

美美与共 II

中国美术学院 美丽中国 实践成果集

合作共赢
城乡研究 /
城乡实践 /
学院创意
艺术文化 /

主 编 / 许 江
副主编 / 宋建明

- 010 序一 / 美美与共 景象缤纷 // 钱晓芳
- 012 序二 / 城市这种“群”——第二届城市建筑文化论坛演讲 // 许 江

合作共赢篇 /

- 020 浙江省杭州市 // 在美美与共中接续努力 // 黄坤明
- 022 四川省自贡市 // 精致自贡 我们共同妆扮 // 雷洪金
- 024 山东省烟台市 // 携手共赢 在城市有机更新中彰显历史文化街区新特色——以烟台朝阳街、所城历史文化街区为例 // 于松柏
- 026 浙江省宁波市 // 院地合作 打造人文海曙 // 彭朱刚
- 028 浙江省慈溪市 // 共建美丽慈溪 共享品质之城 // 徐华江
- 032 浙江省桐庐县 // 校地合作 优势互补 携手共建“中国画城·潇洒桐庐” // 毛溪浩
- 034 福建省厦门市 // 精英文化的活态传承与时势因应——以作为“微城邦”的鼓浪屿为例 // 叶细致
- 038 香港科技大学 // 科技创新与文创制造业的发展 // 曾明哲
- 040 北京大学文化产业研究院 // 美美与共 智慧协同 // 向 勇

城乡研究篇 /

- 044 城市色彩 // 色彩，彰显城市丽质——回顾中国城市色彩规划与营造实践二十年 // 宋建明、翟音
- 054 城乡统筹 // 城乡统筹的多重理论模型与多元实现路径 // 曹增节
- 062 公共艺术 // 公共艺术与城市文化的创作互动 // 杨奇瑞
- 070 城市更新 // 回归生活——宁波老城区街道交通更新实验 // 王炜民
- 078 生态景观 // 生态景观的认识与实践 // 郑 捷
- 088 室内空间 // “原型”设计——当代消费主义设计的地域性与社会性思考 // 谢 天

城乡实践篇 /

城乡策划 //

- 096 集自然之力 建艺术之美 // 牡丹江市镜泊小镇整体策划
- 102 历史中的生活 生活着的历史 // 烟台市朝阳街与奇山所城历史街区策划
- 106 现代张浦 活力张浦 // 昆山市张浦镇总体策划
- 114 创富文化的延续与再造 // 诸暨市店口镇城市公共记忆与城市更新
- 120 枫丹白露 画外桐坞 // 杭州市外桐坞艺术小镇策划设计与运营
- 128 杭州低碳科技城 // 杭州市钱江科技城总体策划
- 134 文化新城 美丽之江 // 浙江文化城策划

城乡规划 //

- 142 大秦气度 第一帝都 // 咸阳市中心城区旧城改造规划
- 150 东方造物 千艺大观 // 南宁市武鸣千艺大观概念规划
- 156 国际艺术之岛 // 厦门市鼓浪屿文化振兴规划
- 164 魅力盐都 多彩自贡 // 自贡市城市视觉形象系统概念规划
- 172 齐鲁之门 大道相生 // 枣庄市枣庄新城城市规划
- 178 曼陀罗城 // 西藏拉萨藏艺文博园规划设计
- 184 世外桃源 创意生活 // 温州市楠溪江文化园修建性详细规划
- 190 风景名胜区中的旅游综合体 // 温州市楠溪江枫孤溪地块修建性详细规划
- 198 水墨瓷韵 承慈拓新 // 慈溪市文化商务区城市美学规划与设计

城乡色彩 //

- 206 美丽色彩催化“美丽海岛”旅游经济 // 舟山市嵊泗列岛色彩规划与边焦岙村色彩改造
- 214 日月同辉 熠彩星云 // 杭州市奥体博览城色彩控制规划及色彩设计
- 220 魅力之城的色彩交响乐 // 重庆市两江建设用地城市建筑色彩研究与规划
- 226 城市色彩的个性与共性 // 张家港市城市建筑色彩研究与规划

建筑景观 //

- 234 穿越与并置 // 宁波鼓楼沿的商、游、文的融合更新
- 246 鲁迅故里的文商之约 // 绍兴市咸亨新天地建筑设计
- 254 景观的非线性叙事 // 杭州市塘栖御碑公园景观设计
- 262 山水诗意 邑郊山地 // 绍兴市嵊州温泉湖旅游区景观设计

室内设计 //

- 272 生态美学观照下的室内设计 // 杭州上林苑会所、西溪绿草地会所室内设计
- 278 看的场所 看不见的设计 // 浙江美术馆室内设计
- 282 建立于地域文化的混搭 // 雷迪森龙井庄园酒店、余姚阳明山庄温泉度假酒店室内设计
- 286 拼贴城市 // 外婆家“潮人汇”新店室内设计

公共艺术 //

- 292 永不落幕的艺术展览 // 杭州市地铁一号线公共艺术设计
- 300 公共艺术与城市历史记忆 // 《播迁崛起》、《古荡蚕桑》、《毛泽东视察小营巷》公共艺术
- 306 温故《万象鼓楼》 // 宁波市鼓楼建筑投影光影秀设计

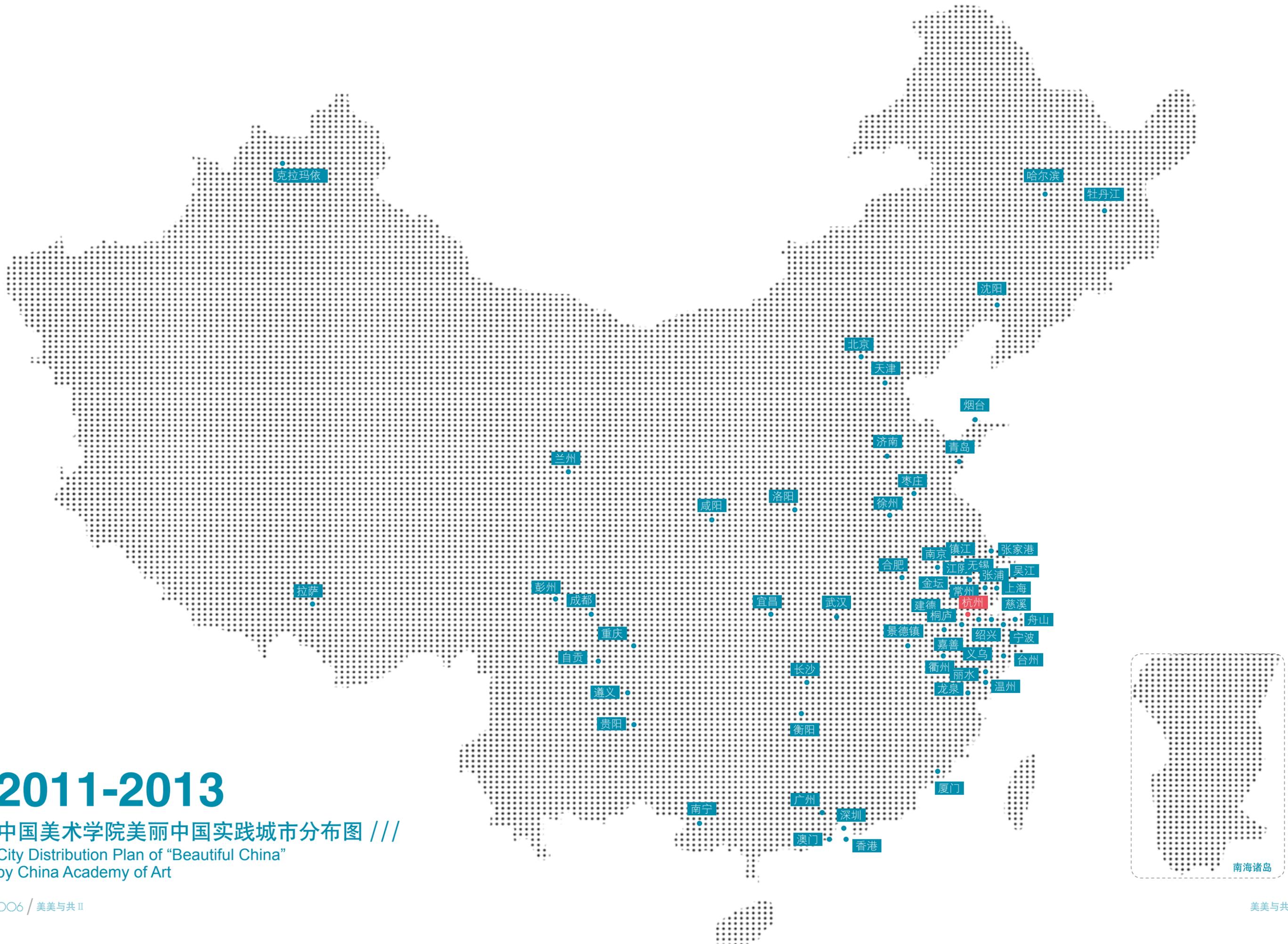
学院创意篇 /

- 314 千村千生 // 实施“千村千生服务基层计划”打造教学教育服务三位一体品牌 // 胡钟华
- 320 新包豪斯 // 中国设计与包豪斯——误读与自觉误读 // 杭 间
- 328 今日民艺 // 陶艺杂记 // 刘 正
- 332 敦品世界 // 艺术生活化 生活艺术化——中国美术学院“敦品”践行 // 余伟忠
- 338 协同创新 // 绘新生活未来愿景 促制造业升级转型 // 俞 坚
- 350 创意研发 // 搭建创意研发机构 推动城市自我更新——杭州市媒体城市研发中心 // 高士明
- 358 设计融合 // 中国美术学院风景建筑设计研究院的发展理念 // 陈 坚

艺术文化篇 /

- 370 精神绽放 // 许江、施慧德国联展
- 378 长卷视界 // 第二届杭州中国画双年展策展的启示 // 王 赞
- 382 重新发电 // 第九届上海双年展
- 388 时代与创造 // 深圳首届中国设计大展
- 394 跨界——传承·设计·创新 //2012 中国杭州文化创意产业博览会
- 400 水陆相望 //2012 中国杭州第四届西湖国际雕塑邀请展

- 406 后记 / 傅肃琴

2011-2013

中国美术学院美丽中国实践城市分布图 ///
 City Distribution Plan of "Beautiful China"
 by China Academy of Art

Preface/

Preface 1//Beautiful City Colorful Scene ///

Preface 2// The Group of City--The 2nd Urban Architectural Culture Bbs Speech///

序 /

序一 // 美美与共 景象缤纷 /// 钱晓芳

序二 // 城市这种“群”——第二届城市建筑文化论坛演讲 /// 许江

序一 // 美美与共 景象缤纷 ///

Preface 1// Beautiful City Colorful Scene//

钱晓芳
中共中国美术学院
党委书记

这几年,美院的许多老师很忙,他们不仅忙碌于学校的三尺讲台,还奔波于全国各地、世界各地,在完成繁重教学任务的同时,学习充电、开眼界、投身于美的事业创造。我们欣喜地看到,如今美院创造美的事业已结出了一个又一个硕果。为了美的事业,老师们不知道度过了多少个不眠之夜,“海阔天空”、“头脑风暴”、“神仙会”,一次又一次的思想碰撞,一次又一次的争执,一次又一次的设想,其中甘苦,只有置身其中才能体会。也许在当时当地,大家觉得没有实质性的成果,但一旦当地方政府有需求时,一旦面对一个项目时,当时的神聊也许就是此时的灵感,一触即发,一发而不可收。也是美院特有的氛围造就,特有的方式塑造,才有美院人特有的思维,特有的品质,也才有美美与共特有的景象呈现。

美美与共,从杭州走向全国。西子湖是孕育美院的母亲湖,我们在回报在回馈养育之恩的同时,也关注到了西南、东南甚至东北,广西南宁、西藏拉萨、四川自贡、福建厦门、浙江宁波、浙江慈溪、山东烟台、陕西咸阳、江苏昆山、黑龙江牡丹江等等,都留下了中国美术学院的创造,西子湖畔的美丽之花在各地绽放,并结出了美丽之果。

美美与共,从城市走向农村。党的十八大提出建设美丽中国,中国美术学院行动迅速。美丽乡村建设,衢州柯城七里乡的农家乐与产品设计,湖州安吉山川乡的规划,舟山嵊泗列岛色彩规划与边焦岙村色彩改造,金华兰溪长乐村、夏李村、诸葛村的策划与营造,温州永嘉苍坡村与芙蓉村等古村落的保护与更新,“千村千生”、“今日民艺”,老师同学们的一个又一个足迹印在了希望的田野上。

美美与共,从艺术走向大文化。文化大发展大繁荣的号召,文化强国、文化强省建设的号角,激起了美院人的创新热情,激发了美院人的创造活力,浙江文化城的方案策划、温州楠溪江文化园修建性详细规划、敦品四季·春季艺术典藏展、首届中国设计大展,一个又一个文化项目的策划与落地,使社会重新认识了中国美术学院。

美美与共,从创新走向创新。浙江文创设计制造业协同创新中心的成立,立志为浙江工业强省建设插上创新创造的翅膀。杭州地铁一号线的公共艺术的完成,为杭城构筑了精美的地下

公共艺术长廊,牵引出人们对杭州文化与历史的回忆,也促进了杭州品质的诗意提升。站在宁波鼓楼沿前,听到从四面八方赶来观看3D影像的市民和游客们发出一阵阵会心的笑声,我深感自豪,那是美院年轻一代教师的创作!实践中,美院年轻的一代在成长!

美美与共,从普及走向品质。旧城改造和古村落保护,中国美术学院的团队始终秉持有机更新,不轻易言拆的理念,坚守传统,坚守文化品质;城市美学体系的建构,注重从色彩、建筑与景观、公共艺术、城市家具等各个维度来塑造和提升城市品质;色彩的规划和实施,改变了人们对色彩的认识,小到一面墙、一幢建筑,大到一个岛屿、一座城市,色彩在人们心目中的地位日益突显;建筑的设计,已不是单纯的建筑物,它和景观、周边环境交相辉映,互衬互托,成为亮丽的风景、凝固的音乐;城市家具的创意更注重与市民之间的互动性,既美化城市,又能体现城市功能。

感谢各地政府对中国美术学院的信任。美院人爱做梦,有许多梦想。然而梦想的实现需要舞台,更需要机遇,是你们给了我们梦想的舞台,给了我们实现梦想的机会。我们会继续努力,用我们的热情、我们的智慧、我们的专业,做更多更好的服务!各美其美,美美与共。

四月的杭州,很美很美。在美丽的季节,回顾美院创造美的历程,是一种享受!

序二 // 城市这种“群”——第二届城市建筑文化论坛演讲 ///

Preface2// The Group of City--The 2nd Urban Architectural Culture Bbs Speech///

许江
中国美术学院院长、
教授、博士生导师

今年是上海世博会三周年。多年来，世博带来的城市话题不绝于耳。今天，我们在当年的“城市未来馆”里，在从前的南市电厂厂房中，讨论建筑与城市文化，那未来与历史交织在一起，回溯与展望交织在一起，老话题再一次令我们深思。

城与群

关于“城”的释义，许慎《说文解字》中说：“城，以盛民也。”这里的“盛”有两层含义：一、盛米、盛饭的“盛”，容纳、聚集之义，意指装下黎民百姓，聚集起一种居有定所的群落；二、兴盛的“盛”，家业兴盛，意指一种资源占有和发展的福祉。城的使命是聚兴百姓。盛与盛，聚与兴，这两层含义都指向以城为界分的利益群体，指向资源汇聚、共享与竞争的核心。

“群”是中国传统文化深根蒂固的观念。它由家族、祖籍、出身、方言口音、教育（门生）、工作地（故吏）等维系着。这些身份的地理疆界，提供“群”的归属感和加权值。其中尤以家族与出生的城域最为重要。在交往中，“城”往往是“群”的意识观念的富矿，进而构成了“人”的身份标志，如北京人、上海人、杭州人等。城的历史风貌、城的社交生活、城的方言口音都将决定“城人”这一群体的划分与归属。

对城市来说，“群”又分“自群体”与“他群体”。城的“自群体”，指一城的利益相关的民，是被称为“我们”的城群体。它往往总以第一人称叙述，叙述者既可能是故事的一个角色，又可能是城的整体。城的“他群体”，指的是别地的民。今日城市建设的要点和难点在于：一、城的自群体的每一员如何共享资源、共享成果；二、有效的他群体——打工者、投资者、学生、游客如何共享城的福祉，进而成为城的自群体；三、在巨型城市或城市带中，各个城市的定位与特征。

风景与认同

美国人类学家达比（Wendy Joy Darby）在《风景与认同：英国民族与阶级地理》（Landscape

and Identity Geographies of Nation and Class in England）中说：“当风景与民族、本土、自然相联系，这个词也就具有了隐喻的意识形态的效力。”城市的风景：山峦、河流、湖泊、公园、广场、老街、古寺等等，葆有人们的日常记忆，培养人们举首抬足之间的所见所感和行为方式。它的效应已经不仅是隐喻的词语效力，更具有人的志趣养成的意义，更具有深厚的地域认同感和归属感的建构意义。人们在城市风景中生活与休闲，由此建构起自己的身份，城市的人的身份。

以西湖为核心的湖山秀色建构了杭州休闲之城的归属感；黄浦江夹江相望的盛景建构了上海国际都城的归属感；天安门、故宫的南北中轴与长安街的东西延伸建构了北京的首都之城的归属感。城市风景既构成城市人群日日相望的景观，又是城民日常生活劳作的剧场，她必然在城民心中刻下深深的烙印，并以某种方式述说城市的精神，箴言般地预见城市未来。如上世纪20、30年代外滩建筑建成，形成远东当时最为壮观的建筑轮廓线。当时就曾有记者著文总结了两种上海城市的特色精神：一种是“making self”，自我塑造，自我传奇；另一种是“upward mobility”，向上的流动性。从洋泾浜到爱丽丝路，再到延安路，再到延安路高架桥；从黄浦江陆家嘴两岸、世纪始末建造的摩天城线，我们可以见证这城言性格预言中魔幻般箴训的力量。随着现代城市的发展，城市的建筑、节庆、活动也一道构成了城市的风景，深刻地塑造城市人的“群”的身份认同和品格归属。大家熟悉的上海双年展迄今已历九届，从“都市营造”、“影像生存”、“超设计”的文化政治学考察，到“海上上海”、“快城快客”、“巡回排演”的城市地理的反思，上海双年展总以上海为城市母题，来思考与演练城市建造的各种命题，并从那里去面对全球的挑战和本土的抵抗。上海双年展以文化的软实力，吸引全球力量，创造了上海城市的文化风景。去年，上海双年展迁到Power Station之后，新一届的主题叫“重新发电”，叙述从发电厂变为美术馆这种思想发动机的时代迁徙，在这里，城市风景所营造的历史故事正在城市和全球的注目下自我延续，城市的风景以可见和不可见的方式同时延伸。

正是这种城市风景的延伸，城市日益出现两种景观：设计出来的景观和劳作中的景观。在上海世博园，中国馆与Power Station遥遥相对，今日的世博标志建筑与往昔的梦工厂记忆遥遥

相对，它们将不同的时间与场所拼接在一起，将不同的记忆和风景拼接在一起，标示着这座工业之城的新的转型与传奇，实现了现代城市风景的新的群化，也在我们心里和体内种下了不断发展和进化的景观意识和群化意识。

在今天的城市中，设计的景观连接越来越频繁，这种设计出来的景观与劳作中的景观往往出现疏离的趋势，很多景观的改造只为观赏与旅游之用，而切断了城民原有的劳作生息的生命脐带。如到处可见的大规模的古城重建，旧城改造带来的空城化、土绅化现象，被今日媒体反复提及的新开发区的“鬼城”现象，大片的人工化绿地，刻意造出的生态标地以增长地价，等等。前天我看到美院一位同学的多媒体创作，荧屏上是法国埃菲尔铁塔，用手机点击，屏幕即转换为各地仿建的埃菲尔铁塔。话外音是对以这种“山寨”作为家园背景的人们的采访。众人的希望几乎众口一词，都要去看看真的埃菲尔铁塔。这是一种典型的仿像现象，一种“文化飞地”现象。之所以说是“文化飞地”，即它所建构起来的是一种山寨的身份，虚拟化、浅表化的身份，家园迷失与丧乱的身份。

在波澜壮阔的造城运动中，千城一面的不仅在于景观，而且还包括景观宣传的方式，包括城市家园的建造与想象的方式趋同。我们看到众多的城市广告宣传片，其中的结构千篇一律，只是景观图像的替换。这种内在结构的趋同，说明了宣传者和建造者对未来的想象及其方式的单一与趋同。家园原是人们栖居生息之所，土地原是人们劳作生活之地，景观原是城市建造与礼俗的跬积与凝练。在今天许多关于家园、土地、景观的雷厉风行的整饬之中，真正的问题在于那城市人的“群”的意识的泛化，在于那城市景观群化的表象化，在于那城市独特资源、劳作风景的认同意识的趋同化，一切具体的建造实践因此而被资本裹挟着，抽象而为统计数据。那些所谓的设计反而被认为不端，反而与群体的诉求认同相悖相异，那对家园、土地的记忆正远离我们的身体。恰如印度著名学者南蒂曾一针见血地指出的那样：知识分子体内对乡愁的想象正在消逝。

共生与进化

关于城市的建造和规划古已有之。我们常常提到城市带或特大城市，megapolis，其词源即来自古希腊。古希腊人执意要建造特大城市，建造有两万个座位的巨型剧场。古往今来，多少文人骚客描绘了对于城市的怀念与想象。我们在帕慕克那里，在伊塔洛·卡尔维诺那里都读到了对城市的最幽密又最瑰丽的想往。但城市仍然无法预见。

眼下，中国正进入一个史无前例的城市化进程。在未来的十年中，数以亿计的农民将成为城市人，据说将拉动数十万亿计的资金市场，这将成为经济学家的云计算中翘首期盼的发展动力。近期由国家发改委牵头制定“新型城镇化改革方案”，一个必须正视的事实是：流动人口入户需求高度集中在一线城市，而二三线城市远不如想象中那样具有吸引力。农民工之所以不愿意落户二三线城市，主要担心入户城镇后会被收回宅基地、承包地，而预期的收益又难以保障。

在城市规划中，人们往往关注的是城与乡的设计与区分。正如上世纪六七十年代的城市研究学者列斐伏尔最早观察到的那样，空间的生产将孕育和催生制度的变迁。在《进入城市的权力》、《空间的生产》等著作中，他犀利地指出：没有城乡之分，只有共同面向“城市状况”。城市状况，是城乡共同演化的终局。正是这一终局，要求我们面对的不仅仅是关于城市与乡村的想象，而是城乡自群体“进入城市”的权利，是这个“群”中所有成员共享资源、共同进化的权利，是外来人员带着创意和资金、农民工带着土地进城所期待得以保障的权益。

我们要再一次追问城市对于个人的实质。这个实质不仅在于人的相聚，不仅在于求职谋生的便利，更在于城市生活必然面对的公共性及其群化的权利和担当，及其同时发生的社会关系的深刻变革。人们无需拥有成为相同者的冲动，也趋向于共同的行动。因此，城市就是一种被创造出来的共同自我的共同体。在人类文明历史的大多数时候，城市正是这样一种积极的社会生活的中心，这样一个共同自我塑造和演化的剧场。在这里，一个人的行为与一群人相关，人的能量必然受着群化的放大；这样的空间，是被曾经的和今天的建城战略建造和凝聚起来的，

是集中了物资规划、财政规划、时空规划延绵而综合的场所。它展示着人类生活的丰富可能，也上演着种种利益的冲突，尤其是城市的总体规划与去中心化的实践之间的尖锐矛盾。

1961年，Jean Gottman 写了《megalopolis:美国东北海岸线上的城市化》，用 megalopolis (巨大都市)，定义了波士顿、纽约、费城、巴尔的摩与华盛顿等多个大城市组成的巨大城市或称城市带。整个海岸地带城郊连绵，相互咬合，其中各城功能特性各不相同，形成政治、金融、教育、不同社会理念的链接。一方面这个地区土地面积不足全美面积的2%，却生活着全美近17%的人口，其GDP总量占全美的20%，包括了美国联邦政府、纽约证券交易所、ABC、FDK等重要而庞大的媒体，哈佛、耶鲁等著名大学，时刻影响着全美国甚至全世界的金融、政治和教育、舆论。另一方面，这一巨型城市带的每一个城市仍保持了各自的特性，形成“多核状态”，孕育着新的人类栖息空间的组织秩序。《megalopolis：美国东北海岸线上的城市化》面世至今，我们可以见证这一地带的城市发展对整个美国政治、经济、教育的重要影响。

30年后，南中国的珠三角，随着制造业的兴盛，广州、中山、江门、珠海，通过公共交通连接，形成一小时生活圈，但各个城市的功能属性过于单一，属于同一目标下的同质竞争。尽管各自生产的产品有所不同，但在模式上均属于劳动密集型的加工企业，导致城市群的模块的同质化。再加上城际交通连接的便利、地产楼价的波动与差异、就业人员在区域内形成竞争性的转移等等，致使各个城市的特性与认同的不明确。库哈斯在十多年前就将此定义为“差异加剧的城市”的单一化。

那么面对长三角，面对这各个城市的历史文化积淀更悠久，差异性、特性俱强的城市区域，如何理解和想象这种城市的连接及其未来呢？

今天城市的规划不仅是提供某种想象中的城市形象，不仅是技术性地提供基础设施，而是设计城市战略性空间及其生态链聚群生的“流程”，设计城市公共生活、群化生活的“流程”。

在这个流程中，空间的生产形成多核与群化的特征和力量；在这个流程中，更多的人得以自己动手、自主生活并与众人分享；在这个流程中，外来人员按产业群化得以聚集，劳作生息、居有定所并老有所安。因此，它不求最优，而求多目标的发展、多元化的生成、多样性的满足。归根结蒂，城市规划的使命既是城市自群体共同演化的流程设计，又是城际之间协同控制的流程设计。这两种设计构成了新的“城市美学”。

在今天技术发展的时代中，人们往往谈智能城市。智能并不仅仅基于技术，更需要群化的智慧。今天的仿生学研究，更多地倾重于对动物群体如蜜蜂、蚂蚁、鸟群等群体生活、自组织的研究，而不仅是单体结构的研究。

结语

想想三年前，这个“城市未来馆”里都展示了些什么呢？那种满足于技术构想的价值观值得我们沉思，世博真正的思想的遗产令我们深省。

城市的核心是一种充分自主又高度分享的“群”。

城市风景是这种群的精神符码和心灵认同。

城市规划就是为这种群的发展设计和凝练某种公共流程。这种“建造公共”的使命在于促进城市的共同进化。

城市进化不是一个简单的快速发展，不是单向的、即时即刻的，而是共同而持久的，是带着特色和活性的，是不同人群、不同地域、不同文化之间的交融学习、共生互兴。

Cooperation for Win-Win/

Hangzhou, Zhejiang//Keep Striving for More Beautiful City///
Zigong, Sichuan//Let's Dress It up Together///
Yantai, Shandong//Present New Features of Chaoyang and Suocheng Historical Cultural Streets in the Organic Renovation of the City ///
Ningbo,Zhejiang //Cooperation Between Academy and City to Create a Humanistic Haishu District///
Cixi, Zhejiang//Build a Beautiful Cixi and Share a Quality City///
Tonglu, Zhejiang//Cooperation Between Academy and City with Mutual Complementarity to Build Tonglu as a Leisure City & Painting City of China///
Xiamen, Fujian//The Dynamic Inheritance and Temporization of the Elite Culture-- Taking the Micro City-Gulangyu for Example///
The HongKong University of Science and Technology//The Development of Scientific & Technological Creation and Cultural& Creative Industry///
Institute of Cultural Industry, Peking University //More Beautiful City, More Wisdom Communicating///

合作共赢篇 /

浙江省杭州市 // 在美美与共中接续努力 /// 黄坤明
四川省自贡市 // 精致自贡 我们共同妆扮 /// 雷洪金
山东省烟台市 // 携手共赢 在城市有机更新中彰显历史文化街区新特色——以烟台朝阳街、所城历史文化街区为例 /// 于松柏
浙江省宁波市 // 院地合作 打造人文海曙 /// 彭朱刚
浙江省慈溪市 // 共建美丽慈溪 共享品质之城 /// 徐华江
浙江省桐庐县 // 校地合作 优势互补 携手共建“中国画城·潇洒桐庐” /// 毛溪浩
福建省厦门市 // 精英文化的活态传承与时势因应——以作为“微城邦”的鼓浪屿为例 /// 叶细致
香港科技大学 // 科技创新与文创制造业的发展 /// 曾明哲
北京大学文化产业研究院 // 美美与共 智慧协同 /// 向 勇

浙江省杭州市 // 在美美与共中接续努力 ///

Hangzhou , Zhejiang// Keep Striving for More Beautiful City///

黄坤明

中共浙江省委常委
中共杭州市委书记
市人大常委会主任

1928年，蔡元培先生择址西子湖畔创立第一所国立高等艺术学府——国立艺术院。从此，中国美术学院与杭州结下了不解之缘；从此，西湖的粼粼清波开始见证城市与学院共同成长、携手发展。

杭州倚湖而兴、因湖而名，西湖是这座城市的“根”和“魂”。作为东方文化的典范，西湖的美不仅来自于秀山丽水、湖光山色，更来自于历久弥醇的人文底蕴、文化气息。从国立艺术院、国立杭州艺术专科学校、国立艺术专科学校、中央美术学院华东分院、浙江美术学院到如今的中国美术学院，从孤山钟声的悠远、南山湖畔的绵长到象山之麓的宏阔，八十多年来学院始终站在时代艺术的前沿，成为对中国当代视觉文化艺术创新和拓展形成重要影响的艺术家园、人文望境，成为扮靓西湖之美的厚重一笔。这里聚集和培养了林风眠、潘天寿、黄宾虹、刘开渠、吴大羽、李可染、李苦禅、吴冠中、赵无极等众多知名艺术家，创造了我国艺术教育的一个又一个高峰，为西湖美的持续演绎不断注入新的内涵和动力。

2007年，杭州市政府与中国美术学院签订战略合作协议，推动市校合作向更广领域、更深层面拓展，结出了累累硕果。西湖创意谷、白马湖生态创意城、玉皇山南国际设计创意产业园等文化创意园区的规划建设，动漫游戏、工艺美术、丝绸女装、工业造型等文化创意产业的发展，中国国际动漫节、中国工艺美术展、中国杭州文化创意产业博览会、西湖国际雕塑展等会展活动，杭州地铁公共艺术规划与实施、杭州城市整体视觉形象规划、中山路综合保护与整治、南山路休闲艺术特色街区建设、运河两岸工业遗产保护与利用、“两杆两亭”城市家具设计等城市规划建设领域，上海世博会城市“最佳实践区”杭州展馆设计、杭州城市品牌凝练、杭州城市色彩定位、杭州城市标识评选等城市形象推广工作……都得到了中国美术学院的鼎力支持、积极参与，活跃着学院师生的身影，凝结着学院专家团队的智慧和汗水。特别是在杭州地铁建设过程中，许江院长亲自领衔，带领中国美术学院课题组，开展了杭州地铁公共艺术

规划设计方案研究，实施了杭州地铁公共艺术创作工程。今天，人们小憩杭州地铁一号线站点、漫步南宋御街等历史文化街区、驻足“艺术人文大讲堂”，都能欣赏到美院艺术家们的力作，感受美院带给这座城市的艺术气息和美的享受。

缘起缘续八十余载，市校的合作在深化，融合也在加深。如今，中国美术学院已成为杭州和西湖人文的重要象征，成为建设“东方品质之城、幸福和谐杭州”的战略资源、智力支撑。同时，杭州市已成为学院建设世界一流高等艺术院校的重要支持力量，与学院共建国家大学科技（创意）园、“包豪斯”国际设计艺术博物馆，认真做好学院象山校区、龙山校区建设的协调服务工作，尽心尽力帮助学院解决教师住房、学生创业就业等实际困难，努力为学院建设和发展创造良好条件。

回顾过去，杭州与学院携手谱写了弘扬城市美学、美美与共的绚丽篇章，走出一条市校共建、合作共赢的发展之路。展望未来，党的十八大提出了建设“美丽中国”的目标，杭州把建设“美丽中国”先行区作为新的追求。美，就是和谐。“美丽杭州”，体现为人与自然的和谐，也体现为人与人、人与社会的和谐；体现为自然美、生态美，也体现为城市美、人文美。杭州将坚定不移地深化市校战略合作，推进与学院在文化创意产业培育、公共文化艺术发展、城市建设与管理、人才培养与创业、校区规划建设等领域的务实合作，更好服务学院建设世界一流高等艺术院校，以美美与共的真诚努力、名城名校的叠加效应，凝聚建设“东方品质之城、幸福和谐杭州”的正能量，画好“美丽杭州”的水墨丹青。

