

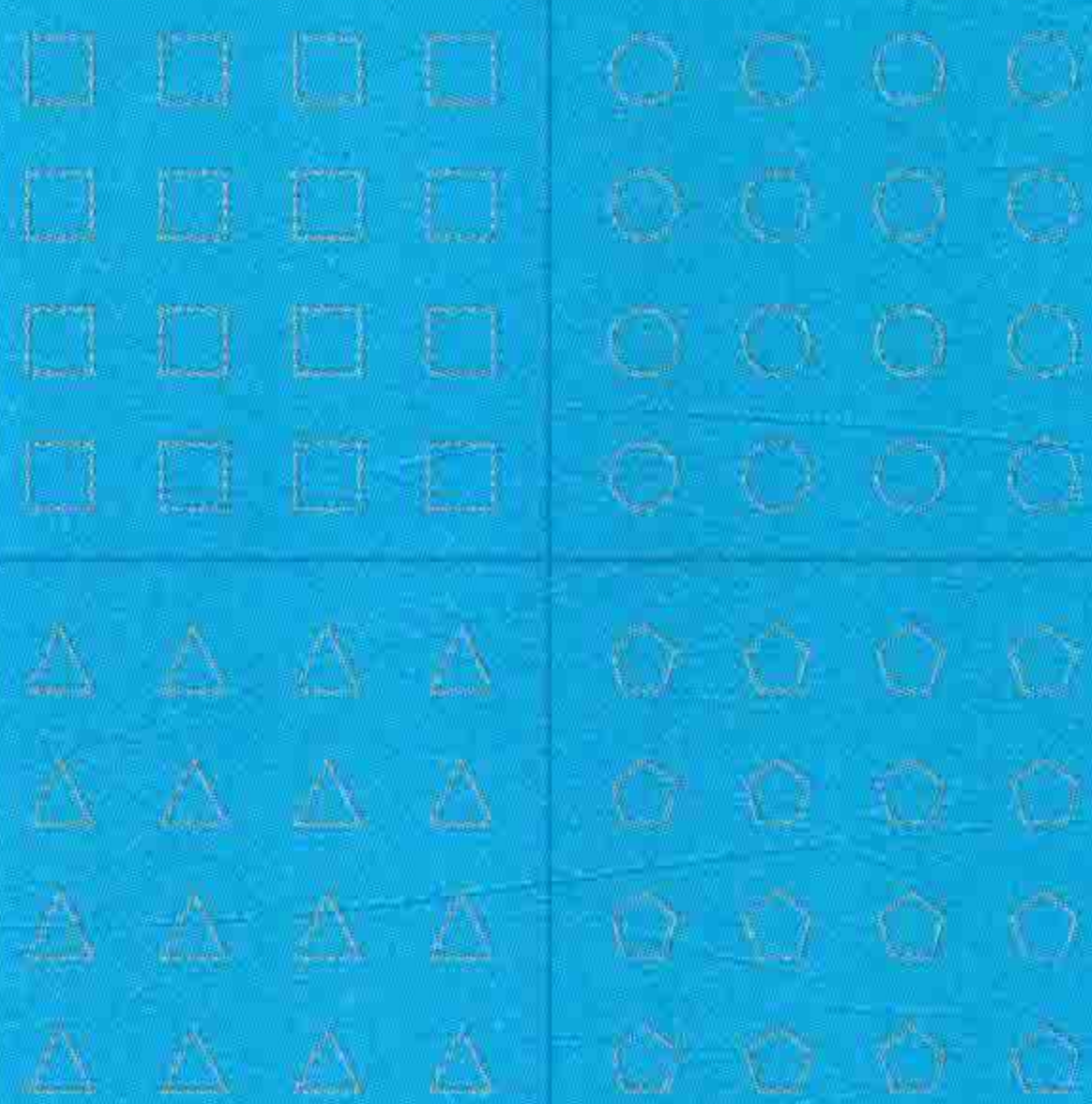
