

中国文化产业的历史机遇与振兴之路

张晓明 胡惠林 章建刚

我国文化产业的发展已有 10 年历史。在短短的时间里,我国走过了发达市场经济国家近一个世纪的发展道路,取得了举世公认的成就。从 2008 年到 2009 年,我国文化产业的发展进入了一个新的转折关头。国际金融危机打断了中国经济在惯性发展路径上的进程,多年来主要停留在政策论说层面的“增长方式转变”在被动中起步,文化产业在推动国民经济增长和转型中的重要作用再次凸显。

2008 年在宏观经济形势大动荡下,文化产业的发展显得风平浪静。比较其他行业,国际经济危机对文化产业的冲击总体上说比较有限;文化体制改革在出版领域率先明确改革目标和路径,成为改革的“突出部”和“试验区”;广电和通讯两大传媒领域的汇流继续稳步前行,新兴技术推动新兴消费手段和消费形式创新,引发大规模投资暗流涌动;文化产业与传统产业联盟,出现历史性的战略转向。

据有关部门测算,2007 年我国文化产业增加值占 GDP 的比重为 2.6%,据此推算,实现文化产业增加值大约是 6412 亿元,比 2006 年增长 18.4%。2007 年我国文化产业占 GDP 比重比上年提高了 0.15 个百分点,继续保持了快速增长的基本态势。

2008 年我国文化产业总体发展态势平稳,一些领域还出现了高增长。从需求来看,根据国家统计局已经发布的数据,2008 年我国城、乡消费品零售额分别增长 22.1%和 20.7%,设定 2008 年全国城、乡居民家庭人均文化娱乐服务消费支出增长速度与上述速度持平,2008 年全国城乡居民家庭文化娱乐服务消费支出总量约为 6931 亿元左右。

与国民经济其他部门相比,文化产业显然有着不同的表现。梳理 20 世纪以来文化产业的发展历史,人们发现文化产业的发展与繁荣往往与经济危机或萧条时期有负相关性。失业将人们逐出了工作场所,却将他们吸引进了电影院和剧场。当传统经济领域一片狼藉、前景黯淡的时候,文化产业领域往往率先进行技术和商业模式创新,走出危机的阴影,成为新经济范式的试验者和示范者。从文化艺术生产的角度来看,经济危机不啻是一个新的发展周期的开始。

国际金融危机影响总体来说有限,我国文

化产业发展的制约因素从现阶段看,主要是体制性的而非市场性的。我国的人均文化消费水平远远低于相同发展阶段国家,消费潜力远未释放出来。中国的服务业整体发展程度也低于相同发达国家约 10 个百分点以上,以文化产业为代表的“新兴服务业”远没有发挥出应有的作用。从供给面看,文化产业在中国还是一个有限开放的产业,跟国际资本市场的关联度不高,很多领域是限制准入的,因此没有受到国际金融危机的直接影响。从需求面看,受到我国经济结构和产业结构长期失调的影响,文化消费市场多年来一直启动不足,即使遭遇经济危机也没有什么下行空间。从出口面看,我国的文化产业虽然近年来融入全球化的速度大大加快,但是总体上还不是一个出口依赖型产业,相比较其他行业受到国际市场波动影响较小。此外,我国文化产业与出口相关部分主要还是制造业性质的外包订单,国际经济危机甚至有可能使国际外包订单向中国进一步转移。

2009 年是“十一五”的第四年,国家发改委已经开始启动“十二五”的规划工作。在全球性经济危机蔓延深化的背景下,宏观经济形势走势如何,今后 5—10 年我国文化产业将会有怎样的发展空间,以及如何发挥文化产业在抵御经济危机影响、促进发展方式转变中的作用,值得仔细研究。

