

规划师

PLANNERS

ISSN 1006-0022
CN 45-1210/TU

中文核心期刊
中国科技核心期刊
RCCSE中国核心学术期刊

中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊 · 中国学术期刊网络出版总库全文收录期刊 · 《中国学术期刊（光盘版）检索与评价数据规范》执行优秀奖

本期主题
艺术介入下的城乡空间规划设计

2016
总248期 第32卷

8

期刊基本参数: CN45-1210/
TU*1985*M*A4*154*zh*P*
¥ 25.00*15000*24*2016-8

顾问单位: 中国城市规划协会

主管单位: 广西师范大学

主办单位: 广西期刊传媒集团有限公司

承办单位: 华蓝设计(集团)有限公司
雅克设计有限公司

协办单位: 武汉市土地利用和城市空间规划研究中心
武汉市规划研究院
中国航空规划设计研究总院有限公司
华东建筑设计研究院有限公司规划建筑设计院
赣州市城乡规划设计研究院
成都市规划设计研究院
重庆市规划设计研究院

西安建大城市规划设计研究院
广东省城乡规划设计研究院
沈阳市规划设计研究院
华侨大学建筑学院
深圳市城市规划设计研究院有限公司
西安市城市规划设计研究院
长春市城乡规划设计研究院

目次

规划师论坛

- 5 动态与人本视角下的城市空间塑造: “艺术流”的力量 祝 贺, 唐 燕
- 12 基于城市集体记忆建构的城市公共艺术规划
——一种公共艺术介入环境空间规划设计的路径 邱 冰, 张 帆
- 18 建构城市特色的途径: 艺术介入下的空间规划 许云飞
- 22 艺术城市建构策略及其规划设计建议 邵 杰
- 29 艺术介入的社区营造与规划思考 刘雨茜, 张珊珊, 鲍梓婷
- 35 治理结构视角的艺术介入型乡村复兴机制
——基于日本濑户内海艺术祭的实证观察 陈 锐, 钱 慧, 王红扬

规划管理

- 40 区域与城市治理立法的实践与思考 张 娟
- 46 面向实施的区域空间管制政策设计
——基于苏中、苏北水乡地区的实证 王京海, 张京祥, 何鹤鸣, 姜克芳

规划设计

- 51 海绵城市建设背景下的道路绿地设计策略 王祝根, 李晓蕾, 张青萍, 李晓策
- 57 低影响开发下的新区水绿生态规划方法与实践
——以广西北部湾龙港新区总体规划为例 杨 斌, 童宇飞, 王佳祥, 刘 辉
- 64 厦门鼓浪屿整治困境、策略与经验 林振福
- 71 西藏城镇空间的艺术性优化设计 陈可石, 申一蕾
- 76 文化创意植入下的村庄空间改造
——以东莞下坝坊为例 李 郇, 郑佳芬

规划广角

- 81 半城市化地区柔性集聚下的创新空间系统功能结构体系构建
——以汕头市澄海区为例 李晶晶

本刊声明

1. 本刊所发表作品均为作者观点, 并不一定反映编委会和编辑部的立场;
2. 本刊对来稿保留修改权, 有特殊要求者请事先声明;
3. 本刊对所发表作品享有中文专有版权, 请勿一稿多投;
4. 本刊对所发论文享有电子版权, 如有异议, 请事先声明;
5. 本刊现被《中国学术期刊网络出版总库》及CNKI系列数据库收录, 其作者文章著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。如作者不同意文章被收录, 请在来稿时向本刊声明。
6. 本刊所载文章, 均经作者授权, 任何转载、翻译或结集出版均须事先得到本刊编辑部和作者的书面许可;
7. 限于人力和财力, 来稿一律不退, 如三个月内未见采用通知, 作者有权将稿件另行处理。

编辑出版: 《规划师》杂志社

地 址: 广西南宁市青秀区月湾路1号
南国弈园6楼

邮政编码: 530029

电子信箱: planner@21cn.net

网 址: www.planners.com.cn

电 话: 社长室: 0771-2438005

编辑部: 0771-2437582 2436290

发行部: 0771-2438012 2436285

广告部: 0771-2438011 2418728

传 真: 0771-2436269

刊 号: ISSN 1006-0022
CN 45-1210/TU

广告经营许可证: 450106084

账户名: 规划师杂志社

账 号: 45001604843052500696

开户行: 中国建设银行股份有限公司南宁云景路支行

国内总发行: 南宁市邮政局

国内邮发代号: 48-79

国际总发行: 中国图书贸易总公司(北京399信箱)

国际邮发代号: 4750M

定 价: 25元(人民币)

订 购: 全国各地邮局

邮 购: 《规划师》杂志社

主 编：雷 翔
副 主 编：毛蒋兴
社 长：沈伟东
副 社 长：徐 兵 熊元鑫

理事会理事长：侯百镇
理事会副理事长：徐 兵

编辑部主任：刘 芳
经营部主任：杨一虹
发行部主任：郭敬锋
设计部主任：唐春意
本期责任编辑：梁 倩
栏 目 编 辑：祝桂丽
美 术 编 辑：陈小洁

顾问编委（以姓氏笔画为序）：

马武定	王建国	王静霞	文国玮	吕 斌	任致远	闫小培
李长杰	李兵弟	吴庆洲	吴志强	余柏椿	张兴国	张庭伟
陈晓丽	陈秉钊	邹时萌	邹德慈	赵宝江	赵友华	柯焕章
耿毓修	唐 凯	崔功豪	戴 逢	戴舜松		

编委（以姓氏笔画为序）：

丁成日	于一丁	毛蒋兴	毛 兵	王世福	王 燕	王涌彬
方 飞	刘 琳	何林林	李东君	李 异	李守旭	李 琪
张 兵	余 颖	陈 韦	周建军	段 进	侯百镇	赵万民
顾朝林	徐 兵	黄卫东	曾九利	韩高峰	疏良仁	温春阳
雷 翔						

87 棚户区改造与历史街区保护双向选择模式

——以南昌绳金塔历史街区为例

李和平，高文龙，郭剑锋，马宇钢

93 城市公共空间步行可达性发展对策

——以哈尔滨市南岗区为例

卫大可，杨秋楠

98 基于行政边界优化的社区中心规划

——以重庆市江北区为例

宋聚生，孙 艺，孙泊洋

106 保障性住区公共服务设施的不同人群需求特征与满意度分析

邵 磊，袁 周，詹 浩

112 城市公共自行车系统的社会功能规划策略

刘一杰，沈中伟

作品赏析

117 旅游导向下的哈尔滨市红星镇总体规划修编实践

秦 磊，孙 明

专题研究

125 迪士尼文化产业发展及其对中国的启示

应博华

130 基于情境序列串联体验的主题公园空间布局

——以上海迪士尼乐园为例

刘南薇

136 美国境外迪士尼乐园规划特征比较分析

周聪惠，郑振婷，束 芸

域外规划

141 韩国首尔“居民参与型城市再生”项目演进解析

魏寒宾，沈炫男，唐 燕，金世镛

会议与活动

148 西部九校建筑类专业教学联盟

——2016 联合毕业设计终期汇报暨首届“华蓝杯”（筑·境·城乡）设计竞赛成功举办

武 联，刘启波，鱼晓慧

《规划师》驻北京办事处

地址：北京市海淀区增光路甲 34 号
云建大厦 806 室
北京华蓝时代建筑设计咨询
有限公司
邮编：100037
主任：尤 智
电话：010-88082608

《规划师》驻西安办事处

地址：西安市高新区电子西街
西京国际电气 A 座 711 室
华蓝设计（集团）有限公司
西安分公司
邮编：710065
主任：谢更放
电话：029-84501665

《规划师》驻川渝办事处

地址：重庆市渝中区牛角沱
交通岗一号节能楼 8 楼
华蓝设计（集团）有限公司
成都分公司
邮编：400015
主任：张 伟
电话：023-61223612

《规划师》驻上海办事处

地址：上海市虹口区曲阳路 800 号
上海商务中心 39 楼
华蓝设计（集团）有限公司
上海分公司
邮编：200437
主任：陈爱民
电话：021-55890585-8008

《规划师》驻南京办事处

地址：南京市雨花台区软件大道 119 号
丰盛商汇新 5 号楼 4 楼
南京城理人城市规划设计有限公司
邮编：210012
主任：潘春燕
电话：025-52275065

《规划师》驻海口办事处

地址：海口市玉沙路 19 号
雅克设计有限公司
邮编：570125
主任：蔡正英
电话：0898-68546170

印 刷：广西地质印刷厂

出版日期：2016 年 8 月 1 日

读者所订杂志如有装订、印刷质量问题，
请与《规划师》杂志社发行部联系。

CONTENTS

CN45-1210/TU*1985*M*A4*154*zh*P*25.00*15000*24*2016-08

Advisory

Ma Wuding
Wen Guowei
Yan Xiaopei
Wu Qingzhou
Zhang Xingguo
Chen Bingzhao
Zhao Baojiang
Gen Yuxiu
Dai Feng

Editors:

Wang Jiangguo
Lv Bin
Li Changjie
Wu Zhiqiang
Zhang Tingwei
Zhou Shimeng
Zhao Youhua
Tang Kai
Dai Shunsong

Wang Jingxia
Ren Zhiyuan
Li Bingdi
Yu Bochun
Chen Xiaoli
Zhou Deci
Ke Huanzhang
Cui Gonghao

Editorial Board:

Ding Chengri
Mao Bing
Wang Yongbing
He Linlin
Li Shouxu
Yu Ying
Duan Jin
Gu Chaolin
Zeng Jiuli
Wen Chunyang

Yu Yiding
Wang Shifu
Fang Fei
Li Dongjun
Li Qi
Chen Wei
Hou Baizhen
Xu Bing
Han Gaofeng
Lei Xiang

Mao Jiangxing
Wang Yan
Liu Gong
Li Yi
Zhang Bing
Zhou Jianjun
Zhao Wanmin
Huang Weidong
Shu Liangren

Planners Forum

- 5 Creation Of City Space From Dynamic And Human Angle Zhu He, Tang Yan
12 Public Art Planning Based On Collective Memory Qui Bing, Zhang Fan
18 City Character Creation With Art Involved Spatial Planning Xu Yunfei
22 The Strategy And Planning Suggestion Of Artistic City Creation Tai Jie
29 Art Involved Community Creation And Planning Liu Yuhan, Zhang Shanshan, Bao Ziting
35 Art Intervention In Rural Renaissance From Governance Structure Perspective Chen Rui, Qian Hui, Wang Hongyang

Planning Management

- 40 The Practice And Reflection On Legislation In Regional And Urban Governance Zhang Juan
46 Implementation Oriented Regional Spatial Governance Policy Wang Jinghai, Zhang Jingxiang, He Heming, Jiang Kefang

Planning and Design

- 51 Design Strategy Of Road Green Space For Sponge City Development Wang Zhugen, Li Xiaolei, Zhang Qingping, Li Xiaocao
57 Low Impact Development Oriented New District Water Ecological Planning Yang Bin, Tong Yufei, Wang Jiaxiang, Liu Hui
64 The Renovation Trouble, Strategy, And Experience Of Gulangyu Island In Xiamen Lin Zhenfu
71 Artistic Design Of Tibetan Urban Space Chen Keshi, Shen Yilei
76 Village Space Renovation With Cultural Creativity Li Xun, Zheng Jiafen

Planning Roundup

- 81 The Functional Structure Of Innovation Space With Flexible Agglomeration In Semi-urbanized Region Li Jingjing
87 Bidirectional Selection Model Of Shantytown Reconstruction And Historical Block Protection Li Heping, Gao Wenlong, Guo Jianfeng, Ma Yugang
93 Walking Reachability Of Urban Public Space Wei Dake, Yang Qiunan
98 Community Center Planning Based On Administrative Boundary Improvement Song Jusheng, Sun Yi, Sun Boyang
106 An Analysis Of The Character And Satisfaction Of Public Housing Service Facilities For Varied Needs Shao Lei, Yuan Zhou, Zhan Hao
112 Social Function Planning Of Public Bicycle System Liu Yijie, Shen Zhongwei

Planning and Design Appreciation

- 117 The Revision Of Hongxing Town Master Plan For Tourism Development, Harbin Qin Lei, Sun Mi

Topic Study

- 125 Learning From The Cultural Industry Development Of Disneyland Theme Parks Ying Fuhuang
130 Scenario Sequence Based Spatial Layout Of Theme Parks Liu Nanwei
136 A Comparative Study Of Overseas Disneyland Planning Zhou Conghui, Zheng Zhenting, Shu Yun

Planning Abroad

- 141 Evolution Of "Participatory Urban Regeneration" Project, Seoul, Korea Wei Hanbin, Sim Hyun Nam, Tang Yan, Kim Sei Yong

Meeting and Activity

- 148 Nine-Universities Western Archi Union: Final Presentation Of 2016 Joint Graduation Design, And The First "Hualan Prize" (Construction, Landscape, City) Design Competition Wu Lian, Liu Qibo, Yu Xiaohui

Chief Editor: Lei Xiang

Associate Chief Editor: Mao Jiangxing

Director: Shen Weidong

Associate Director: Xu Bing, Xiong Yuanxin

Presidents of Council: Hou Baizhen

Vice Presidents of Council: Xu Bing

Director of Editorial Dept: Liu Fang

Director of Business Dept: Yang Yihong

Director of Circulation Dept: Guo Jingfeng

Director of Art Dept: Tang Chunyi

Editor in Charge: Liang Qian

Column Editor: Zhu Guili

Art Editor: Chen Xiaojie

Advisory Committee: China Association of City Planning

Competent Organization: Guangxi Normal University

Sponsor: Guangxi Media Group Co., Ltd

Organizer: APCE Design Group, Hualan Design & Consulting Group

Edited and Published by: Magazine Office of Planners

Ad.Licence: NO.07,GICAT

Domestic Distributor NO. : 48-79

International Distributor:

China International Book Trading Corporation(P.O.B399,Beijing,China)

International Distributor No.: 4750M

Subscribe to: All Post Offices in China

Mail Order: Magazine Office of Planners

Address:

6/F,Office Building of Nanguoyiyuan,No.1 Yuewan Road,Qingxiu District,Nanning, Guangxi.China 530029

Tel: (86-771)2438005 2436290 2436285

Fax: (86-771)2436269

E-mail: planner@21cn.net

Homepage: www.planners.com.cn

ISSN 1006-0022

No: CN 45-1210/TU

Price: RMB ¥ 25

[编者按]近年来,伴随着快速城镇化进程而产生的都市空间无序蔓延、生态环境恶化和城市风貌丧失等问题,已在一定程度影响了城市的可持续发展与市民的公共生活品质,如何赋予城市文化内涵,让人们诗意地栖息,成为城乡规划者和艺术家共同探讨的话题。在此背景下,艺术作为一种城市再生与复兴的手段和重要策略,已被广泛运用于城乡规划建设中。一些国家与地区通过艺术介入空间的形式,将城市空间规划设计与环境特征融合在一起,实现艺术与空间的互补,彰显艺术的独特之处及人文精神,营造出具有“场域精神”的公共环境,实现“艺术让城市更美好”的目标。本期“规划师论坛”栏目以“艺术介入下的城乡空间规划设计”为主题,选发一组文章,对“艺术流”在城市空间塑造中的作用与形式、结合城市集体记忆建构的城市公共艺术规划策略、艺术城市的构建策略及艺术介入社区营造策略等进行探讨,希望能为艺术介入城乡空间的规划设计提供参考。

动态与人本视角下的城市空间塑造： “艺术流”的力量

□ 祝 贺, 唐 燕

[摘 要]近年来,随着文化创意产业的发展,艺术在推进城市经济发展方式转换、激发创新驱动和重塑城市空间形态等方面具有重要的作用。文章通过分析城市中文化艺术要素的交换、转移和集聚现象,指出“艺术流”是一种可以左右城市空间利用和形象特征创造的特殊力量,由此从动态与人本视角探讨了“艺术流”塑造城市空间环境的多元途径,进而提出利用“艺术流”提升城市空间的规划设计举措和相关政策保障,以期艺术介入环境空间的规划设计提供参考。

[关键词]城市流;艺术流;城市空间;规划设计

[文章编号]1006-0022(2016)08-0005-07 [中图分类号]TU981 [文献标识码]A

Creation Of City Space From Dynamic And Human Angle: The Power Of Art Flow/Zhu He, Tang Yan

[Abstract] In recent years, art has played an important role in creative industries development and city morphology recreation. The paper analyzes the exchange, transition, and agglomeration of arts in cities, indicates the art flow is a power that impacts the use of image of city space, discusses various ways of art stream working on city space and environment, proposes relevant design measures and policies, and provides a reference for art involved environmental design.

[Keywords] City flow, Art flow, City space, Planning and design

2014年国务院印发《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》,充分表明文化创意产业在我国的发展已经迈入升级、转型与融合的新阶段。在联合国发布的《创意产业经济报告》(Creative Economy Report 2010)中,“艺术”被明确定义为文化创意产业的核心构成,在推进城市经济发展方式转换、激发创新驱动和重塑城市空间形态等方面具有重要的作用^[1-2]。综观历史可以发现,很难找到一个时期能像今天这样拥有如此庞大的艺术家群体、如此纷繁复杂的艺术流派和如此多渠道流向艺术

领域的社会财富,也难有一个时期存在因经济社会变动而造成的深刻的城市转型阵痛和空间使用矛盾。当今社会,城市的文化艺术要素不仅表现出有趣的交换、转移和集聚等现象,还对物质空间的创造产生了不同程度的影响,这种趋势在后工业时代表现得愈加明显,并对城市规划建设提出了新的挑战。基于此,本文从动态与人本的规划视角切入,分析艺术要素的流动现象,指出“艺术流”是一种可以左右城市空间利用和形象特征创造的特殊力量,进而剖析“艺术流”塑造城市空间环境的多元途径和作用规律,总结提炼出利

[基金项目] 国家自然科学基金项目(51408332)、教育部人文社会科学一般项目(14YJCZH140)

[作者简介] 祝 贺,清华大学建筑学院硕士研究生。

唐 燕,通讯作者,博士,清华大学建筑学院副教授。

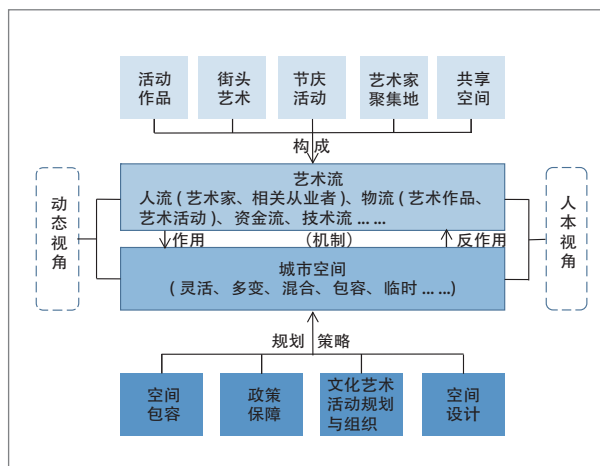

图1 “艺术流”塑造城市空间的动力机制与规划策略框架

图2 “艺术流”影响下的里尔火车站空间演变（上：“艺术流”介入前的火车站空间；下：“艺术流”介入后的火车站空间）

资料来源：www.rauzier-hyperphoto.com。

图3 费城 Inside Out 室外画展在社区的空间分布
资料来源：www.philamuseum.org。

用“艺术流”提升城市空间品质的规划设计举措和相关政策保障（图1）。

1 艺术的流动性及其对城市空间塑造的影响

长期以来，城市一直被管理者、规划师和建筑师等当作固态的物质空间来规划与建设，即先有房子、街道等“器”的规划和生产，再有人的活动等“用”的植入，二者之间的分割导致传统规划始终困顿于静态、蓝图式的理性悖论之中。在对理性规划展开批判的过程中，先驱者们发现了重塑“器”与“用”两者关

系的重要性，“城市流”（Urban Flow）的概念应运而生^[3-4]。“城市流”是指在城市内部或城市之间交换、流动与转移着的各类要素，包括人流、物流、资金流和技术流等多种可见或不可见的“流”，具有解构及重塑城市和区域空间的潜在力量^[5]。本文探讨的“艺术流”是“城市流”的组成部分和衍生概念，它涵盖了与艺术文化相关的各种动态的要素。

在“后工业”“新经济”“新常态”“创新”引导城市发展的新时代^[6-7]，城市中的“艺术流”越来越多地影响着城市物质空间的创造和演进^[8]，并成为一些城市整体发展水平的重要量度和空

间规划对象。例如，在法国里尔的圣索弗尔（Saint-Sauveur）火车站，正是艺术的介入，使得曾经无人关注的破败空间转身成为每年迎接近百万人的文化载体（图2）。诸如此类的空间转型，往往并非是由规划师指令性的静态蓝图创造出来的，而是由艺术按照自我规律运作和创造的结果。

毕加索认为，艺术只有流变而没有发展，后来的艺术不会覆盖已有的艺术，艺术美的流动也不会抹杀前辈艺术家的光辉。艺术与工艺不同，不是一成不变或只在原有基础上的单方向推进。当今艺术的繁荣更是通过不同地域间的要素流动，借助交流、碰撞与融合而得以升华。艺术在流动和交织的过程中，其要素往往会向着更具吸引力的城市空间聚集，而吸引它们流入的关键取决于环境空间的品质、生活工作所要支付的成本，以及与之相配套的各种物质和非物质保障。现代化的交通、物流与信息技术的发展进一步加剧了艺术的这种流动倾向，使艺术要素流动的成本更加低廉、速度更加快捷。显然，艺术作为城市发展的一种动力，不仅需要城市空间能有效承载其流动与发展的需求，还需要制定不同举措对其进行积极引导，以促进其良性流动^[9]。这里涉及的流动包含了艺术家、各种类型的艺术作品及艺术氛围等的流动，它们层层递进，相互影响。

从艺术品的流动性看，环境中艺术作品的不断更新，可以使人们对同一空间环境时刻保持新鲜感，促使人们乐此不疲地多次重返同一地点。同时，高流动性带来的活力也有助于吸引艺术家的聚集，实现艺术创作与城市空间品质改善的循环互动。2012年纽约时报报道称，过去10年中当代艺术活动在全球范围内高速增长，往返于世界各地的策展人利用便捷的航空物流使同一件艺术品可以在几个月内被纽约、伦敦、米兰、东京和上海等不同地点的市民所欣赏。艺术

作品不再像从前那样固定收藏于世界各地的美术馆、画廊和博物馆中。

从艺术家及相关工作者的流动性看,艺术从业者因自我雇佣(自由职业者)而比其他职业群体更有可能作出跨越州(省)和区域的迁徙,影响这个过程的要素主要是生活环境品质与社区生活成本^[10]。2011年美国社区调查的结果表明,美国艺术家的自我雇佣率为34%(不包括第二职业),高于其他行业平均值的3.5倍。

从与艺术关联的资金流看,越来越多的公共与私人资本正在投入艺术领域中。截至2014年底,北京文化创意产业的GDP贡献率已经占到全市总量的13.1%^[11]。文化与艺术的经济带动效应在发展方式不断转型的今天愈发凸显,蔡武曾指出,我国潜在的文化消费能力高达4万多亿元人民币,目前还有3万亿元的空间可以挖掘^[12]。

2 “艺术流”塑造城市空间环境的多元途径

文化创意的产业化使得艺术已不再是仅供小众群体赏玩的阳春白雪,不同类型的文化艺术与创意作品必须在特定的城市文化氛围中,通过生产、工作和社会关系的交织与综合才能有机形成^[13]。艺术要素在流动中编织出一张联系城市与区域的“网”,并不断有新的艺术元素与形式在这个过程中被创造出来,由此使得“艺术流”塑造城市空间环境的方式变得多种多样起来。具体方式包括活动作品、街头艺术、节庆活动、共享空间和艺术聚集地等,这些方式经常交织在一起,共同成为改变城市空间环境品质的新兴力量。城市空间则因“艺术流”的加入而具备了更多灵活可变的时空张力和社会活力。

2.1 活动作品

活动作品指的是在一定的公共环境

空间中不定期更新的艺术作品——环境作为相对固定的容器,艺术作品则在其中不断地更新变化,其形式包括街头涂鸦、可活动的装置艺术、巡回和临时展出的雕塑、画作与摄影作品等。常规的城市公共空间多半是一成不变的,固定的艺术作品长期安置于不变的环境之中,由此造成的审美疲劳是在所难免的——尽管其中也可能不乏经典之作。而活动作品倡导的是:环境空间中的公共艺术应及时更新,以满足大众不断变化的审美需求,甚至于高明的环境空间艺术应当通过自身的变化来引领每个时期的审美变革。

