

国有文艺院团改革须破解的难题

杨洋余弯

党的十八大报告明确提出,建设社会主义文化强国,关键是增强全民族文化创造活力。国有文艺院团体制改革正是在这一思想指导下进行的。经过近10年的努力,截至今年8月,转企改制阶段性任务全面完成。根据既定部署,转企改制之后经营性文化单位的改革重点是进一步完善法人治理结构。回顾院团改革的历程,总结经验教训,有助于更好地完成下一阶段的任务,进一步激活演艺企业内生活力,推动文化艺术创造力的全面迸发。

回首10年来,改革过程中始终伴随着诸多争议和疑虑。这些疑虑可归纳为3个不等式,即院团体量小与改革阵容强的不对等、决策过程长与改革提速快的不对等、国有院团经济贡献率低与政策扶持力度大的不对等。国有文艺院团改革的过程,也就是破解这三个不等式的过程。

破解不等式一 院团体量小与改革阵容强不对等

与蓬勃发展的电影、电视剧行业相比,国

有文艺院团体量较小。但与之形成鲜明对比的是,党和政府对国有文艺院团改革工作的高度重视。

据文化部改革办副主任李秋立介绍,党的十六大以来,中央领导同志对国有文艺院团体制改革作出的有关批示、指示达数百件(次)。演艺业作为文化产业的核心,具有很强的再开发潜力,与相关文化产业具有很高关联度,对关联产业撬动作用大。一个国家的文化发展繁荣,离开舞台艺术的繁荣发展是不可想象的。文化部政策法规司改革指导处处长陈新华说。

舞台艺术由于其强烈的互动性和感染力,是中华文化走出去过程中举足轻重的媒介。中国对外文化集团公司董事长张宇说:在高新技术迅猛发展的今天,舞台艺术的发展潜力不小了而是大了。将小舞台推向大舞台,用小舞台连接大舞台,是我们的责任和义务。

虽然国有文艺院团是演艺主阵地、人才富矿区,和作品百花园,但由于长期受困于计划经济体制,评奖变作主要目的,仓库

成为最终归宿,各种弊端日益显露。

假如国有文艺院团的体制不进行大的、根本性的改革,这个行业就会被毁掉。幸运的是,在党和政府的重视下,国有文艺院团不断深化体制改革取得了可喜的成就,舞台艺术重新焕发出生机和活力,前途不可限量。中国戏曲学院教授傅谨说。

破解不等式二 决策过程长与改革提速快不对等

2003年国有文艺院团体制改革启动之初,改革步伐并不快。2009年前完成转企改制的院团只有数十家。经过2009年、2010年扩大试点,直至2011年,国有文艺院团体制改革才全面提速。

院团艺术门类繁多、市场发育程度不平衡、外部发展环境差异大,决定了院团改革有自身特殊的节奏。中国人民大学教授金元浦说。

2003年,文化体制改革试点工作正式启动,鲜明提出以发展为主题,以体制创新为重点的工作思路。国有文艺院团改革的重点由机制创新转向体制变革,一批试点院团解放思

想,大胆实践,冲破体制坚冰,显现发展活力。

截至目前,全国2103家承担改革任务的文化系统国有文艺院团按照“转制一批、整合一批、撤销一批、划转一批、保留一批”的改革路径,完成改革任务的院团有2100家,占总数的99.86%,其中转企改制占61%。这标志着国有文艺院团体制改革阶段性任务如期全面完成。

文化部部长蔡武说,从旁观者的角度看,我们的工作成绩似乎都是近几年取得的,但实际上我们为这一成绩的取得做了长时期的铺垫和充分的准备,按照“试点先行、逐步推开、全面展开、加速推进”的路线,前后用了将近10年时间才取得今天的成绩。通过这种方式,我们有效降低了改革的风险,增加了改革的科学性、合理性、针对性,大大提高了改革的质量。

破解不等式三 国有院团经济贡献率低与政策扶持力度大不对等

近年来,中央和地方出台多个改革配套政策,为国有文艺院团体制改革发展提供保

障。应该如何看待转企改制之后,国家对国有文艺院团的特殊政策扶持?

