

艺术区形态研究

Morphological Study of Art Districts

陈 炯 著

上海三联书店

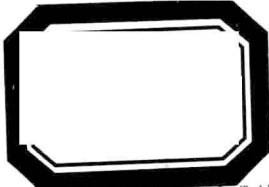

艺术区形态研究

陈 炯 著

上海三联书店

在版编目(CIP)数据

艺术区形态研究/陈炯著. —上海:上海三联书店,2014.6
ISBN 978-7-5426-4716-0

I. ①艺… II. ①陈… III. ①艺术—研究—世界 IV. ①J1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 073547 号

责任编辑 / 杨 静

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址 / www.sjpc1932.com

邮购电话 / 021-24175971

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2014 年 6 月第 1 版

印 次 / 2014 年 6 月第 1 次印刷

开 本 / 640 × 960 1/16

字 数 / 160 千字

印 张 / 12.25

书 号 / ISBN 978-7-5426-4716-0/J · 175

定 价 / 39.00 元

敬启读者,如发现本

- 66510725

目录

第一章 绪论.....	1
第一节 研究缘起与选题意义.....	1
第二节 研究方法与研究框架.....	5
第二章 三个概念 一个理论.....	10
第一节 文化产业.....	10
第二节 创意产业.....	14
第三节 艺术.....	17
第四节 一个理论.....	21
第五节 结语.....	23
第三章 国内艺术区.....	25
第一节 圆明园画家村——“希望在遥远的地平线”.....	25
第二节 北京 798——前进中的变轨.....	30
第三节 宋庄——浪漫的共存.....	38
第四节 田子坊——艺术与商业的博弈.....	48
第五节 结语.....	59

第四章 国外艺术区	65
第一节 美国苏荷	65
第二节 爱尔兰都柏林圣殿酒吧区	72
第三节 巴黎左岸	78
第四节 韩国骆山公共美术区	84
第五节 结语	88
第五章 艺术园区的社会功能	92
第一节 培养艺术家	93
第二节 保护艺术家	97
第三节 繁荣艺术生态	101
第四节 提升城市品位,塑造城市形象	105
第五节 提升国家形象与软实力	118
第六节 结语	122
第六章 政府角色	124
第一节 应不应该介入?	125
第二节 如何介入、介入做些什么?	128
第三节 规范化——完善法律法规	137
第四节 中期扶持	141
第五节 后期反馈	144

第七章 理想艺术区形态模拟.....	147
第一节 作为城市文化形态的园区.....	147
第二节 园区的区位选择.....	151
第三节 园区的基础设施建设.....	153
第四节 艺术家入园机制.....	156
第五节 画廊.....	159
第六节 博物馆/美术馆.....	163
第七节 园区后台建设.....	171
 第八章 结语——生活在别处.....	175
 主要参考文献.....	178
 附录：访谈.....	184
 后记.....	190

第一章 绪 论

第一节 研究缘起与选题意义

一、研究缘起

在经济全球化与知识经济推进下,世界格局正在发生着重大改变,发达国家陆续进入后工业时期。一方面,劳动密集型、资源密集型产业业态已不再成为发达国家的支柱产业,工厂密集程度也已不再是衡量城市、国家经济发达程度的标杆,后工业时期产业重心由第一、第二产业逐渐转向第三产业;另一方面,在当今世界

各极力量的博弈中,衡量军事、经济等硬实力的同时,许多发达国家已将目光投向文化软实力的较量,高速、发达的全球化经济为软实力较量提供了物质基础,而知识经济大发展恰好为此提供了智力保障。作为发展中国家的中国在经济上并没有足够的优势与发达国家抗衡,文化软实力的建设成为我国当下不容忽视的重要工作。中国拥有五千年悠久的历史 and 深厚的文化底蕴,新时期国际间新因素的博弈给经济并不是十分发达的中国开拓了一个全新的发展领域。十八大报告也提出,扎实推进社会主义文化强国建设。建设社会主义文化强国,关键是增强全民族文化创造活力。要深化文化体制改革,解放和发展文化生产力,发扬学术民主、艺术民主,为人民提供广阔文化舞台,让一切文化创造源泉充分涌流,开创全民族文化创造活力持续迸发、社会文化生活更加丰富多彩、人民基本文化权益得到更好保障、人民思想道德素质和科学文化素质全面提高、中华文化国际影响力不断增强的新局面。艺术区作为文化产业重要的、集中的、有效的载体,我们必须把眼光放到艺术区的发展当中。艺术区可以说是文化产业改革与发展的试验田,其成功与否在某种程度上将直接反映文化产业改革的成败,然而中国艺术区的形成和艰难发展始终伴随着艺术家的困惑、痛苦、彷徨和选择,其发展过程折射出复杂的社会发展进程,从政府排斥到个别扶持再到现如今艺术区在全国遍地开花,是政治、经济、文化等各层面的复杂合力共同作用的结果。艺术作为具有特殊属性的上层建筑受到经济基础的制约和一定程度政治因素的影响,艺