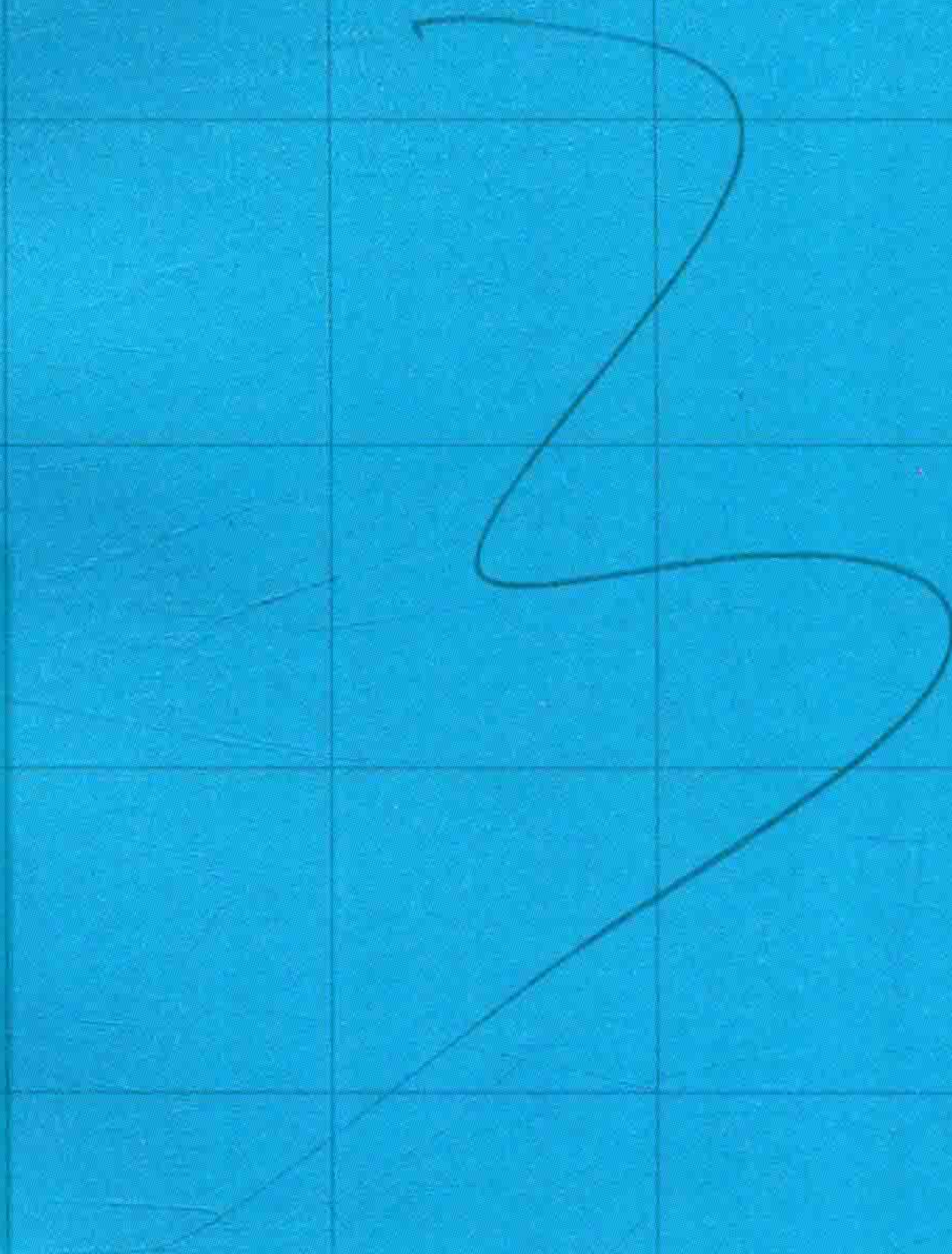
CREATIVE COMMUNITY

