

第二十七章

文化产业：

充满挑战与缤纷色彩的独特领域

在内地，以往“文化”一词常与“事业”联系在一起。把“文化”与“产业”连在一起称做“文化产业”并得到大力倡导，只是最近一两年的事。从文化事业到文化产业，表面看起来只是一个词语的替换；实际上，这是观念上的变革。这种转变显示出内地除了认识文化的宣传教化作用之外，更看到了悠久丰富的文化资源所蕴含着的商业价值。这正是内地文化产业腾飞的前提。

1/ 不容忽视的“虚幻市场”

随着知识经济的到来，传媒科技日新月异和全球经济一体化进程的加快，文化产业仿佛已在一瞬间成为市场的焦点。在一些先进国家，文化产业的规模和产值，以令人惊讶的速度增长，超越了许多传统产业。美国 400 家最富有的公司中，有 72 家是文化企业，音像业出口市值仅次于航天工业；英国文化产业平均发展速度是经济增长的两倍；日本文化产业在 2003 年的销售规模为 11 万亿日圆（折合 1000 亿美元），是汽车业的一半、钢铁业的两倍多；而韩国文化产业已成为与通信和生物科学等新兴产业并驾齐驱的支柱产业。

正当其他国家文化产业高速发展之际，中国内地的文化产业还在传统管理体制下缓慢前行。无论是产业规模，还是市场表现，根本无法与美、日等国相提并论，即使与本国其他早已市场化的产业相比也落后许多。截至 2002 年，文化产业增值只占当年国内生产总值的 0.38%，约为 307 亿元，平均每人不足 100 元。

由于内地本身文化产业的发展相对微弱，内地文化市场就被好莱坞影片、英国芭蕾舞、法国时装、日本电子娱乐产品、韩国电视剧、中国港台演唱会等充斥和占领。近年来，内地电影票房差不多有一半被外来影片取走。

内地市场对西方投资者来说是充满魅力的，因为内地是世界上最具挖掘潜力的演出市场。与此同时，当国外文化产品在中国内地市场风靡一时的时候，内地也清晰地看到了本身文化所蕴涵的巨大商业价值，并了解到这个“虚幻市场”可带来的创富机会。

2/ 策略性的改革

2003 年是内地文化产业发展的转折点，体制改革终于拉开序幕。改革的基本思路就是“两轮驱动”：一个轮子是大力发展公共文化事业，另一个轮子是发展文化产业。公共文化事业主要是为全体民众提供公共文化服务。随着政府积极推行和社会赞助的增加，部分公益性文化单位将陆续免费开放。文化产业则是由文化企业组成的，一方面把现有属于经营性的国有文化事业单位逐渐改制为企业；另一方面就是发动社会资金来兴办文化企业。

从内地整个文化产业的改革来看，在文化产业所涉及的行业中，改革的重点和难处在于媒体的改革，这是因为与其他文化行业相比，媒体改革具有相当

的政治敏感性。但在中国加入世贸组织后，外资和民营资本进入媒体已是大势所趋。如何在这一趋势下建立一种既能放开媒体经营、又保证政府对媒体有一定制约性的新体制，是当局十分关切的问题，也是内地文化产业建设的重点。

在内地文化产业发展中，目前还有许多亟待完善之处。例如，保障文化产业健康发展的相关法律法规不够健全；政府对文化产业的管理涉及多个政府部门，比如文化部、广电总局、新闻出版总署、商务部等，难以统一协调管理。不过，内地政府已经意识到这些问题，并正设法改进。

3/ 把握变化中的商机

外资对这个新开垦的市场虎视眈眈，在准备积极发展的同时，也谨密考虑以下因素：

首先，从物质资源而言，内地人均占有率远低于全球水平。但是，从人文资源角度看，内地具有 5000 年不间断发展的文明史，具有极其丰富的文化遗产与极具特色的文化风俗，这些文化资源具有巨大的开发价值。可以说，内地是世界上独一无二的文化资源大国。