2016年4月,为期6个月的费城艺术博物馆室外展(Inside Out)拉开帷幕,6个普通社区的街道被艺术品装点成了室外画廊(图3)。活动展出的并非艺术品真迹,而是费城艺术博物馆过去一年中最受欢迎藏品的复制品。这种做法成本低廉,却能极大提升所在社区的艺术氛围,使附近居民获得艺术的熏陶,并吸引从其他地区慕名而来的市民。展览也成为费城艺术博物馆宣传自身的良机,实现了艺术收藏与环境提升的双赢。如果说费城的例子是在固定空间中引入流动的艺术元素,那么荷兰艺术家霍夫曼创作的“大黄鸭”则是同一艺术作品在不同空间中快速流动的典型。自2007年作品诞生以来,这只大黄鸭已经游历了13个国家和地区的22座城市,并为它们带来了巨大的价值收益。以2013年在北京颐和园与圆明园的展出为例,短短1个月的展期为这两座公园带来了相较历史同期300万人次的额外到访量及近两亿元的直接收入。

2.2 街头艺术

街头艺术体现的是艺术家等创意人群的流动性。在巴黎、罗马、悉尼和纽约等城市街头的很多公共空间中都能看到街头艺人的身影。虽然这些街头艺术

家所表演的多非高雅艺术,但风格流派各异,且与行人之间往来互动,成为吸引人流、提升公共空间场所感的催化剂。一部分街头艺术家以公共表演为生,另一部分街头艺术家仅仅将公共表演当作展示个人才艺爱好的方式,这与我国街头艺人多为非法乞讨者的现象截然不同。街头艺术的价值不仅在于为特定场所吸引人流,还在于其以不断变化和流动的艺术活动营造出的城市整体艺术氛围及文化形象。每天,不同的街头艺术家流动在城市的不同场所中,形成不同的表演组合,由此营造出的艺术气氛带动着艺术家的聚集和交流,为城市艺术文化的发展奠定了基础。

文化繁荣的都市不会只有在大剧院与剧场中表演的艺术,它离不开自下而上的艺术供养与锤炼,二者相辅相成、互相汲取养分。相比之下,我国尽管早在唐代以前的城市中便出现了“瓦子”(即供民间艺人表演的公共娱乐空间),但大部分城市目前对街头艺术采取的都是“一刀切”的禁止态度。我国曲艺文化源远流长,杂耍、相声、快板、评书、大鼓和评弹等传统艺术形式都是在街头巷尾诞生的,近代诸多文艺大家(如马三立、侯宝林和单永魁等)也都经历过从街头到殿堂的成长过程,而城市对街头表演的限制无疑成为了传统艺术发展的无形桎梏。

2.3 节庆活动

相较于活动作品和街头艺术,节庆活动式“艺术流”所囊括的元素更加综合。节庆活动更容易在较短时间内全方位营造城市的艺术气氛,实现艺术的聚集效应,而人才流、艺术家流、资金流和技术流等的数量与质量在一定程度上决定着其成败。以澳大利亚珀斯举办的两届OMFM音乐节为例,澳大利亚希望以此增强珀斯与亚太地区音乐市场的联系,并将其培育为区域的文化之都和

创意产业中心,吸引艺术元素流入并打造城市特色与艺术品牌。OMFM 的活动内容包括传统音乐表演、现场音乐节和创意音乐产业会议,以及不定时在酒吧、俱乐部内举办的各种展示和现场演出等。第一届音乐节带来了 80 位国内外艺术家的表演,周边活动区域承载了 107 个珀斯本地乐队的演出。音乐节的活动场所不是局限于一块固定场地,而是采用传统表演场地与独特城市空间(如滨海艺术中心)和非传统表演空间(如停车场)相结合的模式,广泛散布于珀斯 CBD 地区,推动艺术元素渗透到城市空间的各个角落。

近年来,与艺术相关的节庆活动在我国也得到迅猛发展,体现出了文化艺术在生产、服务与消费领域所蕴含的巨大潜力。以户外音乐节为例,据不完全统计,2011~2014 年,我国每年举办的音乐节次数从 69 场攀升到 148 场,增长约 2.14 倍;票房收入从 1.61 亿元攀升至 3.79 亿元,增长约 2.35 倍;观众规模从 126 万人攀升至 307.45 万人,增长 2.44 倍^[14]。

2.4 艺术家聚集地与共享空间

艺术家街区抑或艺术村是因艺术工作者发现了城市或乡村中一些廉价的特质空间,并聚集在这个空间而形成的,这些创意阶层也可能因租金的上涨而随时搬迁到别的地方。在聚集地中,艺术家经常“非正式”地占用或租用一些废弃建筑或农宅,抑或自建工作室来开展创作,他们对空间的利用具有较大的发言权,决定了空间使用的方式和地区呈现的面貌。艺术家群体对于空间具有很强的“集中”倾向,这是艺术元素在某些特定空间场所自发聚集的原因。由于很多艺术家是自我雇佣,其创作也具有极强的独立性,故而对外界的区位条件并不十分看重,这让他们在选择落户空间时具有了更大的自由度。可见,较低

的生活成本、较高的生活质量及空间环境中不断汇聚强化的艺术氛围,往往是艺术家群体选择聚集地的首要考虑因素。

“共享空间”是艺术家聚集的另一种形式,也是新型的空间利用方式。部分艺术家群体因没有独立租用空间的能力而会为了降低成本,共同租建或分享空间;部分艺术家则出于互相交流、宣泄等需要而进行空间的使用结盟——艺术本是表达艺术家自身精神世界的媒介,艺术创作的本源是传达与交流,即使最晦涩、曲高和寡的艺术品也渴望知音。崔凯在设计西山艺术家工坊时,认为“扎堆儿”一词最形象、贴切地反映了当代中国艺术家的生活状态,他将对生活状态的概括通过恰当的建筑语言反映到了空间与场所中,建构了一个拥有大量共享空间的艺术聚集地^[15]。

③ 利用“艺术流”提升城市空间的规划设计举措:动态与人本的视角

实现城市空间规划设计与“艺术流”的积极互动,需要决策者、规划技术人员、开发商和公众转变城市建设理念,并达成基本共识,即现代艺术是流动的而非一成不变的,环境空间的规划设计需要适应艺术元素的流动特征。而利用“艺术流”提升城市空间的各种举措,体现的是动态与以人为本视角下的规划新模式。在这种模式下,城市空间的使用更加动态、临时、多元和可变,规划师等技术精英和政府管理者则不再是空间设计的主导者,而是充分尊重艺术工作者、艺术作品和资源流动的服务者,从而将城市空间转变为可供不同艺术家往来使用、自主创作和展示的可变场所。

从动态视角看,城市空间会因艺术家的介入和使用而不断被改变与被重塑,规划技术精英与艺术家在不同阶段以不同形式参与城市空间建设,一起成为空间品质的创造者。从人本角度看,引导

规划师有意识、有保留地不对城市空间进行一次到位的“完整设计”,可以给艺术工作者留下基于空间使用的设计深化空间和余地,帮助艺术家成为空间创作的主体,践行“以人为本”“以艺术为本”的城市空间建设导向。当然,并非所有的城市角落都需要成为创意空间,也并非所有的城市空间都需要被艺术元素所装饰,因此基于“艺术流”的城市空间建设引导应重点针对那些具有特殊文化潜力或艺术开发意义的空间载体。具体来说,相关的规划设计举措和引导途径主要包括以下 4 个方面。

3.1 空间设计

对于城市规划师群体而言,如果能够将艺术思考自发的与城市规划设计相结合,那是一件十分有益的事情^[16-17]。基于此,回应“艺术流”要求,规划师群体应更加专业化、系统化地认识艺术发展的内在规律和空间需求,充分考虑空间对于不同艺术元素的适应性,以设计出更多可以实现临时使用、功能混合和组合拓展的多类型城市公共空间。例如,一些空间设计只需做到“半完成”,以便给艺术家留下自主利用与改造的机会,体现空间设计的灵活性、弹性和可变性;一些空间在设计时兼顾考虑组织公共艺术活动的可能性,强调空间利用的功能复合,随时可为临时性的街头表演、艺术展陈等提供场所;一些空间不作强制性的内容安排,最终通过流动的艺术作品、艺术家及其活动等来实现空间形态和场所意义的时时更新;一些城市或地区可以通过建设歌剧院等重要文化旗舰项目来彰显艺术地位,打造城市的文化艺术触媒。从上述分析看,很多城市中一些现有的艺术空间仍有持续优化的必要。

例如,北京酒厂国际文化区是在朝阳区酿酒厂的基础上改造而成的,至今已经历了 10 年的发展历程。园区主要由

艺术家工作室、艺术企业与艺术机构等组成,但由于缺少可灵活布置使用的“未完成”的公共艺术空间,导致该地区的外部艺术性严重不足,已有艺术元素以建筑为单位自我封闭,建筑外部几乎没有可容纳外来展示、活动举办和公共交流的必要场所。因此,有必要对其空间进行优化设计,具体优化方向包括:将租户封闭起来的交流空间重新对全园开放;在园区内的中心位置开辟及改造出公共艺术空间;引导和鼓励租户使用自家门前空地并作为艺术活动的延伸场地;对垃圾堆放、街角巷尾的消极空间进行清理和再利用;实现集中式立体停车,将节省出的空间与道旁绿化带打造成供室外临时展览用的艺术长廊等(图4)。

3.2 空间包容

在研究创意城市和创意阶层的过程中,弗洛里达提出了影响深远的“3T”理论,即技术(Technology)、人才(Talent)和包容性(Tolerance),指出艺术家等创意阶层相对于城市中的其他群体来说具有更强的流动性,总向着包容度更高的城市和地区流动^[18]。因此,为了吸引艺术工作者的光顾和驻留,城

市规划及管理政策需要给予他们更多的自由、接纳和包容,并减少对城市空间利用的强制性规定和控制。

首先,城市规划设计应更多地体现多元化的空间供给、不同类型的空间设计优化和弹性利用机制。以伦敦的电影艺术产业发展为例,城市针对相关艺术门类的实际需求提供了灵活多样的空间供给:电影企业的管理、财务、后期制作集中于Soho地区,鼓励在这些地区建设适宜企业租赁的办公与众创空间;电影的拍摄与制作位于外伦敦的北部和西部,利用旧工业厂区的改造进行大型片场的设计^[19]。

其次,建立包容的城市形象,需接纳艺术工作者自发改造和利用城市空间/建筑的一些“暂时性”行为。在我国,即便是“798”这类享有一定声誉的工业遗产改造项目,也总是因为现行管理体制的制约而沦陷在名不正、言不顺的“非正式”运作困局中。我国工业用地的使用年限一般为50年,由于现行制度规定的制约,工业用地在到期之前几乎无法进行合理的退出、分割、产权变更或性质升级转型,这对以文化艺术为手段改造利用旧工业基地的做法形成了较

大的阻碍。因此,深圳、广州等一些更具包容性的城市,正在尝试通过设置弹性年期制、缩短土地最高出让时限、转售为租、分割销售开闸、减少土地流转约束及允许功能变更等多项管理机制变革来推动存量用地的有效利用(图5)。

3.3 文化艺术活动的规划组织

规划和组织街头表演、节日庆典等文化艺术活动是利用“艺术流”提升城市文化创意氛围、建构城市艺术形象及改变城市空间利用方式的重要措施。传统的文化艺术活动组织,在空间上往往被锁定在某个小片区或文化建筑中,在时间上通常是昙花一现的几天,影响范围和力度相对较小;新时期的文化艺术活动具有更加综合的内容组成和更为丰富的表现形式,持续时间更长,活动地点更加丰富、多元和分散——城市中很多地方都被发掘出来作为艺术的舞台,包括街道小巷、废弃厂房、公园绿地、社区中心、文化设施、胡同里弄和停车泊位等。与此同时,城市规划在配套服务、交通组织和空间串接设施等方面的有效安排,可以最大限度地促进文化艺术活动实现其价值潜力。以美国亚利桑那洲

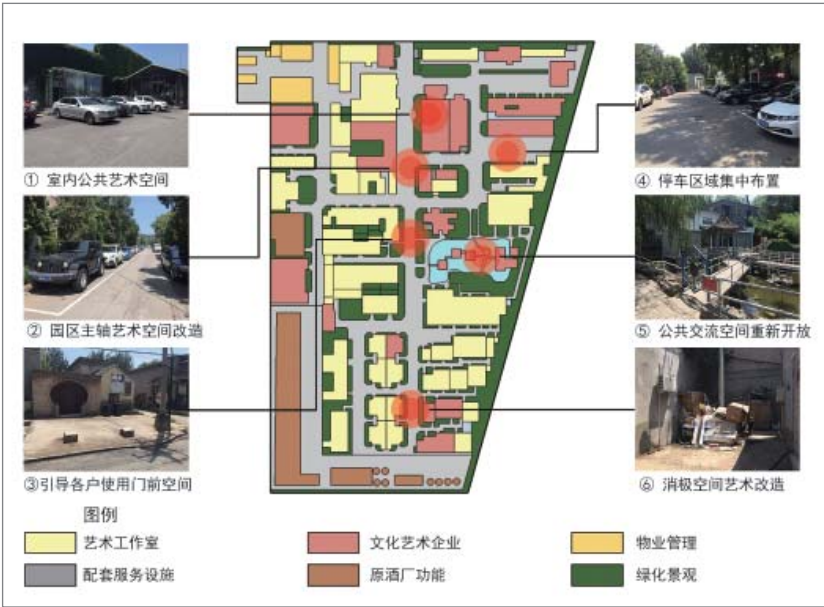

图4 北京酒厂国际文化区空间优化示意

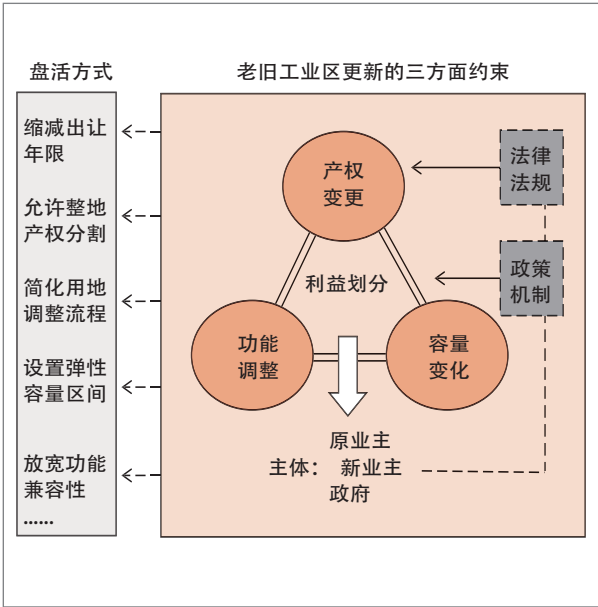

图5 工业用地更新中“包容”的体系变革

图6 凤凰城“PHX Fridays”艺术活动的免费公交体系规划
资料来源：根据 www.rooseveltrow.org 中的相关资料改绘而成。

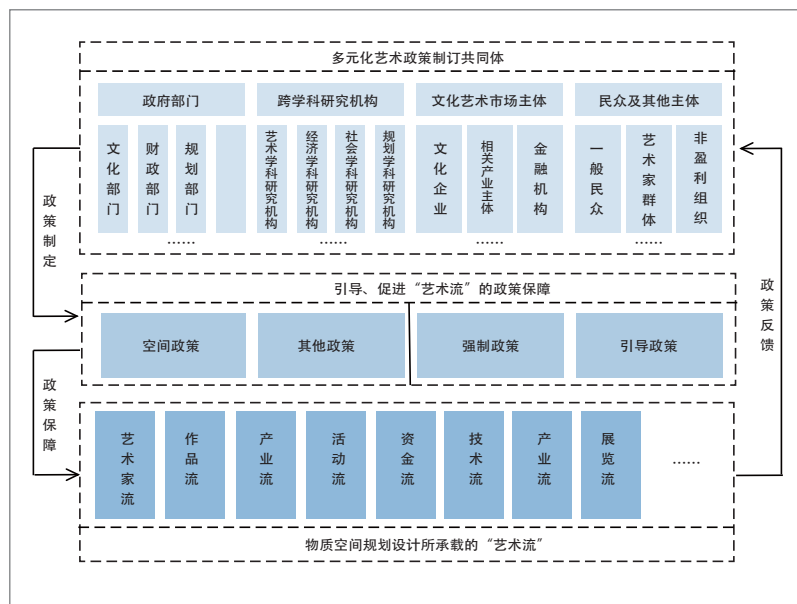

图7 政策保障对于“艺术流”的作用与影响

凤凰城的“PHX Fridays”为例，该艺术活动旨在将罗斯福艺术区的影响力扩大到整个凤凰城城市中心区，并与其他地区的艺术元素相联系，以共同体现城市的艺术魅力。城市政府在节庆活动中规划了免费穿梭巴士，以罗斯福大街东端的艺术区为起点，通过两条线路联系起西侧大学公园附近的艺术空间、北侧的汉斯公园与市美术馆，并接驳轻轨线路以方便交通换乘（图6）。这项规划构想将分散的城市艺术要素用流动的公交载体串接在一起，从而以点带线、以线带面地将整个地区的文化要素和艺术活动整合起来。

3.4 政策保障

一方面，公共部门对艺术发展及其空间建设提供的支持应系统完整并注重长远，同时将文化政策的目标与更广泛的社会福利计划结合起来^[20]。从客观现实看，当前我国的文化艺术政策多聚焦在艺术事业发展和文化产业提升上，与空间规划相关的内容极其匮乏，仅有的一些也多在强调固定文化基础设施的建设和使用，因此针对“艺术流”的空间

政策建构仍然具有极大的提升和完善空间。例如，调控租金以保障艺术家获得可支付的居住和工作场所；为艺术家初始创业提供资金支援；确保艺术工作者在满足相关要求的情况下使用各类城市空间的合法性；提供艺术相关的培训和服务等。这些手段的应用需要规划师充分挖掘政策潜力，广泛了解各地的文化基因，在明确不同文化背景及影响作用的前提下，因地制宜地提出适宜具体地方情况的发展建议^[21]。除了维护艺术发展外，在政策保障方面还需给出必要的规定，以减少社会冲突和潜在矛盾。针对街头艺术，我国台北地区自2005年以来在全市范围内划定了68个公共空间供取得执照的街头艺人进行表演，但演出过程及空间使用都需严格符合“社会秩序维护法”“环境噪音管制法”“交通道路安全管理条例”等政策要求。这种基于制度约束的精细化交叉管理，既提升了城市空间的使用效率、丰富了城市生活，又满足了街头艺术家的职业生存需求。

另一方面，动态的城市政策是经济产业发展的催化剂^[22]，“艺术流”和文化创意产业的综合复杂性使得单一的职权

部门难以对其进行统筹管理与引导，因此需建立多元化的政策制订共同体（图7），以快速引导文化艺术的走向，以及应对大众的审美变化与艺术市场的波动。而建立有效的政策保障体系，需要实现以文化艺术主管部门为核心的跨部门合作，涉及旅游、财政、规划和土地等多个机构，同时还应逐步建立起由研究机构、智囊团体、艺术家群体代表、经济产业部门代表和一般民众构成的多主体咨询与决策网络。如此，可以促使城市从更加宏观的角度审视城市、区域、国家乃至全球的艺术元素流动趋势，把促进艺术交流、吸引艺术元素聚集及提升价值收益等作为战略方向，在明确城市定位与发展目标的基础上，建构多纬度的地方政策保障体系。

4 结语

综上所述，艺术是流动的，它们动态地影响和塑造着城市空间，使很多城市角落不再具有稳定不变的固定形态，开始展示和体现艺术工作者的品味与意志。活动作品、街头艺术、节庆活动与

艺术家聚集地等已经成为“艺术流”介入城市空间环境塑造的重要途径,而通过空间包容、政策保障、文化艺术活动组织等综合举措,可以积极利用“艺术流”来改善和提升城市空间环境的品质与吸引力。在这个过程中,需要特别注意两点:一是防止艺术的过度商业化;二是正确对待主观划定艺术产业园区的部分规划做法^[23]。艺术的过度商业化虽然刺激了艺术相关消费的增长,但可能影响艺术真实价值在其维护、挖掘和创新上的长远发展,使之沦为迎合大众口味的文化装饰品。此外,当前一些地方政府通过圈定一个个文化创意产业园区来吸引文化艺术要素驻留的做法,常常因忽视了“艺术流”的客观运作规律而面临持续存挑战^[24]。事实上,城市需将艺术元素的空间选择权更多地留给艺术家与市场来决定,再辅以一定的规划引导和灵活的空间支持,而非一厢情愿地事先“划地为牢”,如此才能营造出更具艺术特质的、高品质的空间环境,满足大众日益提高的审美需求。■

[参考文献]

- [1] United Nations, UNCTAD. Creative Economy Report 2010[R]. 2010.
- [2] 张景秋. 城市文化与城市精神: 规划中的辩证统一[J]. 规划师, 2008(11): 10-13.
- [3] SHAW R P. Bending the Urban Flow: A Construction-Migration Strategy[J]. International Labour Review, 1980(4): 467-480.
- [4] ULLMAN E L. American Commodity Flow[M]. Seattle: University of Washington Press, 1957.
- [5] 姚士谋, 朱英明, 陈振光, 等. 中国城市群(第二版)[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2001.
- [6] 金碚. 中国经济发展新常态研究[J]. 中国工业经济, 2015(1): 5-18.
- [7] 胡鞍钢. 创新发展: 国家发展全局的核心[J]. 中共中央党校学报, 2016(4): 107-112.
- [8] 唐燕, 克劳斯·昆兹曼, 莫妮卡·加尔加格诺, 等. 创意城市实践: 欧洲和亚洲的视角[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013.
- [9] PINE J, GILMORE J H. The Experience Economy: Work is Theatre and Every Business a Stage[M]. Boston: Harvard Business School Press, 1999.
- [10] MARKUSEN A, JOHNSON J. Artists' s Centers: Evolution and Impact on Careers, Neighborhoods and Economies[D]. Minneapolis: Humphrey Institute of Public Affairs, University of Minnesota, 2006.
- [11] 北京日报. 北京文创占GDP比重突破13%[N/OL]. http://bjrb.bjd.com.cn/html/2015-03/12/content_263305.htm, 2015-3-12.
- [12] 蔡武. 我国潜在文化消费能力4万亿元, 去年实际规模1.6万亿[EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/2014-02/24/c_119472123.htm, 2014-2-24.
- [13] SCOTT A J. Cultural Economy and the Creative Field of the City[EB/OL]. <http://mpa.ub.uni-muenchen.de/32108/>, 2010.
- [14] 道略文化产业研究中心. 2014—2015年中国娱乐演出市场发展研究报告[EB/OL]. <http://www.idaolue.com/Data/Detail.aspx?id=36>, 2015-11-2.
- [15] 崔凯工作室. 西山艺术家工坊[J]. 世界建筑, 2008(2): 76-81.
- [16] CHARLES L. The Creative City: a Toolkit for Urban Innovators[M]. London: Earthscan Publications, 2000.
- [17] CHARLES L. Creative and City: Thinking Through Steps[R]. 2005.
- [18] RICHARD F. The Rise of Creative Class[M]. New York: Basic, 2003.
- [19] PRATT A C. The Cultural Economy and the Global City, in International Handbook of Globalization and World Cities[M]. Cheltenham: Edward Elgar publishing, 2011.
- [20] LINDEBORG L, LINDKVIST L. The Value of Arts and Culture for Regional Development: A Scandinavian Perspective[M]. London and New York: Taylor and Francis, 2013.
- [21] 陆泉麟, 张京祥. 当代中国城市文化迷失与规划师角色再塑[J]. 规划师, 2009(5): 63-72.
- [22] VERWIJNEN J, LEHTOVUORI P. Creative Cities: Cultural Industries, Urban Development and the Information Society[J]. University of Art and Design, Helsinki, 1999.
- [23] 李艳. 创意城市与艺术产业的关系[J]. 文艺争鸣, 2011(8): 14-17.
- [24] 王慧敏. 创意城市的创新理念、模式与途径[J]. 社会科学, 2010(11): 4-12.

