

人民日报学术文库

产业化进程中 文艺创作的美学 规制研究

黄柏青◎著

人民日报出版社

人民日报学术文库

产业化进程中 文艺创作的美学 规制研究

黄柏青◎著

人民日报
出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

产业化进程中文艺创作的美学规制研究 / 黄柏青著

—北京：人民日报出版社，2017.8

ISBN 978-7-5115-4930-3

I. ①产… II. ①黄… III. ①文艺创作—研究 IV.

①I04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 220753 号

书 名：产业化进程中文艺创作的美学规制研究
著 者：黄柏青

出 版 人：董 伟
责任编辑：孙 祺
封面设计：中联学林

出版发行：人民日报出版社

社 址：北京金台西路2号

邮政编码：100733

发行热线：(010) 65369509 65369846 6536528 65369512

邮购热线：(010) 65369530 65363527

编辑热线：(010) 65363531

网 址：www.peopledaily.press.com

经 销：新华书店

印 刷：三河市华东印刷有限公司

开 本：710mm × 1000mm 1/16

字 数：468千字

印 张：26

印 次：2018年1月第1版 2018年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5115-4930-3

定 价：78.00元

内容摘要

长期以来,我国学术界对文艺创作的研究局限于传统的精英文艺创作层面,对产业化语境下的文艺创作关注较少。西方社会自20世纪早期,文艺创作即进入市场化,继而进入商品化,最终进入产业化的轨道,并在世界文化产业(文艺产业是其重要的组成部分)发展中抢得先机。自20世纪90年代文艺体制改革以来,我国文艺创作逐渐步入市场化、商品化和产业化发展轨道。随着我国文化产业的发展,产业化语境下的文艺创作和生产成为重要力量(文化事业部分和个人娱乐部分创作除外),推动着我国文艺产业的发展和繁荣。而从“美学规制”这一维度能够较好地把握产业化语境下的文艺创作与生产实践活动,获得文艺生产现象背后的运作规律、运行规则。

1. 产业化语境下文艺创制的美学规制问题。

“美学规制”指人们在审美创造和审美欣赏过程中形成的审美标准及美学规约,是时代审美观念和审美趣味的外化形式,是生命个体的审美情趣和社会整体审美理想相互影响、相互生发的美学选择和运行机制。美学规制是一种区别于外在政策法规规制和内在道德伦理规制的一种非正式的审美规制,其本质乃是审美的公共性标准通过审美的个体性趣味对作品进行的美学规训和影响。基于文艺基本门类美学规制的基本特征等方面的研究,产业化语境下文艺创作和生产美学规制的共通性特征为:以消费者的审美趣味为创作核心的价值追求,强调文艺产品的休闲娱乐功能的价值取向,突出审美愉悦当下性的身体美学,依靠技术化、标准化的审美创制,追求利润最大化的审美功利主义。当然,具体到不同的文学艺术门类,不同的国家和地区,文艺创作中美学规制的侧重点各有差异。但在本质上,美学规制的背后都渗透着商业利润的精心计算和效益最大化的经济意图,蕴含着国家、民族的文化诉求、价值取向、精神选择等政治意蕴。这些观点,有助于推动我国文艺产业的健康发展,并能为文化产业发展提供有益的智力参考和合理的路径选择。

2. 产业化语境下我国文学创作的美学规制问题。

在传统的文学研究视野中,文学的产业属性是文学保持纯洁的文学性和审美价值的天敌。然而,近二十年来,文学与市场、文学与产业的关系日渐密切,随着文化产业概念的提出与文化产业实践兴起,文学产业也在实践层面上取得了极大的成绩。

