

首都演艺周刊

Beijing Performing Arts Weekly

D1-D4

总第83期 今日4版 周四出版
联合主办 北京市文化局 北京日报社
主编 胡敬云 执行主编 姜琳琳

2015.12.3

洗牌后舞美行业新走向

近日,“中国第三届舞台美术展”在北京展览馆开幕,本次展览距上一届已有12年之久。晚会“限奢令”发布后,原本多服务于大型晚会舞台的舞美灯光音响企业整合之后,改变路线,本次12年之后再回归的舞美展规模空前,汇集800家专业文艺院团、500家演艺设备供应商与运营企业、40家艺术院校。从设计师的艺术表达达到市场供应商的技术支持,业内看到舞美行业洗牌后的新方向。

头角,但这并不意味着这些企业的产品水平已能和国际品牌一较高下。特别是在高端的音乐会、巡演等对音乐品质、艺术品质要求更高的商业演出,民族品牌的艺术表现力还是跟国际品牌存在一定差距。OEM现象在专业音响灯光行业普遍存在,习惯了代工就会对提高技术失去激情,随之而来的就是遍地的“山寨”产品和鱼目混杂的市场,令中国整体专业音响灯光设备丧失质量优势。

“实现舞美设备技术创新和产业研发需要资金扶持。”中国舞台美术协会秘书长张旭说,“但此次舞台美术展在金融平台的构建上并没有达到预期效果。”曹林也表示,“现在舞美市场存在着信息不对称的问题,很多掌握资本的企业没法进入文化领域,但国家对文化领域很重视,舞美行业的前景好,所以企业和舞美行业两方面都是有需要的,而中国舞美协会也应承担把资本和文化艺术对接好的责任。此次舞台美术展也有意进行资本对接,但还不是成熟,将来在这方面会有更详细的计划”。企业家更看重对投资项目的评价,但因为他们对文化艺术的了解并不是很多,未来中国舞台美术学会将会在对文化项目的评估上下功夫。

后备军:专业人才培养尚待突破

对于演艺舞美行业,国外通常是围绕导演的股份制机构为主体出现,比如2008年奥运视觉总设计师巴可,在南京青奥会上再次扬名。在欧洲,巴可始终与几个摇滚演出团队捆绑经营,技术与艺术很自然就融为一体,不会有哪个更重要的问题。曹林说:“我个人认为,按照国际语言,整合多方力量,成立企业型舞美公司来对接国际市场,是当前比较实际的方式。”另外,在国内发展方面,国家将继续支持城镇的文化发展,促进基本公共文化服务,这就意味着政府会加大对城镇基本文化设施的建设,可以预见的是城镇的文化演出、文化场馆与舞台等中小工程的兴建热度不减,广大城镇地区其实是演艺设备企业可以发掘的新市场。

“‘十三五’期间要建设千位数的剧院,硬件建设提升,软件跟不上,管理更加跟不上,目前基本是青黄不接时期,这就不可避免地导致舞台事故频发。”曹林说,“但这方面专业人才培养相对困难,因为既要懂艺术又要懂技术。”

2014年,经国务院批准设立的国家艺术基金受到了社会各界的广泛关注,就设立项目来看,舞台剧创作占据了举足轻重的地位。今年由中国舞台美术学会申报的《剧场建筑与舞台技术人才培养项目》也成功入选国家艺术基金艺术人才培养资助项目。舞台剧的备受关注,凸显了舞台艺术在整个艺术领域以及文化产业发展中的重要地位,“未来将以学会基地做更多专业人才培养以及从业资质测评方面的工作。”曹林说。

北京商报记者 姜琳琳/文 贾丛丛/漫画

设计师:边际范畴扩大

中国首届舞台美术展览会1982年在北京举办。时隔21年第二届舞台美术展在南京举办。12年之后,第三届中国舞台美术展带着“创新空间,文化生态”的新理念再次回归。

12年里国内舞美行业经历了以大型晚会为主体的发展方式;经历了“限奢令”之后的阵痛;经历随着市场进程的行业洗牌,目前国内舞美业基本找到了一条更适合持续发展的新路径。

“从根本上说是观演关系的变化带来了舞美变化,因为戏剧的舞台艺术更丰富了,演出多元让空间美学观念转变。”中国舞台美术学会会长曹林告诉北京商报记者,“这种转变从展品上就能看出来,第一、二届更多是舞台剧照和模型,但是第三届已经多了很多装置艺术展品。这些展品可能并不和具体剧目相关,只是艺术家对戏剧艺术的理解。”

成熟艺术家的作品往往有一定的审美模式,青年设计师则更易带来新的审美感受,本届舞美展将更大的关注度放在了青年舞美设计师身上。本次参展的中国儿童艺术剧院青年舞美师申奥表示,“舞美设计师们已经不仅仅提供各种舞美服务,而是借助舞美全面参与演出剧目的创意、制作,进而在整个演艺产业链的建构进程中获得更大的话语权。”

“近年来,我们一直在强调‘大舞美’概念。舞台美术不再只停留在为戏剧舞台服务,随着时代的发展,舞美人的创造力早已在更为广阔的领域蔓延,渗透在广袤的演艺空间,国际上也有‘演艺空间艺术’的说法。”曹林说。“在艺术范畴,舞台美术凸显的特点是跨界,也是跟未来科技发展

最具密切联系的艺术门类,任何能想到的介质皆可成为创作元素。知识跨界无边际,物质条件极大丰富,各行各业相辅相成,创作日趋多元化,舞台美术更像一个展示众学科集成化的综合性平台,边际范围早已不能同日而语。”

供应商:习惯OEM抑制技术提高

设计师们的美学呈现无疑需要设备支撑,目前国内舞台美术演艺设备行业主要集中在广东,那里聚集了我国专业灯光音响行业约70%以上的企业,产值约占行业总产值的80%。来自广州佛山的飞达影视器材公司销售经理陈少芳告诉北京商

报记者,“身边有很多做灯光生意的伙伴退出了,目前市场前景仍然并不是很明朗。‘限奢令’虽然对灯光等演艺设备行业来说是一个打击,但从另一个角度看,国家控制大型晚会的数量,但对文化产品的扶持力度加大,目前公司接单也更多是针对舞台剧灯光需求。另外,‘限奢令’同时也限制了对国外灯光音响品牌的进口代理,这对于国产品牌来说也是一个很好的发展机会”。

“大而不强、多而不精。”浙江省舞台美术学会会长周正平这样描述舞美演艺设备供应现状,虽然国内不少演艺设备企业在奥运、世博、亚运等大型工程中崭露