

[创意产业研究系列]

建筑设计 创意产业

章明 张姿 编著

东方出版中心

Chuang

Yi

Chan

Ye

[创意产业研究系列]

建筑设计创意产业

章明 张姿 编著

东方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

建筑设计创意产业 / 章明, 张姿编著. — 上海: 东方出版中心, 2009. 1

(创意产业研究系列)

ISBN 978-7-80186-962-3

I. 建… II. ①章…②张… III. 建筑设计—产业—研究
IV. F426.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 208509 号

建筑设计创意产业

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 345 号

电 话: 021-62417400

邮政编码: 200336

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海精英彩色印务有限公司

开 本: 787×1092 毫米 1/16

字 数: 184 千

印 张: 10.25

印 数: 0,001—3,000

版 次: 2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-80186-962-3

定 价: 45.00 元

创意产业研究系列

学术顾问

厉无畏

聂震宁

主 编

祝君波

编委会委员

宋焕起

陈达凯

张 晶

张国良

祝君波

祝新刚

贺寿昌

总序

厉无畏

20世纪90年代兴起于发达国家的创意产业，21世纪初已在全球蓬勃发展，不仅成为发达国家推动经济和社会持续发展的新引擎，也被认为是发展中国家实现经济转型和跨越式发展的重要战略。自2004年首届上海国际创意产业论坛发表宣言以来，创意产业在全国各大城市风起潮涌，在政府、企业和社会各界的热情参与和推动下，创意产业的发展速度大大高于GDP的增长速度，并成为推动经济发展方式转变的策动力。就我国起步较早的城市上海、北京、深圳来看，2007年它们的GDP增长率分别为13.3%、12.3%和15.0%；而创意产业的增长率则分别达22.8%、19.4%和25.9%（《中国创意产业发展报告-2008》）。虽然各个国家和地区关于创意产业的内涵和范畴界定还不一样，学术界也还有争论，但创意产业发展的意义已远远超过其作为一个新兴产业在产业层面上的作用，而更在于对传统经济发展模式的颠覆和实现创新。

党的十七大报告从新世纪新阶段中国社会发展的历史高度对推动社会主义文化大发展大繁荣以及提高文化软实力的战略作出了全面部署，并指出“解放文化生产力是实现文化大繁荣的必由之路”。文化是民族凝聚力和创造力的重要源泉，在当今世界进入知识经济的大背景下，文化和科技一样也成为一种生产力，其发展和繁荣越来越成为提高综合国力和国际竞争力的重要手段。

解放文化生产力，人们首先想到的是促进文化的产业化，发现文化的价值，以产品和服务的形式来凝聚文化，并以消费的形式来传播文化，即发展我们通常所说的文化产业。然而文化生产力的释放不能局限于文化产业。我们说科技是生产力，科技对每个产业的发展都有巨大的推动作用，同样，文化成为一种生产力也能够推动各个产业的发展。如同科技生产力的释放决不能局限于科技领域一样，文化生产力的释放也应该与各个产业的发展相结合，即文化也可以作为一种资本或要素渗透到各行各业中去，从而提高产业的附加值，实现产业的升级和创新，即所谓推动产业的文化化。显然，文化的产业化和产业的文化化正是发展创意产业的两条路径。因此，可以说当前我国风起潮涌的创意产业正是文化生产力大释放的体现。

