

海峡文丛
「方彦富 主编」

H A I X I A W E N C O N G

文化重构：

创意经济与城市美学

林秀琴 著

江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

HAIXIA WENCONG

海 峡 文 丛

方彦富 主编

WENHUA CHONGGOU

CHUANGYI JINGJI YU CHENGSHI MEIXUE

文化重构： 创意经济与城市美学

林秀琴 著

江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇 江

图书在版编目(CIP)数据

文化重构: 创意经济与城市美学 / 林秀琴著. —
镇江: 江苏大学出版社, 2016. 5
ISBN 978-7-5684-0132-6

I. ①文… II. ①林… III. ①文化产业—研究—中国
IV. ①G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 301515 号

文化重构: 创意经济与城市美学

Wenhua Chonggou: Chuangyi Jingji Yu Chengshi Meixue

丛书策划/芮月英

丛书主编/方彦富

著 者/林秀琴

责任编辑/顾正彤 马一萍

出版发行/江苏大学出版社

地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编: 212003)

电 话/0511-84446464(传真)

网 址/<http://press.ujs.edu.cn>

排 版/镇江文苑制版印刷有限责任公司

印 刷/句容市排印厂

经 销/江苏省新华书店

开 本/890 mm×1 240 mm 1/32

印 张/10.125

字 数/280 千字

版 次/2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 978-7-5684-0132-6

定 价/38.00 元

如有印装质量问题请与本社发行部联系(电话:0511-84440882)

序

秀琴嘱为其新作《文化重构：创意经济与城市美学》作序，因而有幸先期阅读文稿。初读大作，甚为欣喜，秀琴视野宽阔、学风扎实，既有宏观总体的思考探索，又有细致入微的实践调研，既有对当下城市问题的探讨，又有政策理论的考辨与建议，还有艺术、海峡两岸文化合作的具体分析。看到青年学者努力精进、成果丰硕，不禁为之击节称赏，欣然点赞。

也许是自己做过创意经济与创意城市的研究吧，我很关注秀琴的创意城市研究。都市或城市化研究是近年来国内研究的热点，作者从创意经济切入创意城市的研究是本书基本脉络。作者指出：

在新世纪“新型城镇化”成为国家发展战略的背景下，探讨文化、创意对建设中国可持续、健康的城市生态体系具有重要的现实意义。今天，文化、创意正超越金融资本成为更加强大的“通货”，对城市的发展具有极强的介入和渗透能力，文化发展能力的创新、创意阶层的集聚、城市文化生态的优化表现出了日益重要的价值。如何融入全球文化创意产业发展浪潮，从全球城市发展创新的历史与经验中取得借鉴，发挥文化和创意的引领带

动作用,是中国城市化运动能否深入有效并培育长远、可持续、富于竞争力等发展基质的关键。

发展创意经济是发达国家可持续发展的重要国策,创意经济也是发展中国家和欠发达国家、地区全面发展的重要选项。国际创意产业、创意经济、创意城市、创意生态的全球推进给我们以重大启示。创意产业再次成为全球经济与文化关注的中心。从创意产业向创意经济的扩展与跨越,是打破原有限制与格局,调整经济结构,改造我国低端制造业,提升产业形态的重要方式与突破口。从理念到实践认真审视创意经济,是观天下大势、看中国问题、解当下困局的需要。秀琴敏锐地把握到了这一全球热点。

但相比创意经济的理论探讨,秀琴更强调城市发展中文化与艺术的维度,突显文化的创新功能和批判功能,强调将文化作为创意经济、创意城市最重要的发展维度,对创意经济所内含的消费主义文化特质,持以辩证的批判立场。如何平衡现代城市发展中经济与文化的关系,在作者看来是一个未竟的文化议题,她认为,需要建立富于建设性与批判性的城市发展视野,重建一种城市发展创新的人本主义和文化主体性价值。这种观念不仅体现在城市文化议题的宏观论述上,也体现在作为具体个案的中小型城市转型问题的研究上。

