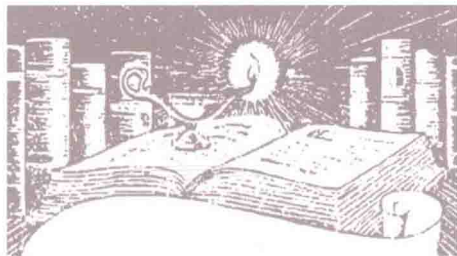

世界文化产业导论

Introduction to the Global
Cultural Industries

本书系统地论述了全球化背景下世界文化产业发展的现状和产业模式，既涉及文化产业强国和大国，也涉及发展中国家，对世界各国一些热点文化产业现象和理论问题进行了深入解析和透视，力求全面反映出世界范围内文化产业发展的总体面貌和趋势，探究文化产业发展的内在规律和特点，研究与文化产业发展相关的文化政策和文化战略的制定，为了解世界各国文化产业发展的特点和不同的发展路径提供可靠的资料，也为我国文化产业的发展寻求可以借鉴的国际经验。

张胜冰 徐向昱 马树华 著

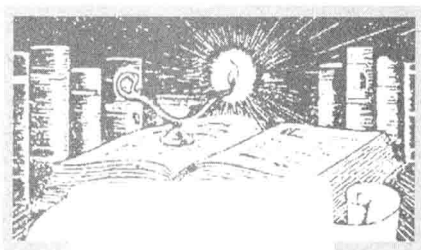

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

Introduction to the Global
Cultural Industries

世界文化产业导论

张胜冰 徐向昱 马树华 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

世界文化产业导论/张胜冰,徐向昱,马树华著. —北京:北京大学出版社,2014.7

ISBN 978 - 7 - 301 - 24533 - 0

I. ①世… II. ①张… ②徐… ③马… III. ①文化产业 - 世界 - 高等学校 - 教材 IV. ①G114

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 164120 号

书 名: 世界文化产业导论

著作责任者: 张胜冰 徐向昱 马树华 著

责任编辑: 胡利国

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 24533 - 0/G · 3848

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱: ss@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121 出版部 62754962

印 刷 者: 北京飞达印刷有限责任公司

经 销 者: 新华书店

965 毫米 × 1300 毫米 16 开本 27.75 印张 442 千字

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 54.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010 - 62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

目 录

第一章 / 001

绪论

- 第一节 世界文化产业形成的理论语境 / 002
- 第二节 世界文化产业产生的历史背景 / 010
- 第三节 全球化与世界文化产业发展 / 015
- 第四节 文化政策与文化产业战略 / 019

第二章 / 035

美国的文化产业

- 第一节 文化产业现状与规模 / 035
- 第二节 文化产业特点分析 / 040
- 第三节 文化政策架构 / 050
- 第四节 对社会生活的影响和渗透 / 055
- 第五节 文化产业的主流模式 / 060

第三章 / 077

欧洲的文化产业

- 第一节 英国的创意产业 / 077
- 第二节 法国的艺术文化产业 / 106

- 第三节 德国的文化产业 / 127
- 第四节 瑞士的观光产业 / 141
- 第五节 俄罗斯的文化产业 / 146
- 第六节 欧洲其他国家的文化产业 / 165

第四章 / 182

亚洲的文化产业

- 第一节 亚洲文化产业概观 / 182
- 第二节 日本的文化产业 / 185
- 第三节 韩国的文化产业 / 218
- 第四节 东南亚国家的文化产业 / 246
- 第五节 以电影业为特色的印度文化产业 / 260
- 第六节 西亚国家的文化产业 / 269

第五章 / 284

澳洲的文化产业

- 第一节 澳大利亚的文化产业 / 284
- 第二节 新西兰的文化产业 / 301

第六章 / 307

世界其他地区的文化产业

- 第一节 巴西的文化产业 / 307
- 第二节 墨西哥的文化产业 / 326
- 第三节 加拿大的文化产业 / 338
- 第四节 南非的文化产业 / 351
- 第五节 埃及的文化产业 / 360

