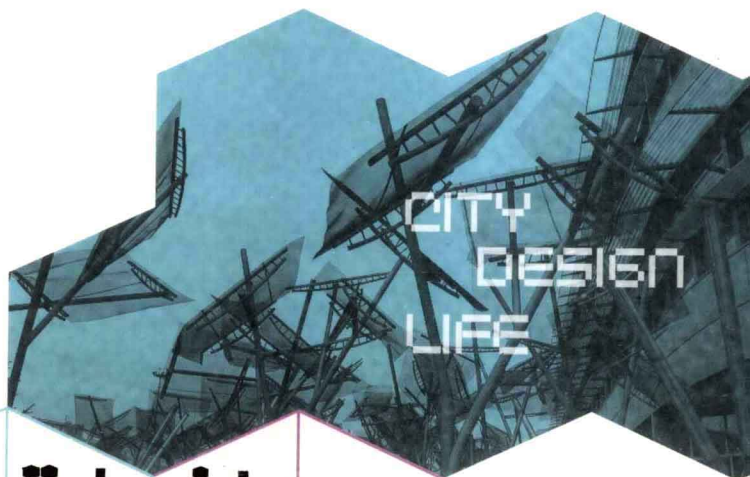

關山月美術館
GUAN SHANYUE ART MUSEUM

四方沙龙讲座文集(II)

设计生活

城市

在美术馆

听讲座

關山月美術館

GUAN SHANYUE ART MUSEUM

四方沙龙讲座文集(II)

设计生活
城市

广西美术出版社

四方沙龙组织委员会

主 任：陈湘波

委 员：孙振华 胡洪侠 齐凤阁 张清

陈湘波 黄治成 黄丽平

主 编：陈湘波

副 主 编：颜为昕 文祯非 黄治成

编 委：陈湘波 颜为昕 文祯非 黄治成

王 坚 陈俊宇 骆文华 鲁 珊

程 平 许中云 梁孟琴 黄丽平

责任编辑：黄丽平

美术设计：鲁 珊

摄 影：许中云 程 平 段海垠 陈昉

陈红娟

封面设计：陈平波设计机构

序

关山月美术馆馆长 陈湘波

美术馆作为一个国家或一座城市文化形象的窗口，反映了这个国家或这座城市的文明程度，标志着其社会进步的水平。由于历史的原因，中国的美术馆曾经只是美术作品展览的场所，以及美术家或美术爱好者的活动空间，而与公众之间产生了一定的距离感。因此，在很长的一段时间内，美术馆与一般市民和公众之间的关系是疏离的。

这种情形自上世纪90年代始得到逐步的改观，在改革开放的时代背景下，中国美术馆事业经历了方兴未艾的发展与转型期。特别是进入新世纪以来，美术馆在现代社会生活中扮演着越来越重要的角色。现代社会强调以人为本，平等沟通，美术馆作为公共文化服务平台，要求其必须把公众的理解与参与放在第一位。传统的美术馆由于过于强调其专业性，推崇艺术品专业价值，使美术馆容易在公众心中产生疏离感，这显然已不能适应时代的发展和满足实现公众文化权利的要求。美术馆的价值虽然是人类物质和精神文明发展水平的综合体现，但绝不是物质贪欲的载体；相反，它应该是浮躁与轻狂的过滤器，是文化知识的储藏室，是时尚创意的发酵地，更是公民审美教育的终生课堂。伴随着美术馆功能的转型，我们迫切需要弥补美术馆与公众之间的隔阂，通过各种有效的艺术服务手段来提升自己与社会的亲和力。

正是在这样的背景下，关山月美术馆顺应时代发展的要求，为了打造一个与市民交流的学术平台，在2005年联合深圳雕塑院、《深圳商报文化广场》栏目以及深圳卫视（后深圳卫视改为深圳大学艺术与 Design 学院），四家单位共同推出关山月美术馆“四方沙龙”系列公益学术讲座。讲座旨在“以平民的语言，讲述专家的观点；以生动的直观，传达学术的主张；以沙龙的方式，营造对话的空间；以公众的参与，塑造深圳的品牌”，力邀海内外以及深圳的专家学者担任主讲嘉宾，内容涵盖视觉艺术的不同方面。

