

Apuntes sobre la industria cultural en China

[西班牙] 米格尔·萨撒托尼尔(Miguel Sazatornil) 著
玛丽亚·克鲁斯·阿伦索(María Cruz Alonso)

王留栓 徐玲玲 译

文化产业综述

YZLI0890145464

复旦大学出版社

Apuntes sobre la industria cultural en China

[西班牙] 米格尔·萨撒托尼尔(Miguel Sazatornil) 著
玛丽亚·克鲁斯·阿伦索(María Cruz Alonso)

王留栓 徐玲玲◎译

文化产业综述

YZLI0890145464

图书在版编目(CIP)数据

中国文化产业综述/[西]米格尔·〔西〕玛丽亚著;王留栓,徐玲玲译.

—上海:复旦大学出版社,2011.12

书名原文:Apuntes sobre la industria cultural en China

ISBN 978-7-309-08606-5

I. 中… II. ①米…②玛…③王…④徐… III. 文化产业-中国 IV. G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 243002 号

中国文化产业综述

[西班牙]米格尔·萨撒托尼尔 玛丽亚·克鲁斯·阿伦索 著

王留栓 徐玲玲 译

责任编辑/林骧华

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

常熟市华通印刷有限公司

开本 850×1168 1/32 印张 6 字数 143 千

2011 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-08606-5/G·1036

定价:20.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

作者简介

米格尔·安赫尔·萨撒托尼尔·拉维利亚 (Miguel Angel Sazatornil Lavilla)

阿拉贡省人。政治科学与社会学、法学双硕士。在中国居住5年多时间,是亲眼目睹中国近年来飞速变化的直接观察员。因参与欧盟推出的首届旨在推广欧洲视听产业西班牙自治区的 MEDIA 项目的联络协调工作而开始涉足文化产业;擅长技术创新。出版多部专著并发表多篇论文;开设过多场关于社会学和文化产业的讲座。

玛丽亚·克鲁斯·阿伦索·安托林 (María Cruz Alonso Antolín)

社会学博士、政治科学硕士。2003 年担当西班牙著作人和音乐人协会(SGAE)中国区首任代表。曾先后出任马德里康普鲁腾塞大学社会学代理教授、纳瓦拉公立大学代理教授。远景研究专家,代表西班牙参加欧盟策划的欧盟委员会第十二总局(科学与技术)FAST 项目;曾担任欧盟推出的首届旨在推广欧洲视听产业的 MEDIA 项目西班牙负责人。以作者、合著者身份出版多部专著并发表众多论文,开设过许多场与远景研究、社会学和文化产业相关的讲座。

前 言

西班牙著作人和音乐人协会(SGAE)亚太地区首席代表玛丽亚·克鲁斯·阿伦索(Maria Cruz Alonso)博士于2005年受聘成为上海市对外文化交流协会海外理事。2011年9月,阿伦索博士荣获了“2011上海市白玉兰纪念奖”。

阿伦索博士曾在大学教授社会学和哲学,然后为欧共体工作多年,在欧洲,南、北美洲的多个国家工作和居住过。她在大学时代就被中国悠久的历史吸引,多年来她一直关注着中国的发展。SGAE是有着一百多年历史的保护知识产权机构,当她和SGAE的主席津津乐道地谈起中国时,为了这个她向往已久的东方古国,她甚至毛遂自荐。2002年她只身来到上海,长达九年的时间使阿伦索博士更加熟悉并热爱这块土地,她对中国文化的喜爱到了痴迷的程度。家里、办公室内,传统的中国元素随处可见。但凡有时间,她便带着助手去中国各地参观,走街串巷。中国助手早已觉得苦不堪言,而阿伦索博士却乐此不疲,乐在其中。

多年来,阿伦索博士已成为上海和西方文化交流的重要桥梁。她为推动中国和欧洲、南北美洲各国的文化交流,特别是推动中国与西班牙的文化交流与合作做了大量的工作,而且是不拿任何报酬的志愿者。她组织策划和安排多个上海文化团体和个人赴欧洲和南美洲访问,交流和传播文化,同时还将在西班牙最优秀的文化机构和社会名流邀至中国和上海开展交流与合作。

