

电影文化遗产保护的四大路径

□□ 张经武

我国电影文化遗产亟待保护,总的保护原则应该是“固态保护+活态利用”。“固态保护”是指将文化遗产固定下来,让其处于相对隔绝和不受干扰的状态,它强调的是积极保护的态度和初步保护的方法。“活态利用”的内涵是让文化遗产活在当下,强调的是后期长久保护的科学对策。

对于电影遗产,首先应该以积极的态度将其以某种适合的方式固定下来,尽量避免让其继续受到损坏。然后寻求活态利用的有效路径和方法,让电影遗产与城市产生有效互动,既让电影遗产获得可持续保护的机制和机制,又促进城市发展尤其是文化产业发展。具体说来,电影文化遗产保护涉及到以下保护路径。

博物馆化保护

城市电影文化遗产保护最直接的路径就是博物馆化保护,即根据遗产实际情况修建博物馆予以专门保护。博物馆学家威尔曾于1990年提出,博物馆有3项主要功能,即保存、研究和传达。博物馆就像文化遗产的家,进了这个家就像进了安全的避风港。博物馆又能成为学术资料库,让遗产成为研究者的宝贝。博物馆还能充当沟通遗产与参观者的媒介,让历史档案照亮后人的视野,让文化遗产存陶冶后人的心性。

博物馆化保护尤其适合文化遗产的物质部分。我国城市电影文化遗产的物质部分一般主要集中于老电影制片厂、电影名人故居、老电影拷贝、文件、道具、

器材等,这些看得见、摸得着的物质遗产适合所属城市予以博物馆化保护。值得注意的是,博物馆化保护应该努力维护电影文化遗产的原真性,保护遗产本来的样子。

1964年联合国教科文组织颁布的《威尼斯宪章》奠定了原真性对国际现代遗产保护的意义,提出“将文化遗产真实地、完整地传下去是我们的责任”。如2014年8月建成的长影旧址博物馆,修旧如旧,不拆不搬,较好地保护了长春电影制片厂的“原真性”。与此形成鲜明对比的是,上海电影博物馆却没能做到较好地维护上海市电影文化遗产的原真性。上海电影博物馆地处漕溪北路595号,这里曾是联华、天马、昆仑等若干早期著名电影厂的厂址,也是上海电影制片厂的厂房所在地。可这座博物馆的建设方式是几乎全部推倒旧建筑,建设新的博物馆兼上影集团大楼,其中一栋一到四楼是博物馆,除此以外是办公楼和商业房产。市民和游客在这里虽然可以看到少数旧的电影拷贝、器械、道具、文件资料等遗产,但上海电影文化遗产的原真性已经大打折扣了。

博物馆化保护还应坚持属地保护原则,即所在城市产生的电影文化遗产,应该归属于那座城市的电影博物馆。道理很简单,电影文化遗产属于城市文化遗产,必有其城市归属,只有放在所在城市进行保护和利用,才能更好实现其意义,发挥其作用。如果把本应属于广西南宁市市的电影文化遗产放在西安进行保护和展示,这不仅滑稽,其意义也会大打折扣。由此,我们应该有中国电影博物馆这样的全国性博物馆,更应该建设更多的城市电影博物馆。

电影文化遗产保护需要科学对策

活态保护

“活态保护”是兴起于本世纪初的文化遗产保护理念,它的提出以联合国教科文组织提出“非物质文化遗产”概念为背景。博物馆化保护是相对安静的固态保护,主要针对物质文化遗产。“活态保护”是相对活跃的动态保护,主要针对非物质文化遗产。但这只是相对的说法,其实“活态保护”适用于所有文化遗产,它强调的核心思想就是要让文化遗产获得当下的生命力,活在人们日常生活中。

“活态保护”的体现形式主要有两大类,第一类是“生产性保护”,即通过生产、流通、销售、再生产等环节实现传承和保护。比如对织锦、刺绣、漆器等非遗项目的保护,多采用生产性保护。第二类是“生活性保护”。这一保护形式强调将文化遗产的保护融入到人们的日常生

活。贯彻以人为本和可持续发展原则,通过社区生活、休闲娱乐、文体活动、旅游度假、教育培训等形式保护,让保护变成日常生活中的自觉行为。比如广西桂林山水实景剧《印象·刘三姐》,所有演员都是当地村民,演出就是他们生活的一部分,这就是对桂林山水文化遗产和山歌文化遗产的生活性保护。