“四方沙龙”自创办至2009年，已经成功举办50期讲座。得到市民的广泛认同，成为深圳最为亮丽的文化风景线，它就好像是书山之路、学海之舟，市民公众在这里可以获取知识、学习方法、享受学术文化的果实，还可以和专家们面对面地对话交流。关山月美术馆“四方沙龙”系列公益学术讲座不仅为深圳这片神奇的土地增添了学术文化的内涵，而且让这座年轻的城市更加生机盎然、青春焕发。

2008年底，联合国教科文组织正式批准深圳加入创意城市网络，被授予“设计之都”称号，成为该网络的第16名成员，是中国首个加入该网络，并获得认证的城市。因此，我们以此为契机，将2009年度“四方沙龙”的年度主题确定为“设计·城市·生活”。我们特别邀请了全球创意文化三巨头之一的英国学者查尔斯·兰德利先生（Charles Landry）作本年度的首场讲座，他以“全球创意城市发展趋势和深圳的创意未来”为主题，通过大量图片现场演绎了“创意城市”的来龙去脉及成长过程，并就深圳创意产业的未来与听众进行坦率的交流；清华大学美术学院博士生导师李砚祖教授为我们带来了题为“设计的文史哲”的精彩演讲；著名建筑与城市评论家史建先生以“多向空间演化中的北京”为主题，通过分析分别位于深圳和北京中心商务区的岗厦村和深沟村的都市化模式，讲述关于空间的“双城故事”；深圳大学艺术设计学院副院长吴洪以“设计之都建设的文化策略”为主题，通过比较14世纪意大利文艺复兴与20世纪拉美文学这两次著名的文化运动及其影响，阐述了新的文化形态生成的一般规律，认为深圳经济的持续增长初步具备了产生新的文化形态的基础；清华大学美术学院吕敬人教授是我国著名的书籍装帧设计家，他的讲座主题是“承其魂拓其体——留住书籍传统阅读温和的回声”，他认为：“如今虽然多媒体大量涌现，但我相信书籍也能够通过我们的设计，形成独有的书籍艺术产品，能够传承未来，并且成为人们得到充分艺术享受的信息载体。”深圳大学建筑与土木工程学院吴家骅教授围绕“生活·艺术·设计”的主题，回答了设计是什么。他认为设计是一个职业，而建筑就是一个能遮风避雨的产品，不要把设计看得太神秘、太专业；建筑学博士倪阳先生以“设计颠覆常规”为主题，通过相关典型案例的演绎，跳出设计看设计，最终落到设计改变生活的命题，并针对深圳年轻白领的居住条件和环境，以专业角度改变居家环境的点滴体验阐述设计原理及其应用；当下人们流行畅谈“创意”这个主题，并且常常把创意跟产业连在一起，但来自香港的文化人欧阳应霁先生多年来在漫画、旅游、家居、美食、文学诸多领域游弋，却很想在讲座上给听众充当一个贪心、快活、认真的“跨媒体导游”，他以“创意加减乘除——吃喝不只玩乐”为主题讲创意，认为创意完全可以从个人的生活开始。台湾实践大学设计学院院长、建筑设计系副教授安郁茜女士以“理性实践空间诗学”为题，主张大学其实是公共资产，附近的居民都有权利使用这里开放的空间，这种做法如今在台湾实践大

学台北校区已成习惯；清华大学美术学院副院长杭间教授作本年度最后一场讲座，演讲的题目是“聚珍：中国前一千年的阅读与字体设计”，他认为，有什么样的阅读要求就会有什么样的字体设计，现今的汉字设计受市场化因素的影响很深，中国人如果对现在的阅读方式不提出更高的要求，很难刺激设计师在字体设计上去做进一步的突破，中国关于汉字的字体设计可能就会永远落后。这些讲座的主题一如既往地紧扣现代城市文化发展的热点，同时兼顾市民所关注问题的视点，从长远来看，这对于增强关山月美术馆的亲合力，提升城市文化品格将发挥很好的推动作用。

讲座不同于书面文章，既要言之有物、令人信服，又要深入浅出、通俗易懂。也就是说，讲座的内容和品格是学术的、专业的，而讲座的语言和方式应该是通俗易懂的，况且还要与不同文化程度的市民对话和交流，所以讲座专家的语言一定要深入浅出。对市民来说，在讲座中所听到的东西是书本里很难学到的，也许这便是每次讲座都会受到欢迎的缘故。而对主讲专家来说，听众们的热烈掌声，也许是对他们最好的回报！