重庆演艺集团有限责任公司总裁张乐说,不少转制院团背负着沉重的包袱,存在老人多、欠账多等困难。国家支付基本的改革成本,成为院团改革发展的必要前提。

同时,国有文艺院团自产生以来,就是社会主义先进文化传播的主阵地,具有鲜明的意识形态属性。近年来,许多国有文艺院团通过国家强有力的政策扶持,在全力推进改革的同时,发挥演艺领域“领头羊”作用,创作出了一大批文艺精品。国有文艺院团所承担的特殊职能,要求国家在扶持政策上采取有别于一般企业、甚至有别于一般文化企业的特殊措施。从这个角度看,当前的有关扶持政策,针对性仍待加强,扶持力度仍待加大。文化部政策法规司改革指导处处长郭长虹说。

从转变政府职能的角度看,政府购买演艺服务,不仅能有效满足群众公益性演艺消费需求,同时通过培育演艺消费市场,将为转制院团开拓发展空间创造良好条件。文化部联合财政部、国家发改委等部门正在制定的关于扶持转制院团改革发展的政策文件中,对此作了充分的强调。郭长虹说。

求解不等式是为了消除疑虑、凝聚共识,也是为了更好地汇集力量、破浪前行。改革的探索永无止境,对改革规律的认识也永无止境。国有文艺院团将如何在新起点上扬帆远航,人们拭目以待。

党的十八大报告指出,建设社会主义文化强国,关键是增强全民族文化创造活力。

人是创造的主体,文化与科技的融合创新,离不开人才。营造有利于高素质文化人才大量涌现、健康成长的良好环境,是党的十八大报告对增强文化整体实力和竞争力提出的具体要求。

对于武汉东湖高新区来说,这里集聚的42所各类高等院校、56个国家级科研院所、30多万各类专业技术人员和110多万在校大学生,正是其创新发展的有力支撑。

促进文化和科技融合 · 武汉篇

依靠人才 巧用资源优势

本报记者 郑明桥

文化找科技

首创、原创是亮点

和沿海一些地方有一个很大的不一样,武汉数以百计的文化+科技项目,实施者基本都是创意者自身,鲜有外地或本土工商资本进入。这种情形,从积极的方面说,催生了更多更有竞争力的创意。走访国家文化与科技融合示范基地——武汉东湖高新区,无论是企业、创意产业园区,还是管委会,聊起武汉特色,听到最多的关键词是“首创、原创、再是原创”。

翻译公司传神科技构建的多语信息处理中心,成为“语联网”概念的首创者和践行者,是亚洲首个、全球第二个实现云翻译服务的文化企业。

人类科技、文化越来越细分,新知识、新领域、新元素越来越庞杂,与之相关的专门和专业语汇生成越来越快,普通译员难以招架。这是过去一个多世纪以来,国际翻译界的最大难题。

语联网,类似电网模式。借助这个平台,待翻译文字碎片化,找到与之领域匹配的专业译员,分头翻译,最后整合成篇。

传神管理人员管理着3万多名来自世界各地、通晓不同语言的译员。他们往往既是某行业某领域专家,又是译员。世界上所有语言通过语联网,都能在这3万人中找到匹配译员,翻译成任何你想要的语言。

编钟,翻译成英文,常出现7种不同结果,黄鹤楼,有3种,中药,翻译之乱则更多。平台越用越聪明,每次翻译遇到的术语、语料都被记录下来,形成庞大的语料库,下次翻译碰到相同语料,将与从前保持一致,简单讲,就是杜绝了7个人编钟,3个黄鹤楼的情况。传神的工作人员说。

跟沿海相比,东湖高新区文化企业,尤其是追求文化与科技嫁接的企业,起步较晚,却表现出令人赞叹的增长性。

2008年,中国光谷创意产业基地挂牌,到

去年,拥有630家企业,动漫游戏、创意设计、软件与服务外包、网络文化、数字文化服务等核心产业国内领先。整体年收入350亿元,年均增长32%,超过东湖高新区总收入增速2个百分点,高于其现代服务业总收入增速10个百分点。

高新区管委会夏天博士是这样解读这一现象的:增长性高,源自创意的别开生面或独树一帜,而原创率,又始于高新区科技资源丰富,文化找科技比其他地方方便很多,这类市场交易很活跃。

园区里纳税最多的企业是2008年成立的网游公司——超玩在线。公司就近与华中科技大学、湖北美院、华中理工大学合作,改写《指环王》、《变形金刚》、《三国》为网络游戏,策划、美术、程序员都是该领域强手。