术区也是区别于一般意义上所谓的“文化产业园区”和单纯的“创意产业园”。经济基础决定上层建筑,同时艺术作为较远离经济基础的“更高层”上层建筑也反作用于经济基础,而现今大力发展的文化产业正是要求可以产业化的艺术能够创造经济价值,也只有能够创造产值的艺术才能进入产业,21 世纪正是逐渐实现文化反哺经济的新时代。

文化产业在我国属于方兴未艾的朝阳产业,在坐拥良好发展势头时也出现了各种问题与不足。目前各地应时而起的艺术区面临着诸多问题——从物理形态到社会形态的规划设计上都难以承担起应有的社会责任和功能,因此笔者认为国内现有的艺术区不能称之为成熟意义上的艺术区,就此产生的问题与思考是为本文的缘起。

二、选题意义

对于文化产业园区或创意产业园区的研究可谓卷帙浩繁,研究者也从各个层面入手试图阐释一个完整的文化产业园区,然而由于文艺的特殊性,艺术园区也区别于普通意义上单纯的“文化产业园区”,文艺有着自己特殊的发展规律,与经济有着深层但不是直接的联系。它可以反哺经济,但并不是所有文艺和文艺作品都能够直接进入产业而“速效”地促进经济发展,因此对于艺术区的定位应当有别于创意产业园,相比较而言艺术区的发展应该更注重社会效益而非盲目强调经济效益。在现代化城市规模扩大,评价

城市标准由以经济为代表的硬性指标逐步向以文化、人际关系等软性指标转变,艺术园区的存在对城市发展的意义正在越来越被关注。

笔者试图通过本书的论述区分文化创意产业园区与艺术区,并给出理想中艺术区的形态模拟,使得艺术区能够得到正确的定位而不再是隶属于文化产业园区,从而得到更大力度的支持,得到更大的发展,取得更高层次的进步,为现代城市发展树立新的标杆。本书一方面通过对我国和国外一些具有代表意义的现有艺术园区发展模式的深度综合分析,而后总结出发展中的优势与不足,总结经验;另一方面,针对我国现存艺术区发展中的不足通过对艺术园区非营利性公共空间和创造经济产值两个层面来重新定位艺术园区,明确艺术园区在培养艺术家、促进城市发展、社会进步乃至树立良好的国家形象等方面的重大意义,强调艺术区的社会功能及其能够产生的社会效益,试图解决园区发展过程中学术与商业、文化与产业之间的固有矛盾。本书的核心是试图给出一个笔者理想中的艺术园区,一个得到政府和民间力量支持,园区艺术家支撑,与周边城市和谐融洽的城市内部细胞。

第二节 研究方法及研究框架

一、研究方法

艺术园区作为以“艺术”的名义集结而成的生态园区在集聚的

缘起、发展过程中自然有与其他园区相似的地方,但更多的是作为“艺术园区”的独特性质,本书将试图明确在前人研究中被模糊了两类园区本质区别。随着“大力振兴文化产业”的号召,各地以动漫、文化企业、创意公司以及提供文化产品和文化服务的文化公司为核心的文化产业园区纷纷兴起,这也是政府发展纲要的题中之义,但“艺术区”作为创作纯艺术的区域并不如创意产业园那样迅速发展并为城市 GDP 作出显著贡献,政府、企业乃至媒体等对于艺术区的关注很大程度上集中在其经济效益的创造上而非社会效益层面的贡献,为了尽可能科学地为艺术区定位,本书主要采用以下研究方法:

(1) 客观描述与主观分析相结合。利用前人优秀研究成果和收集国内外具有代表性的艺术园区发展现状相结合来发现现今园区形成、发展的规律以及这些规律在园区形成之初便存在的先天不足,使得我国至今没有发展起自成规模的纯艺术园区。在实地调研和人物访谈过程中获得公众评价;在理论研究和资料整理中习得现今经验。