国际金融危机无疑是挑战也是机遇。我国经济增长方式的转变和经济结构的调整将实质性起步,而这一发展趋势将有利于我国文化产业的发展。基于此,我们认为国际金融危机在短期内对我国文化产业发展影响相对有限,在中长期发展阶段中,将由于促进了中国宏观经济发展的战略性转变而有利于中国文化产业的发展。也就是说,我国的文化产业将不仅仅是在短期内“逆势而上”,而是会以此为起点,进入一个更为健康的高速增长周期。

(一)经济危机将会推动中国经济增长方式转变,中国经济将进入一个投资与消费、外贸和内需更为平衡发展的时代,文化产业将有更大的发展空间。

国际金融危机导致旺盛的外需骤减,国内制造业产能过剩的矛盾凸显,经济结构调整的迫切性遽然上升。中国经济发展的战略性转变

已经在被动中起步,多年压抑的巨大内需正在启动之中。文化产业作为新兴服务业将迎来发展的黄金时期。

文化产业的发展空间首先是由文化消费的内需潜力决定的。我们认为,根据国际经验,一定的人均 GDP 发展水平与一定的恩格尔系数,以及一定的文化消费支出存在相关性。《文化蓝皮书:2004 年中国文化产业发

展报告》总报告曾经发现,在 2003 年我国人均 GDP 达到 1000 美元的时候,居民实际文化消费需求大大低于国际平均水平,文化产业发展存在“战略性短缺”。《文化蓝皮书:2006 年文化产业发展报告》总报告再次根据 2005 年我国人均 GDP 超过 1600 美元的现状,得出城乡居民文化消费还不到同样发展水平国家平均值的 1/4 的结论。2008 年我们继续关注这个问题,发现在人均 GDP 超过 3000 美元时,按照国际标准计算,文化消费支出总量应该达到 40000 亿元以上,而我国目前统计只有不到 8000 亿元。因此,与相同发展程度国家相比,我国居民文化消费潜力还远未得到释放。

2009 年注定是中国经济大变化的拐点,转型的方向有利于文化产业的发展。因为,启动内需将直接扩展文化产业发展空间,而指向民生的各种措施无疑将加强社会保障体系和公共服务体系的建设,极大地改善老百姓的消费预期,释放被压抑的消费潜力。中国的文化产业在今后 5—10 年的发展阶段里,将有更好的宏观经济环境。

(二)经济危机将会推动中国经济结构战略调整,新兴服务业开始唱主角,为文化产业的发展开辟新的战略方向。

文化产业在本来意义上就既是消费服务业,又是生产服务业。但是由于在概念理解上的狭隘、行业管理上的分割,以及市场发育的不成熟,我们对后一种功能长期以来认识不足,使得文化产业对其他经济部门的服务作用得不到很好发挥。本次危机无疑将重新洗牌,那些靠劳动密集和低成本竞争才能生存的小型企业,会有相当一部分退出市场,而那些具有自主知识产权和品牌的企业却获得了绝好的发展机会,向高技术和高文化附加值的新兴工业化方向发展。可以想象,这个时候是需要有大量的文化创意企业,为这些企业提供设

计、咨询服务的,文化产业在加盟传统产业的方向上会有大的发展机会。而传统产业在生产各个层面和阶段上对于品牌、设计的投入也有大的发展空间。中国的文化产业在服务于传统制造业升级的方向上,有巨大的发展空间。

(三)经济危机将会加速推动技术创新和进步,3G 和 CMMB 的同时推出标志着移动互联网时代来临,文化产业将进入一个业态创新和商业模式创新的时期。

历史已经多次证明,经济危机是技术进步的催化剂。技术进步总是创造出新的生产力,新的消费形式,并以前所未有的生产方式和商业模式支撑新的经济增长。根据有关研究,从目前开始的 5 到 10 年时间,由于数字技术走向成熟,文化产业发展将进入第三个长波周期的上升阶段。此次经济危机孕育过程,正是数字和网络技术不断成熟的过程,而经济危机的爆发,则正好推动本轮技术发展周期从创新走向应用。