除了从事推动中西文化交流等工作之外,作为一位专业学

者,阿伦索博士受邀在国内外做过多次有关创意、社会学和文化产业方面的专业学术讲座,还出版过多本专著,发表过多篇文章。出于对中国的热爱以及对中华文化的了解,阿伦索博士在西班牙发表了大量反映中国改革发展和文化传承的文章,她的文章在消除西方人士对中国文化的误解方面起到了积极作用。

为了向西方介绍她所了解的中国文化,2007年,阿伦索博士与米格尔·萨撒托尼尔(Miguel Sazatornil)先生合作撰写了反映中国文化产业专著,便是这本《中国文化产业综述》。本书从文化环境、音乐市场、舞台艺术、电影产业等等方面概略地介绍了蓬勃发展的中国文化。这本书在2010上海世博会期间,成为西班牙畅销书之一,不少来上海世博会参观的西班牙人把它当做了解中国文化的向导书。目前,阿伦索博士正在与西班牙友人合作撰写向西方介绍有关中国电影100年历史的书籍。

虽然由于篇幅所限,内容不可能面面俱到,巨细无遗,但是书中所述内容却十分精要,尤其在基本事实和必要知识方面显得非常具体。作为一个外国人,能这般细心地观察中国文化,用心推广中国文化,推动中外文化交流,实属不易。

值此《中国文化产业综述》中文版面世之际,我谨代表上海市对外文化交流协会向阿伦索博士和萨撒托尼尔先生表示衷心祝贺;同时对其多年来为协会的对外文化交流工作,以及对中华文化海外推广所作的贡献表示衷心的感谢!

郑家尧

中国对外文化交流协会 常务理事

上海市对外文化交流协会 副会长兼秘书长

序

Eugenio Bregolats Obiols

/欧亨尼奥·布雷格拉特·欧比奥思

(西班牙驻华大使)

在邓小平提出“经济发展和对外开放”政策后的三十多年中，中国经历了任何其他国家有史以来未曾经历的快速经济发展。这种发展对社会产生的广泛影响，包括对各种文化活动、传媒和文化产业的影响，都是巨大的。

1978年以来，中国经历了三次转型：从计划经济转变为市场经济、从农村社会转变为城镇社会、从封闭型社会转变为开放型社会。这三次转型意味着真正的变革。在计划经济体制时代，传媒和文化产业均为国家所有，全部经费由国家拨款，传媒仅仅是官方宣传工具，管理人员也都是公职人员。转型所带来的根本变化之一就是私有企业的出现。本书作者米格尔·萨撒托尼尔（Miguel Sazatornil）和玛丽亚·克鲁斯·阿伦索（María Cruz Alonso）详细谈到：2003年，近1500种党政报纸中，600种被关闭，另有300家报社独立开办并根据商业规则运转。也就是：取消政府补贴，经营者变身为企业家和职业记者。面对资金自筹压力，传媒开始依赖广告收入和顾客的偏好与兴趣，因此内容和节目越来越开放、大胆，挑战着审查制度的底线。而审查制度本身也逐渐比从前更为开放，自由度日趋变大。文化产业也是如此；媒体和

文化领域虽然仍实行严格审查制度,但业内的大部分公司已不再是国有企业,因此其业务所遵循的线路也由公司负责人制定。1978年,中国仅有186种报纸,期刊和广播电台也为数不多;如今已有2000多种公共和私立报纸,9000种期刊,上千个广播电台和420家电视台(频道数以千计)。

1978年以来,中国不仅接受了本国私有企业,同时也向外国资本敞开大门,允许外国企业投资影视制片公司,也允许西方主要报刊在中国印刷发行,尽管这两项举措之后曾被冻结。

