

Art
and
Creative
Industries

创意产业
与艺术

〔英〕贾斯汀·奥康诺

著 / 王斌、张良丛

译 / 顾鑫

校 /

Art and Creative Industries
创意产业
Creative Industries

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

Art
Creative
Industries

Art
and
Creative
Industries

艺术
与
创意产业

[英] 贾斯汀·奥康纳
王斌、张良丛 译 顾鑫 校

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

艺术与创意产业 / (英) 奥康诺著; 王斌、张良丛译, 顾鑫校. —北京: 中央编译出版社, 2013. 11

ISBN 978 - 7 - 5117 - 1802 - 0

I. ①艺…

II. ①奥… ②王… ③张… ④顾…

III. ①文化产业 - 研究

IV. ①G114

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 237953 号

Copyright © 2011 by Justin O'Connor

Simplified Chinese edition copyright:

CENTRAL COMPILATION & TRANSLATION PRESS

All rights reserved.

本书简体版由 Justin O'Connor 授权中央编译出版社出版, 版权所有, 侵权必究。

艺术与创意产业

出版人 刘明清

出版统筹 薛晓源

策划人 西畴

责任编辑 王忠波

责任印制 尹珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座(100044)

电 话 (010)52612345(总编室) (010)52612339(编辑室)

(010)66161011(团购部) (010)52612332(网络销售)

(010)66130345(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 www.cctphome.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京瑞哲印刷厂

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数 130 千字

印 张 7.625

版 次 2013 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 69.00 元

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤
凡有印装质量问题, 本社负责调换。电话: (010)66509618

目 录

第一章 艺术在现代性中的浮现

- 一、什么是“艺术” 3
- 二、“艺术”的出现 7
 - 1. 技术、媒体和社会 7
 - 2. 市场和商品 10
 - 3. 社会分化，消费和卓越性 15
 - 4. 政治和公共领域 17
 - 5. 美学、知识和现代性 21

第二章 艺术和工业：生产、卓越性和不满

- 一、艺术世界 31
- 二、卓越性 38
 - 1. 新的公众 40

2. 艺术世界和通俗文化	42
3. 艺术和民主	45
三、先锋派和文化动力说	49
四、结论	57

第三章 艺术政策：国家建构、大众文化和现代主义

一、国家建构	63
想象的社会	64
二、市场和商业大众文化	68
三、先锋派和现代主义	74
对现代主义的回应	77

第四章 通俗文化、文化产业和文化研究

一、文化研究——从艺术走向文化	85
二、20 世纪 60 年代：表现性的革命	93
三、艺术世界和文化产业	102
1. 文化产业	103
2. “艺术”	107
四、文化产业，后福特主义和公共政策	114
1. 公司文化	114

2. 后福特主义和创意企业	118
五、新的文化政策景象	121
1. 1981：大伦敦市议会	121
2. 创意国家	123
3. 市场的新任务	125
4. 新创造性习性	126
5. 创造丛	127
六、结论	130

第五章 创意产业和艺术

一、创造力	135
1. 信息社会	137
2. 作为新叛逆者的企业家	139
3. 三种结果	141
二、创意产业	142
1. 创意作品	144
2. 创意消费	145
3. 文化—经济的和解	148
三、创意产业：支持还是反对艺术	152
1. 艺术、大众文化和公共空间	152
2. 艺术的独特性	158

3. 创意产业对艺术的挑战	160
4. 作为知识的艺术	162
5. 艺术、大众文化和一种“整体生活方式” ...	165
四、结论	168
1. 艺术不是“艺术”	168
2. 文化价值和经济价值是不同的	169
3. 市场失败包含市场的失败	170
4. 共同文化	171

第六章 定义艺术和创意产业

一、创意产业的时代	175
一个艺术的替代品?	178
二、定义	182
1. “创意”是一种凝合的因素吗?	182
2. “艺术”是创意产业的一部分?	188
3. 艺术对文化、创意产业的输入	193
三、艺术——媒体——设计	203
交叉的政策领域	203
四、媒体和设计产业	207
1. 媒体产业	208
2. 设计产业	210

