

从 798 艺术区到“碧山计划”

——论当代中国艺术集群的现状与发展方向

王梓莹

(深圳中科创科有限公司, 广东 深圳 518000)

【摘要】文化艺术产业作为当代产业发展新型模式,是新时代下经济技术共同发展下产物。艺术机构作为主流文化、先锋文化和在地文化诉求的“发生地”,逐渐开始以集群的方式整合在地资源,溶解认知隔阂,呈现出去权利中心化、领域中心化、地缘中心化的生动形态,为以“参与”与“合作”作为主题的文化艺术产业提供的鲜活饱满的实践样本和更具可持续性的拓展前景。基于此,本文就以 798 艺术中心为典型的城市艺术集群与以欧宁在 2010 年开始着手的“碧山计划”对当代中国艺术集群现状以及其效应进行简述分析,并对未来新文化景观发展提出展望。

【关键词】中国艺术集群;现状;公众参与;文化社区;艺术乡建

前言:

美国艺术学者克雷斯(Cress)和珍妮特(Jenet)曾在作为策展工具书的著作《Creating Exhibitions》中强调了蕴含在艺术机构发展中,在不同群体、不同领域见“合作”的重要作用,并以迈克尔·约翰·戈尔曼(Micheal John Gorman)2008年在都柏林圣三一学院科学画廊中进行的跨学科策展团队合作实践作为案例,指出了艺术展示行动通过应用不同经验来集思广益,进行展览开发的活动作为案例,指出了该领域采取分散权利、粘合更广泛的社会群体的方式,实现创新和经济增长的可能性。伊尔·罗格夫(Irit Rogoff)也在其《当代性作为基础结构》(Contemporary as infrasturcture)一篇中指出了:在不断扩张的艺术领域中,集体主义、基础设施将成为化解艺术的现代性与层出不穷的社会政治、文化问题之间权利壁垒的关键。

在中国,北京 798 艺术区作为在城市中心艺术群体与艺术机构聚集,并形成规模化发展的成熟案例,一方面为验证艺术空间基础设施建设将成为该产业发展之沃土这一观点做了重要的铺垫,另一方面也验证了文化领域的集群效应在商品经济市场催化下所带来的可观经济效益、以及其在吸引专业领域人才方面的重要贡献。“碧山计划”则是聚焦在中国有着广泛分布却普遍存在经济结构单一、劳动构成转型缓慢的乡村地区,通过“艺术乡建”的形式,以艺术作为催化剂,充分调动更为广泛、传统、自发的人民群众创造力,整合专业学科与在地文化资

源,最终实现改善乡村环境和民生问题的目的。尽管 798 艺术区不仅解决了因拆迁导致的北京一批艺术家的去向问题,并且早在 2012 年就入驻了近 400 家文化产业,其中包括 UCCA 尤伦斯当代艺术中心、亚洲艺术中心、北京蜂巢剧场等具有重要影响力的艺术机构,在当前多元化、疫情和同质化货币艺术交易的不断冲击下,其相对单一的生态结构、薄弱的产业结构规划以及不断增高的准入门槛便可能成为其持续发展的桎梏和隐患。同样,以“再造乡村”作为动机的艺术乡建活动也面临着诸多挑战,一方面是兼顾主流大众艺术与深入地方文化特色所带来的挑战,另一方面是资源对接的局限性,需要考虑到在远离经济、政策的地域实现盈利的产业转型发展,单从艺术这一角度切入十分有限。因此,本文将就产业集群这一角度,以上述两个艺术集群作为案例,浅论当代艺术集群的现状、存在的问题,并结合多领域集群的实践经验探索其合理可行的发展方向。

一、我国当代文化艺术集群现状概述

产业集群多指以某个产业为核心,因为多个相似产业聚集而形成的经济区域形态,作为资源相对集中的中心城市,北京地区的艺术聚集地已经经历了近 30 年的演化,自 2000 年开始,因其低廉的租金以及清晰的园区规划吸引了诸多艺术家及艺术机构的聚集,结合当时西渐的“LOFT 艺术区”以及“SOHO 艺术区”模式,逐渐得到了各界的关注与支持,成为了极具声誉的当代艺术创意园区。同样作为对老旧城市工业景观进行再设计的“LOFT 艺术区”式文

化集群，位于深圳华侨城原东部工业区内华侨城创意文化园于2004年启动改造，并于2006年正式挂牌，入驻了以OCT当代艺术中心为代表的本土艺术文化机构、建筑师工作室、“打边炉”以及其它立足中国南方，聚焦艺术现场的优质媒体等充满活力的艺术生态。与798艺术区不同的是，华侨城创意园对于园区主体间如何进行系统的资源整合和资源调动，并籍此更好的融入城市社区生活，带来更广泛的经济效益以及社会影响力；2020年由创意园主办的OCT-LOFT创意节活动就是一个很好的范例，从以“城市”、“社区”为主题的论坛活动，到构架起完整公众参与模型的互动工坊，再到公众可以亲手“除魅”创意公司的创意开放日，不仅为艺术文化周边产业发展提供了精准的传播平台，也成为了以不同经济文化传播形式带动当地经济技术与艺术文化发展，延伸艺术产业覆盖范围的实践案例。