为了让更多的人分享关山月美术馆“四方沙龙”系列公益学术讲座，我们继续编辑出版“四方沙龙年度文集”，本集的主题是“设计·城市·生活”。作为“在美术馆听讲座”书系的第二辑，所收文章皆为2009年度专家们在“四方沙龙”的精彩演讲。文章大多根据讲座的录音整理，在整理过程中我们尽量保持讲座的现场感，希望能给读者以身临其境的感觉。

本书的编辑出版得到了广西美术出版社的大力支持，更难得的是相关专家同意发表讲稿，有些还对文稿逐字校阅，在此我们表示感谢并深怀敬意！同时还要特别感谢“四方沙龙”相关的合作单位，以及孙振华博士、胡洪侠主编、齐凤阁教授！他们在百忙之中抽出时间前来主持讲座，为讲座添彩不少。当然，我们也不会忘记鲁虹老师、张清主任、许石林和王光明老师等专家为讲座做出的努力！此外，还要感谢黄治成、黄丽平等同事，他们以务实的作风和严谨的态度完成了大量工作。最后，特别鸣谢深圳市宣传文化事业发展专项基金一直以来的支持！

我想，在浮华之风日盛的今日社会，关山月美术馆“四方沙龙”系列公益学术讲座中传来的人文之声是真正值得我们认真品味和用心领会的……

目录

9

全球创意城市发展趋势和深圳的创意未来
查尔斯·兰德利

37

设计的文史哲
李砚祖

65

多向空间演化中的北京
史建

93

设计之都建设的文化策略
吴洪

119

承其魂拓其体
——留住书籍传统阅读温和的回声
吕敬人

153

生活·艺术·设计
吴家骅

165

设计——颠覆常规
倪阳

187

创意加减乘除——吃喝不只玩乐
欧阳应霁

207

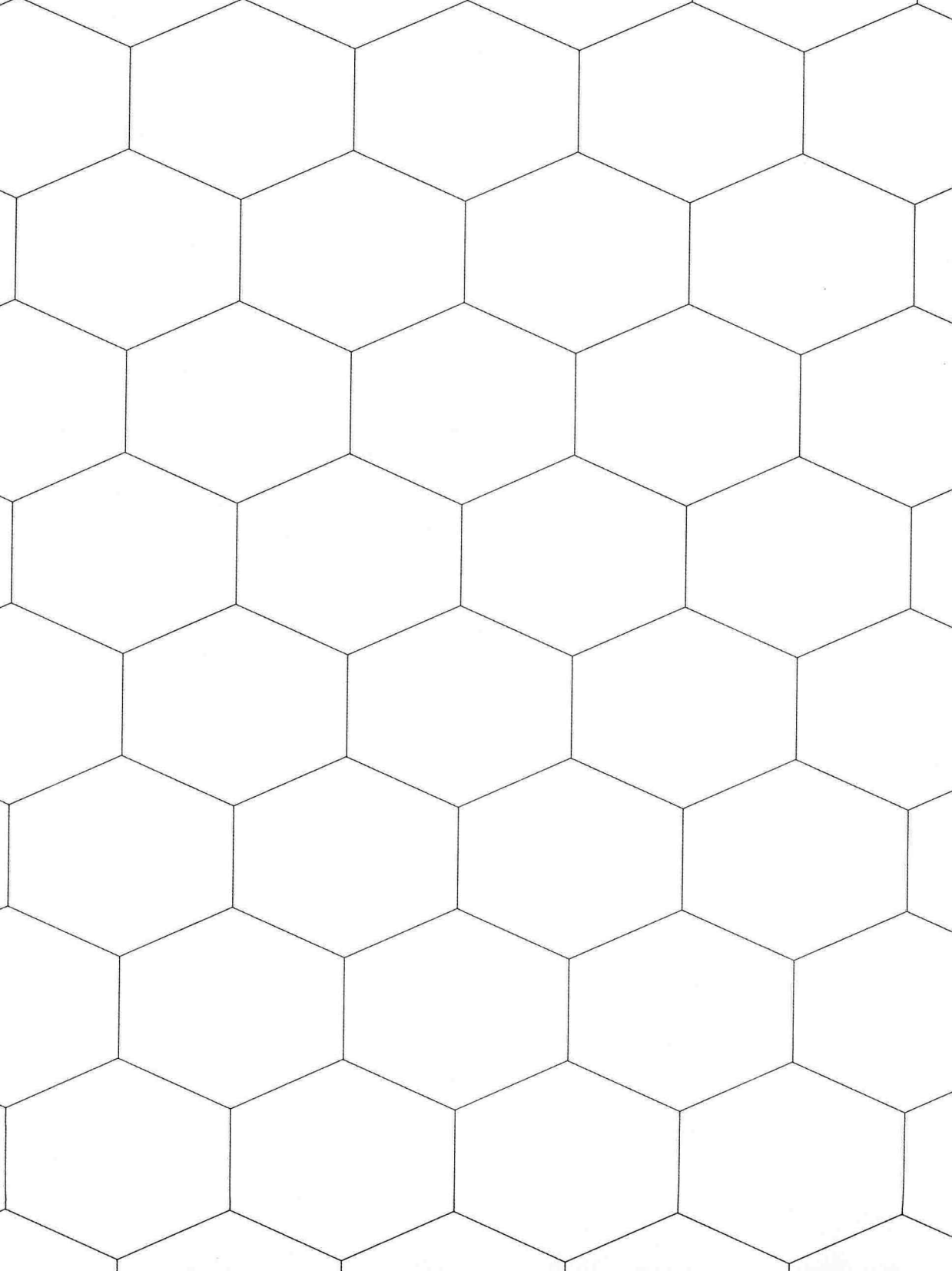
理性实践 空间诗学
安郁茜

227

聚珍：中国前一千年的阅读与字体设计
杭间

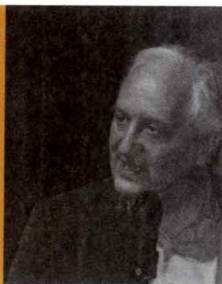

主讲嘉宾：查尔斯·兰德利（Charles Landry）

学术主持：胡洪侠

时间：2009年2月11日（星期三）下午3点至5点

地点：深圳市图书馆5楼报告厅