鉴于创意产业在增强综合竞争力、促进产业升级和转变经济发展方式上作用巨大，许多城市和地区都把发展创意产业作为转变经济发展方式、催化经济转型的重要战略措施，并取得了一定成效。然而，由于我国创意产业的发展起步还不久，人们对这一产业的认识还不全面，看法上也还有较大差异，部门和地区间的协调和促进发展的环境也还不理想，因此，它的进一步发展还需要理论的指导和广泛的交流、学习，特别是对国内外发展经验的总结和借鉴。为此，东方出版中心策划出版了“创意产业研究系列”丛书，按照目前国际上对创意产业门类的通行划分，系列丛书共设置十余种书目，其中一本是介绍创意产业最新基本理论的《创意产业新论》，其他几本分别介绍了创意产业各个核心门类，包括广告、建筑、广播电视、艺术品和古董市场、手工艺、设计、时尚、电影、互动休闲软件、音乐、表演艺术、出版、信息技术与网络以及动漫等。这是我国第一套系统介绍创意产业及其相关部门发展理论和实践的丛书，相信本丛书的出版对广大理论研究者和实际工作者的进一步研究和探索能提供有价值的参考。

理论上，创意产业是无边界产业，它可以融合到任何产业里，并以一种新的思维方式提供新的发展模式，实现产业的升级和创新。在实践中，传统产业创意化的趋势日益显著，创意农业、创意旅游等融合型的新产业业态不断呈现，我国创意产业的健康发展和文化生产力的大解放需要更多理论探索和实践总结，我们希望有更多的学者能够加入到创意产业的研究队伍中来，为中国创意产业理论的创新和提升贡献智慧；希望有更多的企业家和创业家能够投身到创意产业的“蓝海”中，为社会和自己创造新财富；同时希望有更多的出版部门能够关注创意产业新思想、新实践成果的传播和推介。东方出版中心在这方面率先走了一步，我们衷心期待这套丛书能够得到读者的推崇，也期待这套丛书能够为东方出版中心带来社会效益和经济效益的双丰收。

2008年6月8日

目 录

总 序 / 厉无畏

第一章 激情创意——建筑设计创意产业概述 / 1

第一节 迅速崛起的建筑设计创意产业与其相关界定 / 2

第二节 形成背景、核心要素与基本属性 / 4

第三节 范围广阔的相关领域 / 18

第二章 无限创意——建筑设计创意产业的基本特征 / 23

第一节 推崇创新的原创性特征 / 24

第二节 强调价值增值的高附加值特征（文化、科技价值） / 33

第三节 致力于多领域合作的跨越性、渗透性特征 / 48

第四节 强调互动参与性的体验性特征 / 57

第五节 促进可持续性增长的赢利性特征 / 65

第三章 潜力创意——中国建筑设计创意产业的现状及运作机制 / 73

第一节 缺陷与潜力共存的产业发展现状 / 74

第二节 中国建筑设计创意产业的运作机制 / 89

第四章 超越创意——建筑设计创意产业的开发策略与发展前景 / 109

第一节 社会文化价值认同策略 / 110

第二节 城市文化特征彰显与城市复兴策略 / 120

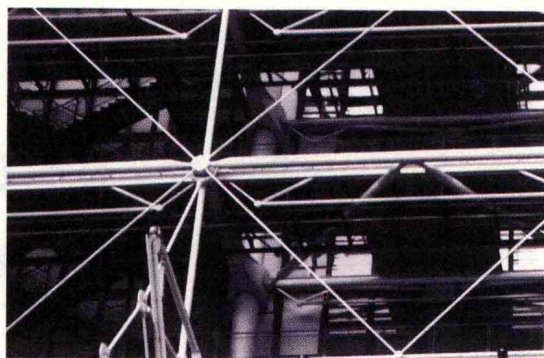
第三节 环境开发策略 / 129

第四节 创意阶层崛起策略 / 133

第五节 中国建筑设计创意产业的发展前景 / 138

参考文献 / 140

图片来源 / 142

第一章

激情创意

——建筑设计创意产业概述

第一章 激情创意

——建筑设计创意产业概述

第一节 迅速崛起的建筑设计创意产业与其相关界定

一、创意产业

创意产业、创意经济或译成“创造性产业”，是一种在全球化的消费社会的背景中发展起来的，推崇创新、个人创造力，强调文化艺术对经济的支持与推动的新兴的理念、思潮和经济实践。创意产业是后知识经济时代的产物，是建立在经济高度发达基础上的新经济形态。

