

WORLD CITIES CULTURE REPORT

世界城市文化报告

2012

[英] 罗伯特·保罗·欧文斯 (Robert Paul Owens) 等 著

黄昌勇 侯卉娟 章超 等 译

郭梅君 黄海 等 校

C912.81
20142
2012

阅 览

WORLD CITIES CULTURE REPORT

世界城市文化报告

2012

[英] 罗伯特·保罗·欧文斯 (Robert Paul Owens) 等 著

黄昌勇 侯卉娟 章超 等 译

郭梅君 黄海 等 校

图书在版编目 (C I P) 数据

世界城市文化报告. 2012 / (英) 欧文斯等著; 黄昌勇等译.

-- 上海: 同济大学出版社, 2013.8

书名原文: World cities culture report 2012

ISBN 978-7-5608-5259-1

I. ①世… II. ①欧… ②黄… III. ①城市文化—建设—研究报告—世界—2012

IV. ①C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 184157 号

本书中文翻译版权得到 © Mayor of London 授权

原书号 ISBN: 978-1-84781-515-6

世界城市文化报告 2012

[英] 罗伯特·保罗·欧文斯 (Robert Paul Owens) 等著

黄昌勇 侯卉娟 章超等译

郭梅君 黄海等校

责任编辑 曾广钧

装帧设计 润泽书坊

责任校对 封云

出版发行 同济大学出版社

(上海四平路 1239 号 邮编: 200092 电话: 021-65985622)

网 址 www.tongjipress.com.cn

经 销 全国各地新华书店

印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 787×1092mm 1/16

印 张 12.5

字 数 321 000

版 次 2013 年 8 月第 1 版

印 次 2013 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5608-5259-1

定 价 168.00 元

目 录

中文版序言	001
伦敦市长序言	003
摘 要	005
导 言	015
世界城市与文化	020
世界不是平的	021
文化是什么?	022
世界城市如何塑造文化	025
活力	025
规模	026
多样性	026
世界城市的文化战略	028
挑战与应对	029
数据告诉我们什么	032
报告中的城市	033
关于数据	034
研究的下一站在哪里?	037
文化遗产	038
阅读文化	043
电影和游戏	046
表演艺术	049
创意人才	053
文化活力和多样性	055
小结	058
城市肖像	062
伊斯坦布尔	063
约翰内斯堡——高腾	069
伦敦	075
孟买	081

纽约	085
巴黎	089
上海	093
悉尼	097
东京	101
附录1：世界城市的遴选	104
附录2：数据表	107
世界城市文化基础设施和产出	108
世界城市文化消费和参与	129
世界城市基础数据	138
附录3：数据表（英文）	149
附录4：世界城市（上海）文化论坛	190
附录5：政策问题列表	192
鸣谢	193
译后记	194
正文数据表	
表1 城市定义	033
表2 文化遗产	038
表3 阅读文化	044
表4 电影和游戏	044
表5 表演艺术	050
表6 创意人才	050
表7 文化活力和多样性	056
表8 世界城市的遴选	105

中文版序言

非常高兴能由我来介绍中国版《世界城市文化报告 2012》，这份报告集合了有史以来最为全面的世界上多座伟大城市的文化生活。

《世界城市文化报告 2012》是作为庞大的全球性多边政策的一部分，强调在未来繁华的人口增长地带，文化所扮演的重要角色。这是庆祝世界城市作为创意与尝试的熔炉，也是对于城市文化政策讨论与城市决策者如何建立未来战略所寻找坚定证据的回应。

现今，世界上半以上的人口居住在城市里。尽管不如国家政府的城市政府已开始制定政策并指导面向未来成功方向的投资。这就是对于文化的投资，就如同对房屋、交通或基础设施的投资。当然，文化并不仅是简单的设施与服务。文化是重要的资源，它赋予城市与众不同的个性，创造出令人兴奋的感觉与各种可能性，孕育着新的想法，吸引着各路人才。无论是在当地还是世界范围内，城市里发生的林林总总将与日俱增地影响着文化的发展。

世界城市文化的倡议原本诞生于中国，是一位为伦敦市长工作的经济学家与一位上海市政府顾问之间对话的结果。这也促使了 2008 年在伦敦出版的《伦敦：一项文化审

计》，其中包含了伦敦、纽约、巴黎、东京、上海五个城市。这份报告塑造了伦敦的文化战略，同样也引发了世界关注，很快被译为九种语言。世界范围的关注促使了更多城市的参与，也促进了更加紧密的合作，这也为国际政策的交流与讨论提供了机会。这项合作成果就是读者目前拿在手里的本书，包含着来自 12 个城市的数据、评论与观测报告。