四川省自贡市 // 精致自贡 我们共同妆扮 ///

Zigong, Sichuan// Let's Dress It up Together///

雷洪金
中共自贡市委书记

城市因为色彩而美丽，色彩因为城市而多姿。金色的威尼斯、米黄色的巴黎、粉墙黛瓦的水墨江南，色彩作为“第一视角”，总能在第一时间抒写城市意象，给人留下难以磨灭的城市印记。在城市面貌日趋千城一面的今天，色彩已经成为彰显城市个性、丰富文化内涵、提升城市品质不可或缺的生命韵律。

自贡地处四川省南部，是中国盐业发祥地之一，亿万年的恐龙群窟，两千年的井盐历史，八百年的彩灯风情，赋予了自贡“恐龙之乡”、“千年盐都”、“南国灯城”的独特神韵。作为中国历史文化名城、中国优秀旅游城市、世界地质公园，自贡正在以“灵秀山水、精致盐都”为主题，加快建设宜业宜居宜品的精致城市，以淡雅明快、简约舒适的城市容颜，为美丽中国奉献一抹清新和妩媚。

中国美术学院作为国内顶尖的高等美术学府，在中国美术教育中具有示范、楷模的作用。从2011年开始，中国美术学院与自贡市建立了长期、稳定、全面的市院战略合作关系，在城市创意、城市美学等方面开展了多渠道、多层次、多形式的交流合作。名城名校交相辉映、相得益彰，也从一个侧面诠释了“美美与共、天下大同”的自觉追求。两年多来，我们借助创意的力量，以建设文化创意产业园为载体，将文化、科技融入传统产业之中，进行统一而富有发展的规划建设，力图打造具有本土文化特色的文化园区，并从文化休闲旅游业、设计服务业、文化用品制造业、民俗工艺业等多方面拓展延伸；我们依托自贡山水相依、尺度宜人的自然基础，底蕴深厚、特色鲜明的人文内涵，按照城市美学理念，将城市空间视觉印象与城市总体形象有机衔接，在建筑景观、公共设施、公共信息、户外广告、公共艺术等城市空间体系方面，开展了一系列富有开创性的合作。东盐都大道、溢溪河绿道、板仓工业园区VI系统、贡井老街、河街、大安旧城改造等项目中的地标性建筑，都凝聚着中国美术学院师生的心血与智慧，让广大市民有了更多美的享受。随着自贡市城市形象体系塑造概念规划、城市色彩概念规划的相继编制，必将进一步引领城市发展，扮美城市容颜，建设出“不一样”的自贡，让市民生活更加有盐有味、多姿多彩。

古希腊先哲亚里士多德说过：“人们来到城市是为了生活，人们居住在城市是为了生活得更好。”在新型城镇化加速推进的历史条件下，“千年盐都”的历史美誉应该被赋予更丰富的内涵。城市要让生活更加美好，这就需要有一个更加优美舒适的生态环境、自然环境、建筑环境、人文环境；这就需要一座城市在自身禀赋上更加彰显个性和特色，获得走向世界、走向未来的“名片”。古人形容西湖“淡妆浓抹总相宜”，这大概是对一个地方美的最高评价。在这方面，自贡与中国美术学院的合作，迎合了发展潮流，具有广阔的空间和美好的前景，我们要进一步密切市院合作，在历史文化名城的文化传承上共同夯实合作基础，在新型城镇化的城市特色塑造上共同拓展合作空间。我们将紧紧围绕城市从规模拓展走向品质提升、从功能城市走向文化城市、从工业文明走向生态文明，共同致力于“三个结合”。

一是更加注重色彩与城市创意的有机结合。色彩是艺术与环境的融合互动。要精心设计，从城市色彩开始，延伸到城市创意，并将覆盖城市绿化景观、公共艺术、城市家具、灯光照明、导向信息、商业界面等领域，共同努力创造美学价值，建设出独具魅力的城市精品，体现历史与时尚的完美结合，让生活因色彩而更绚丽！

二是更加注重色彩与市民感受的有机结合。色彩是每个人真实的城市体验与生活感受，色彩因人的触摸而美丽。要充分依托自贡历史遗存，将城市色彩的未来走向与历史色彩完美衔接，让市民感受到城市文化脉络的传承，得到一种从古老的传统行走在现代化都市的体验，让生活因色彩而更充实！

三是更加注重色彩与城市精神的有机结合。城市精神成于内、城市色彩形于外。城市色彩凝聚精神追求，表达价值取向，已成为反映现代城市精神文明、市民精神风貌的重要标志。要在深度挖掘盐、龙、灯传统文化，深度凝练自贡城市精神基础上，精心规划城市色彩，不断满足公众的审美要求和心理需求，引起人们的心理互动与情感共鸣，从而产生“这个城市是属于我的”这种强烈归属感，让生活因色彩而更和谐！

21世纪是城镇化加速发展的世纪。在全球，已经有半数以上的人生活在城市；在中国，这个数据也达到了50%，城市已经成为人类最为重要的生存家园。自贡在加快推进新型城镇化进程，全面建成小康社会的浪潮中，必须要体现与“千年盐都”相匹配的应有的责任和担当。如果说，自贡是一幅画，那色彩一定是颜料，能够妆扮出最美丽的容颜，让市民在这座城市家园里诗意般地栖息。作为城市经营者，我们存在的价值，其实就在这里！

山东省烟台市 //

携手共赢 在城市有机更新中彰显历史文化街区新特色

——以烟台朝阳街、所城历史文化街区为例 ///

Yantai, Shandong//

Present New Features of Chaoyang and Suocheng Historical Cultural Streets in the Organic Renovation of the City///

于松柏
烟台市副市长

烟台，中国海岸线上一颗璀璨的明珠。光阴在这座城市镌刻下如“奇山守御千户所”、“山东第一开埠口岸”、“始皇道”、“两观刻石”等一批批灿烂的历史印记，留下一笔笔宝贵的历史文化财富。而如今，伴随着烟台城市的蓬勃发展，朝阳街、所城里作为烟台城市有机更新的重要节点势在必行，更新后将大大提升烟台城市形象和品位，让这颗海岸线上的明珠闪耀出更耀眼的光芒。

一、朝阳、所城历史文化街区现状和保护必要性

朝阳、所城历史文化街区是烟台开埠历史和城市文化的发源地，是目前国内为数不多的保存较为完整的历史文化街区，历史文化资源极为丰富，两个街区拥有大量的重点文物保护单位，如芝罘俱乐部、克林顿饭店、刘子琇故居等。这些文保单位历史悠久，规格较高，具有重要的建筑和观赏价值。依山傍海，风景优美，拥有良好开发基础条件。

但是近年来街区的现状不容乐观：一是利用程度不高，一些文保建筑对外开放的数量不多，一些文保建筑缺乏应有的修缮；二是街区业态布局不够合理，跟不上城市发展的步伐；三是街区基础设施落后，生活条件较为简陋，部分房屋年久失修，文物历史建筑和历史街区格局亟需保护和修缮。

当前，烟台正处于城市建设高速发展时期，城市的变化日新月异。一幢幢现代建筑拔地而起，蕴含着城市文脉的历史建筑也逐渐被摩登建筑所取代，城市的个性和风貌逐渐被蚕食，城市发展文化底蕴正在逐渐丧失。历史街区是不可再生资源，它是记录城市发展历程鲜活的文字，也是城市独特的标签，因此，目前急需进行城市更新，唤起旧城的活力，推动城市进一步深层次发展。

二、朝阳、所城历史文化街区选择有机更新的必然性

朝阳街、所城里历史文化街区的传统风貌是烟台城市景观中最具特色的部分，充分显示了城市发展过程中的历史信息，最能反映城市的特色。强调整体保护历史文化街区，有利于延续城市文化，保留文化特色，是城市发展的前提和目的。所谓有机更新是指：不以简单的“拆老城、建新城”式的旧城改造为主，而是以建设“生态型宜居宜业城市”为目标，将科学发展观引入历史文化街区更新改造中强调以整体保护历史文化街区原有景观为核心，将历史文化遗产

和古建筑的保护纳入城市规划进行通盘考虑，是一个集保护、修复和发展于一体的系统工程。因此，历史文化街区整体保护与有机更新是不可割裂、相得益彰的，整体保护是有机更新的前提与目的，有机更新能够有效促进整体保护是历史文化街区复兴的有效方式与路径，大力推进城市形态的有机更新，走出一条烟台特色的科学城市化道路，从而实现烟台城市又好又快发展。

三、朝阳、所城历史文化街区有机更新的美好前景

朝阳、所城打造特色历史文化街区具有独特的优势。首先，烟台地理位置优越，气候环境宜人，拥有城市开埠发源地和原住民生活聚集地两大历史遗址。其次，两个历史街区保存较为完整，且未曾被开发，具备良好的特色历史文化街区框架基础，今后复原修复和后期延续价值较高。第三，烟台东西连接威海刘公岛、蓬莱阁两大5A级旅游景区，南北处于青岛、大连两大国际旅游城市旅游线路的必经之所，将扮演着旅游目的地、居住地、度假休闲集散地的重要角色。

本着“将朝阳、所城两个历史文化街区打造为整个胶东半岛的高档特色历史文化街区”的目标，在创意策划方案设计方面，烟台市政府选择与中国美术学院创意产业发展公司携手合作，强强联合，合力打造精品历史文化街区，保证历史街区改造的高度和水准，使之在国内多个知名历史街区中脱颖而出，吸引更多的国内外游客在此“慢下来、停下来、住下来”，弥补烟台只是游客“经过地”这一缺陷，带动烟台旅游功能的转型，打造胶东半岛度假休闲的首选“目的地”。

朝阳、所城街区有机更新过程中，策划创意尤为重要。在街区品牌塑造方面。中国美术学院创意发展公司通过采用多学科、多领域、多方向的研究方式，对烟台自然地理、人文地理、历史地理、社会地理特征与街区品牌体系的关系进行梳理与提炼，对烟台市城市品牌基本演化过程进行分析，对两个历史街区经济地理、产业类型与烟台市城市圈品牌关联度研究和挖掘，形成具有权威性的结论，通过创意方式与艺术文化相结合，将两个历史街区策划成“中国北方第一开埠历史文化休闲度假街区”和“中国第一海防卫所与胶东传统历史文化民俗体验街区”这样特有的与生活紧密结合的特色项目，打造成国内品牌体系塑造样板工程。在街区功能定位方面，采取旅游购物、主题特色酒店和特色餐饮娱乐三种经营类别并举。通过研究、挖掘和分析，策划街区各板块功能的准确定位与分布，使之条理化、具体化，着力打造主流类型特色街区。在街区品牌创新方面，对烟台城市文化准确梳理、解构，并用新的思维方式和策略对其进行重新建构。通过新的文化创意的方式将历史街区中知名区域，如烟台山、朝阳街、所城、码头等变成有个性、有文化内涵的系统产品，形成品牌，建构起一个既能还原历史，又能被现代人接受，同时还能面向未来且包含多种形态，体现城市形象的品牌产品，把烟台新的城市文化和历史文化推向世界。

朝阳、所城历史文化街区改造提升工程作为烟台城市有机更新的一个重要环节，将极大地提升烟台这座海滨明珠的城市人文底蕴，复兴烟台的民俗文化，这也将充分彰显烟台这座城市独特的美学形象，将烟台推向全国，走向世界。

浙江省宁波市 // 院地合作 打造人文海曙 ///

Ningbo, Zhejiang// Cooperation Between Academy and City to Create a Humanistic Haishu District///

彭朱刚
中共宁波市
海曙区委书记

海曙区是宁波历史文化名城核心区，辖区内历史遗存丰富，文化底蕴深厚，承载并见证着宁波城市千余年的发展变迁。宁波市八大历史街区中有七个在海曙区，全区有21处市级以上文物保护单位，这是历史留给我们的珍贵财富。为还原城市文脉、提升城市品质，近年来，海曙区委、区政府致力于保护、传承与开发，加快历史文化街区以及背街小巷改造步伐，尽可能把历史文化内涵和乡土人情有机融入城市建设之中，努力把历史文化的家底做厚做实。为增强城市有机更新的科学性、前瞻性，通过交流磋商，我们在2011年1月引进中国美术学院课题组开展前期调研，并在同年9月签订《宁波海曙区城市背街小巷综合整治规划》，由中国美术学院负责鼓楼周边背街小巷、鼓楼步行街、西河小区等项目的设计，上述项目于近日先后竣工。从落成的项目看，我区与中国美术学院的合作十分成功，充分发挥了“名城名校”合作的创新引领作用。

鼓楼沿有机更新项目是我区与中国美术学院课题组合作的重点项目之一，也是以文化创意推动市场转型的典型案列。鼓楼沿原名鼓楼步行街，坐落于唐宋时期宁波子城的范围，占地3.65公顷，周围聚集着钟鼓楼、永丰库遗址、督学府旧址等历史遗存，承载了数代宁波人往昔繁荣的回忆。经过上世纪90年代的改造，鼓楼沿成为具有一定影响力的文化型商业特色街，但由于业主众多，街区出现布局不合理、业态混乱、环境杂乱、设施设备跟不上发展需要等问题。鼓楼沿历史文化街区有机更新项目于去年6月正式启动，中国美术学院课题组进行前期研究设计并参与工程建设和运行管理，内容包括市政道路、建筑立面、城市设施、绿化小品、公共艺术与城市色彩等，力求以“老宁波剪影、新宁波印象”为线索，打造成吃、住、行、游、购、娱齐全的宁波民俗文化商游基地。

在项目实施过程中，中国美术学院挑选了经验丰富的专业设计教授和行政领导领衔主持，组织了一大批充满艺术创作激情的公共艺术家、工业设计师和广告、展示设计专业师生参与项目。今年1月，该项目竣工，鼓楼沿街区面貌和内涵得到了显著改观，得到了社会各界尤其是广大市民的一致好评。一是街区环境得到有机更新。根据中国美术学院的设计方案，完成屋面修整、立面翻新、管线下埋、路面铺设、地下车库整治、停车位重新规划等工作，同时对步行街店招店牌、油烟管道和空调外机等方案进行统一规划设计，实施了一系列装修和改造工

作，鼓楼沿街区古色古香的江南水乡街区风貌基本呈现。二是历史文化得到充分挖掘。坚持“重文化、显亮点”思路，大到建筑回归传统风貌、设置古戏台，小到转角的创意壁画、广告字牌，包括引起广泛关注的鼓楼灯光秀项目，具有强烈的历史文化质感，使街区由一般商业街华丽转身，诠释、彰显了宁波的城市品牌和城市形象。三是商圈业态得到有效提升。在推进综合整治的同时，我们与中国美术学院就鼓楼沿街区的业态布局进行了深入广泛的论证，以文化产业为重点，按照“政府规划、市场运作、商家参与”的模式，同步跟进业态调整工作，着重引进一批宁波老字号等主力店铺，并在主街设置了10余个非遗文化展示亭，邀请非遗传承人进行现场展示。通过有效运行，目前鼓楼沿街区正在成为宁波最具有影响力的复合型旅游景点，成为社会和谐、环境整洁、经济效益显著的商业社区。

海曙区具有典型的老城区特点，历史街区、背街小巷空间紧凑，商店密集，历史与现代风格混杂，存在行人道空间配置不足、停车难等现象。对此，在这些项目实施过程中，中国美术学院课题组提出生活街道的理念，将设计的重点放在解决人的需求上，使街巷兼具景观化的功能与美学配置。比如港湾式机动车停车设计、绿地下改上停车设计、地下空间垂直升降停车设计等，这些富有原创性的设计使道路的利用率和美学价值获得了重要的提升，既达到了整治目标，又方便了群众生活。

文化是一个城市的立市之本，发展之基，是城市生活的基础和市民生活的精神支柱。作为历史文化名城核心区，如何在城市建设的过程中，保持传统风貌，弘扬人文特色，提升文化软实力，海曙区任重道远。鼓楼沿街区以及周边街巷、老小区整治项目的良好效果，体现了中国美术学院的实力与优势，标志着院地合作的成功，也为未来的进一步合作奠定了基础。我区将高度重视与包括中国美术学院在内的高等院校合作，完善产学研合作机制，拓展合作领域，在推进背街小巷整治改造、重点区块开发和有机更新以及课题研究等方面继续开展深入有效的战略合作，实现优势互补，推动院地共同发展。我们相信，通过院地双方的共同努力，院地合作一定能够结出更多的丰硕成果。

浙江省慈溪市 // 共建美丽慈溪 共享品质之城 ///

Cixi, Zhejiang// Build a Beautiful Cixi and Share a Quality City///

慈溪城区新貌 /

徐华江
中共慈溪市委书记

慈溪，地处东海之滨，是长三角经济圈南翼的一颗璀璨明珠。2012年，实现生产总值948.29亿元，增长9.4%；完成公共财政预算收入146.03亿元，其中地方财政收入81.38亿元，分别增长12.9%和13.8%；完成固定资产投资443.28亿元，同比增长49.5%；城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入达37711元和20383元，分别增长10.5%和11.6%，在第十二届全国百强县排行榜中名列第三，并被评为“中国最具幸福感城市”。

近年来，在城市化的大浪潮中，慈溪不断加快朝现代新型城市迈进的步伐。党的十八大发出了建设“美丽中国”动员令，意味着中国城市化进程将向着更加科学和谐的方向发展。早在2011年，慈溪市政府就与中国美术学院签署了战略合作协议，在城市建设的整体规划、特质塑造等方面开展深入合作，进一步强化了“打造品质之城、共建幸福家园”的创意理念，有力促进了市院双方的共进互赢。

一、开启市院战略合作

1. 新一轮的城市建设提供合作平台

慈溪自古文脉绵延丰沛，山水钟灵毓秀。通过历代慈溪人迎风筑堤、围海造田、开拓进取，区域经济基本竞争力已在全国同类城市中名列前茅，成为长江三角洲南翼的工商名城。随着新一轮的城市发展，我市的城市功能需要不断加强，基础设施和配套设施也要进一步改善；从旧城的有机更新到新城的规划设计，都需要城市美学的相关人才，品质慈溪的建设既为市院合作提供了广阔的平台，也为中国美术学院专家学者赴地方挂职提供了施展才华的舞台。

2. 完备的产学研体系成为合作基础

中国美术学院是当今国内学科最完备、规模最齐全的综合美术院校，也是中国最早的美术大学之一。下设众多研究机构和设计院系，学科结构完备，教授、专家人才众多，为国内大批城市的建设和发展提供咨询建议，也积极参与到了城市更新和发展的建设大潮中，积累了丰富的实践经验。

3. 多方位的合作领域推动城市转型

一是推动城市建设品位的提升。中国美术学院的相关学科专家组成慈溪市城市建设文化专家咨询委员会，梳理慈溪历史文化脉络，在城市设计、城市品牌、产业发展等方面进行基础性研究，提供城市建设规划设计的依据和导则，并参与慈溪城市整体视觉形象规划研究工作以及标志性区块、新建大型公共建筑、城市雕塑、城市家具、城市景观等设计和咨询论证工作，塑造和提升了慈溪的城市建设品位与城市形象。

二是推动文化创意产业的发展。悠远丰厚的文化底蕴和得天独厚的地理优势，使慈溪有着众多的文化创意产业资源，随着新型工业化的发展，特色会展业也将成为经济腾飞的另一个助推器。通过对慈溪文化创意街区规划建设，上林湖越窑青瓷文化、慈溪民间收藏文化的研究以及中国国家电博会的完善与推广，慈溪文化创意产业将朝着更深层次的方向发展。

三是推动新型工业化道路的转型。慈溪被誉为中国的小家电之乡，拥有国内一流的生产、制造和研发基地，轴承、化纤等诸多行业已形成规模化的产业集群。要完成产业转型升级，转变经济发展方式，打造先进特色的现代产业体系，亟须与国内的相关院校协同创新。从产品设计、品牌包装到创新理念，需要大量的工业设计人才与创新人才。市院的战略合作为进一步推动慈溪新型工业化提供了有力支撑。

二、喜赅市院合作成果

1. 文化商务区视觉形象系统的规划设计

文化商务区是慈溪市最早谋划确定的中心城区改造更新重大板块，位于中心城区东北部，是城市未来的文化地标和商业中心，将承载起文化展示、商务办公、商业金融、生态居住和休闲娱乐等功能。作为慈溪的城市客厅，城市空间的视觉形象尤为重要。中国美术学院的设计团队在文化商务区“一心两轴五区”的规划结构基础上，提出了“水墨瓷韵、承慈拓新”的总体美学设计理念，已完成《城市建筑色彩规划设计》《城市公共道路环境景观设计》《城市公

共道路环境家具设计》《城市公共艺术塑造》《城市次空间营造导则及设计》，为文化商务区的建设提供了科学专业的美学依据和实践方案，有力地推进了文化商务区的品质化建设。

2. 新城大道道路景观的规划设计

新城大道是慈溪城市南北向的重要交通主干道，也是慈溪城市形象的重要窗口。中国美术学院设计团队充分挖掘慈溪的“青瓷文化”，将历史的积淀与时代的气象融入到景观设计中，用一条道路的形象联结了慈溪的历史与文化、现代和未来，使新城大道焕发出了新的活力和风采。

3. 上林湖越窑文化创意园的项目策划

上林湖源远流长，是古代越窑的发源地之一，也是慈溪市最为珍贵的自然、历史文化遗产保护区。策划上林湖越窑文化创意园项目，一方面可以达到建设一个集研究、恢复开发上林湖越窑非物质文化遗产基地的目的，另一方面可以探索文化创意产业带动村镇城市化的道路，同时又为上林湖景区的建设增加一个景观节点，一个以上林湖特色瓷器为主打的旅游特色街区。我市希望与中国美术学院的合作研究和几年的努力建设，把这里共同打造成为一个有文化、有特色、有价值的，可持续的国内一流的文化创意园区。

三、展望与愿景

短短几年，慈溪市与中国美术学院之间的市院战略合作，已经初具成果。我们将在此基础上，深入贯彻党的十八大精神，紧紧围绕市委、市政府“十二五”规划总体部署，依托中国美术学院的人才与智力优势，挖掘城市自身的文化与产业优势，不断拓展合作领域，积极完善合作机制，努力推动市院共同发展。我相信，在双方的竭诚努力下，慈溪市和中国美术学院的战略合作必将迈上新的台阶，为建设“美丽中国”共同画上一笔绚丽的时代色彩。

慈溪市体育场 /

浙江省桐庐县// 校地合作 优势互补 携手共建“中国画城·潇洒桐庐”///

Tonglu, Zhejiang//Cooperation Between Academy and City with Mutual Complementarity to Build Tonglu as a Leisure City & Painting City of China ///

毛溪浩
中共桐庐县委书记

党的十八大提出要建设美丽中国、实现永续发展，“美丽”已经成为当前的一种发展趋势，成为科学发展的新内涵、新命题、新要求。桐庐顺应形势、因地制宜，提出了“美丽中国、桐庐先行”的口号，这为桐庐与美院进一步深化交流合作提供了新的机遇，为“美美与共”开拓了新的领域。

桐庐是一座与“美丽”相伴而生的城市。首先，桐庐之美，美在富春山水、如诗如画。桐庐被誉为“中国画城”，中学教科书中有一篇南朝梁代文学家吴均的文章《与宋元思书》，其中写道：“自富阳至桐庐一百许里，奇山异水，天下独绝。”苏轼、李白、白居易等历代文人墨客留下了譬如“潇洒桐庐郡、千家起画楼”、“钱塘江尽到桐庐，水碧山青画不如”、“无声诗与有声画、须在桐庐江上寻”等三千多首赞美桐庐的诗词华章，“潇洒桐庐”也源自于宋代大家范仲淹一气呵成的名篇《潇洒桐庐郡十咏》，元代画家黄公望还以富春山水为原型，创作了闻名于世的《富春山居图》。其次，桐庐之美，美在城市精致、乡村秀丽。人置山水间，百年怡情；城置山水间，千年灵动！桐庐县城既具有“两岸青山翠满目，一江春水碧如天”的天然神韵和山水特质，又秉承了文化之邦、诗画之乡的历史底蕴，随着浙江省首个县级商务区快速崛起，滨江商住综合体和富春江水利风景区顺利建成，更增添了引领时尚、充满活力的现代气息，“山水、人文、时尚”三位一体造就了一座“中国最美县城”。同时，结合古树老屋、山水资源、传统村落、文化元素、旅游基因，桐庐建成了古风荻浦、清莲环溪、画中芦茨、风情阳山畈等一批美丽乡村的样板，使桐庐的农村变成了都市人心驰神往的乐园。再者，桐庐之美，美在生态宜居、环境怡人。桐庐是杭州近郊一方难得的宜居宜游宜养之地，近年来通过实施“蓝天·碧水”、清洁桐庐、全民绿化、垃圾分类收集、生活污水处理等工程，桐庐在全国率先实现农村生活污水处理设施行政村全覆盖，实现了富春江桐庐段出境断面水质优于入境断面水质，森林覆盖率达74%，全年空气质量优良天数成为杭州市最多的地区之一，先后荣获国际花园城市、国际人居环境示范奖、国家级生态县、国家园林城市、中国优秀旅游名县、中国养生保健基地、华夏养生福地。最后，桐庐之美，美在千年积淀、人文素养。

桐庐有一千七百八十多年的建县史，历史悠久、文化灿烂，既是中医药文化的发源地，更是东亚隐逸文化的起源地，还是诗词文化的盛发地，民间乡土文化也是丰富多彩，剪纸、越剧、

小品、故事自成特色，是“全国文化先进县”、“中国民间艺术（剪纸）之乡”、“中国故事之乡”。此外，桐庐民风淳朴、和美和谐，是全国文明县城，连续八年被评为浙江省“平安县”。来过桐庐的游客常常发出这样的感叹：桐庐是一座无法让人不看到水、无法让人不看到绿、无法让人不看到美的城市。所以说，桐庐之美，无处不在；中国画城，处处是画。

中国美术学院是一所设计创造“美丽”的学府。中国美院是一所久负盛名、蜚声中外的美术学院，是国内学科最完备、规模最齐整的第一所国立高等美术院校，聚集和培养了潘天寿、黄宾虹、李可染等20世纪中国乃至国际有影响的众多杰出艺术人才，为中国的艺术教育创造了一个又一个高峰。近年来，中国美院凭借独特的专业优势和精良的专业团队，积极参与地方城市规划、设计与建设，将美学融入城市建设之中，创造了许多美学力作和建筑精品，在优化城市规划、提升城市品位、打造城市亮点等方面涌现出大量的成功案例，成为城市美学设计创作领域中专业优势最明显、设计特色最突出、实践经验最丰富的学府之一。

中国画城与中国美院有着深厚的渊源。上个世纪70年代，中国美院就在今天的桐庐毕浦中学开门办学，为“画城桐庐”增添了艺术的魅力、文化的底蕴。“画城”与“美院”的结合可以说是珠联璧合，是美与美的完美牵手。近年来，我县一直与中国美院保持良好合作关系，尤其在我县建设中国最美县城的过程中，中国美院充分发挥专业优势，帮助我们在城乡建设规划编制、城市节点设计、老城有机更新、城市色彩研究等方面做了大量工作，使桐庐县城更具美学元素、更显山水特色、更有人文内涵。如今，由中国美术学院规划设计的迎春商务区和一批风情小镇，已成为我县城乡建设的点睛笔、休闲旅游的新亮点、对外宣传的金名片，每年吸引上千批游客和其他区县市宾客前来游览考察，《天国泪》、《最美的时光》、《秘密花园》等影视剧组更是慕名前来拍摄取景。

站在新的起点上，我县基于桐庐独特的资源禀赋、良好的现实基础和广阔的提升空间，提出了今后一个时期“一个目标、五大桐庐”的奋斗目标，也就是以建设中国最美山水型现代化中等城市为总目标，着力打造风景桐庐、低碳桐庐、人文桐庐、开放桐庐、幸福桐庐。无论是一个目标的实现，还是五大桐庐的建设，都离不开规划的引领、美学的渗透、文化的点缀、特色的打造，都需要中国美院的支持和帮助。我们将立足桐庐独特优势，进一步深化与美院的交流沟通，以“一刊一地一园”为平台进行校地合作，也就是以大美术、大生活、大城乡为定位，打造浙江一流、影响长三角乃至全国的艺术生活时尚复刊刊物——《富春江画报》，打响“中国画城”的城市品牌，提升桐庐城市整体形象；在芦茨等古村落和阳山畈等风情小镇设立风情画乡写生基地，在毕浦中学建立美术、设计人才培养基地；共同规划建设富春江（桐庐）文化创意产业园，推进我县设计制造业的转型升级，从而实现校地优势互补、互促共进，使我县与美院的合作成为院地合作的成功典范。相信随着我县与中国美院战略合作的持续有效深入，桐庐离中国最美山水型现代化中等城市这一目标将越来越近，“中国画城·潇洒桐庐”的明天将越发灿烂辉煌。

福建省厦门市 //

精英文化的活态传承与时势因应

——以作为“微城邦”的鼓浪屿为例 ///

Xiamen, Fujian//

The Dynamic Inheritance and Temporization of the Elite Culture--Taking the Micro City-Gulangyu for Example///

叶细致
厦门市鼓浪屿
申报世界遗产办公室
常务副主任

引言

欣闻《美美与共 II——中国美丽城市与中国美术学院共建成果集》筹编，心潮澎湃。2009年中国美术学院院长许江、副院长宋建明、高法根、王赞等应厦门市政府之邀，与鼓浪屿文化遗产保护工作者促膝共商鼓浪屿文化振兴的情景再次浮现眼前。

中国美术学院所在的杭州与鼓浪屿相比，虽地缘有别、文脉各异，但文化的灵韵相通，都是温润典雅、精致高贵的风范，也同样拥有居住社区、风景名胜、旅游景区、文化遗产保护区等功能属性。因此，从鼓浪屿的封闭狭小和各项功能高度重叠的角度而言，这座小岛上文化传承探索在杭州等类似的遗产地中有着标本式的意义。

显然，昔日的王榭之堂，不再可能朱门常闭。如何转变姿态，因应时代变革，与社会和大众共存共生，已成为鼓浪屿这样具有精英底色的文化种群之间共同的生存之问。

非求遗世自赏、但求美美与共——秉持此念，遂不揣浅陋，谈谈自己在中国美术学院研究成果的基础上，对鼓浪屿文化传承与保护的若干思考。

鼓浪屿文化的城邦性

鼓浪屿四面环海，面积仅 1.88 平方公里，宋代始有人定居，明代能留墨青史的事迹也只是作为郑成功屯兵训练的水师基地，此后直到厦门开埠，一直不过是有几个传统聚落的普通岛屿。但鸦片战争以降，南洋华侨、各国外使纷至沓来，这个不通车马的弹丸小岛上开始爆发式地绽放出灿烂的现代文明，音乐、建筑、文学、医学、体育、宗教、美术……各类文化，无不璀璨纷呈。

研判这段历史不难发现，鼓浪屿最为典型的中西融合的近现代文化，既不是内生于本土，也并非舶来照搬，而是在一个多元文化在微观场域里高速对撞、交流融合后的成果；其滥觞的轨迹也并非一条进化式的平缓曲线，而是一种聚变式的突然爆发。

引人深思的是，从 1903 年鼓浪屿工部局成立直至被日本侵略者独占，这段鼓浪屿文化勃兴的黄金时期，恰好也是岛上“多国共治”的时期。按照相关研究观点，在此期间，鼓浪屿上出现了短暂却珍贵的“社区自治”景象：即根据各方利益相关者通过民主协商的方式一起处理社区公共事务，做出公共决策，使社区形成自我管理、自我服务和约束的机制。

要解读两者之间的关联，就必须感谢中国美术学院在 2012 年出炉的《鼓浪屿文化振兴规划》中为鼓浪屿归纳的“国际性、城邦性、独立性、艺术性、游居性、探索性、诗意性”七个文化特征。其中“城邦性”这一概念的提出，可以说为鼓浪屿独特的文化现象提供了解锁的钥匙，也大大拓宽和提升了鼓浪屿文化传承的外延和内涵。

在著名学者赵汀阳看来，希腊城邦的根本特征和主要贡献是公共政治生活和“公民”的创造，再结合城邦的封闭性、自给性等特征，可以说“多国共治”时期，英美等国凭借着强大的外力，在鼓浪屿上构建出一个封闭的城邦式社区。合理有序的公共政治生活充分调动了岛上的精英资源，在这个不到 2 平方公里的小岛上开发出“五脏俱全”的社会结构，培育出当时国内最为优越的生活、居住、医疗、教育、体育、宗教、文化环境，并最终创造出中西融合的璀璨近现代文化。