创意社区

艺术型创意产业集聚区研究

THE AGGLOMERATION AREA OF ARTISTIC CREATIVE INDUSTRY

李伍清 著

中国建筑工业出版社

教育部人文社会科学规划基金资助项目 (16YJA760018)

创意社区

艺术型创意产业集聚区研究

CREATIVE COMMUNITY

THE AGGLOMERATION AREA OF ARTISTIC CREATIVE INDUSTRY

李伍清 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意社区 艺术型创意产业集聚区研究/李伍清著. —北京:
中国建筑工程出版社, 2018.5
ISBN 978-7-112-22069-4

I. ①创… II. ①李… III. ①文化产业—文教区—城市规划—
研究—中国 IV. ①TU984.14

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第070366号

责任编辑: 贺 伟 吴 绫 李东禧
责任校对: 芦欣甜

创意社区
艺术型创意产业集聚区研究

李伍清 著

*

中国建筑工程出版社出版、发行 (北京海淀三里河路9号)
各地新华书店、建筑书店经销
北京嘉泰利德公司制版
北京建筑工程印刷厂印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 11³/₄ 字数: 229千字
2018年6月第一版 2018年6月第一次印刷
定价: 42.00元

ISBN 978-7-112-22069-4

(31965)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换
(邮政编码 100037)

作者简介

李伍清，男，1973 年生，湖南衡阳人，毕业于中国美术学院，获博士学位。长期从事设计艺术学、美学经济的研究和相关项目的开发实践与管理，现任教于杭州电子科技大学。

内容简介

创意产业集聚区开发在我国正遭遇诸多发展困境，其中最突出的问题是创意主体活力的缺失。因此，其规划必须回应如何“活化”创意产业本身。本书聚焦从创意主体的共同体视角来审视怎样进行活态化群落的开发，探索立足于社区形成可持续发展的“创意社区”。本书专门针对艺术型创意产业集聚区的规划设计，以创意集群为背景，聚焦艺术及相关人群，以创意生产形态作为共同纽带，依托一定的社区场所和地方情境，从理论到实践研究兼顾我国国情的生态、生产和生活的融贯的创意群落社区化发展模式以及综合的营造方法。

前 言

创意产业在全球产业转型发展中扮演着重要的角色，成为驱动社会文化和经济发展的新引擎，是衡量一个国家和地区综合实力的重要标志。肇始于21世纪初，我国开始了创意产业集聚区建设的探索，近二十年里有成果也有教训。如今，我国“创意产业园”和“文创小镇”虽然数量庞大，但大多面临着原创短缺的瓶颈，遭遇难以持续的困境。如何将创意产业由“嵌入”转化为“融贯”，已是我国当前创意产业集聚区建设亟待解决的关键问题。创意产业园区硬件主导模式在社会转型发展的实践中已显露出创意主体活力缺失的弊病，因此有必要转换视角，立足实践，从创意主体的共同体角度来审视如何进行活态化群落的培育。

全球创意产业不断升级，正逐步形成全球创意产业链，但创意产业的“原创”、“渠道”、“营销”和“衍生”四大区块在全球不均衡分布，我们的核心竞争力仍然较为薄弱。我国已有的创意产业集聚区理论多为抽象综合论述，且多侧重于创意产业链的衍生区块，少有专门针对核心的艺术型创意产业集聚区的研究，对于集聚区建设实践的指向性也有待明晰。基于以上情况，笔者从近十年亲身参与多个创意产业集聚区和特色小镇建设的实践经验与失败教训中进行反思和总结，试图回归到创意共同体的视角，探究艺术型“创意社区”的建构。本书是以创意集群为背景，聚焦艺术及相关人群，以创意生产形态作为共同纽带，依托一定的社区场所和地方情境，探讨具有内在有机联系的共同体的研究。本书在这一探讨中试图通过群落与社区相融贯，探索兼顾国情的生态、生产和生活融贯的创意群落社区化发展模式和营造方法。

