

2012文化产业年度人物

范建华:民族文化产业理论研究引领者

上榜理由:继2011年出版《文化与文化产业新论》,提出“未来十年文化产业发展的两极化趋向”“文化体制改革是撬动政治体制改革的重要杠杆”等重要论断,在国内学术界引起较大反响后,2012年,范建华又先后出版了《中国文化产业50问》、《中华节庆辞典》,其中《中华节庆辞典》这本120多万字的专业性辞典耗时两年多时间完成,成为国内节庆理论、节庆会展产业研究界的最大成果之一。此外,范建华还在全国重要学术性报刊发表了《理论与实践:中国文化产业十年总揽》、《中国宏观文化体制改革建议》等一系列学术文章,其所提出的诸多前沿性的观点,不仅解决了该领域长期争论

未决的一些重大问题,而且有力地推动了我国文化产业实践的进展。

点评:官场濡染多年未改书生本色,学界浮躁盛行却不舍学术追求——不折不扣的学者,是多数人为范建华贴上的标签,以至于人们往往忽视了他现如今的主要职务是云南省社科联主席。可以说,用著作等身来形容范建华并不为过,尤为难能可贵的是,他能够在繁忙公务中沉下心来关注和研究节庆这样相对冷门却又繁杂的学术领域,非有对文化和学术的激情与执着难以为之。

一方水土养一方人,文化与地理的这种天然联系也在范建华身上得到了印证——生于大山之中,却有高远开放的眼光;身在高原之间,却富创新进取的精神。范建华坚守着“以高远、开放、包容的高原情怀”和“以坚定、担当、务实的大山品质”为核心的云南精神,行走于云南文化发展的民族性与本土化之间,着眼于全球文化产业学术研究最前沿,不辞辛劳调研论证,持之以恒著书立说,范建华在为云南文化产业发展提供智力支持的同时,也带领着云南学界开创了文化产业理论研究的云南学派。

田元:中国音乐剧产业的希望

上榜理由:2012年,亚洲联创公司这支年轻的创作团队在制作人田元的带领下继续书写着音乐剧传奇;继中文版《妈妈咪呀!》之后,又推出世界经典音乐剧《猫》的中文版。自2012年8月惊艳亮相以来,中文版《猫》先后在上海、广州、重庆、北京等地进行巡演,演出场次近120场,观众总人数超过13.5万,其中第一站上海61场演出结束时,票房收入已达3500万元。与此同时,《妈妈咪呀!》中文版延续着2011年的好口碑与好票房。预计对《猫》中文版首轮全国巡演结束时,两部音乐剧中文版总计票房将超过2亿元。而经过这两部中文版音乐剧的实践,田元将音乐剧从边缘推向观众视

野中心之时,也使亚洲联创成为公认的中国音乐剧产业知名品牌。

点评:一直以来,音乐剧在我国的发展形势并不乐观,尚处于启蒙状态,更不用说形成产业规模了。田元和她的团队走出的这条对世界经典音乐剧“引进—消化—吸收—再创新”的道路,不仅撬动了多年处于瓶颈状态的中国音乐剧市场,更在创新音乐剧产业人才体系、制定音乐剧演出市场规划方面,摸索出了一条音乐剧在中国的特色产业化发展可行模式,并在全中国市场上取得了产业化发展的初步效应。

然而,通过引进、汉化经典音乐剧来形成产业效益并不是田元的最终目的,她清楚地认识到,培养优秀的音乐剧创作人才,制作出经典原创音乐剧才是中国音乐剧产业化之路最需要的。2012年初,田元代表亚洲联创与“世界音乐剧之父”安德鲁·韦伯创立的英国真正好剧团签订战略合作协议,将培养大批量的音乐剧演员、制作运营人才,推出具有世界水准的中国原创音乐剧精品列入计划之中。在探索中国音乐剧产业化道路上,田元是先行者、践行者。中国音乐剧产业兴起期待你,田元。