(四)经济危机将推动全球文化产业格局变化,中国在国际文化产业分工体系中低端位置将会改变,全球文化贸易将从产品服务竞争进入资本博弈时代。

金融危机已经显示出来的一个重大迹象是,国际文化产业分工链条可能出现变化,既定的利益格局可能出现重大调整,文化产业在全球文化产业结构中的低端位置将会改变,今后 5—10 年将是中国文化资本走向全球的大好时机。

这个预测的根据在于,中国目前实际上已经不是单纯意义上的“文化贸易赤字”国家了。2008 年刚刚出版的联合国贸发会议《2008 创意经济报告》提供的数据显示,在全球文化贸易格局中,发展中国家近 10 年以来表现突出,其中最突出的是中国已经成长为国际文化产品最大的出口国。

2009 年将是一个转折性年头。今后 5—10 年,宏观经济环境将大为改善,体制改革的措施和产业发展的政策效应将有效释放,形成越来越有利于文化产业发展的整体环境。一个发展与改革的新时期正在到来,对此,我们应该在发展思路、发展规划、体制机制和政策等方面做些新的准备。

审美现象与美学价值

专家研讨杜书瀛美学研究

改革开放以来,中国文论与美学界发生了翻天覆地的变化,取得了一系列影响深远的优秀学术成果,涌现出来一批敢于拼搏进取和富有创新精神的文论家和美学家,为中国文论与美学的学科建设和学术繁荣进行了积极的探索。杜书瀛作为当代文论和美学学术活动的积极实践者之一,30 多年来先后出版了《论艺术典型》、《论艺术特性》、《文艺创作美学纲要》、《文学原理——创作论》、《李渔美学思想研究》、《新时期文艺学反思》、《说文解艺》、《艺术的哲学思考》等理论专著,在中国学术界的相关领域产生了一定影响。2008 年杜书瀛再度出版《价值美学》和《艺术哲学读本》,修订再版了《李渔美学思想研究》和《中国 20 世纪文艺学学术史》。在《价值美学》这部探索性的著作中,他力图提出自己的一些研究心得,其中许多是不同于传统美学的观点。

为此,由中国社科院文学所理论研究室、文艺理论研究中心、《中国文学年鉴》社近日在北京联合召开了“杜书瀛美学研究暨《价值美学》座谈会”。与会者认为,在《价值美学》一书中,作者认为审美的秘密隐藏于主客体互动关系所生发的意义之中,表现为可感受、可体味的意义、意蕴、意味之中。审美作为“可感受、可体味的意

义、意蕴、意味”,即是一种特殊的价值形态,把审美现象视为一种价值现象,庶几能把几千年来困扰人们的总想说清楚而总也说不清楚的有关审美的一系列问题,说清楚或说得比较清楚。以往美学误区正是在于从价值现象之外找美,并且认为审美无利害。审美价值具有愉悦性,审美愉悦以情感为中心、以人自身为最高目的;审美价值载体的形式必须是感性的,审美价值载体的形式具有相对独立性;艺术媒介与审美价值本体不能分离,特定的审美价值只能由特定的艺术媒介来实现。考察审美价值的生产时,对审美活动进行了生产性审美活动(以审美价值的生产为主导)和消费性审美活动(以审美价值的消费为主导)的划分;对艺术创作中审美价值生产的各种类型——崇高型审美价值的生产、优美型审美价值的生产、悲剧型审美价值的生产、喜剧型审美价值的生产等等,进行了比较具体的论述,考察了它们的不同规律。考察审美价值的消费时,对消费性审美活动的特点进行规定,指出审美价值的消费与非审美价值的消费的区别。这些学术见解具有重要的理论意义,对于解决美学理论中长期得不到很好说明的问题极有帮助,因此对今后的美学研究将产生积极的推动作用。

(陈定家)

