

• 文化学研究 •

文博领域文化产业的发展 及其模式创新

贾旭东

(中国社会科学院文化研究中心, 北京 100732)

摘要:视“真实性”为生命,以“保护”为第一准则的文物博物馆领域是否应该发展文化产业是一个存在严重分歧的重要理论问题和重大实践课题。研究表明,文物博物馆领域应该大力发展文化产业,因为这不仅是我国实现从文化资源大国向文化产业大国转变的客观需要,更是文化遗产事业可持续发展及其融入经济社会发展的客观需要。文物博物馆领域文化产业发展不应是对文化遗产的直接开发,而应立足于文化价值与经济价值的统一,以对文化遗产的间接开发为主,通过经济价值的实现从而最大化其文化价值。

关键词:文博领域;文化产业;战略意义;模式创新

中图分类号:G114 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-8860(2012)06-0030-06

一、正确认识文物博物馆领域文化 产业的发展及其模式创新

1. 正确认识文物博物馆领域文化产业的发展

文物博物馆领域是集中管理国家文化遗产的重要领域。对于这样一个以文化遗产为核心、广泛涉及国家和民族的文化与尊严的领域,长期以来核心的问题是保护。虽然对文化遗产的利用在“合理”的范围内被允许,但是利用始终被视为一种“破坏性”力量。然而,在实践层面,文物博物馆领域以合理利用为名发展文化产业却是

一个无法回避的现实。对文化遗产的各种形式的有偿利用,包括旅游开发、纪念品和复制品的生产与销售、文物市场交易,以及其他各种形式的经营活动,就是文物博物馆领域事实上存在的文化产业。当前的现状是:一方面,由于在某种意义上不承认这一概念,导致相关的生产经营活动混乱,使之成为破坏文化遗产的现实和潜在力量;因利用导致的对文化遗产损害的事件时有发生;另一方面,随着保护实践的发展和文化遗产理论研究的不断深化,文化遗产的定义日趋开放,保护的理念和形式呈现出新的变化,通过利用促进保护的案例不断涌现。这从正反两个方面凸显解决文物博物馆领域文化产业发展问题的重要性和紧迫性。政策制订者和研究者需要

收稿日期:2012-08-15

作者简介:贾旭东(1963—),男,辽宁沈阳人,中国社会科学院文化研究中心副主任、研究员,主要研究方向为文化理论、文化产业发展。

基金项目:本文由作者承担的国家文物局“十二五规划”前期研究重点项目的成果整理而成。

立足实践,正视而不是一味回避文物博物馆领域文化产业发展问题,从文物博物馆领域利用文化遗产正反两方面的经验教训中寻找平衡保护与利用矛盾的方法和路径;需要以实践为标准,从政策和实践的互动中不断修正和完善文化遗产保护与利用的相关理论与政策,推动文化遗产事业步入可持续发展的良性轨道。

为此,首先要科学理解文物博物馆领域文化产业的概念。众所周知,文化产业是一个没有公认定义而边界开放的战略性新兴产业。但是,不论文化产业的定义如何不同,在文化产业^①(如我国和法国等)、日本最近的政策动向也倾向于文化产业)、文化内容产业(日本和韩国等)、创意(文化创意)产业(如英国及我国的北京、台湾等)或版权产业(如美国等)等不同名称背后,都存在着一些共同的特征,这就是以文化为内容、以大众为消费群体、以大规模生产的方式组织产品和提供服务的集创意、生产、营销、流通和消费于一体的一个特殊产业。说它是一个产业,是因为它和其他产业一样,以营利为目的,追求利润的最大化;说它是一个特殊产业,是因为它和其他产业不同,不仅具有鲜明的意识形态属性,具有更为本质的文化属性,即文化内容与文化内涵构成文化产业内在的本质的规定性。文化价值是文化产业经济价值的基础,经济价值是文化产业文化价值的实现方式。这是文化产业不同于其他产业的特殊的价值构成与价值实现模式,也是文化产业发展的特殊规律。