产业化语境下接受群体的下沉使得文学写作在内容方面更为草根化、群众化、大众化,在写作语言方面更为通俗化、狂欢化,在叙事方式方面更为类型化,在写作速度方面更为快速化,在整体上更加重视读者的意见与审美诉求。速度是产业机制下文学写作区别于传统的、纯文学式的写作的最为显著的特点。因为只有保持一定的、必要的速度,才能得到观众的注意,才能不被市场遗忘。与快速写作相适应,文学产业机制中文学写作的叙事方式呈现出规则化、套路化、模式化的特征。“家族”(粉丝)化的作者群与“家族”式叙事是文学产业机制下的文学叙事套路化、模式化的外在表现,其背后隐藏着对读者选择习惯的心理学研判和搭便车的经济学考量,这既是读者和作者共同认可的游戏规则,也是文学产业经营者的营销规则。套路化、模式化叙事的核心是文学产业写作中的规则意识与规则制度,为人诟病的套路化、模式化叙事实质上是文学产业生存与发展所必需的规则化叙事。文学产业机制下的文学写作言语选择的通俗化,不仅是表层的读者整体文化素质所要求的,而且为写作的产业机制所规制。言语的通俗化并不意味着内容庸俗化,相反,把它置入由巴赫金所阐明的民间狂欢传统时,言语的狂欢意味着能指的自由游戏与创生能力,在能指的自由创生中,文学产业写作为人们提供了超越、消解“性”与“死”的紧张感、色情意味和恐惧感,创造出生存的另一重境域——欢乐与趣味,营造出瑰丽的梦境。

产业化语境下的文学创作的美学规制主要体现在四个方面:一是文学写作中经典意识中的通俗叙事;二是类型写作中的个性追求风貌;三是趋中心化的游戏性结构;四是新与奇的审美价值追求。文学产业创作的激烈竞争强化了作者的典范意识,只有通俗叙事中做到经典才能占据文学写作产业链的顶端。类型化写作是文学产业化的必然选择,但在类型的质的规定性中,有着个性探索的空间。产业化文学写作中游戏价值的趋中心化改变了文学审美中“乐”与“教”的传统结构形态,使“乐”成为文学创作的时代特征,也使游戏性自身收获了越来越丰富的价值形态。在产业化的语境中,文学的审美价值追求与类型发生了新的变革:审美需要、愉悦的源泉与审美价值载体的结构变化同步发生,二者的同步变化以一种强力的方式塑造着当代文学产业写作的价值诉求——新与奇。

3. 产业化语境下我国电影创制的美学规制问题。

产业化意味着电影创制不再是政治意识的宣传品,也不是自娱自乐的纯艺术作品,而是必须考虑生产成本、必须取得效益、必须满足市场需要的商品。产业化语境下我国电影创制的美学规制主要体现在四个方面:一是审美趣味的大众化创制核心;二是类型化的审美表现范式;三是时尚化的审美表现内容;四是娱乐化的审美价值追求。

审美趣味大众化创制核心意味着必须以广大观众的审美趣味为核心进行电影的创作与生产。而满足大众当下的审美快感体验,表现最普遍群体的生命经验乃消费时代电影创制满足大众趣味的南山捷径。类型化生产则显示了每一种电影类型创制都有其质规定性,而相较西方电影创制,我国电影创制有其独特的美学规制。电影要吸引观众的眼球,最好的方法就是表现当今社会普遍情绪的时尚性的内容,这也就决定了在价值导向上追求满足观众身体快乐、情感宣泄的娱乐功能。

产业化语境下我国电影创制的美学规制本身也具有内在的逻辑性,随着时代和社会的发展呈现出电影题材的多元化、电影叙事的综合化、人物塑造的复杂化、审美表现的杂糅化、主题旨意的普世化等演变特色。而范例性的商业大片和抗日影视剧的分析表明:一方面产业化语境下我国电影创制的美学规制是我国社会、文化、经济等多种因素的综合选择的结果,另一方面也显示了产业化进程中我国影视创制的美学精神取向从满足导演个人性情和心志开始向满足大众趣味的公共性话语发展的重心转移。

4. 产业化语境下我国电视剧创制的美学规制问题。

电视剧是最容易观赏,也是观赏人数最多的艺术类型。产业化语境下我国电视剧创制的美学规制与产业化语境下我国电影创制的美学规制虽然在具体层面上有较大的差异,但是以下几个方面却呈现出高度的一致性:一是以大众的审美趣味为创作核心;二是以类型化的方式进行审美创制;三是以时尚性、观赏性为基本内容;四是以娱乐化为价值追求。这四个审美标准的深层本质都是围绕影视票房做文章,以影视产品的生产利润收益、资本增值的最大化为终极目标。无论什么样的电视剧类型,我国电视剧创制倾向于围绕家庭的伦理关系做文章,在呈现家庭关系的起伏跌宕情节中展示亲情、爱情和友情的可贵与美好。而这种可贵与美好表现在与观众没有距离隔阂同样平凡普通的主人公——小人物身上就显得特别亲近,尤其是运用最能打动人心的伦理叙事,兼之搞笑和奇观,则使得电视剧更具有吸引力。