对于城市电影文化遗产,既要把活态保护作为基本原则,又要将活态保护作为基本路径。即使是博物馆化保护,也应和活态保护相结合。在注重合理承载力的前提下,电影制片厂遗址老建筑、电影名人故居、电影取景地等遗产的保护可以和旅游相结合,让旅游收入弥补保护资金的不足。电影博物馆参观展示可以和社区活动、学校教育相结合,让电影博物馆生活化。电影技艺传承可以和高校、职业学校、艺术院校专业教育相结合,让堪称绝技的某些电影

技艺通过专业教育得以传承。胶片电影修复可以和电影院线放映相结合,让修复资金缺口尽量缩小,让修复工作更容易获得认同,更有动力。

数字化保护

文化遗产的数字化保护,即通过现代计算机技术和设备,使文化遗产信息实现数字化保存、管理和利用,使文化遗产保护空间环境实现数字化控制,使文化遗产修复实现数字化操作。数字化保护是一种高效而环保的保护途径,但其技术含量高、所需花费大、专业人才缺。

城市电影文化遗产的保护也应积极运用数字化保护手段。应该建立城市电影文化遗产资源数据库,确定相关资源数据采集标准,积极创新数字化管理和控制体系,寻求电影遗产在多媒体上的数字化传播种种可能,探讨电影遗产虚拟数字化展示的新办法,摸索电影遗产远程数字化利用的模式,开拓传统胶片电影向数字化修复与保存的高效技术路径。

对于胶片电影遗产,数字化保护尤为紧迫和重要。要实现胶片电影的数字化保护,前提就是做好胶片修复的工作。但在中国各地诞生的大量胶片电影,只有少数经典影片完成了数字化转换,同样印证电影发展历史的更多胶片电影还躺在仓库里等待修复。中国电影资料馆存有自1922年以来的3万多部国产电影,拷贝素材超过60万本,但一些珍贵的影片,尤其是早期影片,都发生了霉变、污染、脱色和齿孔收缩的病症。据中国电影资料馆技术部副主任左英介绍,“在电影修复行业,一个熟练的技术人员一天最多只能完成200

帧的画面修复,一部90分钟的影片大约有13万帧画面,完全修复需要一个技术人员整整两年的时间。”这样的劳动强度加上电影修复人才和资金短缺方面的困难,我国胶片电影保护工作可谓“四面楚歌”。如果不能突破种种困难的重围,许多胶片电影可能将彻底被历史遗忘,失去数字化保护的机会,走上“电影之死”的不归之路。

综合性保护

对于保护主体——所在城市而言,面对相对庞杂的电影文化遗产,最该选择的保护路径是综合性保护,即因产制宜,综合考虑,综合运用博物馆化保护、生产性保护、生活化保护、数字化保护等多种方式。一般而言,博物馆化保护是基础,活态保护是原则和目标,数字化保护是技术要求。

综合性保护要注意处理好保护与利用的关系。应该是在保护好基础上合理利用,保护好是前提。让合理的利用反哺保护工作,促进更好地保护。总之,保护是重中之重,利用服务于保护。如果稍不注意,就可能陷入所谓“杨丽萍悖论”,让利用变成了破坏。利用不至于变成破坏,最重要的就是把握一个合理的度。“合理的度”遵循的基本原则一是一切利用都是为了保护,二是利用的商业利润图谋一定是次要并需要约束的。保护责任主体始终应该绷紧保护之弦,只要开发利用有可能产生破坏的结果,就应该防患于未然,及时约束利润追逐的商业图谋。

(作者系广西财经学院文化传播学院副教授)

创新视角

演出监督是一门重要的舞台艺术职业,据中国戏剧史记载,在宋、元时代的演出组织中就有了相当于这一职务的“引戏”;古代欧洲演剧活动中也有这种人员,后来便称之为“舞台监督”或“舞台管理”;现代欧美国家的戏剧演出,有时由导演兼任。故亦称导演为舞台监督。

演出监督 舞台的“幕后英雄”

□□ 蔡曦瑶

现代舞台上,演出监督主要负责有关演出的总体组织和管理,处理和协调舞台上有关演出的一切事务,在正常演出进行中,演职人员需听从并配合演出监督的协调与安排,以保证演出效果。演出监督犹如交响音乐会中的“指挥”、好比面面俱到的“管家”,是一个事无巨细的“保姆”,还得学会八面玲珑的“调度”。

随着国内演出市场越来越繁荣,作品越来越多样化,在舞台演出过程中,演出监督这一职务的作用愈发凸显。

演出监督需事无巨细、精益求精

笔者作为一名演出监督感受颇深。演出监督是一个精益求精的工作,要事无巨细地统筹有关演出的方方面面,在工作中除了要对自己演出的节目了如指掌以外,还要掌握所有与演出相关的内容。

