·会议综述·

文化·融合·创新

——2016年两岸第六届文化创意产业发展论坛暨两岸文创本科学术联盟会议综述

王济远,曹入云

(济南大学 历史与文化产业学院,山东 济南 250022)

[摘　要]2016年10月13日至15日,海峡两岸第六届文化创意产业发展论坛暨两岸文创本科学术联盟会议在济南大学举行。本次会议以"文化·创新·融合"为主题,海峡两岸共有30多家高校80余位专家学者参加,提交论文50余篇,在为期三天的会议中,与会者围绕"文化·创新·融合"主题,就"文化创意与文化生活"、"文化创意产业管理专业人才培养"和"发展与问题"等问题展开了深入、热烈的讨论,专家学者们各抒己见,自由发表自己的学术观点,一些学术前沿的新理论、新技术和新问题得到探讨,并取得了丰硕的成果。两岸文创联盟会议进一步加强了两岸文创产业教学和研究的交流合作。

[关键词]第六届文化创意产业发展论坛暨两岸文创本科学术联盟会议;文化融合创新

[中图分类号]G124　　[文献标识码]A　　[文章编号]1671-3842(2016)06-0123-05

2016年10月13日至15日,海峡两岸第六届文化创意产业发展论坛暨两岸文创本科学术联盟会议在济南大学举行。本次会议以"文化·创新·融合"为主题,参加会议的包括上海交通大学、中国传媒大学、山东大学和济南大学在内的20多所大陆高校以及中国台湾所属之佛光大学、中国文化大学、元智大学、台东大学和台北科技大学等多所高校。本次会议由济南大学历史与文化产业学院主办,出席会议的有来自海峡两岸高校的专家学者、业界人士80余人,大会围绕"文化·创新·融合"主题,就"文化创意与文化生活"、"文化创意产业管理专业人才培养"和"发展与问题"等问题展开了深入、热烈的讨论。

一、文化创意与文化生活

文化创意与文化生活是本次会议讨论的一个重点,与会的中国传媒大学齐勇峰和台湾佛光大学翁玲玲在大会主题发言阶段均对此作了重点回应。齐勇峰以《文化产业、文化经济与文化生活》为题的发言认为,现代意义上的文化产业大体上分为文化产业、文化经济与文化生活三个发展阶段,文化产业发展的第一个阶段是文化产业发展的"本体"阶段,即文化产业与相关产业日益分离,这其中科技起了及其重要的作用,也就是早期被欧洲法兰克福学派称为"机械复制的时代"的"文化工业"阶段。这一时期文化产业逐渐成为相对独立的经济部门引起政府尤其是统计领域的重视,故有人认为只有文化工业才是文化产业。随着大众文化的迅速崛起和文化消费市场格局的形成,以赢利为目的文化产业迅速发展,"文化产业"、"内容产业"、"版权产业"等概念相继出现。第