在创意产业发源地的英国，政府对创意产业的定义为：“创意产业起源于个人的创造力、技能和才华，这些智能通过开发与生产，具有创造财富与就业的能力。”按照英国的划分，创意产业包括以下13个领域：广告、建筑、艺术与古玩、工艺、设计、时尚设计、电影与录像、互动休闲软件、音乐、表演艺术、出版、软件设计、电视与广播等。

在我国，各个创意产业发达地区也根据自身的产业特征制定了不同的创意产业界定与分类方法。例如在香港，创意产业被定义为：“一个经济活动群组，开拓和利用创意、技术及知识产权以生产并分配具有社会及文化意义的产品与服务，更可望成为一个创造财富和就业的生产系统。”由此将创意产业分类为广告、建筑、艺术品/古董及手工艺品、设计、数码娱乐、电影与影像、音乐、表演艺术、出版、软件与电子计算、电视与广播等11个门类。而在台湾，创意产业的范畴包括视觉与艺术产业、音乐与表演艺术产业、文化展演设施产业、工艺产业、电影产业、广播电视产业、出版产业、设计产业、设计品牌时尚产业以及建筑设计产业等十个大类。在内地，各个创意产业发达城市也有各自不同的理解与界定，如北京对创意产业界定为：源自个人创意、技巧与才华，通过

运用知识产权创造财富和就业潜力的行业。上海也已经确定了创意产业发展的五大重点行业，包括研发设计创意、建筑设计创意、文化艺术创意、咨询策划创意和时尚消费创意。

二、建筑产业

从以上创意产业的分类中可以看到，“建筑设计创意”几乎在以任何方式界定划分的创意产业体系中都占据一席之地。这一概念与传统的“建筑产业”概念是截然不同的。建筑产业是国民经济和社会发展的基础产业，是衡量一个国家和地区工业化水平的重要标志之一。在美国，建筑产业与钢铁、汽车行业并列为经济的三大支柱产业。我国建筑业占国内生产总值的比重一直保持在7%左右。建筑产业是国民经济中关联性、带动性与影响性较强的产业。其中，建筑设计产业又是建筑产业的重要组成部分，它是带动整个建筑行业发展的先行者、倡导者与生力军。而随着新经济时代的来临，一个新兴的产业形式脱胎于传统的建筑设计产业而迅速成长，这就是建筑设计创意产业。

三、建筑设计创意产业

建筑设计创意产业是建筑设计产业的高端。它与传统意义上的建筑设计产业的关系就如同高科技产业与科技产业的关系，主要体现在两个方面：一是更加注重“创意为先”的作用，更为注重产业链的意义，强调其产业的经济价值主要由文化科技价值来决定；二是更加重视建筑设计创意作为一个整体在文化产业链中的高端地位与重要价值。可以将建筑设计创意产业描述为：由建筑创意引发，继而借助资本等要素的介入进入产业化运作，衍生出产业链或产业丛，最终形成一项上下链接完备的产业。在此过程中具备了从业群体、营销渠道、消费终端、利润分配方式等完备的产业组织形态。

建筑设计创意产业的来源有两种：一种是源于建筑创意元素介入传统建筑设计产业后的产业升级，另一种是源于具有商业价值的创意元素被产业化的结果。在英国，建筑设计创意产业包括建筑设计、室内空间设计、剧场设计、商场设计、指标设计、庭园设计、景观设计、地景设计等行业。在我国，建筑设计创意产业中的分类尚待明确。

第二节 形成背景、核心要素与基本属性

一、形成背景

建筑设计创意产业已从根本上改变了传统产业的发展模式，以不断变动的创意策划、创意设计、创意营销与创意消费中形成新的发展态势。其形成背景也归纳为：知识经济背景、消费社会背景、创新理论背景。