可以肯定的是，鼓浪屿的灿烂文化，有赖于当时功能完善、结构齐全的国际化现代“微城邦”的形成。城邦性，正是鼓浪屿文化最根本的特质。

鼓浪屿文化保护的典范性

如果说城邦特质是鼓浪屿文化的独特性所在，那么鼓浪屿文化传承的典范价值和可推广意义又在于何处？在我看来，以鼓浪屿在世界文化遗产申报方面归属的“共享遗产”类型，以及精英式的文化特性，在国内乃至世界都能触类众多的同性质文化遗产；而鼓浪屿的城邦特质和微观结构，又如同一个高度理想化、密闭纯净、几无杂项干扰的试验场，可以得出最典型的、原理性的观察样本。

去年 11 月，作为世界遗产委员会权威咨询机构的世界共享文化遗产委员会主席安德斯一行考察鼓浪屿后一致认为，没想到众多世界性的难题，在这个弹丸小岛上体现得那么集中、强烈、深刻，鼓浪屿如果能够破解这些难题，将具有世界性的意义。安德斯还向厦门市委书记于伟国表示，希望厦门对鼓浪屿的治理，能够为世界文化遗产保护提供一个范例。

而现在的鼓浪屿，面临的最为紧迫、最具典型性、最可引为范例借鉴的时代命题，就是如何因应时势，延续和发扬自身的活态传承。

毋庸讳言，精英文化的血脉必须由精英传承。而现实是，在时代变革中，鼓浪屿昔日的城邦封闭性已被打破，精英自治的局面不复存在，各项社会功能的更新完善也日趋停滞。内外环境此消彼长下，鼓浪屿上曾经的生活条件优势已经弱化殆尽，封闭地形也变成了融入时代潮流的天堑，加上旅游和商业的喧嚣的不断冲击，鼓浪屿已从世外桃源变成不适宜居住之地。

可以看到，在社会变革的大潮中，鼓浪屿上的旧日秩序已然瓦解，而新的秩序尚未建立，城邦制度上

衍生的众多社会功能已经剥离和退化，文化精英流失、生态脆化，如果还是固守传统的静态保护手段，我们必然只能得到一个“物是人非”的鼓浪屿。

其实，如果仅仅是为了填补旧日秩序和制度缺位后的空白，把鼓浪屿的管理完全等同于普通行政区应非难事，但是如果希望按照世界文化遗产真实性和完整性的要求，在社会的变革中传承自身，见证历史（鼓浪屿的申遗主题一度被确定为“社会变革中的历史见证”），则势必要对鼓浪屿文脉有更深层次的理解，并在此基础上转变姿态和思路，顺应时代趋势，创新保护手段，重新吸引文化精英集聚，恢复城邦的核心机制和社会功能，构建起中西荟萃的活态精英文化永续传承的格局。也正是出于这种同样的目的和追求，我们与中国美术学院携手与共，站在了一起。

结语

如前文所述，鼓浪屿的文化保护，已经不能只埋头应对腠理之疾，而是越来越需要一剂正本清源的良方。中国美术学院所做的鼓浪屿文化振兴规划，无疑是目前为止最接近这一目标的探索和尝试。

在振兴规划的《纲要汇报》中，中国美术学院提出了建设性、独创性的文化振兴策略。按照个人理解来归纳，就是疏解人流空间，构建有机更新的文化遗产保护环境，重新凝聚本地或外界的文化精英群体，共同治理和开发这座小岛的各种社会功能，打造出中西文化荟萃的现代微城邦。

作为共享文化中的瑰宝和典型代表，鼓浪屿文化传承的意义早已不局限于一时一隅，其传承和未来也必然需要更多类似的共建力量参与。而我们也高兴地看到，中国美术学院在规划中已为我们设计出一个广阔的开放平台，一种有序运转的参与机制，一幅“美美与共”的美好蓝图。

想到这一本厚重的纲要汇报，仅仅是其背后汗牛充栋的文史资料与庞杂浩繁的整理设计工作的一个缩影，胸中不免感慨万千。在此，必须对中国美术学院付出的辛勤努力表示衷心的感谢！同时，也希望鼓浪屿能够凝聚更多的社会目光和力量，共同携手建造一个具有梦幻气质的中西文化荟萃的现代微城邦！

鼓浪屿全景图 /

香港科技大学// 科技创新与文创制造业的发展 ///

The HongKong University of Science and Technology// The Development of Scientific & Technological Creation and Cultural& Creative Industry///

曾明哲
香港科技大学协理副校长

当前文创设计制造业的发展已不仅仅是单纯的工程或者艺术问题，其发展需要科技、艺术、商业的有效集成。这也是国际学术界和工业界发展的最新趋势。在此大环境的驱动下，中国美术学院、香港科技大学和国内其他单位强强联合，共同合作建立文创制造业协同创新中心，并申请国家 2011 计划，致力于从不同的角度探索文创制造业以及城市发展的方向。

香港科技大学自成立以来，一直致力于推动创新思维和开拓知识领域，协助社会发展，在中国的社会、经济、科技、教育发展蓝图中，发挥了重要的作用。香港科技大学自 2004 年起与浙江省科技厅、杭州市合作，先后创立了港科大浙江先进制造研究所和物联网研究中心，八年来，已取得当地政府、浙江省及企业界的广泛认可。

中国美术学院作为国内规模最齐整、学科最完善的世界一流美术学院，享誉海内外。杭州作为古都，具备深厚的文化底蕴，更具备全国创意中心城市优势，种种因素结合起来，两校的合作可谓天时地利。两校的交流与合作始于 2010 年秋，双方对在“艺术、科技和商学”跨界融合观点上一拍即合。在这两年多时间里，两校高层校领导、有关教授团队不断互访，互相在对方学校对师生开设讲座。自由交流和“头脑风暴”，获得了彼此广泛的尊重与共鸣。港科大可以将科技界的各项技术、理性的设计方法论，以及将工商管理的种种方式手段融入到中国美术学院师生相对感性的和“浪漫的”对制造业、对产品的研发和设计的认知中；中国美术学院可以提升艺术修养和审美观，并将中国的文化传统作为一个核心符号，体现在当下制造业产品的创造和生产当中。很多不同领域的教研团队，在此期间自发地开始了科研合作，并且将进行教学方面的深入合作。

具体说来，共同建立的协同创新中心将在以下几方面展开研究，推动文创制造业的发展以及引领生活方式。

城市发展：丘吉尔曾说：“我们建造城市建筑的同时，建筑也塑造我们。”人类在缔造城市的同时也塑造着自己的文化。我们正处于一个人才竞争日趋激烈的社会，一个有活力的社会应当会聚顶尖人才，与此同时，城市也因为高素质的居民而更加繁荣。当前科技与城市的发展息息

相关。在某种程度上，科技创新为城市的发展提供了原动力。目前两校拟在城市规划中应用计算机图形学技术，实现创意城市的管理与发展。这不仅使人们更加清楚地认识世界，大大地缩短了现实世界与虚拟世界的差距，还可以拓宽人类的视野，为改造世界提供良好的指导作用。在合作研究中，我们将侧重与文化创意、用户参与息息相关的三维可视化技术，如数字城市、环境监测、风景区规划、交通检测、房地产开发、数字城市建设、文化遗产保护等，实现文化创意与信息技术的无缝集成。

创意产品设计：为了达到创意产品设计的目标，文化价值的体现、创意的产生、顾客心理学与行为分析、美学外观、商业分析、人因学、市场营销等因素都要被考虑到产品设计中。拟整合文化创意、产品设计制造理论与方法、用户体验与人因学、商业模式与分析、社会经济价值等创新元素，推行以内在需求为导向的创新设计模式，构建思维能力、整合能力和实现能力的设计创新平台，进行创意产品的设计与制造研究，体现中国文化特色。同时，我们还将利用港科大在商学方面的强大实力，在创意品牌营销方面开展工作。我们将推动创意产品研发在中国的落地，面向中国区域经济产业发展需求，通过科技、设计和工商管理的协同，展开具有自主知识产权的原创性产品开发、生产和市场推广，提升自主创新能力，实现产业升级。

文化遗产的科技实现：艺术大师吴冠中曾说：“保留传统，只有发展才能保留，不发展就不可能保留。”当前信息技术的发展，为中国文化得到有效的传承和发扬光大提供了机遇。比如香港科技大学计算机图形学实验室研发出虚拟毛笔以及虚拟的中国画生成系统“墨戏”，可以实时地模拟出墨水在纸上渲染的过程。进一步的研究还可以拓展到书法，篆刻等其他艺术形式的中国文化创意产品设计中。为推广中国文化，促进文化遗产提供了良好的契机。

生活方式：港科大将发挥其产品设计理论、机械设计与制造、电子与电气工程、绿色制造、市场营销、人因工程等方面的优势人才与技术，进行集成创新，打造一种符合中国人的生活方式的原型产品。中国美术学院将充分发挥其在用户研究、美学、工业设计等方面的优势，着重于打造符合用户需求，拥有良好的用户界面的工具来提高生活水平。

协同创新中心将以艺术与科技的融合来提升未来城市发展制造业价值，以文化、艺术、科技、经济、管理学科跨界融合为目标，以设计研发、生产制造、品牌营销产业链融通为手段，提升科技转化与传统，拉动产业转型升级，推动城市发展，并致力于为中国从制造大国变为制造强国作出贡献。

北京大学文化产业研究院// 美美与共 智慧协同 ///

Institute of Cultural Industry, Peking University // More Beautiful City, More Wisdom Communicating///

向勇
北京大学文化产业
研究院副院长

党的十八大报告指出我国在 2020 年全面建成小康社会时“文化软实力显著增强，文化产业成为国民经济支柱性产业，社会主义文化强国建设基础更加坚实”，提出了我国未来十年文化发展的具体任务。未来十年是政治攻坚的十年、经济决战的十年、社会转型的十年、生态转化的十年，也是文化突围的十年。文化治理能力将成为党中央和国务院推进社会主义政治、经济、文化、社会和生态文明五位一体建设，实现“美丽中国”和“文化强国”发展目标的重要施政能力。当前，我国文化发展面临传统与现代、东方与西方、本土与全球、艺术与科技等四个方面的统筹兼顾。党的十八大提到以创新驱动推动我国经济发展方式的转型，就是超越依赖土地、矿产等自然资源的要素驱动，超越技术、资本驱动，以创新驱动推动产业升级。可见，无论是艺术与科技的结合，还是创新驱动的产业升级，都对文化与科技的融合发展提出了更加紧迫的时代要求。中国美术学院、北京大学和香港科技大学联合发起成立的“文创设计制造业协同创新中心”正是对这种时代需求的务实回应。

创新分为“硬创新（Hard Innovation）”和“软创新（Soft Innovation）”。创新理论大师熊彼特提出了产品、流程、材料、组织和市场等五种创新类型，将创新作为一种工艺转变和技术变革的生产函数，把创新看作工艺流程中发明、创新和传播三阶段的一个环节，希望为晚期资本主义寻找合法性的理论答案。现代管理理论之父德鲁克将创新作为企业家精神的核心要素，将创新行为与市场法则结合在一起，认为创新是赋予资源新能力、创造财富的一种活动。经济合作组织（OECD）于 2006 年发布《奥斯陆手册（Oslo Manual）》对创新做了整体性的描述，将“创新”定义为“在商业实践、组织内部的工作现场或外部关系中，一种新颖而有价值的改进提升，一种针对产品（包括商品和服务）、工艺流程、营销模式或组织方式的改进提升”，从而将创新分为产品创新、过程创新、组织创新和营销创新。在笔者看来，这些创新都属于“硬创新”范畴，都是“功能性”创新，侧重于对产品实施技术性、科学性的功能改变。“硬创新”就是以科技为主导的创新。

英国学者保罗·斯通曼提出“软创新”的概念，认为“软创新”是一种“主要影响产品和服务感官知觉、审美情趣、知识认知的非功能性表现”的创新。我们知道，任何商品都包括交换价值和使用价值。一般商品的使用价值就是功能价值，文化商品的使用价值就是文化价值。功能价值指的是商品在使用功能上的满足；文化价值则是指“商品的造型、材质、元素等符号组合”所带来的美感经验。随着社会的发展进步，现代人越来越渴望象征内容，消费者将产品视为是符号内容

的媒介、载体与平台，希望透过消费能够得到让他们心动欲感动的精神内容。今天，所有的传统产业都必须导入内容战略，都要让自己的产品与服务成为内容的载体。在内容消费的趋势下，所有的产业都将是初级产业，既要重视产品生产的材料与制造方式，又要展现产品独特的魅力与风格。文化策略正成为新的企业经营模式和区域发展模式。“软创新”是针对产品的创新，是改变产品象征价值（Symbolic Value）的创新。

一般来说，文化价值包括膜拜价值、展示价值和体验价值等三种样式。膜拜价值是经由文化产品的原真性、在地性和距离性所带来的“光韵体验”；展示价值是经由文化产品的复制性、在场性和介入性带来的“震撼体验”；体验价值是经由文化产品的娱乐性、互动性和时尚性带来的“交感体验”。其中，文化产品的体验价值又分为三个层次：感官体验，即文化消费已经跨越了视觉和听觉，发展到了嗅觉、味觉和触觉一体化的立体感官体验，要充分调动眼、耳、鼻、舌、身等多重器官互动参与；情感体验，即文化消费通过故事驱动，通过个人情绪上的喜、怒、悲、恐、爱、憎等，达成个体“倾向于社会需求欲望上的态度体验”；精神体验，即文化消费产生的一种价值感召、信仰诉求和认同建构的一种高峰体验。体验价值是一种审美价值。我们看到，这些价值都是传统的硬创新所无法解决的，需要借助软创新才能实现。软创新就是以审美变革为主导的创新。

文化与科技的融合发展，就是要超越“硬创新”，关注“软创新”，实现“硬创新”与“软创新”的融合创新，达成“智慧创新（或曰巧创新，Smart Innovation）”。“智慧创新”分为产品的审美价值创新和产品的功能差异创新两个面向。其中，“审美价值的巧创新”推动了文化的产业化发展，带来了文化产业规模效益；“功能差异的巧创新”是基于技术变革和价值突破的创新活动，包括垂直差异化和水平差异化，不仅在审美或认知上进步，而且在功能性上也有改进。“巧创新”推动了产业边界的消失，推动了产业之间的融合。“智慧创新”的保护机制最为关键的手段就是对知识产权的坚决落实。“硬创新”大多以专利的形式得到保护；“软创新”大多以版权、商标和工业设计权的形式加以保护。

中国美术学院、北京大学和香港科技大学共建的协同创新平台，正所谓“美美与共、智慧创新”。香港科技大学擅长“硬创新”，北京大学长于“软创新”，中国美术学院以创意设计统合二者为“智慧创新”。现在，包括北京、浙江等省市提出文化创新与科技创新的双轮驱动，就是要实现“智慧创新”的驱动模式。“智慧创新”是“以科技创新为表征的硬创新”与“以文化创意为表征的软创新”的高度融合。正如全国政协副主席厉无畏所说：“文化创意是内容的创造，在有限的自我实现中拥有更精彩的实现。科技创新为消费者提供新的更高的价值。文化创意为产品和服务注入文化要素。我个人觉得更多的是看到文化创新和科技创意的支撑作用。”因此，“巧创新”是一种智慧创新，是一种创意创新。如果说“硬创新”属于红海战略，“软创新”属于蓝海战略，那么“智慧创新”就属于绿海战略。智慧创新是一种可持续的绿色创新。

北京大学具有深厚的美育传统、文化资源和文化产业研究基础。我们希望通过这个协同创新平台的各种尝试，为推动“硬创新的科技美”与“软创新的文化美”的融合、实现“巧创新的智慧之美”，尽一份努力。

Urban-Rural Study/

City Color//Color Highlights the City's Beauty--Review for Color Planning and Construction Practice of Chinese Cities in the Past 20 Years ///

Urban-Rural Integration// Multiple Theoretical Model and Multiple Ways to Realization of Urban-Rural Integration ///

Public Art//Interaction of Creation Between Public Art and City Culture///

Urban Renewal//Returning to the life--Experiment on Traffic Update on Streets of the Old Quarter in Ningbo ///

Ecological Landscape //The Knowledge and Practice of Ecological Landscape///

Interior Space//Prototype Design--Regional and Social Thinking on Contemporary Consumerism Design///

城乡研究篇 /

城市色彩 // 色彩，彰显城市丽质——回顾中国城市色彩规划与营造实践二十年 /// 宋建明、翟音

城乡统筹 // 城乡统筹的多重理论模型与多元实现路径 /// 曹增节

公共艺术 // 公共艺术与城市文化的创作互动 /// 杨奇瑞

城市更新 // 回归生活——宁波老城区街道交通更新实验 /// 王炜民

生态景观 // 生态景观的认识与实践 /// 郑捷

室内空间 // “原型”设计——当代消费主义设计的地域性与社会性思考 /// 谢天

城市色彩//色彩，彰显城市丽质

——回顾中国城市色彩规划与营造实践二十年///

City Color//Color Highlights the City's Beauty --Review for Color Planning and Construction Practice of Chinese Cities in the Past 20 Years ///

宋建明
中国美术学院副院长、
教授、博士生导师

翟音
中国美术学院
色彩研究所设计总监
浙江理工大学副教授

一

中国城镇化进程依然高速地推进着，与以往最大不同的是“美丽中国”被响亮地提出。值得人们深思的是，这里提倡的是“美丽”而不是“美化”，其差异何在？在这个语境下，笔者考“丽”字含义得知是与“质”相关，所谓“丽质”，是内而外的显现；相比之下，“化”字则有“装饰”的意味，是外化的属性，属于“表面文章”。因此，这个提法的精神意味着我国的城镇化另一个历史时期的开始。将从粗放型的发展中脱颖而出，思考所作所为将遵循“丽质”价值观的指引，向着“美丽”和“魅力”的境界方向发展。

一般认为：色彩就属于“表面文章”。然而，“天生丽质”则表明“表”“质”是内外关联，浑然一体的，如同人的“气色”源于健康的体质；而肤浅的化妆，是短暂的、不可持续的。这其实是笔者做色彩学学理探讨的真正基点。基于这样的思考，在过去的二十多年的探索中，中国美术学院色彩研究所（简称：色研所）协同直属杭州北斗星色彩研究有限公司（简称：北斗色彩）的研究团队，面对我国各种不同类型和规模的城市、城市片区、城镇、乡村、海岛等近五十个单位的色彩规划与营造，以及十余座地标性巨构建筑如上海世博中国馆、南京南站或综合体建筑与超过百计的大型楼盘色彩设计的诉求，我们进行了沉浸现场调研，深入分析，寻找对策，量体裁衣地做色彩规划，点对点地色彩设计，点面结合色彩营造。我们注重城市与色彩显现关系的内在原理的探究，注重以营造与管理实验为基础的评估，最后作理论总结，为人们清晰地展现了城市色彩“表”与“里”的关系。我们试图探索出一整套适合我国城市色彩营造的理论模型与方法体系，配合政府、专家、规划者、设计者、项目开发者、建设者、管理者以及民众教育，从策划、规划、设计、营造和管理的角度，甚至通过订立法规、协调引导和宣传等具有科学性的环节与综合运作流程，使色彩在城镇化领域实现了从“美化”到“美丽”城市色彩营造的自然转身。

二

回顾过往，我们经历了我国城市色彩发展的三个阶段，启蒙期、创构期、实验与提升期。

第一期，是上世纪 80、90 年代的启蒙期。在这之前，相关文献很少，笔者曾读到日本色彩学者吉田慎吾撰写的一篇论文，其中记载了法国色彩学者郎科罗（J.Ph.LENCLOS）相关的研究方

法，颇感兴趣，遂将其编译以“日本建筑环境色彩研究”为题，发表在 1983 年《美术译从》NO.13 期上。有缘的是后来笔者赴法留学，两次皆师从郎科罗教授修业，直至 1993 年末“学成归来”。以西学眼光看到我国正在兴起的“城市化”现场：但见城市的肌理被重新“格式化”，一片片饱含地域历史文化特质的旧城区的逐一崩塌，取而代之的是毫无地域文化特色的高楼一排排拔地而起，从城市色彩角度看到了“千城一面”态势已露端倪，内心焦急。于是，借用从西行求学取来的大量的国际实践案例到处呼吁，虽听众甚多，但理解者少。只记得 50 年代初毕业中国美院的建筑大师唐葆亨先生始终是我坚定的鼓励者和支持者。现实好像让笔者明白这个道理：“城市色彩”显然在国内是个“盲区”。要使国人认识到这个“盲区”的意义，必须两条腿走路，一方面是要积极寻求实验的机会，用以显现建筑与城市色彩的价值，另一方面要向人们宣传这个学科存在的意义以及忽视它将导致的后果。

实践方面，1996 年，深圳华侨城“欢乐谷”主题公园遇到色彩营造问题，经时任深圳文化局局长董小明先生推荐，笔者率队去做这个园区色彩设计，效果得到普遍认可。这应该是我当代首个专项色彩设计与营造的案例。之后，做了杭州滨江 4 号地块住宅区的色彩规划与设计实验，效果也得到了认同。真正具有城市色彩学意义实践的是 1997-1998 年间，杭州湖滨地区改造遭遇色彩问题，由成长于中国美院的杭州市规划设计院工程师倪亮先生坚持引荐，使我们获得项目的委托：对这个老城区 1.5 平方公里片区做了城市色彩的规划提案。课题组为找寻杭州城市色彩特色的依据而对整个城市做了色彩特色专题调研。这是我国首次运用“色彩地理学”原理对城市色彩特质调研做的探索。在理论方面，笔者与郎科罗教授商量将他的“色彩地理学”理论与实践经验介绍给国内，得到教授的大力支持。于是笔者在《色彩设计在法国》中，系统地介绍了郎科罗教授在世界各国城市色彩研究与实践的实案概况，该书于 1999 年出版。

第二阶段，本世纪第一个十年，可谓是创建期。这个十年，是笔者先前担忧应验的十年，是中国城市形象发生革命性变化的十年，也是“城市色彩”被强烈关注和争议的十年。在这个时期，我国的城市规划肌理格局基本上都是以快速车行路网的建构定义的，新型高层建筑如雨后春笋般密集地排列网格边际，那种长期形成的传统城市格局街区形貌和建筑样式被进一步地吞噬，地域特色被大量涌现的“新”的建筑群所取代，“千城一面”形貌终于呈现；其次，商业推助

了广告招贴店招店面无序地泛滥,形成了城市“色彩污染”的乱局;此外,我国色彩普及教育与研究薄弱的问题彻底暴露,即使是建筑师、规划师这样的专业人士,其色彩的认知力与品评能力相当低。人们面对眼前呈现出的城市陌生空间和混乱的色彩,开始感到焦虑、迷茫、无奈和束手无策。由此,关注“城市色彩”的呼声开始由弱变强。

于是,中国美院色研所开始受到社会关注,连续承接来自政府职能部门的科研诉求,2003年的“龙泉城市色彩规划研究”,2004年杭州市规划局《杭州城市色彩规划研究》(2004-ZL-114),2005年全国艺术科学规划国家年度课题《中国城市色彩规划方法研究》(05BF055)和浙江省哲学社会科学重点课题“浙江省城市色彩规划方法研究”

(Z05WH01);2007年《澳门城市色彩调研》(2009年以《阅读澳门城市色彩》专著出版和展览形式结题),以及2010年住房和城乡建设部标准司的《江南水乡建筑色谱标准》等课题的研究与实验。值得一提的是,从2008年开始,笔者率中国美院创意团队承担2010年上海世博会主题馆《城市生命馆》研究、策展与设计项目,为了认识城市的“生命”成因、特征与规律,用了两年多的时间对世界上百余个典型城市的发生、发展、危机和更新做了比较深入地解读与梳理。这对于笔者来说,是一次难得的城市发展史专项知识的研修,它对城市色彩规划与营造的理论模型与实践方法体系创建起到积极的作用。

在实践方面,这个十年中,我们先后完成了浙江

的龙泉、镇海、温州、宁波以及杭州(及多个片区)、富阳,江苏的武进、江阴,上海的青浦朱家角古镇,福建的泉州,山东的日照、济南,以及澳门等将近30个城市及其片区的色彩规划与设计的项目。同时,还完成大量的房地产项目以及大型综合体建筑色彩设计,涉及地域上海、北京、南京、沈阳、武汉、杭州、重庆、成都、青岛等几十个城市。

在这个十年中,我们有幸认识了从南到北,从沿海到内地各种不同类型城市对城市色彩有追求的规划局,遭遇了不同的开发商的不同诉求。从宏观的城市色彩愿景规划,到具体街区、楼盘的色彩;从未来城的畅想,到衰败城区的更新;从城市建筑色彩界面,到街道纵横空间中与色彩相关的问题,诸如广告店招店面管理、城市家具色彩

设计、绿化色彩;从白天色彩景观,到夜晚亮化工程……总之,我们遇到了城市化进程中几乎所有的色彩问题,合理的、无理的,在国外闻所未闻的要求都扑面而来。当我们的设想一旦被采纳,甲方便要催逼缴稿时间。对于甲方来说,既然你们是专业的,理所当然什么都应该会,而且应该熟练。殊不知每一座城市有自身的难点,能够找到我们的都是有难题的,无奈的我们只能尽力而为。我们的工作态度与服务品质也确实感动了绝大多数的客户。当然也有处在信息不对称情况下的对话,有些甲方为了走程序,请来了某些号称的“专家”,其色彩知识充其量属于基本常识阶段(甚至干脆没有),我们被“上课”的情况时有发生。由于他们处在评审高位,看着此类瞎指挥,真让人哭笑不得。幸而为数不多。

1	2	4
3		

1. 《色彩设计在法国》 /
2. 《浙江省城市色彩规划方法研究报告》 /
3. 《阅读澳门城市色彩》 /
4. 镇江市城市色彩总体规划 /

这十年，让我真切地认识到了国情，认识到时代的局限和无奈，同时也感受到城市化强大的推进力！我们能够做的就是以学人理性之作为，积极探索，持续学习，不断创新，不停实验，不断总结经验教训（特别是教训），从而有效地揭示了色彩与城市间各个复杂维度的关系及其发展规律。我们努力地将“色彩地理学”原理与中国国情相结合，西学方法的中国化，从而创建集城市规划与设计、建筑与景观色彩营造、管理与评估的学科构架，以及实践方法体系。我们深感必须站在城市不同维度景观的层面，来审视包括城市地理地貌、历史沿革与发展、建筑与景观、街貌营造与管理等色彩问题，才能比较准确地把握建筑、街道、景观、城市节点与片区，乃至整个城市的色彩规律，从学科或者专业的角度予以关注和解答。从而创建集色彩学、色彩设计、建筑色彩设计、景观色彩设计、城市色彩规划与城市色彩管理的交叉学科，为破解我国城市色彩的难题提供理论与实践方法的依据。

第三个阶段，继续实验与提升时期。这是本世纪第二个十年至今，时间虽然尚未过半，但由于我们上个十年的实践成果，被全国广泛认可，也受到国际同行关注，因此，工作依然繁忙：2010年至今，我们完成了浙江省杭州市城东新城城市色彩规划23Km²、外桐坞艺术村落与留泗路艺术长廊环境美学与色彩规划与色彩设计45公顷、建德市城市色彩设计中心城区35Km²与新城6Km²、嘉善市城市色彩规划28Km²、舟山市嵊泗县城市色彩规划与五龙乡边礁岙村建筑色彩设计45.7Km²、丽水市缙云县城市色彩规划27Km²、慈溪市城市色彩规划1.6Km²、台州市椒江大陈岛色彩规划12Km²；江苏省张家港市城市色彩设计96Km²、江苏吴江市城市色彩设计17Km²、昆山市张浦核心区城市色彩规划18Km²、镇江市城市色彩总体规划360Km²、金坛市滨湖新城建筑色彩详细性规划15Km²、昆山市张浦工业区色彩规划15Km²；上海市青浦区一站大型居住社区城市色彩规划6.58Km²；四川省自贡市城市色彩规划451Km²、重庆市龙盛、水土片区城市色彩规划238Km²；福建省厦门市鼓浪屿色彩规划1.78Km²等。如此多的工作，没有一项是投标而来的。而我们的助手们也曾被甲方“逼”着尝试参与投标，可从来没有中过。可笑的是我们工作的一部分却是来自那些中标单位劣质的工作后的再邀请。

上海市青浦区一站大型居住社区城市色彩规划 /

色彩不是孤立存在的，笔者注重“诗外”的“工夫”。笔者有幸作为中国美院设计学科带头人，面对来自全国各地城镇的诉求，带领创意团队积极整合多个专业参与了大量的社会实践。以“城市美学”与“人性化城市空间营造”为目标，创建从文化传承与现代转型更新、从国际当代城镇营造经验教训分析、从全程低碳与可持续发展等跨学科协同创新创建了一套针对我国国情的方法体系：1. 城市区位经济、历史文化、发展目标与城市形态的现场调研；2. 愿景景象创建与行动计划为一体的多维度综合发展策划；3. 地域空间规划；4. 分项设计；5. 环境营造与衍生产品研发；6. 多维管理，乃至招商经营等系统的方法，来应对包括城市色彩问题在内的，新老城市街道各个形象形体杂乱问题、城市风貌保护区有机更新问题、城镇乡村及工业遗址与创意产业融合问题、城市品牌形象塑造及城市主题文化研究与展现推介等问题。

这个方法在笔者主持的杭州市“中山路综合保护和有机更新工程”、“南宋御街——‘中华美食一条街’营造工程”、“杭州地铁形象体系项目”、“杭州市城市美学系统工程”（对城市街道两侧的杆、亭、牌、箱以及店招系统进行统一规划设计与营造）、“杭州地铁一号线公共艺术品创造工程”、白马湖“山一村”及“画外桐坞”农居 SOHO 改造，以及中国美术学院国家大学科技（创意）园的创办与营造中得到了很好的验证，取得了一系列城市营造的创新实验性的成果，得到当地政府、企业、民众、学界和媒体的好评。由于杭州经验与影响力，笔者应邀率队前往重庆双桥、沈阳方城、烟台所城、鼓浪屿、昆山张浦等地参加当地风貌保护区城市有机更新工程的工作。

实践是理论研究的基础。基于实践，笔者在应中

国科协学术部与中国流行色协会学术部聘请时就有了“底气”。我们组织业内专家起草《2011 - 2012 学科发展报告综合卷》中年度的《2011 - 2012 色彩学学科发展报告》以及“城市建筑与环境色彩发展研究专题报告”，首次将色彩学科发展报告纳入国家学科发展报告体系。

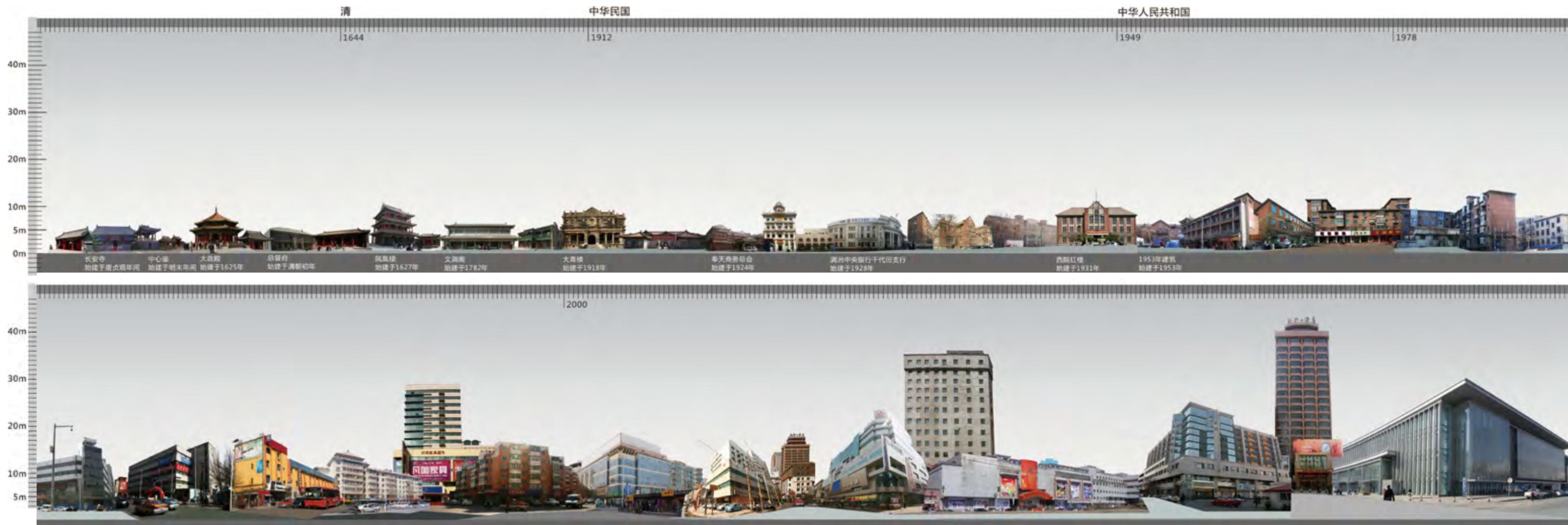
三

秉承“实务、实验、实效和实践”的理念，特别将人文情怀与社会实践紧密地联系在一起，直面当代我国城市化发展过程涌现出的现实问题，我们将所谓的“城市色彩”大课题梳理成“城市色彩规划”与“建筑色彩设计”前后相互关联的两个层面。前端的“城市色彩规划”，主要是立足于宏观愿景的建构，而后端的“建筑色彩设计”