作为《世界城市文化报告 2012》发起方的负责人，我想向所有参与编写报告的城市代表致以深深的感谢，感谢他们为项目热心地投入与贡献。建立合作关系与编写报告的过程是一个令人激动与鼓舞人心的经历，我们找到合作城市中的许多不同，当然它们也有许多共性。这些世界城市都面临着相似的挑战，无论是在推动就业率的增长，建立交流或是发展自身的国际声誉，都需要寻找未来战略发展中的文化定位。

这份报告作为 2012 年奥运会与残奥会的一部分，与曾经在英国举行的规模最大的文化节并行，在伦敦举行的“世界城市文化峰会”上发布。我们对于伦敦副市长 Munira Mirza 女士与大伦敦市政府文化战略部部长 Justine Simons 为报告在伦敦发布的组织与举办表示衷心的感谢！

我也要特别感谢我们的同事与合作者、

伦敦塔桥边的泰晤士河上的奥运五环，摄影：柯伊斯·米亚（Kois Miah）

上海戏剧学院副院长黄昌勇教授。其他合作城市文化官员和专家非常荣幸地作为上海戏剧学院大都市文化观测研究中心（MCAC）在2012年4月举行的世界城市（上海）文化论坛的嘉宾，访问了上海。黄昌勇教授与他的团队，在早期阶段所表现出的国际视野，为随后的成功奠定了坚实的基础。

我们希望这份报告能为中国的领导人与

决策者提供一些参考。在未来的计划中，我们会邀请更多的城市参与，共同关注中国与世界其他地区更多问题。

保罗·欧文斯 (Robert Paul Owens)
《世界城市文化报告》负责人

伦敦市长序言

我非常高兴地看到《世界城市文化报告 2012》出版，这是迄今为止在同类报告中最为全面的一份文化报告。报告将柏林、伊斯坦布尔、约翰内斯堡、伦敦、孟买、纽约、巴黎、圣保罗、上海、新加坡、悉尼和东京等 12 个城市汇聚在一起，进行一次前所未有的全球合作，以研究世界城市文化的特点和重要性。

今天这份报告的基础是 2008 年成功发布的《伦敦：一项文化审计》。那份报告对其中五座城市做了研究，被翻译为数国文字，并且有助于塑造伦敦的文化战略。相比之下，《世界城市文化报告 2012》更具雄心。这次我们希望将更多城市纳入其中，采取了一种协作性很强的方式，为国际政策的交流与讨论提供机会。因此，在 2011 年秋天，我邀请了全球一些最伟大的城市加入这项倡议。

但是，为什么我们对文化在世界城市中的作用如此感兴趣呢？这份报告主张了我们这些城市的活力、规模和多样性，让我们成为全球文化的中心枢纽。我们有能力在广度和深度上让其他城市都无法与之相媲美的文化活动，相应的，这就意味着与其他地方相比，我们这些城市更有驾驭文化的力量，从而为更广泛的社会和经济目标做出贡献。

通过这个项目，我们发现这些城市拥有的共同点要比我们可能想到的更多。这份报告表明，我们认识到文化对于我们的成功有多么重要——文化让每座城市与众不同，并

赋予我们独特的风格。无论创意产业在伦敦或巴黎推动就业和经济增长方面的作用，还是在约翰内斯堡或上海连结各个社会群体方面的作用，抑或是在维护纽约的国际声誉方面的作用。文化也是我们如何应对未来挑战的核心。

《世界城市文化报告 2012》在与 2012 年伦敦奥运会和残奥会同时举行的伦敦峰会上进行发布，完全是深思熟虑之举。举办奥运会是伦敦的荣幸，而伴随着这个世界级的体育盛事，伦敦也展示了这座都市所见证的规模最大的文化盛典。这份报告表达了我们文化的价值的信念。

我希望，一个新的“世界城市文化论坛”将脱胎于伦敦峰会而诞生。在这个平台上，各城市能够定期相聚，分享彼此的洞见，并寻求更为紧密合作的新途径——这才是与伦敦奥运会相称的遗产。

我要向在此过程中，所有城市的合作者和参与者表示感谢，同样也感谢大力支持本项目的伦敦文化战略小组，以及本项目的协调机构 BOP 文化创意产业咨询公司，他们和我们共同描绘出了——关于文化在我们城市中的重要性——一幅激动人心的画卷。