中国文化中的体育精神

许基仁

北京电视台新近推出的 16 集大型体育文献片《与梦齐飞》,被誉为是一部中国体育 30 年改革开放的电视史话。

这部电视片跳出了一些体育媒体人习惯于就体育论体育的传统思路,把中国体育 30 年来的跃升置放于经济社会改革开放的大背景下,用观点统领,用事实说话,通过精辟的论述、感人的故事、翔实的史料、精美的画面厘清了

中国体育的发展脉络,深刻揭示了中国体育与国家命运紧紧相系,中国体育不仅是改革开放的受益者,也是贡献者这一核心内涵。这部电视片善于利用“时间巧合”这种戏剧元素来突出新闻性、故事性,增强了吸引力。如 2001 年不仅是北京申办奥运会成功,还是中国加入世贸组织的年份,看似不相干的两件事,恰好是中国改革开放的标志性事件。连在一起说,更加耐人寻味。同样,选择王楠和殷剑这两位出生于“中国改革开放元年”的奥运冠军作为叙述

对象,也更有象征意义。

值得称道的还有编导始终用“全体育”、“大体育”的理念,而不是“竞技体育”、“金牌体育”来统辖全片,这在“后奥运时代”显得尤为可贵和可贵。电视片既重温了让人们兴奋的一个个摘金夺银经典历史画面,又用更多的时段和画面讲述了全民健身、职业体育、体育产业、体育科技、体育法制等,伴随着改革开放的点点滴滴和改革探索,用“全景图”方式引导观众理性、全面看待体育的本质属性,对体育内涵和外延的诠释比较到位。

人物众多、史料丰富,萨马兰奇、罗格、刘鹏、斯特恩、姚明、刘翔……这些高级官员、体育明星、知名学者的访谈,有些“重量级人物”以往极少在电视上接受访谈,这就大大地提高了电视片的权威性和可信度。这正是全球媒体尤其是电视媒体共同追求的“谁在说”,而不仅仅是“说什么”的境界。

孩子，踮起脚尖够一够

曹文轩

从读书中获得愉悦,甚至以读书来消遣,这在一个风行享乐的时代,是合理的。对于一般阅读大众而言,我们大概没有必要要求他们放下这些浅显的书去亲近那些深奥的、费脑筋的书。因为世界并不需要有太多深刻的人。对于一般人而言,不读坏书足矣。

但一个具有深度的社会、国家、民族,总得有一些人丢下这一层次上的书去阅读较为深奥的书。而对于专业人士而言,他们还要去读一些深奥到晦涩的书。正是因为有这样一个阅读阶层的存在,才使得有一个社会,一个国家,一个民族的阅读保持在较高的水准上。

现在我们来说孩子的阅读。因孩子正处于培养阅读趣味之时期,所以,在保证他们能够从阅读中获得最基本的快乐的前提下,存在着一个培养他们高雅的阅读趣味——深阅读兴趣的问题。道理非常简单:他们是一个国家、一个社会、一个民族未来的阅读水准。未来的专业人才,也就出于其中。如果我们不在他们中进行阅读的引导而只是顺其本性,我们就不能指望有什么高质量的阅读未来。

而当下中国孩子的阅读,差不多都是没有引导的自在阅读。他们阅读着,但只是一种浅阅读。无数的出版社争相向他们提供着这些文本。有充足的浅文本供他们进行初级的享受。这些书也许是无害的,但却并不能提升他们的精神和灵魂。简单而轻松的快乐取代了一切具有深度的感受和思考。这种阅读的过程是尖刻的、现时的,没有阅读的延伸与扩大。这些书给予的,会在那个阅读者正在阅读的那段时间里全部结束,书合上之后,就像火熄灭了一样,什么也没有了。

阅读行为,特别是孩子的阅读行为,当不是放任自流的。我们应当有所安排,有所倡导,有所规范,甚至有所裁定:一些书值得去读,而一些书可少读。孩子的阅读与成人的阅读不一样,它应是有专家、校方和家长介入的。介入的目的是为了让孩子的阅读从自在状态抵达自为状态。