则立足于具体案例所做的现实性的设计与营造。

在“城市色彩规划”中，我们衔接城市规划不同层级分级，把色彩规划也划分为城市色彩总体规划、片区色彩规划（比如主城区、新城区等）、小片区专项色彩规划（比如历史风貌保护区、新中心城区等）等层级。不同的层级工作的任务侧重不同，层级越高，越是着眼于宏观层面的建构，色彩显现就越概括，越是方向性的定义；而层级越低，越倾向于色彩向具体应用场合与事物的聚焦。城市色彩规划的主要任务，是根据城市所在地域的地理条件与资源、城市历史与文化要素以及城市的肌理与轮廓线所形成的地域特质，研究城市建筑块状群的色彩愿景式的、方向性的色彩表现构想，节点与相关片区色调的关系，如同谱写凝固的交响乐的乐章组织各组不同色度的团

沈阳方城时间轴 /

块。除了研究城市不同区位的建筑群与建筑群的色调组成、色味倾向、色调组群的结构关系之外，还必须对城市不同的主、次要干道以及相关的街道街面空间的色彩格局作营造规划，与之相匹配的还有一些具体的专项规划，比如商业区的广告、店招店面色彩的规划，城市的基础设计、城市家具以及城市公共交通之类色彩规划构想，城市绿化的色彩规划，以及夜景照明规划等。因此，从技术上看，色彩规划最好的呈现是建立在“城市设计”方案的基础上，尽管在这个层面，色彩会与有形象意向的建筑或建筑群相遇，但着眼的也仍然是色调彼此的关系，解决某一栋建筑具体色彩的配色仍然不是这个层面的工作。

而在城市色彩规划语境下的“建筑色彩设计”层面，主要是针对在色彩规划定义的区域内建筑的现实呈现问题，它不仅要与区域色彩基调相吻合或者相融合，还要符合特定的建筑形象，与建筑形制、材料相宜，并且能够与工程完美地实现。在这个层面，内容丰富多样，但同样也有多个分类。从规模角度，有大尺度的城市节点地标建筑或建筑群的色彩设计、大型住宅区、厂区、校区、桥梁或者主题公园建筑的色彩设计，甚至是一个海岛、一个乡村的色彩设计，小规模的是一个单体建筑的色彩设计；从城市更新的角度，有老街区配合街面老建筑外观色彩设计与营造，像这样的工程，还需要对店招店面等对街面空间有作用的色彩进行设计；而与之相反的是未来城的色彩设计。除此之外，还有一些城市街面建筑及其空间中配套的基础设施诸如各类杆、亭、牌、箱等色彩设计，以及城市的新型设施——地铁的路网、路线、内部空间的色调以及公共艺术品的色彩设计。

我国开始进入比较理性的“城镇化”发展时期，对城市色彩规划与营造也提出了更高的要求。我们是非常严肃地思考这个要求的，对面前的所有

项目总是以面对大考的敬畏心态工作的。因为我们已经进入理论思考、总结与提升阶段，而且行业要求我们编撰城市色彩学科的教材，因此这种积极更新升级的自觉在我们团队内部蔚然成风。注重“接地气，显特色，提品位，出实效”的实践，同时坚持“传承文脉，梳理特色，量体裁衣，科学编制”理念，做好各个阶段的理论总结。

结语

回首二十年的研究与实践，有一个事实清晰地呈现出来：城市色彩，是魅力城市的一个绕不过去的问题。

城市色彩是多个维度观察的产物。从高点远眺，如同长卷般的山水城的色彩交汇组合，波澜壮阔；中观，城市质感与人间烟火交响，色彩气象万千；近看，街道纵横交错千姿百态，多样演绎，和而不同。城市色彩的营造，不是简单的色彩构成的游戏；城市色彩，不是一栋或者一群建筑彼此孤立存在的一层表皮，它作为物质的属性，它或它们随建筑物在时间的流变中逐步老化；作为非物质的遗产，它不仅与建筑、街道乃至城镇文明成型紧密关联，同时也随历史的积淀不断地丰富着。

作为研究的对象，必须充分认识城市是一个复杂的有生命的肌体，一个地域，多段历程；每段历程，各具特色。为这样的对象作其生长计划，如履薄冰做好功课，同时对其独特的自然人文成因及其营造与管理有深刻的理解，熟悉内在相关事物的方方面面，才有可能做好方案，同时还要与当地的城市营造者与管理者共同努力，才有可能彰显城市景观丽质。总之，随着城镇化的进程，只要人们不停地追求卓越，摒弃平庸，色彩规划与设计的创新突破就不会停止。

城乡统筹 //

城乡统筹的多重理论模型与多元实现路径 ///

Urban-Rural Integration// Multiple Theoretical Model and Multiple Ways to Realization of Urban-Rural Integration///

曹增节
中国美术学院城乡统筹
综合研究院院长
中国美术学院出版社社长

中国正在进行世界历史上最宏伟的社会实验，这个实验的核心之一是如何解决城乡统筹发展。由于全世界并没有在巨量农村人口、城乡差异巨大的国家实现城乡统筹的成功案例，中国的实验更让人关注。

城乡统筹的背景理念是城乡趋异与趋同论。由于城市固有功能，中心城市在发展中产生了聚集与扩散双重效应，使城市群内部与之间的区域产生两种状态：趋同（均衡）或者趋异（非均衡）。从而产生两种对立的理论观点，即区际趋同论和区际趋异论。趋同论认为，区际（包括城乡之间）经济失衡状态，只是经济增长过程运行的一个暂时现象，是由于市场体系不完善，存在着妨碍要素自由流动的体制性瓶颈，随着市场体系的完善和经济的一体化，市场力量会自动地消除区际差距。趋异论认为，由于市场的趋利性，市场力量的作用倾向于扩大而不是缩小区际间的发展差距，为了把这种差距控制在社会可接受的范围内，需要政府干预。

21 世纪第二个十年开始后，城乡统筹主题再一次成为中国国家关注重点，我理解主要基于两对新的现实伴生问题：一是城乡差距持续拉大，“三农问题”日趋恶化与相伴生的农村劳动力进入城市的后续问题，即农民工问题同时出现；二是寻求城市进一步拓展空间的发展需求与相伴生的乡村

产业、自然、生活与文化生态破坏同时出现。更为严峻的是，这两对问题已经从单纯的经济问题，越来越多地伴生出社会、政治、文化与生态大主题，从而成为中国可持续发展的核心难题。

由此可以认为，中国城乡统筹战略的背景是理论上的趋异论与现实中的发展难题。

一、国外区域发展五大理论模型

20 世纪中叶以前，国际上区域发展、统筹城乡的思想可以追溯到 19 世纪，主要有：（1）法国社会主义者。圣西门的城乡社会平等观、傅立叶的“法郎吉”与“和谐社会”、欧文的“理性的社会制度”与“共产主义新村”。（2）马克思主义经典作家。马克思指出人口、生产工具、资本、享乐和需求在城市的集中与在乡村的孤立和分散；恩格斯则提出“城乡融合概念”，主张通过消除旧的分工，变换工种、共享福利，城乡融合，使全体成员得到全面发展，指出工人和农民之间阶级差别的消失和人口分布不均衡现象的消失是城乡融合的两个标志。（3）英国城市学家埃比尼泽·霍华德“田园城市理论”，他 1898 年出版了《明日：一条通向真正改革的和平道路》一书，1902 年再版时改名为《明日的田园城市》，提出用城乡一体的新社会结构形态来取代城乡对立的旧社会结构形态。指出城市和乡村都各有其优缺点，而“城市—乡村”则避免了二者的缺点。他在书中绘制了标明“城

融于自然的美丽乡村 /

市”、“乡村”和“城市—乡村”的三块磁铁同时作用于“人民”，提出了“人民何去何从”的问题。“城市和乡村必须成婚，这种愉快的结合将迸发出新的希望、新的生活、新的文明”。

空想社会主义者，以及经典作家的思考，偏向于规范性，注重城乡居民在身份上的平等和经济地位上的平等；而埃比尼泽·霍华德的思考，则偏向于功能性，注重考察城乡之间在经济运作过程中功能上的互补。前者基于平等的权利诉求，后者基于经济系统的良性运转。

20 世纪中叶以来，包含城乡统筹发展在内的区域发展理论主要有：

1. 佩鲁：增长极理论

法国的佩鲁（Francois Perroux）1950 年提出，一个国家要实现平衡发展只是一种理想，在现实中是不可能的，经济增长通常是从一个或数个“增长中心”逐渐向其他部门或地区传导。因此，应选择特定的地理空间作为增长极，以带动经济发展。

增长极是围绕推进性的主导工业部门而组织的有活力的高度联合的一组产业，它不仅能迅速增长，而且能通过乘数效应推动其他部门的成长。因此，增长并非出现在所有地方，而是以不同强度首先出现在一些增长点或增长极上，这些增长点或增

长极通过不同的渠道向外扩散，对整个经济产生不同的最终影响。他借喻了磁场内部运动在磁极最强这一规律，称经济发展的这种区域极化为增长极。佩鲁提出了一个完全不同于地理空间的经济空间。

该理论是西方区域经济学的基石，是不平衡发展理论的主要依据之一。

2. 刘易斯与缪尔达尔：“二元结构”理论

美国的刘易斯（W·A·Lewis）1954 年出版的《劳动力无限供给下的经济发展》一书中提出了“二元经济结构”理论，认为发展中国家一般存在着性质完全不同的两个经济部门：现代工业部门和传统农业部门。在具有二元经济结构特征的社会里，由于传统农业部门存在着大量低收入的劳动力，可以通过调节收入分配实现资本积累，使工业部门不断吸收劳动力，直到农村剩余劳动力被工业完全吸收。此时，工农业趋向均衡发展，城乡差别逐步消失，国民经济实现现代化。这个过程需要经历资本增长从小于劳动供给到赶上劳动供给两个阶段；而避免在两个阶段交界处，即转折点到来之前，出现劳动力转移中止的办法是增加农业税或提高工业品价格等方式。

费景汉和拉尼斯对刘易斯的二元结构模型作了重要的补充和修正，形成了“刘易斯—费景汉—拉

尼斯模型”。费景汉和拉尼斯将农业劳动力转移过程分为三个阶段，两个转折点。在第一个转折点，农产品开始短缺，称为“短缺点”，即刘易斯转折点；第二个转折点是商业点，意味着农业开始商业化，是经济起飞的标志。工业化的困难在于第二阶段，因为农业劳动力的转移会带来农产品价格的上涨和现代工业部门工资水平的上升，从而在农业部门还没有实现商业化、还有相当多农业剩余劳动力的时候，现代工业部门的扩张就停下来了。他们认为只有采取措施提高农业劳动生产率，减少甚至消除农村劳动力转移对农业总产量的影响；同时提高工业劳动生产率，使工农业劳动生产率的变化保持同步，使第二阶段消失，才能解决上述问题。

它仍然延续了刘易斯模型的根本思路，提高农业的劳动生产率，是为了消除农村劳动力转移对农业总产量的影响，进而保持农产品相对于工业产品的低价格，使得农村剩余劳动力完全转移到城市中为工业服务。

瑞典的缪尔达尔 (G.Myrdal) 1957 年出版了《经济理论和不发达地区》一书，提出“二元地理结构”理论，成为城乡协调发展的经典理论。他以“回波效应”、“扩散效应”等概念解释一国经济发展中地理二元结构形成的原因和作用机制。

回波效应是由于发达的核心地区与落后的外围地区在劳动力、资本、技术等生产要素的收益率上有差距，落后地区生产要素大量流向收益率高的发达地区的情况，而发达地区对落后地区的生产要素需求具有选择性，形成了落后地区高质量的生产要素不断流向发达聚集的经济发展过程。扩散效应是劳动力、资本、技术等要素由核心地区流向外围地区的现象。由于市场机制的作用，回波效应总是先于和大于扩散效应，因为一个区域的发展速度一旦超过了平均发展速度，这一地区

就获得了连续积累的竞争优势，市场的力量通常倾向于增加而不是减少区域经济差异，在市场机制作用下，发达地区在发展过程中不断积累对自己有利的因素，而落后地区则不断积累对自己不利的因素。因此，由于循环积累因果的作用使经济在空间上出现了“地理二元经济”结构：即经济发达地区和经济不发达地区同时存在，强大的回波效应和弱小的扩散效应是经济发展不平衡的重要原因。

“二元结构”理论（经济与地理的）是中国城乡统筹理论的基本出发点。

3. 赫希曼：不平衡发展理论

美国的赫希曼 (Albert Otto Hirschman) 1958 年在《经济发展战略》中提出，在经济发展过程中，需要增长极出现，而增长极的出现，正好说明区域间经济增长的不平衡是增长本身不可避免的伴随情况与条件。因此，从地理角度上说，增长必然是不平衡的。不平衡增长理论主张发展中国家应有选择地在某些部门进行投资，通过其外部经济使其他部门逐步得到发展的经济学说。据此他提出了著名的“极化 - 涓滴效应”理论。

不平衡发展理论的思想基础是，各地区发展同一产业或者同一产业投入产出效率不尽相同，国家资源十分有限的情况下，为提高资源配置效率，保证国民经济较快增长，国家必须集中有限的人力、物力和财力，采取重点开发的方式，并在资源分配和财政投入上对重点产业进行倾斜，这是一种空间选择性的发展战略理论。新中国成立后的区域经济发展政策与结果，实际上是这种不平衡发展理论的案例。

4. 威廉姆森：倒“U”型理论

1965 年，美国的威廉姆森 (Jeffery G. Williamson) 把库兹涅茨的收入分配倒“U”型假说应用到分析

图1 地区发展差距与国民经济倒U型曲线
Fig. 1 the inverted U-shaped curve of regional development gap and the national economy

区域经济发展方面提出了区域经济差异的倒“U”型理论。他通过 20 年间 28 个国家的实证数据分析指出，无论是截面分析还是时间序列分析，结果都表明，发展阶段与区域差异之间存在着倒“U”型关系（见图 1）。

这一理论将时序问题引入了区域空间结构变动分析。后来，学界在糅合区域差距问题的不同观点，衍生出了“双倒 U 型假说”。

A 曲线与 B 曲线表示在不同前提条件下，地区发展差距与国民经济发展之间的相互变动的方式，前提条件是国家区域经济政策。A 曲线表示的是在区域经济非均衡发展政策条件下出现的情况，B 曲线则表示的是在区域均衡发展政策条件下出现的情况。（见图 2）

5. 弗里德曼：核心 - 外围理论

美国的弗里德曼 (John Friedmann) 1966 年在《区域发展政策》一书中认为区域发展过程表现为不平衡发展，核心区的增长必然扩大它与外围区之间的发展差距，1969 年在《极化发展理论》中，又进一步将“核心 - 外围”空间极化思想归纳为普遍适用的主要用于解释区际或城乡之间非均衡发展过程的理论模型，这个模型对中国城乡空间规划界产生了重要影响。

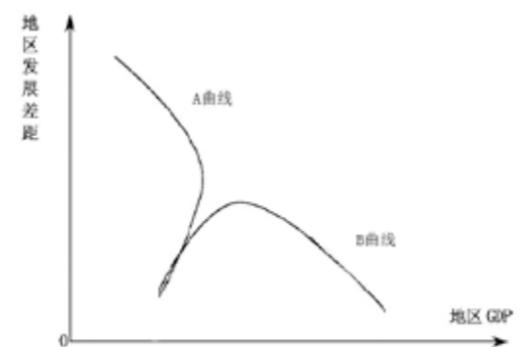

图2 地区发展差距与国民经济的倒U型曲线
Fig. 2 The relationship between regional development gap and the national economy

弗里德曼认为，任何空间经济系统均可分解为不同属性的核心区和外围区。他解释了一个区域如何由互不关联、孤立发展，变成彼此联系、发展不平衡，又由极不平衡发展变为相互关联的平衡发展的区域系统。

一是前工业化阶段：生产力水平低下，经济结构以农业为主，工业产值比重小于 10%，各地经济发展水平差异较小，城镇发展速度慢，各自成独立的中心状态。

二是工业化初期阶段：城市开始形成，工业产值在经济中的比重在 10% - 25% 之间，核心区域与边缘区域经济增长速度差异扩大。区域内的资源要素是由经济梯度较低的边缘区流向梯度较高的核心区。核心区经济实力增大，必然导致政治力量集中，使核心区域与边缘区域发展不平衡进一步扩大。

三是工业化成熟阶段：工业产值在经济中比重在 25% - 50%。核心区的资源要素开始回流到边缘区，边缘区工业产业群开始集聚。

四是空间相对均衡阶段：后工业化阶段，出现资金、技术、信息等从核心区域向边缘区域流动加强。整个区域成为一个功能上相互联系的城镇体系，形成大规模城市化区域，开始了有关联的平衡发展。

二、国内城乡统筹六类理论观点

国内城乡统筹理论在不同程度上受国际区域发展学派的影响，但在实现路径上结合中国实际也作了不同调整，主要有六种观点：

1. 以城乡联系论为理论基础，以城乡网络化为实现路径。

强调城乡联系水平，强调基础设施、产业、市场网络化体系，主张通过人流、物流、信息流、资金流的互通促进城乡二元结构转变和城乡协调发展。它在实现中遇到的难题是城乡互动在需求、利益、结构等方面的不对等性、非对称性，由此产生强弱对流之间的落差与强势资本的本性功能。

2. 以城乡一体化为基础理论，以城乡融合为实现路径。

强调城乡一体化整合的优点，提出城乡共同体概念，通过资源和要素的自由流动，通过产业、基础设施、教育卫生和社会保障等公共服务一体化，实现城乡全面协调发展。在实现中遇到的难题是，在形态、功能、空间上，城市与农村有没有和要不要作区分，如何在这一过程中保持城乡各自特点。

3. 以城市中心论为理论基础，以城镇化为实现路径。

强调城市与城市工业的重要作用，强调发挥城市对农村的辐射带动，以城镇化促进城乡经济相融，推进城乡统筹发展。主张增强城市中心功能，辐射农村地区，以城带乡、以工哺农。在现实中遇到的主要难题是，城市规模与边界扩张受到边际约束，集聚效应强于辐射功能，制约了农业和农村本身的发展。而且，由于中心城市的聚集与扩散是跨行政区域的，要以城市群推进城乡统筹，受到以行政区域为主的体制约束。

4. 以农村本位论为理论基础，以农村内部提升为实现路径。

强调以农业和农村本身的发展来缩小城乡差距，认为农业和农村是与工业化城市化相对独立的体系，认为要通过政策倾斜转变农业弱质产业、农民弱势群体的格局，从调整农村内部结构入手，提高农业生产能力，大力发展农村经济。在现实中遇到的难题是，中国农村高度分散化，难起集聚，而没有城市对农村的辐射作用，农业和农村难以在短期内得到快速发展。

5. 以制度创新论为基础理论，以建立法规体系为实现路径。

强调要实现城乡统筹，必须改革城乡分割的现有政策体制，建立适宜城乡协调发展的包括统一城乡制度在内的法规体系。在实现中遇到的难题是，中国城乡形态多样，差异性大，国家统一法规难以涵盖各地不同情况，而各地政策又会引起地区间的矛盾。

6. 以人本中心论为基础理论，以平等福利为实现路径。

强调农村居民与城镇居民享有平等的福利，是统筹城乡发展的最终目标，强调农民在统筹城乡发展中的主体地位。在实现中遇到的难题是，中国农村人口数量巨大，城乡福利水平历史差异极大，国家财力无法满足平衡需求。

三、城乡统筹理论模型的改进与试探性实验

区域经济发展原来是一个世界性主题，但由于发展中国家近几十年来的变化，尤其是中国、印度、巴西、南非等人口大国的城市化进程，区域发展经济学中的城乡统筹主题得到了学界的特殊关注。20世纪70年代以来的城乡统筹理论模型针对发展中国家出现的情况进行了修正，并在发展中国家，包括中国的发展实践中进行了试探性实验。其中重要的成果包括城乡统筹自上而下与自下而上路

径、城乡融合区、城市分散化、双向互动对流、运动体系等研究。

迈克尔·托达罗在1970年提出模型，认为农村劳动力的城市转移取决于在城市里获得较高收入的概率和对相当长时间内成为失业者的风险之间的利弊权衡；发展中国家二元经济结构决定了较大的城乡收入差距，这就导致了农村人口源源不断的涌入城市，造成城市劳动力市场严重失衡，失业问题日益严重。由此，解决问题的办法应该是注重农业和农村自身的经济发展，增加农村就业机会，以缓解城市人口就业压力。

加拿大何保山提出了更激进的“农村的城市－工业化”理论，认为，之所以要实行农村工业化，是因为：一是集中于城市的资本密集型大企业无法解决全社会收入公平问题；二是在许多发展中国家，农业部门吸收现有的农村劳动力满足农村中大部分最低生活需要的能力十分有限；三是世界上许多的农村工业作为农村就业和收入补充来源的地位日益重要。他指出，发展中国家应该利用劳动力成本低的优势，大力发展乡村工业。这样做既可以逐步提高当地人民的收入水平，又可以使他们不要盲目向大城市迁移，实现城乡协调发展。

在对发展中国家经济进行解释中，理论范式基本是经济科学为基础的功能主义，其中“人”的形象是“需要就业以营生的人”、“需要经济收入平等的人”。政治哲学或法律哲学意义上“需要参与政治的人”或“享有民主权利”的人的形象几乎不存在。而且统筹城乡发展主体的含义不清，笼统地称之为“国家”或“社会”。

包括中国在内的发展中国家城乡统筹的主导是政府，这是一项目由政府自上而下的系统工程，是政府试图重新安排整个社会的结构，试图实现城

市与农村之间在经济、社会等方面的平等。

20世纪70年代后，利普顿认为发展中国家城乡关系的实质就在于城市人利用自己的政治权力，通过“城市偏向”政策使社会的资源不合理地流入自己利益所在地区，而资源的这种流向很不利于乡村的发展，其结果使穷人更穷，还引起农村地区内部的不平等。科布里奇认为“城市偏向”的症结，在于低廉的粮食价格以及其他一系列不利于农村的价格政策，偏向于城市工业的投资战略及由此引起的农村地区技术的缺乏，农村地区普遍存在的医疗、教育等基础设施的落后。

利普顿提出了思考统筹城乡发展的社会理论框架，城乡统筹理论从经济学走向社会学、政治学领域。城乡之间经济、社会不平等的根源在于政治决策权上的不平等，要想从根本上解决城乡统筹的问题，必须从政治决策机制入手。应当在政治决策中引入“民主”机制，让农村居民能够在制定法律乃至制定政策的过程中与城市居民进行“商谈”和“博弈”，进而逐步解决统筹城乡发展的问题。

一种是政府自上而下的统筹城乡发展范式，其理论基础主要是产业经济学、区域经济学，最终目标是为了更好的经济发展与现代化，主要由政府决策和推进；第二种是公民自下而上的统筹城乡发展范式，其理论基础主要在政治－法律哲学，特别是民主、民权理论，其目标也包括缩减城乡居民在经济、社会地位上的不平等，但它主张由城乡居民平等地参与政治决策（制定法律、政策、规划等）来实现这一目标。在民主法治文化不发达的地方，前一种范式具有适应性；在民主法治文化发达的地方，后一种范式更具有适应性。在现实的层面上，两种范式经常混杂在一起。

中国目前主要采取自上而下的城乡统筹战略，鉴于中国国情的特殊性与不同发展阶段，可以预期

的是,未来中国的城乡统筹不会只采用一种方式。

1987年,麦基(McGee)在研究亚洲发展中国家的城市化问题时,发现了一类分布在大城市之间的交通走廊地带,是与城市相互作用强烈、劳动密集型的工业、服务业和其他非农产业增长迅速的原乡村地区——他借用印尼语将其称为“Desakota”(desa即乡村,kota即城镇,意为“城乡融合区”)。麦基认为,一些亚洲国家通过乡村逐步向“Desakota”转化,非农人口和非农经济活动在“Desakota”集中,从而实现以区域为基础的城市化过程。

他认为城乡之间的传统差别和城乡之间的地域界限日渐模糊,出现了某种农业和非农业活动并存、趋向城乡融合的地域组织结构。它“既不是乡村亦不是城市,而是兼有两者的特征,”而且“伴随着城乡融合区的产生而发展成真正的都市圈,在乡村—都市连续体的所有层次上变得更为都市化。”建立在区域综合发展基础上的城市化,其实是城乡之间的一体化发展。城乡二元的融合不能简单地理解为单一的城市化或城镇化,不仅是人口的单一单向转移,还包括社会物质性要素和社会精神性要素的双向整体融汇与配套。

一些有思想的城市规划与建筑师也提出了自己的城市理论,间接地介入了城乡区域发展领域。

沙里宁(ElieI Saarinen)为缓解城市过分集中的弊病,提出了“有机疏散论”,把无秩的集中变为有秩的分散,把城市的人口和就业岗位分散到可供合理发展的远离中心的地域,即把个人日常的生活和工作即“日常活动”的区域集中布置,不经常的“偶然活动”场所分散布置,使日常交通量减到最低程度。

芒福德(Lewis Mumford)提出,通过分散权力来建造许多新的城市中心,形成一个更大的区域统一体,通过以现有的城市为主体,把这种区域统一体引向许多平衡的社区,就有可能促进区域整体发展,重建城乡之间的平衡。

赖特(F.L.Wright)提出了“广亩城理论”,他认为应该将城市分散,现代城市不能代表和象征人类的愿望,也不能适应现代生活需要,是一种反民主机制,需要取消大城市。他指出,未来城市应该是无所不在而又以无所在的,这将是一种与古代城市或任何现代城市差异如此之大的城市,以致我们根本不会把它当作城市。该理论实际上是把一个集中的城市重新分散在一个地区性农业的网格之上的方案。

日本的岸根卓郎提出了“城乡融合设计”模式,试图通过超越城市、农村界限的“人类经营空间”的建立,产生一个与自然交融的社会,即城乡空间融合的社会,通过发展“农工一体复合社会系统”、“自然—空间—人类系统”,组成三维的立体规划实现城乡融合。

中国学者陈晓红、宋玉祥提出了城乡统筹的“经济地域运动理论”。他们认为,经济地域运动是指经济地域系统的成分、结构、功能规模、等级性质等在不可逆时间序列中有机的空间演变过程。既包括要素的流动组合,也包括整体运动及其分化与组合,总规律是非均衡运动,这种运动表现为集中与分散律、梯度转移律等。

城乡一体化地域运动的内涵是城乡间各要素的双向运动。城乡要素流动由市场机制与政府机制双重调节,市场机制是城乡经济联系与互动的基础,但是,市场机制容易造成“马太效应”,因此,政府必须承担起协调责任。

城乡经济要素的合理流动与有效配置是促进城乡协调发展的保证,城乡一体化是通过城乡间人流、物流、资金流、“软件流”的合理性与有效性来实现的。

由于城乡要素的流动方式与组合方式具有空间差异性,导致城乡一体化地域类型的产生,分别有大都市带动式、大中小城市共建式、自下而上式、外向式地域类型。他们认为非均衡运动是城乡一体化地域运动的总规律。集聚效应使一个城市的经济实力增强,扩散效应则扩散经济地域范围,缩小城乡差距,循环反复,推动城乡经济地域运动不断向前发展,存在着普遍的“梯度转移”与个别的“反梯度转移”现象。

中国学者李涛提出了城乡“二元磁石黏合”自然发展状态理论。他认为,当前处于城乡互动期的中国,统筹实质是合理把握和控制城乡磁石之间相互吸引和带动的“质量度”(相对差异、特色发展、资源合理配置、城乡实体合治)。任何一个具体城市的空间规划和内涵发展都是有极限的,当城市达到自身难以容纳富足生产力时,它就要向乡流溢和转移,此时就是真正意义上的城乡融合期,即实现“二元磁石黏合”。“二元磁石”模式不能单纯地界定城乡谁为磁石,而应该把城乡共同理解为磁石,当正负异极相对,即实现资源互补时,城乡之间的带促作用才能够得以良性发挥,但必须合理地控制城乡要素互补的“质量度”,否则可能导致差异视阈中的边际效用递减效应的发生。当磁石同极相对,即可能导致城乡互斥,城乡之间不仅起不到带促作用,反而会由于城乡同一化而致使城乡活力的全面衰退。

以乡促城和以城带乡的“二元磁石”发展模式是城乡空间互动期和联姻期的显形状态,适度的空间距离和适度的资源流汇是当前城乡统筹的中心原则,目前我国的总体物质财富并不是极度涌流,

单一片面地以牺牲城市发展速度和质量而追求理想主义的绝对均衡和公平并不是科学与理性的,否则缺乏辐射能力和带动能力的城难以实现对乡的反哺,缺少城拉动引领的乡也必将失去持续发展的内在活力。

他认为切不可盲目地建乡为城,而应该遵循城乡“二元磁石黏合”的自然发展状态,在相对空间和阶段发展中寻找城乡共荣,在终极意义上提出城乡一体和城乡黏合。

联合国教科文组织—熙可集团(中国)提出了“生物圈城乡统筹”(UNESCO—CHIC BIRUP)项目,已被列为联合国教科文组织全球示范项目。这种城乡统筹模式是:以市场经济为引导,以规模化现代农业为产业基础,以高品质农商教育和科技研发为引擎,促进三产业联动以及生产、生态、生活的平衡,实现“城中有乡、乡中有城”的城乡一体化发展的新格局。联合国“人与生物圈计划”创立于1970年,现有114个国家参与,是该组织世界文化遗产项目外的第一个科教项目。熙可集团项目的根本特点是将农村人口留在农村,在农村土地上建立新型城市,通过绿色生产方式及可持续的绿色生活方式帮助农民消除贫困,在改善经济社会地位的同时保护生态平衡和人与自然的和谐关系。

中国的城乡统筹战略就是在这样的复杂背景与多元路径选择中进行的,中国目前主要采取了以城镇化和农民增收为核心的策略,由于中国各区域间的状态差异性大,在政府主导快速推进中积累了新的经验,也产生了新的情况,通过对国内外学界观点的梳理,有助于决策参与者在信息相对充分条件下,以多维视角理性选择。

公共艺术// 公共艺术与城市文化的创作互动 ///

Public Art// Interaction of Creation Between Public Art and City Culture//

杨奇瑞
中国美术学院
公共艺术学院院长、
教授、博士生导师

公共艺术理念

“公共艺术”一词是由西方人在 20 世纪 50、60 年代提出来的，当时正值西方城市化发展高潮，西方城市化发展趋于完善阶段。在此期间，各种艺术介入了城市的生活和城市的公共空间，艺术在它原来的属性上发生了一些变化，当代雕塑等从室内走到了户外，户外公共条件对艺术在尺寸、环境、材质、色彩、以及大众的认同感等方面有了新的要求。在西方民主社会中，对于在公共空间建立起的艺术，公众拥有对其评头论足、甚至是取舍的权利，对作品本身也提出了学术和审美的新要求。在这种情况下，大量的艺术在城市空间中实现，而这种面临着新时代要求的艺术，便被视为公共艺术。

在一定程度上，那些传统的艺术形式、经典的艺术形式、当代的艺术形式，介入到城市环境之中，介入到公众生活之中，产生了自身的一些发展和变化，促进了公共艺术的繁荣。

上世纪 80 年代末 90 年代初，与西方的城市化发展一样，中国城市化的进程进入到有史以来速度最快、规模最大的时期，城市化对艺术提出了新的要求，于是，公共艺术这个概念在中国也发展起来。中国的公共艺术最早主要是从城市雕塑发展而来的，城市雕塑在上世纪 80 年代以前，多为苏联模式、西方模式的翻版，具有历史性、纪念性和装饰性。学术界认为这已不能适应于中国城市发展的需要，也不能适应于中国作为特色社会主义发展的特别价值观和公众审美的要求，于是在学界形成了热烈的讨论，但这种讨论的实际推动作用并不大，大多局限在意识形态层面，认为公共艺术和民主进步、政治民主是联系在一起的，在公共场合用纳税人的钱建雕塑，公众就有批评权和决定权。一些艺术创作实践者则认为，尽管艺术创作由室内到户外，在审美条件、手法、材料等都发生了变化，公共空间和大众审美已然成为艺术创作的新元素，但是艺术本体与艺术创作的本质不应该有变化，艺术家依然是决定性的。诸如此类，中国关于公共艺术的讨论众说纷纭，莫衷一是。

在讨论进行的十几年间，中国美术学院视觉艺术学院率先于 2002 年成立了公共艺术专业，这是全国范围内最早的大学本科的公共艺术专业。2004 年，中国美术学院成立了公共艺术学院，成为全中国乃至全世界第一个公共艺术学院，下辖四个系和一个公共艺术实验中心，包含了

