在授牌仪式上鼓励综合性高校发挥多学科优势,整合学术资源,开展重大理论课题研究;专业性院校可在音乐、美术、戏剧、戏曲等专业优势上作出开拓;地方文联则要发挥自己在整合区域资源方面的优势,多组织开展有特色的研修研讨活动。

第二届丝绸之路国际电影节开幕

本报讯(记者于帆)9月22日,由国家新闻出版广电总局、福建省人民政府、陕西省人民政府主办的第二届丝绸之路国际电影节在福州开幕。

据介绍,本届电影节共征集到76个丝绸之路及周边国家的950部影片,其中外语片910部,最终遴选24部传媒荣誉单元影片,81部展映影片。值得一提的是,“金丝路”传媒荣誉单元是本届电影节首次设置,将从入围影片中推荐出本届电影节“年度传媒荣誉”作品和个人。丝绸之路国际电影节是继北京、上海国际电影节之后又一个国际性电影盛会,2014年起每年举办一届,在西安和福州轮流举办。本届电影节将在9月26日闭幕。

唐山世园会会徽和吉祥物发布

本报讯(记者陈瑞艳 驻河北记者李秋云)9月22日,2016唐山世界园艺博览会组委会在北京钓鱼台国宾馆发布了唐山世园会会徽、吉祥物图案,会徽为“有凤来仪”,吉祥物为“凤凰花仙子”。

唐山世园会将于2016年4月29日至10月16日举行,主题为“都市与自然·凤凰涅槃”,是继1999年昆明世园会、2006年沈阳世园会、2011年西安世园会、2014年青岛世园会之后,在我国大陆举办的第五次世界园艺博览会。唐山世园会核心会址设在南湖公园,这是国际园艺生产者协会首次利用采煤沉降地举办的一次不占用一分耕地的世园会。相比往届,唐山世园会内容更丰富,将举办国际大型花卉展赛和大型经贸、文化交流活动。

中部地区县级群文音乐编创人员在湘培训

本报讯(驻湖南记者张玲 通讯员张文)9月20日,文化部2015年度中部地区县级群众文艺音乐编创人员培训班在湖南省长沙市开班。

本次培训由全国基层文化队伍培训基地——湖南艺术职业学院组织开展。培训学员共40名,分别是来自湖南、湖北、河南、河北、山西、陕西、青海、宁夏八省区的县级群众文艺音乐编创人员。本次培训班为期7天,邀请湖南省文化厅、湖南艺术职业学院、湖南省群众艺术馆等单位的专家担任授课老师,将开设政策解读、群众性合唱排练与指挥、群众文化活动的策划与组织、群众音乐创作特点及规律等课程,采取专题讲座、学员论坛、现场教学等多种教学方法,探讨群众音乐创作特点及规律。

凉山文广传媒集团: 锻造民族文化产业品牌

(上接第一版)上文提到的民族文化商业综合体,在不久的将来也许就要开到万象了。海外市场的开拓也让凉山文广传媒集团的第5个“5年规划”(2016年—2020年)里提到的“实现整体资源与资本市场的整合运营”掷地有声。

这样的实力不仅让凉山文广传媒集团以超过8000万元的年收入,有资格站在资本市场的门口,更让他们第5个“5年规划”里的后一句——打造具有影响力的中国民族文化产业品牌,显得有了底气。

实际上,不论是可复制的民族文化产业商业模式,还是对凉山民族文化艺术中心、凉山歌舞团的运营,其基础都离不开彝族文化资源。在回顾多年的发展之后,可以发现凉山文广传媒集团的生存和发展逻辑是这样的:在全国乃至全球市场有着巨大差异化优势的自然资源是其生存和发展的根基,而如何利用优势资源,以创意策划的软实力将其转化为产业优势,则是其生存和发展的核心竞争力。

基于这样的逻辑,今天的我们可以在凉山民族文化艺术中心看到大量的彝族优秀艺术家的代表性作品,以及设计精良的富有彝族文化特色的各种产品。未来,这些产品将很有可能统一到“彝人制造”这一品牌下,从而使凉山文广传媒集团成为凉山乃至彝族文化和文化产品的推广平台。有了产品,再加上民族文化商业体这样的推广和运作平台,上市并非遥不可及,而中国民族文化产业品牌更显得“有理有据”。