全书共分为九章，各章的主要内容与结构如下：

第一章是全书的导论，主要就本书研究的背景、国内外相关研究、理论与实践意义、研究思路及框架的情况做了介绍。

第二章是全书的理论铺垫，就社区与创意社区，集群与创意集群相关概念及理论进行了阐述。从创意集群和社区共同体的融贯出发，对创意社区的内涵进行归纳。在这一章中，探讨了创意集群的动力以及创意社区的演化规律，分别对创意集群的外部性、全球化中的社区链接以及创意社区的阶段性演化进行了研究。

这章重点论述在全球化竞争背景下，创意社区具有链接地方与全球创意资源的双重特征，同时作为一个发展的演化过程，它呈现出阶段性集聚与扩散的发展规律，并在社区空间更新的演替中发挥着积极作用。

第三章探讨创意社区共同体生态。从艺术人群的生存境遇，艺术场域，个体、个体群到集群的演化以及艺术知识共同体的关系梳理，研究创意社区共同体生态，并以此作为活化创意集群，构建创意社区的理论指导依据。

第四章是关于创意社区场所及其活动的深入研究。通过对实际案例的归纳和比较分析，指出艺术场所不是孤立存在的，是与其活动紧密相联，对具体的各种类型的工作室、展示、信息交流及社会交际等空间进行了阐述。这章重点探讨通过改造活动产生新的场所是艺术家在创意社区中生成的重要产品之一，信息交流、社会交际是贯穿在创意社区各类活动中的主线，而场所是活动密集叠加的地方。

第五章是创意社区的发展研究。通过创意社区发展机理的探讨，提出其发展的理论模型，力图通过社区更新改善环境，吸引艺术家，通过艺术家的密集文化活动形成创意生活与创意环境，凭借这种环境来培育创造性文化，获得可持续的创造力来推动创意观念与产品的生成，这种创造力对社区更新形成新的促进，形成了循环发展。在这种环境的塑造中，以政府、企业、大学、创意个体、居民、移民、游客和消费者的广泛参与，人人获益，活化和链接社区各种要素资源，实现社区的共同发展。本章分析了创意社区的四种基地开发模式，并就自发模式结合创意社区阶段性演化进行重点研究。结合我国创意产业在都市远郊获得发展的实际情况，对个体自发、集体参与的发展模式与政府干预的发展模式进行了专门的研究，以此来探讨符合乡村基地条件的创意社区和谐发展模式，同时关注创意社区中需要重视外来人口的问题。

第六章是创意社区规划原则的研究。创意社区具有有机多样性特征，其多样性是多种力量参与和塑造的“过程”，而不是结果，这种“过程”不是“蓝图式”规划所能够赋予的，创意社区的规划需要多元价值并存。创意社区是一个创造性空间，需要有机环境，创意社区的建设应当以有机更新的方式获得，并以功能混合利用来获得创造力。

第七章是全书的结论，是整个研究分章的总结归纳。

第八章“象山艺术社区策划”和第九章“白马湖生态创意城‘活化’研究”的实践案例，是尝试通过理论应用，寻求一种以艺术创意推动社区科学发展的新模式。

目 录

第一章 研究背景及框架	008
第一节 研究的背景	008
第二节 问题与进入	009
第三节 国内外相关研究	015
第四节 研究思路与框架	020
第五节 研究的意义	020
第二章 创意社区与创意集群	023
第一节 社区的不同理论视野	023
第二节 创意社区的内涵	026
第三节 创意集群的背景	028
第四节 创意产业园区与创意社区	035
第五节 集群的动力与社区演化	037
第三章 创意社区共同体生态	052
第一节 艺术人群的生存境遇	052
第二节 艺术场域与中介机制	055
第三节 个体、个体群、集群	058
第四节 艺术知识源共同体联系	062
第五节 创意社区生态网络构建	065
第四章 创意社区的场所及活动	075
第一节 场所及其“蜕变”活动	075
第二节 工作室及其活动	079
第三节 展演空间及其活动	082
第四节 信息交流、社会交际空间及其活动	083
第五节 场所意象与意象衍生经济	087
第五章 创意社区的发展	093
第一节 创意社区的发展	093