第七章 / 373

世界文化产业贸易

第一节 国际文化贸易的主要形式与特点 / 373

第二节 贸易保护与国际文化贸易发展战略 / 377

第三节 中国与其他国家文化贸易往来 / 384

附录一 香港的文化及创意产业 / 402

附录二 澳门的博彩业 / 416

附录三 台湾的文化创意产业 / 421

参考文献 / 431

初版后记 / 436

再版后记 / 439

第一章 绪论

文化产业是在全球范围内兴起的新兴产业,在许多发达国家已经成为国民经济的重要支柱性产业。说它是国民经济的支柱性产业,并不仅仅是因为文化产业在国内生产总值中所占比重较大,对经济的贡献率较突出,更重要的是文化产业对国民经济产生了很强的拉动作用,发展文化产业可以有效带动其他相关产业的发展。在西方许多发达国家中,文化产业越来越占据重要地位,对社会生活的影响也越来越大。从当今世界来看,西方文化之所以能形成一种强势文化,在世界上的影响力大,并非是因为其文化多么深厚和悠久,而是在于其文化产业的强大,构成对世界的一种控制力量,这也就是我们常说的文化软实力的作用,它是通过文化产业来具体实现的。借助于不同文化产品,可以把这种软实力充分发挥出来,起到硬实力所达不到的效果。美国的文化软实力远远超出其经济和军事资产的规模,正如一位法国前外长曾经说过的:美国之所以强大,是因为它能“激起人的梦想和渴望,这要归功于其散布在全球的影视形象,正是因为这些原因,大批学生纷纷从其他国家奔赴美国求学深造。”^①德国《时代周刊》主编约瑟夫·约弗也曾经评论道:“美国文化,无论雅俗,其对外传播的力度是自罗马帝国以来从未有过的,况且其中还颇有新意。罗马和苏联的文化影响止步于军事边界,而美国软实力统治着整个世界。”^②由此不难看出文化产业对于一个

① 转引自约瑟夫·奈:《软实力》,马娟娟译,中信出版社2013年版,第12页。

② 约瑟夫·奈:《软实力》,马娟娟译,中信出版社2013年版,第16页。

国家的重要性。

文化产业被认为是与信息产业相并列的 21 世纪两大新兴产业之一,已经形成了当代社会新的经济增长点,因而受到各国政府的高度重视。中国的文化产业与发达国家相比,在很多方面还存在较大的差距,这种差距主要还不是体现在总量和规模上,而是表现为文化产业的竞争力还不强,文化产品在国际上的影响力还比较弱,文化体制改革和文化产业发展的内在要求还不相适应等等。因此,深入研究世界各国文化产业的历史和现状,借鉴文化产业发达国家的经验和做法,对推动我国文化产业的快速发展无疑具有重要意义。

第一节 世界文化产业形成的理论语境

“文化产业”(Cultural Industries)^①这个概念在不同的时期含义有所不同。一般认为,20 世纪三四十年代,在德国法兰克福学派那里,已经开始使用这个概念,当时“产业”这个词是作为单数来使用的,指的是“文化工业”(Cultural Industry)。当时提出这一概念主要是针对现代工业文明背景下大众文化的兴起,而大众文化面临的文化语境是技术统治,这样也就带来一种新的意识工业的出现。这一思想主要体现为法兰克福学派早期的代表人物霍克海默(M. Horkheimer)、阿多诺(T. W. Adorno)等人对大众文化的看法。

一、“社会批判理论”的形成

形成于 20 世纪 30 年代的法兰克福学派,是西方马克思主义的重要分支。这个学派的创始人主要有法兰克福大学教授霍克海默、阿多诺等人。该派当时是由以霍克海默为首的一批具有强烈社会批判意识的知识分子组成,形成了对资本主义社会的一股批判力量,通过对资本主义文明的批判试图达到拯救人类

^① “文化产业”中“产业”这个词在翻译中有的用作单数的“industry”,也有的用作复数的“industries”,这个词含有“工业”和“产业”等含义。在法兰克福学派那里,“industry”被看做是对人起到支配和控制作用的意识工业,包含意识形态的含义,因而用作单数,因此,“Cultural Industry”中的“industry”应译为“工业”,即文化工业。而复数的“industries”在当代文化语境中已不再被看做是意识形态的东西,而是指各个具体的产业门类,应译为“产业”。因此,“文化产业”的英文表述应该用复数的“Cultural Industries”。