(2) 比较研究。对于文化产业园区的研究,前人的经验已在逐渐完备,笔者试图通过文化产业园区与艺术园区的比较区分两者。一方面,突出艺术园区存在的特殊性与不可取代性;另一方面,艺术是跨越国界的,我们必须将视野投向国际,对于艺术园区建设方面比较有经验的国家我们应当虚心学习其先进理念,同时由于国情的不同,我国艺术园区的发展与国际上许多国家艺术园区的发

展也有相异之处,在这一同一异之间如何做好取舍也是本书观点表达时十分注意的。

(3) 具体研究与整体研究相结合。艺术园区作为一定范围的“社区”,它由多个部分组成,是能够独立运营的完整整体,笔者在研究过程中将园区的各个组成部分进行具体研究进而对园区整体把握;与此同时,艺术园区作为城市发展的其中一个“细胞”,如何履行其“细胞”的义务及享受相应的权利也是本文重点考量的内容之一。

笔者在本书的论述中贯穿形态学理念,科学地描述艺术区的形态,区分类型;厘清园区内部构成和形态结构,以及作为城市细胞的艺术园区与城市其他“义项”之间的关系;把握艺术园区发展至今的变化及规律。这也是本书在研究方法上的独特之处,笔者希望运用新的方法和全新的理念来重新全面地审视我国的艺术园区,或许不能做到一步到位,但所做的努力若能将研究推进一小步,哪怕是为后来人提供一点小小的启示便是十分欣慰了。

二、研究框架

在本书的论述中,笔者试图解决以下问题:

(1) 什么是艺术区?

文化产业如火如荼的背景下冷静地区分艺术区的概念,不可盲目将其单纯归入“文化产业园”,从艺术的特殊性出发阐释艺术园区的独特性,给出“艺术区”的定义。在真正明确其概念之后,本书进而讨论园区的性质、职责、社会功能等。

(2) 艺术区所承担的责任。

在明确了艺术区的性质、社会职能之后本书努力明确艺术区对艺术家群落、艺术作品、艺术事业等本体内涵中各要素所担负的责任和对本体内涵外诸如国家形象塑造、城市品位提升、经济效益创造等方面所能做出的贡献。换言之,即如何协调园区与内部各部分如艺术家、画廊、博物馆等的关系和与外部包括政府、投资方、民众、城市乃至国家之间的关系,园区如何更好地为诸方服务。

(3) 理想中艺术园区的具体形态模拟。

作为一个统一的整体,园区的具体形态分为硬件和软件两方面的设施。硬件是指园区健康运营需要的具体设施,包括艺术家、工作室、相关管理人才、画廊、博物馆、展览馆、投资方、客户群乃至交通设施等具体可见的内容;软件指的是艺术家引进方式、人才平台、画廊运营机制、各馆运行机制、资金引进方式、政策支持以及园区整体文化氛围建设等不可见但事实上在起作用的“软内容”。

本书主要关注和研究的是以下几个问题:

(1) 艺术家引进。我国现存艺术园区内艺术家集聚分为初始期和发展期两个阶段:初始期艺术家的集聚又分两种模式,一种是许多艺术家考虑到经济因素选择城市较边远地区或者废弃工厂等租金较低的场地形成艺术家部落,如北京 798;另一种是由一位或者几位具有较大影响力的艺术家、艺术评论家入驻而吸引成批艺术家前来,比如北京宋庄、上海田子坊。园区进入发展期随着租金的上涨使得普通艺术家撤离而较多商家入驻,如上海田子坊,艺术

园区不再纯粹。笔者试图通过协调政府、房地产开发商、艺术家等多方利益给出相对科学的园区艺术家引进模式。

(2) 园区后台建设。在我国现存的艺术区后台管理大部分只是物业上的一个概念,没有真正发挥科学、高效的管理协调作用,园区的后台应当着重于统筹整个园区及各方利益并且有能力承担部分中介职能,引进具备管理背景的人才来形成具有一定水平的管理、协调团队。

(3) 投融资。艺术园区在很大意义上属于公共园区,在履行服务城市居民的职责并不能保证快速实现经济效益,但其内部运营需要资金支撑,资金来源的多渠道性保证了园区决定权的相互牵制性,能够实现一定程度上的科学管理,多方利益之争能够消减纯经济目的的独断。