杭州地铁一号线江陵路站公共艺术 /
《江海潮会》//

十多个专业方向。我们公共艺术学院和专业的理念是“大公共艺术”，它不是狭隘的公共艺术，也不是意识形态概念的公共艺术，而是建立在城市美学、历史学、政治学、经济学等知识的基础上，在当今信息化、国际化背景下，遵循城市发展规律，为中国城市的文化建设、为公众的艺术生活，创作公共空间艺术，培养公共艺术人才。

在人才培养方面，一个优秀的公共艺术人才必须在造型艺术、设计艺术、当代艺术上具有一定的素养。通过对雕塑、绘画等造型艺术的学习，接受学院艺术传承的经典教育；通过对设计艺术的学习，掌握相关艺术的应用技能；当代艺术则凝聚了与时俱进的精神、国际化的精神、个性和创造力的精神，这是在公共艺术学者的专业结构里必须要具备的素质，公共艺术归根结底是艺术，为保持艺术这个主体不被泯灭，以及避免在公共艺术实践中人云亦云，就要保持自己永远存在主体精神。专业成立以来，我们培养了数百名学生，他们务实且善于从现实中找到自己的用武之地，发挥自己的光彩，可以从事设计、创作、教学等工作，或者参与艺术的策划与组织活动。

在社会服务方面，我们广泛参与这个时代、城市、大众要求的各式各样的实践，其中包括单体的城市雕塑、装置艺术，也有综合体艺术。我们希望创作出精品，创造出具有引领性、标志性的作品，在社会实践中实现自身的价值。

为社会提供公共艺术精品

——杭州地铁公共艺术

关于杭州市地铁，公共艺术学院和公共空间艺术系投入这个主题的研究已有六年多的时间。当杭州地铁还在图纸阶段的时候，我们把地铁公共艺术当作一个研究课题，纳入到教学中，让学生们模拟实践。最终，杭州地铁公共艺术的三分之一是由公共艺术学院来设计和制作的，且在2012年一年内集中实现。

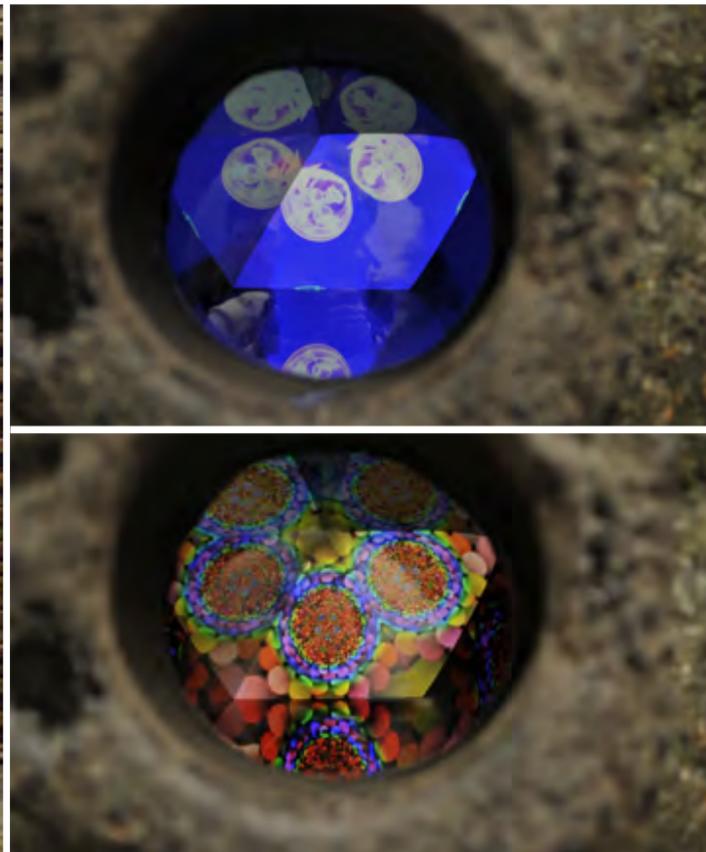
地铁是城市的窗口，其水平反映着所在城市和国家的水平。在从事杭州地铁公共艺术设计时，沿袭了一贯以来为社会提供精品的风格，依据杭州地铁专属性的要求，为杭州地铁量身定做特别的公共艺术作品，而非复制品和拷贝品，且为杭州的江南文化注入新的元素。

如江陵路站《飞鸟祥云》作品，借鉴了美术史上经典的做法，用埃舍尔绘画的渐变方法把鸟的变体呈现出来，经典而抒情，且有杭州自己的品质，是独特而不可复制的。再如婺江路站《江海潮会》作品中的鱼都是一个一个定制的，由机器冲压出来的。当时婺江路站的公共艺术主题被确定为“告别”，于是，在钱塘江边古往今来发生的兴衰史中，我们提炼出了几组著名人物的告别，分别为李叔同“长亭外、古道边”的脱离凡尘的人生大别离；岳飞壮怀激烈、报国无门的壮别；白娘子、许仙浪漫爱情的别离；白居易造福一方，离开杭州这个美丽城市的辞别。通过提炼，我们将这些有内涵的事变成艺术、变成雕塑，去表达纪念的唯一性、历史的浩瀚感。作品如画卷一样，将这些故事娓娓道来。

在地铁公共艺术的制作上，我们的作品是精致、且富于创意精神的。如在婺江路站《江海潮会》作品中，岳飞的脸是铜的，盔甲和马头是不锈钢的，这种创新手法以前少有人做过。这创意的灵感来源于我的一次出差，在上海浦东机场，我看到了一个机械表的广告，机械表的内部结构错综复杂，美而精致，瞬间吸引了我的眼球，螺丝、齿轮、转盘等零件符合功能而彼此位置舒服，用的材料有铜有银，制作精致，让人感觉到一个非常讲究的态度和一个非常周密的思考。合理、舒服、精致，合起来就是一个“美”字。依据灵感，我们为婺江路站《江海潮会》作品找到了现在的这个基调，在平时的思考和不断的追求中得来的灵感使司空见惯的题材变得特别，且焕发不一样的光彩。

杭州地铁火车东站《快城快客》作品复制了一节地铁车厢内的情景，车厢这个容器，聚集了社会中不同阶层、不同性格的人。像一台戏一样，生活中的大众都在扮演各自的角色，有刚进城的农民工、时尚的购物女郎、谈笑中的IT精英、返校的大学生、外国背包客、热恋中的情侣、滑板男孩……将地铁车厢中的瞬间展示给刚从真实的地铁下来的人们，能引起人们的思考。《快城快客》作品体现了一个想法：作品要有内涵。有的作品像花儿，使人愉悦；有的作品像小调，带有反讽、减压的意味；而有的作品是有内涵和主题性要求的，这些作品往往是厚重的，赋有社会性的，需要像城市的史诗一样去表现。江南的诗意并不总是轻盈的，江南也有力量的因素，但并不是说要做特别沉重的作品，而是将历史中有深刻意义的题材用江南的语境来表现。

杭州地铁一号线
火车东站站公共艺术 /
《快城快客》//

1	2	3
		4

1. 《宽窄九墙·骠骑思征》

400年前，宽窄巷曾留驻满蒙八旗军。作品塑造一匹戎甲未解的骠骑，它虽身处营地马厩，却神完气足，心向远方，正欲穿墙而出，重返战场。

主创：杨奇瑞

设计：周增强、张俊、岳海、李罡

2-4. 《宽窄九墙·老井镜像》 /

井台历来是市井生活的缩影。在过往岁月里，它既是人们取水、淘洗等日常生活的环境，又是邻里之间传布信息的场域。作品通过艺术构想，将一向平面铺陈的井台竖置墙体，让昔日的水迹凝滞，投进今天的倒影，让观众纵探老井深处，穿越时空的镜像。

主创：杨奇瑞

设计：曾令香、张俊、陈惠松

用九墙系列解读城市 宽窄九墙增添互动性

成都宽窄巷子的《宽窄九墙》是九墙系列继《杭城九墙》之后的第二次探索。这个街巷是成都遗留下来的较成规模的清朝古街道，是成都三大历史文化名城保护街区之一，它承载着成都这个古老而又年轻的城市的历史信息，代表了最成都、最市井的市民文化，《宽窄九墙》则为宽窄巷子增添了更为精彩的一笔，牵引出市民们久违的老成都记忆。《宽窄九墙》引起了热烈的社会反响，据统计，平均一块作品墙，一个小时拥有的围观者达到四百多人，九块作品墙，布局在百多米长的街巷，观众的规模可见一斑。这说明一个真正的艺术，其力量是十分强大的，好的艺术品、雕塑，好的静态的作品是能够牢牢抓住人心的。同时，艺术就是应该兴起一个话题，引起人们广泛的关注与讨论。

《宽窄九墙》的设计思路，与《杭城九墙》一脉相承，从地方文化出发，合理运用生活中的废弃物，作品具有朴实无华的

风格。不仅如此，《宽窄九墙》还注入了新的公共艺术观念，即更加注重互动性。

《呼吸瓦墙》是《宽窄九墙》系列之一，以“瓦”为主要元素，因为瓦是中国建筑、老房屋的符号，甚至也是中国文化的符号，是一个早已深入人心的、能在几代人中引起共鸣的公共元素。瓦也是生活中司空见惯的废弃物，很难把其与“艺术感”和“生命力”这些字眼联想在一起，但是，我们将它竖了起来，把它变成了艺术。人靠在瓦墙上，可以体会小时候上房揭瓦、躺在屋顶上的那种感觉，唤起童年的记忆和幻想；手按上去，瓦墙便下陷，便留下了压印的形像，当观众离开，墙面又会慢慢复平如初，仿佛瓦墙有了呼吸与节奏。这其中互动的效果、公共艺术的效果、创作者的主观表达，都得以充分地阐述。

《宽窄九墙》中的另一个作品《老井镜像》，以井为主要元素。在没有电视和网络的过去，老井旁边的井台就是街坊邻居交

流信息、家长里短的地方。此外，井本身也给人以记忆：过去人们汲水，总是不经意间先看到自己的影子投射在井底的水面，然后投下水桶，“咣当”一声盛满水，拎起来；孩童们不会打水，却时常调皮地往井里扔石头，再去观看水面泛起的涟漪，感受到井底世界的深邃与神秘。

如今，井和井台都退出了历史，退出了生活的舞台，但根植于人们内心深处的那种对自然的窥探依然存在，如何把这种心灵深处的记忆牵引出来、并保留下来呢？我们想到了《老井镜像》这个创作主题，把这块沧桑破碎的、带着井的地，连同地面的水一起翻了起来。这个水是最逼真、最出彩的部分，我们用玻璃将流动着的水、大大小小的水迹呈现了出来。往井里望去，井里面也发生了变化。我们在其中一口井中放置了老照片，并且用电脑技术制作了水的涟漪，在井中，随着涟漪一晃，就翻出一个老岁月的故事。在第二口井中，人们可以看到宽窄巷子中摄像头下熙熙攘攘的街景。第三口井中是万花筒，是儿童的想象，变幻莫测。《老井镜像》作品中，井的表面虽然保持了原貌，但是其内在已经发生了变化，里面承载了人们过往的生活、祖辈的生活，充满了沧桑感。《老井镜像》是艺术家以独特的方式在城市中呈现的作品，是创作者在解读了宽窄巷的文化内涵之后创作出来的、引起人们共鸣的艺术。

《宽窄九墙》之《旧居回响》，展现的是一个老家庭百物杂陈的一个场景。作品运用了透视原理，且加入了一些互动的工具，例如石磨、缝纫机的手柄，当人们转动这些工具时，电视机屏幕闪动起来，留声机里传出川剧，老电扇开始旋转。这些原本都是生活遗弃物，通过观者的互动参与，唤醒了这些老物件的生命。

《九墙》系列我会一直做下去，我希望用《九墙》系列去解读城市，让《九墙》成为一个城市公共空间中独具特色的风景线。在一定程度上，《九墙》系列体现了我在雕塑艺术、当代艺术上的理念，也表达了我在公共艺术领域的探索。

城乡公共艺术的共同性与差异性

在中国社会中，乡村的发展和城市的发展，长时间处于不同步的阶段，虽然农村自身也在进步，但是仍存在较大差距。就审美来讲，如果符合农村中广大农民们的审美需求、审美改造的话，农村中可采纳一些城市建设中已被证明了合适的普遍的审美标准，在填补、完善、优化上起到一些作用。但也不排除一些非常有特色的乡村，不仅拥有政府、开发商的扶持，且自身拥有相对超前的愿望，可以超越他们自身的局限，超越于时代的要求，也可能产生一些与之匹配的新水准的艺术。

结语

公共艺术有两种，一种是用于装饰装修、普及大众的，另一种是抓住文化灵魂的，是艺术家独特创造的公共艺术。作为一个城市来说，后者是城市核心需要的，因为后者可以表现出城市个性、城市气质、城市独特的价值观，反映城市的创造力、文化的创造力。如果一个有品质的城市，在艺术建设上却处于低端水平，这是说不过去的。从实践来说，反映着人的灵魂、城市灵魂、文化灵魂、时代精神的公共艺术品是独一无二的城市文化财富。艺术是人心的艺术，是灵魂的工程，最终，艺术也应该回归到和人心对话这样的命题上来。

1
2
3

1. 《宽窄九墙·旧居回响》 / 作品取老成都旧居生活场景，将平常物件艺术地解构重组。观者触动石磨、缝纫机等熟知的老物件，便能触发艺术装置，唤醒老成都的生活记忆，如川剧评书、老电话铃声、老钟表……，使观者在参与互动中，体味昔日的生活情趣。作品是运用科技手法实现互动的新型公共艺术作品。

主创：杨奇瑞
设计：张浩光、张帅、张艺、莫欢欢

2. 《宽窄九墙·少城家书》 / 以宽窄街曾经的老书信为基本素材，将其创作整理并艺术地铺展墙面，一封家书便穿越历史的尘封，投递到我们的今天。透过模糊的旧影，斑驳的字迹，难辨的记录，观者读出了路遥千里，岁月漫漫，读出了情系游子的千古情怀。

主创：杨奇瑞
设计：曾令香、张俊、李罡、岳海

3. 《宽窄九墙·呼吸瓦墙》 / 瓦顶是传统建筑的重要符号。作品仿佛截取了老房子的一片屋顶，将其竖立为瓦墙。观众靠在上面可轻陷其中，形成有趣的压印图形，片刻后，痕迹会自动抚平，恢复如初。观众欣赏和参与作品的互动，可体验到瓦墙的呼吸节奏和诗意般的律动。作品以科学技术作为创作元素，属新型互动公共艺术作品。

主创：杨奇瑞
设计：张俊、曾令香

城市更新//

回归生活——宁波老城区街道交通更新实验///

Urban Renewal//

Returning to the life--Experiment on Traffic Update on Streets of the Old Quarter in Ningbo///

王伟民
中国美术学院
设计艺术学院教授

老城区空间紧凑的背街小巷及其熙熙攘攘的沿街商业是宁波海曙区独特的风景，也是中心老城区人们便利生活的基础。许多原住民和前来创业、就业的外来人口，都不同程度享受着老城区街道所带来的安全、便利和温馨的价值。但是，在崇尚汽车的时代，这些传统街巷的价值受到严峻的挑战：如街巷规划往往以汽车为中心，其行车、停车设施大量占用人行面积和绿地，步行环境因其蚕食而日益萎缩，这种状况不仅破坏了老城区街道应有的生活气息，降低了老城区的人居、商业和旅游吸引力，还使一些街道商店的活力下降，呈现出关门街道的颓势。因此，在老城区更新设计中重新定位背街小巷的人、车关系，倡导生活化街道的策略，不仅是城市美化的问题，也是老城区再生和复兴的关键。

本文作者在过去的两年中，参与并主持了宁波市海曙区鼓楼周边部分背街小巷的课题化更新设计。围绕创建生活化街道的目标，在课题组同事、当地干部、群众、工人的共同研究和努力下，更新了鼓楼周边的八条道路、一个住宅小区和一个市场。其中涉及街道道路情况十分多样、复杂并具有典型性。为了总结经验得失，本文结合课题组设计研究与实践，以背街小巷交通更新设计为例，讨论在背街小巷交通更新过程中塑造生活道路的思路与措施。希望这种研究性讨论对于解决类似项目具有一定的参考价值。

一、更新前的鼓楼周边街道的交通状况

鼓楼是海曙区重要的历史街区，也是城市交通的集散地和负担最重的区域。周边背街小巷包括西河街、公园街、呼童街、苍水街、公园路、府桥街、鼎新街和永寿街共计8条道路和小巷。这些道路首尾相连，途径鼓楼、永寿、秀水3个历史街区。其中，苍水街、呼童街、西河街为支路，道路均为机非混合，通公共汽车；府桥街为支小路，单向通行机动车；鼎新街为小巷；公园路主要为步行街，鼓楼至府桥街为支小路。更新前，这些街道在城市功能、社区服务、商业等方面各有特色。其中，西河街、府桥街为普通商业街，呼童街、永寿街为居住、商业混合街、公园路为商业步行街。这些街区人流稠密，承担着周边居民的商业、就学等社区配套功能。道路两侧，一些历史建筑与小品保存完好，许多老字号商店与个性商业点缀其间，具有浓厚的传统商业气息。

在街巷更新前期调研时，我们发现宁波鼓楼周边背街小巷在人行道配置方面比较薄弱。一些路段由于违章搭建或历史遗留问题，存在着人行道路宽小于1.5米的现象，有些路段扣除行道树的面积，勉强可供一人通行。而一些人行道由于搭建宣传栏、书报亭和破墙开店增设踏步等因素，严重侵占人行道路，使行人无法正常通行。而部分较宽敞的人行道又因为设置机动车停车，导致行

鼓楼周边街道平面图//

走拥堵。某些机动车道在历次建设中逐步拓宽，蚕食和侵占人行道路现象屡见不鲜，一个极端的例子是：呼童路公园一侧无人行通道，造成行人只能借助机动车道行走。

无序泊车的现象在鼓楼周边的背街小巷中比较严重。这是城市鼓励家用汽车消费策略带来的灾难性后果。一方面，由于拥有车辆及停车的成本较低，导致老城区私家车辆保有量大大超过了实际泊车数量。例如，笔者负责更新的西河小区，总计4万平方米的住宅区就拥有轿车150余辆。而小区内部空间更新挖潜后也仅仅能够停放60-70辆车。因此，这些缺少车位的车辆就不得不停放在小区外的街道公共空间中。另一方面，由于海

令人难以理解的是，在这种条件下居然还设置了一个公用电话亭！

曙兼有行政中心和商业中心的功能，因此从其他城区前来办事与购物的车辆也比较多，这就在客观上造成了海曙停车的困难。

由于宁波的背街小巷特点在于道路宽度较窄，路面一般在6-12米之间，机非混合通行，因此，当一侧违章停车时，车辆就容易拥堵。有鉴于此，海曙的城市管理者不断在人行道空间挖掘“潜力”，他们称之为见缝插针的方法导致了在稍宽敞的人行道上划出了许多机动车和非机动车停车位，使机动车堂而皇之地停在人行道上，当然，更多的是违章停车。

在具有商业街特色的背街小巷的人行道设置机动车和非机动车停车位对于商业的影响是显而易见的。例如改造前城市的旅游目的地就与鼓楼商圈无缘，除了其他原因外，停车困难、行走不便和环境混乱无疑是症结之一。同时，步行空间的进一步压缩，使街区的城市生活质量下降，因此，许多街道除了有目的购物，行人匆匆而过，街道很少成为居民游客休闲、旅游的场所。而这一点正是衡量城市背街小巷幸福指数的重要指标。

电动车的急剧增加也给人行道增加了巨大的负担。由于宁波电动车的保有数量极大，路边经营户、居民、游客的车辆常常将人行道路摆放得水泄不通。许多人行道路已是车满为患，以至于行人通行不得不借助机动车车道。面对上述问题的出现，我们不仅要问：为何不通过道路周边的地下停车来缓解人行道的泊车压力？通过调查，我们发现两个问题：其一是地下车库总量不足，因为上世纪80代前的老旧建筑基本未配置地下停车场，部分设有停车的新建住宅和办公楼不对外

开放。而一些商业机构由于种种原因将原公共地下自行车库挪作它用。例如呼童街的鼓楼步行街地下自行车车库和中心菜市场地下车库约1万平方米均被改为仓库、溜冰场和超市。究其原因，主要是业主为了商业利益违法改变使用功能。但自重较大的电动车的上下搬动困难也是地下自行车车库难以利用的原因之一。

最后一个问题来自于许多商家、居民与行人对交通秩序的漠视。长期以来，许多商家、居民和行人对背街小巷的交通安全与秩序不够重视，商店违章占道、行人横穿机动车道甚至在机动车道行走现象屡见不鲜。这种老城区常见的弊端使道路行车缓慢、受阻，从而又变相鼓励了行人在机动车道的违章行走。

二、生活化街道的交通更新

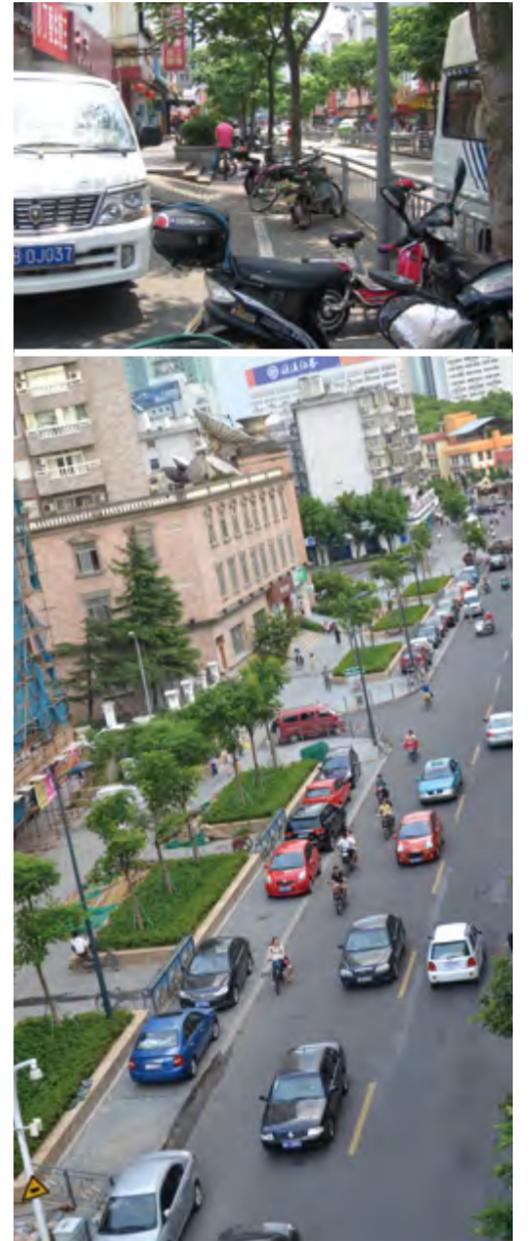
生活化街道是指街道以居民和行人步行优先的、充满城市传统生活气息和生活方式的一种模式。这种模式在世界的历史名城十分普及，被认为是20世纪在中叶以来历史城市复兴的方向。例如，在老城区街巷更新中保留和扩大行人道路空间，缩小车行道宽度乃至混淆人、车道路界限，限速行驶。重要的历史街区推行步行街、鼓励自行车出行或人车混行的慢生活方式。而且，通过停车高收费，适当减少停车位来打消人们开车进老城区以及在老城区保有车辆的愿望。因此，他们的背街小巷逐步成为了居民、行人和旅游者的生活道路。事实上，通过调控，形成限制老城区机动车的大环境，是国际上诸多历史名城和城市中心区发展的交通策略的共同选择，也是还路于民、振兴老城区的重要方向与措施。

秉承生活化老城区建设的先进理念，我们把鼓楼周边背街小巷的交通更新与城市主干道及新建商业区区别对待；把通行效率及机动车停车便利放在从属的位置。我们认为，鼓楼周边的街道首先是，也应该是一种属于居民聚居区的，面向生活的街道；一种慢生活、优游的场所。其道路形成的空间，不仅用于机动车通行，更重要的是城市居民工作、购物、散步、交流的环境，有时还是孩子们游戏、玩耍的场所。只有这样，才能体现老城区历史街区的文化特色和无可取代的差异化活力。国内外一些老城区成功更新的案例显示，老城区的吸引力与生活街道的建设成正比，城市道路生活化程度愈高，老城区居住人口增长愈快，商业愈显繁荣；反之，原住民外流，商店关门。

但是，对于海曙的实际情况，在更新时完全做到生活街道的要求，目前尚缺乏周边条件的支撑。例如，地铁、公交、公共自行车等构成的城市便捷交通系统尚未形成；相关汽车的经济调控手段缺乏立法支持等。因此，在现阶段我们所能做到的是：在人车之间选择平衡的、倾向于人行优先及适当维持老城区交通与停车的折衷策略。

行人优先

新增和疏通道路、适当增加人行道面积，取消严重影响行人便利的违章建筑与障碍物是行人优先的举措之一。首先是拆除违章。一个例子是由于历史原因，在西河街口的人行道路中央矗立着一个立柱式入口雨棚，严重影响了西河街入口的行人通行，但多年来协商拆除未果。我们通过优化设计，免费为业主考虑了转角出入的方案并多次约见业主商洽。最终成功拆除了严重影响人行交通的店家的立柱式样雨棚并代之以悬挑式雨棚，

1
2

1. 在人行道无序泊车的后果造成行人通行异常困难 /
2. 利用西河街住宅建设后退的空地，设置了六个大型花坛和港湾式停车系统，由此实现了停车便利与人行道回归行人的双赢局面 /

这个两全其美的方案既使道路获得了顺畅的空间，又突出了店家的形象。

其次是增加人行和步行道路面积。在人行道路更新规划中，我们在呼童路公园一侧增加人行道，结束了这一路段缺乏人行道配置的缺陷，目前这一路段是附近老人散步、儿童上学和人们进出公园的热线人行道路。

第三是适当增加步行街区，让更多的居民与游客享受步行购物的乐趣。在公园路更新中，原府桥街至鼓楼段是机非混行道路，在本次更新中，我们将这一路段改为步行街。这使公园路实现了全程步行街的规模效应，大大提升了鼓楼商圈的竞争力。在通过府桥街的交叉路口，我们不仅要求机动车限速，还通过铺装、起坡的方式控制车速，从而保障行人安全。

最后是限制人行道停放机动车。通过栏杆设置，限制机动车侵占人行空间，同时，通过有序布置非机动车停放场地，大大提高了人行道的通行质量。

港湾式停车

为了应对机动车停车问题，利用好人行道富裕的

空间建设港湾式停车系统是一个两全其美的方法。港湾式停车一般用于公交车站，是在道路的边界向人行道一侧平移一个车位的宽度，腾出的空间用于临时停车。这个方式使停车不至于影响正常车辆行驶，我们将这个概念衍生出来，使之充分利用城市建设过程中新建筑红线后退所形成的建设条件，局部拓宽道路，配置与道路平行的线型港湾式的停车场地，这种场地既可停放汽车，也可停放电动车、自行车。使城市道路空间获得了合理的利用。

港湾式停车系统的配置，需要通过合理的道路规划和适宜人行道宽度。在规划方面，应重视行车及进出的安全，在斑马道前，交叉路口，均应留出必要的缓冲空间，确保人车进出安全。在改建停车系统的人行道条件方面，一般情况下以人行道宽度 4.5 米以上的条件设置港湾式停车系统为宜。

宁波海曙区港湾式停车系统的自投入使用以来，受到了市民及有关部门的好评，这个系统的特点是和谐建设，巧用空间。尤其适合背街小巷的道路建设，是背街小巷道路建设的一个值得推广的经验。同时，港湾式停车在城市美学方面也具有

1 | 2

1. 公园路步行街在更新中扩建延长 150 米并取消了一个城楼下的停车场，体现了海曙城市管理在人车关系的新定位 /

2. 在道路和公园之间恢复的道路设置了一面半开敞的围墙式公共艺术，使三字经的传统、呼童街的典故通过文字、图案得以再现。这条路是周边老年人尤其钟爱的慢行步行道 /

很高的价值，通过序化停车，停放车辆与道路车流方向一致，从而避免了横停与斜停带来的视觉杂乱的问题，使城市停车成为一道靓丽的风景。

栏杆

通过道路栏杆建设规范人车交通分流问题。事实上，栏杆的设置对于城市管理而言是一种不得已的、强制性的措施，通过栏杆，行人必需到达路口的人行道才能穿越道路，但它对于一些临时停车需求及商业街顾客交流是不利的。因此，许多店家对于安装栏杆并不完全赞成，一些商家要求在自己的商店前设置开口，以便装卸货物，当然，他们最重要的诉求是希望街道更趋向步行街区形式，可以随时吸引道路另一侧顾客前来光顾。关于这类诉求，我们认为，从背街小巷的商业便利特点考虑，在坚持原则基础上可适当放宽道路栏杆的限制。因此，我们在适当距离布置若干出入口，使部分非机动车及货物可就近上下，但我们不鼓励道路两侧成对设置开口，以防行人、尤其是老人和儿童就近穿越。考虑驾驶员出入的便利，港湾式停车系统还在道路拦干预留驾驶员出入口及增设导视系统、收费系统等配套设施。同时，在人行道利用富裕空间设置结合栏杆的非机动车停车系统，序化电动车、自行车的停车。

3 | 4 | 5

3. 港湾式停车剖面示意图 /

4. 西河路与道路平行的港湾式停车缓解了老城区停车压力 /

5. 港湾式停车在道路转角的停顿，既是停车安全的需求，也具有十分理想的形式美感 /

1	2
3	4
5	

1. 通过围栏、地面铺装等空间设计导引，停车成为一种城市道路新秩序的元素 /
2. 这个设在鼓楼沿辅入口的电动车棚安装了投币式充电器，为车主提供了贴心的服务 /
3. 与栏杆一体设计的花柜式非机动车停车位 /
4. 更新后的西河街成为了妇女、儿童游戏的场所，这种久违的场景诠释了西河街作为生活街道的内涵 /
5. 利用绿地改建的花架式停车场通过垂直绿化、屋顶绿化补偿方式，较好的解决了住宅小区绿地与停车的矛盾 /

开发地下、地上停车空间

通过种种努力，鼓楼步行街区的 3000 平方米地下空间开发终于提上了议事日程。由于原设计地下机动车停车位仅 70 辆左右，远远跟不上停车需求，而自行车库又因为电动车上下困难而难以使用，因此，我们通过设置车用升降电梯增设地下机动车停车位 49 个，电动车、自行车位 300 个。

同时，我们挖掘人行道潜力，努力提高人行道有效利用率。例如在呼童街鼓楼步行街一侧的人行道路，原有路面宽 6 米，但由于建筑与地面高差在 75 厘米左右，因此，原设计将人行道一分为二，通过花坛和三级台阶相互联系，这样的结构，使上下道路均不能很好利用，当行人停放电动车后，道路就难以通畅并显得相当凌乱。因此，我们在设计中将道路拉平，通过起坡和台阶连接前后人行道，在群众要求下，为了方便电动车上下和送货，增设两个专用的、直接面向机动车道的出入台阶。建成后，这一段路停车与行走各得其所，显得适逢宽敞和气派。我们还利用背街小巷的边角空地，设置部分立体停车位和带充电功能的电动车位。这些已建成和正在建成的停车设施，将大大缓解了这一街道的机动车和非机动车的停车压力。

街道景观化

街道景观化是生活街道的重要特征之一。我们在设计中结合配电箱等功能需求设置可供休息的花台和垂直绿化、公共家具、公共艺术等，使街道具有美学的价值。这种人性化与景观化的布置，既可满足设施的需求，又可以让行人惬意休息、观赏。

我们注意到铺装细节对行走的重要性，在路面试验阶段，我们曾依据调研结果将花岗石粗面的标准做了修正，尽量满足不同年龄段的人群在行走时对路

面质感的需求。在设计中努力避免对老年人不利的细节，如树池边沿的平面衔接，减少不必要台阶等等。

美学价值也是生活道路的一个组成部分。例如将港湾式停车区域的路面材料与色彩另行处理，采用牙石风格的路面铺装设计，不仅限定了停车空间，还增添了老城区的古朴特色。

住宅区内部道路更新

许多建于上世纪的多层住宅小区在机动车停车规划方面远远滞后于社会的发展。例如海曙区的西河小区，420 户居民的机动车保有量超过了 150 辆，因此，区内车辆见缝插针的停放，最终造成了居民行走不便、拥堵和损毁绿地的问题。我们为此提出了绿地下改上的设计策略，通过花架或花坛式停车系统，将绿地改造成绿色停车环境，居民行走与停车各得其所，建成后获得了小区居民的认同与支持。