产业化语境下我国电视剧创制的美学规制在四个方面有特别明显的发展

变化:一是题材选择从表现革命英雄的历史题材居多到呈现平凡生活的现实题材为主的演变;二是情节安排由遵循客观事实的自然因果为主向凭空想象的人为传奇为主的演进;三是人物塑造从伟人的平民化向市民的多元化演进;四是场景塑造从背景上的人物铺垫场景向独立式的多维场景演进;五是叙事方式从单一的叙事模式到多元的叙事交叉融合演进;六是价值追求从生活之真的本质反映到当下视听快感的功能满足演进。

最具中国特色的武侠电视剧和情感电视剧的美学选择、逻辑演进集中地反映了产业化语境下我国电视剧创制美学规制的特点和演变规律。这也是在全球化电视剧激烈竞争背景下的明智选择,除了全球化电视剧生产的激烈竞争,中国观众本身审美心理、现代科技的发展,消费社会的到来,以及电视剧本身的限制也是我国电视剧选择这种特征的美学规制进行创作,以及选择这种演变规律的根本原因。

5. 产业化语境下我国动漫创制的美学规制问题。

动漫产业是朝阳产业,也是我国政府确定的战略性新兴产业,更是文化产业和文艺产业的重要组成部分。动漫是动画和漫画的总称。产业化语境下的我国动画创作的美学规制存在低龄化审美欣赏的创作取向,成人化思维的叙事倾向,功利化色彩浓厚的价值追求,以及民族化审美表现的基本特点。这些特点非常鲜明地反映了我国动画产业一方面快速发展,另一方面又具有创作和生产不成熟,虽大而不强的尴尬现状。产业化语境下我国漫画创作的美学规制表现为:题材选择呈现丰富性的新局面,表现的内容方面呈现出百花齐放的新景象,创作的主题也发生了革命性的变革——从主要以讽刺、批判和幽默为主线转变到表现娱乐性为根本的轨道上来。这些变化体现在叙事方式上就是故事性,即有较为完整的情节,有栩栩如生的人物形象塑造,有多方的矛盾冲突,完全有别于产业化之前的漫画。产业化语境下的新漫画,表现形式和具体类型都进入了“五彩缤纷”的世界,呈现出“百花齐放、百家争鸣”协同发展、万象更新的繁荣景观。

6. 产业化语境下我国艺术创作的美学规制问题。

产业化语境下我国艺术创作和生产的方式发生了根本性的变革,一方面,传统的个体性艺术创作的美学规制依然有效;另一方面,集体性、合作性、功能性成为产业化语境下艺术创作的主要方式和机制导向。从市场的意义上讲,产业化语境下发展最为迅猛的艺术门类是设计艺术。设计艺术的功能主导性的创作取向,实用性、技术性、艺术性和经济性有机融合,都是为了解决“宜人性”的根本问题。这些特征在产业化进程中促进了技术标准化。技术标准化可以

使工艺水平更加稳定,可以更好地保证产品的质量,可以提高产品的安全性、可靠性,可以让产品更加具有通用性,提高创作和生产的效率,并能够节省资源与能源、更好地保护生态环境,从而使生产企业获得巨大的社会效益和经济效益。无论是图像时代的包装设计的审美取向,还是我国城市建设中景观设计的美学选择,或者是产业化语境下美术创作美学规制的新变,都从一个侧面反映了产业化进程中艺术创作美学规制随着时代的发展而变化的现象,及美学规制选择机制背后深层意识:商业利润的精心计算和经济效益追求。

7. 产业化语境下发达国家文艺创制的美学规制问题。

发达资本主义国家的文艺很早就已经进入市场化运作,进行产业化创作和生产,并已取得丰硕的成果。它们在全球化文艺产业激烈的竞争中已经抢得发展的先机。总结发达资本主义国家文艺产业化过程中美学规制的方式与规则,可以为我国文艺产业化发展提供智力支撑和经验借鉴。美国的电影创作和生产,日本的动漫创作和生产,韩国的电视剧创作与生产,英国的文学创作与生产等是产业化语境下具有广泛的代表性和典型性的文艺范例。