第二节	基地的开发与管理	094
第三节	基于乡村的创意社区	102
第四节	外来人口与原住民和谐发展	109
第六章	创意社区的规划原则	113
第一节	创意社区的有机多样性	114
第二节	易交流、活动密集叠合的街区	123
第三节	创意社区的混合利用	126
第七章	研究结论	131
第八章	象山艺术社区策划研究	136
第一节	象山艺术社区的策划背景概述	136
第二节	转塘地区发展创意 产业的劣势与优势分析	140
第三节	空间有机更新	143
第四节	创意社区创意产业	151
第五节	构筑艺术网络	160
第六节	创意社区的发展及实施研究	163
第七节	其他总体建议	166
第九章	白马湖生态创意城“活化”研究	168
第一节	策划背景概述	168
第二节	白马湖生态创意城的优劣势分析	170
第三节	白马湖生态创意城的发展定位	172
第四节	艺术社区的“活化”	173
参考文献		181
后 记		187

教育部人文社会科学规划基金资助项目 (16YJA760018)

创意社区

艺术型创意产业集聚区研究

CREATIVE COMMUNITY

THE AGGLOMERATION AREA OF ARTISTIC CREATIVE INDUSTRY

李伍清 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意社区 艺术型创意产业集聚区研究/李伍清著. —北京:
中国建筑工程出版社, 2018.5
ISBN 978-7-112-22069-4

I. ①创… II. ①李… III. ①文化产业—文教区—城市规划—
研究—中国 IV. ①TU984.14

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第070366号

责任编辑: 贺 伟 吴 绫 李东禧
责任校对: 芦欣甜

创意社区
艺术型创意产业集聚区研究
李伍清 著

*
中国建筑工程出版社出版、发行 (北京海淀三里河路9号)
各地新华书店、建筑书店经销
北京嘉泰利德公司制版
北京建筑工程印刷厂印刷

*
开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 11³/₄ 字数: 229千字
2018年6月第一版 2018年6月第一次印刷
定价: 42.00元
ISBN 978-7-112-22069-4

(31965)

版权所有 翻印必究
如有印装质量问题, 可寄本社退换
(邮政编码 100037)

内容简介

创意产业集聚区开发在我国正遭遇诸多发展困境，其中最突出的问题是创意主体活力的缺失。因此，其规划必须回应如何“活化”创意产业本身。本书聚焦从创意主体的共同体视角来审视怎样进行活态化群落的开发，探索立足于社区形成可持续发展的“创意社区”。本书专门针对艺术型创意产业集聚区的规划设计，以创意集群为背景，聚焦艺术及相关人群，以创意生产形态作为共同纽带，依托一定的社区场所和地方情境，从理论到实践研究兼顾我国国情的生态、生产和生活的融贯的创意群落社区化发展模式以及综合的营造方法。

前 言

创意产业在全球产业转型发展中扮演着重要的角色，成为驱动社会文化和经济发展的新引擎，是衡量一个国家和地区综合实力的重要标志。肇始于21世纪初，我国开始了创意产业集聚区建设的探索，近二十年里有成果也有教训。如今，我国“创意产业园”和“文创小镇”虽然数量庞大，但大多面临着原创短缺的瓶颈，遭遇难以持续的困境。如何将创意产业由“嵌入”转化为“融贯”，已是我国当前创意产业集聚区建设亟待解决的关键问题。创意产业园区硬件主导模式在社会转型发展的实践中已显露出创意主体活力缺失的弊病，因此有必要转换视角，立足实践，从创意主体的共同体角度来审视如何进行活态化群落的培育。