其次，内地人口众多，具有全球规模最大的文化消费群。目前在内地，人均文化消费最高的城市是北京和上海，2003 年均在 1300 元以上；但是整个内地的人均文化消费则只有约 100 元。相信未来内地人均文化消费水平将会有较大的增长空间。

第三，内地文化产业改革刚起步，虽然组建了一些规模较大的文化企业集团，但是由于管理机制、经营理念尚未成熟，真正的文化企业仍未成型，与时代华纳、新闻集团等国际文化传媒相比，还有很长的路要走。企业若要在内地成功经营，必须先克服不少困难。以下两个在内地经营成功的例子，有相当的启发性：

港资“环球嘉年华”

2003 年 6 月 27 日到 7 月 27 日，一个名为“环球嘉年华”的大型游艺项目在上海浦东开场，30 天的营业额突破 1.3 亿元，平均每天游客达到 4.3 万，总游客超过 130 万。“环球嘉年华”成功的原因主要由于：在游乐项目上，超过一半以上的机器是内地没有的；其次从运作模式上看，“环球嘉年华”采用的是“移动+联合”的方式，几乎所有的设备和大部分工作人员都是临时雇用的。这种经营理念大大节约了成本，提高了盈利收益。

“女子十二乐坊”

内地的“女子十二乐坊”乐队瞬间风靡日本，于 2003 年 7 月在日本发行的一辑唱片，至今发行量已突破 170 万张，不仅荣获日本“2003 年唱片大奖”，还带动了中国的乐器在日本的畅销。2004 年 2 月在上海演出，竟吸引（了）1000 多名日本乐迷包机到上海观看。“女子十二乐坊”的成功给内地文化界人士带来极大震撼，他们看到了内地发展文化产业的优势，包括丰富的人才资源及独

有的文化资源。12个成员都是来自内地顶级专业院校，有着深厚的民乐功底，而演出乐器为古筝、扬琴、琵琶、二胡、竹笛等民族乐器。

事实上，内地民族文化博大精深，人才资源丰富，透过专业推广和包装，加上对市场情况的独到眼光，内地文化产业走向全球的潜力无可限量。而在内地拓展文化产业的成功之道，正是创新的运作方式，以及充分挖掘、发挥内地固有的传统文化和人才资源。香港在内地文化产业发展所扮演的角色非常独特：虽然香港市场小、人口少、先天文化资源不足，但是在文化产业方面却取得了优异的成就，且有成熟的经验和运作模式。出版、印刷、设计、插画、包装、广告、时装、演艺、舞台表演、美术创作等均是香港重要的文化产业，各自在不同领域得到国际公认的地位。反观内地，市场大、人口多、文化资源丰富，但是，发展与经营文化产业的经验不足，产业发展正处于起步阶段。

可以看到，在发展内地文化产业方面，香港与内地正好能互相配合发挥各自优势。特别是在落实 CEPA 之后，香港与内地的合作发展将更趋密切，也有助于香港服务业及文化产品扩展内地业务、巩固香港的国际商贸中心地位，以及让香港电影、文化、广告设计等文化产业从而获得巨大发展商机。

文化产业被视为未来全球四大支柱产业之一。内地市场在这方面肯定是商机无限，将为投资者和文化事业者带来无穷挑战和缤纷色彩。

专访 国际著名华裔女歌星 李玟

在内地文化产业日益改革开放和面向世界的时候，艺术工作者如何能协助外国认识中国文化？作为一个在外国发展的华人，李玟（Coco Lee 以下简称“李”）在 2003 年 2 月 2 日接受作者王英伟（以下简称“王”）与吴明林（以下简称“吴”）的电台节目访问时，娓娓道出她希望如何利用她的歌手身份，将中国文化带到外国：