社会的目的。所以，“社会批判理论”也就成为法兰克福学派始终坚持的原则，也体现出当代西方马克思主义的新特点。

法兰克福学派所主张的社会批判主要是基于当代资本主义社会所造成的人的“总体异化”这一现实，这不仅仅表现在马克思早年所说的经济的范畴上，而且还大量表现在与更广泛的社会范畴和文化范畴相关的人的日常生活、心理状态和情感意识上。他们进一步指出，当代资本主义的发展已经由古典资本主义时期的资本统治转向了技术统治，社会进入了技术占统治地位的后工业社会时期。这个时期的特点是通过科学技术的方式对人类社会实施全面影响和控制，不仅表现在物质活动的全过程中，而且还表现在人的精神生活领域。同时它还借助于强大的“意识工业”，如信息、通讯、电影、电视、广播、报刊、广告等，加强对人们的心理控制和操纵，把一种确定的思维和行为模式强加给个人，进而操纵人们的精神世界。在他们看来，当代社会中的“大众文化”（mass culture），是当代“意识工业”的直接产物，它构成了“后工业社会”的显著特征。法兰克福学派后期的重要代表人物马尔库塞（H. Marcuse）1964年出版的《单面人》一书，副标题就是“发达工业社会意识形态研究”。由此不难看出，法兰克福学派对当时社会的批判，主要是集中在与社会文化有关的现代资本主义工业文明上，这成为后来人们对文化工业进行深入思考的重要思想渊源。

“文化产业”这一概念最初在法兰克福学派那里被称为“文化工业”（cultural industry），这里的“industry”是作为单数来使用的，指的是作为意识形态生产的大众文化活动。不过，法兰克福学派对与“文化工业”相联系的大众文化却是持批判态度的。“文化工业”这个概念最早是在由霍克海默和阿多诺合著的《启蒙辩证法》一书中首次使用的，在霍克海默看来，文化历来有“精英文化”和“大众文化”之分，而後者的受众范围显然要比前者大得多。“大众文化”在现代后工业社会中发展到一定时期就演变为“现代大众文化”，即一种随社会发展而出现的信息化、商业化、产业化的现代文化形态。所以，对这种现代文化形态的大众文化，他用“文化工业”这个概念来称呼，认为它是现代社会的直接产物。

霍克海默对现代文化形态的大众文化的批判主要是从四个方面来展开的：一是商品化。认为这种为文化工业的目的而大批量生产出来的文化产品并不是艺术品，而是作为市场上销售的商品而生产出来的。二是技术化。认为“文化

工业”的出现是现代科学技术迅猛发展的结果,因为后者为大众文化的传播提供了现代化的载体,使其获得了更强的占有性。没有现代科技手段,也就不可能大规模地复制和传播文化产品,不可能实现文化的产业化。三是标准化。它指的是“文化工业”所生产的产品表现为均一化、模式化、齐一化的特点。由于大众文化是为了消费而进行的生产,这种生产完全是按照标准化进行的,类似于从工厂生产出来的产品。这些文化产品都有统一的模式和标准,按照同一个模子铸造出来的文化产品使人也变成同一模式的人,变得单调而乏味。四是强迫化。为大众而生产出来的这些文化产品在时间和空间上获得更强的占有性的同时,对接受者也产生了更大的强迫性,使人们不得不去接受文化制作人提供给他们的东西,从而被剥夺了个人的自由选择权利。在大众文化中,文化工业的强迫性是与娱乐活动进行公开的欺骗结合在一起,严重限制了人们的思想和想象力。^①

法兰克福学派除了霍克海默外,另一个重要的代表人物阿多诺也以其鲜明的“否定的辩证法”精神来对资本主义现代工业文明进行了反省和批判,形成一种新的带有人道主义文化色彩的社会批判理论。他也把社会批判的矛头对准了文化工业,认为由它所带来的大众文化消除了人们的个体性与差异性,人们从劳动到生活需要、享受乃至思维,都被现代工业文明给异化了,人的个体的丰富性与多样性被规定为一种模式化了的东西,现代工业文明背景下的文化已变成压制人的精神世界的工具,人被降低为单纯的原子,变得非人化了。之后的马尔库塞、哈贝马斯等法兰克福学派的重要代表人物也都对现代工业文明进行了批判,这里都涉及文化工业问题。他们认为,文化工业的兴起正是文化依附于科学技术的结果,直接造成了文化的商品化,使文化变成廉价的商品。这样一来,文化的发展也就处于一种畸形状态,像科学技术一样去追求生产力,以达到经济上的目的。哈贝马斯甚至指出,在当代社会中,科学技术已经成为第一生产力。科学技术是生产力的说法是马克思和恩格斯早已提出过的观点,但他们主要是从社会的内在要求出发来认识科学技术对推动人类社会进步所起的积极作用,但哈贝马斯在这里所表达的观点与传统马克思主义的看法并不一致,他并不