第七章 结论

一、创意产业的政策	217
二、公共干预的理由	219
1. 补贴和市场的失败	219
2. 作为公共政策的文化政策	223
三、生态系统	227
1. 创意环境和城市	227
2. 文化政策同盟	229
四、结语	231

第一章

■ 艺术在现代性中的浮现

一、什么是“艺术”

艺术是特定社会和历史环境的产物，其本质和功能也会随着其所处社会历史环境的变化而变化，这种观点其实并不新鲜。从某种意义上，我们可以认为“艺术”的现代理念与“历史”的现代理念是在18世纪同期出现的。两者都源于对当时变化的世界及与其对应的风俗习惯、信仰和体制机构的变化认知。艺术家们在赋予这些新的时代以新的形式的时候，意识到他们可以利用，但不能简单地重复古典艺术时期的“经典”表现形式。艺术的概念与“启蒙”和“现代性”（这个词直到19世纪中期才与资本主义一起被创造出来）有着复杂的关联。这后两者都为艺术注入了新的知识和历史概念。关键在于我们对于“艺术”和“艺术家”这两个概念的理解只是在近期的历史环境中形成的。我们不能沿用传统艺术史通过回溯历史的方

法来理解我们当前关于艺术和艺术家的概念；而且我们也必须意识到我们可能需要改变自己的定义。

历史上“艺术”的象征性实践活动总是与“魔法”和“宗教”（这些概念本身的界限并没有被严格界定）缠绕在一起。两者都涉及寻求理解我们所处的世界的方法，并从满足人类的自身发展需要来设法改变或者影响世界。可以认为仪式是一种技术形式。在此意义上，宗教、科学、艺术和技术（包括魔法和炼金术在内）都是同样地做理解和改变世界的尝试，因而直到18世纪它们仍然是息息相关。“艺术”系教授数学、天文学、神学、伦理学等等的传统延续至17世纪。伊丽莎白一世钦定的魔术大师约翰·迪伊（John Dee），就曾将顶尖的数学知识应用到他的天文图表中，类似的还有伟大的天文学家开普勒（Kepler）曾经是罗马教皇鲁道夫（Rudolf）的御用炼金师。

象征性形式和仪式还被用作“社会技术”；宗教不仅仅能够帮助人们解释世界，驱散隐蔽的力量，它也被用于组织社会的工具，使社会能够根据宗教的原则运转。中世纪时期教会就已经运用图像、声音、朗诵和表演的形式来组织和控制知识的传播，这完全是基于其对仪式作为一种深奥的交流形式所具有的巨大社会影响力的深刻领会。

“艺术”一词是由“艺术品”和“手艺”衍生出来

的；它指的是一种特殊的技能，或是手工的或是技术的，后者又是从希腊一词“技术”（*techne*）演变而来，即我们现在所用的技术一词的词根。与此类同，我们才有了战争的艺术、外交艺术，或是驭马艺术——这些都是需要通过刻苦的学习才能掌握的技能。在这些不同的技能以及表现形式出现的基础上（它们通常受到特定组织的约束，例如行会），开始在 15 和 16 世纪出现了我们现在所理解的“艺术”和“艺术家”的概念。然而它们的出现也导致了“艺术”与别的社会实践活动的分离（比如其与科学和宗教的分离，“日常生活”也被认为是不同于艺术的了），从而导致“艺术家”被从纯粹的工匠、手工业者和一般劳动者中区分出来。

但是我们不能很快地下结论认为，艺术就是精英的，带有人类理想主义（*humanist idealism*）的色彩；或者认为我们可以仅仅依据技术的发展和劳动的分工（像有些创新理论或进化经济学理论的文章一样）来理解这段历史。我们首先要理解那些社会本身是如何去理解或者体验其与精神和物质世界的联系的。这些过去的社会与我们现有的社会有着根本的不同：历史学可以将研究艺术品的象征价值作为研究当时艺术的价值的一段历史，我们也不应该将艺术品简单地看成是未来社会技术进步（或障碍）的因子