陈国富:电影业的金牌监制

上榜理由:提起陈国富这个名字,很多人会感到陌生,然而提到2012年创下7亿多元高票房的电影《画皮2》,就不得不提陈国富这个“金牌监制”。近几年来,华谊出品的叫座好电影《可可西里》、《天下无贼》、《集结号》、《非诚勿扰》、《风声》、《狄仁杰之通天帝国》等,背后都有陈国富的身影。而2012年陈国富作为监制,斥资2.2亿元拍摄的商业大片《太极》系列,又将大家对华语动作片的固有印象通通打破。陈国富的从影经历充满传奇,2000年,还在哥伦比亚公司工作的他,因为电影《大腕》和华谊兄弟合作,成为华谊的总监制。业界称陈国富为“华谊兄弟幕后推手”,有人戏称,如果冯小

刚不拍片的话,华谊也还有陈国富这个品牌。

点评:电影业界曾有人认为是,国内的许多电影公司与华谊的差别在于,他们缺少一个陈国富。冯小刚认为,大陆电影真正的监制制度,是从陈国富开始的,他足以影响和提升大陆电影业。早年在台湾新电影浪潮中,陈国富曾最早走出艺术的樊篱,扛起商业电影的旗帜。这些年,他用了大胆创新的模式开启电影艺术和商业模式互通的另一扇窗,不再固化思维,而且经受住了观众与市场的检验。在言及国内电影业的发展时,陈国富表示:“整体来说,随着银幕数的增加,以及观众日益把电影当做一种休闲活动,国内电影市场一定越来越大,但在文化上反而没那么乐观。商业化的压力来得太大、太猛。现在的创作者需要十足的力气去抵抗这个潮流,才能坚持走自己的路。”

和专注电影商业运作的其他制片人不同,陈国富既尊重市场规律,也尊重叙事艺术,他自嘲为“文艺复兴的电影人”,带着对电影的热爱和责任感,奉行一点:电影是工业艺术产品,但其生产并不是工业化流程。好电影不需花费太多资本,不需要时时面向大众,但必须特别诚恳。

“正能量”当选为中国2012年度最热词,其背后涌动的是各行各业的国人在全球经济低迷期对于“正能量”的渴求。同样,在2012年度的文化产业领域,又有哪些人和事能够被打上“正能量”的标签?

回顾刚刚过去的2012年,《猫》中文版、新《著作权法》、莫言、《泰囧》……诸多层出不穷的文化热点事件,或激昂奋进、或千回百转,构成2012中国文化产业交响曲中的一个个音符,也昭示着中国文化产业或许正在迎来发展10余年来的一个拐点。拐点的出现,既是中国文化产业多年来高速发展带来的,也是国内文化市场升级倒逼的结果——伴随着中国文化产业10余年的快速发展和市场规模的扩大,一些优秀的文化企业完成了产业布局和行业整合,在不断创新中实现了模式的探索;同样,伴随着中国文化产业10余年来相对粗放型的发展方式,版权、创意等文化产业发展的核心要素开始暴露出其先天不足的严重性。另一方面,随着国内文化市场的消费需求不断升级,倒逼文化产业加紧确立规范化的市场秩序以及合理配置产业资源。

在这样的时代背景下,一批或深耕学术、或逐鹿市场的文化人厚积薄发,为创新文化产业发展模式努力探索,为规范文化市场秩序不懈努力。可以说,正是他们对于文化的坚守和对于梦想的追求,迎来了中国文化产业发展从量变寻求质变的拐点。

如过往8年一样,文化产业与文化市场编辑部为这些彰显着孺子牛姿态和弄潮儿精神的文化人贴上《《中国文化报》文化产业年度人物》的标签,因为他们,正是我们所急需的中国文化产业实现跨越式发展的“正能量”。

有人笑言,2012年,玛雅人通过“世界末日”为人类开启了新纪元。当中国文化产业迎来新的发展拐点时,毫无疑问,我们需要这些文化产业的“正能量”,带领中国文化产业踏入产业转型升级、市场规范有序的新纪元。