中国的城市化进程(1978年城镇居民占总人口的18%,2004年为40%,预计2050年将达到80%)和中产阶级的崛起,大幅推高了对媒体和文化产业的需求。这些现象,加上国家的对外开放,导致人们价值观和态度的巨大转变。时尚、美容、性行为、生态和艺术在一定程度上已经成为当今中国媒体和文化产业的话题;两位作者还列举了中国第一本同性恋杂志的公开发行和允许变性人参加世界小姐中国赛区比赛等事例。自2001年12月中国加入世界贸易组织以来,实行每年20部外国电影进入中国影院放映的配额。无论是2003年的“非典”(SARS)事件,还是必须抵制腐败(的必要性),都向中国民众和政府彰显了信息开放的好处。这些因素形成了一种文化革命——经济革命的必然结果。

中国将成为全球最大文化市场,而且已经开始出口自己的文化产品。电影是最先让我们接触到中国文化的表现形式。张艺谋、巩俐、成龙等名字在全世界家喻户晓。在许多国家开办了孔子学院,以满足世界人民对学习中文和中国文化的需求。

2006年底,中国已成为全球拥有最多手机(4.5亿台)和网民(近2亿人)的国家。这一现象所带来的社会和政治影响是巨大的,互联网凸显了中国领导人所面临的悖论:希望利用网络的全部优势,却不愿意受任何不利因素的影响,即负面的政治影响。为此,中国政府制定了严格的规定,比如:门户网站必须注册登

记,并有一支超过4万名公务员的小型队伍控制着网络。显而易见,这就如同是给旷野处处安装上大门。是接受网络、付出一定的政治代价来打造一个21世纪的国家,还是为了避免政治问题而禁止网络并让中国停留在19世纪?中国领导人在这样的两难抉择下选择了前者,尽量减少其影响。

文化产业,尤其是国外企业在中国所面临的主要问题之一就是对知识产权欠缺尊重。中国是世界最大的盗版CD和DVD市场之一,根据本书作者所了解的情况,该行业年交易量达160亿美元。然而,现在情况已有所改善,无论就中国人世必须承担的相关义务而言,还是出于保护日益壮大的本国文化产业的需要,都必须加以改善。这样,才能避免盗版对国外投资产生负面影响;防止逃税;降低假药、仿造汽车配件对公众健康和安全的威胁。中国1980年加入联合国世界知识产权组织,直到1991年才颁发了第一部与著作权相关的法律。中国宪法承认的法制国家正在发展进程之中,而此前曾是一片空白。其过程不可避免是缓慢的。中国刑(事)法典规定对侵犯知识产权的犯罪人处以最高七年的有期徒刑。中国政府有意加强对知识产权的保护,但缺乏警察、法官和其他必要的相关执法手段。因此,尽管情况有了明显改善,但要确保知识产权得到完全的保障和尊重仍有许多工作要做。

西班牙著作人和音乐人协会(SGAE)在其会长爱德华多·保蒂斯塔(Eduardo Bautista)倡议下于2003年进入中国,并在上海设立代表处。他是一位对西班牙在中国和亚洲所扮演角色有着相当清晰认识的西班牙人。该协会的这一决定,实属整个西方同行中的先驱者之举。中国对西班牙文化欠缺了解,尽管随着新兴中产阶层视野的开阔,这种兴趣与日俱增。1988年,普拉西多·多明戈(Plácido Domingo)和何塞·塔玛约(José Tamayo)在北京人民大会堂——中国共产党举行代表大会的同一地方——向1万

名热情观众献上了一场令人难忘的西班牙歌剧表演。而通过电视观看这场演出的中国人数以千万计。普拉西多·多明戈和胡里奥·伊格莱西亚斯(Julio Iglesias)是继胡安·安东尼奥·萨马兰奇(Juan Antonio Samaranch)之后,中国人最为熟悉的西班牙人。我相信,中国人民对西班牙文化的兴趣会越来越大,就像我们的文化在日本被认可一样。西班牙著作人和音乐人协会必将在其中发挥关键作用。