[收稿日期] 2016-06-16;

[修回日期] 2016-07-06

基于城市集体记忆建构的城市公共艺术规划

——一种公共艺术介入环境空间规划设计的路径

□ 邱 冰, 张 帆

[摘 要] 文章将公共艺术介入环境空间规划设计的内在原理置于城市集体记忆建构的框架下进行解读, 并分析了城市公共艺术对城市集体记忆建构的影响机制, 认为其有助于增强人们对城市空间的认同感。在此基础上, 结合城市集体记忆建构的社会过程梳理城市公共艺术实践的规律性内容, 并将城市公共艺术与城市规划融合, 从价值基点与技术策略方面提出城市公共艺术规划的要点, 以此作为公共艺术介入环境空间规划设计的操作路径。

[关键词] 公共艺术; 集体记忆; 影响机制; 环境空间; 规划设计

[文章编号] J1006-0022(2016)08-0012-06 **[中图分类号]** TU981 **[文献标识码]** A

Public Art Planning Based On Collective Memory: Art Involved Environment Planning/Qui Bing, Zhang Fan

[Abstract] The paper analyzes rationale of public art involved environment planning within the framework of collective memory formation. It argues public art help improve social acknowledgement on city space. The paper studies the social process of collective memory formation, concludes common rules of public art practice, integrates public art and city planning as an approach of public art involvement in environment planning.

[Key words] Public art, Collective memory, Impact mechanism, Environment planning, Planning and design

0 引言

城市风貌的丧失、“千城一面”的出现已成为城市空间规划与建设的一大顽疾, 各学科领域的研究者试图从符号^[1]、文化^[2]、保护^[3]及规划设计^[4]等方面揭示其形成机制, 探索其解决途径。无论是20世纪90年代北京的“夺回古都风貌”, 还是当今各地的文化造城, 均未能改变“千城一面”的规律。究其原因, 发现根源之一在于研究及实践的焦点局限在空间本体上, 单向地遵循城乡规划、建筑与风景园林等学科的规则, 忽略了空间之于“人”的社会学意义, 使得未受过专业训练的普通人通常难以准确感知专业技术人员复制、摹写或创造的城市风貌。从社会学的角度观察, 如若城市空间无法唤起人们对“过去”的记忆或想象, 则易导致人们产生陌生化、虚幻化的感觉。由此可见,

空间认同感的丧失不仅使“千城一面”难以得到根除, 还严重影响了城市的可持续发展与人们的公共生活品质。

国内外近年来的实践表明, 公共艺术介入环境空间的规划设计逐步成为一种营造城市认同感、激活空间活力的新策略。因此, 有必要对城市公共艺术进行统筹规划, 但当前的相关研究略显零散且缺少对规律性内容的探讨。近十年来, 社会学领域中的集体记忆理论开始进入城市空间的研究领域, 为解读公共艺术与城市空间的关系提供了新的观察视角: 公共艺术是一种有效的传播记忆及增强空间认同感的媒介。基于以上分析, 本文尝试将城市公共艺术置于城市集体记忆建构的框架下进行考察, 并与城市规划结合, 期为公共艺术更高效地介入环境空间规划设计提供理论依据与操作路径。

[基金项目] 江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2015SJB050)、江苏省第十二批“六大人才高峰”项目(2015-JZ-007)

[作者简介] 邱 冰, 博士, 南京林业大学风景园林学院景观建筑系副教授、副主任。

张 帆, 博士, 南京林业大学风景园林学院城乡规划学系讲师。

1 相关研究概述

1.1 国外研究概况

国外特别是欧美发达国家在历史、风貌保护方面经历了单体历史建筑保存、地段保护和城市整体环境保护等阶段,在景观保护方面从早期以国家公园、自然公园与自然保护区为主的自然景观保护拓展到了对文化环境的保护,包括人类的传统生活方式、土地利用模式等^[5],各自发展出了适合本国的保护体系。由于受土地权属、规划体系、法律法规与管理技术等因素的影响,国外的历史、风貌保护实践具有很强的延续性与稳定性。事实上,欧美发达国家无需再为城市历史、风貌保护寻求新的理论以支撑其合法性或扩大保护对象的范围。

当法国著名社会学家莫里斯·哈布瓦赫于1925年提出“集体记忆”^[6]的概念之后,其关于记忆与场所的论述引起了地理、规划和建筑学界的广泛关注^[7],特别是地理学界自20世纪90年代以来陆续作了不少研究。本文参考钱莉莉^[8]、李凡^[9]等人的文献述评,将其研究成果归纳为3个方面:一是关于“集体记忆与空间、地方”的研究从国家与身份认同、城市记忆、城市更新和公共空间等方面讨论了集体记忆在促进地方认同方面的作用;二是关于“集体记忆与景观”的研究从历史人文景观(纪念景观、战争景观和怀旧景观等)、恐怖景观及日常景观等方面探讨了景观的社会学意义;三是关于“集体记忆与仪式、旅游”的研究从表演、游行和仪式等方面分析了通过日常生活实践、旅游活动建构集体记忆的途径。

国外的公共艺术于20世纪60年代起源于美国,逐步发展为一个通行的艺术概念^[10]。早期的实践注重塑造城市特色、吸引投资和刺激旅游,后来发展至借助城市公共艺术来提升并激活城市公共空间,反映社区价值及身份认同^[11]。特别是关于战争、灾难纪念空间方面的实践成功建构了集体记忆,如德国柏林欧洲被害犹太人纪念地、美国越战纪念

碑等战争纪念空间;“911”国家纪念园、俄克拉河马城大爆炸纪念园等灾难纪念空间;日裔美籍人历史广场、民权运动纪念碑等政治纪念空间。

1.2 国内研究概况

国内关于城市集体记忆的研究极少,有关“记忆”的成果集中在城市记忆方面。城市公共艺术规划则处于起步阶段。

(1) 城市记忆。21世纪初,城市记忆引起了国内众多学科的关注^[12]。其中,档案学为研究的主体,以城建档案^[13]为重心研究了“城市记忆”工程^[14]。城乡规划学、建筑学等领域中的研究文献在数量上仅次于档案学,其研究大致分为3个方向:一是有形物质论,认为城市记忆是城市与建筑历史遗存的痕迹^[15],实则借“记忆”之名突破三层次体系(历史文化名城—历史街区—文物保护单位)的限制,并将风貌规划拓展为城市记忆规划^[16],其成果主要应用于旧城更新^[17]、工业遗产保护^[18]和城市设计^[19]等领域;二是历史认识论,强调城市记忆是对城市空间环境的意义及其形成过程的整体性历史认识,研究现存城市记忆片断的连接问题;三是集体记忆论,认为城市记忆是人们认同城市特色后产生的集体记忆^[12],将研究视野从保护升格为重构,并初步涉及了对记忆主体的考察。

(2) 集体记忆与社会记忆。自20世纪80年代以来,集体记忆、社会记忆成为国内社会学研究的新兴领域,并逐步扩展到地理学、传播学、文学、艺术学、旅游学、城乡规划学和风景园林学等诸多领域。目前,多数成果属于这两个理论在国内的应用研究,如集体记忆、社会记忆的保护、修复、重建及控制。部分文献从心理、规划、地理、旅游和认知等视角,应用集体记忆或社会记忆理论研究了城市公共空间^[20]、城市更新^[21]、历史景观^[9]、旅游地^[22]及街巷^[23]的某些问题。透过这两个概念,与城市历史、风貌相关的研究开始借助于社会学理论关注记忆的主体。

(3) 城市公共艺术。进行这一研究的

研究者的学科背景多为设计艺术学。据相关资料分析发现,我国在这一领域的研究与实践从新中国成立初期服务于政治的主题雕塑^[24]发展到20世纪80年代的“城雕热”^[25]与90年代的“环境艺术设计”,再到近年来兴起的城市公共艺术规划^[11],大致经历了意识形态主导、多元化发展及系统规划3个阶段。研究的兴趣点从雕塑本身逐步转向城市公共艺术与城市空间^[26]、地域文化^[27]和城市形象^[28]的关系,直至关注城市公共艺术与人的交互性^[29]。总体而言,除了少量研究纪念性空间的文献,艺术学或设计艺术学的相关规律主导了大部分的研究与实践。“城市记忆”、“集体记忆”和“社会记忆”的概念尚未真正进入这一领域。

综上所述,从集体记忆的角度关注城市认同感已成为城市公共艺术规划研究与实践的趋势。相比国外,研究这一问题对于我国具有更深层的意义:在现有的土地权属及利用模式下为城市历史、风貌保护寻求新的合法身份,并使公共艺术在更贴近其本质的理论视野下介入环境空间规划设计。

2 城市集体记忆建构概况

2.1 相关概念

集体记忆是指一个具有特定文化内聚性和同一性的群体对其过去的共同记忆,它能够增强组织的凝聚力和组织成员的归属感^[30]。该理论的研究者长期以来致力于阐释集体记忆建构的内在机制,即共同体成员如何选择、组织和重述“过去”,以创造一个群体的共同传统来诠释该群体的本质及维护群体的“凝聚”^[31]。美国社会学家保罗·康纳顿在此基础上提出了“社会记忆”的概念。与集体记忆理论宣称“立足现在,重构过去”不同,社会记忆理论研究如何通过纪念仪式、习惯操演和身体实践来保持记忆的传递性与延续性,强调对记忆的控制,带有宏大叙事的意味。城市记忆无论是对于档案学还是城乡规划学而言,都是

一种文学化的概念表述。不同于集体记忆、社会记忆以“人”为研究对象，城市记忆关注的是能揭示一座城市发展变迁过程^[32]的物质或非物质内容。比较而言，集体记忆的下列特性使其更适用于城市历史、风貌保护的研究与实践。

(1) 社会选择性^[33]。集体记忆对城市过去的认同是社会选择和地理建构的结果，突破了城市记忆单向关注保护对象的局限。

(2) 媒介依赖性。集体记忆的建构过程需在空间框架下展开，并分布于城市与地方的每一个地段^[31]。

(3) 群体多样性。集体记忆中的“集体”大到全世界、小至一个单位，可以使产生城市认同感的群体、途径多样化，规避了社会记忆的宏大叙事陷阱。而以此来认知城市空间的多样性更易于把握城市风貌形成的原初动力与时间维度。

(4) 动态重构性。集体记忆的建构强调以“现在”解读“过去”的发展观，在某种意义上提供了动态解决城市发展与城市风貌保护之间矛盾的思路。

综合上述分析，本文借用“集体记忆”的概念，将“城市集体记忆”（以下简称“记忆”）定义为一个具有特定文化内聚性和同一性的群体对与群体相关的城市空间、城市事件的共同记忆。

2.2 记忆的构成

(1) 记忆对象。城市事件构成了记忆对象的来源，因此可将记忆对象分为2类：一类与城市建设直接相关，并物化为城市空间、建筑和景观等集体记忆场所。另一类与城市建设间接相关或不相关，但属于发生在城市范围内的真实或虚构事件。事件的内容、发生与传播过程、结果均可作为记忆，因此而产生的空间环境、物品、文字、图片、声像也可形成一种记忆媒介，用于唤起“记忆”。

(2) 记忆主体。与记忆相关的个人称为记忆主体。零散的记忆主体因某种关联形成一个个集合，成为共同体。从与记忆对象之间的关联度看，可从2个方

面对记忆主体进行分类：一是按记忆主体是否在场可分为记忆亲历者与记忆分享者，前者在记忆对象的形成过程中处于在场状态，而后者因不在场，不得不借助于具有社会、文化性质的行为实践及物质媒介（如语言交流、空间环境、物品、文字、图片与声像等）来分享前者的记忆。二是按其记忆对象的主客体相关性可分为直接相关型、特殊相关型和一般相关型。其中，直接相关型即与某种记忆直接相关的人群；特殊相关型即对记忆予以特殊关注的人群，如研究者、城市管理者；一般相关型即对记忆的关注一般的人群，如普通游客。某个记忆主体不仅可以兼属两种类型，还可以身处不同的共同体。由于个体的经验及文化程度决定了城市空间对记忆主体所具有的含义，记忆也因此区分出了不同的层次。

2.3 记忆建构的社会过程

城市集体记忆并非个人记忆的简单叠加。“谁的记忆”、“记忆什么”和“怎样记忆”的问题须置于共同体生活的社会环境下，只有在共同体依托的具体情境中，借助社会交往、身体实践与社会框架对记忆对象进行回忆、识别、定位，结合时代的特点进行重构，才能最终形成记忆。记忆建构的社会过程包含以下要素：

(1) 宣称。记忆的形成需要集体成员或集体以外的人士进行事件的再现。在未对记忆进行宣称的条件下，记忆主体难以意识到集体的共性、范围及个体的身份。当再现的次数减少或消失，记忆也可能随之消失。例如，历史街区改造工程迁走居民的做法消除了街区日常生活事件的再现机会，即便保留了街区的物质外壳，所谓的“文化内涵”也因居民“记忆”的消失而流失。

(2) 承载者（言说者）。这里是指宣称记忆的群体，可能是与该记忆有关或无关的精英，也可能是集体中的普通成员，但必须在公共领域里具有宣称记忆的某种条件或优势。例如，城市管理者、专家、专业技术人员及开发商等群体因掌握了空

间资源而成为“记忆”的一类潜在承载者。

(3) 受众。这里指记忆主体，其所含成员的范围取决于记忆宣称的范围。例如，南京大屠杀的纪念长期没能超出中国地域范围的一个重要原因是记忆建构过程曾局限于控诉侵华日军的暴行而未将其宣称为全人类的集体记忆。

(4) 情境。这里是指承载者宣称或言说“记忆”时所处的历史、文化与制度环境。

(5) 制度化场域。这里指承载者宣称记忆及集体成员开展社会交往、身体实践活动所需的实体或虚拟的空间。制度化场域从社会学的角度赋予了城市记忆、城市风貌保护对象另一种身份，强化了它们存在的合法性及其对于“人”的意义。

(6) 认同重构。事件的不断再现促成了集体认同，但再现不仅要追忆集体的过去，还需面对现在与未来，因而记忆的建构始终伴随着动态的认同重构。

3 城市公共艺术对记忆建构的影响机制

尽管城市公共艺术在记忆建构的社会过程中并非必备的要素，但与生俱来的意识形态表达与传播功能使其极适合作为制度化场域中的言说媒介，积极推动记忆建构的过程。

3.1 超越时空，增强内容与场域的选择性

记忆的多数载体受制于内容的时间性、空间性。例如，城市历史遗存一般无法改变其所属年代及其所处的空间位置，加之受保存规模、质量的影响，其承载的记忆内容既无法选择又相对有限。城市历史遗存对承载者来说是一种客观存在，其蕴含的历史信息无法复制。尽管城市记忆保护与规划实践试图将历史片断在新的名义下连接成整体，但是能否重塑为记忆，受制于受众的个体经验及文化程度，记忆的修复、重塑效果也缺乏来自受众方面的实证数据。同样，档案馆、博物馆中关于城市的图片、影

像等历史资料将记忆内容定格在瞬间。这些资料的丰富度、完整性及受众接触资料的机会与重复次数影响了记忆的修复及重塑效果。而城市公共艺术如同现代的数字化媒介,其形式、位置与表达内容均受承载者控制,因而可超越时空的限制,令宣称记忆的过程带有明显的建构特征。

首先,依据设定的记忆线索,用于修复、重塑由承载者指定的记忆。

其次,依据受众的特点选择记忆的内容,还可针对反馈信息进行修正。例如,中山岐江公园这类由工业遗产改造而来的开放空间,通过保留部分机器、构筑物,并以艺术再现的形式加固了原先在那里工作过的人们的记忆。

最后,除承载记忆对象外,记忆的建构过程也可以因城市公共艺术而转化为不同层次的记忆。例如,全国30多处校园仍保存着20世纪60年代后期树立的毛主席塑像,不仅承载了国家层面革命英雄主义的集体记忆,塑像的兴建与移去事件对于亲历者而言也构成了一种记忆。

3.2 形式多样,提高建构过程的参与性

当前,由承载者主导的记忆建构过程常存在参与度低的问题。尽管“城市记忆”工程的实施推动了城建档案馆、公共档案馆和城市记忆数字资源库的建设,但文字、图片、影像和声音等档案与受众的互动性有限。同时,单向度操作的城市历史、风貌的规划实践实质上分离了记忆主体特别是事件记忆者与记忆场所之间的关系,甚至导致城市记忆、城市风貌的建构过程建立在消除原有记忆的基础之上。

城市公共艺术以各种具有参与性、交互性的形式建立由符号记忆、情节记忆和价值记忆构成的集体记忆系统,使直观的符号记忆携带意义的象征、生动的情节记忆丰富符号的意义、情节的选择和价值的研判强化符号与记忆的情节。例如,美国越战纪念碑以光滑的碑体表面映射出纪念者的影像,与碑体上的阵亡士兵名字一起构成生者与死者的对话

空间,使阵亡士兵的亲人、朋友明知死者的遗体并不在此处却仍动情地落泪。前来祭奠的普通民众则透过这一空间及祭奠情景反思这场战争。碑体上未刻一处介绍越战的字句,却使不同类型的受众透过碑体(符号)以两种方式参与了情节记忆与价值记忆建构的过程。

3.3 唤起认同,拓展记忆传播的层次性

与建筑、景观、文字、图片、影像和声音等其他记忆媒介相比,城市公共艺术的优势在于可以一种替代性的“真实感”再现事件,引发受众深层次的共鸣。这种替代性表现在3个方面:一是当受众面对的是痛苦的记忆时,未必愿意直面真实的景象,如战争、灾难的场景;二是利用空间营造情境使事件发生时并不在场的受众(记忆分享者)产生身临其境的感受;三是利用城市公共艺术的参与性将与记忆直接相关的受众置于情境之中,以替代性的“事件再现”增加原事件的真实性,美国越战纪念碑即属于此类。

可见,一件成功的城市公共艺术作品可将原本处于分离状态的记忆主体与记忆对象连接起来,唤起记忆主体特别是记忆分享者的心理认同,从而使记忆的传播突破事件记忆者的范围,形成世界、国家、城市、区域、片区与街区等不同的传播层次。例如,吴为山先生创作的南京大屠杀遇难同胞大型组雕超越了文字、图片和影像等记忆媒介的局限,再现了南京大屠杀的历史情境,撼人心魄,向全人类宣称了南京大屠杀这一世界级的文化创伤型集体记忆。

4 基于记忆建构的城市公共艺术规划

上述分析表明,参与记忆建构过程是公共艺术介入环境空间规划设计的一个切入点,使公共艺术获得了“介入”环境空间规划设计的合法性与深层次的理论支撑。而将城市公共艺术与城市规划结合则增强了艺术介入的效率与质量,提供了艺术介入的操作路径。

4.1 受众的泛化及缺失:城市公共艺术实践的现状问题

新中国成立初期至20世纪80年代,国内城市公共艺术的创作处在单一的宏大叙事主线引导之下,以主题先行的方式在作品中融入意识形态内容。尽管当时的作品往往以具象的形态呈现,但再现的事件、人物及受众却表现出极强的抽象性。事件、人物的抽象化将观者(受众)的想象引向指定方向以发挥符合主流意识的教育功能。受众的高度抽象化与泛化则意味着记忆的宣称面向的是无差别的社会全体成员。这种强调以史诗式、标题式的形式浓缩、集中地表达主流意识形态的城市公共艺术创作理念,在以建党以来的革命话语体系主导的“情境”下确实成功地建构了几代人的集体记忆。但是,这种选址、内容均可脱离或忽略事件具体细节的创作方法最终导致了各地城市公共艺术的单一与雷同。之后的城市公共艺术开始呈现大众化、个性化、娱乐化和商业化交织的多元化状态,关照对象从革命意识形态转向艺术家、城市管理者的个体主张。对受众的忽略使城市公共艺术沦为单纯的标新立异的形象游戏,过度的视觉刺激引发的审美疲劳又导致了另一种城市公共艺术的“千城一面”:均质化的特异性或千篇一律的多样性^[1]。

在非“记忆”的视角下,上述问题表征化为城市公共艺术的总体质量、空间布局、公共性、地域性和文化性等问题。城市公共艺术规划被用于应对这些制约当代城市公共艺术发展的瓶颈。然而,学界似乎并未真正意识到其根源是受众的泛化及缺失。在艺术学领域中,研究者就上述表征性问题探讨了对策,但在规划方法方面缺乏实质性的成果。城乡规划领域的研究则沿袭了传统的规划思路,套用了城市总体规划、城市设计中以主题规划营造城市特色的手法。这类研究虽然在文字的表述上纲举目张、逻辑清晰,但问题显而易见:再度强调了自上而下的宏大叙事、过度强调了文

字本身的编辑、加剧了“泛文化”现象。

4.2 回归人与生活的关照：城市公共艺术规划的价值基点

基于记忆建构的城市公共艺术规划的核心目标是塑造集体认同，价值基点是令城市公共艺术回归对人与生活的关照，具体要点如下。

(1) 关照对象的具体化、人性化。将城市公共艺术的关照对象从承载者转变为受众，其关照对象的“具体化”分为两种情况：一是在设定、宣称记忆时，具体分析记忆所属范围，不再将受众视作毫无差别的公众；二是针对分属不同团体的受众设定需建构、重塑的记忆。关照对象的“人性化”是指城市公共艺术的创作从受众与记忆的关系入手，在分析受众所属范围及类型的基础上，充分考虑受众的情感及心理反应。例如，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆中的南京大屠杀名单墙刚落成不久，一位老奶奶拿着一张小板凳来到墙前，哀悼她在南京大屠杀中遇难的丈夫，因为一直没有尸体和坟墓可以让老人及其后代祭奠遇难的亲人。而墙上密密麻麻的名字对于普通受众而言也会造成强烈的心理冲击。这种形式下的记忆重塑效果远胜于其他南京大屠杀纪念空间仅仅设立一块石碑并镌刻“遇难同胞纪念碑”字样的做法。

(2) 叙事立场的个体化、日常化。记忆的建构过程有赖于各要素的协同作用。当记忆的内容与记忆建构的情境相差太大，特别是当受众的出生时间离事件发生的年代太远时，若承载者采取的叙事方式超出了受众的日常生活经验与文化阅历，宣称将难以引起受众的共鸣。在当今的时代语境下，市民社会的兴起、个体意识的增强、现代生活的私人化使以往那种承载者单向主导的宏大叙事方式面临近乎失效的境地。而对于少数知识精英依据自身经验主张的个体叙事，“民众也不会如知识精英所理解的那样上心”。个体化、日常化的叙事立场要求城市公共艺术的立意、构思细节化、

生活化，即从事件中的细节或因该事件引发日常生活发生的变化入手构思、设置及表现记忆内容。例如，深圳雕塑院的大型系列雕塑《深圳人的一天》因讲述了老百姓的故事而获得成功。

4.3 强调统筹与弹性共存：城市公共艺术规划的技术策略

根据国内现行的空间规划体系，由于规划内容为非强制性控制要素，城市公共艺术规划应属于引导性的、意向性的非法定专项规划，可采取统一的编制标准、弹性的编制要求，具体包括以下5个方面。

(1) 编制格式统一化。为保证规划成果的可靠性，城市公共艺术规划应具备统一的编制格式，如编制目的、框架、方法和成果表达形式等。编制目的如“价值基点”所述，其内在核心是塑造、增强城市空间的集体认同感，但操作过程及结果的外部显性特征是激活空间活力、表现历史文化和营造景观特色等，因而与城市总体规划下的多类专项规划具有连接性。编制框架、方法和成果表达形式可参考城市总体规划下的相关专项规划。规划成果分两类：一是仅作为专项规划置于城市总体规划文本及图则中；二是在前一步成果的基础上再独立进行详细的规划编制。

(2) 编制过程协同化。为保证规划成果的有效性，城市公共艺术规划应与其他相关规划协同编制，并建立一种恰当的关系。首先，城市公共艺术依附于城市空间特别是公共开放空间，因此其规划编制必定与开放空间系统规划、绿地系统规划及景观规划等专项规划紧密相关。其次，城市公共艺术规划的实施难以一步到位，因其所在用地的性质不同而归属于不同的专项规划。为此，本文对城市公共艺术规划与其他相关专项规划的关系作出如下设定：一是与城市总体规划下的其他相关专项规划同步编制，在进行总体布局、形态设置时兼顾开放空间系统规划、绿地系统规划和景观规划；在定位、主题方面将记忆建构与城