在这种现实与理论的基础上,秀琴的研究自然地切入了政府文化政策的研究中。作者很大程度上是将文化政策作为一种社会文化建构或社会意识形态结构来加以观察,着重于分析、梳理文化政策的历史性、结构性和意识形态属性(功能)。文化政策尤其是文化产业政策不可避免地突显其实用性的一面,作者在研究中并没有回避这一部分,但仍然坚持在实用性的分析之外,强调文化议题分析和社会意识形态建构的探讨这一视角,在有关台湾地区文化政策的分析中表现得更为突出。作者紧密贴合台湾的政治文化场域,突显台湾政治文化生态的特质,强调台湾地区文化政策、文化产业政策乃是这一场域与生态的表征,而非将文化政策特别

是文化产业政策视为孤立的事物。这种视角带来了思考的弹性,作者以此还原或呈现研究对象的社会历史语境与其内在的意识形态脉络,大大拓展了思考的空间与学术研究的深度。

我还对本书的“艺术与介入”这辑内容十分感兴趣。这辑探讨了当代艺术发展的一个核心问题,即在艺术发展史的背景下现代艺术走向后现代艺术之后的艺术伦理问题。作者以 20 世纪 60 年代波普艺术之后艺术发展的多元化发展为研究焦点。波普艺术固然是一个略有些“陈旧”的艺术时段,但必须看到的是现代艺术发展的脉络——一种无主题、无聚焦、反抗宏大叙事与结构意义的脉络——必须回溯到波普艺术所代表的这个艺术节点上。从波普艺术开始,当代艺术进入了一种被“多元主义”所命名的宽容的时代,艺术不必再屈服于某种美学的中心从而得到最大可能性的自由与解放。当然,秀琴的本意并不仅仅停留于为这个艺术时段“正名”,而是借这个艺术时段的语境还原与意义阐述,来建立观照当代艺术的视角。作者强调,当代艺术中,多元主义的过度泛滥导致了当代美学的“剩余”,这使当代艺术面临着自我解构的威胁,当美学沦为消费品且经由与经济的合谋之后,当代艺术已经日益表现出消费主义的品质,美学的批判性被边缘化了——这是审察当代艺术所无法回避的方面,在作者看来,当代艺术必须超越多元主义的幻想,恢复艺术生产的社会介入的现实维度,从而重构当代艺术的历史伦理。同样,作者对公共艺术的探讨也是建立在这一视角之下,即公共艺术如何在城市文化结构中保护和强化其批判功能。对当代艺术的探讨仍然基于作者的文化批判的视野。

作者认为,公共艺术的“公共性”应该体现出社会学意义上的公共的伦理价值。“公共艺术应该尊重社会民众在城市公共艺术空间上的权益,要体现社会民众参与公共艺术行为的广泛性与主动性。”作者举例道,1982 年卡塞尔文献展期间,艺术家约瑟夫·波依斯主导的“给卡塞尔的 7000 棵橡树”公共艺术计划是一个很好的说明,这一计划由约瑟夫·波依斯象征性地在卡塞尔城市广场上种下第一棵橡树,此后数年间,包括艺术家、普通民众、政府工

作人员在内的许多追随者,在卡塞尔的各个角落先后种下了 7000 棵橡树,完成了约瑟夫·波依斯的计划。“给卡塞尔的 7000 棵橡树”计划是卡塞尔最优秀和最伟大的公共艺术,它以一种素朴的基于城市居民、社会民众“共享”的社会立场,成为公共艺术发展史上的经典。我非常欣赏并赞成约瑟夫·波依斯艺术介入生活、艺术动员人民参与的新“功能”,它为艺术家从想象到现实架设了一座美丽的人文之桥。

身在海峡此岸,特别关注海峡两岸的文化合作问题是本书的另一个聚焦点。众所周知,福建与台湾有特殊的地缘、血缘与文缘,从历史到当代,闽台经济往来与文化互动始终是热络、紧密的,闽台关系研究也一直是福建人文学术研究的特色。作者谈到:

福建是重要的世界华人华侨祖居地,福建文化在海外特别是在东南亚地区的传播有着长久的历史渊源和精神积淀,以南音、木偶戏、梨园戏及漆器、寿山石雕刻、陶瓷工艺等为代表的福建传统文化的各种艺术形式,亦声扬海外。这些传统文化遗产至今仍为福建文化产业的发展提供重要的创意源泉和物质载体。但是,如何将这些传统文化资源转化为富有现代意识和创意内涵的文化品牌,如何为福建的文创产业、企业品牌开拓国际性的营销通道,是福建文化产业发展既迫切又艰巨的任务。如果说目前台湾在文创产业发展上已进入华丽的“蜕变期”,那么,福建则还处在“转型”的初始阶段。

秀琴从文化交流与合作的视域探讨了闽台两地在发展文化创意产业上的历史基础、产业结构的互补性和可能的空间,包括一些具体产业门类的合作对接,具有较强的实践色彩。但同时,作者也从理论分析的层面探讨了海峡两岸合作的现状、局限与可能,提出了一些尖锐的问题。在对两岸文化产业合作如何实现机制化、体制化发展的框架构想上,作者希望可以有更全面的视野与敏锐的视角,并且能够借文化交流与合作这一具体议题进入海峡两岸关

系建构的思考。

总体来说,本书兼顾了理论分析与实践考察两种方法,既有现实实践的维度,又有批判性的文化视野,思辨性或反思性的人文立场是其特色。成就的获得,源于作者多样化的经历:作者曾在福建省最大的电视媒体从事纪录片编导、记者的工作,在全国各地采编和制作节目;2010年调至福建社科院,在《福建论坛》文化栏目从事编辑工作,广泛接触和了解到国内文化产业研究领域的热点、难点和亮点,加上自己对理论的不懈探索和介入时间的调查研究,成就了她的进入著作的厚度和深度。

“九万里风鹏正举,风休住,蓬舟吹取三山去”,祝愿秀琴及所有青年学者们百尺竿头,更进一步,创造超越前辈的新业绩。

是为序。

金元浦

2016年5月28日

于北京海淀三灯阁

* 序作者系教授、博士生导师,中国人民大学文化创意产业研究所所长,中外文艺理论学会副会长。

目 录

序 / 001

一、政策与空间

中国文化产业：开拓、转型与创新 / 002

文化创意产业合作：趋势、共识与思路 / 042

文化政策与文化空间营造 / 060

“文创”战略与全球市场 / 075

二、转型与创新

作为文化议题的创意经济与创意城市 / 094

城市场域的美学构建 / 107

激活历史，塑造当代

——以福州为个案的考察 / 120

新兴小城市的文化突破与创意转型

——以晋江为个案的考察 / 130

三、实践与探索

从“十二五”迈向“十三五”

——福建文化产业的转型与创新 / 148

福建“非遗”保护传承的实践与经验、问题与挑战 / 171

传统工艺的产业蜕变与文化新生 / 186

闽台工艺产业合作的空间与路径 / 201

从服装设计产业到创意城市

——以石狮为个案的考察 / 223

四、艺术与介入

美学剩余与艺术伦理的重建 / 236

公共艺术与美学介入 / 252

身体叙事和身体美学的跨文化实践 / 268

“跨界”的现代性与当代台湾工艺的美学建构 / 282

附录

文化产业对话 / 298

后记 / 313

点线分线

中国文化产业：开拓、转型与创新

一、文化产业：一个综合的政治、经济和文化议题

人类社会的发展经历了农业革命、工业革命到科技和信息革命的阶段演进,又逐渐发展到当下以文化、知识、智慧为核心的创意革命时期,文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉,越来越成为一个国家综合竞争力的重要因素。文化创意产业作为一种新的产业类别和经济形态在世界经济文化舞台崭露头角,始于20世纪的最后十年。虽然文化作为一种产业早已有之,但在全球范围内,文化创意产业作为一种普遍化的经济形态和成熟的产业意识,并以国家或区域政策的形式进行大规模的推动,则是晚近发生的事件。人们普遍认为,英国是最早提出文化创意产业概念并将之作为政策思想纳入国家发展战略的国家,英国文化媒体暨体育部(简称DCMS)在1998年提出的创意工业(Creative Industries)概念及划分的13个产业分类,为全球其他国家和地区发展文化创意产业提供了重要的蓝本。作为曾经的老工业化国家和今天的文化创意产业先驱,英国以其富于代表性的社会发展实践,提供了由传统工业经济形态转型为文化经济、创意经济形态的典范。