查尔斯·兰德利，生于1948年，先后在英国、德国和意大利求学。1978年，成立了传通媒体（Comedia）公司，现成为欧洲最具权威的城市创意和文化咨询公司。查尔斯·兰德利曾在45个国家和地区、数百个城市开展项目，如：阿尔巴尼亚、澳大利亚、波斯尼亚、保加利亚、加拿大、克罗地亚、阿联酋、芬兰、德国、印度、意大利、日本、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、俄罗斯、南非、西班牙、瑞典、乌克兰、美国、也门以及中国、中国香港和中国台湾。查尔斯·兰德利在世界各国发表过将近250场重要演讲，探讨了“危机与创新”、“创意城市与超越”、“艺术在城市生活中的作用”、“复杂性与城市建设”以及“多元文化和多元创造力”等话题。

查尔斯·兰德利致力于城市创意研究。他擅长与城市的领导者和决策者一起，深入挖掘城市的潜力，激发想象与思考，将传统与创新、民族特色与国际定位相结合，在为城市创造财富的同时更注重社会整体的和谐。

查尔斯·兰德利出版著作包括：《城市建设艺术》（2006年），与菲尔·伍德合著的《跨文化城市：多元文化的优势》（2007年），《创意城市：都市创新的锦囊妙计》（2000年），《掌握先机：复杂年代的都市生活》（2004年），以及与马克·派克特合著的《文化十字路口》（2001年），等等。其中《创意城市：都市创新的锦囊妙计》（The Creative City: A Toolkit For Urban Innovators）一书，曾引发城市再造与创意行动热潮，已连续翻印10次。

全球创意城市 发展趋势和深圳的创意未来

图1

感谢你们邀请我来深圳，很久之前，我就希望来深圳了，现在我来了！

对我来讲，深圳是一个令人啧啧称奇的城市。她“从无到有”本身就是一个奇迹。当我知道深圳用短短30年的时间发展成现在这样的规模时，我感到非常震惊。深圳还在处于不断地发展和建设中，现在已经有许多建筑非常成功（图1）。周日我看到了很多的年轻人，很多的孩子，能感觉到这里的年轻人比例比我在其他任何一个年轻的城市见到的都要高。我在深圳听到最多的一个字眼就是“速度”，我从各种各样的人口中听到这个词不下50次。可是也许现在是让深圳暂缓一下脚步的时刻了，需要回顾或者思考一下下一步应该怎样做。