美国的影视艺术成就非凡,在全世界的影响堪称第一。美国的影视艺术是在市场化语境下产生并逐步发展,并快速步入产业化这一轨道,美国电影创作和生产要综合地考虑世界影视市场的变化,主要包括目标消费者的情感诉求、审美风尚的流变,以及最广大社会民众的时尚追求、公共情绪、价值导向等情况。其挑选体制和机制决定了影视创作者和生产者主观的个人的兴趣爱好乃至偏见可以完全被排除在外,取而代之的是市场的需求、消费者的审美期待和价值追求,以及整个社会的情绪诉求、审美风尚等。这也是保证美国电影畅销全球的规制砝码。

产业化语境下的日本动漫艺术创作、韩国电视剧创作、英国的文学创作在本质上也和美国电影创作一样,其美学规制的出发点主要针对目标消费群体的审美趣味和价值追求,受众的审美趣味是文艺创作和生产的美学规制核心。其他方面的美学规制围绕着这一基本点而展开。发达国家的文艺创作和生产中令人警惕的是,大都有意识或无意识地渗透着国家和民族的价值取向、审美趣味、文化选择等关涉国家、民族文化安全的诉求。

目 录

CONTENTS

绪 论	1
第一节 课题的研究背景及意义	1
第二节 文艺产业化的历史选择	3
第三节 国内外相关的研究综述	10
第四节 研究内容、方法及技术路线	25
第一章 产业化语境下文艺创作的美学规制	28
第一节 文化产业价值链及其组织网络构成	28
第二节 产业化语境下文艺创作的基本特点	39
第三节 “规制”的界定与“美学规制”的阐释	49
第四节 产业化语境下文艺创制的美学规制	60
第五节 产业化语境文艺创作美学规制思考	68
第六节 新媒体写作与文艺研究范式的转型	74
第二章 产业化语境下文学写作的美学规制	84
第一节 产业化机制下文学写作的整体景观	84
第二节 产业化机制下文学写作的基本特点	92
第三节 产业化机制下文学写作的美学新变	105
第四节 产业化机制下文学写作的深层思考	118
第三章 产业化语境下电影创制的美学规制	124
第一节 产业化语境下我国电影生产的整体景观	124
第二节 产业化语境下我国电影创制的美学规制	130
第三节 产业化语境下我国电影创制的逻辑演变	135
第四节 产业化语境下我国电影创制的深层思考	142
第五节 我国商业大片的美学规制及其价值选择	146

第六节 我国抗日影视剧的美学流变及价值选择 157

第四章 产业化语境下电视剧创制的美学规制 168

第一节 产业化进程中我国电视剧生产的整体景观 168

第二节 产业化语境下我国电视剧创制的美学规制 173

第三节 产业化语境下我国电视剧创制的逻辑演变 185

第四节 武侠影视剧的美学选择、逻辑演进及其思考 195

第五节 情感电视剧的美学选择、逻辑演进及其思考 216

第五章 产业化语境下动漫创制的美学规制 229

第一节 产业化语境下我国动画生产的整体景观 229

第二节 产业化语境下我国动画创制的逻辑发展 233

第三节 产业化语境下我国动画创制的美学规制 239

第四节 产业化语境下我国动画创制的应对策略 244

第五节 产业化语境下我国漫画创作的整体景观 249

第六节 产业化语境下我国漫画创作的美学规制 253

第七节 产业化语境下我国漫画创作的逻辑演变 260

第八节 新媒体动漫艺术创作与生产的美学规制 266

第六章 产业化语境下艺术创作的美学规制 274

第一节 产业化语境下设计艺术创作的状况 274

第二节 产业化语境下设计艺术的审美特征 279

第三节 图像时代我国包装设计的美学规制 284

第四节 我国当代城市景观设计的美学规制 292

第五节 消费社会语境设计美学的商品叙事 300

第六节 产业化语境下美术创作的美学规制 307

第七章 发达资本主义国家文艺创制的美学规制 318

第一节 产业化语境下美国影视创制的美学规制 318

第二节 产业化语境下日本动漫创制的美学规制 330

第三节 产业语境下韩国电视剧创制的美学规制 347

第四节 产业化语境中《哈利·波特》的美学规制 360

第五节 产业化语境下灾难电影创制的美学规制 371

结 语	388
参考文献	393
后 记	397

Aesthetic Regulation of Literary and Artistic Creation in the Process of Industrialization