全球创意产业不断升级，正逐步形成全球创意产业链，但创意产业的“原创”、“渠道”、“营销”和“衍生”四大区块在全球不均衡分布，我们的核心竞争力仍然较为薄弱。我国已有的创意产业集聚区理论多为抽象综合论述，且多侧重于创意产业链的衍生区块，少有专门针对核心的艺术型创意产业集聚区的研究，对于集聚区建设实践的指向性也有待明晰。基于以上情况，笔者从近十年亲身参与多个创意产业集聚区和特色小镇建设的实践经验与失败教训中进行反思和总结，试图回归到创意共同体的视角，探究艺术型“创意社区”的建构。本书是以创意集群为背景，聚焦艺术及相关人群，以创意生产形态作为共同纽带，依托一定的社区场所和地方情境，探讨具有内在有机联系的共同体的研究。本书在这一探讨中试图通过群落与社区相融贯，探索兼顾国情的生态、生产和生活融贯的创意群落社区化发展模式和营造方法。

全书共分为九章，各章的主要内容与结构如下：

第一章是全书的导论，主要就本书研究的背景、国内外相关研究、理论与实践意义、研究思路及框架的情况做了介绍。

第二章是全书的理论铺垫，就社区与创意社区，集群与创意集群相关概念及理论进行了阐述。从创意集群和社区共同体的融贯出发，对创意社区的内涵进行归纳。在这一章中，探讨了创意集群的动力以及创意社区的演化规律，分别对创意集群的外部性、全球化中的社区链接以及创意社区的阶段性演化进行了研究。

这章重点论述在全球化竞争背景下，创意社区具有链接地方与全球创意资源的双重特征，同时作为一个发展的演化过程，它呈现出阶段性集聚与扩散的发展规律，并在社区空间更新的演替中发挥着积极作用。

第三章探讨创意社区共同体生态。从艺术人群的生存境遇，艺术场域，个体、个体群到集群的演化以及艺术知识共同体的关系梳理，研究创意社区共同体生态，并以此作为活化创意集群，构建创意社区的理论指导依据。

第四章是关于创意社区场所及其活动的深入研究。通过对实际案例的归纳和比较分析，指出艺术场所不是孤立存在的，是与其活动紧密相联，对具体的各种类型的工作室、展示、信息交流及社会交际等空间进行了阐述。这章重点探讨通过改造活动产生新的场所是艺术家在创意社区中生成的重要产品之一，信息交流、社会交际是贯穿在创意社区各类活动中的主线，而场所是活动密集叠加的地方。

第五章是创意社区的发展研究。通过创意社区发展机理的探讨，提出其发展的理论模型，力图通过社区更新改善环境，吸引艺术家，通过艺术家的密集文化活动形成创意生活与创意环境，凭借这种环境来培育创造性文化，获得可持续的创造力来推动创意观念与产品的生成，这种创造力对社区更新形成新的促进，形成了循环发展。在这种环境的塑造中，以政府、企业、大学、创意个体、居民、移民、游客和消费者的广泛参与，人人获益，活化和链接社区各种要素资源，实现社区的共同发展。本章分析了创意社区的四种基地开发模式，并就自发模式结合创意社区阶段性演化进行重点研究。结合我国创意产业在都市远郊获得发展的实际情况，对个体自发、集体参与的发展模式与政府干预的发展模式进行了专门的研究，以此来探讨符合乡村基地条件的创意社区和谐发展模式，同时关注创意社区中需要重视外来人口的问题。

第六章是创意社区规划原则的研究。创意社区具有有机多样性特征，其多样性是多种力量参与和塑造的“过程”，而不是结果，这种“过程”不是“蓝图式”规划所能够赋予的，创意社区的规划需要多元价值并存。创意社区是一个创造性空间，需要有机环境，创意社区的建设应当以有机更新的方式获得，并以功能混合利用来获得创造力。