我推荐此份报告，而且确信它将获得应有的成功。

鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）
伦敦市市长

索韦托剧院 (Soweto Theatre)，约翰内斯堡 (Johannesburg)，摄影：彼得·哈萨尔 (Peter Hassall)

摘要

《世界城市文化报告 2012》的城市：柏林、伊斯坦布尔、约翰内斯堡、伦敦、孟买、纽约、巴黎、圣保罗、上海、新加坡、悉尼和东京。

《世界城市文化报告 2012》是由伦敦市长办公室发起的、关于城市的文化和未来的一项重大的全球性倡议。它是对世界城市作为人类创造力和努力的熔炉的一次赞颂。从古代雅典、文艺复兴时代的佛罗伦萨和伊丽莎白一世时代的伦敦，到现代纽约的百老汇或是孟买的宝莱坞，城市一直是文化发展和前进的地方。

本报告对世界上 12 个最伟大的城市的文化供给进行了考察。它收集了 60 个文化指标方面的数据，评估了文化的供给与需求，并对这些城市的文化决策者的思想做了报道。从这些城市采集到的文化数据的详尽程度是史无前例的，代表了本项研究的初期成果。

然而，使得本项目更有价值的，是它对这些世界城市文化决策态度的探讨。所有城市都理解文化为城市经济和社会发展做贡献的潜力，但文化依赖于每一个地方的特性以不同的方式发展。将对决策者的优先事项的分析与数据相结合，可以给文化在世界城市中的作用和价值描绘出一个更为全面的景象。

在编制本报告的过程中，我们更深入地考察了此项研究。然而，有一些信息还是清晰地呈现出来了，即世界城市在文化方面的重要性，与它们在金融和贸易方面的重要性等同。

凭借其规模、活力和多样性，本报告中的世界城市成为最有能力支持最广泛的文化活动的城市。大量的观众（包括市民和游客）和强大的私有企业部门（艺术资助和创意产品市场的双重来源）意味着世界城市能够“专攻”文化，支持文化基础设施中高昂的固定成本，以及委约、发行、管理和制作等其他“软性”文化基础设施。自身的多样性允许世界城市支持多种不同的艺术形式，而它们的活力—不断变化的人口和国际联系—使得世界城市成为新的文化理念和知识的枢纽，以及在各种理念交融时创造出的“杂交”的艺术形式的伟大中心。本报告的研究结果表明，世界城市在全球文化中发挥了至关重要作用。

文化位于世界城市公共政策的中心

这些城市的决策者们将文化视为实现城市治理的优先事项和战略中心。纽约在这方面做得很好，建议在所有的领域将中文化列为“第二战略”；城市会有一个直接解决问题的战略，同样总是会有这样一个认识，即文化也发挥着重要的支持作用。在约翰内斯堡，讲述南非所有民族历史的新传统基础设施的发展，加强了“后种族隔离”时代建设社会和群体凝聚力的努力。上海是一个难以置信地迅速变化的城市，在这个非常不同的语境里，文化被视为凝聚力的源泉。与此同时，在东京文化被视为对 2011 年大地震引发的挑战一个重要回应，大地震导致日本人民深刻反思国家未来发展方向。

在这些城市中，文化在支持经济战略中的作用也得到认可。在伦敦和巴黎，创意产业被视为在经济困难时期创造就业和增长的潜在源泉。在城市再造进程中，文化活动同样是一个重要工具——纽约强调了文化在帮助复兴破败地区中的重要性。

在全球化的世界里，文化赋予世界城市独特的吸引力

在全球化时代，在争取成为跨国公司总部，或者争取国际重要赛事和重大文化活动的主办权等方面的竞争，越来越多的是在世界城市之间进行，而不是在世界城市与所在国其他城市之间进行。文化实力和经济成就

日益被视为是相互关联的。那些在历史上做出重大文化贡献的城市，如伦敦、纽约、巴黎等，将文化视为它们经济实力的重要组成部分。这表现在两个方面：

首先，作为文化的商业形式的创意产业，在大城市的经济中所占的份额很大且不断增长。鉴于金融或公共服务等其他经济部门面临的挑战，文化领域和经济领域的决策者们均需要更好地认识到，创意产业是创造就业、出口、税收的一个重大来源。

文化对城市经济的第二项贡献，则可能是更根本的。在使一座城市吸引受过教育的人才，进而吸引那些试图雇佣他们的企业方面，以多样化形式存在的文化居于核心地位。在全球化的知识经济时代，拥有受过良好教育的劳动力是成功关键，这些工作者需要富有刺激、有创造性的环境。从合作城市的回馈中可以清晰地看到，他们充分意识到文化在自己的城市吸引“人才”方面的作用。于是，丰富而充满活力的文化也成为经济成功的间接来源。