21世纪以来,发展文化产业或创意产业成为全球性的文化运动。世界各国积极推动文化创意产业的发展,尤其是经济与文化发展成熟的先进大国,如英国、美国、日本等发达国家大力倡导发展文化产业,借以提升国家的文化软实力和在全球的文化影响力。据韩国文化内容振兴院估算,2013年世界文化产业市场营业额达到2.337万亿美元。分区域看,北美市场份额最高,达到35.2%;

欧洲、中东和非洲共占 30.9%；亚太占 27.4%；中南美洲占 6.5%。世界知识产权组织的最新数据显示：2013 年全球文化产业增加值占 GDP 的比重平均为 5.26%，约 3/4 的经济体该比重占到 4.0%~6.5%。其中，美国最高，达 11.3%。^①

文化产业是美国最富活力的产业之一，美国将其称作 Copyright Industries，即版权产业。版权产业促进了美国经济的蓬勃发展：在 1977—2001 年的 24 年间，美国 GDP 中版权产业部分的增速达到 7.0%，超过了其余经济部门（3.0%）和整体经济 GDP 同期年均增长率（3.2%）的两倍；美国总体版权产业合计增长率为 4.1%，也大大高于其他经济部门同期增长率（1.5%）。^② 美国国际知识产权联盟（IIPA）在 2014 年的报告中指出：2013 年美国总体版权产业（the total copyright industries）增加值 1 兆 9000 亿美元，占国内生产总值比重为 11.44%，为美国创造了 1120 万个就业岗位。其中，核心版权产业（the core copy-right industries）每年为美国经济增加 1.1 万亿美元的价值，占美国国内生产总值的 6.71%，提供了 550 万个就业岗位。2009—2013 年美国版权行业增长率为 3.45%，同期核心版权行业增长率为 3.9%，而美国商务部公布的 2014 年全年美国 GDP 增长率显示为 2.4%，这一数据在 2010—2013 年的平均值为 2.2%，可见版权产业增长率处于遥遥领先地位。^③ 凭借其成熟的巨大的文化产业链、文化市场和文化消费群体，美国确立了其在全球文化产业中的中心地位。美国的影视业、出版业、艺术表演和娱乐业等产业都十分发达，在全球市

① “世界主要经济体文化产业发展现状研究”课题组：《世界主要经济体文化产业发展状况及特点》，http://www.stats.gov.cn/tjsz/tjsj/tjcb/dysj/201412/t20141209_649990.html。

② 刘永红：《版权产业：助推美国经济 30 年》，http://www.pep.com.cn/cbck/201010s/201012/t20101220_990572.htm。

③ IIPA: The 2014 Report: COPYRIGHT INDUSTRIES IN THE U. S. ECONOMY. http://wenku.baidu.com/link?url=EyGP0ui67_jaKKZueeK0lr_Z7YqEpONJEONt_jL9HOBrs36FAD_syI3UZSY28as_2rPs8fskAxiQC_EDbCPLCgl9fSd1U1KaYmKIM6Bru34X6-Fi；美国《华尔街日报》，2015 年 2 月 2 日。

场范围内已取得绝对优势地位,电影占欧洲票房收入的70%,电视节目在世界125个主要市场播出,唱片发行量在国际市场占20%的份额,出版业占世界图书销售总额的30%。