9月24日,北京市委工工委等单位在延庆县大庄科乡慈母川村共同推出“美丽乡村 筑梦有我”主题活动,通过北京市文化试点村建设,携手“美丽乡村”文化志愿者,进一步创新乡贤文化,给乡村提供群众喜闻乐见的文化服务。图为小学生在活动现场朗诵《弟子规》。

上海市成立非遗保护协会

本报讯(记者洪伟成 实习生黄思宇)上海市非物质文化遗产保护协会成立大会暨第一次会员代表大会近日在上海市群众艺术馆召开。大会听取了协会筹备工作的报告及协会《章程》(草案)的说明,审议通过了《上海市非物质文化遗产保护协会章程》,选举产生了协会第一届理事会理事、会长、副会长、秘书长和副秘书长。

2013年11月,文化部牵头成立中国非物质文化遗产保护协会,并要求各省市尽快成立省级非遗保护协会。2014年,由上海市非物质文化遗产保护中心联合近百家非遗保护专职机构、基层社区和相关单位,发起成立“上海市非物质文化遗产保护协会”并启动筹备。目前,首批单位和会员共有600余人。协会今后的业务包括开展非遗保护、研究行业状况、出版研究成果;组织国内外展览、展演、培训、学术交流与合作;开展生产性保护,并认证相关非遗产品、作品等。

多措并举,让吉剧再热起来

苏志坚 本报驻吉林记者 常雅维

一连串炫目的翻跟头开场,一个个鲜活的人物,一段段跌宕起伏的剧情和高亢婉转的唱腔,让台下观众沉浸在抗日战争血与火的故事中。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,吉林省戏曲剧院吉剧团专门创排的大型吉剧《关东草》近日在长春精彩上演。而以其为代表的优秀剧目,也带动了继去年后今年再度推出的吉剧演出周。

出台新政策,打出组合拳

“吉剧要振兴,必须有翻拍!”在《关东草》排练场地,国家一级导演、文华导演奖等多项重量级奖项获得者,76岁的该剧导演刘富英说,吉剧振兴、剧种建设、人才培养都要以剧目生产为根基。吉剧1959年在周恩来总理推动下创立。上世纪90年代中期,吉剧开始面临经费不足、人才匮乏、剧目生产投入严重不足的局面。

日前,国务院办公厅印发《关于支持戏曲传承发展的若干政策》,在政策激励下,吉剧等戏曲传承发展振兴有望迎来发展的春天。实际上,近年来,吉林省支持吉剧发展打出了组合拳,早在2007年,吉林省政府主持召开“振兴吉剧动员大会”,3个多月后,《一夜皇后》等4部戏重现舞台。2013年,“吉剧振兴工程”启动,设立每年1000万元的专项资金,2014年投入达1300余万元。

以戏带人,以老带新

“女主角秋菊的扮演者是新人,大师生、二师生扮演者以前是群众演员,舞台设计也是由新人担纲。”吉林省戏

曲院党委书记罗成金介绍,此次创排《关东草》力推新人。

罗成金介绍,近10年的剧目生产停滞,使吉剧整整缺少了一代人,行当不全、人才断层。为了改变这一现状,吉林省戏曲剧院吉剧团采取多种方式方法培养人才。从2007年开始,与吉林艺术学院联合招收两批学员;2014年,吉林省戏曲剧院吉剧团刘杨等11名优秀青年演员考入中国戏曲学院;剧目创作中充分挖掘老艺术家、中年演员的能力,返聘退休老艺术家梁学华等。经过几年的努力,孙忠宏、刘杨、张泉利、唐晓凤、刘金等青年演员成为吉剧后起之秀。

通过以戏带人、以老带新,吉林一批有希望、有潜质的吉剧好苗子茁壮成长:松原的王冰冰、陈喜强、王冬梅,白城的朱伟、赵海燕,梨树的赵丹丹、付庆义,大安的王加俊、伊通的许文强、张蕾,公主岭的李学文等,成为吉剧舞台新秀。