从文化价值与经济价值统一的角度看,文物博物馆领域因管理着具有巨大文化价值的文化遗产而具有巨大的经济价值。文物博物馆领域不仅能够提供公共文化服务,因而构成公共文化服务体系的重要组成部分,同时也能够创造经济价值,因而构成文化产业发展体系的重要组成部分。所谓文物博物馆领域文化产业,应是在保持文物博物馆领域公共性的前提下,以尊重和保持文化遗产的真实性和完整性为原则,运用创新思维,通过最大化文化遗产文化价值的方式,开发文物博物馆领域巨大的经济潜力,挖掘、发现、创造和实现文化遗产的经济价值。

其次,要正确把握文物博物馆领域发展文化产业的实质与关键。许多人对文物博物馆领域文化产业发展有疑虑或加以反对的根本原因,就在于担心会因此破坏或牺牲文化遗产及其文化价值。不可否认,在文化遗产的文化价值与经济价值两者对立的情景下,要实现文化遗产的经济价值就一定会破坏或牺牲文化遗产及其文化价值。但事实上,文化遗产的文化价值与经济价值还有统一的一面,只要实现两者统一,发展文化产业实现文化遗产的经济价值,非但不会破坏或牺牲文化遗产及其文化价值,而且有利于文化遗产的保护及其文化价值的增长。

文物博物馆领域文化产业问题的实质,就是要着眼于文化遗产事业可持续发展的目标,厘清文化遗产文化价值与经济价值对立及统一的范围和条件,在两者统一的范围和条件下,运用市场机制,实现文化遗产价值的最大化。发展文物博物馆领域文化产业,绝不是简单地将文化遗产资源产业化,而是要通过文化遗产资源的价值挖掘、价值发现和价值创造,运用现代科学技术手段和市场机制,创新文化遗产的价值形态、价值载体和价值实现方式,构建文化遗产保护与开发利用的良性机制,构建文化遗产事业融入经济社会发展的平台,实现文化遗产事业与经济社会发展的协调与共赢。

在这一意义上,问题的关键不是要不要发展文化产业,而是如何规范文化产业的发展。“规范”应该成为“十二五”期间文物博物馆领域文化产业问题的关键词。这包含如下两层意思:一是鼓励、支持、促进那些能够很好地展现、传播和弘扬文化遗产内在文化价值的文化产业门类的发展,为其提供广阔的发展空间,创造有利的发展条件;二是防止、杜绝和打击那些歪曲和损害文化遗产内在文化价值,或影响和干扰人们对其正确认知的文化生产经营活动,根除其产生的土壤,取消其生存的空间。以规范促进文物博物馆领域文化产业发展,文化产业的发展就不仅不再是文化遗产保护的破坏性力量,而且能够成为文化遗产保护的经济基础和重要支撑。

^①日本最近的政策动向也倾向于文化产业,如经济产业省去年提出的文化产业立国战略,见: <http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g100405a04j.pdf#search>。

再则,要明确文物博物馆领域发展文化产业的意义。文物博物馆领域发展文化产业,涉及到文化遗产事业本身的发展,涉及到文化遗产保护、传承与开发的矛盾,涉及到文化遗产事业与经济社会发展的关系,关系到国家的形象和软实力,关系到遗产地周边的城乡建设、生态环境、人文环境和人民群众生活水平的提高,关系到国家文化产业发展的全局,具有极为重要的战略意义。

文物博物馆领域大力发展文化产业,直接目的是实现并最大化文化遗产的经济价值,根本的目的或真正的历史使命却在于深刻理解和全面认识、科学评估和深入挖掘、大力弘扬并努力实现并最大化文化遗产内在的文化价值。文化遗产的存在价值固然极为重要,但是仅仅保护其存在价值是远远不够的。文化遗产的真实性和惟一性,是文化遗产一切价值的内在源泉,但是如果没有大众的广泛认同和积极参与,无论保护得多么完好,其内在源泉都终将因脱离大众而枯竭。文化遗产不是死的物,而是有生命力的活着的历史和文化,应该成为大众日常生活的一部分。