^① 《霍克海默全集》第4卷、第5卷,参见刘放桐等编著:《新编现代西方哲学》,人民出版社2000年版,第469—470页。

是像人们所理解的那样在推崇和赞美现代科学技术的发展,相反是在批判科学技术对当代社会带来的潜在危害和负面价值,尤其是它对社会意识形态的影响和控制作用。这显然与 20 世纪以来人类所面临的后工业社会背景有直接关系。

按照哈贝马斯的看法,科学技术在现代社会具有双重功能:一方面是生产力的功能,另一方面同时也具有社会意识形态的功能。作为生产力,它体现了对自然的统治;而作为社会意识形态,它实现了对人的统治。而对人的这种统治又是基于一种“工具行为”的合法性来达到对人的统治的合法性。所以,现代资本主义社会最大的危机是所谓的“合法性危机”,也就是科学技术作为第一生产力行使了意识形态的职能,有效地控制了人们的思想和行为,使人们在当代社会必然产生了对科学技术的盲目崇拜,把它作为衡量一切的标准。^①

由此看来,法兰克福学派是以当代科学技术发展对大众文化带来的深刻影响来看待这一问题,把科学技术同大众文化、文化工业这些东西联系在一起,并引发了人们对大众文化的争论。法兰克福学派之后,20 世纪 80 年代末兴起的英国“伯明翰学派”和其他后现代主义文化理论丰富和开拓了大众文化理论与实践,继而影响世界,使文化研究在全球范围得以迅速传播,成为当今世界上最活跃的理论领域。“伯明翰学派”的主要代表人物有:霍加特、霍尔、威廉斯、汤普森、本尼特、沃勒考特、费斯克等,他们对大众文化的态度要温和得多,许多成为后来文化产业理论上的辩护人。他们主要是基于对大众文化的认同,为大众文化寻找社会依据。

大众文化总是处于不同倾向的理论争论之中。社会批判理论关注的是大众文化所导致的意义的丧失,伯明翰学派则注意到了大众文化带来的意义的扩展。过去讨论后现代概念时,人们更多地集中于解构主义意义上的后现代主义,即后现代主义的去中心化、破除整体性、反对宏大叙事等等,其实,后现代主义还有另一面,即消解艺术与日常生活界限、去除高雅文化与通俗文化之间的分离、追求文化自由平等的权利,以及平民化趣味等等。这些反精英文化的倾向,正是当代西方消费社会文化生产的机制和特征,也成为文化产业的理论根基。

^① 哈贝马斯:《作为意识形态的科学和技术》,参见刘放桐等编著:《新编现代西方哲学》,人民出版社 2002 年版,第 482 页。

尽管法兰克福学派中的多数人对大众文化和与之相关的文化工业持否定和批判的态度,但客观上却使这些成为人们深入探讨和关注的重要问题,也使得这些概念成为第二次世界大战后最为流行的术语。之后人们又提出了与之相关的“知识工业”“信息工业”“注意力经济”等概念,这些实际上都与法兰克福学派所说的“文化工业”有密切联系。后来,联合国教科文组织(UNESCO)把“文化工业”这一概念由单数形式变为了复数形式,这个概念于是也就被广泛理解为“文化产业”,欧盟还使用了另一个名称“内容产业”(Content Industries)作为与文化产业密切相关的一个概念。虽然“工业”和“产业”只是不同的说法,它们在英语中是同一个词,但用作单数形式的“工业”和用作复数形式的“产业”是有区别的,法兰克福学派在最早使用这个词的时候,之所以把它用作单数而没有用作复数,这显然是有用意的,也就是把它看做是一种对社会意识形态形成某种思想控制和支配的力量,所以可以同时把它理解为“意识工业”等等,这表明他们对大众文化采取的是批判的态度。而用作复数形式的“产业”,指的是文化在当代社会发展中的存在和应用,含有对大众文化的肯定。这里单数和复数的前后变化实际上代表了对大众文化的不同评价。