米格尔·萨撒托尼尔和玛丽亚·克鲁斯·阿伦索(首任 SGAE 中国区代表)为我们提供了一份详细介绍中国传媒和文化产业的分析报告。这是我们亟需了解却知之甚少的行业,本书不仅面向该行业的专业人员,同时也适合各类读者。这是因为,中国正改变着世界经济和地缘政治秩序,而带有明显政治涵义的文化 and 思想的转变,正是中国新变革的核心部分之一。

目 录

序 (欧亨尼奥·布雷格拉特·欧比奥思)	1
第一章 导言	1
第二章 中国现状	2
1. 经济环境	2
2. 政治环境	13
第三章 中国的文化环境	15
1. 组织和机构	16
2. 中国传媒业的发展	21
3. 两大新闻社	28
4. 报刊	29
5. 出版社	33
6. 广播电台	35
7. 电视产业	36
A. 新技术:数字电视	38
B. 新技术:卫星电视	39
C. 新技术:交互式网络电视	40
8. 互联网和移动电话	40
9. 中国文化活动的规划与推广	43
10. 音乐会、文化节和其他活动	44
11. 中国文化活动的消费者	45
12. 趋势和预测	46

第四章 中国著作权和知识产权立法	49
1. 中国知识产权立法的发展和政府调控的新变化	49
2. 审查制度	52
3. 对市场参与的控制	53
4. 著作权保护	54
5. 世界贸易组织与世界知识产权组织的标准	58
6. 中国知识产权制度的发展	59
7. 知识产权保护领域的职能机构	61
8. 中国的《著作权法》	62
9. 国家版权局	65
10. 捍卫著作权	67
11. 盗版	69
12. 互联网和版权	70
第五章 中国音乐市场	72
1. 市场结构和销售数据	73
2. 音乐行业中的两类公司	76
3. 音乐人和 2006 年的主要活动	78
4. 新技术发展	79
5. 新趋势:业务、政策和策略	82
6. 中国音乐作品盗版及反盗版	88
7. 中国娱乐业	91
8. 中国音乐界的法律体制	93
9. 中国音乐产品的销售	95
10. 卡拉 OK 歌厅和背景音乐市场	96
11. 音乐产品的消费者	99
12. 音乐产业中的中外公司合作	100
13. 著作权协会与公共机构	106
14. 音乐节和音乐展会	108

15. 西班牙音乐、戏剧和舞蹈在中国的处境	110
16. 企业的困难、未来、机遇	110
第六章 中国舞台艺术市场	112
1. 中国传统舞台演出的种类	112
2. 舞台艺术公司	114
3. 中国可供舞台演出的剧场	115
4. 中国舞台艺术节	118
5. 消费者:趋势和预测	120
6. 特别立法及其新进展	120
7. 签约程序	121
8. 外方参与的项目和协议范例	123
第七章 中国音像市场	124
1. 市场的销售结构及相关数据	126
2. 导演、演员、影片和年产量	127
3. 新技术发展	128
4. 制片人	130
5. 与国外制片商的合作制片	135
6. 电影发行公司与进口电影	139
7. 电影放映方	142
8. 票房收入	145
9. 盗版和电影业面临的其他困难	148
10. 电影节	150
11. 相关的公共机构和组织通讯录	151
12. 具体法规及其近期发展	155
13. 中国电影市场:与(亚太)地区其他国家的比较	156
14. 西班牙电影在中国的地位	157
第八章 中国音乐著作权协会(MCSC)	159
1. 协会介绍	159

2. 协会的司法权威	161
3. 协会的潜在用户	161
4. 协会的近期业务发展	162
5. 协会在中国的法律诉讼	164
6. 结语	165
第九章 当代造型艺术	167
跋(卡洛斯·布拉斯科)	175

第一章 导 言

本书各章节试图提供一幅关于中国文化活动状况的全景,首先介绍与此密切相关的社会、政治和经济情况。我们沿着中国音乐、音像、造型艺术和舞台艺术之路做一次漫游,同时浏览截至目前中国音乐著作权协会近年来的发展。