市历史保护规划、城市风貌规划、城市特色规划、旅游规划统筹考虑。二是如城市总体规划下的城市公共艺术规划成果进行详细编制，应先于其他专项规划（特别是与专项用地相关或用于指导修建性详细规划）的详细编制；如不再进行详细编制，则将城市总体规划阶段的成果作为其他专项规划编制时的参考依据。

(3) 规划内容层级化。在统筹考虑各相关专项规划之间关系的基础上，规划内容以记忆为主要依据。对规划范围内的记忆作详细调查，按照世界、国家、区域、城市、片区与街区5个等级进行归类，细分受众范围及类型，结合编制过程协同化的要求，对城市公共艺术的主题、空间位置进行统筹布局，形成层级分明、目标明确的城市公共艺术分级体系。在整体规划下，如某一记忆的地点呈散点分布，则可形成次一级的体系。

(4) 控制要求弹性化。分级体系尽管从本质上考虑了城市公共艺术与受众的关系，保证了城市公共艺术创作方向及实施结果的有效性，但并不能涵盖规划的全部内容。因而，制定弹性化的控制要求显得极为必要。首先，层级化的规划体系应保留扩展余地及适度松散，为3种情况提供公共艺术介入的可能性：一是为公共艺术工作者的即兴创作、自我展示留出空间；二是为未知的城市偶发事件建构为记忆提前作出公共艺术设计引导；三是对尚未形成记忆的片区与街区进行公共艺术设计指引。其次，简化控制要素且无需设定通用指标。分级体系下的总体布局、总体数量、局部规模、个体体量构成了主要且相对客观的控制要素。总体布局与总体数量既受制于记忆的分布位置，又受限于其他相关专项规划所能提供的空间条件，而局部规模、个体体量则与规划层级对应。除此之外，为城市公共艺术工作者预留足够的创作空间。作品的风格、形式、材质和色彩均由城市公共艺术工作者依据城市公共艺术规划成果、记忆及用地条件自行判断。

(5) 设计形式多样化。现行的城市公

公共艺术规划以雕塑规划为主体,势必造成作品呈现出整体单一化的现象。为此,规划可从两方面突破以雕塑为主的局限,首先,在编制框架中强调形式的多样性,引导城市公共艺术工作者积极探索、尝试新的表达形式。其次,模糊城市公共艺术与建筑、景观的界限,实现一体化设计,最大限度连接建筑、景观所承载的记忆信息,放大城市公共艺术的效果。例如,美国纽约高线公园原是位于纽约曼哈顿西区的一段废弃了近三十年的高架铁路,设计师以艺术、园林、建筑混合的形态保留了高线各历史时期的代表性元素:野草、涂鸦、铁轨和工业建筑,成功重塑了当地居民关于高线的记忆。

5 结语

本文利用“记忆”的概念与建构原理,从受众的角度,以集体认同为目标,为公共艺术介入环境空间规划设计提供了可能,并从外部结合城市规划以城市公共艺术规划的形式与其他相关的专项规划连接起来,形成具有可操作性的路径,以一种快速、有效的方式增强人们对城市空间的认同感。当然,记忆、城市公共艺术规划并非公共艺术介入环境空间规划设计的唯一视角与路径,本文仅结合现存的问题、国内外研究成果初步讨论了公共艺术介入环境空间规划设计在社会学理论视角下存在的若干规律性、框架性内容,除了各部分均有待深入研究,尚有两个问题值得重点讨论:一是公共艺术工作者的介入方式,即在城市公共艺术规划的两个不同阶段城市公共艺术工作者与其他专业人士(城市规划师、风景园林师、建筑师)的协作机制及工作模式;二是公共艺术介入效果的评价,即以何种方式、何种指标直观地显示公共艺术介入城市空间后所带来的效益,如空间认同感增强、活力提升和风貌凸显等。■

[参考文献]

[1] 张帆,邱冰.“拟像”视角下城市“千

景一面”的深层解读[J].城市问题,2013(11):14-18.

- [2] 邱冰,张帆.图像盛宴背后的文化危机——中国当代城市“千景一面”现象的文化阐释[J].现代城市研究,2013(4):10-15.
- [3] 刘敏.历史城市整体风貌保护因子浅议[J].城市问题,2010(8):54-58.
- [4] 李开猛,黄少侃.藏区特色的城市风貌规划策略与实践——以甘孜藏族自治州理塘县城为例[J].规划师,2016(3):61-67.
- [5] Hamin E M. Western European Approaches to Landscape Protection: a Review of the Literature[J]. Journal of Planning Literature, 2002(16): 339-358.
- [6] 莫里斯·哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,郭金华,译.上海:上海人民出版社,2002.
- [7] 杰罗姆·特鲁克,曲云英.对场所的记忆和记忆的场所:集体记忆的哈布瓦赫式社会——民族学志研究[J].国际社会科学杂志,2012(12):33-46.
- [8] 钱莉莉,张捷,郑春晖,等.地理学视角下的集体记忆研究综述[J].人文地理,2015(6):7-12.
- [9] 李凡,朱泓,黄维.从地理学视角看城市历史文化景观集体记忆的研究[J].人文地理,2010(4):60-66.
- [10] 杜宏武,唐敏.城市公共艺术规划——由来·理论·方法[J].四川建筑科学研究,2009(5):248-251.
- [11] 董奇,戴晓玲.城市公共艺术规划:一个新的研究领域[J].深圳大学学报:人文社会科学版,2011(3):147-152.
- [12] 加小双,徐拥军.中国“城市记忆”理论与实践述评[J].档案学研究,2014(1):22-32.
- [13] 刘瑞芬.城建档案在“城市记忆”工程中的应用与发展[J].兰台世界,2011(5):51.
- [14] 周玮,朱云峰.近20年城市记忆研究综述[J].城市问题,2015(3):2-10,104.
- [15] 顾孟潮.不要让城市失去记忆[J].城乡建设,2004(3):70.
- [16] 汪芳,严琳,吴必虎.城市记忆规划研究——以北京市宣武区为例[J].国际城市规划,2010(1):71-76,87.
- [17] 李岩,陈伟新.基于保存城市记忆的旧城更新规划设计策略——以阜新市

解放大街城市更新为例[J].规划师,2014(5):42-47.

- [18] 张环宙,沈旭炜,吴茂英.滨水区工业遗产保护与城市记忆延续研究——以杭州运河拱宸桥西工业遗产为例[J].地理科学,2015(2):183-189.
- [19] 涂欣.城市记忆及其在城市设计中的应用研究[D].武汉:华中科技大学,2005.
- [20] 朱蓉.集体记忆的场所——从心理学、社会学角度探讨城市公共空间营造的基本原则[J].南京艺术学院学报:美术与设计版,2006(4):82-85.
- [21] 方海翔.在城市更新改造中延续城市集体记忆[D].北京:北京建筑工程学院,2012.
- [22] 唐弘久,张捷.旅游地居民对于“5·12”大地震集体记忆的信息建构特征——以九寨沟旅游地区为例[J].长江流域资源与环境,2013(5):669-677.
- [23] 周玮,黄震方.城市街巷空间居民的集体记忆研究——以南京夫子庙街区为例[J].人文地理,2016(1):42-49.
- [24] 陈敏.论我国城市公共艺术建设[J].江西社会科学,2008(12):194-197.
- [25] 赵旭.城市公共艺术发展研究与思考[D].天津:天津科技大学,2010.
- [26] 刘瑞.城市·空间·雕塑[D].西安:西安建筑科技大学,2006.
- [27] 曹瑞林,陈韵蕾.我国城市公共艺术规划的地域性初探[J].人民论坛,2011(34):134-135.
- [28] 孙一丹.城市公共艺术与城市形象相关性研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2013.
- [29] 王峰,魏洁.交互性城市公共艺术的未来发展趋向[J].艺术百家,2011(6):151-154.
- [30] 曹兴华,强飏.基于集体记忆视角下的高校档案资源建设研究[J].兰台世界,2015(2):116-117.
- [31] 刊首语.也谈社会记忆[J].档案学通讯,2012(6):1.
- [32] 姜龙飞.所谓“城市记忆”[J].档案管理,2008(5):92.
- [33] 汪芳,孙瑞敏.传统村落的集体记忆研究——对纪录片《记住乡愁》进行内容分析为例[J].地理研究,2015(12):2368-2380.

[收稿日期]2016-06-15;

[修回日期]2016-07-05

建构城市特色的途径：艺术介入下的空间规划

□ 许云飞

[摘要] 当下我国城市规划与建设中“千城一面、缺乏特色”的问题凸显，艺术作为城市再生的手段之一，其介入城市规划与设计的过程，能够成为建构我国城市空间特色的有效途径。文章探讨了艺术介入空间规划的必要性及发展过程中的两个主要阶段，结合三个实际规划案例详细论述了艺术在塑造城市空间特色中的媒介作用，并进一步提出艺术介入空间规划的四个具体策略：分散化的空间布局、人易亲近的空间元素、多功能的空间设计和广泛的公众参与，以期为我国城市规划实践中的空间再生和特色塑造提供参考。

[关键词] 空间规划；城市再生；艺术介入；空间特色

[文章编号] 1006-0022(2016)08-0018-04 [中图分类号] TU981 [文献标识码] A

City Character Creation With Art Involved Spatial Planning/Xu Yunfei

[Abstract] At present familiarity and homogeneity is a major cityscape problem, and art involved spatial planning may be an effective way of city character creation. The paper studies the two phases of art involvement in spatial planning, and discusses the intermediary role of art in cityscape creation, and puts forwards four strategies: decentralized spatial layout, human scale space, multi-functional spatial design, and wide public participation.

[Key words] Spatial planning, Regeneration of cities, Art involvement, Spatial character

0 引言

改革开放以来，在工业化加速发展的推动下，我国进入了人类历史上从未出现过的大规模城镇化进程。1978～2013年，我国城镇常住人口从1.7亿增加到7.3亿，城镇化率从17.9%提升到53.7%，年均提高1.02个百分点。我国的城镇化发展由此取得了举世瞩目的成就。然而，在我国城镇化快速发展的35年中，城市规划和建设的首要目标是满足城市发展对空间功能的需求，包括居住空间、办公空间、商贸物流及仓储空间等的扩张与建设。伴随城市空间快速扩张的往往是鼓励模式化、同质化的空间规划与建设，这导致了城市空间的规划与设计缺乏特色，进而使城市建设“缺乏特色、千城一面”的问题凸显。

2014年3月，《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》指出：“根据不同地区的自然历史文化禀赋，体现区域差异性，提倡形态多样性，防止千城一面，发展有历史记忆、文化脉络、地域风貌、民族特点的

美丽城镇，形成符合实际、各具特色的城镇化发展模式。”如何塑造城市空间特色已成为当前我国城市规划必须面对、急需解决的问题。在此背景下，本文将探讨如何将艺术作为一种城市再生的手段，介入城市空间规划与设计的过程中，以期重新建构城市空间特色提出一条有效途径。

1 艺术介入空间规划的必要性

1.1 当下我国城市规划与设计实践进入模式化发展阶段

在过去的20～30年，伴随着我国快速的城市化发展与建设进程，规划设计项目普遍具有周期短、任务重的特点。在此市场需求的大力推动下，规划学科的理论知识和设计方法也迅速在行业内普及，并涌现出大量相似甚至相同的规划设计模式与套路。这些规划设计模式带来了相似度极高的规划设计方案，进而直接导致了“千城一面、缺乏特色”的城市空间风貌。

[作者简介] 许云飞，硕士，注册城市规划师，广州市城市规划勘测设计研究院规划管理专员。

1.2 艺术介入空间规划能够打破当下模式化设计的桎梏

艺术起源于人的思想,是人对事物思考后的哲学表达。艺术天生具有独特性,作品之间互不相同,即使同是为了表达相同的主题,艺术作品间的表达方式、表现形式,甚至色彩、材质等也各不相同。因此,艺术与城市空间成功结合后,其独特性必然区别于大量模式化、标准化的设计,赋予城市空间独有的特色。

1.3 艺术介入空间规划能够传承场地文化、创造空间活力

艺术与空间的服务对象都是人。当艺术介入空间时,使用者对艺术作品的感知和理解被不断地传播、扩散开来,影响着进入空间的每一个人。根据美国公共艺术评论家的估计,全美平均每天有5 500万观众与公共艺术面对面,这个数字大约是画廊、博物馆、剧场观众总数的1 000倍。因此,艺术的介入凸显了空间的文化特征,创造了空间活力,有助于构建一个丰富多彩的城市空间。

2 艺术介入空间规划的两个阶段:艺术中心化阶段和艺术去中心化阶段

2.1 艺术中心化阶段

20世纪90年代初,公共艺术的概念开始被引入我国城市空间设计,以城市雕塑和壁画为主要形式出现在城市空间,并在全国范围内掀起了轰轰烈烈的城市雕塑运动,如青岛“五四”广场上的标志性雕塑和成都天府广场上象征太阳神鸟的巨大雕塑等(图1)。

在此类空间规划中,艺术具有强烈的中心性,艺术作品带有强烈的艺术形态,是空间的主角,这可谓是艺术介入空间的初期阶段的显著特征。虽然艺术已经在城市公共空间中呈现,但是艺术与公民的实际生活关系不大。艺术介入空间后,多数占据了空间的中心,专注于纪念某一事件、某一人物或表达艺术

家个人的创作理想,甚至体现某种权利的中心。因此,在这个阶段,公共艺术作为城市空间的“装饰”与“美化”元素,专注于艺术作品自身的象征意义,而与广大城市居民的日常生活相隔甚远。

2.2 艺术去中心化阶段

当下在我国的城市中,居民对公共空间品质的要求越来越高,也时常有人质疑城市中的公共空间已经消失。事实上,人们质疑的并非是空间(如广场、路口等)本身的消失,而是在空间中人与人的交流、人与环境的交流已经不复存在,或是非常少。因此,随着人们对公共空间需求的不断提升,传统的以艺术为中心的城市空间已经不再符合时代发展的需求。

艺术介入城市空间的规划途径进入了一个新阶段,即艺术的中心性消失,艺术介入的方式(如艺术的形态等)变得不再突兀。艺术介入空间,不再专注于创造具象的物件,并让人们在具体物件产生反应,而是要创造人与整体环境的新关系。例如,在城市广场中央布局一件雕塑作品,或采取浮雕的形式来装饰某个公园的墙面,此类简单粗糙的设计方法不会改善空间使用者与周边环境之间的关系。相反,有些规划通过调整空间的光线,引导使用者的行进方向,可以给人们带来视觉、听觉、味觉或者触觉的刺激,能够增强人与人、人与环境的交流,丰富使用者的空间体验。因此,在艺术去中心化阶段中,规划设计重点关注的是空间使用者与空间环境的邂逅和交流,进而创造独特的空间特征和场所精神。

3 艺术去中心化后的规划实践:艺术成为塑造空间特色的媒介

在空间规划与设计中,艺术的中心性消失以后,其逐渐演变为塑造空间特色的重要媒介,具体表现在人与自然交流的媒介、人与人互动的媒介、空间与时间对话的媒介三个方面。本文结合三

个典型案例,探讨艺术如何在规划实践中成为建构空间特色的重要媒介。

3.1 人与自然交流的媒介

人与自然和谐共生,是空间规划的首要原则,也是重要目标。艺术介入空间规划为实现此目标提供了一条有效途径。秦皇岛公园在规划之初具有良好的生态环境,植被茂盛、乡土生境丰富,能够为多种生物提供栖息地。但是,场地的可达性差,人们难以进入,杂芜的植被几乎覆盖了场地的每一个角落。因此,规划设计的最主要目标是在保护河流自然生境的同时,因地制宜地创造新的供人休憩和进行环境教育的场所。

3.1.1 实现了对自然环境的最小干预

在秦皇岛汤河公园的规划设计中,一条长500 m、高0.6 m、宽度在0.3~1.5 m间变化的玻璃钢红飘带在自然地形、植被与河流间蜿蜒,贯穿于整个公园之中(图2)。其在引导使用者进入场地活动的同时,最大限度地保留了河流廊道原有的自然生态本底,以此实现规划设计对自然环境的最小干预。

3.1.2 为使用者提供多重功能

红飘带的设计集合了灯光、座椅、步道、环境解说系统和场地方向指示等多种功能,玻璃钢材质的飘带表面干净、光滑,让使用者易于触摸、便于休憩。例如,情侣在此觅到了浪漫的空间;老年人寻到了健身和休憩的场所;孩子们找到了探索大自然无限乐趣的游乐空间。

3.1.3 引导人们对自然的观察与理解

红飘带不仅仅是一条供人们漫步休憩的步道,还是一件极为精彩的艺术作品,时刻引导人们欣赏、观察和理解周边的自然环境。例如,人们可以定期到这里用相机记录下不同时间、不同季节的自然景象;可以在这里发现上百种不同动植物的踪迹及生活环境;可以欣赏到大自然的“交响曲”。红飘带建立起了人与自然环境之间交流的桥梁。

3.1.4 小结

红飘带的规划与设计解决了原有场

图1 成都天府广场上的太阳神鸟雕塑

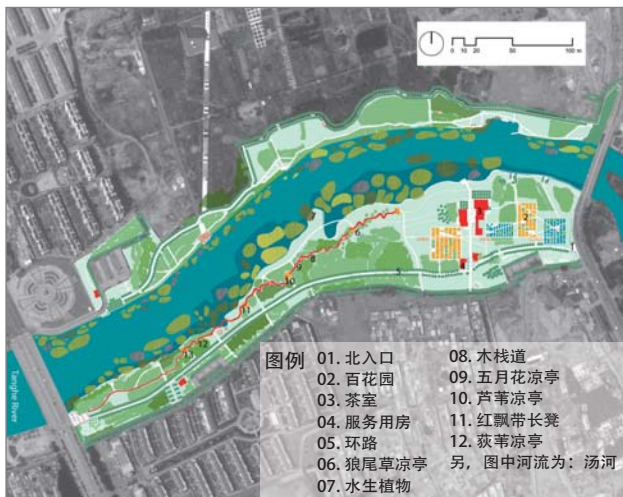

图2 红飘带总平面示意

图3 法国里尔欧洲火车站广场上的郁金香雕塑作品
资料来源：图片由安建国拍摄。

地虽生态环境良好，但人们无法进入、更无法使用的问题，不仅保护了场地原有生态过程的真实性和完整性，还承载了使用者多种多样的行为活动。红飘带空间元素并不是孤立地出现在人与自然环境之间，而是创造了一种氛围、塑造了一种空间特征，让人与自然之间开展交流。规划设计的真正价值亦是通过这种人与自然环境的交流得以实现。

3.2 人与人互动的媒介

艺术与城市空间的结合能够创造、激发人们的偶发性活动，极大地丰富人在空间中的活动和行为，为城市开放空间带来活力。里尔欧洲车站是法国北部最大的国际性铁路车站，是英国、法国和比利时三国的高速铁路的交汇点。车站广场除满足每日大量人流汇集、穿行和停留等基本通行需求之外，并没有为通过或驻足广场的人们提供更多交往的机会。因此，车站广场改造项目的主要目标是激发人们的偶发性活动，并赋予广场独特的空间特征。

3.2.1 郁金香雕塑成为最抢眼的空间元素

设计师以北欧特有的郁金香为主题，在车站广场上规划了一系列组团式布局的郁金香雕塑。郁金香雕塑高6~9m，采用玻璃钢制作并施以彩绘，以欧洲车站的水平式建筑为背景，显得格外引人注目。

3.2.2 郁金香不仅是可观赏的雕塑，更是可使用的雕塑

所有郁金香雕塑均采用没有基座的设计方式，直接立于广场地面之上，来往的人们可随意穿行其间，接近它们，触摸它们，甚至使用它们。例如，人们坐于郁金香叶片弯成的座椅上，享受着叶子提供的休息空间的同时，每隔几分钟还可观赏和体验350 km/h的高速列车飞驰而过的震撼（图3）。

3.2.3 郁金香成为人与人互动的平台

当人们在使用这些郁金香雕塑的同时，使用者本身也融入了这些雕塑，成为雕塑的重要组成部分。休憩的行人与郁金香雕塑构成了一个整体，使行走或驻足在广场上的人们在欣赏郁金香雕塑的同时，也能观察到雕塑中人们的行为与活动，给这个广场空间带来了无限的生机与活力。由此，艺术在城市空间规划中不再是需要人们仰视才能见到的“高贵不可触及的艺术品”，而是作为开放空间的重要媒介，是让使用者参与其中、共同创造并无时无刻不在发生着变化的空间载体。

3.2.4 小结

郁金香雕塑的规划与设计，在不影响广场交通集散功能的基础上，作为人与人之间交流的重要媒介，激发了人与人之间的交流，创造了空间活力，同时也让使用者参与其中，成为艺术作品的

组成部分，塑造出车站广场独具特色的空间特征。艺术在空间规划中的价值正体现于此：媒介性、沟通性和进而引发的再创造性。

3.3 空间与时间对话的媒介

任何一个空间都不是静止不变的，空间伴随着时间而变化。艺术介入空间规划后，将空间的变化传递给使用者。反过来，使用者参与空间艺术创作后，赋予了空间更为独特的特征。原有的法国湖贝博物馆出入口广场设计简单、平淡，并不具有任何独特的景观特征。在长方形的广场上，仅一侧布局有引导人行走的连续的灯柱，另一侧视线通透，除规整的绿植以外，再没有其他多余的设计。因此，湖贝博物馆出入口广场改造的主要目标是创造广场独特的文化景观特征。

3.3.1 博物馆的进门标签成为整个项目的关键元素

设计师的改造计划是让博物馆向每位进馆观众派发进门标签。此标签由圆形的彩色塑料贴纸制作而成，周二至周日（周一休馆）每天更换标签的颜色。观众在参观过程中，需要将此标签贴至胸前衣服上。在离开博物馆的出口处，管理人员故意不设置回收此进门标签的设施。因此，很多观众在离开博物馆之后，会随手将这些小标签贴在广场一侧的灯

柱上。设计师的改造计划刚刚实施了几周,便在博物馆出入口广场上创造了一排多彩的灯柱。它们在光线的反射下色点参差、错落有致,且颇具动感。

3.3.2 公众集体创作彩色灯柱文化景观

随着时间的推移,使用者也会参与到彩色灯柱的塑造中来。走出博物馆大门的人们,第一眼就会注意到这些彩色灯柱。当人们走近后便会发现,彩色灯柱并非某位特定设计师所为,而是走出博物馆的观众们共同参与创造的。于是,更多的人们在这些灯柱前认真地思考着自己的那个彩色标签的位置,为创造更加完美的彩色灯柱贡献自己的一份力。

3.3.3 小结

彩色灯柱是人们共同参与、集体创作的结晶。设计师采用非常巧妙的方式,引导艺术介入空间,并赋予了湖贝博物馆广场独特的文化景观特征。同时,彩色灯柱在时间的推进过程中不断被人们丰富、完善和再创造,成为一件没有结束的集体文化艺术作品。

4 艺术介入空间规划的策略

对上述三个艺术介入规划的实践案例进行综合分析,发现艺术介入规划设计的一系列共性特征,进而提炼出四个规划设计策略,包括分散化的空间布局、易亲近的空间元素、多功能的空间设计和广泛的公众参与,为构建我国城市空间特色提供参考。

4.1 分散化的空间布局

对比上述三个案例,艺术介入空间规划后均摒弃了传统的艺术中心化规划思想,转而追求艺术与人、自然及周边环境更好的融合与互动。因此,分散化的空间布局是实现此目标的更好途径。例如,秦皇岛公园中蜿蜒穿梭于自然地形、植被与河流间的红飘带采用带状布局形式;里尔欧洲车站广场的郁金香雕塑采取组团状布局方式;湖贝博物馆的彩色灯柱则依托原有灯柱呈线性连续布局。

4.2 易亲近的空间元素

综合分析上述三个实例,在空间规划中设计让使用者易于接近的空间元素以引导使用者的行为,是激发人们偶发性活动的必要条件。与安置在不易于人接近的位置上的艺术作品不同,秦皇岛公园中的红飘带和里尔欧洲车站广场上的郁金香雕塑均采用人们可以触摸、休憩甚至在其上玩耍的玻璃钢材质,而湖贝博物馆的彩色贴纸标签更是轻巧且易携带,为使用者参与空间特征的塑造提供了关键性的便利条件。

4.3 多功能的空间设计

多功能的空间设计亦是上述三个案例的共同特点。艺术在空间规划中的作用不仅是供人们观赏,还需结合更多的空间使用功能,引导使用者的行为与活动,激发空间活力。例如,秦皇岛公园中的红飘带集合灯光、步道、环境解说系统和场地方向指示等多种功能;里尔欧洲车站广场上的郁金香雕塑可供人休憩、攀爬等;湖贝博物馆的彩色贴纸既是进门标签,又是博物馆广场上彩色灯柱的构成元素。

4.4 广泛的公众参与

广泛的公众参与是上述三个案例中的另一个共同策略。在规划设计中,引导使用者的广泛参与和共同创造,在构建场所精神、塑造空间特征方面往往具有事半功倍的效果。在秦皇岛红飘带公园中,不同年龄的人们有着各自丰富多样的活动;在里尔欧洲车站广场上,雕塑的使用者又成为郁金香雕塑的重要组成部分,与观赏它的人们交流与对话;在湖贝博物馆出入口广场上,随时间的推移,越来越多的人参与到彩色灯柱的创作和欣赏中。

5 结语

在工业化、全球化和快速城镇化的共同推动下,我国的城市规划与建设在

改革开放三十多年发展的基础上,正在步入注重自然与人文和谐、注重诉求差异和特色及全面塑造城市文化特征的新阶段。在此背景下,艺术介入下的空间规划为重塑城市空间特色、提升城市空间品质提供了有效途径。本文通过详细论述三个艺术介入规划的实践案例,分析得出以下三点结论:①艺术介入空间规划能够打破我国当下模式化设计的桎梏,有助于传承场地文化、创造空间活力。②通过城市规划与设计,艺术成为塑造城市空间特色的重要媒介,并通过人与自然交流、人与人互动、空间与时间对话三个途径具体实现其媒介作用。③通过横向对比三个实例,提出艺术介入空间规划的四个具体策略,即分散化的空间布局、易亲近的空间元素、多功能的空间设计和广泛的公众参与,以期为我国城市规划实践中的空间再生和特色塑造提供参考。

[参考文献]

- [1] 中共中央,国务院.国家新型城镇化规划(2014—2020年)[Z].2014.
- [2] 王中.公共艺术概论(第2版)[M].北京:北京大学出版社,2014.
- [3] 卡特琳·格鲁.艺术介入空间[M].姚孟吟,译.桂林:广西师范大学出版社,2005.
- [4] 威廉·S·桑德斯.设计生态学:俞孔坚的景观[M].北京:中国建筑工业出版社,2013.
- [5] 安建国,方晓灵.法国景观设计思想与教育——“景观设计表达”课程实践[M].北京:高等教育出版社,2012.
- [6] 赵容慧,曾辉,卓想.艺术介入策略下的新农村社区营造[J].规划师,2016(2):109-115.
- [7] 白聪霞.从“建筑艺术公园”到“废园”——金华建筑艺术公园公共空间的失落[J].规划师,2015(7):146-149.
- [8] 张建强,林春梅,张依姗.遗址公园公共艺术规划控制与引导[J].规划师,2013(3):43-46.
- [9] 程秀萍,裘鸿菲,纪芳华.城市、自然与艺术的交融——解读西雅图奥林匹克雕塑公园[J].规划师,2008(10):93-96.