在联合国教科文组织公开发表的文件《文化的发展》中,奥古斯丁·杰拉德(Augustin Girard)把文化产业的未来发展表述为以下方面:

1. 可以更接近文化;
2. 可以提高大众交流的质量并发展独立的公共媒介;
3. 可以促进创造性的工作;
4. 可以使传统文化机制现代化;
5. 可以加强民族文化生产;
6. 并且可以保护国家的文化出口。^①

文化产业被看做是当代社会文化发展演变的必然产物,这表明,传统文化在当代文明的背景下已经融入到新的发展潮流之中。这一发展趋势已远远超过当年霍克海默、阿多诺等人所担忧的。全球从政府到民间,开始理解和接受文化产

^① 汉娜尔·考维恩:《从默认的知识到文化产业》,参见林拓、李惠斌、薛晓源主编:《世界文化产业
发展前沿报告》,社会科学文献出版社2004年版。

业,文化产业成为全球发展的趋势。并且,从许多国家来看,文化产业的发展蕴含着深厚的政府背景和国家行为,通过文化政策予以支持,因而受到前所未有的重视。如韩国提出的“文化立国”的战略,英国提出的“创意性未来”,澳大利亚提出的“创造之国度”,以及我国党的十六大报告、十七大报告、十八大报告对文化产业的重视等等,都把发展文化产业上升为国家战略的高度来认识它的重要性。

二、“知识经济”与文化产业

知识经济时代的来临,是世界文化产业兴起所面临的重要理论语境。“知识经济”(knowledge economy)是当代社会的突出特征,也是最具有支配性的话语形态。“知识经济”也被人们称为“精神经济”,它是通过精神创造而形成的一种新型经济活动。按照国际上通行的解释,“知识经济是建立在知识和信息的生产、分配和应用之上的新型经济。”知识经济是相对于传统的农业经济、工业经济、商业经济的一种新的经济形态。知识经济把知识看做是内在的生产力要素,通过知识形态在生产过程中的转换,把知识资源转化为生产资源,以获取经济效益。根据美国经济学家罗默提出的“新增长理论”,知识能以较低的成本投入产生较大的效益。知识的投入不再遵循效益递减规律,而是效益递增。在现代社会背景下,知识是我们所面临的最大的文化语境,知识已成为生产力中的十分活跃的要素,知识与经济的关系在当代社会发展中变得越来越密切,当代社会的经济发展越来越依赖于知识这一新型资源。

清华大学国情研究专家胡鞍钢这样说道:“知识与信息不仅是最重要的生产要素,而且也是最重要的改革要素。当今世界,一国或地区在劳动力、土地、自然资源等有形因素上的优势不再是永远的优势,而知识以及提高自己的知识潜力,即动态比较优势才是发展的关键。”^①“知识是经济发展与社会进步最重要的因素,也是赢得全球经济竞争的‘新式武器’(联合国教科文组织,1998)。相对于中国总人口而言,知识资源是中国发展最稀缺的资源。在过去20多年,影响中国发展的许多硬‘瓶颈’,如能源供给‘瓶颈’、交通运输‘瓶颈’、粮食生产‘瓶

^① 胡鞍钢:《中国如何追赶美国》,参见胡鞍钢主编:《中国战略构想》,浙江人民出版社2002年版。

颈’等,都已有很大改观,知识资源严重不足已成为影响发展的最主要的‘瓶颈’。我国市场已经整体上从卖方市场转变为买方市场,市场缺乏的不再是资金,而是新技术、新产品、新专利和新需求。中国实施知识发展的目的是建立使所有人口普遍受益的知识基础设施,扩大人们的知识数量,增加知识资本投资,加速知识资本积累,利用一切可能的手段,创造一切可能的条件获取外部知识,创造本国知识,扩散各类知识,应用各类知识。”^①