我国丰厚的文化资源主要分布在文物博物馆领域,如何通过创造性转换,将这些文化资源转化成为我国文化产业的发展能力,转化成为国家的文化软实力和影响力,是我国文化产业发展必须面对和要解决的重大现实课题。文物博物馆领域文化产业的发展,正是解决这一课题的重要途径。

文物博物馆领域文化产业的发展,有利于实现文化遗产事业与经济社会发展的双向互动与链接,对于解决文化遗产事业脱离经济社会的问题,对于充分发挥文化遗产事业的经济社会功能,更好地使文化遗产事业融入经济社会发展进程,真正成为促进经济社会全面、协调、可持续发展的动力,具有重要意义。文物博物馆领域文化产业的发展,有利于最大限度地实现文化遗产事业与广大人民群众之间的密切联系,对于彰显文化遗产事业就是人民的事业,对于满足人民群众对文化遗产日益增长的需求,对于提高全民的文化遗产保护意识和参与意识,积极拓宽民众的参与、特别是遗产地居民

的参与空间,也具有重要意义。文物博物馆领域文化产业的发展,有利于实现文化遗产文化价值与经济价值的双向促进与增值,通过开发文化价值实现经济价值,通过经济价值的实现最大化文化价值,这对于解决文化遗产事业发展与财政供给不足的矛盾,对于解决长期存在的文化遗产保护与开发利用间的紧张关系,也具有重要意义。

2. 创新文物博物馆领域文化产业发展模式

就目前情况而言,传统发展模式仍然是文物博物馆领域文化产业发展的主导模式。所谓的传统发展模式,就是直接以文化遗产为开发对象组织文化遗产产品和服务生产的经营利用范式。其中包括文化遗产的旅游开发、文物与艺术品市场、文物的复制与交易等。这种模式的基本特点有两个:一是必须以文化遗产的真实性和惟一性为基础;二是必须直接依托文化遗产本身。这就决定了文物博物馆领域文化产业的传统发展模式存在着限度。根源于真实性和惟一性的文化遗产的数量、文化遗产的承载力(容纳参观者的最大数量)、文化遗产的复原力(因参观、复制而造成的损害的最大限度),就是文物博物馆领域文化产业传统发展模式的限度。这个限度的客观存在限制了文物博物馆领域文化产业的发展空间,而文化遗产的稀缺性和对文化遗产需求的无限性却往往驱使文化遗产产品和服务的生产者突破这一限度。因此,过度开发从而损害或毁坏文化遗产的案例时有发生。为不断满足人民群众日益增长的文化遗产需求,平衡文化遗产的保护、传承、利用和发展的关系,最大化文化遗产的文化价值和经济价值,促进文化遗产事业的可持续发展,我们迫切需要扬弃文物博物馆领域文化产业的传统发展模式,破解文化遗产保护和开发利用的矛盾,探索新的发展模式。

文物博物馆领域的文化产业发展,必须依托文化遗产,并以文化遗产为资源,这是毫无疑问的。传统发展模式的弊端不在于依托文化遗产,也不在于以文化遗产为开发对象,根本的问题在于对文化遗产开发的方式——直接开发。新发展模式的核心,就是扬弃直接开发的传统

发展模式,以对文化遗产的间接开发为主。随着经济的发展和消费结构的升级,人民群众对文化遗产的需求日趋多样化,传统的以参观、收藏为主的直接需求仍然强劲,而视听、衍生品、创意设计等多样性的间接需求也日趋增长,这是以间接开发为主的新发展模式的需求基础。随着信息通信技术和数字技术的发展,文化遗产产品和服务的新的生产、销售、消费方式不断涌现,这是以间接开发为主的新发展模式的技术基础。随着文化遗产概念的扩大、文化遗产保护理念的进步和对文化遗产功能认识的深化,文化遗产事业日益融入人民群众的日常生活、融入社区、融入遗产地经济社会发展进程,这是以间接开发为主的新发展模式的社会基础。间接开发的新发展模式,就是适应社会需求变化、科学技术进步和新形势下文化遗产事业发展而建构的文化产业发展模式,其核心是突破传统发展模式存在的发展限度,立足于文化价值与经济价值的统一,通过经济价值的实现最大化文化遗产的文化价值,从而从根本上解决文化遗产保护与开发利用的矛盾;着眼于人民群众的新需求,立足于人民群众的日常生活、社区和遗产地经济社会发展,从根本上突破仅仅着眼于经济利益的狭隘视野,促进文化遗产事业的可持续发展。