1. 知识经济背景

知识经济这一概念的提出，源于人们对知识和技术在经济增长中所发挥作用的充分认识，肯定了知识作为经济发展核心要素的地位。知识经济时代的经济增长方式是以知识的生产、创意的激发为主要源泉的增长方式。通过建筑设计创意产业的发展，建筑创意在社会中的作用越来越被认可与重视，建筑的创意进一步被激发出来，对社会发展产生更大的推动力，进而进入一种良性循环状态。

2. 消费社会背景

建筑设计创意产业的兴起与消费社会的形成息息相关。在经过高度工业化之后，以生产为主的经济类型已转变为以消费为主的经济类型，消费主义成为支配人们日常生活方式的主导理念，消费不再只是满足生存的生理性和物质性行为，同时也是一种符号活动、交流活动和表现活动。因此作为建筑设计创意活动的成果，建筑产品也成为新消费社会背景下的消费对象。不仅仅是建筑功能、空间等物质性特征成为消费产品，建筑的理念、创意、信息、内涵也成为消费对象，甚至于人在建筑中的体验活动所传达的意义与信息，也构成消费活动中的必要环节。新的建筑消费模糊了物质空间与精神理念的界限，也消除了消费体验与艺术体验的界限。

3. 创新理论背景

从内涵看，所谓创新就是“建立一种新的生产函数”，也就是实现生产要素的一种从未有过的“新组合”。在这个意义上，知识创新就是科学同技术、经济与社会活动的“新组合”。就建筑设计创意产业而言，创新理论的直接反映就是建筑创新。表现为下列四个基本特征：

- **创新性：**创新性是建筑设计创意产业的不竭动力与灵魂。
- **实践性：**建筑创新是在实践活动中不断探索与修正的过程。
- **社会性：**建筑创新更贴近社会生活，与社会间的关联与相互作用更为直接。
- **风险性：**建筑创新总存在不确定因素，因此也成为一种充满风险的经济活动。

二、核心要素

创意产业发展的核心要素是——创意阶层。

新增长理论强调人力资本积累对经济增长的促进作用。通过不同的产业，不同类型的人力资本实现了他们对经济增长的影响与贡献。与广泛存在于各类产业之中的普通人力资本不同，具有创造力的人力资本被称之为“创意阶层”，他们主要通过思维来获取收益，其数量要远少于普通的人力资本。他们的供给并不完全与教育和学历水平相关，而同个人潜在创造力与创新思维的激发有关。创意阶层可分为高级创意核心阶层和专业创意者两类。活跃于建筑创意领域的创意阶层就属于高级创意核心阶层。他们的经济功能体现为通过新想法、新技术、新商业模式和新文化形式为市场创造价值。正是基于创意阶层的资本属性及其在产业整体升级中的重要价值，总是呈现出分布上的不均衡性与数量上的稀缺性，因而对创意阶层的竞争也成为全球城市与文化的产业竞争的焦点。

对于建筑设计创意产业来说，建筑设计师是创意阶层的主力军。我们可以从以下活跃在现代建筑舞台的建筑大师们各具特色的建筑思想中，体会创意阶层为世界所创造的珍贵财富。他们的创意活动所带来的社会、文化、经济价值，直接对人类发展的整体格局产生深刻的影响。

1. 尤恩·伍重的“超越时间束缚的建筑”