除了北京、深圳的“LOFT艺术区”样本外，于2016年前后在原出口工业园的工业厂房基础上改建而成重庆金山库文创园定位西部文创地标，也发展成为了具有川渝在地特色的创意园区（在借鉴“华侨城创业园”实践经验的同时，保留重庆的在地特征进行规划），目前该园区已成为以ADC艺术设计中心为核心的综合文艺集群，同时也以该艺术设计中心为主导，开设了系列联动各个机构、面向青年文艺受众的参与性文化活动，成为了深圳创意园模式在西部城市盎然生长的集群样本。曾经作为大工业厂区的徐汇西岸以2010年的上海世博会作为契机，逐渐发展成为了包括西岸美术馆、上海余德耀美术馆、龙美术馆（西岸馆）等国际化艺术机构在内的艺术集群，于其他城市不同的是，徐汇西岸艺术集群具有更为国际化的拓展策略，先后与纽约的MOMA、法国蓬皮杜艺术中心、古根海姆博物馆建立了交流合作，推出具有国际化视野的大型艺术活动，该区域也缘其依托黄浦江沿岸人文生态，滋生了儿童娱乐、宠物交友等一系列在地人文活动，成为了徐汇西岸居民文化活动的重要公共建筑群。

与中心城市工业区旧改行程的文艺聚集地不同，以安徽碧山为代表的，中小城市、乡镇文化集群具有更加鲜明的在地文化风格，并呈现出政策中心化的特征。碧山计划作为由欧宁和左靖发起的艺术下乡项目，其初衷更加侧重于重新开发安徽地区特有的徽派文化以及逐渐在城市中没落的传统农耕文化、宗族关系、田园景观，一方面为希望远离喧嚣城市的“逆城市化”人群提供新的生活场景，

同时为升级乡村经济机构、优化劳动力机构、传承传统文化遗产提供了具体可行的发力方向。位于江西昌江区因瓷而名的景德镇市，以陶瓷的烧制和贸易为主题，形成了极具地域特色的地区文化产业集群，与安徽碧山不同的是，景德镇的产业集群对具体的消费需求以及政策存在一定的依赖，是在陶瓷文化、陶瓷贸易的基础上酝酿、衍生出含美术馆、文化馆、瓷艺工作室、乐队等的一系列活跃民俗机构的文化集群。此外，许多具有鲜明地域特色的以旅游经济为主的城市、乡镇也进行着颇有成效的文化产业集群探索，例如山西平遥古城以及嘉兴的乌镇、西塘，都是以传统地方特色的旅游业为载体，拓展特色文化在新的经济社会环境中的新发展。

二、我国艺术集群发展特点

（一）艺术集群发展具有区域性

对于我国文化艺术产业集群发展而言，由于各个城市、地域之间的文化传统，经济结构，历史沿革具有较大的差异，即使是采用了相似的模式，不同地域间的艺术集群也会有所不同。例如同为“LOFT艺术区”风格的北京与深圳，798艺术区聚集的主要动机在于廉价的房租和以东村艺术群体为代表的北京的旧城改造，成为了最初艺术实验和艺术家创造力的收容所，而后才开始进行秩序的架构和系统的区块划分，而深圳华侨城创意园则是由华侨城集团进行规划的，有规划的构架的城市文化区域生态。这些地域的差异一方面由于市场导向，地区经济结构差异造成了不同地区之间艺术生态发展各方权利结构存在差异，另一方面与当地的社会文化风貌有一定的关系，随着“参与式博物馆”，社区艺术群体的观念逐渐成为艺术机构以及艺术集群发展的主流，这种地域性特征将会愈发明显。

（二）艺术集群发展具有关联性、流动性

化艺术集群作为一种新型经济发展形态，与其他产业集群具有相似的特征——以一个中心为基点，逐渐向周围扩展形成产业生态，或以一个领域为基点（如景德镇），逐渐向更多元的领域扩展形成广泛的影响力，最终可能形成产业文化近似艺术集群。流动性则是因为不通过地域政策和经济发展具有不同的倾向而带来的群体的流动，包括相关的从业者以及机构。例如798艺术研究中心在2022年举办的论坛“边缘与聚落：为什么我们都在燕郊”便是以北京艺术家群体从郊区到城市区，再从城市园区迁移至郊区这一流变作为出发点，讨论影响艺术生态变化和聚集的具体因素，城市新的区域划分、土地的价格、主流的社会问题、新的文化思潮等都