二、文物博物馆文化产业新发展模式解析

虽然新发展模式具有传统发展模式无可比拟的优势,但传统发展模式在现阶段因为仍有需求也不可能废止。因此,当前应以新发展模式为主导模式,同时辅之以传统发展模式,并对传统发展模式加以规范,以消除其直接开发文化遗产所存在的问题。新的发展模式应该根据发展主体及所依托的文化遗产类型的不同,进行设计与建构,不可能仅有一种样式。忽视文化遗产类型和资源禀赋,脱离目标消费者的需求,不顾文化遗产产品和服务的特点,盲目照搬照抄的做法是不可取的。下面介绍两种典型的新发展模式,并从理论上加以解析说明。

1. 催化带动模式

构建催化带动模式,其基本理念是活用文

化遗产的正外部性。经济学的原理告诉我们,文化遗产具有正外部性。人们深知这个道理,因此在世界各国管理文化遗产的部门,如博物馆、文物保护单位、古遗址管理机构、世界遗产地机构等多数均为非营利机构,接受国家的资助或社会捐赠。然而,文化遗产的另一种正外部性,即经济方面的正外部性却是很晚才引起人们的注意。这种正外部性,或称为文化遗产的经济波及效果,事实上是由产业关联机制产生的。例如,去博物馆参观的人,可能需要搭乘交通工具,可能需要在博物馆附近就餐,如果是外地游客特意来参观博物馆还可能需要在附近住宿等,参观博物馆人的这些消费就构成相关行业的收入。这是博物馆的第一次经济波及效果,依此类推还可能产生第二次、甚至第三次经济波及效果。许多经济学或文化经济学家已经对这种经济波及效果进行了大量的实证研究,据巴黎第一大学经济学教授 Xavier Greffe 的研究,1998 年巴黎博物馆的这种经济波及效果最低为 18.4 亿欧元,这些消费换算成服务行业的工作机会的话,至少能够创造或保留 43000 份工作。^{[1] (P25)}

现在的问题是,文化遗产所具有的这种经济上的巨大正外部性尚处于自发状态,并未被自觉地加以活用,其直接的后果,一方面是文化遗产保护缺乏资金,另一方面是相关产业也未获得或很少获得经济收益。当然,也出现了一些因活用文化遗产的正外部性而获得文化遗产保护和经济波及效果显著双赢的案例。例如日本滋贺县长滨市,1988 年发起了一项计划,内容就是修复明治时代黑桦银行的建筑,并将其与玻璃工艺相结合,以此促进城市的复兴。该市将黑桦银行改造成了黑桦玻璃工艺馆,出售高档进口玻璃工艺品;修建了一个新的玻璃生产厂房,让游人实际参观玻璃工艺品生产过程;把一个旧仓库改装成了饭店,让顾客用本地艺术家设计的玻璃餐具用餐。1989 年,以这三个建筑为中心,建立了黑桦广场。到 1998 年,黑桦广场已经成为包括 30 多个古建筑在内的,由餐馆、商店和美术馆为主要业态构成的城市新的经济中心,从而使长滨市年营业额达到 9 亿日元,平均每年接待游客 180 万人。^{[2] (P127)} 长滨