[作者简介]王济远,文学博士,济南大学历史与文化产业学院教授;曹入云,济南大学历史与文化产业学院研究生。

二个阶段是文化经济阶段,随着文化产业发展的辐射和溢出效应以及相关产业发展对文化的需求,文化与旅游、体育、健康、城市建设乃至农业等各行业广泛融合,产业边界日益模糊,形成大文化产业格局,与此同时,文化产业越来越呈现出上游化(文化创意)和下游化的极化现象,凸显文化巨大引领作用的同时也反映出产业融合的趋势。文化生活发展阶段是文化产业发展的第三个阶段,人是文化的主体,文化是人的文化,文化与相关产业进一步融合,逐步形成国民生活的全面文化化、创意化和特色化的发展趋势,未来将出现文化与社区、文化与家居和文化与生活的方方面面的融合,这就是文化产业文化生活发展的阶段。这种趋势其实在发达国家和地区已然出现,像日本的"生活产业"、台湾的"创意生活产业"等。在这个意义上,齐勇峰建议高校文化产业管理人才培养,应与文化产业发展现实联系起来,拓展教育范畴,增加教学实践性,突出教育的应有之道,把文化产业教育办得更有创意,更有特色,真正实现人才和能力的培养。翁玲玲以《打造桃花源:宜兰县文化创意产业的发展与取径》为题的大会发言可以说是对上述问题某种意义上的回应。翁文把台湾宜兰县文化创意产业的发生发展放在台湾现当代经济文化发展的背景下展开,透过"白米小区"这一典型案例介绍宜兰县的"创意生活产业"的具体发展过程,通过具体的文献数据与田野调查数据,分析宜兰人如何运用地方文化的特性,结合小区营造,成就宜兰县的文化创意产业并成功打造一个生活的桃花源。"白米小区"是宜兰县一个面积约 3 平方公里居民约 800 人的村子,90 年度初期还是一个二十多家水泥场与石材场林立的地方,空气污染严重,落尘量与酸雨全台第一,居住环境恶劣,人口大量外移。后来找到了本地曾在日据时代盛行一时的传统"木屐"项目,推动木屐产业的发展,从"木屐文物馆"到"木屐街坊"再到"木屐村",木屐产业的成功来自于小区居民对产品的创新与坚持。除了外型创新,也考虑木屐使用意义的转换,从不同用途不同类型的木屐设计如玲珑木屐、鸳鸯木屐、彩绘木屐、宜兰木屐、日本木屐、同心协力木屐、健康木屐等等到体验型的延伸性产品开发如木屐 DIY、木屐彩绘、木屐舞蹈、木屐游戏等等。除了木屐本身以外,也透过游客来访所带动的小区观光,开发了白米风味餐、木屐咖啡、小区导览等外围项目的营销。作者认为,对小区居民而言,除了产业的成功,白米人意识的觉醒与共识的凝聚,众志成城使得生活得以翻转,才是更令居民自豪之处。此外,透过对木屐的设计制作以及推广营销,使白米人体验到生活文化中所蕴含的历史、文化、乡土、艺术、美学的生命力,能以身为白米人为荣,更加增强了爱乡爱土的情感。在这样的情感基础上,白米人从未放弃小区发展的初衷,大家共生共荣,达成永续经营的理念,则是白米人更企盼的未来目标。白米木屐村创意生活产业的形成,初始并非为了"产业",而是在寻求改善小区生存环境的过程中,居民逐渐凝聚共识的结果,是小区营造的意外惊喜。也就是说,白米小区创意生活产业形成的关键,并不在于"木屐"本身,而是整体的创意累积与公益价值凝练的结果。因此,对其产业的探讨,作者以为应该超越产品本身的研发制造与营销等问题,从小区营造的角度切入,才能更清楚地阐明文创产业对社会文化发展的真义。作者最后总结说,白米小区并非宜兰县唯一成功的例子,在社造场域中,宜兰的社造经验与成果普遍得到肯定,咸认是台湾做得最好的一个县份。在社造的指针元素"人、文、地、产、景"这五个项目中,宜兰都能呈现在地特色、创意和专业深度。根据《天下杂志》2012 年(第 505 期)的调查,高达 91.9% 的宜兰人认为居住在宜兰是幸福的,居民对家乡的认同感以及身为宜兰人的尊荣感全台第一。透过小区营造,宜兰人成功地改造了宜兰,也为自己打造了一个桃花源。

对于大陆城市文化产业发展的研究也受到众多与会者的关注。王玉《文化创意产业引领下的城市更新——以济南市市中区为例》对文化产业引领下的城市更新进行了相关论述,王文通过从战略、制度和组织层面分析市中区"三级联动、分域并进、文城一体"的以文化创意产业为导向的城市更新互动发展新模式,认为以文化创意产业为导向的城市更新互动发展新模式在保护和传承城市文脉、促进文化创意产业的发展、普惠文化民生以及促进城市物质层面的城市更新和盘活城市资产等方面发挥着重要作用。王建成《传统文化符号在城市文化产业园区的利用研究》则提出在发

展文化产业的大背景下文化产业园区在一二线城市如雨后春笋般涌现,但这些园区多为西方后现代主义和消费主义的产物,传统文化符号未能入主文化产业园区,这一问题应引起关注和研究。