此次论坛中被提及，鲜明的反应了影响艺术集群规模的诸多不稳定因素，以及艺术集群具有一定流动性的特点。

（三）艺术集群发展具有导向性、风险性

目前引导规模性艺术集群的因素，一部分是建筑导向的，例如北京 798 厂建筑独特的包豪斯风格（其中最典型的 Y 形支柱建筑为前北京佩斯画廊的选址）对于倾向于工业中性空间的艺术机构具有独特的吸引力；上海乡伴文旅发起的“理想村”计划，则是通过对乡村老旧特色建筑的改造，以低廉的价格和舒适的自然环境吸引艺术文创产业的注入，从而为乡村的发展带来活力。另一部分为产业导向的文化集群，例如景德镇的文化集群很大程度的受惠于该地始于五代而兴盛于宋代的制瓷传统，同样，位于深圳龙岗区的大芬油画村则是由于其行画产业的独特影响力而形成的文化村落。

而正是因为文化产业区域性、嬗变的特点，导致各地的文化集群缺少具体的实践经验和参考样本，又因其与地域时代的经济发展、政治政策具有较强的相关性，导致不同地域集群的发展难寻规律。与时下较为主流的科技信息产业集群、互联网集群不同，文化艺术产业具有较强的对实体空间的依赖性，其场域带来的独特体验感为该产业“去实体化”的广泛传播（主要指互联网等媒体手段）带来了诸多束缚，这也极有可能成为文化创意集群在互联网时代实现突破性发展的壁垒。

三、我国当前文化艺术集群发展思路与参考模式

（一）加强文化集群产业规模，创新发展模式

以阿那亚在河北秦皇岛以沙丘美术馆为重点搭建的艺术集群为例，加强集群的产业规模不单单指向增加某一集群的数量，要兼顾集群生态的完整性的创新性。尽管阿那亚在秦皇岛的实践具有较强的以文化赋能地产商业的动机，其对于视觉艺术家、舞台美术创作者、音乐制作人、独立影视创作者等资源的整合促成了诸如“编剧工坊”、阿那亚戏剧节、海浪新力量电影计划等具有广泛影响力的文化品牌。位于保定定州市的定州博物馆建筑群作为整合传统文化资源与当代城市资源的范本，同为中小城市、地区结合自身文化基础发展强化集群经济提供的设计参照——将地区博物馆建筑、历史文化遗产、娱乐广场、美食街、年货市场规划在一起，结合大面积的复古建筑群改造逐渐将文化产业形成稳定聚集的文化集群产业，强化集群效应，从而提高该文化集群竞争力。

（二）兼容新型市场经济模式，充分利用信息技术与新媒体实现转型升级

互联网作为当代思想、文化、信息传播的重要载体，为其广泛的使用群体带来了异于往日的的生活面貌、娱乐习惯以及消费手段。近年来，科技手段的创新以及互联网功能的完善、互联网终端体系的不断升级，新媒体艺术品近年得以广泛应用，艺术品市场的线上化趋势一方面使得艺术市场变得更加依赖平台以及品牌，而不是策展人和在地市场。另一方面为艺术品的交易提供了完全不同的规则目前尤其是在艺术交易的二级市场中，互联网生态下的艺术产品逐渐占据了重要的交易份额，而其兼容性的匮乏导致公众极少有机会在城市文化集群中接触并认知这一互联网经济中催生的文化产品，兼容时代性的文化经济模式，拓展线上的集群生态，实现文化产业内容的转型成为了当下文化集群创新发展的突破口。

（三）强化作为文化产业社会责任感，细化内部机构功能的划分

作为地域文化的扩声器、公众精神生活的重要组成部分，文化机构集群除了着重于经济效益之外，同样需要增强对于人文生态及社区生活的关注，以探索社会问题为内容导向，作为具有允许流动性和虚拟性的公共领域，更大范围的释放组织文化生活和政治意见的交流作用。例如：将新冠疫情、战争、女性权利、老龄化等诸多与生活息息相关社会话题纳入到文化机构所关注的主题，逐渐参与到居民生活的改变中去。这将涉及到细化文化集群内部机构功能划分的问题，以及同一家机构不同活动的定位区分问题，将可以带来盈利的商业活动与对于精神文化的关注行为进行细分、有机的兼顾不同的集群功能，从内容的层面实现集群结构的优化升级。

参考文献：

- [1] 让-保罗·马丁 / 编著，王乃一等 / 译. 扩展域.《策展哲学》.中国商报出版社,2021:41-47.
- [2] 波利·麦肯纳-克雷斯，珍妮特·A.卡曼 / 编著，周婧景 / 译.《博物馆策展》.浙江大学出版社,2021:16-19.
- [3] 赵志勇.论中国文化产业的聚集现象——以北京 798 艺术区为例.《艺术科技》,2013,(07):76.
- [4] 欧宁.碧山共同体：乌托邦实现的可能.《新建筑》,2015,(01):17-21.
- [5] 艺婷.策展是艺术与社会发生连接的一种方式.《十二次访问：策展人》.机械出版社,2020:104-110.