上榜理由:继2011年一群中国作家集体向百度文库宣战走上维权道路后,2012年,《著作权法》修改草案公开征求意见,引起了国内音乐界的极大震动,甚至被刘欢认为是华语音乐行业的“灭顶之灾”。高晓松、宋柯、刘欢、张亚东、小柯、谷建芬等多名音乐人纷纷通过微博等多种平台对草案新规中的多个条款提出质疑,吹响了向中国音乐维权的“集结号”。随后,中国音像协会唱片工作委员会紧急召开内部沟通会议,众多唱片公司代表探讨了草案中以第46条、第48条、第60

音乐人:集体吹响维权“集结号”

条、第70条等为主的配套条款可能带来的影响,并形成了基于立法基础的合理修改意见。此次维权事件,以音乐界通过正常渠道向修法机构递交了最终修改意见暂告一段落。

点评:整个世界的唱片工业,已和夕阳相伴数年。而在我们这个盗版尤为普遍的环境中,唱片业更早衰一些。唱片业的衰落,对音乐人的打击可谓触及筋骨,不仅让唱片业濒临灭绝,更打击了音乐人的创作热情,导致音乐产业颓败不堪。

此次《著作权法》修订的某些条款,极大程度地强化了音乐集体管理组织的垄断地位,进一步

打击了本已脆弱的音乐权利人,削弱了音乐权利人维权的法律环境,变相鼓励了网络盗版。长此以往,可以想见的结果是:山寨歌曲满街飘舞,山寨歌手到处跑场,各种刀郎各种阳刚们在分化着本来就不繁荣的市场,侵权者旋即合法上岸,而他们只需要给著作权集体管理组织交些使用费而已。

目前,国内对于音乐版权保护的力度不足,进一步加剧了盗版的危害程度,成为音乐产业发展的最大障碍之一。如果未来还难以从立法的角度形成对于音乐版权的有效保护,那么打击的不仅仅是音乐人的信心,还包括音乐产业在内的、以创意为核心的整个文化产业的生命力。

董国强:做有文化理想的拍卖公司

题,全国7个城市的巡演引发各界关注,使本来作为小众拍品的古籍善本走进大众视野,过云楼藏书最终以1.88亿元落槌,加上佣金达到2.162亿元,创下中国古籍拍卖的世界纪录。此后,匡时又携手雅昌推出文化品牌“收藏寻城记”,通过论坛等一系列大型活动,解码全国九大收藏城市艺术品收藏背后的文化基因。此后,匡时又联手多家文化机构召开发布会、举办国际性研讨会、在多个城市做特展,对秋拍的重要拍品“南长街54号藏梁氏档案”进行推广,最终,梁氏档案不负众望,以6709.2万元全数成交。

点评:自2006年成立北京匡时国际拍卖有限公司以来,董国

强凭借一腔热爱投身艺术品拍卖行业,屡创业界奇迹,匡时也在他的带领下迅速成长为行业的领头羊。商场上的“黑马”骨子里却是充满理想主义色彩的知识分子,他希望匡时成为有文化理想的公司。在他看来,文化将成为艺术品拍卖业的灵魂。在这种理念指导下,匡时走出一条不同寻常的文化道路。从2012年春拍的“过云楼”到秋拍的“梁氏收藏档案”,匡时大力将文化推广的概念注入其中,既吸引了藏家的注意,也将拍品的文化理念推广至社会大众领域。“希望通过这些对文化的推广能让大家对拍卖行业有一个新的认识,当人们提到艺术品拍卖的时候,不再只是几个冷冰冰的数字。”董国强如是说。

雷瑛:做卡通卫视的NO.1

真正实现了全国落地。此外,在产业营销、品牌打造和广告创收上亦斩获颇多——投资制作的《呆家侠》、《淘》等电视剧动画作品拿下动漫奖、金牛奖、“五个一工程”奖等奖项;投拍的动画电影《我爱灰太狼》、《赛尔号2》分获7300万元、3500万元的票房;与台标“小飞鱼”麦咭相关的产品,如系列图书《麦咭先锋》(15本)累计销售100万册……

点评:从湖南广播电视台金鹰卡通频道总监到湖南金鹰卡通有限公司董事长、总经理,变的只是职务,不变的是雷瑛对金鹰卡通的拳拳之心:从最初的全龄卡通路线,到2005年调整的“快乐卡通,开心家庭”亲子战略和从产业出发