二、文化创意产业管理专业人才培养

文化创意产业管理专业人才培养问题是历届会议关注的问题,江奔东以《文化产业经营管理人才培养的几个问题》为题作大会主题发言,他通过梳理中国大陆内地文化产业管理专业十余年的发展,把当前文化产业管理专业建设的现状概括为四点:一是专业成长速度迅速,二是专业特色多元,三是实践教学大有长进,四是科研向高端迈进。并在如何改进文化产业管理人才的培养方面,提出四点要求:一是要夯实专业基础理论,只有夯实全面的完整的理论培养,才能造就经营管理的精英特别是高端领军人才;二是要大力强化实践教学,文化产业管理是一个实践性极强的专业,无论是懂文化艺术,还是善经营管理,都应当使学生通过课堂内外的实践活动,接受初步的训练,增强感性认知;三是要注重跟踪文化产业实业的最新进展,不管是理论层面的教学,还是实践层面的教学,都必须紧密跟踪实业的进展,把最前沿的情况传授给学生;四是要着力培养具有国际视野的高端人才,要把培养具有国际视野的高端文化产业管理人才当做办学目标。钱伟《文化(创意)产业管理教育中的开放性问题》提出教育开放性的问题,钱文认为开放性本是文化(创意)产业管理教育题中应有之义,但近年来愈趋封闭的社会文化经济环境与作为文化保护机制的教育制度本身都逼迫我们重新审视开放性问题。作者以村上隆、Bobby Mcferrin 与 Scott Adams 三位艺术家为例,揭示了教育所需要的开放性是真正的系统性的开放,而非封闭在自我之中的一时冲动,并指出在教育中通过开放性的参考系统、情境设计教学与社会考核体系三个环节达成此一目标,以帮助学生建立一个立足于自我经验、面向他人与社会的开放学习系统的同时,建立了一个开放的文化(创意)产业管理教育系统。林吉玲《学分制视野下对高校学科交叉专业人才培养体系建构的思考》认为文化产业管理专业作为经济学、管理学、艺术学和信息技术等学科交叉的新兴专业,就学分制的角度审视该专业的培养体系建构,必须明确专业定位与人才培养目标,必须优化课程结构,只有加强文化产业管理人才培养体系的研究,才能优化人才培养方案,加快师资队伍建设,才能切实推进课程建设。段轩如《高校文化产业创意人才跨学科培养的思考》一文提出,文化产业的快速发展使得社会对于创新型、复合型的跨学科人才的需求越来越炙热,社会亟需的创新型的工作岗位很难招到真正的合格人才,但很多高校培养的相关“人才”却明显过剩,形成“供”与“求”断链的状态。作为培养人才基地的高校面临着新的诸多挑战。能否创建特色人才培养体系,培养一支适应文化产业发展的人才队伍,关系到我国文化产业能否健康可持续发展,基于理论与实践双向建构的方式方法展开“跨学科人才培养”的高等教育模式的转型变革,已然成为社会发展必然趋势,它事关创新型经济社会能否保持持久有效的发展动力,也是学校适应社会发展需求、为学生谋求发展的行动先导。张廷兴《创新发展,推动文化产业人才引进工作》一文认为当前文化产业人才引进政策人才引进工作还存在着许多问题,这些问题有政策本身的,更重要的是观念的和态度的。文化产业是创意产业、内容产业和智慧产业。创意是文化产业人才的独特内涵。创意不是简单重复性工作,而是在变易和不完全确定的系统中充分发挥个人的资质、经验、想象和灵感进行创新。要破除制约人才发展的各种思想观念,倡导科学、发展、规范、持续的人才观念;必须认清形势,分析现状,积极主动,多渠道引进人才。唐月民《文化产业区域发展研究》则提出在文化产业管理专业的教学和研究中如何结合区域性文化产业发展实际是应该引起重视的一个问题,他认为在区域文化产业发展中,有三个问题是政府和企业界比较关心的:第一是文化产业的定位问题;第二是文化产业的投入问题,如资金、土地从何而来;第三是文化产业的回报问题,如社会效益和经济效益如何变现等,通过对这些问题的梳理,贯彻到教学和研究中,能够丰富文化产业的理论内容,从而在提升文化产业管理专业