短短4年,超玩在线又陆续研发出大型战略棋类WEB游戏《星魂传说》、《超玩篮球》、《神魔三国》等,成为华中地区最大的游戏公司。

其创始人朱学宝创业前,曾去过北京、上海、广州、重庆等地,人才资源是他最终决定回汉创业的理由,武汉最大优势是技术人才,网游的未来取决于人才。

科技找文化

人才优势成关键

东湖高新区,集聚42所各类高等院校、56个国家级科研院所、30多万各类专业技术人员和110多万在校大学生。这里有国家高新技术企业356家,占湖北全省的三分之一,成长型的民营科技中小企业更多。

上世纪50年代起,国家经年投入巨资,培育出的学术和知识在这里溢出为科技应用力量,形成光通信、激光、电子、地球空间信息等众多优势产业。

好风凭借力,送我上青云。在高新区,你能听到不少“文化找科技”的案例,反过来,也有同样多“科技找文化”的故事。

科技找文化的关联性,体现在众多科技人



盛泰文化公司联合舞台剧团出品全国首例3D舞台剧。

身上。

孙文,技术出身,激光专业,文化上兴趣广泛。他创办的楚天激光是中国激光工业的翘楚之一。后来,他试做创意激光,进入文化领域,如激光剧院、激光水幕音乐喷泉、激光球幕、激光表演艺术、激光虚拟互动、激光新媒体,为科教、文化、娱乐、广告、城市美化、旅游景点、大型会展、舞台演绎,提供解决方案和产品。

这类技术可称为“梦幻加工生产线”,激光编程艺术、激光束、激光视频融合水秀、LED秀、球幕秀、灯光秀,配以高保真音响系统,展现壮观、清新、奇特的动感梦幻世界。2008年北京奥运会、2010年上海世博会,楚天激光的魔力一再施展。

企业一位部门负责人分析,一种文化创意去找科技解决方案,反复研发,难度较大,科技技术在手,再去创意文化,常常更容易些,这很可能是一种规律。

文化找科技,最终表现回归文化,这是文化创意发展的新主流。科技找文化,有时创造出不被人们熟悉,且难以界定的产品,武汉人自称“准文化”产品。

专业培训是一种准文化,或者说是文化概念的外延领域。专攻3D图像软件开发的周晖有一个发现,除了驾驶员开飞机,赛车手跑汽车,专业培训很多领域都需要新型模拟器,这方面的市场很大。在懂培训的文化人协助下,他开始了尝试,最初的产品是一款集装箱吊运仿真系统,打破国际垄断,迅速进入福州、日照、湛江等港口。

长江盘古公司,与长江出版社合作,将传统教学内容与云计算结合,打造出“云教育平台”,小学、初中、高中、大学教学内容都放到黑板里去,老师如同使用pad一样使用黑板。学生手持电子计数器,随时交流信息,课后老师布置作业直接传入学生手中电子设备,作业完成,可以电子上交,完全实现无纸化教学与即时信息沟通。文化与科技融合带来教育的视听革命。这一新模式正在全国推广。

产业强区建设

资本助推不可缺

在东湖高新区,文化与科技融合带来了可喜变化,但同时也发出叹息:文化找科技也好,科技找文化也好,很多中小企业的“融合产品”不是就地生根,而是卖给了沿海。当然,卖也是交易,也是市场的实现。只是这种现象,多多少少透露出隐忧:在文化结合科技的发展中,资源富区不见得就能自发成为产业强区。

管委会人士主动谈到这个问题:要想文化+科技走得更快,必须实现创意+资本,实现创意资本+市场。他说,高新区意识到这个问题,这些年,采取了一系列措施,比如引进银行、担保公司、风投机构,举办金融服务对接会,未来5年,汉口银行将提供100亿元综合授信支持,投向重点文化项目。

同时,高新区还将依托光谷联合产权交易中心,成立文化产权交易所,通过部分税收返还,支持文化和高新技术产业。

在助推动漫发展上,高新区也下了一些功夫,设立动漫创意专项资金,举办动漫节,承办有“电子奥运会”之称的IEF国际数字娱乐嘉年华等国际赛事,建起“动漫公共服务平台”,让官、产、学、研、资良性互动。他们还与新加坡媒体发展管理局、日本动漫协会、韩国电脑游戏学会等国际机构,在人才培养、项目合作等方面开展合作。