在现代社会中,知识不仅是经济效益的巨大来源,同时也是重要的助推器。据统计,当今世界上的许多产业升级和产品开发,都是直接依赖于以知识形态表现出来的一些重大科技发明、技术创新,形成明显的经济效益和社会效益。知识已成为一种重要的生产力要素。人们常说的“科学技术是第一生产力”,正表明知识与经济之间的内在关系。知识经济在当代社会的兴起,是科学技术发展的必然结果,当代社会的许多重大变革和发明创造,都是由科学技术来推动的,就是历史上工业革命的成果也离不开当时科学技术的推广和应用。知识经济正在于人类自觉地把自已的知识创造和才能转化为生产力的要素,建立一种新型的经济关系。知识经济与传统经济相比具有低成本、高回报、低消耗、高附加值等特点。大力发展知识经济已成为当代社会的突出特点和发展趋势,也是一个国家和民族核心竞争力的重要体现。为了实现这一点,各国都十分注重保护知识产权,鼓励知识创新,并为知识经济提供良好的政策环境与法律保障体系。

知识经济已成为我们这个时代的重要标志,它对文化的发展带来深刻的影响。人们把与知识经济相联系的文化产业和信息产业相提并论,看做是影响 21 世纪社会发展变化的两大新兴产业。文化产业和信息产业都是知识经济的产物,已经成为当代社会最具发展潜力的“朝阳产业”。文化产业是文化的产业化,它体现了知识生产的特点。在后工业社会背景下,文化创造活动同其他生产劳动尤其是同经济的关系非常密切,正如美国著名马克思主义批评家杰姆逊所说的:“后现代主义文化已经是无所不包了,文化和工业生产和商品已经是紧紧地结合在一起,如电影工业,以及大批生产的录音带、录像带等等。在 19 世纪,

^① 胡鞍钢:《中国应实施知识发展国家战略》,参见胡鞍钢主编:《中国战略构想》,浙江人民出版社 2002 年版。

文化还被理解为只是听高雅的音乐、欣赏绘画或者看歌剧,文化仍然是逃避现实的一种方法。而到了后现代阶段,文化已经完全大众化了,高雅文化与通俗文化、纯文学与通俗文学的距离正在消失。商品化进入了文化意味着艺术作品正成为商品,甚至理解也成为商品;当然这不是说理论家们用他们的理论来发财,而是说商品化的逻辑已经影响到人们的思维。总之,后现代的文化已经从过去那种特定的‘文化圈层’中扩展出来,进入了人们的日常生活,成为了消费品。”^①

当代社会中,由于商品逻辑向社会生活的广泛渗透,使得文化活动同文化生产,同经济、市场、大众、传媒等发生密切联系,改变了以往人们对文化活动的理解和看法,也使文化创造工作的性质发生了很大变化。最直接的变化是文化的产业化,这在很大程度上改变了文化活动的性质,以及人们对一些固有观念的认识,包括艺术活动和文化活动等等。^② 在美国当代社会学家 H. 贝克 (Howard Becker) 看来,艺术品是通过所有人的一种共同合作来完成的,他们所做的一切都是为了某个最终目的。这其中包括了那些制造物质资料和工具的人,那些懂得如何使艺术品创造出来的人,那些创造了艺术品中所具有或不具有的艺术的形式、类型和风格的传统的人,对于观众来说也是同样如此。艺术世界最重要的特征是艺术活动中人们相互之间都能很好地理解传统习惯,使这种创造活动因而变得容易进行。因此,艺术世界可以被看做是与所有人共同创造活动有关的网络。而法国社会学家布迪厄 (Pierre Bourdieu) 所说的“文化场域” (cultural field), 则进一步把艺术活动扩大到文化活动视域当中去加以理解。布迪厄还具体对诸如经济资本、社会资本和文化资本等进行了区分,特别是教育、科学和文学等资本形式。^③ 不论是贝克所说的“艺术世界”,还是布迪厄提出的“文化场域”,也都是把传统的艺术和文化看做是一种同生产有密切关系的公众活动,实际上是把文化生产纳入到社会范畴加以新的认识。这是因为,当代艺术活动更多地被看做是一种文化生产,已经在很大程度上改变了传统艺术活动的那种个体性质。文化产业的兴起,正是当代文化所面临的一种必然选择。

① 杰姆逊:《后现代主义与文化理论》,唐小兵译,陕西师范大学出版社1986年版,第149页。

② 参见 Du Gay, Paul & Michael Pryke, *Cultural Economy*, London: Sage Publications Ltd, 2002.

③ Leonor Camauer, *Cultural Work and Cultural Production: An Attempt to Survey a Seemingly Unending Field*. 2002. <http://www.niwl.se/>.

