

“互联网+”语境下的传统文化新生

汪晓东

从商代至清代,3000多年的历史积淀,中国传统文化博大精深。然而,随着互联网时代给人们带来的前所未有的生活方式和产业模式改变之外,传统文化也面临着传承上的“真空”。在传统文化被束之高阁的危机背景下,以传统文化为主题的产业地图似乎正经历着蚕食之痛。

“市场驱动力在所有传统文化企业都有非常严重的危机感。”国匠(上海)文化艺术品有限公司董事长蔡永清不禁反问道,“突然找不到路标,是一种什么感觉?”事实上,如何清晰把脉传统文化发展脉络,是眼下众多文化企业遇到的共同问题。

一个好的消息是,无论是“十三五”规划还是党的十九大报告都对文化和文化产业有重要表述。文化产业的发展,不但有强烈的政策预期,还孕育着强大的市场驱动力。不可否认,“互联网+”正悄然为传统文化产业带来转机。

纵观历史:创造辉煌

检视中国传统文化,历史展现给现代社会的是熠熠生辉。

中国历史学家、中山大学教授袁伟时撰文指出,从商代起算至道光年间,3000多年的岁月形成了一个人口高达4亿多——世界第一、国土面积居世界第二的共同体,其思想文化的主要支柱是汉族的传统文化。

如此灿烂的文化拥有世界最丰富的典籍,源远流长的各个思想流派,独特的文学艺术,在世界历史上占有重要一席的科学技术成就,至今仍在发挥重要作用的中医中药。如果细细探究就会发现,文化的发展基本与当时的经济发展水平相一致,且影响超越国境,泽被东亚。如此等等,都已铭刻历史史册。

“中国传统文化不外乎‘儒释道’,三者合一才构成了中国传统

文化。三教生九流,诸子演百家”。对于中国传统文化的演变过程,历史学家王恭俭如此概括。事实上,中国传统文化几千年来就是来自于三教和诸子,抛开三教和诸子中国传统文化就没有了根。

诸如唐宋八大家这些著名的诗人和文学家,其诗词文采斐然,文章大放异彩。因为有一点是共同的,他们都在不同程度上涉猎了中国的儒释道,从而形成了自己的独特思维,并且为后人留下了很多华丽篇章。很多现代的作家、学者如鲁迅、巴金、老舍、柏杨等,他们的文学作品大部分都是以儒释道的思想为蓝本。

中国传统文化造就了一代又一代的政治家、思想家、哲学家以及文人墨客,他们都是以中国传统文化做其精神食粮的,并且引领现

代文化产业的发展与进步。

“对于那些优秀的中国传统文化,我们必须用一定的时间去学习、思考才能理出一个头绪,找到一个轮廓,再结合所学的现代文化知识才能形成自己的思想观念、思想体系,从而对现代社会产生影响。”赵树理文学奖评委郭志勇这样讲道。

一种文化没有经过百年积淀就称不上其为文化,中国传统文化是经过了上千年积淀传承下来的。

华夏文明的延续过程就是一个文化过程。纵上看,它有着近五千年的文明史,横着比,它在四大古老文明中是唯一没有继承的文明史。

底格里斯河和幼发拉底河仍在流淌,尼罗河也仍在流淌,但是它们已经把古老的文明流失到历史的深处,悄然于无形,而华夏文

明却是真实地活在中国人的现实生活之中。华夏子孙可以引以为自豪:有幸继承了世界上最伟大的文字——这一坚不可摧,牢不可破,颠扑不灭的文明载体。

“纵观我们对历史文明进行传承、弘扬与丰富的过程,可以看到,它也是一个充满活性的、弹性的开放体,它既以自己的生命主线延伸着,也吸纳着、嬗变着。”郭志勇如是说。

郭志勇表示,华夏文明所开启的民族文化长河至今仍然奔腾不息,泛着生机盎然的波光。辽阔的疆域,众多的人口,在文化的照耀之下,凝结为一个独特的大国。也可以说,在当今世界上,找不出第二个与之相似的大国。

毫不夸张,历史上,几乎一切外来文明一俟进入中国的文明氛围,都最终被消化了,同化了。

权力让道文艺

西方工业革命促进科技进步飞速发展,也为书画等文化产业带来全新的市场化发展模式,但同时出现了一些怪现状,当代书画界出现了鱼目混珠,乱象丛生,凭头衔,凭名气,凭稀奇古怪,书画界出现了“诸侯割据,自立门派,门派百出,虚假繁荣”。