[收稿日期]2016-06-15

艺术城市建构策略及其规划设计建议

□ 邵 杰

[摘 要] 艺术城市构建的意义在于艺术直接与城市形态发生作用，艺术不仅仅是城市空间品质提升的“非标准”工具，还作为一种都市日常生活行为的方式，使城市艺术空间系统充满着弹性和可变性。文章结合城市设计尺度下的几种公共艺术类型，分析了规划目标与艺术、文化和创造力之间的关系，同时结合具体案例论述了艺术城市建构的四大要素耦合策略，进而提出对我国艺术城市构建的规划设计建议。

[关键词] 艺术城市；公共艺术规划；城市设计；空间建构；场所制造

[文章编号] J1006-0022(2016)08-0022-07 **[中图分类号]** JTU981 **[文献标识码]** A

The Strategy And Planning Suggestion Of Artistic City Creation/Tai Jie

[Abstract] The notion of artistic city means art is not just a tool improving physical space quality, but functioning on city morphology. As a way of urban life, art creates flexibility and variance in city space. The paper analyzes the relation between planning vision and art, culture, and creativity in several types of public art, and proposes joint functioning strategy of four major elements and planning suggestions of artistic city creation.

[Key words] Artistic city, Public art planning, Urban design, Space creation, Place creation

现代主义大师勒·柯布西耶认为，艺术作为理性和感性平衡的产物，是人类欢乐的伊甸园。而建筑是人类意志力的一种自觉体现，创造建筑就是创造秩序，即创造功能和目标。其中，空间、尺度和形式，室内空间和室内形式，室内的通道和室外的形式还有室外的空间，包括数量、重量、距离、氛围等，都是人们赖以行动的因素。从这个角度而言，他将建筑和城市规划看作是一个统一的概念，认为建筑无处不在，城市规划无处不在，其行动也出现在城市的创造中。而城市都是围绕其几何中心创造出来的，因为几何能赋予人特点^[1]。艺术、文化与城市规划的关联即在于需要从土地开发、项目运营、营销策划等各个更上游、更广阔的经济、政治和社会层面为城市设计及城市公共艺术规划寻找存在逻辑。而自适应性城市作为一种由

“动力学”编织的“织物”，其经纬网格区域即从形式、流体、张力和铸造等意义层面凸显了“织物”的韧性与艺术弹性——韧性艺术城市，即聚焦作为一种先锋策略的“艺术”在后城市化时代中的地理角色和大规模、持续性城市空间的改造实验作用，以及“织补城市”所呈现出的社会文化景观特征。基于此，本文结合规划目标与艺术、文化和创造力之间的关系探讨了艺术城市的建构策略，以期为我国艺术城市的建构提供理论参考。

1 城市设计尺度下的公共艺术形式

理查德·韦勒在《实用的艺术：景观都市主义的思索》一文中批判性地指出了城市的病症之一，“就

[基金项目] 2016年度“江苏省社科应用研究精品工程”课题项目(16SYB-123)

[作者简介] 邵 杰，博士，苏州大学设计学博士后科研流动站在站博士后，江苏理工学院艺术设计学院副教授。

传统意义而言，将城市浪漫地理解为一个艺术作品的集合体本质上是不可能的。相反，当代与全球化紧密关联的大都市却成为一个贪婪、失去人性化特征的混乱体，其中诸多基础设施和规划的问题越来越屈从于基本动机。而且，即使我们在充分考虑环境限制和社会危机的情况下来发展城市，城市也依然保持着机械的特性，而非艺术。为了将艺术和实用工具这两个相去甚远的字眼结合起来，我有意识地回到景观学的理想主义上来，并回归其兼顾艺术和科学而成为一项整体性事业的定义”^[2]。布鲁格曼则认为，对城市蔓延最明显的早期异议是出于美学考虑，这些考虑从那时起就已经成为城市规划最重要的推动力。事实上，由于社会更加富有，并且用于保护事物（比如食品和庇护所）所花的时间和能量减少，美学问题不可避免地赫然出现并且越来越明显^[3]。艺术城市的规划设计实践范围涵盖小型公共空间或街道与社区、城市大系统或整个区域，《创建和塑造城市和城镇的艺术》(The Art of Creating and Shaping Cities and Towns) 中即认为城市设计涉及到建筑、公共空间、交通系统、服务和设施的设计与布局，城市设计是对整个街区和城市的建筑性质、形式与形状的预设过程，它是一个将要素部分植入到街道、广场和街区的网络框架。城市设计融合了建筑、景观设计和城市规划的元素，使得

城市区域更具功能性和吸引力；城市设计强化了人与场所、运动与城市形态、自然与建成环境肌理之间的联系；城市设计聚焦于场所营造、环境管理、社会公平和经济可行性，以创造城市独特的美学和特质。唐纳德·沃森亦从艺术的视野更精准地判定：城市设计和城市建设无疑是这个或任何时代最幸运的尝试，为生活、艺术、手工艺和文化构建了发展愿景，是设计师和制造者给未来的礼物。城市设计本质上是对城市空间价值逻辑的一种伦理实践——关乎公共利益优先、公平正义、以人为本、历史遗产等特殊价值判断体系的一种城市控制思想，藉由公共艺术与建筑的视觉化及建设科学的具体化来共同呈现^[4]。

1.1 公共艺术的三种尺度类型

城市设计尺度下的公共艺术形式包括区域、社区和街区三种尺度，如《西澳大利亚宜居社区》(Western Australian Liveable Neighbourhoods: Community) 明确指出活力社区的建设包括社区、城镇、分区 / 区域三种城市设计尺度的公共艺术形式 (图 1)。美国景观大师玛莎·舒瓦茨的设计实践范畴亦从在地装置艺术横跨到策略性规划层面的城市设计，她曾以“景观设计：艺术与可持续性”为议题探讨了规划视角下艺术城市建构的三大实践领域：宏观的区域 / 城市领域、中观的生态城镇领

域及微观的公园领域^[5]。
1.1.1 区域尺度的公共艺术
相对于传统城市的有机生长，现代城市是被构造出来的，如城市艺术系统基础设施即存在着一种多义性的性能和表现空间的城市张力关系 (不是破坏力，而是诸多的可能性及内蕴的城市文化潜力)，“公共艺术规划并非局限于某一具体的公共艺术品的设计，而是把握城市艺术的整体性以及城市各片区需要表达的艺术主题和形式”^[6]。譬如，美国众多城市已经把公共艺术项目作为发展旅游业的一个磁铁，迈阿密—大德公共艺术计划 (Miami-Dade Art in Public Places Program) 即配套了总投资额的 1.5% 作为公共艺术建设费，通过国内和国际的艺术家作品将机场与通往市区的高速公路有机地连接起来。同时，更多的艺术家已经将公共艺术扩展至城市设计尺度，如佛罗里达州布劳沃德县 1995 年制定了《东海岸 2% 的艺术条例》，该条例规定布劳沃德县须为艺术家提供设计资金，为广泛的资本改善项目提供专业设计知识，特别强调改善城市设计方式。对于棕榈滩县到大德、大西洋到沼泽地等区域的无序发展，该条例鼓励艺术家积极参与城市设计，试图将公共艺术引入到县域基础设施的设计中，主要包括在交通连接处和社区入口进行设计，使市民及游客均获得感知此独特场所的审美经验。

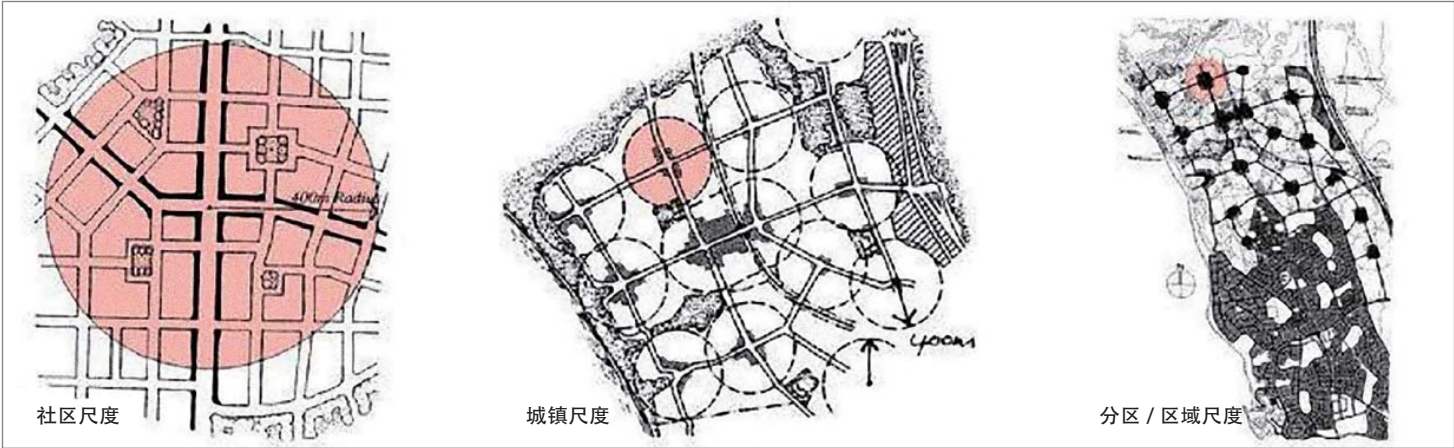

图 1 城市设计尺度下西澳大利亚宜居社区公共艺术的三种尺度类型

图2 艺术化的全球城市设计案例示意

图3 青岛世界园艺博览会地池服务中心实景

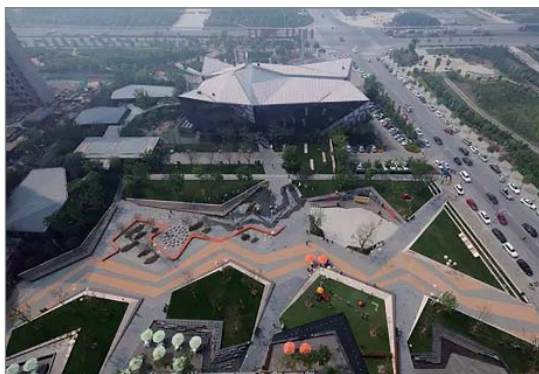

图4 郑州万科中央广场实景

1.1.2 社区尺度的公共艺术

城市空间形态是多元体系的城市公共服务产品与城市运营的综合体现，城市生活中的供需选择与价值判断过程则塑造了城市的特质与文化。城市设计作为整合与协调城市多元体系和创造高品质城市生活的工具性手段，如果单以空间形态为设计筹码或设计诉求，必然将面临设计无效或操作失衡的挑战。同时，城市作为一种运动的机制状态，由许多“流”组成，此时“空间”则演变为“流”，而“流”无任何形态，它是将不同社区镶嵌入城市空间而形成的一种特殊的深层结构形式和动力机制。而艺术作为一种工具性策略生成了公共空间，实现了艺术介入

城市社区尺度的景观美学可视化表达。

在这里，艺术介入城市不是指将艺术品（雕塑、绘画等）简单地置入城市，而是更多地从“艺术策划”这一规划思维出发，将艺术作为一种地形学视野中的操作策略来实施，以形成艺术城市的景观空间网络化格局，勾勒一种城市视觉形象结构的框架（图2）。这与伯林特的观点一致，他认为环境美学的范围超越了艺术作品——为了静观的欣赏而创造的美学对象的传统界限。美学要素占支配地位的人类环境是美学环境，在此范围内，影响环境的美学价值的政策或行为就是环境艺术。在建筑学和景观设计领域，美感这一要素一直备受重视。然而，在

其他（如城市和区域规划）领域，美感的重要性还未被关注，直到最近人们才认识到广义环境中的美学价值。如同人类的使用、城市的扩张破坏了自然景观一样，城市发展对这些价值的威胁日益严重，它们的重要性会变得更加突出^[7]。

1.1.3 街区尺度的公共艺术

后现代时期的雕塑、建筑、景观与城市之间的界限模糊，很难用“是”或“非”来界定。例如，北京的华汇设计工作室在青岛世界园艺博览会地池服务中心的规划创作中，利用几何线条作为设计元素，将环境、人类需求和建筑元素融入到景观中，让景观设计与自然之间产生强烈的联系，并通过钻石状网格系统营造空间的流畅性，成功地构造了水、植物和建筑系统，形成一件艺术品，既完美地保护了自然，又形塑了城市结构（图3）；在郑州万科中央广场的设计中，Locus Associates 事务所以“星光”为艺术基调，利用道路、土地、水景和人类活动尺度元素，结合空间循环手法，建造了一个拥有良好功能的高质量公共空间，使其成为受人欢迎的社交区域——“星光广场”，满足了未来多期高密度住宅开发对活动空间和商业空间的需求，既没有对商业空间造成遮挡，又促进了商业活动，并且让整个广场成为一个能留得住人、充满趣味的城市艺术场域（图4）。

1.2 城市设计目标与文化艺术的关联

勒·柯布西耶认为，建筑师和规划师感到自己被赋予了设计城市的力量，而城市是一个整体，一座城市必须要美是因为一种更高的目标，它们超越了仅仅满足功能上的需求^[1]。从以往的规划实践看，规划者往往将艺术和文化作为社区振兴的一个工具，但随着时代的变迁，他们逐渐意识到在社会生活中艺术和文化对于社会、经济和环境方面的潜在贡献。艺术和文化为城市设计与公众参与提供了一个媒介：维护、庆祝、挑战和创造社区认同；参与公众生活；告知、教育及向不同的人群学习；连接人口统计学和

社会经济学的沟通路径。同时，艺术和文化活动可以使公众更充分地参与规划实践，如一系列社会远景和目标的设定；规划方案的制定；审查发展情况和基础设施项目；支持经济发展；改善建成环境；促进地方管理；加强公共安全；保存文化遗产与传播文化价值观及历史价值；弥合文化、民族和种族间的差异；创造群体记忆和明确其身份（表 1）。

2 艺术城市建构的四大要素耦合策略

《规划实践中艺术和文化的作用》(The Role of the Arts and Culture in Planning Practice) 一文明确指出艺术、文化和创造力可以整合集成至规划领域，政策制定者和规划师可以在艺术与文化领域中寻求合作伙伴（既包括决策者、规划师、经济发展和社会发展的专业人士，又涉及在健康社区创建和发展中的建筑、景观、艺术和文化等专业人士），并使用创造性的战略框架来实现经济、社会、环境和社区的目标，提升规划实践的水准。艺术和文化在此领域的特别贡献包括：提升文化价值和保护历史遗产；营造社区特色和地方感；加强社会服务和社群参与；增强经济活力^[8]。例如，美国圣地亚哥的艺术和文化数据库委员会列出了 437 个在公共艺术领域注册的国际知名视觉艺术家，强有力地推动圣地亚哥成为一个公认的文化旅游目的地与一个蓬勃发展的艺术社区，使当地的艺术家获得了培育和雇佣的机会。

2.1 以社区文化遗产定义城市的肌理结构

一个健康社区的标志是它能够同时保存和创造它的文化，即保护它的历史和遗产，同时为当下的社区文化遗产保护创造出新的表达方式。艺术家、历史学家、文学家、民俗学家、人类学家、规划师等领军人物及其他社区领导者在保存一个地方的历史和传统中起着重要的作用，并能缓和地方的紧张态势，同

时鼓励与尊重地方改变其对文化景观的态度。尽管一个地方的历史和遗产相当重要，但人们很少将对其的保存视为一个地方创新和进步的潜在基础，导致太多的日常资源在保留有显著意义的空间和对象、记录老年人的故事和一个社区的当代文化实践方面发挥的作用有限。德国学者沙尔霍恩与施马沙伊特在《城市设计基本原理：空间—建筑—城市》中就“场所之间的关系、公众艺术品”的议题指出，“城市有这样的功能，作为公共空间，帮助个体获得识别性，在此，这种识别性有着双重的意义。人们参与其间，而相互识别……在一定的日常事件的范围内，这一特质消除了，更确切地说是获得了虚构的、有效的意义，演变为有特殊精神含义的场所，在上面提到的双重识别的层面上，以其积极的效用获得了特殊的意义。整体就是场所、

活动空间相互联系构筑的网络。如果我们在空间、建筑的排序内外，把城市理解为社会的进程；如果我们根据卡内迪的说法，认为城市具有艺术的本质，它所阐述的真实通过排序给人以安慰、使人解脱，那么城市就可理解为公众的艺术品”^[9]。

圣地亚哥艺术与文化委员会通过公共艺术项目，与艺术家、艺术专业人士、建筑师、城市规划师、社区成员和业务伙伴及画廊、博物馆、大学和各种城市规划机构建立紧密合作，制定公共艺术的优先发展策略并在城市创造出携带历史文化信息的地标性艺术作品，尝试将公共艺术融入城市文脉肌理甚至是城市规划的策略、计划和框架中。公共艺术项目的介入，可以提升公众对艺术的体验感和欣赏水平，创造成功的、吸引人的公共空间，提高城市设计质量，加强公共基础设施

表 1 规划目标与艺术、文化和创造力间的关联

类别	规划目标	相关活动	参与者
社会	保护地方历史和文化遗产；深刻理解和欣赏社区文化的多样性；促进联系或减少不同群体之间的障碍（如不同年龄人群、少数民族群体与社会经济各阶层）	在社区居民参与的“照片之声”或讲故事活动中识别他们共同的需要和价值观；创建并推出一个社区壁画或其他形式的公共艺术品来验证或庆祝过去；确定一个社区节日以庆祝当地的文化多样性；提供艺术和文化教育计划，如研讨会、互动课程和表演，以鼓励人们去理解与认识一个社区的历史和文化背景；营造文化和非文化场所，以方便不同阶层群体参与社区活动	规划师、非营利组织、社区团体、艺术家、个人、资助者与政策制定者
经济	为社区成员发展和扩展本地的经济机会；确保为社会所有成员提供高品质的保障性住房；吸引企业、新居民和观光者；提供或促进公共交通	创建并提供地图、标志和其他产品，使消费者了解本地所拥有和经营的社区企业；使用公共艺术提升街道景观，充分利用走廊以增加交通流量；为新的经济适用住房发展提供文化资产；鼓励使用公共交通工具，包括确保安全的措施；创建生活/工作空间；为个人创业者（包括艺术家）创造孵化空间	规划师、经济发展者、工程师、商业投资区、非营利机构、艺术家、金融机构、政策制定者、居民、访问者和旅游者
环境	保护和提升地方的本土识别性和特征；维护和保护社区公园和开放空间；恢复、保护和保留社区的水道；实施可持续的规划实践；鼓励健康的行为，包括自行车/自然友好型旅游、户外活动等	将公共艺术与交通、公园和开放空间、水体与下水道等基础设施进行整合；通过社区表演和节日庆典，多学科地探索社区的环境退化和保护问题；清查、评估并详细规划一个社区的艺术和文化独特性；鼓励在公共场所、餐厅与酒店等区域的零废物再利用行为；在公共交通路线上定位或发展表演空间和公众聚集场所；确保现场性法规审查的持续性与实践督促；创造性再利用和保护历史建筑	规划师、非营利组织、专业设计师、艺术家、环境规划师、开发商和建筑商、政策制定者
社区	公众在透明的规划过程中评估社区当前和未来的需求；促进社区的自豪感和地方管理	使用交互式网上社区论坛；授权不同种族和民族的多元化群体，通过创新性工具（如绘画、雕刻、造型等）参与规划决策；吸引艺术家提供或助力发展规划愿景	规划师、非营利组织、当地企业、社区团体、艺术家、个人

建设,提高公共设施(如交通系统)的使用效率,加强邻里和社区认同感与自豪感,纪念社区的历史遗产和文化多样性,提供教育和学习的机会,为地区的艺术家创造发展才能的机会。

2.2 以城市公共艺术激发开放型的经济活力

圣地亚哥公共艺术总体规划(Public Art Master Plan)旨在推进充满活力的城市文化,其公共艺术项目的首要目标是构建“充满活力的文化,充满活力的城市”——创造一个多样化、卓越的公共艺术作品集合。公共艺术项目应该是圣地亚哥这个城市最明显的标志,它致力于培养创造力、鼓励多样性的思想和提高城市对多样化意见的容忍度。可见,具有强大、生动的公共艺术规划的城市往往有着持续的经济实力,吸引并集聚了众多企业和个人,亦为居民和游客提供了优良的人文环境,为其终身学习提供了机会,更有助于保护其社区历史遗产^[10]。正如德波在《景观社会》中论述的一样,“实际上,环境可能结合的多样性,类似于在无限多的混合剂中的纯粹化学制品的混合,它引起的感情像能够唤醒的景观的任何其他形式一样,既分化又合成……因此,导致我们从事城市环境要素协调的研究,与他们所挑起的感情密切相关,并承担了大胆的解释,这一假设必须根据体验,通过批评和自我批评而不断地修正”^[11]。

如今,人们逐渐认识到在一个街区或社区中,艺术、文化部门的活动与经济活力之间的关联。例如,高密度的创意企业和工人在一个地理区域通过提升社区的生活质量、提高其吸引经济活动的能力及创造一个创新的氛围,形成城市内在的竞争优势,如在一个城市或区域,社区中所有类型的艺术和文化活动的蓬勃发展对于一个熟练的并受过教育的劳动力的招聘与留用是至关重要的;在一个特定的街区或社区场所呈现的艺术和文化,亦可以通过增加关注度与步