努力在国际歌坛闯出名堂

吴：英伟，你好！这个节目有史以来访问过最漂亮的一位，就是我们今天要访问的嘉宾——李玟。我们首先要澄清的误会，我一直都以为李玟不是香港人。

王：我曾经很有信心地告诉人家她是新加坡人。李玟，你自己是哪里人呢？

李：我是香港出生的。

王：那为什么大家都不把你当做香港人呢？

李：因为我真的比较少时间在香港出现，而且我开始唱歌就在台湾，然后在台湾长期发展。

吴：哦！你很小的时候就去了美国吧？

李：是很小，八九岁的时候就移民去了三藩市。

吴：嗯，但是你现在的中文，包括粤语，说得很好。

王：很有天分，她好像说什么（国家的语言）都挺好的。那你现在自己有作曲吗？

李：有啊！

王：作曲作词？

李：是啊！是啊！

王：厉害啊！吴明林，我们要介绍一点关于李玟的资料才行。

吴：好啊！我其实带了数张 CD 给她签名的。

王：我相信很多人（都）记得，李玟就是奥斯卡颁奖典礼上唱《卧虎藏龙》主题曲（的歌星）。

吴：她可是华裔第一人啊！从未试过。

王：其实作为一个华裔歌手，在美国发展难不难呢？

李：非常的难！因为其实在这个国际歌坛中，英文歌的 market（市场）都是白人的天下。黑人只是在这 100 年之内争取回来的，是很辛苦之后才得到他们的地位。然而中国人是一直都没有的，所以我做第一个是比较困难的，但我会尽量努力的。

王：但为什么会拣选你呢？

李：为什么会拣选我？其实我很开心公司看重我，觉得我有这方面的才华，同时他们也觉得我和那些国际歌手放在一起也不会逊色。当然我也会觉得有压力，因为我未必是唱得最好的。但我觉得有这样的机会，我也要为自己人争取一个 respect（尊重）。

王：Respect，是啊！

李：自己人，也就是中国人。

成功要看自己有没有才华

王：也就是让人家尊重啊！你觉得你自己的特色在哪里呢？为什么你能在我们华裔歌手里闯出一个世界呢？等会儿我会告诉你一些我自己的感觉。

李：Ok, Ok!（好吧！）首先我觉得他们是看到我身上有东方人和西方人蕴合的文化。

吴：International background（国际背景）啦！看来我要用英文才能表达出来。

王：也就是国际的形象吧！

李：因为你不但要 **appeal to**（迎合）东方人，还要让美国人、澳洲人和欧洲人都喜欢你。可能公司看中我有这方面的 **appeal**（吸引力）。另外才华方面是非常重要的。其实大部分都要看你自己有没有才华。譬如像唱歌、写歌这些方面的才华。好像我现在为了准备我的英文碟，我自己写了很多歌。

王：为什么呢？因为我觉得她不仅是一个歌手，她还是个 **entertainer**（表演者），一个表演者。她有表演的能力，她能压场；这个很重要。因为我们知道很多歌手只会唱（歌），出了场后也缺乏和观众互动的那种感觉。但是李玟能做到这个。

吴：这一点是很（困）难的。就好像京剧里的主角甫出场，眼神往四周一望，全场的观众都觉得（主角）好像是在望他们自己。

王：有点像蒙娜丽莎，无论你站在哪里，她的眼神好像（都）在你身上……

吴：但是你是怎么进入这个圈子的呢？当初是不是从你回来香港这个偶然的机
会，然后又参加歌唱比赛，就从那（个）时（候）开始了呢？

李：是从那时开始的。

国内观众表现热情

王：Coco（即李玟），你（现在）穿梭于美国和香港之间，其实你第一次去内地是什么时候呢？

李：不是很久以前，可能在 1998 年吧！也有可能更早，不过我印象中是 1998 年。

王：你去那边做什么活动呢？

李：做我的唱片宣传工作和开演唱会。

王：也就是说，在这之前你是完全没有回过内地（的）？

李：是的，没试过。那时 SONY（新力）还没有打算在国内有什么动作。

王：从第一次去内地到现在，你一共在内地开了多少次演唱会呢？

李：3 次。2 次或 3 次，我也不记得了，就当是 3 次吧！

王：也就是巡回的演唱会。那你自己的感觉如何呢？

李：非常的好。因为国内的朋友比较有那种 **energy**（精力），而且他们喜欢你
是喜欢到发狂的。譬如有几场（演唱会）是在上海。我的第一次演唱会就在那里举行，就在 8 万人的体育场，全部都坐满了！我开始还担心这么大的场地，