一组数据显示,北京登记主营书画的画廊有150多家,多以售画为主,一流画家的一幅画在这些画廊就能卖到每平方米数万元。

这样大的利润造成书画市场极度繁荣的假象。于是,一大批以经营买卖书画的所谓专业公司如雨后春笋般诞生出来。而实际上,大量书法作品,通过此类方式被作为洗白了的“高级礼品”。

中纪委网站刊文《领导干部应该还文艺一份纯粹》。文章称,治理书画协会“官气”太重的问

题,不仅是为了净化政治生态,也是为了还文艺一份纯粹。

这意味着在国家持续反腐背景下,这种情况终于有了改观。大多数画廊和专业从事艺术品经营的公司或将面临重新洗牌。

在北京保利的拍卖会上,近现代书画推出15个专场,总成交额逾10亿元,共有14件拍品成交价超过千万元,500万元以上成交拍品共计46件。这意味着,市场对于大师名家保持着极高的收藏热度。

但对北京、山东等地的画廊来说,大师级的书画作品无

异于僧多粥少,而目前,画廊盈利主要靠现代画家提供作品。

然而,众多画廊也有难言之隐。“没有名气的画家赚不到钱,有些名气的画家坐地起价。”北京宋庄经纪人马津滨(化名)曾大发牢骚,前些年,玩书画挣了些钱,如今,被他捧起的画家居然要求涨价了,但问题是,按照原来的协议,他还没有完成作品量。

“对画家来说,涨价是好事。但对画廊来说,由于市场等因素,涨价后的画作无疑增加了运作成本和风险。”马津滨说,房价上涨了,原来挣的钱只够在京、冀结合部买套小产权房。

马津滨说,对于画廊来说,高风险就意味着高收入。有着官方头衔的各级书协、美协的主席是投资首选。

书画市场背后的巨大商业利益足以引起雅贿等问题。光鲜的艺术外表下打开的却是潘多拉盒子。

广东省书协理事刘佑局公开退出中国书协。他在接受媒体采访时表示,协会官方化,恰恰被一些投机钻营的人利用,很多在艺术创作上平庸的人,通过各种关系,不择手段去争当协会的正副主席。只要如愿,就会变得身价百倍。

中央纪委五次全会分组讨论会指出,“有的领导干部楷书没写好,直接奔行草,还敢赝了送人。”

“但多数画廊和专业从事艺术品经营的公司或将面临重新洗牌。我们太需要这股清正之气了。”郭志勇如此感叹。

“经济下行,娱乐上行”

据中投顾问数据统计,2016年全国规模以上文化及相关产业5万家企业实现营业收入80314亿元,比2015年增长7.5%。以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业营业收入5752亿元,增长30.3%,文化艺术服务业312亿元,增长22.8%,文化休闲娱乐服务业1242亿元,增长19.3%。

近年文化传媒市场投融资进程也在加快,2016年度文化传媒VC/PE融资规模为38.37亿美元,同比上升26.75%。

中投顾问报告指出,相关政策的实施对文化产业的发展也起到了积极推动作用。2016年8月,财政部下达2016年文化产业发展专项资金44.2亿元,支持项目944个,并首次大幅引入市场化运作机制。

虽然文化产业大趋势向好,发展较快,但目前存在问题也不少。

“文化创意产业目前产业结构布局不合理,广告、动漫、影视几大板块发展快速;传统文化创意如绘画等容易被忽视;广播电视等走在前沿,成熟且已形成规模;影视教育等还缺乏一定经验。”amVR孵化器COO、定福庄文化产业促进会办公室主任孟腾腾表示,政策不够完备和细致,配套政策缺乏,很多政策没有实际落地;此外,很多地方存在垄断,民间文化创意发展空间太小,没有充分遵循市场规则,没给文创产业营造良好的市场环境,中大型国有企业压制中小企业的发展;另外就是发展不均衡,北上广深以及成都等城市发展比较成熟,其他二三线城市产业意识薄弱。

文化工程+互联网思维

从美国旧金山湾区齐鲁会馆1982年在“孔子诞辰日”举行“首届祭孔大典”,到2000年美国加州州长格雷·戴维斯签署法令,规定每年孔子诞辰日为“加州孔子日”,再到2015年,为了推广汉语文化,中央电视台推出“汉语大赛”节目时,世界各地的汉语爱好者突破上亿人。