三、结语

在海曙区委、区政府以及海曙城管局、房管处、鼓楼街道和相关部门的诸多专家型干部的协作下，在当地许多热心的社区干部、群众的热情参与、监督下，在施工单位的积极配合下，本课题组围绕创建生活街道做了较系统的探索和实践，取得了阶段性课题成果。本着设计为人民服务的宗旨，我们将通过对建成道路的运行的追踪调研，在广泛听取意见的基础上进一步反思、改进设计，配合城市管理，力求在未来的城市背街小巷建设中把工作做的更加细致、更加贴近生活。

生态景观// 生态景观的认识与实践 ///

Ecological Landscape // The Knowledge and Practice of Ecological Landscape ///

郑捷
中国美术学院风景建筑设计研究院景观总设计师
郑捷风景·建筑设计所
所长、首席设计师

认识“生态”概念

“生态景观”对于大多数专业从事景观设计或一般社会大众来说，对其含义的理解主要在于以自然生境为主体的景物或场景。通过直观的景物要素来认识景观，这是对“生态景观”的概念最原始和最普通的认知方式。根据百度百科所载的全国科学技术名词审定委员会审定公布的“生态景观”名词定义，它是指由地理景观（地形、地貌、水文、气候）、生物景观（植被、动物、微生物、土壤和各类生态系统的组合）、经济景观（能源、交通、基础设施、土地利用、产业过程）和人文景观（人口、体制、文化、历史等）组成的多维复合生态体。它不仅包括有形的地理和生物景观，还包括了无形的个体与整体、内部与外部、过去和未来以及主观与客观间的系统耦合关系。

在此，“生态景观”视景观为——复合生态系统，是一个综合而整体的概念。基于这样的概念，景观是地球表层自然的、生物的和智能的因素相互作用形成的复合生态系统。景观这一生态系统有别于一般生态系统，与它们有着不同的内涵和外延。一般生态系统是生物和环境以及生物各种群之间长期相互作用形成的继往开来的整体，着重研究生产者、消费者和环境三者之间的相互关系。而生态景观系统是地表各自然要素之间以及与人之间作用、制约所构成的统一整体。它主要研究自然要素、社会经济要素相互作用、联系，和

自然、生物要素（植物、大气、水体、岩石、动物）与人类之间的物质迁移与能量转换，以及基于景观的保护和优化利用之上的审美等智能活动。它们一个以生物体为中心，研究生物与环境之间的关系，一个则研究地表各自然要素之间以及与人利用之间的综合作用。生态景观这一系统坚持了自然环境的整体观念，并强调人地关系在其中的地位，将人类作为景观的一个要素，使各个要素得以综合分析，进而研究其间的相互作用、相互制约和相互联系，克服了分析上的片面性和孤立性。

与此相关，生态景观学将生态理念运用于实践，强调应遵循系统整体优化、循环再生和区域分异的原则，为合理开发利用自然资源、不断提高生产力水平、保护与建设生态环境提供理论方法和科学依据；探求解决发展与保护、经济与生态之间的矛盾，促进生态经济持续发展的途径和措施。生态景观学给风景园林学科带来了新的思想理念和新的研究方法。

时代背景与历史渊源

相对于国际上的生态景观学研究而言，我国现代意义上的生态景观学的发展历史还很短暂，开始时甚至更多地与地理学的研究联系在一起，而一个学科的发展往往与整个社会的世界观和价值观的发展水平息息相关。从宏观的角度客观地审视

我们这个社会主流的世界观和价值观，让人觉得仍有许多值得探讨的问题。最起码，我们人类对宇宙、对自然乃至人类自身的认识仍然十分有限。以工业文明为特征的现代文明，并没有解决人类认识世界本质的局限性，也未能体现出超越古人认识格局的智慧。当“生态文明”在党的十八大上被再次论及，并将其提升到更高的战略层面，似乎预示着这种局面所面临的转变，生态景观学也必将迎来飞速发展的新阶段，这是我们必须认识清楚的时代背景。

在党的十八大后，中国特色社会主义事业总体布局将从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设“四位一体”拓展为包括生态文明建设的“五位一体”，这是总揽国内外大局、贯彻落实科学发展观的一个新部署。对此，理论宣传方面对生态文明的概念进行了深度的研究和阐述。了解其中的内容我们会发现，“生态文明”与“生态景观”是一个理论系统中两个完全匹配的概念，都围绕着“生态”的具有社会学特征的内涵，体现出一种不同于带有西方文化特征的、以往的世界观和价值观，乃至更多地体现出承接我们优秀的文化传统的、继往开来的大智慧。

生态文明首先被理解为指代人类遵循人、自然、社会和谐发展这一客观规律而取得的物质与精神成果的总和；是指人与自然、人与人、人与社会

和谐共生、良性循环、全面发展、持续繁荣为基本宗旨的文化伦理形态。

生态文明被看作是继原始文明、农业文明、工业文明之后的开创一个新时代的文明形态，是文明史上的第四种形态。有人将农业文明比喻为“黄色文明”，工业文明比喻为“黑色文明”，而生态文明则可以比喻为“绿色文明”。生态文明也可以从要素区分上来理解：生态文明与物质文明、精神文明、政治文明等共同组成了人类社会文明的多个维度。其中，物质文明为和谐社会奠定雄厚的物质保障，政治文明为和谐社会提供良好的社会环境，精神文明为和谐社会提供智力支持，而生态文明则是现代社会文明体系的基础。这种角度认识的生态文明要求改善人与自然之间的关系，用文明和理智的态度对待自然，反对粗放利用资源，强调建设和保护生态环境。

因而，生态文明表现出具有可持续发展的和自觉智慧的文明形态特征，体现出国家处理人与自然关系的新的伦理要求，也是一种新的治国理念。常有人用《周易》中“自强不息”和“厚德载物”来表述中华文明精神，同时，作为中华文明传统文化中群经之首的《周易》提出的一系列基本理念和信条，包含了比生态文明更为丰富深刻的内涵，中华文明精神有理由被视为我们国家解决生态危机、超越工业文明、建设生态文明的文化基础。

西溪国家湿地公园 /
生态修复后层叠接应的
河道景观 //
施崢 摄

中华文明虽然一度缺席于历史舞台的中心，现在以工业文明这个历史舞台的迟到者的身份亮相，但中华文明的基本精神却与生态文明的内在要求基本一致。在中国传统社会中，从社会政治制度到文化艺术、历史哲学，其所具有的文史不分、文哲不分、文政不分和文艺不分的一惯传统，以及社会结构、政治结构、文化结构高度系统、高度同构的特点，在今天看来，仍然闪烁着超常的生态智慧的光芒。而与我们探讨的“生态”主题相关的生态伦理和生态美学思想，本来就是中国传统文化的主要内涵之一。这使我们有可能立足中华文明传统的基本价值和核心观念，率先反思并超越自文艺复兴以来主导人类的、富于浓厚西方色彩的“物化文明”，同时消化吸收现代文明“科学”“民主”的积极养分，成为率先响应生态文明的倡导者和实践者。这种文化思想建设为先的社会发展途径，符合中华文明传统的文化观念——社会变革应以文化更化为基础、“更化则可善治”。

中国儒家生态智慧的核心是德性，尽心知性而知天，主张“天人合一”，其本质是“主客合一”，肯定人与自然界的统一。儒家通过肯定天地万物的内在价值，主张以仁爱之心对待自然，讲究天道人伦化和人伦天道化，通过家庭、社会进一步将伦理原则扩展到自然，体现出以人为本的价值取向和人文精神。儒家的生态伦理，反映了它对

宽容和谐的理想社会的追求。

中国道家的生态智慧强调以崇尚自然、效法天地作为人生行为的基本准则。庄子“梦蝶”物我合一的“物化”境界，也是主客体的相融。这种追求超越物欲、肯定物我之间同体相合的生态哲学，在中国传统文化中具有不可替代的作用。这与现代“环境友好”意识相会通，也与现代生态伦理学相契合。

中国佛教的生态智慧的核心是在众生平等、无私无欲中追求对个体的超越，进而达成生命整体的解脱，它启发人们通过参悟万物的本性来完成对世界的认知并提升生命的境界与价值。佛家认为万物皆有佛性、众生平等的生态伦理信念，以及在人与自然的关系上表现出的慈悲为怀的生态伦理精神，成为每一个信徒修炼的基本皈依；觉悟成佛的具体方法和途径，则成为一种具有通过利他主义来实现自身价值的特点的生态实践。

传统中华文化常常用平实质朴的语言传达出隽永的真知灼见，它那通过修身养性、实证认知的途径而获得的对世界和人生的本质真理性把握的大智慧，涵纳了比生态智慧远远丰富深刻的内容，并且深深地融入到古人的文化生活和行为意识中，形成一整套系统性很强、很完整的知行合一的文化体系。以至于在我们当代的文化意识和行

西溪国家湿地公园 /
村落建筑将生态自然环境点缀得更加明丽，河渚街人居与自然水乳交融的格局 //
郑从礼 摄

为中，仍然表现出很明显的文化惯性，体现出或多或少集体无意识。传统中华文化如果想为生态文明的形成和发展的实践作出贡献，必然面临着创新的问题。东方智慧必须与科学理性结合起来丰富完善生态理性的内涵，以使我们能用生态理性更好地来审视我们的发展原则。我们身在中国文化重建的期待之中，主导我们现代化实践的主要逻辑仍然是西方式的，而西方传统工业现代化的模式最终是难以复制的。尤其是对于中国来说，这条老路意味着更加深刻的资源环境冲突。所以，如何立足中华文明的传统，理顺我们的文化结构，使中华文明的生态智慧成为生态文明的重要组成部分，用以校正我们的现代化方向，显得尤为必要。

中国古代文化是一个包罗万象的、复杂的完整体系，从政治哲学、社会经济、文学艺术到文化生活，无不可以与昆山和邓林联系在一起。我们知道的原始宗教、先秦诸子、魏晋玄学、宋明理学、琴棋书画、诗词歌赋、茶酒古董……或落于形而下的“器”，或归于形而上的“道”，它们之间并非我们想象的那样道途不同而泾渭分明；与传统园林也总是不仅仅有着现象上的关联。相反，中国的传统园林的面貌受到中国古代社会形态的基本特点和历史进程的深刻影响和制约，小到一件盆景、一段栏杆、一张座椅，细到叠石技巧、建筑装饰……它们每一步的演变都可以在哲

学、政治、文学艺术等众多领域，乃至整个社会文化体系的发展和命运中看到必然的原因。

中国古典园林还是我们传统社会中，以文人士大夫为主体的社会精英阶层文化生活的主要场所，所有的人文活动凭借园林空间环境这个舞台、围绕人的情感这个要素，上演了一幕幕鲜活的历史戏剧。不管戏剧的内容是什么，时人或后人总可以从园林艺术创作和世界观价值观的隐喻这两个方面去认识它的价值和意义。而其中的种种文化要素发挥的作用，都可以与隐逸哲学或各个时代所倡行的文化思想等量齐观。所以中国传统园林是载道的，传统的园林生活是载道的，园林生活中的每一样文化和环境要素都是载道的。

一个特定的园林从它造园开始一直到废弃乃至被后人评鉴，建造的过程和使用的过程都已经整合利用了形而上形而下、方方面面的要素，记录了一段精彩岁月，定格了一幅幅历史画面，真正地成为了一段历史缩影的载体；而后人的评鉴则又使它随着岁月的延续被赋予更多的内涵和价值。因而，中国的传统园林的价值生命历程具有非常明显的动态过程性和延续发展性。

简而言之，我们可以从中国传统园林中看到宅所具有的非常突出的系统性、整体性和动态发展的文化特性。事实上，在我们风景园林的传统中，

1 | 2

1. 西溪国家湿地公园 /
西溪湿地的鱼鳞塘肌理
积淀了上千年自然与人
文互动的历史 //
郑从礼 摄

2. 法云安缦酒店 /
隐现在树荫之后的安缦
酒店套房组团 //
郎水龙 摄

小到园林、庭院，大到风景名胜、村落理景，无一不是人天同构的系统工程，它们的形成与发展都表现为思想、社会、文化、艺术和自然等要素的系统耦合、多维复合的生态体，体现出以生态环境与主题价值的可持续发展为特点的生态性。

生态景观实践

近年来，我们众多的景观设计实践延续着我们优秀的园林文化传统，也充满了当代话题的“生态性”，完成了一批可以纳入生态景观理念的优秀案例。一系列由政府主导的，被冠以“综合整治”、“综合保护”的工程，或是由企业投资的“综合开发”项目，都在客观上提出了形成社会、经济、自然及人文等要素系统复合的多维生态网络结构的潜在要求。在我们用以解决问题的系统与整体中，都强调——人类生态系统内部与外部环境之间的和谐，系统结构和功能的耦合，过去、现在和未来发展的关联，以及天、地、人之间的融洽性。不仅在要素层面贯穿了传统历史人文的线索，还在创作意识和审美体验层面体现了我们民族传统区别于西方园林文化创作与审美的一些显著特点。在我们一系列的景观设计实践中，杭州西溪国家湿地公园的规划与设计，是一个典型的涉及社会、经济、自然及人文，且系统复合的多维生态网络结构的生态景观设计。它从生态系统的保护和培育以及历史文化与民俗风情主题景观的挖掘与演

绎两个层面入手，力求使西溪恢复到历史上最佳的生态环境状态，并呈现其特有的历史人文风貌，再现西溪湿地诗意的风情。

生态系统的保护和培育是在保护西溪鱼鳞塘的湿地肌理，以及桑基、竹基、柿基的典型特征的基础上，分别从水环境的治理、植被的保护培育、生态多样性恢复等方面着手进行，主要采用了水系沟通及生物净水工程、乡土植物保护和湿地植物培育、鸟类栖息地和生态廊道建设等措施，体现出系统性复合式解决问题的设计思路和工作方法，完全是一种生态景观的理念。

西溪湿地所呈现的风貌特质是人文的、诗意的，而这种特质是通过生态环境的修复培育、湿地人文景观的主题营建、历史建筑的保护更新和传统民居的现代演绎等多种要素、在多个层面系统地、综合地把握来实现的；各种景点和设施的设置不仅结合公园游赏的需要、符合相互之间的整体关系，还体现出对环境条件和资源利用的针对性。整个湿地公园的内在结构和空间布局很好地体现了这些认识和理念。就二期公园游赏区来说，整体布局体现“东静西闹，南雅北俗”的特点。东侧以湿地生态环境展示、鸟类栖息地及工程湿地等科普科研体验为主，西侧主要布局“梵、隐、俗”不同人文主题的历史文化景点，南片人文景

点侧重士大夫文化主题的演绎，北片主要为水乡村落民俗文化主题的表达。而艺术家村落的布局，依托原有地形特征，由一带状景观空间来枝状串联各功能模块空间，形成一个具有西溪原生聚落特征的，传承西溪人居文化艺术传统的艺术家村落。通过自然生态的改善和人文环境的修复，以及休闲文化主题与功能的融入，西溪湿地在新的时代背景下又焕发出新的生命力，同时也为国内城市湿地自然生态的保护和利用的有机结合提供了优秀的示范。与此同时，西溪湿地的建设不仅给杭州的未来留下了一笔兼有自然和文化属性的、江南农耕次生湿地的景观遗产，在较短的时期内，还体现出对周边城市环境良好的生态服务功能，以及带动周边城市快速发展的巨大经济价值，获得了非常好的生态、人文、经济及社会效益，是一个符合生态文明建设理念和生态景观实践要求的成功案例。

另一个案例是法云古村综合整治，以及其后的法云安缦酒店改造规划设计。这个设计以其周边所蕴含的隐性的历史文化环境作为决定其主题定位的核心价值要素。场地内外、隐性和显性文化要素的关系，以及场地周边名寺环绕且林泉清雅的自然条件，决定了以杭州山地民居为题材特色的法云古村，依附于灵隐诸寺佛教文化、并以“山林隐逸”为它整体环境景观的主题，在融入灵隐

诸寺及飞来峰的佛教文化叙事主题的同时，丰富完善灵隐景区文化叙事的结构内容，从而使场所环境进入一个焕发新的生命活力的历史阶段。

法云古村延续着灵隐寺、飞来峰名山寺院的山林景观，它利用山林水石的清趣来映衬村落风貌气质，在状写山林隐逸主题的同时，也构画了景观的基调。法云古村的景物空间环境系统的构建，是超越场地小环境的。场地周边大环境在文化背景上影响着场地小环境，进而在空间形态、景物组织上决定了场地小环境的处理策略和手法运用。

法云古村除了结合场地条件的丰富变化来组织对外部环境的视廊、强调借景外，更注重整个环境内部与外部大环境的映接与过渡，期望达到与北高峰与飞来峰山林环境浑然无间的整体效果。

其次体现自然属性的山林水石成为构建景物空间环境系统的主导性要素，它发挥着既是环境背景又是主体性要素的作用；对于人工意味最强的建筑要素，在将其尽最大努力融入环境的同时，着重将其与各种景物要素（包括建筑要素）进行符合人们传统审美模式的构图组织和处理，追求环境要素整体的画面感和其中画意的传达成为设计的重心。

法云古村的设计对内外环境之间的关系、有形的

法云安缦酒店 /
各组团的建筑生动自然地隐约于山林中 // 施峥 摄
安缦法云主创人员：郑捷、赵思霓

景物形态与无形的文化之间的关系，以及着眼过去、现在与未来村落的历史动态变化，进行了整体性、系统性的分析研究与组织重构，体现了突出的系统结构和功能耦合的生态意识；更为重要的是以注重发挥环境资源的价值与作用、强调自然为重的理念，来形成环境空间的叙事风格和基本手法，而且表达出人与自然之间不再是二元对立的关系，而是于人类审美活动基础上的统一关系这样一种认识。人与自然的关系成为核心要素，成为话题的中心，带有明显的传统生态哲学和生态美学意识。

生态景观概念的表述，体现了对景观实践强调系统性、整体性地把握的生态理性，而在我们包括杭州西溪国家湿地公园和杭州法云古村（法云安缦酒店）等一系列的景观规划设计的实践中，“生态性”真正体现我们传统艺术创作思维与方法之特点的地方，在于对不同形式要素进行整体把握时，那动态的、兼具理性而不失感性的创作过程。这个过程有别于具有西方文化智性（偏于机械理性）特征的认识和实践，它更能深刻反映“生态”的内涵与意义，它强调了对感性作用的认识，同时避免了失之片面强调意象的价值，具有我们传统文化特有的民族性。这正如一幅传神的艺术作品需要事先“胸有成竹”，而临案落笔之时则又应“胸无成竹”一样，我们生态景观的创作实践也有一个将所有要素进行整体地理性分析酝酿，再进一步运用感性来控制并完成的过程。这并非简单的线性发展过程，而是于理性和感性之间不断反复提升的螺旋式提高的过程。在这个过程中所体现出来的对各种要素关系的动态的平衡和把握，从以往具有西方文化色彩的人类中心主义转变到生态整体主义，突破了以往偏重于形式之美的西方美学范式，具有典型的生态哲学和生态美学特征。这其中不仅有天光水色、山林村舍等景物要素协调有序而在形态层面的和谐，还有审美情感与景物要素在意态层面的浑融契合，更重要

的是，于万物运迈与心绪流逸在动态的凑泊中，去体验宇宙韵律的和谐，并将它通过特定的形态传达出来而又超越形态。我们只有通过对这些不同层次的内在关系的反复把握，避免自己过分追求和拘泥于对形态的刻画，而是更多地追求赋予有限形象更为丰富的审美体验和更为深广的寓意感受，才能使我们的创作实践手段和过程，体现出我们传统文化艺术创作所特有的生态性内涵和特征。

结语

今天世界上最坚强的精神力量既不来自某种共同的阶级意识，也不出于某一特殊的政治理想，唯有民族文化才是最经得起时间考验的精神力量。没有一个民族可以一朝抛弃自己的文化传统就开始其革新的历史而能不出问题的。

从生态文明建设的倡导，可以看到我们国家对于文化重建所采取的一种策略和路径。这是基于我们传统的基本价值和核心观念在现代化的要求之下，采取调整和转化之后的举措，体现出我们整个国家和社会对于社会变革进步的基础在于文化建设的认识的自觉。

“生态景观”作为风景园林学科的一个学术概念，把对本学科的理论与实践的认识与生态文明建设的理论体系和建设目标很好地对接起来，在反映学科发展建设的方向与目标的同时，也体现了风景园林学科对我们所面临的文化重建所具有的作用和价值。我们有理由相信，随着社会的进步与学科的发展，生态景观的实践必将迎来更有作为的时代和更大的舞台。

参考书目：

1. 王毅：《中国园林文化史》（专题史系列丛书），上海：上海人民出版社，2004
2. 余英时：《文史传统与文化重建》（余英时作品系列），北京：生活·读书·新知三联书店，2004.8

1
2

1. 西溪国家湿地公园 / 湿地中的庵堂虚露于林木中，倒映于池塘畔 // 郑从礼 摄

2. 法云安缦酒店 / 隐身于以佛教文化为背景的地缘性山地主题村落中 // 郎水龙 摄

室内空间//

“原型”设计——当代消费主义设计的地域性与社会性思考 ///

Interior Space//

Prototype Design--Regional and Social Thinking on Contemporary Consumerism Design///

谢 天
中国美术学院副教授
中国美术学院国艺城市
设计艺术研究院院长

本文就当今国内商业空间室内设计在消费主义消费观及商业主义短期风格的影响下如何提升内在品质及精神内涵的问题展开讨论。立足于“全球化”浪潮影响下的现状，从场所的地域性出发，通过设计的社会性，本土文化的批判性继承等角度，提出根植于地域文化的“原型”设计思想。结合新奥艾力枫社高尔夫会所室内设计的一系列尝试，来表达对当下商业室内空间环境设计的思考。

当今的中国社会，各个方面都处于“全球化”浪潮的影响下，在设计领域也是同样，国际化模式和简约主义在当今的设计市场被视为流行的同时，后现代主义、波普设计、结构理性主义、高技派、表现主义、解构主义、古典复兴等等接踵而来，令人目不暇接，难以选择。另一方面，随着经济社会的发展，非理性的消费观，享乐主义大行其道，成为大众文化的重要内容，越来越影响着甚至左右着与生活密切联系的室内设计文化，生产出大量的只求形式变化，注重感官刺激的消费主义、商业主义短期风格产品。

对于“全球化”浪潮的理解，本人更倾向于使用“国际对话”这一含义更清晰及富有积极意义的术语。就像章利国先生指出的“国际对话，其实质是在尊重不同国家地区民族文化的自主性和相对独立性的基础上倡导它们之间平等意义上的相互联系、交流与沟通”^①立足于本土文化，在一种文化自觉与自强意识下开放地吸收先进外来文化，兼容并蓄，完善、巩固、发展本土文化并体现到设计实践中去。这是空间环境设计的指导思想。

当然，对于本土文化历史的传承并不是教条的照搬照抄，也不是逼真的原形再现，而是一种带有批判性的扬弃态度。本土文化历史是立足点、出发点而不是到达点，到达点是当下的、现代的并且必须是这样的。

对于日益流行的商业主义设计，我们的态度是这样的：诚然，作为大众文化的主要承载者和体现者，商业空间的环境设计必定带有商业主义与消费主义的功利色彩，流行意识也在很大程度上促进了设计的繁荣与发展。但作为设计师，一位社

新奥艾力枫社高尔夫会所 /
三层圆廊与中庭 //

①章利国：《现代设计社会学》。长沙：湖南科学技术出版社 2005 年版 第 170 页。

1
2

新奥艾力枫社高尔夫会所 /

1. 二层宴会厅局部与三层戏台 //
2. 宴会厅戏台局部 //

会文化的创造者（包括大众文化），应具备高于一般大众的社会责任感和文化使命感，在“引导”与“迎合”中取得良性的平衡，而不是随波逐流，在追逐商业利益的过程中迷失方向。

河北廊坊，上古为燕赵之地，多义士，慷慨激昂，中古又如建安风骨，清峻挺拔，近古毗邻皇城，所受庙堂之气熏泽久矣。这是对廊坊地区历史风貌及文化气质的概括性描述。在这样一个具有浓厚传统与地域性特征的地区，设计师受业主委托进行高尔夫会所的室内环境设计。

高尔夫球运动，本身是具有浓厚西方色彩的舶来品，其会所空间也是典型的商业型消费空间。如何避免盛行的用后即弃，求新求异的消费主义消费观，进而跳出只求样式变化的商业主义短期风格，不追求所谓的“时尚”和“流行”，寻找一种空间造型甚至是人文情怀的“原始”形式，以达到空间的稳定与有效。这是设计师一直在思考的事情。

于是，第二个问题便出现了，“原始”的形式是什么？它有哪些必要的特征，具体表现形式是怎样的？对于这个问题，每个设计师都有自己的标准与答案。个人认为所谓的“原始”形式须具备以下条件：从功能层面上说，必须是实用的，能满足基本的使用性；从文化层面上说，必须是保

持自己优秀的文化特征，带有文化自觉意识的；从社会层面上说，必须具备定位使用人群普遍的社会沟通效应，包含该社会生活中本质特征的信息；最后，在美学层面上，必须是美的，能给人带来审美的愉悦。

基于上述原因，在设计之始便抱着这样一种设计态度，经过对场地、地域的考察，分析其历史特征和风貌，逐步归整、提炼出带有传统意象的“原始”形式。尝试去建构室内空间环境，表达对当代商业空间设计相对深入的理解与认识。

对于传统的表现形式或表现传统的形式来说，国内的设计师已做了许多的尝试，每个人都有自己的理解和表达。比如陈涛的奢华展现，王琼的结构性表达，马怡西的经典重组，陈林的后现代符号以及登琨艳的戏剧化展示等。

对于新奥艾力枫社高尔夫会所的室内设计，采取的态度是根植于地域文化的“原型”设计。它所透射出来的是带有传统文化底蕴的商业空间、消费空间，运用朴素的造型建构出诗意环境，具体形式上不拘泥于传统的或是现代的形似，空间情感上也不是放纵狂放的味道，更多地是一种“发乎于情，止乎于理”的内敛情绪。

在以消费为目的的商业空间中，设计往往注重的

是能否出售商品，刺激消费，显示社会地位，或是使人兴奋，给人留下深刻的印象。诚然，这些都是正常且合理的需求，但是设计如果只停留在这一层面上，就如同用感官刺激来代替理性分析认识事物一样，空间也就变成了放纵欲望的温床。对于商业空间的设计，应该是有规律的情景展现，有层次的感性流露，有节制的情感宣泄，有秩序的理性回归，最后在熏陶和感化下达到社会美育的促进与提高。

为了区别于狭隘的民族主义甚至是沙文主义，我们更愿意用批判性地域主义来表述我们对“传统”的设计态度。用地域传统中富有生命力的思想去建构当代的室内空间环境，营造出现代化大工业机器生产和现代科技文明背景下的室内设计文化。他不是历史崇拜主义，也不是简单的怀旧主义或自然主义，不是民俗主义，更不是“室内的化装舞会”。

基于这样一种设计思路，我们不难理解选用鞭炮原形作为主灯具的造型，选用大漆作为柱面的表现肌理，选用穿斗式结构作为装饰构架的形式，选用古井和砖雕照壁作为 SPA 的装饰造型……这些曾经在这里，曾经在不远以前的生活中随处可见的，伴随我们一起成长的造型，所唤起的不仅是灵魂中那份并不遥远的记忆，更多地是对历史的，文化的人文感怀与追忆。

在设计过程中，为了充分表达对地域性文化的理解，更多地是注重作品的原创性。所有的灯具造型、地毯纹样、栏杆拉手、装饰家具都是经过反复斟酌的成果。大量原创性的造型体现的不仅仅是设计的独特性和个性化，更重要的是地域性文化的历史风貌与独特性在空间环境中的阐释。

值得注意的是，我们并没有迷恋于硬质装饰造型

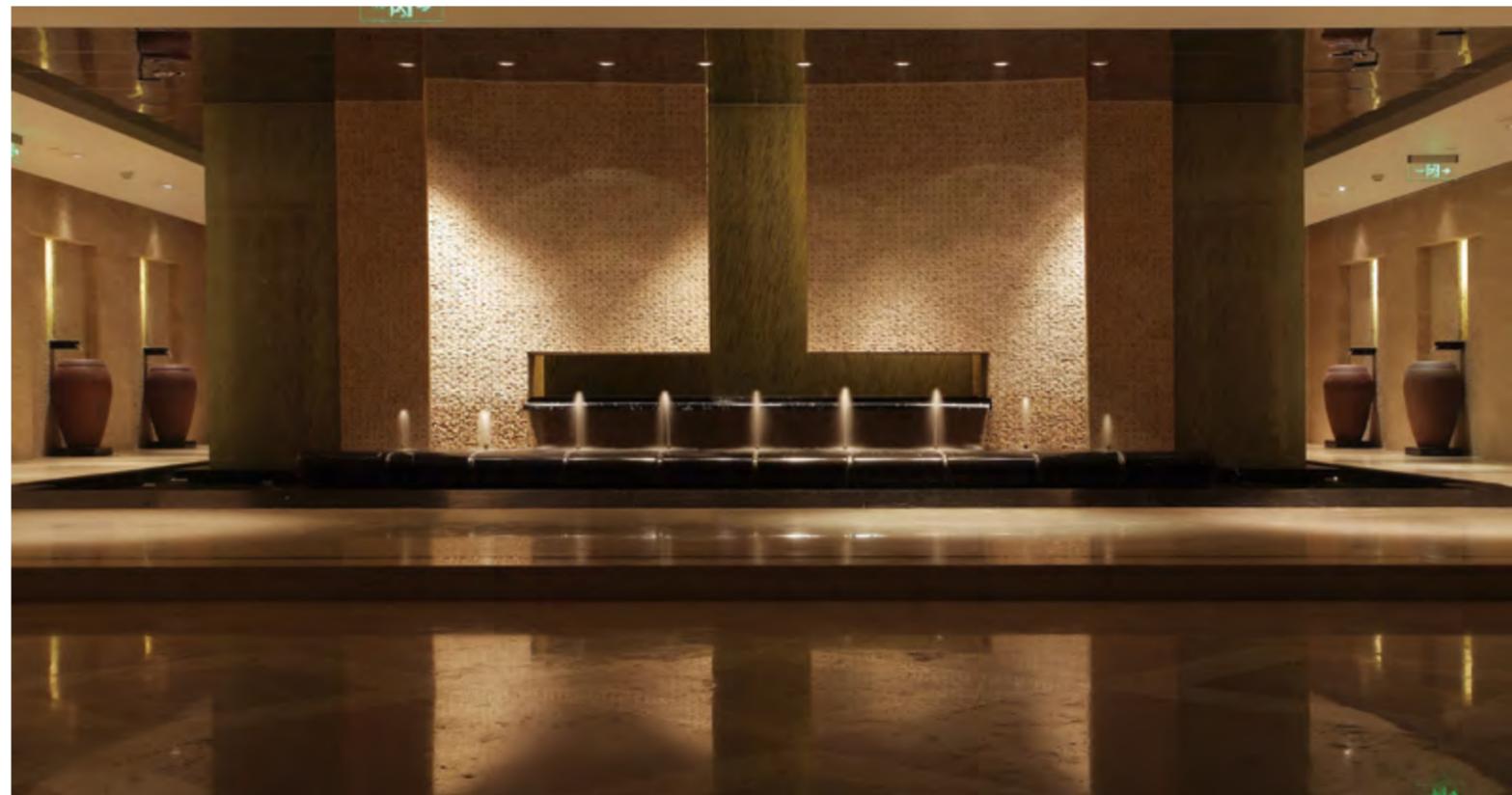
所展现的“正气”与“宏伟”，而将更多的注意力放在对历史情结与人文情怀的表达上。我们理解，通过手工化制作模式产生的作品远比现代化大工业机器生产的产品能承载更多的精神内涵与人文情感。所以，用绘画、青铜器、陶艺、瓷器、漆器等大量的艺术品来唤醒本土文化的精神，并与当代生活相联系成了该会所空间的又一个重要特点。相对简约的硬质装饰形态与丰富的软质装饰品结合，其另一目的也是为了回归到对人的真正尊重，减轻视觉压力，体现空间的归属感。就设计而言，如何将受众从越来越多的那些繁琐复杂的空间中解救出来，在一个真正充满诗意的环境中感召生命的意义与情感的交流似乎已经是一个社会问题了。

此次对空间细部的关注与推敲同样值得一提。细部的变化，材料的搭接与转换不仅仅体现了空间的品质与美感，更是对空间性格的微妙把握。对室内设计的认识与理解只有深入到室内设计的细节中才能得以完成。游历其中，看到的仅仅是材质的转换，感受到的却是空间性格的起伏与空间节奏变化的韵味。