要是只坐了一半会很难看的，但其实最后是坐满了。而且他们和我一起唱歌的那种震撼感是很令人难忘的。有些人是远得我都看不到的。

王：你有没有想到，有这么多人认识你的歌呢？

李：没想到，完全没想到！因为那时我们公司刚刚在国内建立，所以我想应该很少人知道我是谁。但其实国内的资讯是很快的。除了电视、radio（收音机），还有 Internet（互联网）。所以你在其他地方很红的，你在国内也会很快被人们所熟悉。

吴：我相信通过《卧虎藏龙》，应该有助增加你的知名度吧？

李：是的，绝对有帮助。除了在亚洲，还包括美国。

王：你到现在去过内地多少地方呢？

李：上海啊！北京啊！都很多。很多一线、二线城市都去过。

通过音乐作中西方的桥梁

王：那你自己觉得自己回到美国，作为一个华裔歌手要进军世界，中国给了你多大的支持呢？

李：其实我回到中国，给我（的）一种感觉就是很 proud（骄傲），中国真的很漂亮，而且有着很深远的文化。总之，就是有一种很骄傲的感觉。中国人是很有才华，发明很多东西，很聪明，而且进步也很快。所有这一切都让我感到很骄傲。到国外后，我都可以介绍一下中国，好像上海有多漂亮、北京有多久的历史文化之类，有很多故事我可以告诉别人的。

吴：我想特点就在这里。8万人的体育场，香港根本就没有这种情况。

王：就算在国外也很难找到一个8万人的表演场所。

李：的确是不多。

王：可能只有露天的，所以是很特别的。我想你在中国的经验对你今后在歌曲的创作方面也会产生影响吧？

李：是的，绝对有。我现在制作的英文碟就是东西方的结合体。自从《卧虎藏龙》之后我就接触了很多古典音乐，特别把那些笛、琵琶等乐器加在流行音乐里面就很动听了。

吴：那你现在还有没有和谭盾、马友友他们联络呢？

李：有，我正联系谭盾，希望他能给我的新碟出谋划策。

吴：我相信西方人都觉得这些音乐很特别，很有东方的味道。还有他们对中国的市场很好奇，

音乐可以起到一个沟通的桥梁作用。

王：我还想问一下李玟，你觉得自己还能走多远呢？

李：很远啊！因为我觉得自己离成功还很远。我只是刚踏入一个门槛，以后还有很远的路要走。但我很幸运自己有这样的机会，所以我要感谢每一个支持我的朋友。我要脚踏实地，一步一步去创造我自己的成绩。

大城市里竟买不到正版唱片

吴：我想现在中国市场面临一个很严重的问题，就是盗版了。对此你有什么看法吗？

李：真的很严重，也令我很伤心。大家都知道唱片的创作是一个很复杂的过程，凝结了很多人的心血。盗版问题让很多真正创作的人都没（有）心思去创作了，因为做出来的歌曲，人们就会去买盗版的唱片，他们也没有什么收入了。另外歌手也没心思去做宣传了，因为他们会觉得是在为盗版唱片做宣传。以前是没有的，现在就很严重了。