Preface	1
Section One Background and significance of the project	1
Section Two Historical option of industrialization of literary and artistic creation	3
Section Three Review of related research home and abroad	10
Section Four Research contents, approaches, and technical route	25
 Chapter One Aesthetic regulation of literary and artistic creation in the context of industrialization	28
Section One Value chain of cultural industry and its organizational elements	28
Section Two Basic features of literary and artistic creation in the context of industrialization	39
Section Three Definition of “regulation” and interpretation of aesthetic regulation	49
Section Four Aesthetic regulation of literary and artistic creation in the context of industrialization	60
Section Five Thoughts on aesthetic regulation of literary and artistic creation in the context of industrialization	68
Section Six New media writing and paradigm shifting of literary and artistic research	74
 Chapter Two Aesthetic regulation of literary writing in the context of industrialization	84
Section One Overview of literary writing under industrialization mechanism	84
Section Two Basic features of literary writing under industrialization	

mechanism	92
Section Three New aesthetic trends of literary writing under industrialization	
mechanism	105
Section Four Thoughts on literary writing under industrialization	
mechanism	118

Chapter Three Aesthetic regulation of film production in the context

of industrialization	124
Section One Overview of China's film production in the context of industrialization	124
Section Two Aesthetic regulation of China's film production in the context of industrialization	130
Section Three Logical evolution of China's film production in the context of industrialization	135
Section Four Thoughts on China's film production in the context of industrialization	142
Section Five Aesthetic regulation and value option of China's commercial blockbusters	146
Section Six Aesthetic evolution and value of China's films and TV series about anti-Japanese war	157

Chapter Four Aesthetic regulation of TV series production in the context

of industrialization	168
Section One Overview of China's TV series production during industrialization	168
Section Two Aesthetic regulation of China's TV series production in the context of industrialization	173
Section Three Logical evolution of China's TV series production in the context of industrialization	185
Section Four Aesthetic options, logical evolution and thoughts on swordsmen film and TV series	195
Section Five Aesthetic options, logical evolution and thoughts on family drama TV series	216

Chapter Five Aesthetic regulation of animation and comics production in the context of industrialization	229
Section One Overview of China's animation production in the context of industrialization	229
Section Two Development of China's animation production in the context of industrialization	233
Section Three Aesthetic regulation of China's animation production in the context of industrialization	239
Section Four Strategies of China's animation production in the context of industrialization	244
Section Five Overview of China's comics production in the context of industrialization	249
Section Six Aesthetic regulation of China's comics production in the context of industrialization	253
Section Seven Logical evolution of China's comics production in the context of industrialization	260
Section Eight Aesthetic regulation of animation and comics production with new media	266
Chapter Six Aesthetic regulation of artistic creation in the context of industrialization	274
Section One Present situation of artistic design in the context of industrialization	274
Section Two Aesthetic features of artistic design in the context of industrialization	279
Section Three Aesthetic regulation of package design in the Age of the Image	284
Section Four Aesthetic regulation of current urban landscape design in China	292
Section Five Commodity narratives of design aesthetics in consumer society	300
Section Two Aesthetic regulation of art creation in the context of	

industrialization	307
Chapter Seven Aesthetic regulation of literary and artistic creation of developed capitalist countries	318
Section One Aesthetic regulation of American film and TV series production in the context of industrialization	318
Section Two Aesthetic regulation of Japanese animation and comics production in the context of industrialization	330
Section Three Aesthetic regulation of South Korean TV series production in the context of industrialization	347
Section Four Aesthetic regulation of Harry Potter in the context of industrialization	360
Section Five Aesthetic regulation of disaster films in the context of industrialization	371
Summary	388
References	393
Postscript	397