文化产业自从法兰克福学派首次提出后在当代社会获得了充分发展,其发展速度远远超过了人们的预料。这表明,在当代文化活动十分频繁的今天,文化早已突破了传统的精英文化的范畴,走向了大众化。文化产业正是文化由精英向大众发展嬗变的结果。文化产业的发展与当代社会的发展可以说是息息相关的,文化产业显然预示着一种不同于传统文明的新文明的出现。它之所以首先诞生于资本主义社会,这是由资本主义工业文明所决定的。要了解世界文化产业的发展,就必须认识促成文化产业产生的这一特殊历史背景。

第二节 世界文化产业产生的历史背景

一、工业革命与文化工业的兴起

从近代历史来看,现代工业文明主要发生在17世纪以来的欧洲,英国无疑成为最早的现代工业文明的发源地。英国的工业革命是现代工业文明的开端,它是从产业革命开始的,直接开启了现代工业文明的大门。

当时的产业革命虽然主要局限于人类社会的物质生产领域,但它对人类文明的总体发展进程产生了深刻影响,可以这样说,20世纪以来人类所发生的文化工业思潮,正与早期工业社会的产业革命具有某种渊源关系。在这场声势浩大的产业革命中,科学技术起到了推动生产力发展的巨大作用,工业生产领域中的各种发明创造,都是科学技术带来的。从这个时期开始,科学技术真正成为了一种推动社会发展和进步的因素。

在工业革命时期,蒸汽机、轮船、火车的发明,用机器制造机器,纺织机和采煤业的发展等等,极大地推动了产业化的大发展,当时不仅英国成了“世界工厂”,法国、德国的工业革命也随之而来,从而改变了整个欧洲乃至世界文明的进程。正如有论者指出:“工业革命是人类历史上一次极深刻的革命,它带来了生产力的飞跃发展和整个社会面貌的巨大变化。它改变了历史的方向,引导人类社会从古老的农业文明时代进入到崭新的工业文明时代。这场伟大变革从经济领域开始,涉及思想、政治、文化、社会活等各个领域。它使以往的传统淡

化,促进了新的文明的重建。”^①

以欧洲的产业革命为标志的工业革命主要是从物质生活领域使人类社会迈入了工业化时代,从而引起人们思想和文化观念的巨大变化,所以,工业革命与前现代社会具有密切联系,其主要的社会意义也主要是就物质成果而言的,它改变了人类社会的物质生活。从时间上来说,工业文明主要发生在18—19世纪。进入20世纪以来,尤其是20世纪后期的后工业社会,工业文明虽仍在继续着,但已经发生了根本的变化。这个时期的工业文明与后现代社会的特征紧密联系在一起,集中表现为文化工业的大量兴起。文化工业仍然是一场声势浩大的产业化运动,与早期工业化时代相类似的是,它也以科学技术的发展为背景,但这个时期的由科学技术所带来的工业文明早已不再是“大机器生产”所带来的各种物质发明和创造,而是进入到了电子时代、通讯时代和信息时代。科学技术的飞速发展,无疑从根本上改变着人们的生活方式和文化思想观念,这极大地促成了文化工业的出现。

在法兰克福学派中,本雅明(W. Benjamin)是少数对文化工业持积极推崇态度的人。他清醒地意识到,在现代科学技术背景下,文化产业化是当代社会发展的必然趋势,同时也带来艺术功能的改变。他认为,在早期的工业革命前的时代,由于还未使用大机器生产,人们依赖于传统的手工劳动,这个时候人们的传播方式主要是取决于“时间性的叙述”,于是产生了叙事性的文学艺术。而现代资本主义社会已进入了信息时代,信息时代的特点是“瞬间性”,这就造成了一切取决于时间的时代已一去不复返了,现代人不再致力于那些耗费时间的东西,因而叙述性艺术这种传统的形式(如小说)就出现了危机,而代之以大量的机械复制艺术的出现,主要包括电影、电视、广播、广告、流行艺术、录像机、唱片、激光视盘、电脑、书刊等。这些共同特点是运用高科技为载体大规模地复制和生产为大众所消费和享受的文化产品。^②“从技术进步来看,文化工业是指随科技手段成为文化的主要载体与生产、传播手段,技术进步使原先个体性、一次性的文化

^① 祖嘉合、梁雪影:《工业文明》,华夏出版社2000年版,第42页。

^② W. Benjamin, “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction.” In H. Arendt (Ed.), *Illuminations*, New York: Schocken Books.