尤恩·伍重设计的悉尼歌剧院是20世纪最伟大的地标性建筑之一，它是一个全世界公认的最优美的形象。它已不仅仅是一个城市的标志，而且是整个澳大利

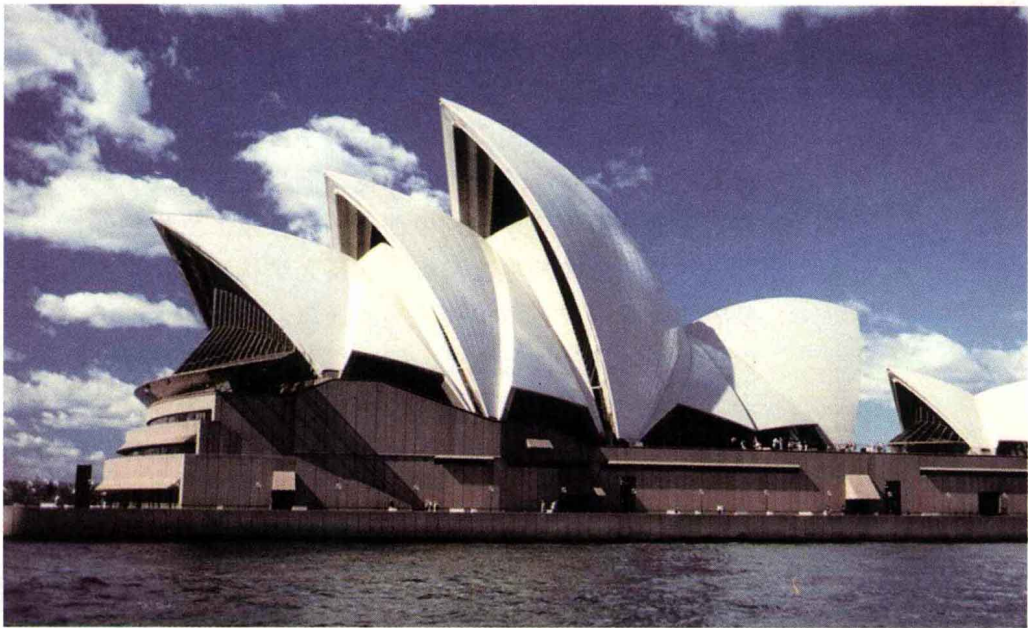

图1-1 悉尼歌剧院

图1-2 柏林国会大厦

图1-3 柏林国会大厦

亚乃至澳洲的象征。悉尼歌剧院无疑是原创的与超前的，证明了那些在当时看来不可能完成的设计在建筑上的成功实践。它体现了设计师的天赋、热情与坚定不移，成就了伍重在建筑史上令人敬仰的成就。（悉尼歌剧院的详细介绍参见第二章第二节）[图1-1]

2. 诺曼·福斯特的“高雅的艺术风格”

诺曼·福斯特是一位才思敏捷、思维活跃的建筑师，他的设计风格也处于不断变化发展之中。1999年，在他主持的曾遭战火损坏的柏林国会大厦的重建工程中，创新意识与大师风范表露无遗。他不仅以现代的手法恢复了一个具有象征意义的优雅精致的玻璃穹顶结构，而且使它变成了一座生态建筑。他在卵形玻璃结构中创造了一种锥形反光构件，将自然光线反射到内部集会空间，而反光结构同时又是室内通风系统与外界进行空气交换流通的通道。盘旋而上的坡道，提供了一个精彩的体验之旅，同时将公众引导至屋顶的景观平台，在那里可以俯瞰下面的议会现场与周边景观。柏林国会大厦创造了一种轻松活跃的民主氛围，也成了柏林旅游业的新亮点。[图1-2，图1-3]

3. 安藤忠雄的“体验建筑”

安藤的建筑被称为“体验的建筑”，只有置身其中才能充分体验到它的无穷魅力。安藤的建筑语言极其精炼，他依靠极简的几何形体的组合，利用光线塑造出冷峻、含蓄、自由的空间。他几乎不受潮流与学派的影响，秉持他始终如一的建筑哲学。他不仅是用光的大师，而且也是清水混凝土运用的大师，他把日本传统美学联系起来，赋予了混凝土更精致的表现。著名的教会建筑“水之教堂”、“光之教堂”都反映出安藤极具个人色彩的设计理念。[图1-4，图1-5，图1-6]