(4) 政府角色。在艺术园区的发展过程中政府始终是不可忽视的重要角色,政府的支撑并不体现在园区的具体设施建设或者某些具体项目,而是营造更佳的文化氛围、培养更多优秀的艺术家为主,能够为艺术园区长足发展提供坚实的保障。^① 在园区的整体发展中,政府并不直接干预具体操作程序,但在宏观上需要把握发展的方向,将园区的发展与城市生活品味的提升结合在一起规划。

① 牛维麟:《国际文化创意产业园区发展研究报告》(上篇),中国人民大学出版社,2007年版,《国际文化创意产业园区研究综述》,前言“政府的支持与投入并不是集中在园区内部建设或是某些特定的产业之中,而是以提升当地文化氛围、培育文化创意人才为主,这就在无形中为文化创意产业园区的持续性发展提供了相当坚实的市场基础和充足的人才储备”。

在园区建设和运营过程中政府始终处于两种矛盾的角色中,作为决策者的政府拥有操控权、作为利益关系者的政府又必须以平等的姿态与利益各方协调来保证各利益者能够持续性合作。

(5) 园区与城市发展,与旅游业的发展。现代化城市建设中,艺术园区已然成为保留城市记忆,提升城市品味的重要杠杆之一,成功的艺术园区不仅能够保证园区内部艺术生态的健康发展而且能够与园区外部其他城市细胞如高等院校等和谐相处形成合力实现后现代城市的跨越式发展;同时知名的艺术园区能够吸引各地游客,拉动所在城市乃至周边城市的旅游业发展,从而创造经济产值。

(6) 园区文化氛围建设。文化创意产业本身就是一种体验产业,艺术园区除了能给予到访者具体实在的“物品”之外更重要的是使之经受一场文化的洗礼,体验式学习、体验式购物正是艺术园区与普通工业园区和商场不同之处,也是后工业时期人们所追求的生活方式的独特性。

本书对于艺术园区的探讨希望能够克服我国现存园区的弱点,期许以下结果:

- A 为树立国家形象服务;
- B 营造良好的艺术生态,培养艺术家;
- C 成为新的经济增长点;
- D 高效地服务于旅游业;
- E 保留城市记忆、提升城市品位;
- F 作为非营利性公共空间,更好地服务于当地群众。

第二章 三个概念 一个理论

第一节 文化产业

文化+市场经济=文化产业

文化产业一词源于德国法兰克福学派代表人物 M. Horkheimer, T. W. Adorno 在 1947 年出版的《启蒙辩证法》一书, 书中法兰克福学派毫不客气地称之为“cultural industry”, 揭露了资本主义如何运用科技手段达到统治目的, 阐释了启蒙精神如何“由于自身的内在逻辑而转到了它的反面”试图进行“工具理性批

判”进而消除各种形式的异化。在这里法兰克福学派对于“文化产业化”明显是持否定态度,并且坚持将产业化的文化归入“大众文化”(mass culture)与高雅文化区分开来,然而对于资本主义自身的批判并不能事实上阻止资本主义的发展,快速发展的经济、快节奏的生活使得资产阶级倾心于易理解易消化的文化作品,同时数量庞大的新兴中产阶级在生活条件提高之后对文化消费的需求日益扩大,文化产品批量化生产被提上日程,高雅艺术依然为国家和民族的文化发展提供充足的养分,但人们更愿意也更能够消费得起大众文化,文化被投入市场进行产业化运作,批量化、标准化生产。文化产业可以说生来就与资本主义有着天然的联系,艺术创作只有在资本主义市场经济条件下才转变为大量复制的文化生产,启蒙运动和文艺复兴为其文化产业的发展提供文化源头上的保障,但同时文化的繁荣并不能保证产业的发展,必须建立在成熟的市场运营机制上。时过半个世纪,1999年十月在文艺之都意大利佛罗伦萨会议上,世界银行提出文化是经济发展的重要组成部分,也是提升世界经济运作方式与条件的重要因素。^①

在我国全面建设小康社会,加快推进现代化建设的关键时期,政府适时指出这一时期“也是文化发展的重要阶段”,指出建设社会主义“政治、经济、社会、文化”四位一体和谐格局的时代使命。开放的中国需要经济不断快速发展,但经济的发展不再是对农业

^① 陆祖鹤:《文化产业发展方略》,社会科学文献出版社,2006年版,前言。