行交通人流量来促进城市更多元的发展。此外,就全球经济而言,正式和非正式的艺术培训可以有助于发展人们各方面的技能,如较强的口头及书面沟通能力、精准和高质量的工作业绩、融入团队和集成工作、在新的和创新环境下的舒适性。赵容慧等人即从产业经济发展的视野出发研析了台湾台南市土沟社区的营造案例,认为艺术与当地产业及特色文化相融合所产生的文化创意产业,以社区居民为共同承担、开创、经营与利益回报的主体,以社区原有的文化历史、技术手段及自然资源为基础,经过资源的发现、确认与活用等方法,为居民提供了社区生活、生产、生态与生命等社区文化的分享、体验与学习平台。由此,土沟社区通过艺术的力量让地方产业有了永续的发展^[12]。

2.3 社区独特性与地方认同感的标记性

城市空间肌理加上结构关系(功能和空间双重意义)是塑造一个城市区域(城市社区)的基本形式逻辑,文丘里曾精准地从日常哲学的视角指出波普艺术某些生动的经验教训,其中包括尺度和背景的矛盾。他认为理应把建筑师从纯粹法则的幻梦中唤醒过来,因为这种幻梦在现代建筑体制下的城市重建规划中受格式塔心理学的影响容易造成统一的欺骗,然而让人庆幸的是,它们不可能真正取得任何重大成就。他还认为人们也许能从粗俗且为人所不屑的日常景观中吸取生动而有力的、复杂和矛盾的法则,把建筑变成一个文明的整体^[13]。

艺术、文化和创造性策略有助于揭示与提高城市的可识别性——独特的意义、价值和特征,以此构成了社会的物质和形态的基础。基于此,艺术、文化和创造性策略作为探索社区环境的总体策略的一部分,规划师可以通过城市设计和场所营造,充分利用艺术和文化资源、社区远景、规划流程、设计指南、艺术和文化规划、总体规划和公共财政投资等要素,培育和拥抱社区的多样性与独特性,并建立和凸显社区的独特性。

而在关键的决策过程中,对这些要素的应用都需要考虑所有的社会利益、艺术和文化资源在城市文脉框架中的整合及对过去、现在和未来社会价值的冲突性质的认可与平衡。例如,在设计和建筑层面,随着圣地亚哥的城市发展,其公共开放空间也迅速得以开发并始终处于溢价状态,人们日益意识到公共空间正逐渐成为每个人的“私人”空间的一部分——公共空间的一个关键属性。正如一个规划参与者所说:“这不只是一个伟大的建筑,这也是一个伟大城市的建筑之间的空间。”可见,社区的公共场所的质量(包括吸引力、安全、清洁、绿化和设施等)对所有人来说都是至关重要的。

公共艺术有助于更宜居地填补城市发展的空隙,许多成功的项目都应用了一个参与者所说的“整个社会的整体方法”,即公共艺术使得社区中心、城市公园或重建项目更具吸引力,甚至它可能不会被认可为公共艺术,正如一位规划参与者所说,“最成功的公共艺术类型却是人们几乎没有注意到它”。圣地亚哥的中心城市艺术规划(Centre City Arts Plan)从这一角度指出:使用文化有助于实现市中心的目标——“非常重要,市民可以参与和享受公共艺术导入下的公共场所和社会生活模式”,另外,其城市艺术规划的首要目标是“重建项目中的公共艺术”,以提高整个中心城市的审美环境,包括各种各样的艺术形式,如临时和永久的视觉艺术、表演及文化活动。

2.4 增强各阶层对公共艺术的社区参与

社区参与是一种关系的建立,鼓励学习和行动及对一个场域问题或计划意见的表达过程。例如,通过强化公共服务承诺的实施为决策者带来更多的建议,可以为规划层面较高水平的社区参与提供活力和创意。实际上,通过民意调查、规划工作坊、资产规划、市政厅会议和公开听证会等传统的工具,规划师和社区领导者已经有力地推动了社区参与。

同时, 创新性工具也正在被越来越多地用于规划领域, 如此, 可促进社会参与的规划活动的顺利开展和目标的实现, 如视觉艺术技巧、讲故事、节日、展览、舞蹈、使用口语词、照片之声、音乐、表演、基于 Web 的应用程序和社区活动等创新性工具, 均强调公众的接受输入程度、真正的反馈确认、易于参与和人际关系的发展。

圣地亚哥的公共艺术项目 (Public Art Program) 有超过 150 人 (代表了圣地亚哥所有阶层人群) 的积极参与, 整个参与过程充分表达了他们对城市景观的关注及对呈现圣地亚哥独特性和文化遗产的关切。公共艺术总体规划是为了研究与加强现有的公共艺术项目的实施手段, 建立一个具有广泛适用性的程序并提高实施的可行性, 如将规划草案提交至一系列由本地艺术家、建筑师、工程师、项目经理、设计师和感兴趣的市民共同组成的专家研讨会, 由此产生出规划重点, 并通过两个途径加强圣地亚哥的城市公共艺术项目: 一是通过增加参与有意义的社区项目的机会, 提高大众参与公共艺术项目的意识。具体可体现在修改项目和艺术家选择的建议、提供更多的社区项目参与机会、与圣地亚哥其他城市部门和独立机构的合作方式、为本地艺术家提供重要的培训和机会的手段, 以及使城市公共艺术与大型社区和城市设计问题紧密关联等方面。二是聚焦于公共艺术项目的管理和组织 (包括资助), 包括提出简化程序流程的方式, 讨论公共艺术规划的资助方式, 且这个规划过程涉及关于建立一个艺术城市政策所需投资比例的广泛讨论的可行性, 同时包括一系列通过各种资金来源 (包括公共和私人参与) 为该项目提供资金支持的建议, 还包含一套城市公共艺术规划的政策、准则和原则, 并概述了未来的管理程序和建议步骤。Jessica Zalewski 在《艺术城市问道: 杰瑞米·福尤特》(Art City Asks: Jeremy Fojut) 中亦提及了“艺术密尔沃基”——通过艺术, 丰富、授权和激励城市社区的发展。譬如,

在密尔沃基湖滨国家公园开展城市岛海滩派对——由密尔沃基奥德赛支持的一个现场音乐、现场作画、生活照片展位项目和抽象绘画与电影的筹款活动。而且, 在每个月的艺术盛会及每个密尔沃基的节日中, “画廊之夜”的艺术巴士均巡游在密尔沃基各地 (如城市生态中心社区等), “艺术密尔沃基”似乎无处不在, 旨在为当地艺术家与密尔沃基各年龄层的市民提供一个艺术的现场互动平台^[14]。

3 对我国建设艺术城市的规划设计建议

艺术城市的规划设计策略强调对城市文化艺术资源的规划和管理, 旨在构建城市“流动的空间”背景下的“软基础设施”或“创意基础设施”——“制造意义、符号、图像、声音和空间的基础设施”。相对环境领域 (自然和建造资源的管理) 而言, 它是“软”和“创造性”的基础设施, 是城市规划设计实践的特殊文化领域, 是塑造城市感知形态和个性特质的艺术系统。因此, 城市的价值生产亦意味着远远超过狭义的经济活动, 也意味着社会、文化、艺术和环境价值的产生, 换言之, 这需要在城市环境空间的规划设计中注重艺术与规划的连通性、文化与时间的层叠性、功能与环境的资产性, 从而营造出富有艺术特色的社区空间、艺术空间和开放空间。

3.1 基于艺术和规划连通性的社区营造

艺术城市特别强调文化、艺术和规划之间的联系, 其以多程式化的姿态走向城市文化的重要性在于其在组织物质与人的关系中发挥着特别重要的作用, 表达了“集体记忆”在实际城市规划实践中需要寻找文化艺术的迫切需要 (社会文化领域的认同感、访问、参与需求), 生成了城市独特的、全新的社会结构。因此, 在艺术城市规划中, “文化艺术规划”必须进入城市规划师的语言系统, 文化艺术不能后置、不能被添加, 只能

从城市历史矩阵中提取本土内生的文化因子并将其置入城市规划的逻辑框架中, 即公共艺术不是马后炮、不能强迫装饰公共空间及无法减轻因城市空间规划不周而造成的影响——这通常发生在一个支离破碎的规划过程的后期。相反, 公共艺术应该是社区规划不可或缺的要素, 通过增加公共领域开放的机会并总结规划经验, 可以使关心建成环境质量的市民的公民话语权更具创造意义。而且, 公共艺术有力量改变社区, 激励和启发人们对改善建成环境的热情与积极性。规划通过公共艺术的介入已将社区从“匿名”的空间转变为反映丰富历史、尊重文化差异、传播社会价值的大型艺术景观社区。在公共场所越来越私有化和均质化的当下, 公共艺术已成为将社区项目规划设计为具有独特识别性的一个重要方式, 亦可加强人们与邻里人群之间的关系, 增强社区认同感。

3.2 基于文化和时间层叠性的艺术空间规划

极具挑战性的、富有想象力的艺术城市规划是一种营造城市特色空间的操作方式, 更是一种特殊的策略, 通过一种有“生成性”的实验性文化实践方式, 生成没有边界、开放的城市“平滑空间”。在这一空间中, 拥有确保城市安全健康底线的韧性基础设施、讲究投资与效益最大化的整合性空间及着眼未来的城市人文建设, 并将其融合到城市设计的操作当中。而城市艺术空间就是没有边界的、由艺术情境与语境“浸入”的模糊地带, 艺术城市是悬浮在城市结构之上的叠加体系, 是不同艺术场域结合下的城市空间相互叠加和并置的结果, 因此艺术城市自身的逻辑是会随时间而改变的。同样的, 城市公共艺术形式也会因所发生的事件不同而不同。城市既是关于空间的, 又是关于事件和运动的, 城市不能脱离发生在其中的事件而单独存在, 即包括情境城市中的线索、逻辑、氛围等要素及艺术装置、艺术事件活动等。

3.3 基于功能和环境资产性的开放空间规划

艺术城市将是一个繁荣的、多样化的文化和娱乐中心,包括新一代的城市娱乐综合体,活力四射的娱乐、购物和生活中心,供人们不断学习和探索的场所,可供娱乐休闲的城市开放空间,以及将新建公共艺术融入到已有社区中的公共空间。同时,艺术城市将是一个具有加强型网络的绿色街道、公共空间公园娱乐系统,着力于五个城市设计领域的建设:公园、小径和开放空间系统;绿色街道网络;独特的紧凑性功能(如公共艺术、景观走廊等);公共艺术基础设施;公共文化领域管理。艺术城市的发展亦可被描述为“后工业时代的财富创造模式”,艺术及更广泛的文化资源和设施往往被视为战略性的城市资产,它们在城市新经济中发挥着重新组织城市社会经济结构的特殊作用,为城市之间的各种艺术和民间组织、物业业主和私人投资者提供了合作框架,即建立一个非营利组织和一个地方政府实体,而这两个主体的主要合作伙伴之一则必须是一个具有文化(艺术或设计)性质的组织,以创建一个生动、动态和可持续的城市艺术中心区。人们需要识别这种实际的和潜在的作用,明确艺术和文化对城市的贡献,如艺术城市规划即鼓励工业/遗产/历史街区的更新、凸显基于知识产权的文化创意产业在城市商业社区中的战略意义、为城市地区建立独特的品牌和生态位、建立地方/区域认同感和独特的艺术品牌、提供涉及城市“关键质量”的艺术元素及创意场所、创建更安全的街道、确保城市文化战略的多样性、发挥高速增长领域的“艺术”和“技术”之间的协同作用、巩固市中心地区成为更具吸引力的办公场所和住所、创建非功能性和非正式的高质量艺术基础设施网络等。

4 结语

艺术城市构建的意义在于艺术直接

与城市形态发生作用,艺术不仅仅是城市空间品质提升的“非标准”工具,还作为一种都市日常生活行为的方式,城市艺术空间系统充满着弹性和可变性。而且,高质量的城市公共空间首先是一个功能完善的设计系统,正如芒福德在《城市文化》中论述的一样,对于地球和城市两者而言,区域规划的任务是使区域可以维持人类最丰富的文化类型,最充分地扩展人类生活,建构各种文化景观类型并为人类情感提供一个家园,创造并保护客观环境以呼应人类更深层的主观需求。规划一个可以为人类所感知的、具有连续背景的栖息地,是优雅生活的基本必需^[15]。而艺术介入下的城市设计主要涉及赋予环境地方感的“场所制造”,而这个过程正是通过建立可识别的社区、独特的建筑、美观的公共场所和景观、可识别的地标(视觉焦点)及适度发展规模和持续公共管理规模的城市总体架构而得以完成的,其他场所制造的关键要素亦包括热闹的商业中心、与地面零售用途结合的复合发展程度、人的尺度和文脉敏感性设计、安全和有吸引力的公共区域、形象塑造、公共领域的装饰元素等。■

[参考文献]

- [1] 勒·柯布西耶. 精确性——建筑与城市规划状态报告[M]. 陈洁,译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.
- [2] 瓦尔德海姆. 景观都市主义[M]. 刘海龙, 刘东云, 孙璐,译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.
- [3] 布鲁格曼. 城市蔓延简史[M]. 吕晓惠, 许明修, 孙晶,译. 北京: 中国电力出版社, 2008.
- [4] URBAN DESIGN. The Art of Creating and Shaping Cities and Towns[EB/OL]. <http://www.urbandesign.org/>, 2016-6-10.
- [5] 同济大学建筑与城市规划学院. 景观设计: 艺术与可持续性[EB/OL]. <http://news.tongji-caup.org/news.php?id=5045>, 2016-6-12.
- [6] 张建强, 林春梅, 张依姗. 遗址公园公共艺术规划控制与引导[J]. 规划师,

2013(3): 43-46.

- [7] 伯林特. 生活在景观中——走向一种环境美学[M]. 陈盼,译. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2006.
- [8] American Planning Association. The Role of the Arts and Culture in Planning Practice[EB/OL]. <https://www.planning.org/research/arts/briefingpapers/overview.htm>, 2016-5-8.
- [9] 沙尔霍恩, 施马沙伊特. 城市设计基本原理: 空间—建筑—城市[M]. 陈丽江,译. 上海: 上海人民美术出版社, 2004.
- [10] City of San Diego Commission for Arts and Culture. Public Art Master Plan—City of San Diego[EB/OL]. <https://www.sandiego.gov/sites/default/files/legacy/arts-culture/pdf/pubartmasterplan.pdf>, 2016-6-8.
- [11] 德波. 景观社会[M]. 王昭凤,译. 南京: 南京大学出版社, 2007.
- [12] 赵容慧, 曾辉, 卓想. 艺术介入策略下的新农村社区营造——台湾台南市土沟社区的营造[J]. 规划师, 2016(2): 109-115.
- [13] 文丘里. 建筑的复杂性与矛盾性[M]. 周卜颐,译. 北京: 中国水利水电出版社, 2006.
- [14] Jessica Zalewski. Art City Asks: Jeremy Fojut[EB/OL]. <http://www.jsonline.com/blogs/entertainment/artcity.html?tag=Art+City+Asks>, 2016-6-11.
- [15] 芒福德. 城市文化[M]. 宋俊岭, 李翔宁, 周鸣浩,译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.

[收稿日期] 2016-06-15;

[修回日期] 2016-07-10

艺术介入的社区营造与规划思考

□ 刘雨菡, 张珊珊, 鲍梓婷

[摘要] 当今城市的发展已进入都市美学时代, 艺术介入城市开始成为一种趋势, 成为介入社区营造的重要手段。文章从艺术介入社区营造的意义入手, 从公共空间、社区产业和社区文化三个角度探讨了艺术介入社区营造的方式, 指出艺术介入社区不仅是创造物质空间, 还是对艺术文化的融入、艺术产业的发展及艺术空间的设计, 在这个过程中既需要政府各界力量的协助, 又需要社区居民的积极参与。

[关键词] 艺术介入; 社区营造; 都市美学

[文章编号] 1006-0022(2016)08-0029-06 [中图分类号] TU981 [文献标识码] A

Art Involved Community Creation And Planning/Liu Yuhuan, Zhang Shanshan, Bao Ziting

[Abstract] Cities have entered aesthetic era, and art intervention has become a trend in community creation. The paper studies the ways of art intervention from public space, community industries, and community culture, indicates art involves not only physical space but also culture and industry. The intervention needs social support and public participation.

[Keywords] Art intervention, Community creation, City aesthetics

1 当今社区营造的发展与特征

1.1 社区营造的提出

社区营造的提出起源于日本。20 世纪 50 ~ 60 年代, 日本高速城市化, 大量农村青年涌入城市, 造成乡村生产力的降低、人口的老龄化, 村民便自发开展了“造町运动”, 该运动由居民参与主导, 以振兴当地产业为手段, 目的在于保护地区传统文化和改善地方环境。我国台湾地区在 20 世纪 90 年代引入社区营造概念(也称“社区总体营造”), 社区营造在当地“九二一”地震灾后恢复重建中发挥了重要的作用。

社区营造是一个由社区居民共同参与, 对共同的生活环境进行品质提升, 对社区的文化、产业与经济进行复兴, 对共同的精神家园进行重塑的过程。社区营造区别于一般的社区改造, 它不是传统的物质空间

改造, 正如曾旭正所说: “‘社区’是被‘营造’出来的, 并不会因为‘毗邻而居’自然形成……经‘营’与创‘造’正是我们使用‘营造’一词的本意, 而不是传统的‘工程营造’的意思”。

1.2 艺术介入社区营造的发展特征

1.2.1 时代背景

全球市场化从根本上改变了数百年来人类与文化景观建立起来的功能关系。列斐伏尔指出在资本主义制度下, “空间中的生产”已转变为“空间的生产”, 全球市场化之下的城市化进程抹除了地域之间的空间与时间差异, 地域性与场所精神在此过程中被摧毁。当今社区发展面临的主要问题便是社区建设的同质化及场所精神的缺失, 千篇一律的高地标、宽马路和大公建等让人们难以对社区产生归属感, 社区也失去了

[作者简介] 刘雨菡, 硕士, 规划师, 现任职于广州市城市规划设计所。

张珊珊, 华南理工大学建筑学院硕士研究生。

鲍梓婷, 通讯作者, 博士, 现任职于华南理工大学建筑学院。

自我独特发展的动力，社区发展需要一个全新的媒介来营造社区价值。与此同时，在城市化进程中，随着物质文明与政治文明的不断发展，人生的价值与意义问题越来越多地被转移到都市人的精神、心理与情感方面，城市的发展已进入都市美学时代，都市美学实践对城市价值的提升具有越来越重要的作用。艺术介入在这一背景下应运而生，其试图打破专业和行业的壁垒，以全新的视角推动城市发展。由此，艺术作为一种展现人类情感和意识沉淀的过程，开始介入社区营造，与社区共同发展。

1.2.2 艺术介入社区营造的特征

艺术介入社区营造具有多种社会功能，首先是审美认知功能，人们在生活中通过对艺术的鉴赏可以更加深刻地认识自然、社会和历史，以美启真，通过美的事物实现对真的认识；其次是审美教育功能，艺术社区的居民通过对艺术的欣赏活动，在思想上受到启迪，在认识上得到提高，在潜移默化中其思想、情感与追求产生了变化，通过艺术作品感受和领悟人文精神。艺术在此背景下被强调和重视，逐渐成为社区营造、复兴场所精神的重要手段与方法。在西方，自21世纪以来，文化规划与艺术规划已被视为一种普遍的方法，在追求和强调社区认同的基础上，关注文化发展如何推动城市地区或社区的全面复兴与可持续发展。

艺术是用形象来反映显示但比显示更具典型性的社会意识形态，并且是语言表达的重要补充方式。艺术所固有的独特性、差异性，以及表现集体意识的典型性，可以与社区营造的宗旨产生共鸣。艺术介入公共空间，表现为存在或设置于公共空间的艺术创作。在此基础上，艺术更广泛地介入到居民生活、私人空间乃至社会议题等领域。以艺术为沟通媒介，促使民众交流互动，共构社群的文化认同，是艺术介入社区营造的真谛，其根本目的不在于创作的成果，而在于在创作过程中建立的社区发展互动机制。

1.3 艺术介入社区营造的意义

1.3.1 通过艺术传递社区价值

不同于私密空间中的艺术，社区中的艺术彰显的不是个体或者一部分人的审美趣味，不是艺术家情感宣泄的个人艺术，而是反映了公众的文化诉求，体现了社区居民的生存境遇，因此社区中的艺术传递了社区精神价值，包括社区的历史、文化传统、风土人情和市井风俗等。反过来，社区文化通过艺术媒介表现出来，不仅让人更易接受，还让社区的精神价值传递得更久远。人们可以从艺术视觉形态中感受其中蕴含的历史文化信息，解读生活的理想。

1.3.2 促使居民关注生存空间与自然的关系

随着工业技术的发展，城市化的进程加快，人们为了拓展自己的生存空间，对自然环境进行了无序、无节制的掠夺，不仅使人与自然的疏远，还使两者之间形成紧张的状态。可喜的是，近几年来人们的生态文化意识已经复苏，设计师们在公共空间的艺术创作过程中，把尊重自然、追求与自然和谐共存，以及对人与自然关系的反思作为空间表达的主题，通过视觉形式展现由人们对自然的掠夺导致的人与自然关系紧张的窘状，试图唤醒人们对自然环境的关注。

1.3.3 激发居民产生社区认同感和归属感

21世纪电子科技的快速发展，使人们的沟通跨越了距离的障碍，却带来了“远距离的拉近，近距离的疏远”。从小地域范围看，人们的沟通减少了，相互的认同感和归属感也正在消失。艺术起源于人类情感表现的需要，无疑是最具影响力和生命力的一种理论，通过艺术还原共同的历史记忆，促进人们的交流，增进对社区的认同感。

1.4 当前艺术介入社区营造的问题与挑战

虽然艺术作为社区营造唤起居民地域性和集体回忆的手段与方法，其重要性在理论层面已逐渐被认识，但是在实

践中仍面临着诸多问题和挑战，且无论是普通民众、艺术家自身，还是我国各个层面的规划体系，仍缺乏对于艺术乃至文化作为空间营造的重要手段的必要认识，仍需要持久的跨界、跨学科的共同协作与努力，以及更广泛的公共参与。

1.4.1 艺术介入整体观念较弱

从公众角度看，由于公共意识还未在艺术界普遍确立，艺术多数还是艺术家的个体行为和思想主张的视觉呈现，公众极少对公共空间的艺术品发表评论，“公共艺术”在我国大陆地区发展还未成熟，对于艺术介入社区营造的研究相对于韩国、新加坡、我国台湾地区还较弱。另外，我国大陆地区对于艺术介入社区营造还未出台相关政策法规予以支持。

1.4.2 艺术介入社区营造的规划体系尚未建立

目前艺术介入社区营造的规划种类并不完善，艺术介入社区无法通过规划手段在城市中统筹安排。真正意义上的文化规划在传统城市规划体系中是缺失的。目前涉及的相关内容仅有文化设施规划以及某些专项性的文化规划，如历史文化保护规划、旅游规划及公共文化设施规划等，内容分散交叉，且并未形成真正意义上的文化规划。其中，艺术手段通常仅仅作作为某些孤立的、片段式场所的营造方法，而缺乏一种整体引导，如作为总体规划独立的专项章节，或形成政策性的总体指引。在现行城市用地分类标准中，也缺乏对文化用地完善和系统的分类体系，以及对相关土地使用兼容性的分析。对文化、艺术空间的认知也仅仅停留在地方场地尺度的详细规划层面，仅作为文化景观小品而存在，对文化创意、艺术活动的场所考虑不足^[3]。

2 艺术介入社区营造的核心议题与主要策略

2.1 核心议题

一般而言，社区营造系针对不同种类的社区议题而展开行动，日本的

宫崎清教授主张将这些议题区分为“人”“文”“地”“产”“景”五大类。在艺术介入社区营造过程中,这五大类具体表现为:①“人”指人力资源。社区居民在艺术环境氛围中能够认识到自身社区的价值,以艺术的形式表达社区的议题,并在社区活动中形成强烈的凝聚力和社区归属感。②“文”指文化资源。地域的文化以艺术的形式得以表达,增加居民的接受度和参与度,促进艺术与文化的交融。③“地”指自然资源。艺术促进当地地理环境的保育并发扬特色,如成片的花海可形成摄影基地。④“产”指产业资源。当地产业与艺术的结合,促进产业的提升和运营,进一步衍生新的产业。⑤“景”指景观资源。艺术介入社区公共空间营造,创造出优质的生活环境、独特的生活景观,提高居民的生活满意度。