这一观点也得到来自新兴经济体的城市的认同，无论在上海、伊斯坦布尔，还是圣保罗，人们都有一个信念，即文化将有助于决定他们所在城市未来的经济成功。

上海戏剧学院时尚秀，《着色》摄影：刘佳奇

“世界城市文化论坛”的启动

将这些城市聚集在一起讨论和分享理念与经验本身就是一个成就，这将给与会城市带来很大的共同利益。虽然每个城市的文化都鲜明而各具特点，例如，悉尼悠闲的户外文化很大程度上受到城市的气候和自然美景的影响；东京是由日本社会中深刻的平等主义特征塑造而成，但是他们有不少知识和经验可供分享。人们已经达成构建一个“世界城市文化论坛”的共识，并为这项工作提供一个更为持久的基础——即相当于 20 国集团（G20）的世界城市在文化领域的一个论坛。论坛的目标是：

- 强调文化对世界城市的经济和社会成就的关键性贡献

- 就文化影响世界城市及其居民的种种方式，建立一个证据数据库

- 通过考察共同面临的挑战与困境，以及比较文化投资发展的不同途径，促进各个城市之间相互学习

- 为世界城市制定一个未来文化研究的议程
论坛议程正在商议中，大致包括：

- 一个分享和传播数据、信息和有效实践的在线平台 (www.worldcitiescultureforum.com)

- 举办年度大会 / 高峰论坛，由会员城市轮值主办，每次聚焦于某一特定主题

- 编制《世界城市文化报告》，每三年出版一次，作为数据和有效实践的纲要

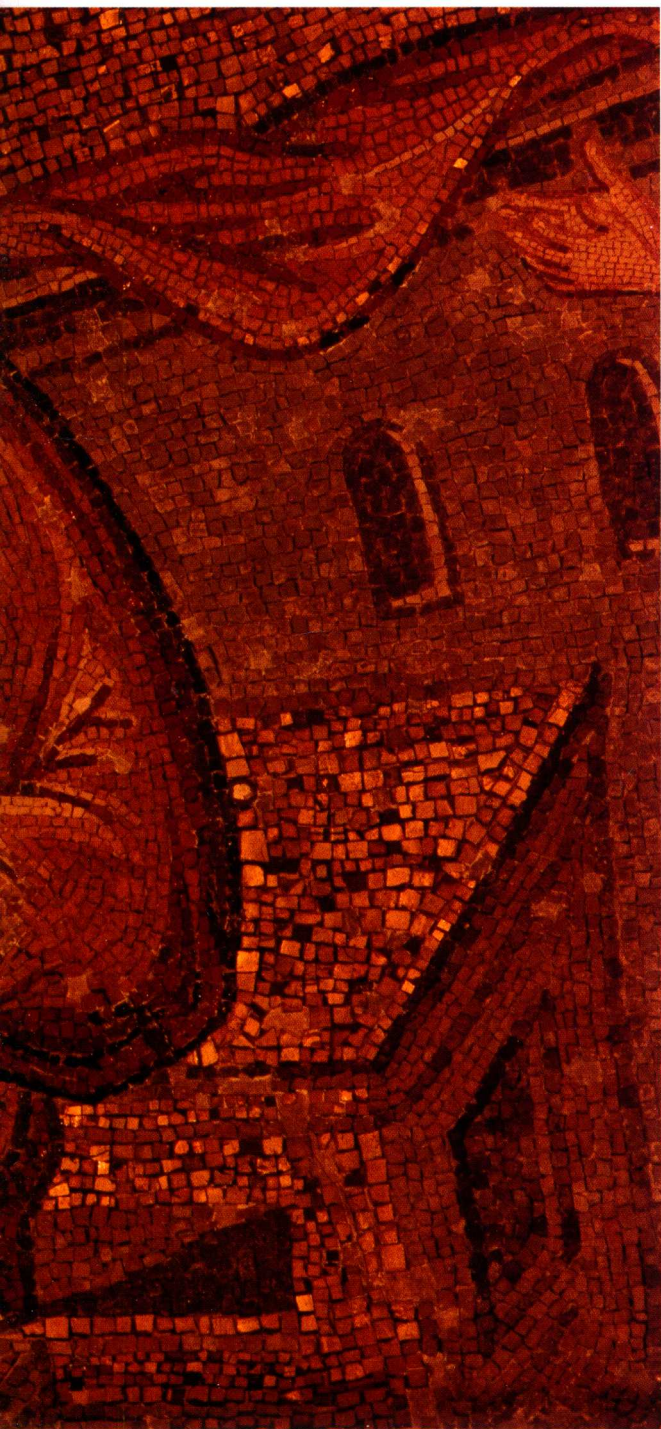
- 正在进行的一系列合作研究、重大决策和出版物
在 2012 年伦敦奥运会和残奥会举办期间的 8 月盛夏，“世界城市文化论坛”将在伦敦市长峰会上由参与本报告的合作城市共同启动，但其他重要城市也可以加入论坛。