比如,演出场地方面,演出涉及到是室内剧场还是室外广场,必须了解当地后台的管理制度,督查演出场地的安全,掌握每个舞台、灯光、音响、LED等设备的使用情况,在演出节目方面,在了解不同国家、不同地域、不同民族的艺术氛围、风俗习惯、生活环境后再考虑节目安排,在演员方面,要十分了解演员的专业水平,掌握演员的日程,进行合理的排练、走台等安排。在掌握诸多方面后方可精心合理地安排一台演出节目。

一台演出需要各个部门的共同完成,这就需要演出监督协调和统一,演出监督要有灵活协调、随机应变的能力,在遇到突发情况时可以及时、冷静、妥善地处理。

两场大雨考验演出演出监督能力

今年8月中旬,笔者参与的第七届中俄文化大集开幕式及中国歌舞剧院专场歌舞晚会《天边的祝福》,在演出期间,遭遇了突如其来的大雨,但因为演出监督部门的及时调整,不但克服了不利因素,更让雨中演出激发了观众更高的热情。

第一场大雨发生在俄罗斯演出开幕当天的下午,本应在室内剧场举办开幕式,晚上在室外广场舞台演出专场歌舞晚会《天边的祝福》,为了保证晚上的演出顺利进行,在演出开幕式现场做出了紧急调整,将晚上的演出场地更改为布拉格维申斯克社会文化中心。由于正值开幕式演出,我们将有限的舞美工作人员分为两拨人,一拨舞美工作人员保障正在进行的演出,一拨舞美工作人员赶去广场进行服装、道具、音响等搬运工作。开幕式演出结束后,演员及舞美工作人员没有休息,直接在社会文化中心走台、对光、调音,直到晚上保证演出正常进行。

同样,在专场歌舞晚会《天边的祝福》演出前4个小时遭遇了第二场大雨,演出场地同样是室外广场舞台,演出监督部门当即做出了室内演出的预案,大雨却在演出前2个小时停了。为了让更多的观众欣赏到艺术表演,我们又将演出场地重新调回原定户外舞台——黑河市世纪广场,迅速进行舞台等地的排水工作,排查检测电路安全,调试受雨的灯光、音响、LED等设备,调整因舞台地毯湿而影响演出效果的节目,在演出前顺利完成涉及演出的所有工作,保证了专场歌舞晚会《天边的祝福》顺利进行。

演出监督需要复合型人才

演出监督首先要具备综合的协调和沟通能力,将演员、舞美、场地等演出涉及的各个工种都组织得井然有序;其次要有一定的艺术水平、职业道德,这样才能在演出工作中把握艺术整体水平和方向,确保演出效果达到最佳;最后还要有处理突发事件的应变能力,应具备良好的心理素质、头脑灵活、思维敏捷,遇到突发事件临危不乱、冷静沉着,有极强的承受能力,拥有强大的心理素质,能够理智、冷静处理,这样才能为演出保驾护航。

做一名合格的演出监督,首先要有责任心、从大局出发、注重细节,忠于职守、勤勉尽责是一名演出监督起码的职业操守。工作中要未雨绸缪、及早谋划,该做什么、怎样去做要铭记于心。在演出准备以及进行时,不仅要顾及舞台上,还要时刻关注场地周围环境和设备,及时检查舞台安全,监督、排查器材设备,将安全隐患消除在开始阶段。

随着社会生活水平的不断提高,人们的精神文化需求也随之提高,演出市场的需求不断增多,丰富的高质量舞台艺术演出越来越重要。演出监督在舞台艺术中作为幕后工作者,也要与时俱进,不断提高自我能力、加强自我技术修养,迅速接纳及掌握舞台演出相关的现代高科技,学习适应先进的设备与技术,不断满足演出的需求。更要在演出过程中独当一面,及时解决演出中的各种问题,熟悉掌握演出内容、需求及构架,与各个部门保持良好的沟通与协调。这样才能成为一名合格的演出监督,保障舞台艺术演出顺利有序地进行。

速 递

中关村将办首个数字文化节

本报讯 (记者李铮)9月6日,2016中关村数字文化节媒体说明会在京举办。会上,中关村数字文化节组委会办公室发布了首届中关村数字文化节筹备情况。

本届数字文化节主要包含数字文化大会、数字科技嘉年华和“数字英雄榜”颁奖盛典3项主体品牌活动。其中,数字科技嘉年华计划选址圆明园,将于10月1日至7日举办。嘉年华以圆明园正觉寺为核心,辐射天心水面等区域,推出数字科技展、非遗工坊、风采路演、未来科技讲座等多个特色环节,集中展示数字文化领域的最新科技和创新产品。