蔡永清认为,尤其是互联网带来的第三次革命,中国文化正在加快影响世界。

据国家统计局2017年2月6日数据显示,文化产业的增长态势依然明显。从其对应的相关数

在漂漂娱乐CEO程梓航看来,中国的一些文化创意产业的发展与国际脱轨,比如一些网剧的制作追求小成本小制作,与国际大文化无法融合。

“另外,目前的一些中小文化创意公司很多,但大多是各自为营,孤军奋战,应该多抱团取暖,组建形成产业联盟。目前政策上对文化公司的扶持是不错的,但是中小文化公司缺乏有效的资源对接,影响到未来的市场发展,中小文化创意型企业更缺乏资金和资源。”程梓航这样说。

程梓航分析,大的文化创意公司资源多、资金实力雄厚,其发展越快,小公司因资源和资金制约,两者间差距就会越来越大。政策上应该对中小企业有一定倾斜,比如影

视行业对演员的片酬等应该有一定的规定。

2017年,中国文化是温暖的一年。4月,文化部印发了《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》。

孟腾腾认为,中国文化产业的发展分为三个阶段,第一阶段是1949年到2002年,该阶段可称为文化事业阶段,主要是满足文化生活需求。第二阶段是2002年到2012年,该阶段是文化产业的初级阶段,逐步形成重要的经济板块。2012年至今是真正的文化事业+文化产业阶段,未来前景不可估量。

程梓航也认为文化产业是未来十年最热门的产业之一,并且,伴随经济下行,相对于其他产业,文化产业会取得较快的发展。“经济下行,娱乐上行”。

“他们是孤独的”

袁伟时认为,17世纪以后乃至更早,中国已经在社会生活的主要方面落后于世界先进国家。15世纪,地理大发现改变了世界各大帝国并立并存的局面,以世界市场的开辟和扩大为基础,各国联系日益紧密,兴盛衰败层见叠出,包括中国在内的东方各国逐步沦落尤为明显。近年来,在反西方中心论的旗号下,历史分流说流行一时;仿佛东方并未衰落,而是文明类型的差别,并无轩輊之分。有些国人因此沾沾自喜,甚至认为至19世纪中国经济总量仍然高居世界第一,忘乎所以。

先不说那些总量第一的估算是否可靠,1825年世界总人口约10亿,而中国人口已接近4亿,占世界人口总数的40%。“按当期购买力评价法计算,1600年中国古世

界GDP的比重约为1/4。1840年下降到了不到1/5。”袁伟时表示,“中国人均GDP在1600年时大约只有英国的40%,与美国(地区)比较接近;1700年不到英国的1/3,略超过美国的70%;1820年不到英国的1/5,略超过美国的1/4;1840年为英国的16%,美国的1/5。”这是值得夸耀的第一,还是令人痛心的落后?

数字后面是制度落后、文化落后。一个无可辩驳的事实是:承袭宗法专制制度的大清帝国没有靠自己内生的力量转型为现代社会。更令人痛心疾首的是,从1840年起计算,仅仅辩论是不是应该接受人类创造的先进文化就花了60年。

国家画院梅墨生入室弟子、著名画家姚永红认为,现代中国书画

在这一时期亦受到很大影响。从清末民初费除科举制,文人不在为仕途读书,书画逐渐转向民间,在出现了一批赵之谦、吴昌硕、于右任、齐白石、黄宝虹书画大家之后,毛笔渐渐从众多文人手中搁置。

除此之外,西方美术教育体制一统了中国书画传统教育模式,清末时期,有识之士把原因归罪于传统文化束缚了人们的思想,有很多有志青年就去西方留洋,学习先进文化,算是当时振兴中国的路线。

“鲁迅改良的白话小说,胡适改良的汉语罗马拼音,都是那时候的产物。中国画同样也是改良的对象,也有两位改良了中国的传统绘画:一个是徐悲鸿,一个是林风眠,他们都是去了当时艺术之都法国巴黎,在那里的国立高等美术学

校学习。”姚永红认为,徐悲鸿从巴黎回来后,实际用西方写实路线来改良传统中国画,让学生去写生,画人体,画素描,这种体制对后来画人物的蒋兆和、周思聪等画家有所启发,但是,对传统中国山水画、花鸟画却产生很大冲击,这种美术教育体制今天还在沿用。

上世纪80年代初,国门刚刚打开,受西方文化的影响,国内出现了鄙视甚至否定中国传统绘画,痛批“董其昌、四王”为腐朽没落代表的言辞,一大批跟风者弃掉毛笔、宣纸画国画,这股潮流让传统中国雪上加霜。

姚永红表示,“西方工业革命及文化代替中国传统农耕文化,不得不说这一时期中国传统文化的开展看似百家争鸣,其实是在孤独前行。”

王利博制图