绪 论

第一节 课题的研究背景及意义

在20世纪80年代以前,我国公众生活中占主导地位,处于核心位置的是严肃文艺。20世纪80年代中后期,我国实施全面的改革开放政策,商品经济迅速发展,影响深远。这种影响必然也渗透进人们的精神领域、文化领域。所以,人们就会看到原本属于严肃文艺的文化生活领地内,商业文化、消费文化、大众文艺肆意地横冲直撞,开疆辟土,并逐渐成为主流。尤其是,20世纪90年代中后期以来,我国文艺从先前的零散的市场化,开始向高度的市场化、商品化过度,乃至进入到产业化进程。这种进程导致中国的文艺市场产生巨大的变革,这种变革将商品的意识、将产业的观念带入到文艺领域中,通过新的生产方式、新的消费方式、新的流通方式、新的文艺市场,深刻地改变着文艺创作的方式,改变着文艺家和文艺消费者对文艺的态度,甚至改变了中国文艺的基本格局。

产业化语境下的中国文学艺术领域的种种变化,在研究者的文章中有着生动的表述:

“文学的产业化确已经发生在我国。20世纪90年代后,文坛上引爆了无数个消费热点,诸如:王朔热、《渴望》热、汪国真热、《废都》热、陕军东征、长篇小说热、《文化苦旅》热、闲适散文热、小女人散文热、私人化写作、美女文学、另类文学、青春写作热等。”“20世纪90年代初,‘新写实’刚一出现,就有‘新状态’‘新体验’‘新历史’‘新市民’等‘新’字号产品,取而代之。”^①

^① 袁勇麟,李薇:《文学艺术产业——趋势与前瞻》,四川大学出版社2007年版,第47页。

“音像艺术处于产业化最活跃的前沿,在这里,新技术、新产品、新式样层出不穷;录音、录像;磁带、光盘;组合音响、家庭影院;更有数字化浪潮迎面扑来,CD、VCD之后,DVD、DVD-ROM、CD-RW。它们受到群众的欢迎,群众可以在多种场合,通过多种途径,借助电视、录像机、影碟机、电脑多媒体等,进入多姿多彩的音像艺术世界。音像艺术产业呈现强劲的发展势头”^①

“中国艺术品市场2011年全年的拍卖总成交额突破了1000亿元人民币大关,艺术品市场的总成交额接近4000亿元人民币。我国艺术品市场潜在的需求具有6万亿人民币规模。截止到2011年6月,全国已经有19家文交所挂牌成立,另有9家正在筹备之中。”^②

“今天的审美活动已经超出所谓纯艺术/文学的范围、渗透到大众的日常生活中,艺术活动的场所也已经远远逸出与大众的日常生活严重隔离的高雅艺术场馆,深入到大众的日常生活空间,如城市广场、购物中心、超级市场、街心花园等与其他社会活动没有严格界限的社会空间与生活场所。在这些场所中,文化活动、审美活动、商业活动、社交活动之间不存在严格的界限。艺术与商业、艺术与经济、审美和产业、精神和物质等之间的界限正在缩小乃至消失。”^③而艺术产业化的典型表征就是艺术泛化和审美泛化。

“2004年以来,我国的文化产业发展进入了快速发展时期。2008年我国文化产业的增加值达到了7600亿元,比2004年的3440亿元整整翻了一番多。而从2004年起,我国文化产业每年的增长速度都在15%以上,远远超过了我国年度GDP的增长速度,也大大超过了第三产业的发展速度。我国的文化产业已经踏上了快车道,正处于爆发性增长的前夜。”^④

这些研究者的成果生动说明了我国的文艺产业正处于蓬勃发展日新月异的最好阶段。

“美学规制”指人们在文艺创作与欣赏中有意识或无意识形成的审美标准和美学规约。文化产业大潮兴起之后,文艺产品的交换价值日渐突显,文艺的生产机制发生了深刻变化,除部分国家保护的文化事业的文艺生产外,大部分

① 袁勇麟,李薇:《文学艺术产业——趋势与前瞻》,四川大学出版社2007年版,第196-197页。

② 西沐:《中国艺术品份额化交易的理论与实践研究》,中国书店2011年版,前言,第1-2页,第235页。

③ 陶东风:《日常生活的审美化与文艺学的学科反思》,《现代传播—中国传媒大学学报》,2005年第1期,第21-26页。

④ 林丕:《关于我国文化产业、文化消费的几个问题》,《新视野》,2009年第5期,第20-21页。