上面提到的五类议题在社区营造的过程中通常以三种手段进行思考与落实:空间规划与设计、产业提升、文化传承。空间是人、艺术与环境进行结合和交融的平台,产业作为社区社会、经济与文化发展的物质基础,文化作为社区的内涵与集体回忆的呈现,三者相互促进,密切结合。艺术的介入必将伴随着空间改造设计、产业转型提升及文化艺术产品的衍生等一系列的变化。社区营造作为艺术介入的结果,同时也是艺术介入的基本手段。

例如,日本越后妻有地区是艺术介入社区营造、复兴社区发展的典型案例。越后妻有地区位于日本新潟县南部,距离东京约2小时火车车程,由毗邻的十日町市、津南町两地组成,是多山的平原地区,分布着200多个村落,以传统的农业耕作为主要生产方式。随着社会生产从以农业为主的第一产业向以制造业为主的第二产业和以服务业为主的第三产业转变,越来越多的农村人口离开他们生息的土地,藉由教育与工作向城市转移,导致大量农村民宅被空置,学校也逐渐被废弃。1996年出生在新泻县

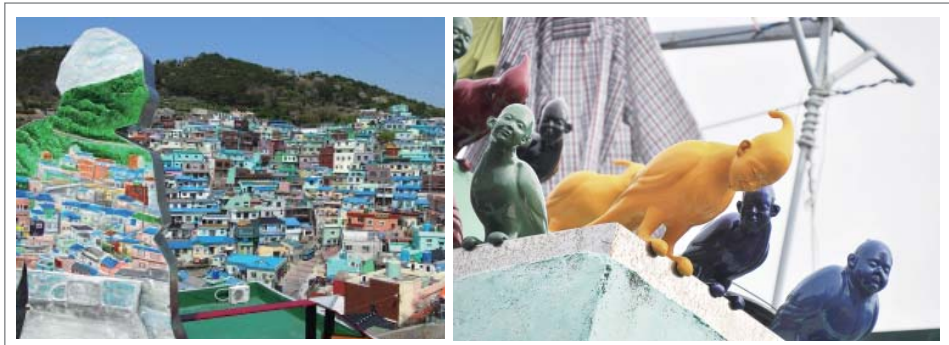

图1 韩国釜山的甘川文化村现状和艺术作品

资料来源: <http://sunny230.pixnet.net>, <http://kawazoe.antzblog.com>。

的日本当代艺术策展人北川决定用艺术来拯救农村,邀请国际艺术家进行创作,以修复人与土地的依存关系。通过举办艺术祭,鼓励艺术家进入社区,与村里的老人以及来自世界各地的年轻义工一起,融合当地环境创造出近200件充满当地风土人情的艺术作品,散落在村庄、田地、空屋及废弃的学校等地方。艺术活动慢慢成为推动整个越后妻有地区经济、文化发展的奇妙力量。

2.2 空间改造与设计

在社区营造的过程中,物质空间的提升是不可或缺的部分,空间是人与艺术的交流平台,人们每天都在空间中活动、交流和生活。除了艺术品的放置,趣味景观及空间的设计也能给人们带来全新的艺术体验,另外空间也是艺术与当地环境融合的平台。结合当地特有的地形、地貌和水资源等地理条件对空间进行艺术化设计,如将原有高坡地改造成爬山廊,将挡土墙美化成景观墙,利用当地水资源设计自然池塘水景等。例如,韩国釜山的甘川文化村曾是破落的贫民区,在釜山“胡同艺术工程”的推动下,成为知名文化景点,这里的房屋互不遮挡,在阶梯式的村庄里随处可见色彩斑斓的水彩和壁画(图1),艺术改造使甘川村获得了新生。

2.2.1 社区艺术规划

社区艺术规划是随着社会的发展和进步所出现的新兴科学领域,它是为社区的艺术者、艺术组织、艺术教育基金

和设施,以及需要进行艺术介入的城市空间与社区制定的市(县)范围内的发展计划。社区艺术规划包括三方面内容:第一,提高已有艺术品及空间的品质,依据具体环境特征对艺术品及空间的尺度、材质等进行适度限制,从而增加艺术品与环境的协调性;第二,统筹安排艺术品及需要艺术介入的空间布局,结合城市发展及社区更新的需要,统筹安排已有城市艺术品周边环境及需艺术介入的空间布局,并分类指引各类空间进行艺术化设计,使公共艺术在城市及社区中得以系统化,塑造丰富多样的社区环境;第三,制定引导并保障艺术介入实施的方式及机制,在规划的过程中需充分咨询、吸纳公众意见,为激发社区自主利用艺术介入社区产业及空间提供指导,并建构、组织有效的资金等保障机制,多方面引导、保障艺术介入社区营造的实施。

例如,2012年美国芝加哥制定了城市文化规划,其理念是“Planning Culturally”,凸显艺术文化在城市建设中的作用。规划主要从利益相关者角度、空间角度、政策角度和文化角度四个方面进行规划:①利益相关者角度关注地区的艺术教育,吸引外界艺术家和创意专家;②空间角度关注提升和拓展社区文化资产,并为社区文化活动策划提供便利,如增加社区内文化区域面积,最大限度地提高居民参与艺术文化活动的机会;③政策角度关注加强文化产业能力建设以及优化城市政策及相关规定,如建立保障

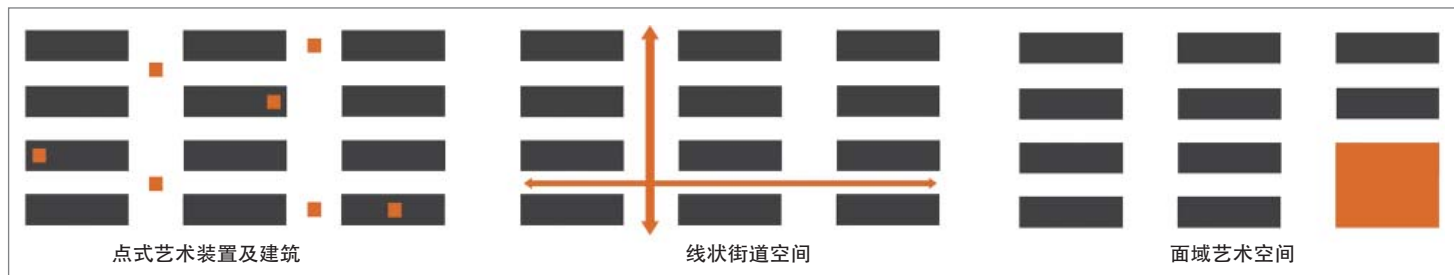

图2 艺术空间类型

文化发展的资金保障机制、政府文化审批程序等；④文化角度关注地区文化价值和影响力的提升。芝加哥文化规划(2012年)鼓励全市范围内的艺术文化产业相关者参与规划，包括艺术行业的营利机构、音乐和娱乐业、通信和媒体业、时尚业、图书馆和餐饮艺术业等，致力于通过艺术文化激活城市活力。

2.2.2 艺术空间改造设计

在艺术空间设计中，关键的艺术空间类型有点式艺术装置及建筑、线状街道空间及面域艺术空间三种。点式艺术装置及建筑主要分布于社区的重要节点，如入口、交叉路口和公共建筑空间等。线状街道空间是社区内主要的交通道路，以线性设计满足人们通勤途中的艺术需求。面域艺术空间主要是社区内部较完整的开敞空间和艺术公共场所，如公园、开敞空间等(图2)。

(1) 点式艺术装置及建筑。

城市雕塑、家具等标志物以艺术的形式总结概括了社区的文化内涵，并以简洁、形象的语言进行表达和强化，有助于人们形成具有自身特色的空间感知。

例如，上海市静安广场兼具艺术性和实用性的建筑装置作品——《韧山水》。建筑装置本身在这里被理解为一组开放的景观，犹如城市中的“山水盆景”，以柔软轻巧的姿态介入整个场地。建筑装置本身既是艺术品，又是承载其他活动的空间，一系列公共活动事件在这“山水盆景”中陆续展开，这里既是实验场，也是剧场、展场、市场和游乐场(图3)，它激发了城市活力和创造力，并以建筑的方式展现出开放的城市精神。而日本

的越后妻有地区则是巧妙地将社区内的空屋改造成点式艺术品(由于人口外流、老龄化严重，在乡下很多房屋、学校等建筑被空置，称作“空家”或“空屋”)，艺术家们通过对建筑的各种功能性的改造，使这些空屋变身为艺术品、博物馆、旅店和大学生的活动中心等，使其焕发出新的活力。

(2) 线状街道空间。

线状街道空间是社区网络的重要连接体，以丰富的艺术空间设计形成的街道，可较大程度地提升居民生活及通勤过程的环境质量。艺术性的街道空间连接社区各个重要节点，增添社区活力，促进社区空间内涵的完整。例如，澳大利亚悉尼市中心横跨阿尔蒂莫(Ultimo)路的废旧火车道被改造为空中公园，通过多层次的艺术空间设计，提供看台、座椅、剧场、儿童游乐区、乒乓球台及草坪等公共设施，连接起社区各个重要区域——中央火车站隧道、唐人街、情人港、公园及各种文化教育媒体机构，除作为当地居民的交通通道外，也成为舒适宜人的休憩场所。

(3) 面域艺术空间。

面域艺术空间以整体和成片空间塑造具有艺术标志性的活动空间如公园、创意园等，其既是社区活动的空间载体，也是社区文化及社区内涵的重要体现。例如，日本越后妻有地区原本成片的田野在艺术家的改造下变成了面域艺术空间，各式各样的艺术品因地制宜地点缀在田野中，使整片田野变成了天然的“美术馆”。艺术家们试图通过艺术品增强对“里山”的表现。日本的“里

山”是指山村故乡的风景，是大部分出生在地方小城或乡下的日本人心中的理想和归宿。在高度城市化的今天，“里山”文化更受重视。内海昭子2006年的作品《为了那些失落的窗》(For Lots of Lost Windows)中增描述到，在广阔的田野间树立起一个类似窗框的装置，更有白色的窗帘随风飘荡，人们通过“假窗”以眺望的视角观看清津川、芋川这些司空见惯的场景。作品《梯田》是越后妻有大地艺术祭的象征作品，描绘了传统耕作稻米的情景，由诗文、梯田风景和农夫的雕塑共同构成，融合了“稻米”和“农”的主题。田野中的艺术品浓缩了越后妻有地区的农耕文化，成为地区的标志，同时也未影响土地原本的使用功能。

2.3 产业提升与转型

地方产业本身源自当地居民的生产生活，艺术介入社区营造的过程势必会对当地产业带来较大影响。日本越后妻有大地艺术祭策划者通过引入艺术文化资本，增加了地方吸引力，并间接地培养了地方艺术人才，借由“策”与“展”，在艺术家的引发下，形成新的“以人为本的文化资源”。由此增加了就业机会，带来了观光经济、人力和财力资源。

艺术祭促使当地旅游产业的兴起与发展。越后妻有大地艺术祭的参观门票约3900日元(折合人民币约290元)，由于艺术祭分布较广，艺术品种类较丰富，参观游览时间为一周左右，从第一届约16万人次的人流量发展到2015年约50万人次的人流量。艺术祭带来的客流直接

带动了当地的餐饮、住宿和购物等商业的发展。艺术祭每三年一届,在闭幕期间,仍可通过林间学校、里山实验室等吸引周边团体到此开办工作坊、讲习所,以及开展野营活动。剧场、舞台与空屋均为学校和企业提供了多样化的培训场地,同时,在非展览期间成为人们观察自然、体验民俗的目的地。经过十五年六届的运营,越后妻有大地艺术祭以艺术驱动观光旅游的品牌效益已经形成。

艺术也为传统产业提供了支持,并帮助其实现升级。越后妻有松代地区将约 500 hm² 的梯田对外招募个体赞助认养,一年后赞助人会获得稻米收成的收益,以创新的方法支持传统产业,使绿地耕种方式得以延续。艺术祭还发起“根”计划,联合当地农民、艺术家和设计师,请设计师到当地考察,重新发现传统材料和工艺的美与魅力,赋予当地农产品和土特产更好的设计、包装以及品牌规划。越后妻有地区的各大美术馆商店的大部分商品是包装散发地域文化之美的大米、面条、猪肉脯、果酱和手工艺品,因此艺术祭还开办网上商店,为商品提供世界范围的销售渠道。

越后妻有地区同时孵化了文化产业。越后妻有大地艺术祭衍生出了一系列盈利性的宣传模式,在展期前,大地艺术祭的导览手册都会在全国书店兜售,内容涉及对作品的布点、艺术家、交通、食宿及观光线路的介绍;在展期后,举办方会出版艺术祭作品的相关书籍,同时创立独立的 ROOOTS 品牌店,专门售卖艺术家利用当地特色材料制作的手工艺品。

2.4 文化产品的传承

精神文化是一个社区的内涵,它一方面以思想、记忆、感受等无形状态存在于市民的意识之中,另一方面则通过一定的物质载体得以保留、传达。以艺术的方式记录曾经的生活历史与文化习俗,交流着民族的精神情感与地方品格,传达着社区的形象气质和群体的智慧,便是艺术介入社区营造最重要的功能之

一。新加坡甘榜格南艺术村是穆斯林聚居区,2016 年新加坡百盛艺术节上,甘榜格南社区居民与两名社区艺术工作者合作完成了 10 幅在彩色花布上的大型画作,用另类艺术手法呈现芳林公园、四马路、亚拉街、百胜楼、哥罗福桥等甘榜格南的地标建筑(图 4)。社区艺术工作者们希望通过这一活动与民众分享来自不同阶层、不同族群的艺术,也希望民众直接参与艺术活动,增强民众对文化遗产的认同感与责任感。

而在越后妻有地区,艺术祭的每个艺术品都是在当地完成的。艺术家们对当地文化进行了深刻思考和挖掘,努力将自己的作品融入到当地环境和当地文化中。“绘本与树木果实的美术馆”是当地最受欢迎的创作,是由真田小学校舍改造的美术馆。北川弗兰邀请插画家田岛征三将校舍“活化”成立体绘本,田岛征三收集了最后 3 名毕业生的故事,并将其构想成为美术馆的主题。他将当地人协助收集的木材、树枝和果实等各种天然材料刷上鲜艳的颜色,组合成象征最后 3 名学生——由纪、由佳和健太的人形;在最后一间教室制作一座飞龙,

象征学子们冲出校园,寻找未来。又如前文提及的《梯田》,也是以当地居民对于水稻文化深深的依赖为主题进行的创作。源于当地文化的艺术创作让当地居民产生了对故乡的思念,重新感受到了人与人、人与大地之间的联结。

3 艺术介入社区营造的支持手段

通过上述分析发现,日本、韩国、美国等国家通过以艺术为核心的各种手段介入,从各个方面有力地推动了社区营造,包括对不同艺术空间类型的运用,运用点式分散布局与面域集中布局结合等方式营造社区,既活化了原来的闲置空间,又以艺术的方法支持和提升了当地传统产业的发展。这种以艺术为核心,从空间、产业和文化等方面介入社区营造,促进社区全面发展,在非展期社区仍然能够有序、有机地发展。然而,艺术的生产除受其自身发展规律的影响外,还受到生产力的制约、资本和权力的支配。政府的支持、外界相关力量的介入以及社区居民的积极参与,无疑均是艺术介入下社区营造成功的关键要素。

图 3 上海静安广场的艺术装置——《韧山水》

资料来源: <http://www.archdaily.cn/cn/775969/yan-chang-shang-de-ren-shan-shui-goa-architects/562c76c8e58eceb4c40001df-flexible-landscape-goa-architects-photo>, <http://www.zhulong.com>。

图 4 新加坡甘榜格南社区实景

资料来源: <http://news.panyou.com/travel/201403/652.html>。

3.1 政府支持是社区营造成功的关键

社区艺术是普通民众的文化需求,而政府能为艺术所做的,即创造一种能够促进文化艺术事业发展、为所有艺术家提供更多机会的环境。

公共艺术资金来源主要是国家基金、开发商的“百分比”、私人资源捐助等,这种传统的资金赞助模式,使买单者的文化意志投射到艺术作品中成为必然。当社区艺术作为一种公共艺术代表的是整体社会需求的时候,建立一个合理的资金支持制度尤为关键。

例如,1959年美国费城立法制定了一项关于重建项目的合同条款,要求不少于1%的建设预算用于艺术创作。这一条款被称为“百分比”理念,该理念在欧洲极其盛行,体现了政府从政策法规上对艺术发展给予的有力支持。

又如,日本越后妻有大地艺术祭在推广财政、宣传、组织和政策等方面均得到了所在地区文化厅、总务省、国土交通省等政府部门的支持。其中,项目内部的组织与运营机制及资金来源在最初两届由政府负担,从第三届开始才转向由民间文化艺术振兴财团、艺术基金和企业赞助共同支持。地方政府的观光交流部也参与到对艺术祭项目的推广与宣传工作中,有效打造着越后妻有大地艺术祭的品牌。新潟县政府推动了包括“市町村合并计划”“NEW 新泻里内创计划”等在内的社区营造项目,鼓励和支持艺术家利用公共空间创作公共艺术。

3.2 外界力量介入有助于社区营造创新

当社区发展到一定程度后,外界力量的介入可以为社区发展提供新的思路,如日本越后妻有大地艺术祭的规模堪称全世界最大的国际艺术节。

越后妻有地区的发展是多方力量协同合作的结果。据悉,越后妻有大地艺术祭的项目总资金有1/4来自当地政府拨款,1/4来自观众门票收入,另外1/2的资金来自不同的合作渠道。企业、机构以及志愿者小队是艺术祭发展的重要

力量,如日乐思公司的会长福武总一郎自2003年起介入越后妻有大地艺术祭项目,强有力地支持了其良性发展。由城市志愿者组成的蛇队志愿者(Kohebi-Tai)小队在艺术祭发展过程中协助社会组织为当地居民策划活动、提供服务。由此可见,外界力量的介入及积极参与是越后妻有大地艺术祭发展成功的重要因素。

3.3 社区居民是社区营造发展的主体力量

艺术介入社区营造,体现的是当地居民的文化需求,因此当地居民的参与不仅是艺术创作的源泉,还是检验艺术作品是否符合社区精神的不可或缺的力量。例如,越后妻有大地艺术祭的创办人北川弗兰,在大地艺术祭正式筹备至开展的四年半时间里,亲自到当地进行了2000场以上的说明会,才得到了乡亲们的理解和支持。居民将自家荒废的房屋及田地交由组委会和艺术家进行活化,并投入到艺术祭的筹备、布展以及后勤支援工作中。越后妻有大地艺术祭深受当地居民的喜爱,与居民的深入参与有着密不可分的关系。又如,台湾自20世纪90年代实施社区总体营造计划以来,已获得较多相对成熟的经验,其中重要的一点经验便是当地居民自下而上地参与了社区营造。

4 结语

纯粹物质层面的装饰往往成为当下城市再生的重要表象,这一艺术介入社区的做法只是从艺术中抽取了最肤浅的部分。真正的艺术社区营造是让艺术与人形成一种互动、分享且非强制性的关系,追求的是让社区充满活力,以服务人的精神需求。因此,艺术介入社区不仅是对物质空间的创造,还是对艺术文化的融入、艺术产业的发展的促进,更是对艺术空间的设计。社区营造是社区发展的过程,在这个过程中既需要政府

各界力量的协助,又需要当地居民积极地自下而上的参与。■

【参考文献】

- [1] 曾旭正. 台湾的社区营造 [M]. 台北: 远足文化事业股份有限公司, 2009.
- [2] 鲍梓婷. 景观作为存在的表征及管理可持续发展的新工具 [D]. 广州: 华南理工大学, 2016.
- [3] 杜涵. 整合文化规划的地方城市规划体系调整 [D]. 广州: 华南理工大学, 2013.
- [4] 陈可石, 高佳. 台湾艺术介入社区营造的乡村复兴模式研究——以台南市土沟村为例 [J]. 城市发展研究, 2016(2): 57-60.
- [5] 赵志红. 当代公共艺术研究 [M]. 北京: 商务印书馆, 2015.
- [6] 蔺佳. 越后妻有, 从冬眠中苏醒 [J]. 艺术世界, 2011(258): 15-20.
- [7] 刘雨菡. 中国台湾地区社区总体营造及其借鉴 [J]. 规划师, 2014(S1): 200-204.
- [8] 黄瑞茂. 社区营造在台湾 [J]. 建筑学报特集: 台湾建筑综述, 2013(4): 13-14.
- [9] 张婷婷, 麦贤, 周智翔. 我国台湾地区社区营造政策及其启示 [J]. 规划师, 2015(S1): 62-66.
- [10] 陈华. 公共艺术设计与城市公共空间的关系 [D]. 武汉: 湖北美术学院, 2007.
- [11] 姚健, 白雪. 台湾创意社区营造中空间构建与优化探究——以台湾车埕社区改造设计为例 [J]. 艺术设计研究, 2015(4): 90-93.
- [12] 赵容慧, 曾辉, 卓想. 艺术介入策略下的新农村社区营造——台湾台南市土沟社区的营造 [J]. 规划师, 2016(2): 109-115.
- [13] 王旻. 公共艺术介入城市文化建设的形式——公共艺术规划模式探究 [D]. 无锡: 江南大学, 2013.
- [14] 耿欣, 陈可石, 高若飞. 植根于地区风景和环境, 通过艺术节实现地区振兴 [J]. 中国园林, 2014(1): 88-92.
- [15] 刘小蓓. 日本乡村景观保护公众参与的经验与启示 [J]. 世界农业, 2016(4): 135-138.
- [16] 鲍梓婷, 周剑云. 当代乡村景观衰退的现象、动因及应对策略 [J]. 城市规划, 2014(10): 75-83.

【收稿日期】2016-06-15;

【修回日期】2016-07-05

治理结构视角的艺术介入型乡村复兴机制

——基于日本濑户内海艺术祭的实证观察

□ 陈 锐, 钱 慧, 王红扬

[摘 要] 文章以日本濑户内海艺术祭为研究对象, 从治理结构的理论视角出发, 结合多次实地考察和相关资料搜集, 研究艺术介入型乡村复兴的机制。文章在研究过程中, 重点关注艺术介入背景下的艺术家、开发商、游客及村民四类建设主体, 并从时间线索和主体聚焦两个维度, 分析了各类主体的行为方式, 以及由此建构起来的治理结构, 提出了作为一种乡村复兴的局部干预手段, 艺术介入型乡村复兴机制的核心内容在于艺术文化的柔性介入和治理主体的多元参与。

[关键词] 乡村复兴; 治理结构; 艺术介入; 日本

[文章编号] 1006-0022(2016)08-0035-05 [中图分类号] TU981 [文献标识码] JA

Art Intervention In Rural Renaissance From Governance Structure Perspective: A Positive Study Of Setouchi Art Festival/Chen Rui, Qian Hui, Wang Hongyang

[Abstract] The paper studies the art involved rural renaissance from governance structure viewpoint based on positive study of Setouchi Art Festival. The paper analyzes the behavior of artists, developers, tourists, and villagers from temporal and subjective angles, and their governance structure, proposes soft intervention and multiple stakeholders are crucial to art as an intervention approach of countryside regeneration.