学生的社会适应度。

关于文化产业管理专业教学实践问题,也引起众多与会者关注。王济远《关于文化产业管理专业实践教学的几点思考》提出实践教学是当前文化产业管理专业教学非常薄弱的一个环节,加强文化产业管理专业实践教学要从实践教学的观念意识入手,直面当代文化产业发展的现实和教学活动的实践性质,强化教师和学生关于实践教学的问题意识,同时通过校园文化实践、校企合作等多种方式来推行完善。秦勇《跨学科背景下文化产业实践型人才培养模式探索》则从文化产业管理专业实践型人才培养需要打造"跨学科"背景下贯通"文化"与"产业"的成熟的理论体系入手,提出需要引导本科生由"学术型"学习向"实践型"学习转型,需要立足"人本化"与"精品化"战略,对人才培养进行总体规划,并以首都师范大学文化产业专业为例,指出该校经过多年摸索,在夯实本科学生的跨学科理论基础上,以"创意实践"为教学的目标,面向地方文化建设需要,以各类"实践"项目引导学生完成向实践型人才的转型,突出对学生未来发展进行整体规划的培养模式,这套模式经过近年来的不断实践检验,效果显著。刘素华《社区文化管理课程建设与积极公民培育》认为社区文化管理课程要融合社会治理、有活力的市场主体缔造及个体价值三方面来实践,注重培育积极公民,她期望通过课程可以引导学生关注生活及本土性的文化,让学生通过在该领域的实践体验,积极地对生活进行创造。李康化针对与会者关于文化产业管理专业人才培养与实践教学的争论提出自己的看法,可看作是对这一问题的总结,首先他认为大家讨论问题多是从教师着眼,其实从学生的角度思考问题也应引起关注,学生的权益和视角应受到关注;其次他强调,就教师教学而言,学生要受益,教师自身的学术应该做好,文化产业管理专业的教师不能恋旧,要转过专业来,文化产业管理领域的学术做得不够好,专业和学科建设因此就赶不上,有些现实问题含混、不成熟,不可能教好学生,在这个问题上作为教师要先检讨自己;第三,就教学实践问题,他认为应根据学校培养目标和要求的不同提出不同的要求,比如上海交通大学的培养目标就是注重培养学生把握产业发展趋势和对文化产业发展高端意义上的产业引导,因而并不注重具体产业实践;第四,学生是学校培养的,可以说是学校生产的"产品",学校应该提供"售后服务",学校的发展与学生的发展应共进共荣。

三、发展与问题

以互联网为核心的飞速发展的现代技术与文化的融合使得当代文化生产与文化消费日新月异,对此一大批专家学者分享了他们各自研究的成果和关注的内容。杨慧《互联网语境中的参与式影像消费——以融合文化理论下弹幕视频网站的媒介使用为例》认为,在互联网的影响下,当前影像观看不再是传统的线性模式,而转变为一种参与式的模式,尽管国内部分学者批评弹幕是对传统视觉艺术、视听语言画面性的破坏,但从融合文化理论出发,则让人看到弹幕呈现出很强的媒介融合、文本融合和受众融合的特点(这里的媒介融合指弹幕中的文字语言与弹幕后的视听语言之间有注释、引用、补充、结构等多类关系,文本融合指台词、情节的相似会使弹幕发送者大量提及其他文本,而受众融合体现了一种参与文化以及集体智慧)。陈平《法国电影体制与制片融资》介绍了法国电影的体制和制片融资及其优劣势,提出法国电影体制对我国电影体制建设的几点建议:一是建立和完善符合中国国情的电影体制;二是通过税收平衡商业利益和艺术价值;三是扶持艺术电影的创作和院线发展;四是通过合作拍片等形式培养专门人才。梁秀霞《新媒体语境下电影的互动机制分析》认为新媒体时代电影的生态正悄然发生变化,从内容生产到产品呈现,从众筹到互联网发行,从互动传播到互联网营销,新媒体为电影产业带来机遇与挑战的同时,也开启了互联网电影的新思维。杨光《微媒介环境中的"趣味"生产模式》指出微媒介所产生的媒介化个体导致了非媒介环境的消亡和"微众"的勃兴,作为当代日常生活审美化中的新现象,"微生活"中的审美愉悦