第七章是全书的结论，是整个研究分章的总结归纳。

第八章“象山艺术社区策划”和第九章“白马湖生态创意城‘活化’研究”的实践案例，是尝试通过理论应用，寻求一种以艺术创意推动社区科学发展的新模式。

目 录

第一章 研究背景及框架	008
第一节 研究的背景	008
第二节 问题与进入	009
第三节 国内外相关研究	015
第四节 研究思路与框架	020
第五节 研究的意义	020
第二章 创意社区与创意集群	023
第一节 社区的不同理论视野	023
第二节 创意社区的内涵	026
第三节 创意集群的背景	028
第四节 创意产业园区与创意社区	035
第五节 集群的动力与社区演化	037
第三章 创意社区共同体生态	052
第一节 艺术人群的生存境遇	052
第二节 艺术场域与中介机制	055
第三节 个体、个体群、集群	058
第四节 艺术知识源共同体联系	062
第五节 创意社区生态网络构建	065
第四章 创意社区的场所及活动	075
第一节 场所及其“蜕变”活动	075
第二节 工作室及其活动	079
第三节 展演空间及其活动	082
第四节 信息交流、社会交际空间及其活动	083
第五节 场所意象与意象衍生经济	087
第五章 创意社区的发展	093
第一节 创意社区的发展	093

第二节	基地的开发与管理	094
第三节	基于乡村的创意社区	102
第四节	外来人口与原住民和谐发展	109
第六章	创意社区的规划原则	113
第一节	创意社区的有机多样性	114
第二节	易交流、活动密集叠合的街区	123
第三节	创意社区的混合利用	126
第七章	研究结论	131
第八章	象山艺术社区策划研究	136
第一节	象山艺术社区的策划背景概述	136
第二节	转塘地区发展创意 产业的劣势与优势分析	140
第三节	空间有机更新	143
第四节	创意社区创意产业	151
第五节	构筑艺术网络	160
第六节	创意社区的发展及实施研究	163
第七节	其他总体建议	166
第九章	白马湖生态创意城“活化”研究	168
第一节	策划背景概述	168
第二节	白马湖生态创意城的优劣势分析	170
第三节	白马湖生态创意城的发展定位	172
第四节	艺术社区的“活化”	173
参考文献		181
后 记		187

第一章

研究背景及框架

第一节 研究的背景

在全球化的背景中，全球生产体系和国际贸易分工体系正经历着结构性转型，原有的第二产业的核心制造业正在逐渐演化为加工组装业，而原来属于制造业内部的制造设计开始脱离第二产业，逐渐融入第三产业中，与文化艺术、新技术等一起汇聚成新型的“创意产业”，推动着世界新知识经济的发展。在这样的背景中，创意产业正在世界产业经济转型、国民经济发展中扮演越来越重要的角色。而在我们中国，也正在探索由“中国制造”向“中国智造”、“中国创造”的转变路径，发展创意产业成了这种转变的重要实践。从全球创意产业发展来看，西方创意产业已有六七十年的发展历史，已经历不断升级，处于第三发展阶段，我国创意产业起步较晚，在这种发展不对等状态中，要求我们有必要采取既追赶同时也适合我国国情的模式来培育与发展。

创意产业的发展离不开创意产业集聚区的建设。20 世纪 80~90 年代，发达国家的创意产业集聚区建设的热潮开始出现，各种类型的创意产业集聚区在世界各地获得发展，美国、英国、澳大利亚等国的产业园区以及孵化器建设迅速发展，成为推动创意产业化发展的最主要的发展模式。创意产业集聚区在世界各地的发展形式多样，比如纽约的苏荷区、伦敦泰特现代美术馆区、利物浦创意社区、柏林哈克欣区、巴黎贝西区、澳大利亚昆士兰科技大学的“创意产业园区”、加拿大魁北克的文化创意产业基地等。

21 世纪以来，我国也以非凡的热情对创意产业集聚区建设进行探索，各种类型的创意产业集聚区建设呈现迅速燎原之势，据《中国文化产业园区评价体系研究》的统计，全国文化创意产业园区数量已达 1990 处，我国现有的文化创意产业园区类型已包括：混合型、产业型、地方特殊型、娱乐休闲型和艺术型五种