而已。

“艺术”和创造它的人的本质都是特定的社会和文化环境的产物；我们的“艺术”以及我们的社会技术“工具”都不能用来诠释过去的这些世界，例如古希腊文化和澳大利亚土著文化。而我们应该关注的恐怕是：在我们的社会，艺术是怎样与别的知识和实践相分离的？

二、“艺术”的出现

艺术的出现与欧洲资本主义和现代性的产生息息相关。它们之间存在怎样的紧密关系对当前关于艺术本质和功用的讨论至关重要。艺术的出现问题在五个宽泛的领域中被讨论到。

1. 技术、媒体和社会

对于互联网和数字化对当代社会和文化所产生的深刻影响的认识，强调了媒体所充当的至关重要的角色。这些新技术的媒体不仅影响了艺术的“传播”，同时它们还影响了艺术的内容（“媒体成为内容”）。还有艺术试图理解和影响世界的方式，其所有的作为乃至其与文化和社会的关系，一并受到了根本性的挑战。

我们前面提到了艺术、仪式、宗教、技术在其他一些

社会中可以紧密地结合在一起，那么它们是怎样在我们当今的社会里被分割、再重新组合从而产生出不同的效果的呢？

我们可以从1450年第一台印刷机的诞生这一关键技术的发明谈起。它的发明是人类文化的重要基石之一，在当前关于互联网的争论中也经常性地被援引。当年维克多·雨果在《巴黎圣母院》中写道，印刷是现代社会的教堂，他暗示印刷不仅仅是一种复制技术，更是帮助我们理解世界和我们在其中所处地位的工具。

印刷最基本的影响是对信息的控制。它不仅使得传播新的和旧的知识成为可能（促成了我们所熟知的文艺复兴），还导致圣经复制品的剧增（更是越来越多地被翻译成通俗的语言），这意味着教士不再能够成为唯一可以诠释上帝旨意的人。印刷术和新教改革之间的关联也就是因为当时每个人，甚至任何人都可以阅读圣经了。过去教堂是其自己的小世界，用它的视觉性象征（包括建筑物的形状和比例）来传达什么是善良和邪恶、时节、生与死，等等。大教堂和教会成为组织当地生活的结构和中心。印刷的出现，使阅读取代了这种过去只有牧师和教会才拥有的至高权利。印刷不仅通过生产通俗易懂的圣经，提高人们的阅读能力来促成教会的改革，更重要的是大大扩展了可

交流的范围，成为了现代民主制度的基本条件。

印刷技术也催生了新的社会技术。加上木刻术和后来的雕版术，印刷术大大推动了从古代苏美尔（Sumer）时期就被认为是一种稀有而且受到严格控制的文字技术的发展。这是一种具有深远影响力的技术，正如赴中国传教的著名耶稣传教士利玛窦所说：“将事情写下来的要点在于：你的想法将传播到千里之外；反之，面对面的谈话百步之外就听不清楚了。”^① 印刷术将这种观念提高到一个更高的水准，如果说它促进了信息的民主化，那么它也有利于复杂社会实体（也即我们所说的民族国家）的建立和管理。而且印刷还与其他形式的交流紧密相连——道路、水路、邮电业以及市场经济的有组织交换都要用到印数术。

但是雨果的比喻使我们想起了黑格尔的名言，现代人用清晨读报来取代原来的清晨祷告。^② 这就意味着，此种在大量印刷基础上形成的社会已经与过去的天主教集体参与大相径庭了。虽然公共阅读还是保持口头和群体的形

① Jonathan Spence (1985) *The Memory Palace of Matteo Ricci*, Harmondsworth: Penguin, p. 22.

② The significance of this mass ceremony-Hegel observed that newspapers serve modern man as a substitute for morning prayers-is paradoxical. It is performed in silent privacy, in the lair of the skull.