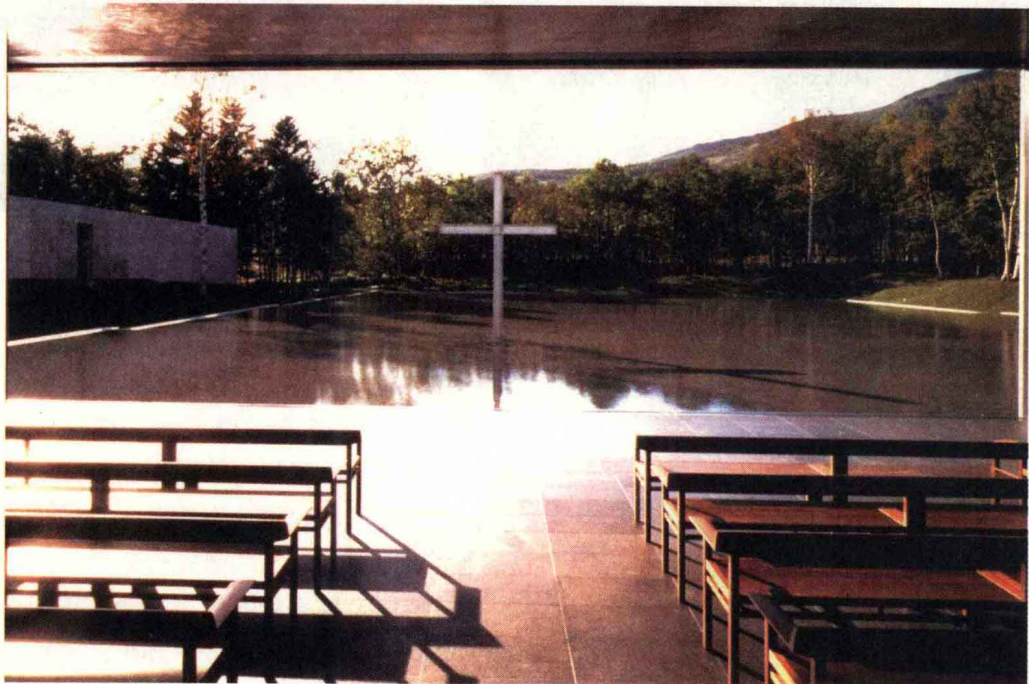

图1-5 水之教堂

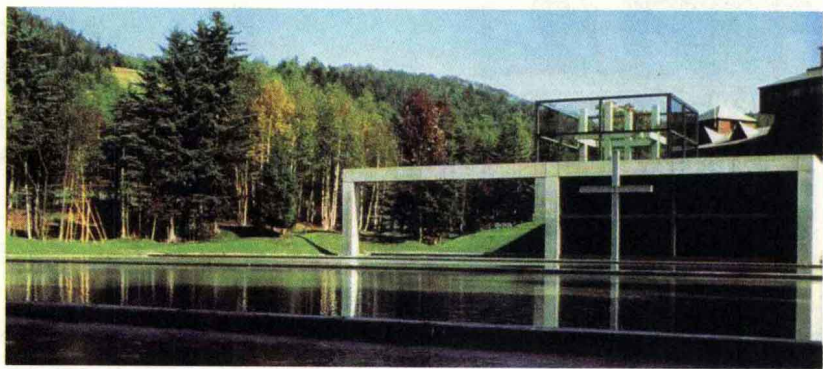
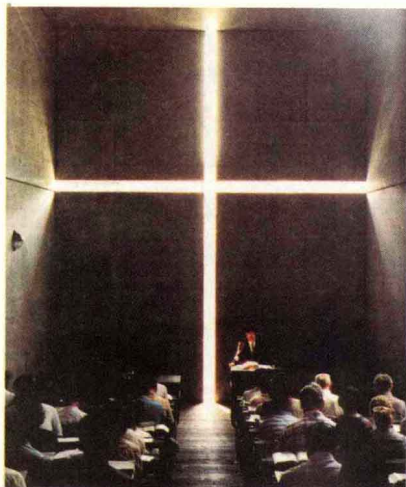