的成功案例生动表明,这种活用文化遗产的做法,不仅能够有效保护文化遗产,而且带动或催生了文化产业,带动或催化了遗产地的经济社会发展,故称之为带动催化模式。

带动催化模式的关键,是发现并构建文化遗产事业与具体的文化产业业态或经济业态的链接,从而使文化遗产事业成为文化产业或遗产地经济社会发展的触媒、催化剂和不竭的动力源泉。发现并构建这种链接的过程,就是整合资源的过程。在长滨的案例中,这种链接的方式是“新旧混合——历史建筑新用”,链接的内容是玻璃工业,链接的形态是围绕黑桦玻璃工艺馆,建设由玻璃生产厂房、餐厅以及附近 30 多个古建筑构成的黑桦广场。这种链接过程即整合资源的过程大致分为两步:一是将文化遗产事业与玻璃工业进行整合,形成独具长滨特色的在文化遗产中诞生的玻璃工艺品产业,涵盖从创意、设计、制作、展览、展示、销售等产业链的各个环节;二是在此基础上进一步与旅游资源整合,形成基于文化遗产和玻璃工艺品产业的长滨文化旅游业,并带动了特色商业街和餐饮业的发展。整合资源本身不是目的,目的是创建价值链。创建价值链,首先要找到和确定价值源,即价值链的起点。长滨带动催化模式的价值链起点就是文化遗产事业,最初是黑桦银行,然后逐渐扩展到整个城市的文化遗址(寺庙、神殿)、博物馆等。价值链的第二个环节,就是与文化遗产事业密切相关的文化产业业态,在长滨的案例中包括两个业态,一是玻璃工艺品产业,二是文化旅游业。价值链的第三个环节,就是与文化产业密切相关的其他产业群,在长滨的案例中包括商业、餐饮业、物流业、包装业等。

整合资源与创建价值链,并不是两个独立的过程,而是构建带动催化模式同一过程的两个方面。整合资源的目的是创建价值链。整合资源的过程就是价值链的创建过程,整合资源的结果,就是价值链的形成。由此可见,带动催化模式是由相互关联的三个环节构成的:一是文化遗产保护事业,二是相关文化产业业态,三是相关产业集群。这里有两点需要注意:第一,处于价值链起点或高端的文化遗产事业,必须是一个能够创造出价值的价值源泉,而且这种价值可以传

导给相关文化产业,惟其如此,才能起到触媒或催化剂的作用;第二,处于价值链起点的文化遗产事业不限于古建筑,也可以是文化遗址、博物馆,或者作为传统文化表现的文化节庆活动等。

2. 转换开发模式

构建转换开发模式,其基本理念之一是创建虚拟的真实性。真实性是文化遗产的生命,也是形成文化遗产需求的客观基础。离开了真实性,对文化遗产的需求就将化为乌有。在文化遗产领域,真实性通常指的是原品,包括原始形状和原始材料,特别是对原建筑材料的保护,即使修复,也必须保证能够使替代部分的材料与原品区分开来。然而,真实性的概念也并非僵化不变的。^{[3] (P150)}在日本,几乎所有的历史建筑物都是用易腐烂的材料做成的,需要定期修复、定期更换部件。在有些情况下,定期拆除和重建纪念物是其本质要求。这样就要求一种宽泛意义上的真实性,即不仅仅考虑纪念物的材料,而且考虑它的设计、形式、用途和功能、诠释和技术,以及衍生出来的精神和影响。真实性概念的这种更新,体现了人们对文化遗产理解的更加细致和多样。^[3]受文化遗产真实性概念更新的启发,我们发现,文化遗产的虚拟真实性将为间接开发文化遗产资源提供新的可能,开辟新的方向,由此就产生了文物博物馆领域文化产业发展的转换开发新模式,即基于虚拟真实性的新发展模式。

与文物博物馆领域文化的传统发展模式基于文化遗产的现实真实性不同,这种新的发展模式基于文化遗产的虚拟真实性。所谓的虚拟真实性,是基于数字技术基础上的一种真实性,是文化遗产数字化的产物和结果。它并不是一种现实的真实,但在与现实时空对应的虚拟时空中它又是一种真实,只不过是数字形式的真实。从产业门类上看,这种基于虚拟真实性的新发展模式完全可能与基于现实真实性的传统发展模式的产业门类相同,但它在具体的产业业态上具有高度的开放性和无限的可能性。因为它是运用市场机制对文化遗产的数字化开发,或者说是数字内容技术在文物博物馆领域的市场化运用。随着数字化技术进一步发展、成熟和普及,文化遗产数字内容产业的发展将获得无限的可能与空间。文化遗产数字内容