吴：你有没有在上海见过你自己的盗版唱片呢？

李：见过，当然见过。大部分都是！而且我都见过在办签名会的大商场里，卖的都是盗版唱片。堂堂一个大城市里竟然会买不到正版唱片！

王：那你签名的时候，有没有碰到过盗版唱片呢？

李：很多时候都是。除非唱片公司就在现场卖，一张一张卖。这真的是一个很头疼的问题。因为歌迷完全不知道正版和盗版的区别。

王：那你们唱片公司有没有估计过正版和盗版唱片各占的比例是多少呢？

李：比例啊？10倍，至少10倍！所以这是很严重的问题。因为中国是一个很大的市场，完全可以取代美国和欧洲市场。除了唱片，电影业也深受其害。总之，只要可以假的东西都会被人家盗版！

教育年轻人尊重知识产权，才有望解决盗版问题

王：中国这个问题真的很严重。有些人会说，我们是发展中国家，你们卖的唱片又这么贵，你们应该降低你们的价格，才能和我们竞争啊！其实现在唱片的的价格，是不是下降了呢？

李：的确是便宜了不少。但是人们还是会想，既然有更便宜的，我为什么不买呢？这其实是一个教育的问题，人们应该知道怎样去尊重知识产权。

王：我看到现在的盗版唱片只卖数元。

李：无论它卖得多便宜，这种想法是绝对不允许的！

吴：现在中国的盗版问题的确很严重，如果解决不了的话，会打击很多创作人才的士气，使整个创作活动很难顺利的展开。

王：我想问一下 Coco，凭你的经验，如果盗版问题这么严重，你们唱片公司还舍不舍得在你们身上投资这么多钱呢？

李：的确没有以前那么多了，这是一个很现实的问题。因为现在的利润要比以前缩了一半，所以投资在每个歌手身上的钱也都少了。

王：但我知道日本的歌手，唱片公司肯投资一大笔钱去包装他们，是不是因为日本没有盗版问题呢？

李：是的，就这么简单。他们投资因为知道可以收回来，但如果是别人得利的话，我想他们也不会再投资那么多了。

吴：这不仅是一个执法的问题，还得让消费者意识到，他们买盗版是欣赏不到高素质东西的。

王：其实盗版问题不仅发生在演艺界，而且还冲击着整个中国的知识产权。当人们已经习惯了不劳而获，就没有人还会把东西拿出来卖了。这就是为什么很多中国发明的高科技的东西被国外的人购买，因为他们不想在国内被人家抄袭。

王：但作为一个华裔歌手，你又缺少不了中国这个强大的后盾啊！

李：是啊！盗版使宣传的经费变少了，导致很多优秀的专辑鲜为人知、没人欣赏了。

王：那你觉得中国政府可以做些什么呢？

李：首先要严格执法，其次就是教育的问题。如果家长和学校都可以灌输给孩子这样的思想，那就是侵犯知识产权是一种很不光彩的事，那就好了。日本人在这方面就做得很好。

王：我想如果中国政府邀请你来宣传尊重知识产权的重要性，你会乐意去做吗？

李：会的，绝对会！正如我在 interview（访问）里整天会宣传“不要买盗版”。为什么呢？首先，it's a crime. It's illegal（这是一个犯罪行为，是不合法的）。如果这样下去，以后就没有人创作音乐了。如果你真的喜欢它，你就应该去呵护它。

王：其实我们要想一下中国下一轮的发展。中国从农业社会发展到工业社会，下一轮就是看重知识的发展。如果每个人的想法都可以被别人无偿使用，只会把这些人逼到国外。那中国还怎么发展呢？“科教兴国”其实就是这个意思了。