图1-4 水之教堂

图1-6 光之教堂

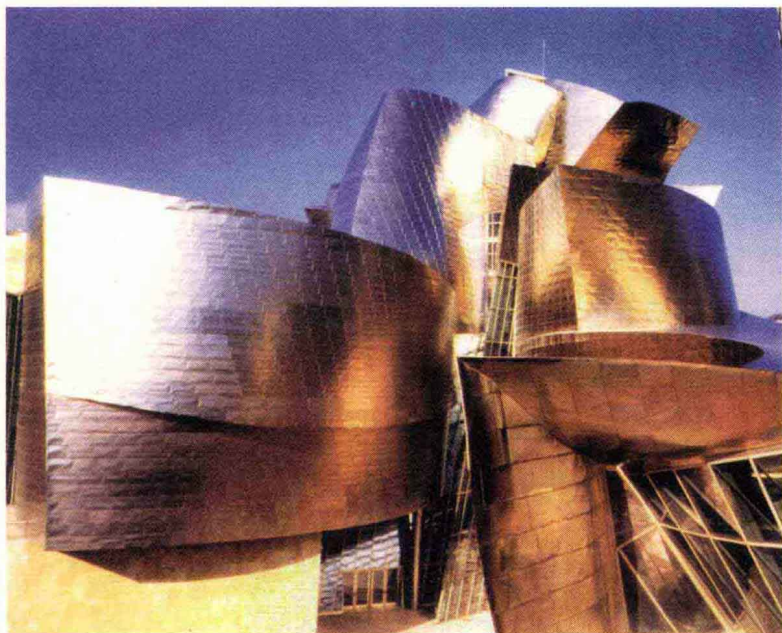

图1-7 毕尔巴鄂古根海姆博物馆

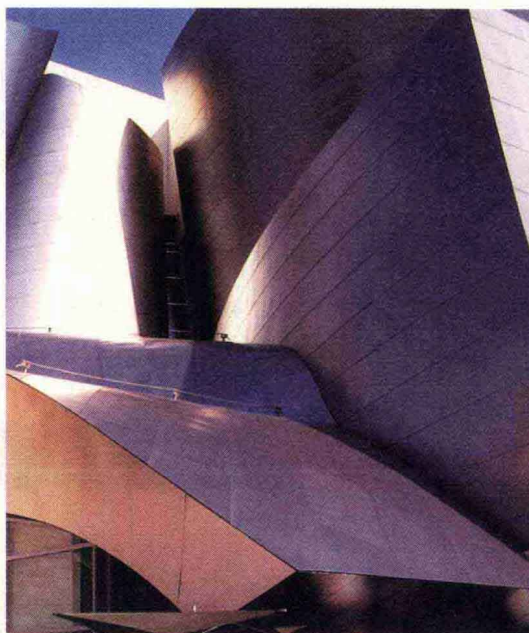

图1-8 沃尔特·迪斯尼音乐厅

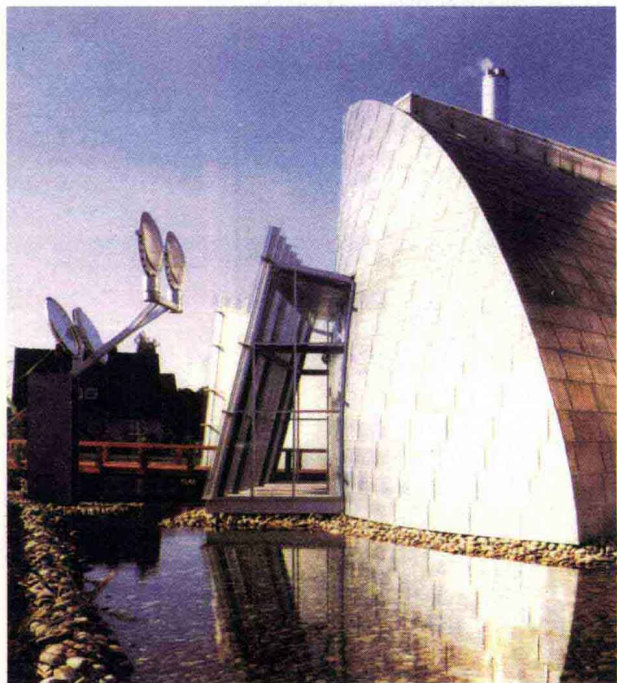

图1-9 EMR通讯与技术中心

4. 弗兰克·盖里的“解构主义建筑”

解构建筑是一种“开放建筑”，它力图冲破有序、完整的逻辑成分。建筑师们依据自己的设计思想与方法建立新的体制与关系，具有解体与建构的双重含义。被称为“解构主义建筑之父”的盖里也致力于创造新的建筑形式，探寻能够体现新的审美观念的途径。散乱、残缺、突变、动势、奇艳是解构主义建筑的鲜明特征。