阿塞洛·米塔尔轨道塔，一个融艺术、建筑和工程于一体的独特作品，为伦敦的天际线提供了一个新的标志性景观。它是由雕塑家安尼施·卡普尔（Anish Kapoor）和结构建筑设计师塞西尔·巴尔蒙德（Cecil Balmond）合作设计，由阿塞洛·米塔尔（ArcelorMittal）钢铁公司赞助，摄影：伦敦遗产开发公司

城市

本报告包括了 9 个城市的系列肖像，每个肖像都探讨了政策发展和相关的议题。很多城市面临三个首要的挑战。第一，努力使现代性与传统取得平衡，确保两者都得到重视；第二，在全球化的世界里保持地方性和独特性；第三，找到将文化基础设施和文化参与率进行联系的方法，为艺术作品拓展观众群。每个城市都有一些重大的机遇，也面临一些更具体的挑战。

伊斯坦布尔

伊斯坦布尔历史悠久，建筑资源丰富，但在某些方面却是一座非常现代化的城市——在近几十年里，（经常是来自农村地区的）国内迁徙使得它的人口激增。这座城市所面临的挑战包括如何提升文化参与率，尤其是来自农村的移民和这座城市的边缘地区人口的文化参与率，以及如何最大限度地利用这座城市的文化遗产和旅游潜力。这座城市的优势包括它的年轻而充满活力的人口，以及快速增长的经济。伊斯坦布尔的决策者渴望把这座城市定位为一座文化之都，同时也是一座世界之城。

约翰内斯堡（高腾省）

约翰内斯堡仍需努力解决种族隔离制度所遗留的问题。它已经开发出新的文化传承领域来更为诚实地讲述南非的故事，现在则转向如何扩大参与率和增长文化受众的问题。

约翰内斯堡拥有的发展可能性众多，使之可能成为一种不同类型的世界文化城市。由尼日利亚电影业首创的“诺莱坞”（Nollywood）模式，以廉价而批量生产的文化产品来满足本土或非洲大陆的观众，可能为约翰内斯堡的创意产业提供一个范例。这可能有助于这座城市发展一种独特的非洲文化模式，与至今仍然盛行的西方文化模式相颉颃。

伦敦

无论用哪一种标准来衡量，伦敦的地位都举足轻重。它拥有大量传承下来的文化基础设施，以及较高的参与率和观众出席率。然而，英国发觉自身陷入了越来越严峻的经济环境中，处于公共支出与个人消费的双重压力之下。文化创意产业拥有一个将伦敦变为更具吸引力的生活、工作、投资和旅游之地的良机，以更广泛地支持经济增长，帮助经济恢复平衡状态。今夏主办的伦敦奥运会和残奥会也为获得一个长期的文化遗产提供了良机。

孟买

孟买是一个贫穷却快速成长并充满活力的城市。就传统意义上而言，其现在的文化供给是很弱的，比如文化基础设施相当匮乏，但宝莱坞的巨大成功展现了其文化上的可能性。这座城市能否效仿宝莱坞的模式，创立一个成功的创意产业部门？建立文化供给是否还有诸如数字技术（印度的主要优势）等其他选择？

纽约

在纽约，文化被视为它世界级城市地位的可见展示。纽约的任何地方都反映出其极为丰富的文化供给：在其各个市镇里，文化都是这座城市的标志性产业。文化也被视为经济成功的关键，有助于吸引来自世界各地的人才和游客。虽然纽约面临着预算上的压力，但决意继续支持文化，尤其是通过公私合作模式加以支持。

巴黎

巴黎正在为新一代的（多元文化的）市民寻求“生活艺术”（art de vivre）之道。巴黎虽然以其文化遗产而自豪，但它仍希望避免让巴黎成为“露天博物馆”，而且为了保持这座城市文化生机和时代感，巴黎在边缘地区兴建了新的设施，接纳了新的非主流艺术形式。同样强调创意产业对于城市未来的经济价值。