中国各领域规模之庞大,加上各类文化信息源之不畅(中国特色之一),仅凭本书所获信息进行的任何深入分析理所当然只能是片面的,但也足以成为在中国知名经济发达地区开展具体活动的指南和基础知识:在这些地区自由首创精神很受欢迎,且拥有活动空间,包括能开发和推动有品位、有美感之文化活动的首创精神,而此类文化活动几乎与迄今为止在中国社会、文化、思想中、占主导地位的观念形成对照。

不管怎样,本书所使用的信息都是 2000 年后收集的,主要来自与中国主要文化机构和团体人员以及领导的直接接触和访谈;来自对各个媒体所播报信息的持续跟踪,如:广播电台、电视台,尤其是报刊;也来自对国内外主要网站的搜索工作(网站采集的信息与前几年相比有了显著的增加)。由此可得出结论:中国文化产业开始步入与其他生产行业相一致的增长阶段。

第二章 中国现状

作为世界人口第一大国,中国拥有 13 亿人口。毋庸置疑,中国也是全球最具潜力的经济体,正经历着史无前例的飞速发展。崛起的经济、购买力和消费力不断增长的年轻人口、稳定而严肃的政治环境,使中国市场对各行各业都充满吸引力。中国是大部分巨额投资者的首选,并已成为全球第二大经济体。

1. 经济环境

根据政府制定的战略,中国经济近几十年来发生了重大变化。20 世纪 70 年代和 80 年代初的中央计划经济发展为开放的、推动资源优化的市场经济;1980 年—1995 年间国内生产总值翻了四番,带动“社会主义市场经济体制”下公有和私有经济部门的发展;2010 年人均国内生产总值达到 7 518 美元(1980 年的相应数字仅为 463 元人民币,合 72 美元),相当于中等发达国家水平。

刚刚完成的 2006—2010 中国“十一五”规划(即中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要)的主题词包括“建设社会主义新农村”和“建设资源节约型、环境友好型社会”。为获得“快速、稳定”的增长,主要关注领域包括:

- 坚持稳定人口低生育水平的优先政策
- 贯彻新的“科学”发展观
- 创新发展模式,由粗放型生产方式(生产要素的增加)转

变为密集型生产方式(生产率的增加)。

和前几个五年计划相比,新规划不再强调加快增长,转而突出社会和环境的可持续发展。面对近几年不平等现象的上升,并有可能上升为影响社会稳定甚至是政治稳定的严重威胁,必须预先采取改善社会服务。此外,还坚持必须避免能源和水资源的快速枯竭,强调更有效地治理环境污染。

五年计划强调“加快经济增长模式的转型”,谋求全面、和谐、可持续的发展。目前所取得的发展是不平衡或不协调的,主要造福沿海地区而非内陆省市;且主要依赖于投资和出口而非内需。尽管中国社会整体都受益于经济改革,目前的发展模式却伴随着高昂的社会代价,比如说,人际收入的不平等日益突出;对环境的影响也十分严重。

除了消灭贫困、提高对教育和卫生的公共投入等目标,五年规划还包括以下具体目标:

—2010 年国内生产总值比 2004 年翻一番,人均国内生产总值比 2000 年翻一番;

—2005—2010 年单位国内生产总值能耗降低 20%;

—促进拥有自主品牌和本国知识产权的国有企业不断发展。

2008 年全球金融危机改变了 2006—2010 五年规划的目标。为直面金融危机、振兴经济,中国政府在危机初期就推出了一项刺激经济的规划,加快经济适用房建设、简化抵押贷款和中小企业贷款、降低基建费用和物价、加大对交通基础设施的公共投资,争取 2009 年底恢复经济。

2010 年 10 月通过的 2011—2015“十二五”规划,探寻可持续增长模式。规划的战略是促进国内消费需求、降低单位国内生产总值能耗、为城镇化进程和进口增长创造有利条件。

对有些分析专家而言,“十二五”规划只是又一项规划而已,不指望它为中国的经济政策带来太多改变。对其他分析专家而