[Keywords] Countryside regeneration, Governance structure, Art intervention, Japan

1 乡村复兴路径的多元化

当下, “中国乡村如何发展”的主导话语权依然由政府掌握, 自 2006 年中央一号文件提出“社会主义新农村建设”开始, 乡村建设就俨然成为各级政府的工作重点。只是在“政府主导”的建设模式下, 乡村建设在经历初始的蓬勃发展和效益显化后, 问题也接踵而至: 乡村建设中的“照葫芦画瓢”难以避免; 村民习惯了对政府的统一安排进行全盘接受; 政府资金有限造成建设项目的断裂和不可持续……

回顾历史, 乡村建设从来也并非只有政府的“一元介入”, 从“皇权不下乡”的乡村自治传统, 到梁漱溟、晏阳初的民国乡村建设实践, 再到“知识青年”的上山下乡, 乡村建设应该是一个充满探索、多元共生的过程。因此, 当下乡村建设更应呼吁多元的建设主体和手段, 探索多元的乡村复兴和建设路径。

在乡村复兴的热潮下, 越来越多拥有明确建设目的, 且具有开拓性、先锋性的乡村建设如雨后春笋般涌现, 目前中国已有 50 余处乡村建设实践^[1], 艺术介入是其中极具特点的一类, 相关案例包括“碧山计划”^①、“许村计划”^②等。艺术介入类的乡村复兴常借用先锋性、非常规的艺术手段, 其建设行为已经与艺术家的个人创作相融合。但是, 中国的案例大多停留在起步阶段, 建设效应仍有待观察。笔者借助对日本濑户内海艺术祭的多次走访和调查, 尝试对这一成熟的艺术介入乡村复兴实践进行实证观察, 以期为中国相关实践和地区发展提供借鉴。

2 治理结构的理论视角

2.1 研究综述

现有针对艺术介入类乡村复兴的研究主要集中在

[作者简介] 陈 锐, 南京大学建筑与城市规划学院硕士研究生。
钱 慧, 南京大学建筑与城市规划学院助理研究员。
王红扬, 通讯作者, 南京大学建筑与城市规划学院教授。

艺术学、景观学领域,关注点也较多停留在对现象的描述和借鉴上^[2-4],或是对当代艺术的发展和启示上^[5]。而将艺术介入作为一种特定的乡村复兴路径展开研究的并不多,特别是对乡村复兴实践的研究,以及对建设过程中治理结构的研究还鲜有涉及。

2.2 理论视角

自20世纪80年代开始,治理理论(Governance Theory)逐渐成为具有广泛影响力的社会科学理论。其中,西方学者库伊曼(J Kooiman)从对“社会控制论系统的治理”(Governance of Sociocybernetics)的研究转向对治理结构(Governance Structure)的关注^[6]。中国的研究则开始将对治理结构的关注投入到乡村治理领域,包括乡村治理结构的概念、特定的乡村建设结构特征等^[7-9]。虽然学界对于治理结构的概念还未达成共识,但是对于治理结构的核心是关注治理主体在过程中的行为方式,以及由此形成的对治理关系的认识基本一致。

在艺术介入乡村复兴的实践中,多元的建设主体是其重要特征。笔者从治理结构切入,将重点关注艺术介入过程中各个建设主体的行为模式,特别关注其他主体如何与艺术家进行互动,又如何通过艺术参与到复兴实践中。

本文将从两个维度分析日本濑户内海艺术祭实践中的治理结构,首先是对艺术复兴始末的回顾,以时间阶段为线索分析治理主体的参与方式;其次是逐个审视各个主体,聚焦各主体在整个复兴过程中的具体行为和互动机制。

3 日本濑户内海地区艺术复兴始末

3.1 背景:日本乡村复兴的路径转向

日本乡村在经历了第二次世界大战的满目疮痍之后开始走向积极复兴之路,通过近七十年的乡村建设和复兴,日本的乡村在公共服务、基础设施及居民收入等方面的城乡差距基本消除。总的来

说,日本第二次世界大战后的乡村复兴历程大致分为三个阶段(表1),在运用了产业发展、设施建设和特色塑造等建设策略后,乡村建设开始采取更多样的手段去满足人们对文化艺术等精神层面的需求,其中艺术成为激发乡村活力、带动乡村复兴的触媒。日本经过艺术介入型乡村建设实践,使乡村摇身一变成先锋、前卫艺术的舞台,相关实践包括新泻县越后妻有地区的大地艺术祭、香川县的濑户内海艺术祭等。

3.2 日本濑户内海艺术复兴历程回顾

3.2.1 早期阶段:生态破坏与人口流失的双重阵痛

濑户内海是位于日本九州、四国、本州几个岛屿之间的内海,领海面积达19 700 km²^[4]。濑户内海作为连接日本本州岛和九州岛的交通水道,曾担负着日本沟通朝鲜和中国的通道作用。要素的汇集和流动促使该地区在17世纪就先于其他地区迎来了海岸带的开发和港町的繁荣,并在19世纪正式进入了人口激增与大开拓时代^[10]。第二次世界大战后,随着以广岛为中心的大都市圈的建设,整个濑户内海地区的城市化进程加快,然而大量重工业工厂密集集聚导致的水俣病、哮喘病及光化学事件的频繁发生,使濑户内海中的各个岛屿开始逐步走向衰落,岛上原住民逐渐搬离,渔村持续萎缩。虽然自20世纪70年代起,日本相继制定十余部法案试图保护海洋环境^[11],但是濑户内海诸岛依旧处于生态环境被破坏和本土人口流失的双重阵痛之中,修复之路较为漫长。

3.2.2 旅游开发阶段:文化艺术手段的复兴肇始

20世纪80年代,濑户内海的诸多岛屿在工业大发展后逐步被废弃。1987年,日本商人福武总一郎从东京回到家乡冈山县,他一方面感受到国际化大都市和偏远地区的悬殊落差,另一方面也感受到濑户内海疮痍背后的自然风光魅力,这使他意识到重塑濑户内海的迫切性,他斥巨

资购买下濑户内海的直岛部分地区进行旅游地产开发。为了提升直岛的知名度,1992年他与建筑师安藤忠雄合作,安排其主持设计直岛的酒店和美术馆,从而使直岛开始受到关注。福武总一郎借由这个契机开始思考以艺术作为核心的复兴手段,重塑地区活力。

3.2.3 “艺术之岛”营造阶段:系列化的艺术活动塑造

直岛当代艺术博物馆的开幕,打出了第一张“艺术名片”,福武总一郎紧随着的目标是营造全域的艺术氛围,塑造“艺术之岛”。从1994年的首次户外艺术展览“Out of Bounds”开始,福武总一郎陆续策划了数次艺术展览,其中1998年的“家”计划真正使艺术和本地村民产生紧密联系。艺术家将江户时代遗留下来的古旧房屋进行改建,借助现代艺术的方式唤起居民的本土记忆,创造了兼具时间记忆和前卫体验的直岛专属艺术作品。通过多个艺术活动,直岛的艺术氛围得到不断强化,也吸引了更多的游客。同时,乡村社区自身也逐步发展成熟,村民的自主性借由一系列艺术互动被唤起,开始主动参与到乡村营造中。

3.2.4 全域濑户内海国际艺术祭阶段:“艺术之海”的诞生

直岛在一系列的艺术活动开展后成为炙手可热的旅游目的地,草间弥生、安藤忠雄和大竹伸朗等前卫艺术家的作品更使其蜕变为艺术的圣地。2010年,日本总务省、经济产业省和国土交通省等政府部门也试图依靠直岛推动周边的荒废岛屿复兴,同年7月,由香川县总体策划的濑户内海国际艺术祭正式开幕(图1)。首届艺术祭将艺术活动扩展到了包括直岛在内的7个岛屿上,超过130位国内外艺术家前来进行创作,三个月的时间共吸引了94万人次到访,到访人数超过事前预计的3倍^[12];三年后,第二届艺术祭的活动范围更是扩大到了14个岛屿和港口,并融合更丰富多样的艺术活动,使游客在巡游不同岛屿的艺术作品的同

时，邂逅美丽的濑户内海风光。濑户内海诸岛摸索出了成熟的借由艺术作为媒介实现区域复兴的路径，其“艺术之海”的地位逐渐明晰。

4 治理结构视角下日本濑户内海地区艺术复兴机制剖析

在对濑户内海艺术祭的复兴历程进行回顾后，本文试图进一步对复兴过程中的四类主体——艺术家、开发商、游客及村民展开细致的剖析，探究濑户内海地区艺术复兴机制。

4.1 艺术家——艺术转型的吸引核心

艺术家是濑户内海艺术祭的绝对主角，其艺术创作是后续一切活动吸引力的源头。自 21 世纪以来，当代艺术创作日益重视艺术家、作品场所与观者之间的相互关系^[13]。在濑户内海艺术祭中，艺术作品和社会、自然、环境越来越紧密契合，促使当代艺术的公共性转化。不同于传统户外艺术展，濑户内海的艺术作品不再一次性地随展览结束而被拆除，已然转变为当地公共事业、公共艺术景观的一部分。散落诸岛的艺术作品和特定的空间相结合，创造出独一无二的艺术语境，且不能被复制到别的美术馆中。

艺术家先是受到企业集团的邀请进行艺术创作，而创作又以乡村为背景、思考如何让村民参与创作，最后再用艺术作品去吸引游客。在这一过程中，艺术家本身并没有主导大规模的物质空间更新，而是创造艺术作品，使之成为新的吸引点，并促使文化艺术产业和旅游产业的融合，催生出了众多新型产品和服务。艺术家实际上成为联系各个治理主体的纽带，并改变了乡村建设中由上至下或由下至上的单向流动，缔结了网络式的治理结构基础。

4.2 开发商——文化资本的商业运作主体

法国社会学家皮埃尔·布迪厄(Pierre

表 1 日本乡村复兴历程总结

时间	政策 / 文件	乡村发展策略	成效
1960 ~ 1980 年	“经济社会发展计划”：乡村经济产业化与区域均衡发展以缩小城乡差距	保护自耕农民，促进粮食增产	日本农业基本实现了机械化、化肥化、水利化和良种化
1980 ~ 2000 年	“造村运动”：以政府为主导，强化各地特色进行差异化发展，提出“1.5 次产业” ^③ 发展计划	“一村一品”，以各地龙头特色产品为基础的区域经济发展模式	探索适合本国的农村复兴模式，城乡差距基本得到消除，农民的生活条件大大改善
21 世纪至今	乡村物质建设转向精神文化的追求	以文化和艺术作为核心触媒的乡村复兴	出现丰富多元建设手段的乡村复兴实践

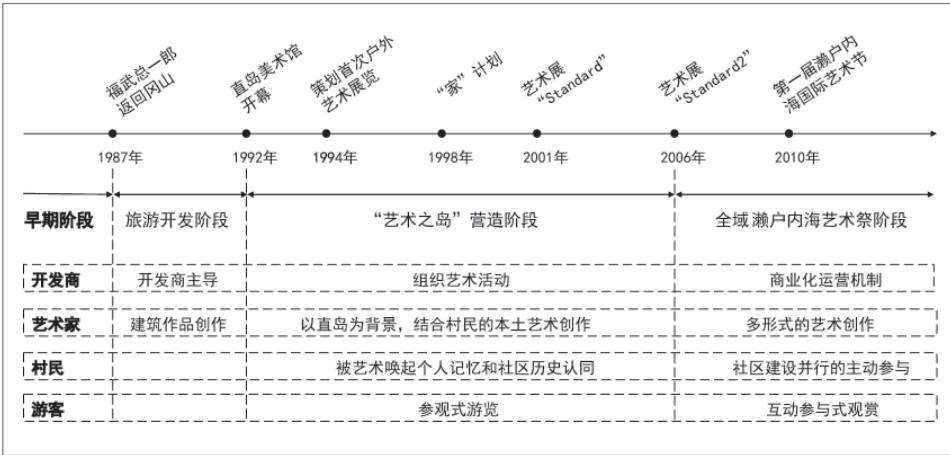

图 1 濑户内海艺术祭发展历程

Bourdieu) 认为任何与文化及文化活动有关的有形和无形资产，虽然不像经济资本那样可以进行量化操作，但是却发挥着与金钱和物质财富等经济资本相同的作用^[14]。从安藤忠雄为直岛量身定做的艺术建筑开始，福武总一郎便嗅到了“文化资本”(Cultural Capital)的巨大价值。随后，贝乐思集团(Benesse Holdings, Inc.)以及福武财团共建的“贝乐思直岛艺术基地”负责后续项目运作，通过一系列的博物馆、艺术建设活动将地区的文化资本“场域化”，岛屿逐步蜕变成为当代艺术和建筑的朝圣之地，当地的酒店业、民俗展示及餐饮业得到繁荣。

而后，开发商通过成熟的商业运作方式，包括宣传、营销、策划及运营等环节，对文化资本进行持续性经营，通过推广艺术获得商业回报，使得直岛的“文化资本”进一步成为地区复兴的触媒。多样的宣传方式很好地推广了艺术节，

多种宣传渠道并行也体现出商业运作机制的成熟^[15]，而相关的旅游附属产品，如鉴赏护照、游览通票等游览产品进一步加强了艺术的消费。

濑户内海艺术复兴在商业资本运作与艺术观览中找到了一个平衡点，使资本成为激发要素流动的触媒，但又不至于过分商业化，使得艺术“符号化”“空洞化”。开发商在这一过程扮演了一个组织者的角色：财团邀请艺术家进行持续性的艺术展览，投资基础设施建设，帮助乡村社区缓解资金困境，运用成熟的商业运作手段吸引了更多的游客。企业调动了各种资源要素，活化了艺术复兴的过程，并使各个主体都能从中获益。

4.3 游客——深度参与城乡互动

从民族学角度来说，文化旅游是“基于需求一种全新的深层次文化经历，无论是在审美、知识、情感还是心理方面的特殊旅游活动”。文化旅游力图营造

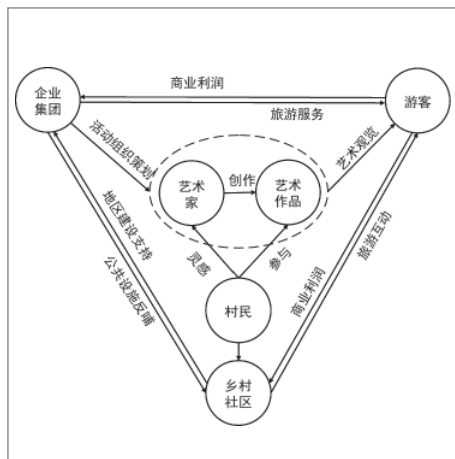

图2 艺术介入的乡村治理结构

思考型的学习氛围，而这一点只有通过深度参与到文化产品之中才能实现^[16]。但是，要想获得濑户内海艺术祭的在地体验就必须跨越地理的阻隔，来到这些“与世隔绝”的小岛上。濑户内海艺术祭的游客，有近七成是从香川县外的其他地区专程赶来的，波折的路途加强了游客的旅游体验，使其从踏上渡船前往濑户内海诸岛的那一刻起，便开始了艺术之旅。

游客蜂拥而至，媒体、学者积极关注，为孤立一隅的濑户内海诸岛带来了城市的要素流动，附带的资源进一步衍生为乡村复兴的动力，“城乡互动”的理想图景渐渐清晰。反观中国的乡村旅游，其吸引范围常局限在城市近郊，传统的“农家乐”发展模式依旧明显，若想强化游客的文化体验，就需要进一步塑造具有深度参与性的乡村旅游产品，才能为乡村创造可持续的效益。

4.4 村民——艺术介入社区建设的参与者

以艺术为手段的乡村复兴常受到这样的质疑——村民和艺术的脱离成为常态，最后沦为艺术家和精英分子的作秀^⑤。单从村民的态度看，濑户内海艺术祭避免了这样的困境，获得了较高的村民认可。实际上，艺术家在艺术创作过程中就试图与村民互动，使之不至于“游离于世外”。从早期的“家计划”到后期丰岛横尾美术馆的建设，艺术家一直秉

持着“通过艺术作品关联本地社区”的出发点。无论是通过将老宅改造为先锋艺术作品的展览场所，还是使美术馆成为展览本地居民生活的舞台，艺术作为桥梁强化了村民与艺术家、游客的交流，村民也开始在与现代艺术的碰撞后重拾对各自的生活、历史与文化的关注。

另外，村民参与艺术创作的过程与日本社区的建设历程密切相关。从20世纪70年代的“一村一品”运动开始，日本的乡村居民逐步参与到乡村社区建设中，村民参与制定乡村规划的活动逐步制度化^[17]。到20世纪90年代，村民主导、政府协作和社会支持的“村民主体型”社区营造成为乡村建设的中流砥柱^[18]。而直岛的艺术活动正好与社区居民逐步唤起的自主意识契合，艺术成为激发乡村社区优化成熟的触媒。愈发成熟的乡村社区也成为村民的代表，参与到与开发商、上层政府的博弈中。

借助艺术节的契机，村民与到访的游客产生互动，而乡村社区层面所组织的语言培训、农产销售和乡村展览等增加了村民与游客互动的机会。艺术节使得村民和游客不只是“生产者—消费者”的经济利益关联，且有了精神文化上的沟通交流。

4.5 艺术介入乡村复兴的治理结构缔结

通过对上述四类治理主体具体行为模式的分析，可构架出艺术介入的乡村复兴治理结构（图2）。

艺术家及其艺术作品是这一治理结构的核心，成为关联开发商、游客与本地村民的桥梁，形成网络式的治理沟通基础。福武总一郎及其企业集团发起并组织艺术节的运作，引入成熟商业运作模式和强大的资金支持，还将部分旅游收入以公共设施投资的形式反哺给乡村社区，为这跨越三十年的可持续艺术复兴提供了保障。游客被艺术作品吸引到此，在探索散落乡村的艺术作品同时，也驻足观赏乡村风景，与村民在艺术的

平台中互动，而旅游消费也为企业和村民带来了收益。村民则被艺术家激发参与到艺术创作当中，并随着旅游业的发展进行民宿、餐馆的经营，逐步在本地发展复兴中掌握更大的话语权，同时村民的支持也保障了艺术节的可持续运营。

在四类治理主体所缔结的治理结构下，濑户内海艺术祭逐步达成其发展目标，即通过将现代艺术、前卫建筑与自然和历史产生共鸣，通过可持续的艺术活动，培育艺术和地区的共生关系，促进乡村社区的发展，强化乡村和城市之间的互动。

5 启示

濑户内海艺术祭作为一个获得巨大成功的乡村复兴案例，为当下中国诸多以艺术介入为手段的乡村建设提供了丰富的启示。而本文从治理结构的视角对该案例进行具体的剖析，将从四类主体的角度总结艺术介入型乡村复兴的机制。

5.1 艺术文化的柔性介入

在濑户内海诸岛的艺术复兴中，艺术文化成为一种全新的乡村复兴抓手，这背后代表的是一种更为柔性的建设介入。柔性首先体现在具体建设策略上，引入艺术作品渐进式地推进微细更新，避免大规模空间更新时的矛盾激化。其次还表现为“颇有耐心”的营造模式，在横跨近三十年的持续建设中，完成了从单个建筑逐步扩大到周围诸岛、从零星的艺术作品到真正艺术圣地的蜕变。反观中国的乡村复兴，不但内容的营造常常仍停留于表面的“涂脂抹粉”，而且建设方式也开始复制城市建设式的“大兴土木、移山填海”。

乡村复兴，如何平衡地区原有的风土人情与商业开发之间的关系一直是一个难点，艺术介入提供了一个更加柔和的系统干预手段。当然，这种方式有其推广的局限，艺术介入实际上并不能完全解决乡村在物质和经济方面的问题，

但正如福武总一郎指出的：“艺术要引导大众，艺术自身不是主要的，这不是单纯的观赏，应该具有提升观者生活方式的可能性，这才是艺术的魅力所在”^[13]。

5.2 多元主体的治理参与

在艺术介入的背景下所建构的多元乡村治理结构中，各个主体各有所长，各类主导力量能够发挥各自的优势并相互补充。村民的自主意识被艺术家所激发，逐步参与到乡村建设中；游客被艺术作品所吸引，进一步促进城乡互动；开发商提供的更多样的融资渠道可以缓解基层乡村社区建设的资金问题。艺术介入的复兴手段引入了多元的乡村建设主体，并进一步引发治理结构的嬗变，最终形成一个相互制衡、共同协调、积极反馈的复兴机制。中国的乡村建设应该探索适应自身的发展路径和治理模式，培植多元的建设主体，从而构建更全面的职能分工机制、更公平的利益分配格局、更持续的建设模式，逆转当下乡村建设“千村一面”的困境。

5.3 艺术介入的本质：系统性乡村复兴的局部干预

以艺术文化为代表的这类复兴策略在日本能够顺利实现，与日本当前独特的政治、经济及文化背景密不可分。国家政策层面的土地规划、投融资体制、环境保护要求、村民参与制度，以及地方层面的基础设施建设、污水固废设施建设都是保障其成功实施的先决条件。当下中国无论是在法规政策层面，还是技术手段层面都不成熟，濑户内海的成功经验或许很难直接复制，但需要看到，乡村复兴是一个综合的系统工程，很难一蹴而就，探索合适的局部干预手段却是可行的。濑户内海艺术祭的经验在于引入了新的要素和主体，构筑了新的乡村治理结构，并由此成为后续变革的源泉。所以，这些看似“剑走偏锋”的复兴手段，通过局部干预去牵动系统性的乡村修复，它们前卫大胆的乡村复兴实验为中国乡

村系统的完善提供了有益的借鉴。

[注 释]

- ①碧山村位于安徽省黟县。“碧山计划”是关于知识分子离城返乡，在农村展开共同生活，以各种方式为农村政治、经济和文化奉献才智，重新赋予农村活力，再造农业故乡的构思与实践。该计划由欧宁与左靖在2011年发起。
- ②许村位于山西省和顺县。“许村计划”是在2007年由艺术家渠岩发起的以“艺术介入乡村”和“艺术修复乡村”为主题的乡村建设，并连续举办三届许村国际艺术节。
- ③即以农、林、牧、渔产品为原料所进行的工业生产活动，并通过该生产活动增加农产品的附加值，延长农业产业链，提高农业综合效益。由于该生产活动是介于第一产业和第二产业之间的概念，所以称为“1.5次产业”。
- ④数据来源于维基百科的濑户内海词条，网址为https://ja.wikipedia.org/wiki/内海#cite_note-2。
- ⑤2014年，哈佛大学社会学学者周韵发布长文《谁的乡村，谁的共同体？——品味，区隔与碧山计划》一文，全面质疑“碧山计划”。其认为“碧山计划”的审美是精英主义的，试图取悦的是中产阶级知识分子的趣味，真正的村民却被排除在外。随后，“碧山计划”发起人欧宁在网络上为“碧山计划”辩护，并在网友中引发热烈的辩论。

[参考文献]

- [1] 左靖. 碧山02：去国还乡[M]. 北京：金城出版社，2013.
- [2] 李晓峰，苗彤.“里山”村落的“大地艺术祭”——2012第五届“日本越后妻有大地艺术祭”[J]. 公共艺术，2013(1)：94-105.
- [3] 耿欣，陈可石，高若飞. 植根于地区风景和环境，通过艺术节实现地区振兴[J]. 中国园林，2014(1)：88-92.
- [4] 周静敏，惠丝思，薛思雯，等. 文化风景的活力蔓延——日本新农村建设的振兴潮流[J]. 建筑学报，2011(4)：46-51.
- [5] 文凤仪，莫一新. 城市雕塑以外：日本越后妻有“大地之艺术祭”公共营建行动引起的反思[J]. 雕塑，2007(2)：68-70.

- [6] Kooiman J. Modern Governance: New Government-Society Interactions[M]. SAGE Publications, 1994.
- [7] 贺雪峰，董磊明. 中国乡村治理：结构与类型[J]. 经济社会体制比较，2005(3)：42-50.
- [8] 徐晓全. 当代中国乡村治理结构研究：现状与评析[J]. 领导科学，2014(8)：4-7.
- [9] 刘晔. 治理结构现代化：中国乡村发展的政治要求[J]. 复旦学报 社会科学版，2001(6)：56-61, 79.
- [10] 山口彻. 濑户内群岛与海上通道[M]. 东京：吉川弘文馆，2001.
- [11] 陈飞，陆伟，蔡军. 日本重化工型临海工业建设经验及启示[J]. 现代城市研究，2014(3)：21-27, 44.
- [12] 井原健雄. 「瀬戸内国際芸術祭」について思うこと[J]. 調査月報，2011(288)：10-25.
- [13] 潘力. 重塑“希望之海”——记日本“2013濑户内海国际艺术节”[J]. 上海艺术家，2014(1)：50-55.
- [14] 彭颖，刘太平. 激活城市——城市建筑文化资本与城市历史街区复兴[J]. 城市建筑，2009(2)：14-16.
- [15] 北川フラム. 瀬戸内国際芸術祭実行委員会. 戸内国際芸術祭2013[M]. 日本：美術出版社，2014.
- [16] 麦克切爾，克羅斯. 文化旅游与文化遗产管理[M]. 朱路平，译. 天津：南开大学出版社，2006.
- [17] 王郁. 日本城市规划中的公众参与[J]. 人文地理，2006(4)：34-38.
- [18] 王国恩，杨康，毛志强. 展现乡村价值的社区营造——日本魅力乡村建设的经验[J]. 城市发展研究，2016(1)：13-18.

[收稿日期] 2016-04-20;

[修回日期] 2016-06-01