文化产业是21世纪的朝阳产业,是世界各国经济发展的重要增长点,也是创新经济、文化与社会发展的国际趋势。对于发达国家而言,发展文化创意产业是推动城市转型、促进消费与就业人口素质提升和对外传输文化价值的重要手段;对于发展中国家来说,推动文化创意产业发展具有更为基础性的作用和意义,即以文化创意的渗入、融合来促进传统产业(主要是制造业)结构的升级,促进国家和地区经济发展方式的转换。亟欲突破传统代工定位、从制造代工(OEM)转型为设计代工(ODM)的新兴亚洲国家,已意识到文化产业是能创造高附加值的新兴产业,是非常重要的新的经济增长点,具有带动国家经济成长的重要意义,且文化创意产业广阔的辐射能力具有引领、推进其他产业转型升级的深刻作用。当下,世界经济社会发展的全球化情境日益深入,跨民族、跨国界、跨地区的资本流动、产业重构、信息共享与文化合作等活动日益频繁,这使得全球经济社会发展的梯次关系更加明晰,互补结构更加突出——但必须指出的是,这种“互补”往往建立在资源垄断与资源剥削的基础上,一部分发展中国家和地区在经过快速的工业化和城市化进程之后,以制造业和劳动密集型为发展优势的经济模式开始显露其制约性作用,加上土地、劳动力等经济发展成本优势的丧失等因素,这些发展中国家和地区正面临着可持续发展的挑战,更为严峻的是环境生态不可挽回的破坏。必须强调的是,这几乎是所有发展中国家、地区所面临的普遍性的情境,能否处理好这种已经暴露的发展危机,关系到这些发展中国家、地区的经济可持续性发展、社会内部的稳定和在国际政治格局重构中的命运。

在日益崛起的亚洲地区,文化创意产业被看作是国家发展的新动力,与西方主流国家相比,亚洲地区国家发展文化创意产业虽然一如既往地具有鲜明的后发性,但这并不妨碍亚洲国家发展文

化创意产业的雄心壮志。譬如,从2000年起,新加坡推出分阶段的“文艺复兴城市计划”,核心内容是要把新加坡打造成为地区的文化、设计和传媒中心,以适应21世纪由工业经济向知识经济转变的文化艺术需求。2009年新加坡文化艺术产业营业收入达45亿美元,创造附加值10亿美元,其中视觉艺术占40%、表演艺术占20%、书籍出版销售占30%,其余为博物馆等产业的贡献,提供了2.48万个就业岗位。如今,新加坡正努力将自己打造成为“全球城市”“亚洲文化复兴城市”的楷模。泰国从2001年开始大力推动文化创意产业,并提出了“曼谷时尚城市计划”(Bangkok Fashion City),泰谷的时尚产业迅速发展并推动了曼谷时尚城市的发展。2009年泰国政府实施“创意泰国”(Creative Thailand)计划,成立国家创意经济政策委员会,并将2010年定为泰国的“创意经济年”(Creative Economy Year)。在政府的高度重视下,泰国的文化创意产业发展十分迅速。

文化创意产业的全球崛起,有几个方面的重要原因。一是社会经济发展形态的内生性需求,从传统的劳动力经济到高度依赖于技术的工业经济,再到信息社会的知识经济,文化日益成为经济发展的原动力。二是现代大众消费社会的来临,从对商品的消费转向对体验、美感的消费,对符号与象征的消费,从而促进了文化工业的繁荣。文化的经济功能被极大地开发出来。三是区域文化应对全球文化霸权的主动性策略,在世界各国、各地区文化发展日益被卷入“全球化”浪潮之际,发展文化创意产业既可以促进本国、本地区文化保护,又可以通过产业发展推动文化输出从而经营其在全球的文化话语权。而从根本上来说,推动文化创意产业的发展在当前已经成为世界各国、各地区经济社会发展寻求转型与自我更新的重要载体和动力机制。

由于文化创意产业发展在全球的风行和对国家、地区经济社会发展的深度渗透,世界各国(地区)对文化议题的重视使得文化政策重新被置于战略性的层面,文化政策成为国家(地区)在社会发展方面的重要构成,甚至已经演变为最基础性的部分。