这在毕尔巴鄂古根海姆博物馆、沃尔特·迪斯尼音乐厅、EMR通讯与技术中心的建筑设计中表现得淋漓尽致。弗兰克·盖里被认为是当今建筑界最伟大的具有创新精神的建筑师之一。（毕尔巴鄂古根海姆博物馆的详细介绍参见第四章第二节）[图1-7，图1-8，图1-9]

5. 理查德·迈耶的“精致典雅的现代主义的回归”

重复使用的优雅白色表皮和清晰的建筑构成与逻辑形成了理查德·迈耶风格的独特标签，他的一贯连续的风格与标志性特征在建筑业内以及整个建筑领域产生了广泛深刻的影响。从史密斯住宅、道格拉斯住宅到亚特兰大高级艺术博物馆都反映了他一贯秉持的现代主义立场，试图以一种清晰、直接的方式寻找万物本质的回归。[图1-10，图1-11，图1-12]

图1-10 史密斯住宅

图1-11 道格拉斯住宅

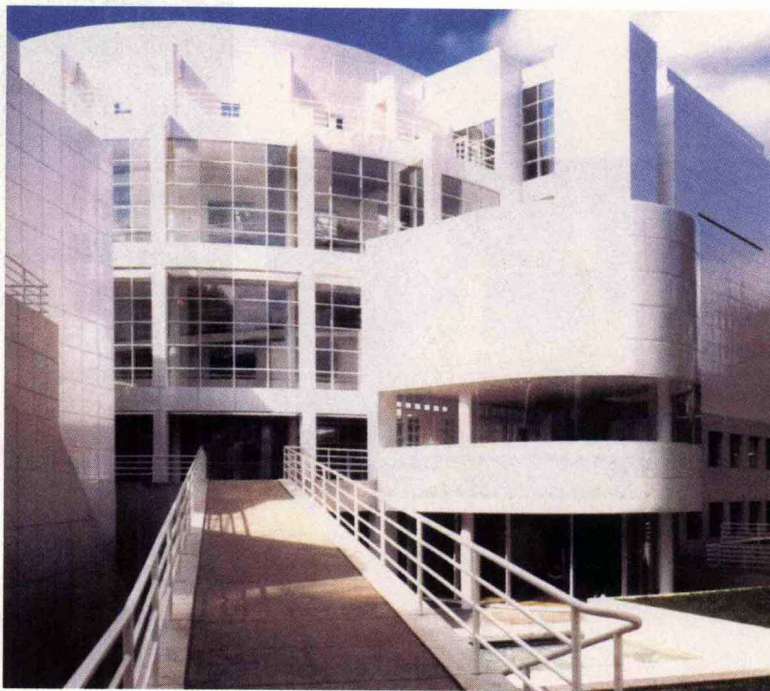

图1-12 亚特兰大高级艺术博物馆