这种具有深度的阅读依然是愉悦的。不同的是浅阅读的愉悦来自于阅读的同时,深阅读的愉悦来自于思索、品味与琢磨之后的刹那辉煌。阅读者的乐趣不仅仅在文本所给予的那些东西上,还在于探究过程中。浅阅读只给他们带来一种愉悦,而深阅读给他们的是两种愉悦,而这两种愉悦中的无论哪一种,都一定在质量上超越了浅阅读所给予的那一种愉悦。

轻而易举地获得,是一种愉悦;艰难追问与挖掘之后忽有所悟,是一种愉悦。前一种愉悦不需要付出,后一种愉悦则需要付出。我们究竟应当更喜欢哪一种愉悦呢?难道我们不需要思考吗?不需要对孩子们去说吗?

“轻而易举地获得”其实这一说法未必准确。轻而易举倒是真的,但未必可以获得——轻而易举,常常是不能有所获得的。唾手可得的露天矿藏是有的,但,通常情况下,矿藏都在地表之下,甚至是被深深覆盖的,是需要我们花力气开掘的。

应当告诉孩子们:有效的、高质量的阅读是需要一定气力的,他们所选择的作品,应当具有一定的高度——当然这一高度不要达到令他们厌烦、失去耐心的程度。它们略高于孩子们,需要踮起脚尖够一够——踮起脚尖够一够,这样摘取的果实也许更加甜美一些,会给他们带来更大的愉悦。

“花哨”的《倾城之恋》

刘 阳

号称根据张爱玲小说《倾城之恋》改编的电视剧,最近正在各个卫视播得热火朝天。之所以说“号称”,是因为在电视剧里实在感觉不到原著的气质,众多“张迷”大呼失望。

中国的读者,大约少有人不知道张爱玲的。知道张爱玲的人,《倾城之恋》大多是熟谙于心的。2.8 万字的原著,据说变成剧本就成了 40 万字,拍出了 34 集的鸿篇巨制。小说中出场不久便暗生情思的主人公白流苏和范柳元,更是戏过一半,演到 10 集之后方才相遇,不知道是想烘托出“怎一个相见恨晚”的幽怨,还是嫌原著的故事不够滋味?以至于有人说,应当叫“戏说倾城之恋”才对。

夹杂著絮絮叨叨的纠结与瓜葛,屏幕上的故事凭空多出了许多人物——原本只是交代了患肺炎死去的前夫,在电视剧却成就了将近 20 集的所谓前传。也因了这位暴发户少爷唐一元,便牵扯出其与老爷小姨太、与评弹女艺人、与青梅竹马的女友的种种风流故事,牵扯出白流苏“英雄救美”的义举。更有七妹宝络与白流苏的姐妹情深……

至于原本都深谙世事、圆滑老到的白、范二人,到了电视剧里摇身一变,一个成了隐忍善良、顾识大体的温婉女子,另一个则少了放浪不羁,成为遭遇感情挫折而让人倍加同情的痴情公子。剧中某位主演甚至自觉荣耀地宣称,没有看过任何张爱玲的作品,创作起来也就没有包袱和压力。

凡此种种,且不说繁杂的线索将原本简单的故事搅得七零八落,伤得更深的,却是张爱玲笔下人物的无奈与苍凉,以及作者对乱世中的人生“哀矜而勿喜”的体悟。优秀的文学作品本来就是弥足珍贵的宝藏,为影视剧的改编提供了成功的前提和基础。改编过程中合理的二度创作固然难能可贵,好的改编为作品锦上添花,舍本逐末的演绎则往往得不偿失,叫人哭笑不得。更何况,盗用经典之名,另起炉灶,即使说的演的都天花乱坠,是否也该为失去了对原著起码的尊重而汗颜呢?话说回来,那些花哨的演绎对影视剧自身艺术性带来的伤害,又岂是杜撰几段风流韵事就弥补得了的?

新 作 点 击