产业,是文物博物馆领域文化产业中最具创意、创新和活力的,也是最有市场发展潜力,并尚未真正开发的重要领域,它的发展有助于从根本上摆脱传统发展模式无法解决的保护与开发矛盾的重要途径,是拓宽文化遗产开发利用途径,实现文化遗产事业可持续发展的新方向。

开发活用知识产权是构建转换开发模式的另一种方式。在著作权的意义上说,文化产业就是以商业目的开发和运用知识产权的产业。文化产业得以产生发展的前提和基础,就是关于著作权的所有权与使用权的“两权”分离,以及由此实现的对著作权创造者的激励机制,对作品的创作、产业化和传播、运用的促进机制。^{[1] (P159)} 随着知识经济的进一步发展,与有形产品相关的知识产权主导的时代,正逐步让位于与虚拟产品相关的知识产权日趋重要并最终占据主导地位的时代。在这样的背景下,知识产权的开发与活用,越来越成为世界各国包括发展中国家促进文化产业发展的关键战略。在文化遗产领域,也出现了类似的积极趋势。如艺术授权在文化遗产领域的应用,特别是WIPO在无形文化遗产领域制定和实施的创意遗产计划(WIPO Creative Heritage Project)。这些动态和趋势,为文物博物馆领域文化产业发展开启了另一个转换开发的新模式,以此拓展文化遗产的开发利用途径和空间,促进文物博物馆领域文化产业发展。

开发活用关于文化遗产的知识产权,需要

开阔视野、创新思维、激发创意,不断发现文化遗产新的需求和应用领域,并开发出相应的知识产权及其可持续的商业模式。开发活用文化遗产的知识产权,著作权是最主要的领域,在这方面,有针对性地开发文化遗产的著作权,并以艺术授权和特许经营等商业模式广泛活用,具有广阔的应用领域和商业前景。除著作权外,开发活用文化遗产的知识产权还可向专利、工业设计、商标、地理标志和原产地标识等知识产权的其他领域拓展。文化遗产是先辈生活方式的文明结晶和历史记忆,遍及人们日常生活的方方面面。文化遗产中所蕴含的知识到今天仍然有许多是我们没有掌握的,文化遗产研究中取得的许多研究成果尚没有进入产业领域。文化遗产知识产权的开发和活用既具有现实的需要,也具有现实的可能性。

参考文献:

- [1] 2010 创意经济报告[Z]. 北京: 三辰影库音像出版社 2011.
- [2] 桓内惠美子. 遗产保护和城镇再发展: 长滨的案例[A]. 世界文化报告 2000 [Z]. 北京: 北京大学出版社 2002.
- [3] 劳伦特·列维·施特劳斯. 真实性概念的更新[A]. 世界文化报告 2000 [Z]. 北京: 北京大学出版社 2002.

责任编辑 沈利华

Development and Model Innovation of Museology-related Cultural Industries

JIA Xu-dong

(Center for Cultural Studies, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732, China)

Abstract: Whether the museological domain, which takes Authenticity as its most valuable vitality and “protection” as its primary principle, should develop cultural industries is a major theoretical issue and significant practical issue with serious disagreement in opinions. Studies have shown that the museological domain should vigorously develop the cultural industries, not only because this is the objective demand for China to transform itself from a major country with cultural resources to a major country of cultural industries, but also because of the objective demand for sustainable development of cultural heritages and their integration into the economic and social development. The development of cultural industries in the museological domain cannot be the direct development of cultural heritages; instead, it should be based on the unity of the cultural and economic values, mainly achieved in the indirect development of cultural heritages to maximize its cultural values through the realization of economic values.

Key Words: the museological domain; cultural industries; strategic significance; model innovation