2010年,国内第一部2D与3D结合的动画片《阿特的奇幻之旅》,诞生于高新区的盛泰文化传媒。同年底,盛泰带着3D动画技术找到武汉中南剧院,结合传统歌舞表演,做出国内首部3D动画舞台剧,至今演出200多场,场场爆满。盛泰总经理刘巍透露,湖北的木偶剧团在和我们洽谈合作,希望联合制作3D木偶剧。仅去年,高新区在省级以上电视台播出原创动画片1500分钟。



条条道路通罗马

本报记者 郑明桥

纸上得来终觉浅,来到武汉东湖高新区采访,脑子里原有的文化与科技融合的种种定义、概念,一下子被突破了。一线文化创意人讲述的故事、表露的心得,让理论上的“文化+科技”之路顿时变得格外宽绰、充满希望。

中国开启科技相助的文化产业,业内人士最能看清其中的布局:沿海拼资本,内地拼资源。此话虽不可一概而论,却大体确实地描绘了不同地域发展的不同路径。

文化与科技融合,大家差不多都曾站在一条起跑线上,过一阵子谁快谁慢?以资本为主导力量的部分城市,购买创意、广纳人才,实现项目、开拓市场,其发展的GDP占比是较高的,其发展的步履是较快的。

以人才、技术、项目为突破口的地方,亮点何在?在记者看来,就在于那一一张张充满自信的笑脸。他们是许多“受欢迎产品”的原创者,甚至是世界前沿产品的首创者,他们觉得暂时“跟跑”没啥不得了,资本终究是跟着市场跑,市场终究青睐有卖点的文化产品。

犹如花木,东湖高新区一大批文化创意园子里,有的木秀而高,已然成势,有的尚还弱小。人们拿出数据,超过沿海,武汉是近一二年发展速度最快的城市之一,东湖高新区发展速度远超过武汉平均值。起灶不过数年,高新区内文化产业,尤其是携手科技创业的新型业态,其进步幅又超过了高新区本身,超越了同样用高新技术武装的其他产业,这似乎向我们提示了文化与科技嫁接后形成的独特力量,向我们展示了资源拥有者强烈的竞争性。

市场总会一点一点整合,资本先行也好,资源先导也罢,迟早殊途同归,你中有我,我中有你,各展长技,携手进入新的博弈天地。

与其他领域相似,东湖高新区文化产业,有独创,也有引进后的再创新。有趣的是,其中整体较领先的,以至走到全国前列的,居然不是独创者,而是动漫和网游一类“舶来品”。

日本的动漫、美国的网游,其作品畅销全球,现成的技术成果和商业模式,较之“独创”,更易上手和复制,也更易被有着消费惯性的市场认识和接受。

可喜的是,东湖高新区文化企业的“复制”,并非机械模仿,多数“学中有创”,“边学边创”,目标明确,就是指向超越性的创新,有朝一日,反客为主,引进变输出。据介绍,这些企业还在找一条捷径,直接引进海外高手,把创意推到国际前沿去。

独创的新产品,有个市场认知与推进过程,只要真正有需求,只要坚定地坚守和发展,慢中便有快,先慢而后快。好莱坞的3D电影,乔布斯的苹果,无数案例都述说过这类市场规则。

由此观之,独创也罢,舶来再创新也罢,各自扬长避短,皆能早晚擒龙。

我们讲文化与科技的融合,往往是从文化当家的角度来说的,是文化找科技,科技助文化。东湖高新区的实践,给我们提供了一种“反向”的情景,即“科技当家”,反过来,科技找文化,据分析,此类反弹琵琶约占整体半数。

记者在走访和观察中悟到,这样做更离不开人,离不开具有文化素养的科技人,科技与文化,天然植存于其大脑,很容易形成二者融合的头脑风暴。科技人做文化的现象,值得关注。至于文化和科技融合做出了半文化、准文化的产品,一向重视传统的文化界,亦应敞开襟怀,接纳和鼓励,不可划地自限。

本版编辑 张雅



超玩在线公司的技术人员在设计游戏。



武汉科码开发的国内首套叉车驾驶操作仿真模拟器。(本版照片均为陈静、郑明桥摄)