我认为很多城市都面临着一个重要的问题：下一步应该怎么做？对于深圳来说，这也是个难题，应该认真思考一下。目前，在世界的重心逐渐东移的过程中，深圳如何扮演一个重要的角色呢？我们如何看待这个世界呢？有一点很有趣——欧洲人经常认为欧洲是世界的中心——但是也许现在深圳也要从自身的角度来看待这个世界了。

深圳下一步要做什么？应该有什么样的品质继续发展呢？其实这对我来说也是个大问题。首先，如你们所知的，在经济方面要有更巨大的一些发展和转变，我们应该使深圳逐步摆脱目前“国际工厂”和生产型城市的定位。虽然说工业生产给深圳带来了巨大的财富，但是这个城市还是应该转型，如果继续作为生产型的城市，很难在未来继续产生巨大的经济效应。

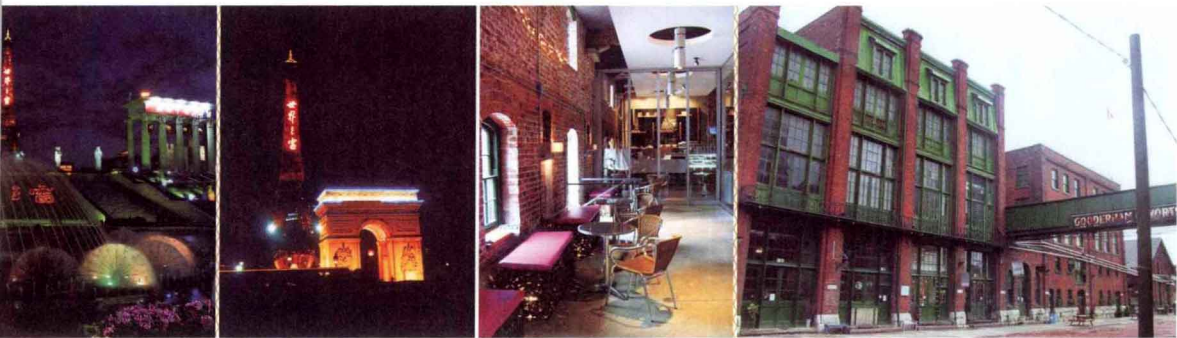

图2

朝前看，虽然深圳取得了令人惊叹的成绩，但还是要思考这些问题，深圳的品质是否足够好了？深圳是否已经足够美丽而成为世界众所周知的城市了呢？这个城市是否能够吸引所需要的人才，并且能够留住人才？目前在世界逐渐成为一个地球村的时代背景下，深圳面临的挑战是如何成为其中的重要部分。就像很多外国人早就听说过北京和上海，那么怎样能使深圳在国际上的声誉越来越高呢？

很明显，全球正在经历着一场信息革命，世界逐渐变小。但是在这种信息化、全球化的文化影响下，现在大多数的城市面临着一个问题：如何发展城市自己的独特文化和个性。

实际上深圳有一个基础优势。大家都知道深圳是一个移民城市，这给深圳提供了很大的潜力。我的一个观点就是：跨文化的碰撞、信息的汇合，正是产生创意的根源。我们在这个课题上研究了多年，我也写了一本书《跨文化的城市》，这本书的核心思想用一句话总结：不同的文化群体之间的交流互动可以产生新的创意。

为什么现在有“创意城市”这样的一个概念，这个概念从何而来？为什么我认为“创意城市”这个概念越来越重要了呢？目前，欧洲、非洲等其他地方的许多传统工业区也在逐渐地转型为富有创意的区域，比如多伦多的一个工业建筑，里面是一个很有创意的办公室（图2）。其实现在的经济的发展很多是由诸如此类的比较有创意的小公司来推动的，他们不断创造新设想，制造新产品。一些有创新能力的人喜欢聚集在一些旧厂房里……我认为：所谓创意理念就像改造创新并重新使用这些旧厂房一样。许多人聚集在一起改造