最后，在设计沟通与协调的过程中，业主的开放型思维与历史主义的人文情结为设计提供了良好的创作环境，设计创造与设计接受之间的良性互动也使得整个设计过程健康而有序。

1
2

新奥艾力枫社高尔夫会所 /
1. 一层 SPA 入口 //
2. 三层小会议室 //

Urban-Rural Practice/

Planning for Urban-Rural Areas//

Make Use of Nature to Built the Beauty of Art///The Overall Planning of Jingpo Town in Mudanjiang City////
The Life in History The History in Life///The Planning of Chaoyang Street & Qishansuo Historic Blocks in Yantai, Shandong////
Modern Zhangpu and Vital Zhangpu///The Overall Planning of Zhangpu, Kunshan////
Continuation and Reform of the Culture of Creating Wealth///Urban Public Memory and Urban Renewal of Diankou Town in Zhuji City////
Picturesque Waitongwu Chinese Fontainebleau/// The Planning Design and Operation of Waitongwu Art Town in Hangzhou////
Low-Carbon and Technology Town of Hangzhou///Overall Planning for Hangzhou Qianjiang Science and Technology Town////
New City of Culture Making a Beautiful Zhijiang District///Planning for Zhejiang Cultural City ////

城乡实践篇 /

城乡策划 //

集自然之力 建艺术之美 /// 牡丹江市镜泊小镇整体策划
历史中的生活 生活着的历史 /// 烟台市朝阳街与奇山所城历史街区策划
现代张浦 活力张浦 /// 昆山市张浦镇总体策划
创富文化的延续与再造 /// 诸暨市店口镇城市公共记忆与城市更新
枫丹白露 画外桐坞 /// 杭州市外桐坞艺术小镇策划设计与运营
杭州低碳科技城 /// 杭州市钱江科技城总体策划
文化新城 美丽之江 /// 浙江文化城策划

集自然之力 建艺术之美 // 牡丹江市镜泊小镇整体策划 ///

Make Use of Nature to Built the Beauty of Art// The Overall Planning of Jingpo Town in Mudanjiang City///

镜泊湖是中国最大、世界第二大高山堰塞湖，著名旅游、避暑和疗养胜地，国家级重点风景名胜区，国际生态旅游度假避暑胜地，世界地质公园，2011 年被评为 5A 级旅游景区。镜泊湖距离牡丹江市区仅百余公里。“镜泊”意为“清平如镜”，红罗女的传说为这里的山水倍添灵性，许多伟人的行踪墨宝也给名湖增色不少。

镜泊湖蜿蜒曲折，湖中大小岛屿星罗棋布，而最著名的湖中八大景，犹如八颗光彩照人的明珠镶嵌在这条在万绿丛中的缎带上。镜泊湖原始天然，风韵奇秀，山重水复，曲径通幽，可谓春华含笑，夏水有情，秋叶似火，冬雪恬静，万种风情四季分明，让人久久难忘，无限眷恋。

为增添黑龙江省牡丹江市镜泊小镇文化内涵，提升小镇文化品位，完成镜泊小镇成为世界级旅游目的地、东北亚区域旅游中心的目标，中国美术学院与牡丹江市人民政府正式确立战略合作伙伴关系，并通过总体营销策划与国际雕塑艺术节的策划与举办，以提升镜泊小镇的整体形象。

集聚专家之力 策划镜泊小镇

牡丹江镜泊旅游名镇规划为具有火山台地风貌特点兼北方寒地特色，集度假、休闲、观光、服务、宜居等综合功能为一体的区域性旅游服务中心。坚持旅游项目与生态保护、旅游地产、旅游商圈结合，以火山地质、绿色空间、多元文化、休闲度假、低碳环保为五大特色，使镜泊湖旅游综合服务区成为牡丹江地区接待能力强、配套服务优、休闲设施全、特色鲜明、辐射效应强的旅游产业集聚区。其空间规划总布局为：“一带两轴三心八组团”，其中“八组团”包括东部旅游度假组团、旅游服务核心组团、北部火山风景冰雪游乐探险组团、体育运动组团、休闲疗养度假组团、旅游游乐组团、民俗体验组团及西部旅游度假组团等八个组团。该区域面对的客户主要来源于国内外的中高端收入客户，其购买力处中高水平，追求高性价比，向往生态养生低密度生活的内外结合型群体。

现有的规划方案起点高、规模大、目标远，具有国际视野，且包含内容丰富、结构宏大、设计规范，与地方经济社会发展长期规划相衔接，但也存在规模超大，规划思路缺乏个性，项目繁杂，小镇缺乏特色项目，整体视觉体系特性不足，风格多样等问题。在后续的建设与发展中，需要处理好小镇建设与其在省市的领头示范作用的关系，小镇全面建成时长与投资效益周期的关系，小镇一般项目与重点项目的关系以及分区、分时设计建设与小镇整体形象、整体品牌的关系。因此，小镇的发展急需寻找核心竞争力，以独特性策划打响知名度，以重点项目牵动整体区块，以个性化设计构建形象力。

我们首先对国际化进行思考，什么才是真正的国际化。国际化包括两层概念，一是吸引外国人到中国来，二是中国人体会老外的生活方式，于是镜泊小镇应面向中国，更注重国人的世界感受。镜泊小镇落足镇，什么才是小镇的生活态度也是我们思索的问题。小镇的生活是与大城市对比的，大城市已经失去的生活。这种生活中人际关系密切，空间尺幅小。小镇建设的概念应该是组团式小空间与多风格划分，面积划

分过大将脱离小镇的内涵。策划组的专家经过多次的头脑风暴，结合世界小镇案例研究与当地地理环境要素以及当前的规划情况，以旅游休闲、国际风情、小镇生活为关键词，提出打造国际知名休闲度假品牌，创建高水准旅游产业集聚区，体现小镇特有的生活态度的总体定位。

针对这样的定位方向，我们提出了三个主要的解决思路，即通过“风情温泉综合体”、“国际名镇联盟”、“世界未来小镇”三个思路来整合现有的规划与建设成果。与三亚的“到冬天最温暖的地方去”形成鲜明对比，镜泊小镇是“在冬日，寻找最温暖舒适的冰天雪地”。利用逆向思维，重点开发镜泊小镇冬季的旅游项目，发挥当地冰的特色，利用冰封的景色，让未见过冰的人来感悟冰的概念。打造“冬天去北方旅游”的理念，提出到镜泊小镇享受“温暖舒适的冰天雪地”的品牌。充分利用本地温泉资源，结合创意设计，形成特色风情温泉综合体。为了呈现最佳的视觉效果，设计师专为此设计了冰泡造型的建筑方案，以清晨叶片上的露珠为设计来源，将其放大、组合，形成冰泡串，并利用夜晚灯光营造通透的外观视觉效果。

根据现有规划组团的多样性，我们提出可以考虑建设国际名镇联盟，以镜泊小镇发起，联络组织

世界知名小镇形成国际联盟，形成公约，相互联系、相互借鉴、可组织论坛、探索旅游、文化等方面的协作机制。另外，当前的小镇大多数的定位都是“返古”，过于注重国外过去传统的建筑，应摒弃往后看的刻板思维，逆向思维，用未来的眼光，建设“未来”小镇的样板镇。可通过建筑外观的未来感和建筑使用方式的未来感来集中体现，如外观设计打破传统建筑理念，使其成为当地小镇集群中的亮点；利用当地环保、地热、低碳等理念，追求小镇的未来感，如所有的别墅都有温泉，并拥有多种绿色环保的采暖方式等。

这三种发展思路对当地有着重要的启发，同时，镜泊小镇的水岸资源对小镇的建设项目也尤为重要，我们提出了沿河地带开发的实施方案。小镇具有良好的环境优势，水系旅游休闲项目对北方来说具有重要意义。应注重开发与保护的结合，打破现有全部陆地开发的格局，形成水陆相关的区块景观。在沿河地带的开发中，以景观设计、活动造势相结合为营销，以自然与人工相结合为方式，根据火山岩地带、沼泽地带等不同环境以及现有规划分为原始生态区、亲水区、活动区等不同板块。

此外，为使镜泊小镇在短期内快速提升形象力、打响知名度，根据项目进程，我们提出“七个一”

引爆工程，分别为：一个具有号召力的节庆活动，一座大型标志性建筑体，一组奇异风格的功能性建筑群，一个高尚艺术住宅区，一条风情特色街，一个有影响力的传播口号和一套统一明晰的标识系统。其中，一个具有号召力的节庆活动——镜泊小镇国际雕塑艺术节在双方的努力下顺利开展，成为总策划项目队列中的先行者。

办国际雕塑节 提升品牌形象

中国美术学院与牡丹江市人民政府联合举办了镜泊小镇国际雕塑艺术节，力求借助公共艺术的持续性，迅速打响镜泊小镇知名度，吸引国内外游客，将该活动作为提升小镇、牡丹江市乃至黑龙江省城市整体形象的重要载体，促使以火山、湖泊、艺术为特征的镜泊小镇迅速在全国众多风情小镇中脱颖而出。为扩大影响力与宣传力，活动以面向全社会征集雕塑作品的方式，设置相应的奖项，以提升国内外从事雕塑艺术创作的专业机构和专业人士、美术院校、雕塑院校教师、学生、雕塑爱好者的参与程度。

此次活动的创作主题是“自然无限美，人生何渺茫”。“自然的力量”不仅是挖掘提炼当地自然的精神，其雕塑作品的制作材料也是自然的。火山、温泉、广阔的冰天雪地等都是镜泊小镇当地特有的自然优势，当地有玄武岩、花岗岩、火山熔岩、

大理石等独特的石材，在作品征集中，我们鼓励艺术家在创作中能充分利用镜泊小镇的石材，或以适合石雕、铸造、锻造、钢铁焊接的材料为主。在最终雕塑作品的评选中，也将材质这一部分作为评选标准之一。

我们特别邀请了国内外知名艺术家参与活动，四川美术学院教授张压西，中国美术学院公共艺术学院院长杨奇瑞，中国美术学院雕塑系教授李秀勤，当代艺术家井士剑等国内艺术家，以及来自日本的渡道行夫、英国 John Maine、意大利 Remo Belletti、法国 PierreGar·on、意大利 Alfio Mongelli、奥地利 EvaVorpagerRedl、比利时 Tzvetanka Koykova 等特邀国外艺术家，他们都为牡丹江镜泊小镇进行了雕塑的创作。

2011年7月15日艺术节正式启动，引起了社会各界和业内专业人士的极大反响。截止时间到达后，征集到六百多件作品。活动特别邀请了国内知名艺术家对进行作品把关与评选，并将评选地址定在了牡丹江当地。专家们最终选出七十件获奖作品，这些作品分批放大落地，最终坐落于小镇雕塑广场，成为未来小镇一道亮丽的艺术风景，成为世界遗产熔岩台地上的永久性艺术品。牡丹江镜泊小镇雕塑艺术节不断掀起媒体热点，形成宣传抓手，提高了城市的知名度和美誉度。

1 | 2 | 3 | 4

1. 风情温泉综合体-冰泡造型 /
2. 风情温泉综合体-甜甜圈型 /
3. 专家评审现场 /
4. 专家考察合影 /

1	2	3
4	5	
6	7	8
		9

1. 《Stolen Heart》作者：Bojana Krizanec
2. 《律动》作者：李守品
3. 《织》作者：龙翔
4. 《家》作者：张浩光
5. 《境》作者：沈烈毅
6. 《Moonlight On The Lake》作者：Radoslav Sultov
7. 《Energy》作者：Tobel
8. 《融》作者：张压西
9. 《Chain》作者：Kamen Tanev

结语

成长在镜泊湖熔岩台地上的镜泊小镇，是地域和文化优势兼具的地方，拥有神秘而古朴的火山文化，以旅游兴业，与自然和谐统一，其旅游业、现代服务业等将形成结构合理、效益显著、前景广阔的格局。我们可以在这个火山岩的冰雪之地饮矿泉、泡温泉、钓湖鱼、玩冰雪，既感受绮丽梦幻的北欧风情，又能体验世界顶级休闲运动项目。同时，公共艺术节留下的雕塑作品也是小镇永久的精神、文化、艺

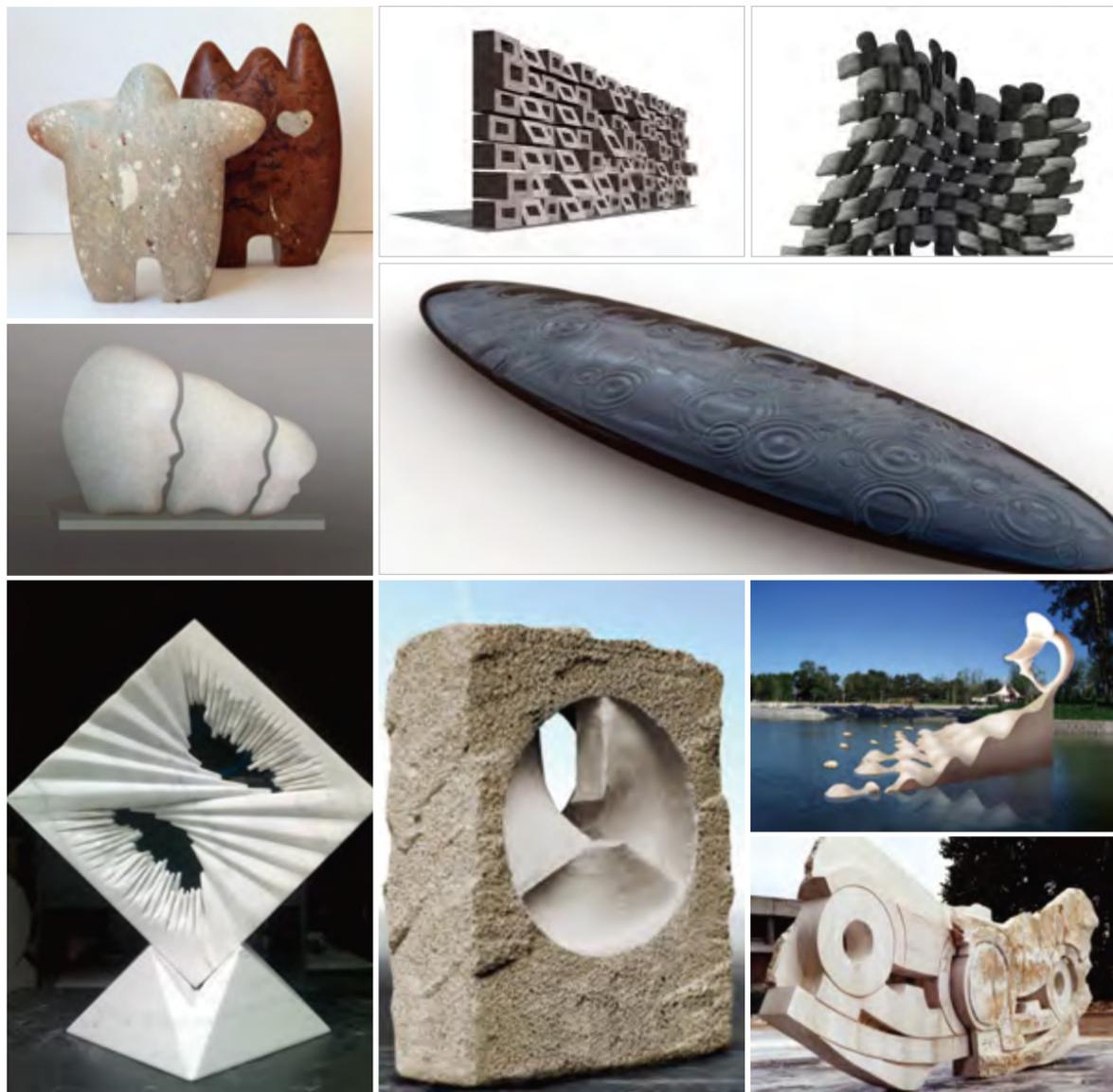
术财富，别具匠心的艺术形象不仅丰富了当地的建筑特色，还能构建小镇整体特色视觉体系，形成镜泊小镇、牡丹江市及黑龙江省的特色品牌标识之一。我们有理由相信，牡丹江镜泊小镇将成为人们追求品质生活的归属地。

项目负责人：余伟忠

主创人员：曹增节、孙士杰、王宗院、叶菁

统稿：王佳

牡丹江镜泊湖风景 /

历史中的生活 生活着的历史 // 烟台市朝阳街与奇山所城历史街区策划 ///

The Life in History The History in Life// The Planning of Chaoyang Street & Qishansuo Historic Blocks in Yantai, Shandong///

十八大报告首次论述“生态文明”，全国党代会报告第一次提出“推进绿色发展、循环发展、低碳发展”“建设美丽中国”的概念。烟台响应十八大新号召，充分考虑地方的自然环境和社会人文环境，将社会发展与经济、政治、文化发展等多方因素相融合，努力建设美丽烟台，实现烟台社会、政治、经济、文化更好更长远的发展。烟台濒临渤海、黄海，拥有北、南两条海岸带，是山东省内唯一的一个特色滨海城市，也是国内为数不多的几个特色滨海城市之一，同时位于环渤海、东北亚等国内、国际经济圈的交汇和结合部，具有无法比拟的地缘优势。这种独特的地理区位，使得烟台担负起连接“两东”（山东、辽东）、贯穿“两北”（华北、东北）、衔接“两海”（渤海、黄海）、沟通“三国”（中日韩）的重任，为烟台市转变发展方式开辟新篇。

朝阳街区综合保护策划

朝阳街区作为近代中国对外开放的历史见证，是烟台近代城市开埠的中心，留下完整的传统风貌和真实的历史遗存，拥有众多的中西方文化碰撞并融合后的历史文化遗产，是近代烟台城市的发源地，虽然历经岁月沧桑，仍然保留下了丰富的建筑和文化遗产，从近代外交、金融、商贸、文化、港口等众多方面体现出朝阳街区对于烟台的重要地位。在烟台山上保存完好的就有英、美、

法、德、日、丹等六个国家的二十七幢风格各异的欧式建筑，这堪称近代建筑的艺术宝库，所以朝阳街的核心价值在于开埠文化的稀缺性与完整性、都市文化的系统性与独特性、市井文化的传统性与时尚性。

朝阳历史街区的整治以综合保护、关注民生、和谐发展、时尚创意为前提，注重对街区内历史文化遗产的保护，尤其是对一些珍贵历史文物和历史建筑进行保护，在保护妥当的前提下进行适当开发，也通过各个方面的发展进行反哺，对民生进行改善，进而形成一个良性循环。朝阳街区的整治将改变过去对传统历史街区的整改方式，突破老套的整治思路，使创意全面融入到街区整治的方方面面，将朝阳街区打造成一个富有文化、极具创意的中国北方第一开埠历史文化休闲度假街区。

“老烟台的新时尚，新烟台的老生活，历史中的生活，生活着的历史”是朝阳街品牌的核心表达。将朝阳街区的城市功能由单一的传统文化保护功能，向富有智慧的复合型城市文化创意功能转变，重点是实现历史文化的保护与展示、城市文化的体验与传播、现代都市产业的创意产业、现代都市休闲的旅游休闲、现代都市生活的艺术与时尚等五大功能。

朝阳街的业态布局体现了游、购、娱、闲、住随心自然的核心点，商业策划最大的误区是走入高端而失去了市井，或追了人气而忘了人文品味，所谓“五星级酒店旁的排挡”是一种最好的成功商业解读。朝阳街区市井天地，是上海新天地与田子坊、北京三里屯 VILLGER 与南锣鼓巷、成都宽巷子与锦里、杭州南宋御街与清河坊的双定位混合，是南方精致与北方豪放的叠加，是最终走向国际品牌历史街区的前奏。

因此，国际化、核心化、人文化、市井化、休闲化、统筹化为朝阳街业态定位六大原则，以建筑历史融汇大使国际文化交流中心基地、以国际化的游艇会俱乐部为高端市场竞争标杆、以历史的建筑与当代的时尚构建人文审美精神、以观光客源与市井休闲引发市场客源圈层拓展、以旅游为营销推力最终实现休闲氛围客源停留、以国资为投资主体建立资本化的营运管理机制。最终，

将朝阳街的产品体系分为山、海、湾、街、坊、巷、店，即烟台山、黄海、太平湾、三条主街、八大坊、特色小店和山崖酒店。

烟台山将被打造为烟台城市新地标，成为传统历史文化建筑保护与发展、现代国际文化交流与发展、烟台国际化城市的中心表达。黄海建立近海旅游基地，尤其注重公共游艇与湾的结合。历史上，太平湾是烟台开埠港湾，以仓库货栈集中的贸易港口风貌为主，后来成为造船厂车间集中地，现军事用地内多层办公楼建筑对港口风貌有所影响，保留在原址的船厂相关构筑，成为目前街区的特色景观，将这里打造成为烟台历史与时尚的对话之地。通过对朝阳街区坊巷梳理，形成八大特色街坊，八坊汇集了历史、文化、建筑、生活、美食、时尚、创意等各种特色，将多种元素融入一个街区，真正实现朝阳街区的“老烟台的旧生活，旧烟台的新时尚”创意主题。

朝阳街改造效果图 /

奇山所城综合保护策划

奇山所城是中国目前仅存的明代海防卫所，烟台传统建筑风格及民风民俗的主要载体，是烟台城市的发源地，烟台城市历史活化石，展示烟台传统文化的窗口。所城内四合院具有明清传统建筑风格，布局以三合、四合院落为单元，前后左右连接，扩充组合成为三进、五进的套院。院内民居多为灰砖背石包砌，以硬山居多，粉墙黑瓦，龙凤屋脊，红柱雕檐，配之以灰砖砌成的门、窗套。建筑风格及材料具有胶东特色，色调统一、淡雅，形成完整的街区风貌。

奇山所城将传承历史遗存、保护原真形态、激活文化基因、融入城市发展为品牌塑造原则，展示明代卫所历史文化，记忆胶东半岛民宿生活，体验烟台城市传统风情，示范中国北方创意发展。保持原真态、新体验、老味道、新品质，体现北方气派，胶东风格，烟台特色。

奇山所城业态更新的难点在于建筑的可利用商业价值，以及烟台自身旅游业的竞争力和季节性不均衡。从街区原住民的保留角度看，现居住者主要是外来租赁人群，且在商业业态上，基本处于最低端的商业链，一旦卫生管理提升或租金上涨，许多业态将自动消亡，而改造后建筑的空间限制，又使得真正的现代商业无法入住。奇山所城的价值在民间，业态的核心在市井，旅游的吸引力在胶东民俗生活场景呈现，地方重复消费的源泉

在便捷、丰富与价廉物美，创造新原住民的关键在于文化氛围。

奇山所城产品体系分为艺人集聚坊、民宿客栈坊、香火美食坊、胶东特产坊，以民俗化、核心化、裂变化、观光化、草根化、景区化为六大原则。具体为以胶东民居建筑为载体构建民俗生活态，以历史保护建筑确立种子业态植入细胞，以胶东生活场景呈现为细胞有机裂变核，以旅游客源为主导启动客源圈层拓展链，以流浪艺人和民间画家建构新型原住民，以小景点收费的类景区化拓展管理模式。所以，奇山所城的业态更新，应抱着循序渐进，逐步调整，从街区卫生、城防管理，店招店牌等软性管理入手的思路推进。

结语

将原真态的历史风貌融入城市更新发展，以创意文化传承与更新活化历史传统，用创新理念引领北方新时尚生活。培育文化休闲品位，促成高端业态集聚，激活夜间经济，平衡四季旅游。经过三年左右的努力，铺就当代历史画卷，重现百年文化情景，将朝阳街与所城片区建成城市时尚新高地，北方旅游新天地。

项目负责人：余伟忠

主创人员：曹增节、顾速良、丁强、王百乐、王学强、贾伟

统稿：王学强

现代张浦 活力张浦 // 昆山市张浦镇总体策划 ///

Modern Zhangpu and Vital Zhangpu// The Overall Planning of Zhangpu, Kunshan///

项目背景

张浦镇地处长江三角洲东部，位于上海、苏州、昆山之间的黄金三角地带。水陆交通便捷，源出太湖，流经苏州，贯通上海城区的国家六级航道吴淞江，切镇境北缘由西向东蜿蜒 25 公里，昆南水上交通要脉大直江，纵贯腹地南北，沪宁铁路、沪宁高速公路和正在施工中的京沪高铁、沪宁城际铁路近在咫尺，苏虹机场路、苏沪高速公路、苏州绕城高速公路穿越镇境。得天独厚的区位优势与水陆交通优势，使张浦与苏州、昆山、上海形成了有机的对接，成为苏沪经济区域的一方风水宝地、投资热土。张浦是昆山第二经济强镇，昆山面积最大的镇，被列为昆山现代化中等城市建设的“1+3”重镇之一，2010 年，被中央编办纳入全国 13 个省的 25 个经济发达镇“扩权强镇”试点。

昆山市张浦镇人民政府委托中国美术学院创意产业发展公司，在已有控规及城市设计的基础上，结合昆山市“提振精气神、决胜现代化、人人作贡献”的目标，结合张浦镇的区位、产业、人文和自然特点，开展城市品牌、城市色彩与美学、文化旅游等多方面的研究与策划，并最终落地到张浦镇的道路改造与景观节点设计，为张浦镇提供全方位的设计服务。

新江南城市的品牌定位

由于文化随着社会的发展不断变化，今天的“张浦”在“硬件”建设方面，已向西方一些发达国家的水平靠拢，但是在文化建设的“软件”上相差甚远，因此需要寻找传统文化与现代化建设的契合点。在考虑张浦城市品牌的过程中，我们自然想到了张浦的大文化定位为“江南文化”。张浦面对着本地区及周边城市的竞争，承担着中国江南的现实追求、时代任务、未来活力。需要在江南的古典含义基础上，发挥江南传统优势，融入现代发展需求，进一步科学发展、开拓创新。因此，张浦是江南的，更是新江南的。

新江南主义的基本内涵与要求是立足江南文化优良传统，以创新发展思路，通过新水乡、新智慧、新生活三大途径，城镇格局、城市表情、产业体系、人文生活四大载体，经过三至五年的努力奋斗，使张浦在江南城市、江苏城市群中率先发展、创新发展。新水乡体现城市与生态的关系，表达张浦依水、亲水、乐水的城市形态，新智慧体现城市与经济的关系，表达张浦现代、科技、灵动的城市追求，新生活体现城市与社会的关系，表达张浦宜居、宜业、宜人的城市特性，使张浦成为中国最现代化地区的传统文化传承地，中国经济最活跃区域的产业领跑地，中国最发达城镇的品质生活体验地。

张浦镇粮仓区域 /
改造效果图 //

城市色彩设计规划与美学营造

在对张浦核心区的城市建筑色彩、自然环境、人文历史、精神文化等方面进行调研的基础上，课题组归纳出属于张浦自身特色的色彩谱系，为整个核心区各类型建筑的形制、色彩及其营造手法建立规划的谱系，将张浦色彩的主旋律定位为明雅淡彩。

住宅是体现其建筑文化的重要组成部分，在功能上满足现代生活的需求，色彩上不同明度的灰白色系作为主调，深灰色和红褐色作为点缀，或是用红砖或青砖为主要材质，加一些木材涂料结合，让其自成特色。商业建筑则比较活跃，色彩上多用灰色系或黄色系，形制上把传统的江南建筑符号几何化，使其更有现代感。工业建筑在张浦建筑中占的比例较大，厂房的点缀色可以以中高艳度的色彩为主，主色调以低艳度的灰色系为主，材料可以用铝板、涂料或者色彩百叶等。在绘制张浦核心区城市色彩用色总谱的基础上，进一步对重要街道立面和城市家具进行色彩营造。

江南城市的基本形态为粉墙黛瓦、小桥流水、市井小巷、木质结构的，色彩特色为黑白对比、红绿相间，建筑特色为精致园林，造景借景。“新江南城市”建筑以延续江南水乡建筑神韵的元素，加入一些新要素，而形成其建筑的特质。

张浦在城市发展进程中，求新求变，以“新江南城市”为城市形象的主旋律关键词，突出张浦城市的文化特色，表述张浦形象特征及最终理想愿景，通过形、色、质的提取与演绎指导城市形象各系统之间的整体气质基调，最终确定以“两轴、两心、五口、六区、多点”为张浦城市形象的总体规划结构。

1	2	3	4
			5

1. 张浦新江南老城居住风貌区改造效果图 /
- 2-4. 张浦镇 LOGO 应用 /
5. 张浦镇 LOGO /

张浦镇视觉形象识别系统

张浦镇视觉形象识别系统包括基础系统和应用系统，通过对标志、标准字体、色彩等视觉形象识别要素，如图形、色彩、字体与尺寸等进行严格定义，从根本上规范张浦镇整体视觉形象识别系统规范设计的视觉基本设计要素。

张浦的视觉形象标志经过多轮修改，从五个备选方案中选出，最终确定了现有方案。该方案以“张”字为创意主题，具有张浦的特征性与象征意义，易于联想和记忆。左边像“流水”，右上为“祥云”，下部为“拱桥”，巧妙融合于张的标注图形之中，体现张浦灵秀的江南自然环境。以水墨的笔触、书法的形式彰显张浦深厚的江南传统积淀。标志色彩采用蓝绿渐变，蓝色象征广阔和智慧，绿色象征生命和生态，寓意蓬勃的生机和活力。“张浦”的字体设计方中带圆，曲中带润，具有明晰的识别性，字体古风犹存，整体简洁大气。其宣传语“新江南城市”的标准字体形态与标志相配合，字体源自清代课本字形。

为了保持视觉应用系统的完整性和精确性，张浦镇常用的办公事务用品、出版印刷品及宣传系统等均按该系统统一应用，以展示张浦这个生态、人文的现代城镇高度集中化和城镇文化向各个领域渗透的趋势。

文化旅游策划

张浦镇旅游环境区别于传统古镇游，同时体现“新江南城市”品牌理念。张浦的旅游形式是构筑一种“开放式、体验型、生活化的旅游生活态”，以“两个旅游综合体、六个旅游观光点、若干个创意文化活动”为体系，使游客置身于一个充满文化感、生态感、创意感的空间内，具备时尚、现代、活力的特点，使人体会到旅游所带来的放松愉悦的本真之情。

位于张浦镇中心有个半闲置的粮仓，建筑外形独特，占地面积 6.8 公顷，处于小镇闹市区。利用其筒状的建筑外形以及周边水、桥、商业的关系，将其改造为一个粮仓商业综合体，集创意产品购物、休闲娱乐区和创意企业的办公、展示区于一体，以“粮仓创意主题馆、粮仓创意集市、粮仓创意工作室、创意街区、滨河城市公园”等为主要功能分区。同时，利用粮仓周边散落的多层住宅，可逐步开发形成类似于上海田子坊的创意街区，构建集商业购物，餐饮娱乐为一体的商业混合区。

商鞅湖又名双洋潭，位于张浦境内中部，西纳澄湖水，向东流经大市泾、泗安塘，注入淀山湖，总面积 3.2 平方公里，湖面最长处 2.9 公里，最宽处 1.8 公里。围绕商鞅湖及周边田园、水系和自然村落，规划另一个位于张浦镇城郊的休闲综合体。围绕张浦的农耕稻作文化，以新江南水乡美食、稻田田园艺术、滨湖休闲度假为载体，塑造新江南生活体验，将其打造成长三角地区的特色旅游目的地和休闲度假目的地。

1
2

1. 张浦镇粮仓区域 / 改造效果图 //
2. 新吴街建筑立面 / 改造效果图 //

重点道路设计

在城市的美学形象改造中，我们重点对当地的几条城市道路进行有机更新与综合改造。

花苑路位于张浦镇中心镇区，南北走向，全长约 5589 米，沿路多为企业。基于花苑路优越的地理位置，以及周边工业园的现状，并结合其所在位置的地域文脉，将花苑路定位为未来城市的迎宾大道。以“艺术的、人性的新江南主义”为设计理念，从北到南依据景观功能分别设计“水域留珊、畅想林间、花苑剪影、印象江南”等四段和“智者乐水、万象、冥想之林、创想之旅、弹水妙想、思想之泉、印象岛屿、融汇”等八个景点，以此构筑出整体景观脉络，力求将花苑路打造成一条极具现代感、工业主题艺术，隐含江南文化的艺术长廊。

港浦路是贯穿张浦镇的中心交通枢纽，呈东西走向，是城市仅次于花苑路的重要交通动脉。港浦路在上位规划中定位为景观生态大道，基于港浦路“城乡、亲水、生态、智慧”的特点，设计团队自东向西将其分为三段，分别为“绿筒新章、十丈花路、溪上对鸥”，力求将其打造成一条集交通功能、绿色生态、文化展示、商业居住于一体的景观大道。

新吴街是张浦镇的一条主要商业街。东起长江路，西到银河路，长约 2.3 公里。以“新水景、新市井、新智慧”为设计理念，重点对街道东西向的两个节点和街道中隐藏的新吴园进行景观改造，综合设计沿街店招店牌，并通过道路小品与节点公共艺术的植入，营造街道商业生活，体现老街与新街的关系。新吴街将成为张浦镇未来新江南系统中的特色商业核心区。