呈现出一种快适感特征,是混合着私人利害性、表演性、交往想象力与非反思性理解力的新型审美化快感,“微生活”审美化的主要社会学力量已经不再是所谓的“新型文化媒介人”,而是由媒介化个体组成的“微众”,“微众”趣味的生成与社会流动以特有的“精英←→微众”模式有别于传统媒介环境中的“精英→大众“模式和“精英←→新型资产阶级←→大众”模式。陈少峰《动漫旅游的体验机制与发展模式分析》认为动漫旅游是动漫产业与旅游产业相互融合而形成的一种产业形态,中国大陆的动漫产业和旅游产业都处在快速发展时期,特别是在动漫受众日趋增多和旅游产业面临供求调整的背景下,动漫旅游作为新型产业形态,具有极高的趣味性、娱乐性、文化性、教育性及突出的广域性、定向吸引性等特征,对动漫产业和旅游产业的发展和创新具有积极意义,探索动漫旅游的体验机制,寻找适合国内动漫旅游发展的模式和路径是必要的。张波《论文化产业发展对国家政治传播的促进功用》则提出在大众文化蓬勃发展的背景下,文化产业与国家政治传播发生了前所未有的紧密联系,文化产业规制体现了国家文化理念,成为向国内外展示国家政治文明和文化发展的 一个窗口,大众文化产品成为政治传播的重要载体,体现了文化产业商业诉求、政治目的与文化特质的三位一体。由此,国家政治传播必须面对文化消费碎片化、文化生产与消费主体重合化以及文化多样化等新命题,当下应当从坚持社会主义先进文化方向、重视和引导大众文化产品生产与消费、积极应对网络时代文化产业新特点等方面入手,积极推进文化产业发展与国家政治传播的良性耦合关系。

文化产业与新技术的快速融合与发展改变了当代社会的文化生态,也带来了新问题,对于当前文化产业发展面临的问题,众多学者在不同领域提出了自己的看法。台湾学者丘昌泰、刘宜君《新媒体与文创知识产权保护的困局》以台湾文化产业创意为例,认为文化创意产业虽被台湾当局列为六大新兴产业之一,被誉为台湾未来的“明星产业”,但由于其核心竞争力是“无形文化资产”,保护该资产之智慧结晶相当困难,故如何保障文创产业的知识产权一直是当局主管机关难以破解的公共问题,近年来因特网科技日新月异,各种型态的新媒体与行动载具不断出现,加上新媒体具有传播速度极快、传播范畴无远弗届的双重特点,加之新媒体的服务器若设置在境外,已超越当局行使智产权管辖权以外,导致文创产业的知识产权保护问题如同雪上加霜,成为刻不容缓的当前急务。文章首先澄清文化创意资产与知识产权保护之关系,其次探讨 OTT 环境对于文创产业智产权保护的挑战,并透过对于知识产权判决案例的分析,以了解司法对于管制知识产权的执行状况,再其次则探讨新媒体发展趋势对于智能侵权的不利影响与相关问题,最后针对保护文化创意产业的智产权问题提出政策建议,同时也提醒人们要端正网络用户的自律规范与使用观念,要尊重原创作人,不要轻易下载非法文件等。唐月民《文化产业区域发展研究》指出中国大陆许多地方政府和企业在文化产业发展规划的“定位问题”、“统计指标问题”等方面的含混或是认识不足给产业发展带来很多的困惑,相关政府管理部门权利分散、管理不力,以及当前文化产业生产量大而经济效益和社会效益低下等现实问题。

会议期间,与会的专家学者们积极参与,各抒己见,自由发表自己的学术观点, 一些学术前沿的新理论、新技术和新问题得到探讨,取得了丰硕的学术成果。正如在大会开幕式上举行友好大学合作签约仪式的台湾佛光大学校长杨朝祥和济南大学校长张士强两位先生所言:中国文化源远流长, 两岸同根同源,一脉相承,教育交流是两岸长远友好的希望工程。两岸文创联盟会议对文化创意产业发展、文创学科专业建设、文创人才培养做出了重要贡献。两岸学者将共同努力,借助两岸文创联盟会议的平台,进一步加强两岸文创产业教育和研究的交流合作。

[责任编辑:翁惠明　wenghm@ vip. 163. com]