图3

老区域，所以才有我们今天的华侨城创意园和田面的创意区。旧的价值观念和新的价值观念产生了强烈的对比，从旧的价值观念转变成新的价值观念的过程又是非常令人激动的。

创意的概念是什么？创意本身所包含的因素是什么呢？

首先，创意是用一种全新的方式来思考，用不寻常的方式来组合不同的资源，更加具有技巧性、战略性地来配置资源。对我来说，大部分有创意的想法会让 $1+1$ 等于3或4或5而不是2。我们知道，目前这种不断变化的新经济中有一些不同的运作模式和方法，有些人认为这种变化是很具有戏剧性的，所以在各个不断变化的城市里，人们都在“重新思考”、“重新塑造”、“重新创新”，很多的“重新”。

一个生产型的城市和一个创意型的城市是有很大差异的。在生产型的城市里，大家分工做重复的工作，生产相同的产品。建设一个创意型城市，我们要拥有一些新的理念，同时需要有很多新对话，思想的碰撞，甚至很多的争执、辩论，而不只是建工厂或大楼，生产着数以万计的相同产品。传统的生产方式和生产过程，只有一个理念，一个大规模的生产，用统一的配送方式递送到不同顾客的手中。而一个新的生产过程则有不同的新理念自然地碰撞在一起、不同的生产者和复杂的生产方式交织在一起，共同产生了一个大理念，创造一个新的生产方式，最后传播的途径也可能是有个人的，有比较大规模的，然后到不同的顾客手中去。目前大家很热衷讨论的创新是一种开放性的创新，一个公司开放面向不同的个体生产者和理念的创造者，而不再是保持着不变的旧生产系统，这是一个非常巨大的转变，蕴涵着企业的文化。

图3是荷兰南部的一个典型城市，在欧洲越来越多的工厂不再

图4

图5

图6

发挥原来的生产作用了，这张图里的一个厂房被改造成成了一个大学的艺术实验室，变成了一个富有创意和艺术创造的乐园。也许深圳也需要这样的教育环境。目前深圳的人才主要是从全国各地聚集来的，未来的深圳也需要能够从自己内部产生很多的人才。

这张图也拍于荷兰的那个城市，画面上的这个男士看起来很像嬉皮士（图4），说不定未来他会成为深圳一个富有的设计者。所以，现在面对的一个重要的问题是：若只思考着我们在哪里，我们面对着怎样的困难，并不会带我们走向我们理想的国度。

图5拍于田面的设计之都，我觉得很有意思。这张图给我们的启示是，如果我们从不同的角度来思考问题、从不同的方面来看问题，也许我们会有一些不同的思路。这张图是说我们若把一些固有的观念抛开，我们就可以用一种全新的思维来看待这个世界（图6）。

下面我们用一些图片展示一下生产型的城市和创新型的城市之间的区别（图7）。这两种城市差异性是非常大的，不管是从视觉上、触觉上、感觉上，以及城市的氛围、特质上都是完全不同的。大家不需要阅读这些字。15年来，我到世界各地都会让很多人用一些形容词去描述他们喜欢的城市。你会注意到，其实许多人所给的形容词是互相矛盾的，一方面大家都认为理想的城市应该是刺激的、富有活力的和很具有创新性的，有的时候他们认为理想的城市应该是非常的安静、和平，很适宜人居住。我自己认为世界上比较成功的城市肯定是拥有了这两方面的特质的，这样的城市才更有活力、生命力。

我们刚才已经强调过了，深圳如果要继续发展，肯定要不断地创新，因为现在深圳的生产成本不再便宜了。这张图是今天在雅昌

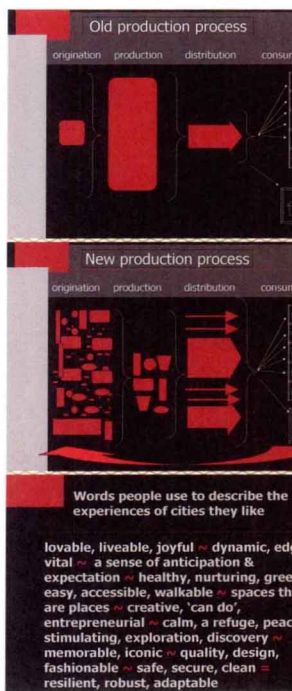

图7

图8

图9

图10

集团看到的（图8），这是你们申办“设计之都”时候的报告，做了一个竹子的形状，本来是竖着的，但这样横放是让大家看上面的字眼“深圳设计之都”。这是深圳的城市规划展室（图9），坐落在莲花山上。城市规划其实就是思考如何重新设计这个城市，使它成为生产型的城市还是创新性的城市，让城市发展得更好。