的节目设置理念,再到最新的“快乐家”频道定位,雷瑛为金鹰卡通找到了最大限度的目标观众群,使金鹰卡通从“中国第一家动画专业卫星频道”变成“全国核心收视份额第一的卡通卫视频道”。

如同一个孩子的健康成长离不开母亲的照顾培养,金鹰卡通的成长少不了雷瑛的远见卓识。她认为,卡通卫视不能仅仅停留于电视播出平台的层面,而谋求更长远的发展,为此,她主导开展了题材策划、创意推广,吸引投资制作商,开辟专门和动漫原创互动的节目等一系列动作,实施全国覆盖和家庭收视创新的拳拳之心;从最初的全龄卡通路线,到2005年调整的“快乐卡通,开心家庭”亲子战略和从产业出发的节目设置理念,再到最新的“快乐

李大钧:百雅轩不是一天炼成的

的重要一步;10月,百雅轩艺S空间在北京成立,成为与百雅轩连锁画廊互动互补的新型艺术品经营连锁业态。而这一切都离不开幕后操盘手——北京百雅轩艺术机构总裁李大钧。按照李大钧的说法,百雅轩的发展没有太多的参照体系,现在大家认为的百雅轩模式,是按照他所理解的艺术发展规律去做的。

点评:在一级艺术品市场低迷的状况下,百雅轩的崛起再次证明了唯有尊重产业规律、艺术规律,方能赢得自己的一片天地。

百雅轩不是一天炼成的。作为中国改革开放以来较早一批从机关事业单位出来“下海”的经商者,李大钧创办的百雅轩目前已经成为

上榜理由:继2011年底牵手IDG(美国国际数据集团)引入6000万美元国际资本之后,2012年,百雅轩又陆续展开了一系列动作:4月,上海百雅轩红坊画廊设立,成为其在上海的(香港)首家连锁画廊;7月,百雅轩(香港)有限公司设立,迈出走向国际化

陶雷:成长中的演艺产业新推手

上榜理由:2012年,北京电视台的《卢沟晓月中秋晚会》让长期被人们忽略的舞美受到前所未有的关注。将舞台完全搭建在1500平方米的永定河水域上,且无任何支撑的设计让人惊叹不已,而成功完成这一舞美制作的正是舞美设计师陶雷和他的九舞金水制作团队。

2012年对于陶雷和九舞金水而言,值得说道的还不止这一件事。九舞金水于两年前投资筹建的舞美设计制作研发基地,包括生产车间、合成剧场等。而这一集舞美研发设计、生产制作、信息交流、剧目排演等功能于一体的综合性

基地的建成和使用,完成了一个企业独有的演艺产业链条的架构。

点评:作为一位舞美设计者,陶雷载誉满身,他的作品曾荣获荷花奖舞美设计金奖、“五个工程”奖优秀作品奖等多个重要奖项。陶雷一直坚信“爱心得匠意,则杰作在望”,不过,做一个舞美制作的劳动模范并不是他最终的追求。多年的舞美制作从业经验让他意识到,国内舞美行业与国外存在的巨大差距,“目前国内大多数舞美设计公司仍停留在‘接活、干活、拿钱’的低端化制作阶段,缺乏自己的创意和设计,也缺乏规模化、专业化、品牌化的舞美设计制作研发机构,跟不上演艺行业新的发展趋势。”正是基于此,陶雷开始自己筹建舞美设计制作研发基地。这一举动对我国舞美产业链的形成无疑有着重要意义。业内人士这样评价:“在这条块分割的中国演艺产业格局中,陶雷的作为无疑是一个大胆的设计,也是企业实现新的发展和跨越的必然选择。通过完善企业自身的产业链建设来创造更大的利益,也是国际成功演艺企业通行的一种做法。”

谢振宇:数字音乐产业化的“酷狗”