吴：没错，我想入世也会对此有所帮助。

李：是的！未来是要靠现在这些年轻人，而他们又很喜欢偶像。我希望作为一个偶像，能有能力去影响他们，去教育他们支持知识产权。

内地观众的支持决定前路可以走多远

王：你有没有想过这 13 亿人对你有多重要吗？

李：非常重要！他们决定了我可以走多远。如果他们都支持我，我可以走得更远。你要进军国外市场，人家首先要看你在自己的国家里的销量可以去到哪里。你要和人家的数目接近才行。譬如我和 **Ricky Martin** 相比，人家如果卖了 800 万张唱片，而我只卖了 80 万，别人就会觉得中国 13 亿人口你才卖了这么一点点，还是回去自己的地方发展算了。数字的东西就是很现实的，人家就是这样看你。人家会觉得你是惟一个代表亚洲人去进军美国市场的歌手，如果你只是卖了，假设是十数万或是数十万张唱片，别人就会对你有意见，因为在美国一个新秀（的唱片）都不止（卖出）这个数（量）。所以，我承受的压力还是颇大的。

吴：其实所谓的大中华，不仅是中国，还有海内外其他有华人的地方。

王：你知道海外华人有多少吗？

吴：二三百万吧？！

王：海外华人有 5000 多万啊！包括东南亚、美加等。

吴：这真的是一个不小的市场！

李：所以我也要争一口气。以后可能欧美的歌手都会争着来中国 **promote**(推广)，因为中国市场大，消费力强，这大大有利于增长他们的唱片销售数目。以后他们可能还得求我们发给他们通行证来中国呢！

吴：其实中、西方结合也是一个新的卖点。可以让西方人认识我们的文化。中国有着悠久古老的文化，有中国特色的音乐也是很吸引人的。

王：现在欧洲有很多音乐表演者都很看重亚洲的市场。譬如以前的 **Saxophone player**（萨克斯管吹奏者）**Kenny G** 和 **Richard Clayderman** (理查德·克莱德曼)，他们都会在自己的专辑里面加数首中国的曲目。他们已经很重视中国的市场了。李玟现在就有这样的机会了，而且她是代表了中国的文化。

李：多谢多谢！

让全世界的人认识中国音乐

吴：不过我想她走的路线，可能不同于很多香港的歌星。这是一条很辛苦的路，因为你要在国际歌坛上得到别人的认可是很不容易的。

李：非常困难！但我也很开心。因为很多华侨都很支持我。因为他们终于看到自己人了。我也很想帮他们争口气。我小时候崇拜的都是外国歌手，到后来我自己成了歌手后，我才发现其实中国人唱歌都挺好的，我不服气。我就是要证明给他们看，我们中国人一样有音乐方面的才华，只是我们没有这样的机会而已。

吴：其实你会说多种语言，这也是一个成功的因素。你的广东话和国语都很流利。

王：那你不会想到，自己的形象随着你的发展规律而有所变化呢？

李：我觉得实力很重要，不可以为了包装而包装。因为对一个歌手来说，要取得长远的发展，实力才是最重要的。我觉得自己最大的发展就是学会了创作、作曲、填词、制作等等。公司一直都不知道我有这方面的 talent(才华)，他们习惯了提供歌曲给我唱。这一次的英文唱片，我坚持要有东方的 element（元素），有中国的乐器，这样我才能真正在美国的市场代表中国人。虽然很辛苦，但我还是会去做的。

王：中西合璧。

吴：也就是把中国的文化介绍给西方，让他们知道我们原来有这么深厚的文化。

王：这同时也丰富了我们的文化。

吴：文化本来就是互相交流的嘛！对西方文化我们要取其精华，去其糟粕。同样，西方也在吸取我们的精华，就好像（中国的）四大发明。

李：所以这也是一个很好的机会，让全世界的人去认识中国。上一次我在上海过新年，真是一次很鼓舞人心的 trip（旅程）。我去过“新天地”看过，我觉得那边最特别的就是每一个角落都富有中国的特色，所以我希望自己的专辑里也要有这样的味道。

注：李玟（Coco Lee），本名李美林，出生于香港，10岁移民美国加州。1993年高中毕业，李玟回香港度假，参加香港 TVB 无线电视台(电视广播有限公司)主办的新秀歌唱大赛，获得第二名，由此踏入歌坛。1998年，李玟以第一位签约的华裔女歌手身份，加盟新力唱片美国总公司，全面进军国际市场。