这是我在规划局看到的一个关于未来城市规划的模拟短片（图10），令人赞叹。但是我认为我们完成了以后应该要把人加上去，因为建筑物不能没有人。这个可能也反映了我们往往过于重视城市的硬件，而忽视了城市的软件，例如人。这个建筑设计都很漂亮，但是大家住在里面的感受是什么呢？这是要思考的问题。我和很多人都认为，市民中心和周围的环境确实发生了很大的转变，变得越来越好了。

下面有一系列的图片是对比一下世界上的生产型和创新型城市（图11），你认为一群有才能的人会更愿意居住在何种城市呢？是刚才那种高楼林立的城市还是比较有创意、人性化的区域呢？这些都是在深圳拍的，对比一下有创意的区域和城市高楼林立的传统区域之间的不同。例如，不同的工作环境也影响着生产能力。我们所看到的展示了生产型城市和创新型城市的强烈反差和这些区别的影响。这个是巴塞罗那的一个街景（图12），巴塞罗那也是世界上

图11

图12

图13

图14

最有创意的城市之一。这是加拿大的蒙特利尔，也是创意城市之一（图13）。这是汉城，也是国际上在创意领域非常领先的城市（图14）。

我认为在进行城市规划的时候，我们必须考虑到：尽管深圳已经有一些很有创意的地方了，但是我们希望更多一些，比如说20个。这个是昨天在华侨城的创意中心拍的设计，他们马上要进行一个比较有动感、创新性的流行活动（图15）。当我们讲中国设计，

图15

图16

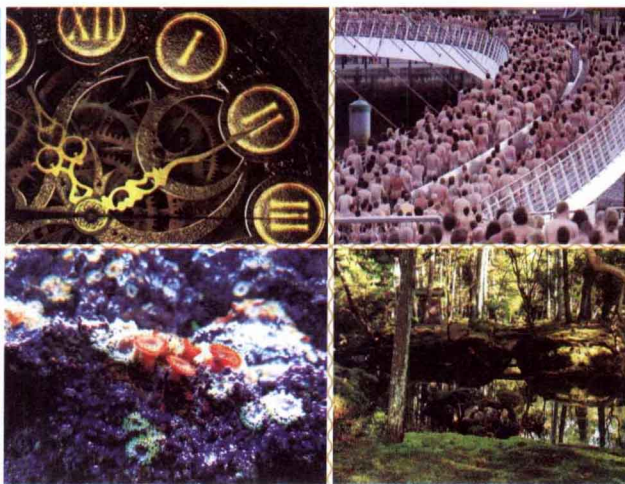

图17

并不是单指你们制造的ipod和其他产品，也指城市的一个整体的形象设计给人的整体感觉。这是深圳的一个城中村（图16），也许未来这样的城中村，或者是这样的建筑会变成一个创意的中心，谁知道呢。

下面这些图片展示了在城市建设发展的过程当中一些概念的碰撞和转换（图17），也就是说我们是怎样思考事情的。第一个观念的转换：我们认为深圳这个城市是一个机器还是一个有机体？如果你认为是一个有机体的话，这个城市可能是一个层次非常多、非常复杂，富有生命力的组织，有人、有自然，有很多的东西。在城市中，我们是在一个箱子里工作呢，还是在一个公寓或是在单一的生产流水线上工作呢，抑或是我们在全方位、更立体、360度的环境工作呢？另一个观念转换就是：我们应该继续有这种独立性的思维呢，还是我们要有一个整体性的思维呢？第三个观念转换是，我们把城市建设作为一种城市化建设的工程呢，还是创造城市的工程？一个城市的发展仅仅是硬件方面的基础设施建设吗？这张图展现了很多众所周知的城市（图18），表明了这种把城市工业化或是