上榜理由:奇虎360董事长周鸿伟在逐个点评他所投项目的CEO时说:“酷狗音乐的谢振宇是脾气最倔的那一个。”从第一次创业的音乐搜索引擎——搜刮网到如今的酷狗音乐,谢振宇一直专注于推动中国数字音乐产业的规模化发展。自2006年上线至今,酷狗平台快速集聚了4亿用户,其始终坚持核心技术与独特的运营相结合的原则,令企业在服务与技术应用上形成了创新与盈利良性发展的同时,也逐渐成为了业内瞩目的标杆。2012年,谢振宇入选广州市创新创业领军人才“百人计划”,酷狗音乐则获得了文化部文化市场司颁发的国家网络音

乐创新示范单位称号,一个互联网经济的新秀正在升起。

点评:在2001年创建了知名的音乐搜索引擎——搜刮网并获得成功后,紧跟产业形势发展的谢振宇又于2006年创办了基于客户端音乐服务的酷狗公司,开发出基于客户端音乐服务的酷狗音乐系列软件。作为中国数字音乐行业起家最早、影响力最大的品牌之一,酷狗音乐延续了音乐传播的便捷性和快速性,很快便成为中国数字音乐传播进入“零距离”时代的重要推动者。在技术上坚持自主创新研发,是酷狗领衔数字音乐产业前进的核心竞争力。目前酷狗已拥有4项国家发明专利和23项计算机软件著作权证书,歌词库字定位、全球文件唯一识别、音频指纹等技术均为国内首创的专利技术。2012年,随着移动互联网技术的成熟与进步,中国数字音乐产业迎来了全面发展的新契机,酷狗音乐也厚积薄发,日播放量超过7亿次,同时在线人数超过800万,公司经营业绩连续3年增长率在120%以上。2012年酷狗音乐的年产值有望过亿元,一个基于“云”服务的数字娱乐一体化整合传播音乐互动平台正在形成。

马化腾:引领“企鹅帝国”新方向

上榜理由:过去14年间,马化腾创立的腾讯公司所演绎的互联网奇迹被无数人称道。然而,2012年,对于已经获誉颇多的马化腾和他的“企鹅帝国”来说却是一个新的突破,这一年,基于移动互联网应用的腾讯微信用户突破了2亿人,这被业内视为拿到了国内移动互联网第一张“船票”的突破,不仅让人们更多地关注到了那个曾经以“山寨”而闻名的庞大的“企鹅帝国”在社交网络、网游、网络视频、网络音乐等领域更具开放的创新和布局,也把腾讯引向了新的方向。

点评:从即时通讯到网络游戏、网络音乐,再到网络视频、微博、微信……在马化腾的布局下,14年来,庞大的腾讯“企鹅帝国”几乎涉足了互联网应用的所有领域。与此同时,从讲究“丛林法则”的弱肉强食生态,走向崇尚

“天高任鸟飞”的“天空法则”,拥有7亿多QQ用户的腾讯也正在从人们眼中“贪婪”的“企鹅”,变成和蔼可亲的合作者。当人们终于开始愿意把“开放”“创新”的标签贴在“企鹅”身上时,我们发现,在性格更为开放、也更善于向外界表达自己思想的马化腾的带领下,这只人们印象中一向霸气十足的“企鹅”的确已经转型了。

除了旗下的QQ空间、朋友、微博、财付通、电子商务、搜搜等平台的相继开放,过去两年间,腾讯还接连大手笔投资了华谊兄弟、艺龙网、网上鞋城好乐买、创新工场等各类公司。同时,通过海外投资项目积极加强企业的国际化战略。马化腾曾雄心勃勃地表示,要实现产业共赢而努力,而目前来看,腾讯基于开放的共赢之路的确已逐步清晰:QQ圈用户、朋友、空间、微博、微信等社交产品矩阵,均建立了不同的开放平台,而这些产品彼此间用户的相互滴灌,又为腾讯自身设立了用户保护屏障。在新兴的移动互联网平台,腾讯也在尝试更多的开放入口,在为腾讯创造更多用户可能的同时,也为合作伙伴们带来了可观的用户流量。

2012年8月,腾讯市值超过了Facebook,成为全球第三大互联网公司。41岁的马化腾带领着14岁的腾讯将超越的下一个国际互联网巨头会是谁?我们拭目以待。