联合国发布的《文化发展世界十年》(World Decade for Cultural Development)强调并突显了发展政策中文化面向的重要性,文化已被认为是发展的基础,文化政策也进入各国公共政策的核心议题清单。1998年在瑞典召开的“政府间以发展为目标的文化政策会议”(The Intergovernmental Conference on Cultural Policies for Development)提出了文化发展议题所可能触及的社会发展的诸多面向,包括:文化与民主,多元文化主义,儿童、妇女、移民、原住民等群体的文化权利,文化与创造力,文化与新媒体科技,文化与传播,文化与市场,文化资产,全球化与文化认同,文化与地方发展……这些宽广的议题说明,文化议题在人类整体生活与国家(地区)发展中所扮演的角色越来越重要。在全球化时代,文化的意识形态功能与产业功能被前所未有地彰显和激发出来,文化的发展很大程度上演变为文化创意产业发展机制持续运行的成果。文化创意产业的发展促进了文化的载体、形式和手段更趋丰富与多元,对原创、创意、内容的强调是文化创意产业发展的核心,它们也是推动文化发展的根本性动力。一定意义上,一个国家或地区在文化创意产业方面的发展空间,决定了其文化发展在国际上的竞争力与影响力的面貌。

二、中国文化产业发展:成就、瓶颈与焦点

从1997年英国掀起创意产业风潮,到世界不同国家、地区形成发展文化产业的自觉意识,这一过程约有20年。这一时期,也是我国深化改革、扩大开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期和进入全面建设小康社会的关键时期。改革开放30多年间,中国经济保持了年均接近10%的高增长速度,但是,国际金融危机爆发以来,世界经济格局发生重大变化,随着全球经济分工体系的重新调整,我国建立于人力、土地等各项低成本基础上的一般制造业已经失去竞争优势,这对长期依赖出口高速增长中国经济局面造成了深刻影响。当下,正是我国经济社会发展的重要转型期,转型的成功与否、转型品质的高低将决定我国未来在世界格局中的地

位。基于我国经济社会发展的现实,发展文化产业成为这一转型探索的重要构成。

综观我国文化产业约 20 年间的发展历程,大概可以划分为几个重要的阶段。第一个阶段是 20 世纪 90 年代开始的观念启蒙阶段。1992 年中央、国家相关文件中开始正式出现“文化产业”概念;1998 年文化部设立文化产业司;2000 年《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》明确提出要“推动信息产业与有关文化产业结合”,要“完善文化产业政策,加强文化市场建设和管理,推动有关文化产业发展”。2001 年《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》中,发展文化产业被正式纳入国民经济和社会发展规划,成为国民经济和社会发展战略的重要组成部分;2002 年 11 月,党的十六大对文化事业和文化产业进行区分,并且鲜明地提出“发展文化产业是市场经济条件下繁荣社会主义文化、满足人民群众精神文化需求的重要途径”的重要观点,进一步要求“完善文化产业政策,支持文化产业发展,增强我国文化产业的整体实力和竞争力”。2004 年,国家统计局公布了《文化及相关产业分类》,明确界定“文化产业是为社会公众提供文化、娱乐产业和服务的活动,以及与这些活动有关联的活动的集合”,包括 9 个大类、24 个中类、80 个小类,文化产业自始成为国民经济体系中重要的产业门类。

第二个阶段是以文化体制改革为中心的产业铺垫阶段。为适应社会主义市场经济深入发展的新形势和加快发展社会主义先进文化的新要求,2002 年党的十六大确定了我国改革发展的新战略,明确提出“深化文化体制改革”的时代使命,强调要“抓紧制定文化体制改革的总体方案”,其中对“公益性文化事业”和“经营性文化产业”的区分,不仅厘清了长期以来困扰文化体制改革的一个关键性问题,促进了文化建设、文化发展中体制机制思维方式的重大转变,更为此后国家全面推进文化产业发展提供了重要的铺垫。继 2003 年北京、上海、重庆、广东等 9 个省市和 35 家宣传文化单位启动改革试点工作之后,2006 年中央又新确定了 89 个试点地