据悉,中关村数字文化节是由中关村管委会联合中国侨联、北京市委、北京市文资办、北京市海淀区人民政府等作为指导单位,由多家行业机构联合协办的年度科技盛会,于9月29日至10月11日在北京举办。

《迷航昆仑墟》新书发布 文学IP进入爆发期

本报讯 (记者刘妮丽)2015年,由《鬼吹灯》作者天下霸唱作品改编的两部电影《鬼吹灯之寻龙诀》、《九层妖塔》总票房超过23亿元,还有网络季播剧、话剧等陆续面世,一时间天下霸唱的作品再掀热潮。9月6日,天下霸唱携新书《迷航昆仑墟》亮相北京。

《迷航昆仑墟》由新华先锋全权代理,负责纸质版图书出版和全IP产业链的运营及开发。目前,新华先锋拥有天下霸唱多本原创作品的IP版权,致力于开发不同风格的天下霸唱IP产业链。

据新华先锋负责人介绍,根据《迷航昆仑墟》原著改编的大电影、网络剧、舞台剧、实景真人秀等也将上线。不仅如此,《迷航昆仑墟》大电影和网络剧由国内外实力团队操刀,最大程度地保留天下霸唱小说的原汁原味。如今,IP产业已成为泛娱乐产业集群的引爆点,随着像天下霸唱这样知名作家的优秀作品上市,文学IP的发展前景更令人期待。

手工技能大赛传承传统技艺

本报讯 (记者刘妮丽)近日,北京市第四届职业技能大赛手工技能大赛决赛开赛。来自北京16区妇联及残联选拔、市直机关成员单位和北京工艺美术高级技工学校的232名选手参加比赛。北京工业设计促进中心、北京工业大学、北京服装学院等高校和研究机构的10位专家评委,对参赛作品进行了现场评审,大赛评出铜奖31个、银奖15个、金奖8个。

7月21日至29日,大赛初赛陆续在西城、朝阳、海淀、通州、顺义、昌平、大兴、延庆8个赛区和房山区市直机关赛区开赛。参赛选手中有民间艺人,有手工艺专长的女性人才,也有擅长北京民俗技艺的非遗传承人,他们的作品集中体现了创新的智慧。

参赛作品涉及工艺画、钩针纺织、剪纸、陶艺制作、手工编织、手工布艺、手绣和雕刻工艺等项目。其中,京绣等市级非遗项目展现了老北京传统文化的源远流长,景泰蓝、烙画、内画鼻烟壶、头发丝画等技艺更展现了传统技艺与现代生活的结合。

上接第01版

“被抄袭者也会有一个考量,假如斯皮尔伯格的电影海报被中国某个设计公司抄袭了,他肯定不愿意与国内设计公司打官司,一是浪费时间,二是跨国诉讼的费用太高,三是这样的官司反而会助推国内一些无名海报设计公司的名气,对于名气大的一方来说得不偿失。”李拓表示。追究山寨海报的成本高是好莱坞海报制作公司对此放任不管的原因。而且,涉及不同国家的法律制度问题,各个国家之间的司法制度不同,也很难界定是否抄袭。

缺乏专门的版权监管机构

对于广大海报设计从业者来说,建立权威的行业监管机构是当务之急。“目前还没有专门的版权或监管机构可以维权,被侵权的个人或公司也不知道应该去什么部门维权。海报作品的版权往往属于电影公司,电影公司经常因忙于电影制作、宣发等而忽略了海报抄袭这类‘小事’。”李拓表示。

美国电影海报制作极其注重品质,有时一款海报的设计成本高达十余万美元。好莱坞的海报物料属于美国电影工会,而中国还没有类似的权威机构,可以在业内起到监督作用。

在欧美,电影海报业已经是一个非常成熟的行业,从制作流程、评选机制到版权保护,欧美海报业已经形成了一个完整的制作体系,一些电影海报评选机构的评奖也会在在一定程度上影响海报设计师和海报制作公司在行业里的地位。每年,除了影评人协会、海报制作协会等多家专业机构对海报制作予以评奖外,不少专业型网站也会评选出自己心目中的年度海报,而当选最佳海报的公司自然也会在得奖之后获得更多的金钱收益。

很多海报设计师认为,中国可以借鉴美国的经验,设立专门的海报评审机构或者行业委员会,负责电影海报的专业评审以及版权保护工作。例如,国家新闻出版广电总局可以设立一个专门的海报监管部门,支持中国原创海报。