港浦路鸟瞰图 /

德国工业园视觉综合设计

昆山德国工业园位于张浦镇东部工业区，规划面积 5 平方公里，核心区 1 平方公里，是为欧美企业量身打造的重要投资平台。德国工业园是张浦镇产业发展、文化交流、招商引资的重要窗口，也是张浦镇建设新工业城市的突出载体，更是张浦镇乃至昆山市新一轮发展的重要经济增长极。2012 年，德国工业园成功争创江苏省精密机械科技产业园区，德国工业园绿色孵化基地成功争创江苏省级孵化器。

针对该区，我院与张浦镇主要在园区的美学提升和品牌传播方面进行合作。通过德国色彩规划、公共艺术、道路景观、导视系统等全方位一体化设计，提升德国园环境载体的美学与文化品位；通过招商册、宣传片、网站设计、标识设计等全套制作，形成系统化的德国园品牌传播体系。

结语

城镇的设计与更新应该是一个整体的概念，无论是色彩引导、建筑形态、景观特色、导视系统、公共艺术，又或者是城市营销、产业发展、经济转型、旅游服务与社区功能，都应该首先确定城镇的总体品牌定位，进而围绕统一的价值观与发展观开展各项工作。张浦有了“新江南城市”的品牌基础，在后续的城市改造与建设中，张浦紧扣主题，老区改造与更新，新区建设与发展，在硬件与软件两方面积极推进，打造江苏省乃至整个江南地区具独特江南气质的现代化新张浦。

中国美术学院创意产业发展公司、中国美术学院色彩研究所

项目负责人：余伟忠

主创人员：曹增节、俞坚、陈华沙、翟音、余丁宗、成朝晖、宋建文、王百乐、郑诗剑、王宗院

统稿：叶菁

德国工业园鸟瞰图 /

创富文化的延续与再造 // 诸暨市店口镇城市公共记忆与城市更新 ///

Continuation and Reform of the Culture of Creating Wealth//Urban Public Memory and Urban Renewal of Diankou Town in Zhuji City///

一、项目背景

浙江诸暨市店口镇，位于浙江中部，是一个常住人口不足6万的江南小镇，以铜加工业作为经济支柱并以此闻名。改革开放三十多年来，铜加工业为店口这个小镇创造了财富和传奇，社会总产值、工业经济总量、农民人均收入的显著增长，均证明着这个不凡的小镇所拥有的经济实力。经济的崛起让店口成为了商业发展的样板，成为继小岗村、大邱庄、华西村之后又一个中国乡村发展的焦点。然而，与中国知名乡村相似的成功，并不是店口的魅力所在。

寻找店口的魅力，就要回归店口人的日常生活，当你走在街头不经意间看到大幅广告牌上村官承诺与村民期待的文字时，当你看到一张张亲切的不同职业人物的笑脸时，也许会开始明白，店口最值得称道的是在一个经济稳步发展的社会中孕育出的政治开明。

作为曾经的一个封闭社区，店口崛起的力量来自其政治的开明。强调小政府大社会，重视民意的采集，尊重民间的创造，激发民众的自治，使得店口成为一座梦想之城，并给予了其生生不息的生长力量。

在这样的社会形态下生活，无论从事何种职业的居民都会活得有个人的尊严，每个人都会慢慢地

形成自我组织的共同体意识。民众与政府间的互动，民众间的自我组织渗透入店口人的生活，慢慢地成为一种生活的方式，支撑着生活的发生，人也在其中获得发展，这是我们在社会成长中一直期待看到的，对中国未来社会的发展具有一定意义。

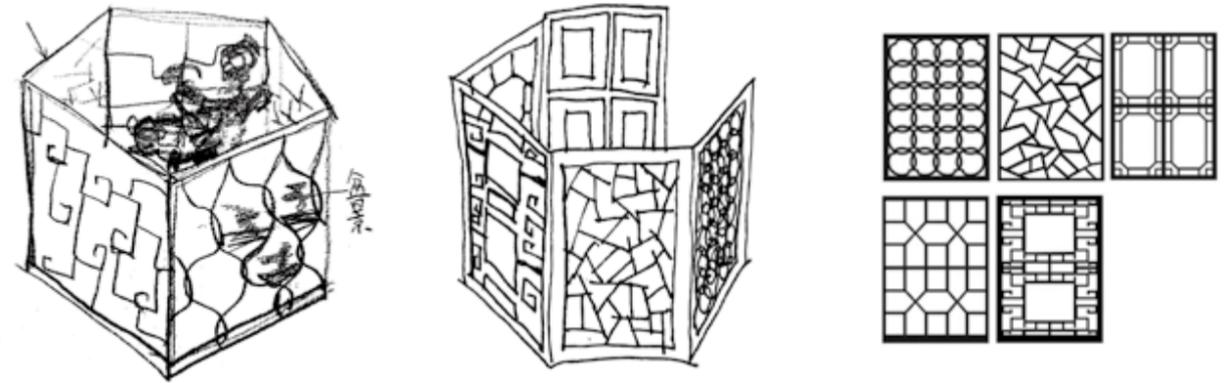
二、项目内容

浙江诸暨市店口城市公共记忆与城市更新计划，聚焦于诸暨市店口镇这些年在政治、经济、文化以及民众的日常生活方面所发生的变化，以此为切入点思考改革开放三十年来中国乡村的生存现状及发展路径。

浙江诸暨市店口城市公共记忆与城市更新计划，在对诸暨市店口镇的实地调研与文化反思的基础上，结合店口当地的人文景观进行在地艺术创作，完成一系列公共艺术项目进行创作，主要包括365人物项目、《城·店口》杂志、店口主题片、装置《村民桌椅》以及店口百年家族相册等，这些内容的创作成果将构成“店口城市公共记忆与城市更新”项目，并在2012年第九届上海双年展中展出。

店口的九项艺术计划

这九项艺术计划来自中国美术学院总体艺术工作室师生的即兴创作。在8月最为酷热的日子里，

中国美术学院总体艺术工作室的一帮青年艺术家由宋振领队来到店口。很多个夜晚，他们围在一起，在那个房间里，无限制地讨论店口与公共艺术的N种可能性。于是出现了这九项关于店口的公共艺术计划的手稿。这些草稿远未至成熟的程度，但这些思考的向度、对于可能性的探索，为店口提供了全新的启示。

365 人物项目

365 明星墙是 2011 年诸暨市店口镇组织的大型

本方案从凉亭出发，进行社区改造。将漏窗放大、做厚，使其镂空的地方可以当多宝阁使用，能盛放物品。将其围成一个空间，里面摆上桌子椅子，取代凉亭的作用。

营造一个公共空间，一个交流平台。通过居民在阁子上放置物品，增加邻里之间交流沟通，增强社区归属感。美化社区景观，丰富休闲娱乐。可构建以物易物的平台，绿色环保。复兴中华传统文化。

九项艺术计划-窗空间 /

主创：章浩翔 //

活动。当时，在全镇范围内寻找了 365 个人，并为他们拍摄照片，然后以巨幅喷绘的形式，让每个人亮相在主要街道和路段上。这 365 个人，寓意 365 个行业，约有一半是新店口人。该创意是诸暨市店口镇重视精神文明建设的结果，是文化育人的结晶，同时也为新店口人融入店口搭建了更为广阔的平台。

一年过去后，这些“明星”都怎样了？重拍 365 人物墙就能告诉你。每个 365 照片中的人物，回到街头广告牌前，与自己的广告牌合影，再拍一张照片，新拍的照片中再加入人物现场说的一句话，图片带着街景环境，最终的效果与广告上的图像形成叠像。在完成的影像中，精选出较有代表性的照片，制成了 160 米街头喷绘，在外滩美术馆户外展墙展出。照片中的新老店口人依旧充满活力，依旧笑靥如花。

《城·店口》杂志

《城·店口》杂志创办于 2010 年，它的定位，是

客观呈现民间真实状态、不惮批评党委政府。它是一份外包打造的城市文化读物，为双月刊，招募了诸如《南方周末》《第一财经》《21 世纪经济报道》《三联周刊》等体制外一流的采编人才，利用全国各地的专家学者为店口的发展提供智力援助。

采编团队以在店口镇实地考察与田野调查得来的资料，经整理编辑后，编入《城·店口》杂志上海双年展特刊中。以“长展台+文献”的形式在上海当代艺术博物馆展区以及上海外滩美术馆 studio space 展出，并在现场赠阅文献。

店口主题片

众人之“众”，在中国古老的商周时期，被用来指称平民，他们的身份是自由的，有当兵的权利和从政的机会。在店口，那些平民的梦想，在大时代的指引下，得以表达和呈现，这是一座城市最动人的场景之一。

课题组为制作《店口的梦想》主题片，拟了以下

1	2	3	4
			5

1. 重拍 365 人物墙 /
2. 《城·店口》杂志上海双年展特刊封面 /
3. 一位村民代表正在认真的书写要求 /
4. 艺术家们将手写承诺进行雕刻 /
5. 《村民桌凳》手写村官承诺书与村民要求 /

问题：

1. 最想讲给店口孩子们听的关于店口的故事？
2. 您近期关注的店口新闻是什么？
3. 长期在外工作，会想念店口的家人，也会怀念店口的什么？
4. 如果您外地的客户、朋友来店口，您会带他去店口的哪些地方？
5. 估算一下您在店口生活一天最低的生活成本是多少？
6. 在店口的人际交往中，您最看重什么？
7. 您对子女未来的发展有什么设想？
8. 您曾向政府部门提出过店口经济、政治、文化发展的建议吗？得到的回应如何？
9. 你觉得店口还缺少什么？
10. 描述一下您梦想中的店口？

以店口的政治文明为主题，通过记录访谈的方式采集店口不同职业人群对理想社会的意见，然后以剪辑和视频分割的展示的方式重新组合这些镜头，制作一部关于店口政治文明的主题片，并通过影像后期技术加以修改完善以达到预期的艺术效果。

装置《村民桌椅》

在店口镇的二十三个村庄中，选出有代表性的十五个行政村（社区），征集十五套桌椅，一套桌椅至少四个凳子加一张桌子。桌子多是村委会或大队部原来的办工桌、方桌，桌椅老式，不具文物价值，但具有沧桑感。

在征集到桌椅后，于 7 月 27 日在诸暨市店口镇文体公园举办“广场书写”的聚会，公园中央，整齐摆放十五套桌椅。邀请该桌椅提供所在村的村官在桌面用粉笔书写承诺，承诺的内容并非空话、套话，而是关于村官在履职期间，他需要为

村里共同体实现的具体事项。

凳子则按照各组桌面的高度加高椅子腿，从村庄里选拔出来的村民代表，将代表全村人的民意，在凳子上写下对村官的诉求。

店口社区的村民代表在四条凳子上写下了他们的期望：电影院背后道路的拓宽、篮球场建设、失土农民养老保险落实和社区公墓建设。社区书记陈荒、社区主任冯利青为此作出承诺。类似这样的场景，被摄像师全程记录下来。

村官写在桌面上的那些承诺，最终由中国美术学院将其制作为木刻作品，通过阳刻呈现出来。而村民们则把承诺的拓印带回家，并将拓片悬挂于家中。村民的诉求、被拓印的承诺，于村民来说，就像无数双眼睛，每天都在拷问村官对村事务的执行力。

让平民享有社会发展的话语权，变看客、配角的身份为主角，增强民众参与意识，建立起平民利益的政治表达渠道和空间，将民主监督作为村治理的重要环节。双年展上《村民桌凳》装置艺术最终展出了店口的15套桌凳，以类似农村婚宴流水席的形式进行组合，形成视觉冲击。这些桌凳表达着店口乡村中村民与村官之间的对话，也暗寓着店口乡村政治的进步。

店口百年《家族相册》

在店口镇采集当地人的家族老照片，照片承载着这些家族的记忆，汇集所有的照片和故事形成店口大事记，编辑文字制作成影片。一张老照片，一个店口故事，以相册形式出现的《家族相册》就是用老店口人的口吻向人娓娓道来这个小城市昨天的动人往事。在《家族相册》中，策划人将“创

业、家族、留念、跑供销、一个供销员”等五个主题融入其中，以店口知名的“五金”、“跑供销”为线索，展现了一个时代的店口。

三、结语

城市是多元的，它不仅仅是经济的，更是文化的。世界上譬如曼彻斯特、阿姆斯特丹等工业城市，均经历了文化再造的过程。文化再造，不仅让城市得到了重生与更新，更带来了新的城市产业。中国的改革开放，造就了店口独特的创富文化。今天，在店口创富的下半场，这座小城更希望形成自己的城市文明体系、公共艺术，以及兼收并包等公民社会的特质。

2012年，店口的公共艺术元年。建设365人物墙，制作店口家族相册，创作桌凳装置艺术，这些对店口闻所未闻的公共艺术骤然间来到店口，点燃了店口小城的艺术之火，并持续引爆着公共艺术在店口的深入。

文化力是一个城市最重要的软实力。改革开放三十年，许多人还在埋头于单一的经济增长，只追求速度与效率时，店口已经注重文化的多元性和提高了对艺术的关注度，店口公共艺术提高了店口人的生活品质，也使他们有了更多的文化艺术享受。

2012年公共艺术与店口相遇，或将和1970年第一粒铜的种子来到店口一样，从一个新的开端起步，催生这座城市未来的无限可能性。

中国美术学院跨媒体艺术学院总体艺术工作室
负责人：邱志杰
主创人员：宋振、袁浙锋、刘秀、黄丹阳、章浩翔、钟璇、郭厚同、吴憾、李论、缪文君
统稿：王佳慧

《家族相册》/

枫丹白露 画外桐坞 //

杭州市外桐坞艺术小镇策划设计与运营 ///

Picturesque Waitongwu Chinese Fontainebleau// The Planning Design and Operation of Waitongwu Art Town in Hangzhou///

“朝涉外桐坞，暂与世人疏，村庄佳景色，画茶闲情抒”，这是千年以前，李白对外桐坞绝色风光的描写。千年之后，李白的题诗，依旧是这里最完美的诠释——占地 130 公顷的村庄被青山环抱，村内院舍林立、溪水潺潺，茶绿、榴红、竹翠。绝美的景色，令每个来到这里的人沉醉。

外桐坞位于浙江省杭州市西湖区转塘街道东北面三千米，置于素有“万担茶乡”之称的龙坞茶叶基地之中，是西湖龙井茶的主要产地。因当地桐树茂盛，故取名“外桐坞”。全村有两个自然村，常住人口 567 人，总户数 160 户，暂住人口 300 人，整个村东面面山，南与唐家桥相邻，西与里桐坞相对，北与大清谷相挨，绕城高速穿村而过。

2011 年 2 月，杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处委托中国美术学院创意产业发展公司对杭州外桐坞进行整体策划设计，包括调研分析、总体策划、政策建议、业态策划、品牌营销、传播策划等内容。为此，中国美术学院创意产业发展公司集结了学院和杭州市创意策划设计界诸多知名人士，组成联合团队，并特邀宋建明副院长担纲总策划，为国家大学科技园北斗七星格局之“艺术交流基地”成为一个可能的经典案例而倾注创意、挥洒激情。

艺术休闲旅游小镇

杭州市画外桐坞艺术小镇业态规划以“艺术休闲旅游小镇”为总体定位，以“茶、艺、人——食、淘、游”为业态理念，营造以当代艺术、本土民俗元素交融为基调，考虑尊重原有的建筑景观，避免过多的干预设计，利用顺其自然的设计手法，充分融合户外自然和室内创意空间，诠释新农居建筑独有的特点，追求释放空间约束的建筑形态，恢复“木欣欣以向荣，泉涓涓而始流”的田园景观。

课题组确定以“农村 + 运营公司 + 村委 + 商户 + 设计单位”的新型模式作为外桐坞的经营模式，并针对该地制定专业的分类招商计划，以激活当地业态，考虑艺术类相关新型业态在乡村扎根、发芽为重点，发展餐饮、住宿、商品、娱乐等方面。在创意产业发展方面，借助中国美术学院的资源，锁定几位知名商家或艺术家，由点及面，发挥带动效应，口口相传，吸引创意企业和人才集聚外桐坞，并最终汇聚一个品牌。

外桐坞村将特色旅游与艺术产业相结合，以中国美术学院国家大学科技（创意）园基地和自然山水茶园为亮点，引导大众进行零距离互动交流的创意机构、艺术家工作室、艺术品仓库、创意餐厅、酒吧、艺术茶坊、设计师酒店、民宿，让游人和原住民亲近外桐坞自然村落的艺术生活，感受设计酒店、民宿的独特品质，分享艺术创作、归隐田园的心灵触动，达到“养在深山人不识，一朝踏勘天下知”的境界。

外桐坞实景图 /

用感情营造艺术生活态

外桐坞策划及业态运营的主张是保持画外桐坞安逸清新的同时，成为艺术家的创作交流基地，同时也提倡一种生活态，一种区别于城市喧哗紧张的生活主张。记得一个艺术家说，到了这里，看到小桥流水，看到满眼苍翠，烦躁的心就静了，动作也缓了，一种创作的欲望开始萌发，我想，这就是这里吸引艺术家的地方。艺术家渴望的宁静和创意产业需要的商业化的矛盾曾经困扰我，如何平衡两者成为业态营造的重点，策划容易执行难，策划了格局完整，类型齐全的业态模式，但是现实业态营造过程中发现，要按照策划的业态规划那是有难度的，因为政府需要税收，就得引进设计公司，而设计公司需要商业形态，但过度的商业形态会破坏艺术家追求的慢生活艺术气息，区域发展需要配套完善，但餐饮、民宿需要人气支撑，而安静的外桐坞恰恰使有心往艺术化餐饮发展的企业举棋不定，与此同时艺术家对将要到来的商业人气忧心忡忡，怕小镇不再宁静，从此落入庸俗的吃喝喧闹中。

平衡各方需求，协调各种矛盾成为业态营造的核心。正如宋建明教授说的“营造业态，必须‘顺天时’，接‘地气’，求‘人和’”，这里的“天时”指的就是顺应当下十二五规划要求的发展创意产业，城乡一体化发展的使命，响应国家大学创意园精神的实践；“地气”我想包含有二方面的内容吧：一指结合当地的地理环境、产业优势，二是当地原住民和早已入住的艺术家；“人和”就是各种身份各种类型人的协调，包括政府的、原住民的、艺术家及入驻业主。而且在业态营造时还需考虑业态的差异化定位，创造个性化发展，发挥外桐坞的地理环境优势，区别于凤凰国际的商业性大设计公司商业模式，以艺术家崇尚的自由、闲逸、独立私密但又能隔三差五呼朋唤友小酌两杯，谈谈艺术侃侃人生的生活创作模式为主，以名家带动艺术高端和形成艺术家集群。

以艺术家为中心，配套艺术家需要的高端、中高端画廊、美术馆、交易中心，艺术家所需的装裱店、手工高档画框店，艺术家所需的策划、策展公司、平面公司、软装公司，及艺术家所需的茶馆咖啡馆，形成系列的艺术商业链，并向大桐坞蔓延，形成艺术片区，以艺术家式的生活模式引导形成一种生活态，建立生活主张。

——节选自吴碧波《画外桐坞—用感情营造的艺术小镇》

业态植入与艺术家入驻

2007年秋，一拨艺术家采风途中发现了距离中国美术学院象山校区仅一刻钟路程的外桐坞村，即被茶园连绵、远山近水、民风质朴“离尘而不离城”的世代制茶山村所吸引，遂将村中闲置茶厂加以整饬辟为LOFT工作室，此为“画外桐坞”艺术村落之肇始，始作俑者乃黄骏、沈烈毅、袁进华之三味美术馆。一时间声名鹊起，艺术人士纷至沓来。

在运营团队的不懈努力下，中国美术家协会秘书长刘健教授，中国美术学院副院长王赞教授等名家工作室相继入驻，著名设计师、玉玲珑创意餐饮创始人陈林的形象店正式落户，精品画廊、咖啡、酒吧、创意品牌等配套服务日益完善。原住民由抵触转而支持，经济来源由单一进而多元，综合环境由杂乱之于整洁。外桐坞村经由设计师的巧手装扮，质朴中融入时尚，秀美中显现创意，正在逐渐成为生动诠释“大气开放、精致和谐”的杭州时代精神的“画外桐坞”。连紧贴村口过于“热情”的绕城高速也成为交通到达性良好的象征。

作为全面参与策划、规划、设计、运营的当事人犹记得某次方案评审会上王炜民老师慷慨陈词、力排众议、卓然惊人而后踏雪而归；西湖创意谷多次方案汇报会上被总策划宋建明老师一再否决、屡败屡战、重获生机的策划团队；黄龙体育中心俞坚工作室始终挥之不去的烟熏雾绕以及先驱者黄骏工作室无限供应的上好武夷岩茶、排列整齐的精美点心、以及落地长窗外的无敌美景。常忆起外桐坞施工现场周旋于项目管理者、外来施工人员、原住民和监理机构之间疲于奔走，费尽口舌，终获尊重的设计师们；转塘街道、外桐坞村会议室二十余次碰头会上时而激烈澎湃时而轻缓明快的民主讨论，屡遭山重水复终究春风化雨的领导风度。

回想起2008年行驶在英国乡间公路上呈现在眼前连绵不断的绿色草坪和点缀其间的牛羊，小镇上悠闲地在太阳下喝咖啡的老人，席地而坐弹着吉他的年轻人，在旅行中体味生活的真谛时，不由自主的联想到在中国，在杭州是否应该出现这样生活化的富有幸福感的场景。带着这样一种思路，我们在外桐坞村的建设中，将其所蕴含的茶园、山村的气质和现代都市人的精神需求相关联，致力于营造出理想中的“画外桐坞”。

——节选自余伟忠《最杭州的画外桐坞》

杭州新农居的改造之梦

外桐坞村的历史悠久，其村落建筑属于杭州北部山地茶乡类型，那曾经是一种泥石木竹的优美集成，但今天的形象更合宜表述为“杭州新农居”的典型景观，这是由缤纷多彩的釉面砖和琉璃瓦、不锈钢和欧式线脚混杂起来的新生活符号。其实从内心来说，我们一直希望找到一个机会，把这种“杭州新农居”，作为与山地茶乡的本源记忆互相关联的，一种独特的表现元素，而不是用历史的符号去简单地抹平今日的记忆。也许，“艺术小镇”的契机，是该去欣赏这种真实的、原生的原生活景观之美的时候了。

很难用一种图式去归纳外桐坞村的空间形态，穿过绕城高速下的入口隧道，依着各种不同的曲折小巷和溪流路径，串联起屋、院，不断巧遇着大樟树、古井、老宅等各种触景生情的场景，最后都不意外地来到村外的茶园。设计意图更多地借助触动着我们的原型记忆符号，来强化对这种空间构造的表现。从村口的“竹围栏”，到村里建筑的“烟囱”、“窗口”、“坡顶”，院落的“墙”、“廊”、“树”、“井”，一直走到村边的“晒台”、“竹栅栏”、以致采茶的“竹器”，这些存在于现实或我们记忆之中的元素，作为我们设计的原型被有意识地用来表达空间的构造，实现功能的意图，触动我们的情感，最后去促进形成生活的场所。

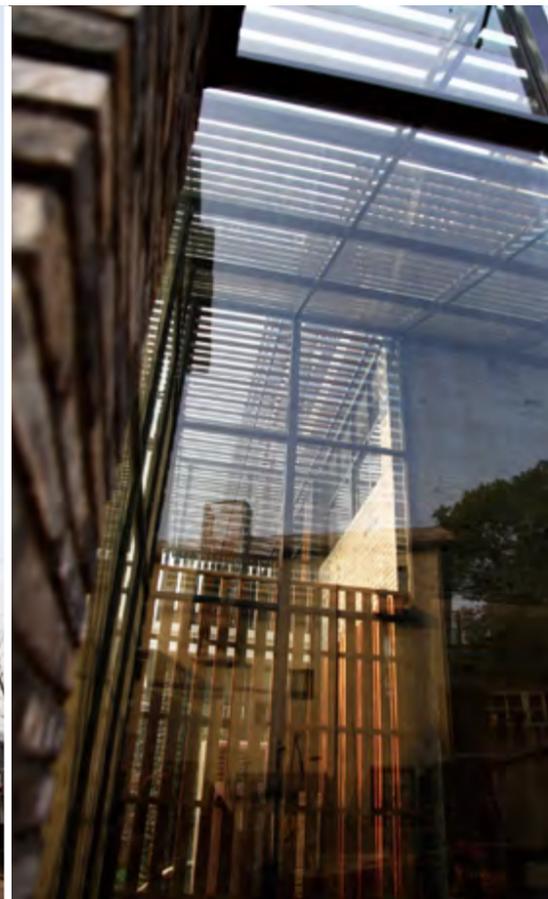
所谓的建筑改造，在形式上更像是一种以“杭州新农居”为底色的记忆叠加，在彩色釉面砖和琉璃瓦的底色之上，按照着空间构造谨慎而又随意地运用着这些记忆原型，但尽量地采用砖、木、竹、卵石、铁艺来叠合这些记忆。为了在迷宫般的小巷中便于辨识，我们适当地沿巷沿溪有侧重地分配了材料和原型的比重，但并不严格遵守。在艺术之家的重点部位，我们则干脆地把这些符号刷成了隐喻美术馆“白盒子”的白色，作为艺术小镇的一个视觉的表达。

所有的改造设计在功能空间上都是基于艺术生活功能需求的改善，朝着一种向外拓展的努力展开的，顺应着原有建筑门窗和屋顶、院落，尽量开拓遥望风景和对外交流的视线窗、台、廊、檐。促进人和自然，人和人之间的更多的交流。

我们期待着，原住的农家和入住的艺术家、设计师们，会把更多的活动延伸到户外，会有更多的环境个性和细节，还会有更多盛开了的鲜花、蔓延着的爬藤，最重要的，会有更多有意思的人和故事，在这里发生、发展……

——节选自俞坚《记忆中的艺术家园——外桐坞艺术小镇规划设计之梦》

外桐坞建筑改造实景图 /

农居 SOHO 的新实验

从地理上看,中国美术学院国家大学科技(创意)园(以下简称:“创意园”)以中国美院象山校区为中心,从南到北连接着七个片区,形同“北斗七星”。外桐坞位于这个“七星”中最北的一颗“星”。这里茶山绵延,满目碧绿,一派好风光。

因为北斗七星形态的“创意园”,仿佛寓意着文创产业实验与发展的多样和多种模式的探索,更显现着引领的作用。外桐坞这个片区最初是因中国美院象山校区入驻转塘镇,一些教师为自己寻找工作室“摸索”到这里来的。看到此处茶园优美,民风淳朴,就与当地农民协商租用他们闲置的宅院。像所有的 SOHO 地区萌发期一样,原住民与艺术家协议达成后,后者就“砸”重金将农居院落或旧厂房改造成画室。然后他们就深居简出地生活在这里。经艺术家们持续数年地改造,环境悄然发生变化;慕名入住的人多了,农民不仅得惠房租,而且也因此配套做起了小生意,使得这个片区都市生活和艺术气息逐渐地浓重起来。风光与新业态渐渐地引来更多造访的人,于是名声渐远。

变化推动了新的诉求:原住民希望有更好的发展,更多的艺术家希望能够入住,商家希望得到新的商机,属地政府希望能够激活产业转型,游人们希望有一崭新休闲风光……各种希望促成了从原始的自发形态向高品质的形态升级的愿望,成为了这个片区的期盼。中国美院的“创意园”当然义不容辞地要回应了这个期盼。“农居 SOHO”是国美人在研究杭州文化创意产业过程中创建的一种模式。其核心是保护生态环境,推动属地产业丰富与转型,提升乡村文化生活品质,使原住民积极加盟这个转型的过程,同时能够分享发展带来的成果。

我们的“创意园”除了推动和发展创意产业之外,还担当着浙江省和杭州市城乡一体化发展的使命。其实,作为国家大学创意园区的实验是在理性精神下的审慎实践。因为,在作实验之前,我们做过功课的,在《之江象山艺术社区研究》课题中,我们曾比较清晰地梳理了这个地域自然与人文资源与可根植的文创产业的关系,我们把与此相关的各类人的利益诉求,他们在文创产业业态中利益链分配的平衡、以及可持续发展的关系放在首位的。然后才是其他。中国美院的创意团队就是在这样的宗旨下展开规划和设计的。

在外桐坞村业态的营造过程中,就有美院的学人勇于担当,用智慧克服了发展过程中的各种各样的困难,协调各类矛盾,遵循经济规律和市场法则,打造品牌,努力在这片本是纯粹的农业园区内注入文创产业和相关的服务业,比较好地破解了业态转型的难题。其勇气是难能可贵的,成果是令人可喜的。正是有这样一批国美人不懈的努力,踏实实践,才会赢得政府和入住创意人的信任,才会感动原住民,才会实现中国美院大学创意园区的使命。

——节选自宋建明《外桐坞村,又一个“农居 SOHO 的新实验”》

艺术地生活在村庄里

杭州的城乡统筹与其他地区有所不同的地方在于,农村给城市带来新的生活状态与生活方式。等不及短暂的停顿,城市已经道路拥堵、空气污染,空间狭窄、精神紧张。只有农村才能唤醒城市,只有绿野才能飘起牧歌。杭州的创业模式是“休闲-文化-创业”三位一体,休闲就是创业,文化融入产业,创意改变生命。

在这里,艺术如此接近生活,生活又是如此接近艺术。这座风情小镇的夜晚,浸润着艺术的遐想;这个美丽乡村的清晨,弥漫着创造的思绪。像农夫,像藤叶,像清泉一样俯地蔓延,艺术家这样生活,在外桐坞村。

——节选自曹增节《艺术地生活在村庄里》

中国美术学院创意产业发展公司、中国美术学院色彩研究所、中国美术学院风景建筑设计研究院联合团队

项目负责人:宋建明

主创人员:余伟忠、俞坚、吴碧波、翟音、余丁宗、王宗院、骆骏、王俊、李涛

统稿:叶菁

外桐坞风景图 /

杭州低碳科技城 //

杭州市钱江科技城总体策划 ///

Low-Carbon and Technology Town of Hangzhou// Overall Planning for Hangzhou Qianjiang Science and Technology Town///

杭州钱江经济开发区直属于杭州市人民政府，2003年10月奠基，2006年3月经省政府批准设立，2006年4月17日，国家发改委公告核准为省级开发区。开发区位于杭州市北部，南临杭州市副城临平，北依京杭大运河，西临著名的风景区超山、丁山湖湿地和塘栖古镇，通过秋石快速路到杭州主城区仅需30分钟车程。2009年2月被规划为“杭州钱江科技城”，正式纳入杭州城市发展体系。作为杭州市重点打造的北部科技新城，钱江经济开发区已经为实现跨越式发展积聚了“资本”和实力，正站在科学发展、加快发展的关键转型期。

杭州钱江科技城总体策划的核心诉求是以品牌战略引领，带动钱江科技城区域经济社会整体发展。中国美术学院与杭州市发展研究中心组成联合团队，对钱江科技城进行总体研究，针对杭州钱江科技城“活力创智谷、低碳科技城、生态宜居地”

的总体功能定位以及“节能环保产业、健康产业、现代服务业”为主的产业布局基础，课题组认为科技城核心价值观的提炼、城市品牌的形象体现是首要解决的问题，进而研究城市品牌与城市产业、城市生活的关联融合，并对城市品牌的传播载体进行研究，从而多维度地整合营销。因此，总体的研究思路围绕品牌建设、产业分析、传播策略和城市美学四方面展开。此研究思路实现了三个有机融合，即品牌营销与城市设计有机融合、品牌营销与城市产业有机融合、品牌营销与城市生活有机融合。

一、城市品牌定位——“杭州低碳科技城”与“幸福创业城”

凯文·莱思·凯勒《战略品牌管理》中提到：“像产品和人一样，地理位置或某一空间区域也可以成为品牌。城市与一般商品相比，其品牌具有地

域性和复杂性的特点，是承载该城市居住地人员及外来人员的巨大空间。”课题组将钱江科技城的城市品牌定位为“杭州低碳科技城”（昵称为“杭州绿谷”），并将“幸福创业城”作为钱江科技城未来发展的总体品牌战略目标。

“低碳”是钱江科技城最核心的品牌要素。突出“低碳”，涵盖低碳产业、低碳建筑、低碳生活、低碳环境、低碳社会、低碳文明六位一体。低碳的外化表现是“绿色”，城中的人们处处可见优美宜人的自然风光，享受着怀山柔水、城景共融的生态环境；内在素养是“低碳、环保、创新”的人文精神和发展理念。同时，低碳城是在杭州层面的，钱江科技城无论是城市品牌定位还是未来发展理念都紧紧依托并融入整个杭州区域发展大势，充分体现杭州特色和杭州精神。形态突出“城”，是一个产城融合的概念，强调建城与造区两轮驱动、互为支撑。

“杭州低碳科技城”城市品牌定位既立足于钱江科技城现有的品牌资源优势，立足“低碳”，同时也要满足城中居民生产和生活方方面面的需要，是人们安居创业的幸福地。因此，“幸福创业城”的概念应运而生。幸福既是一种主观感受，也是一种客观存在，是品质生活与和谐创业的理念升华。“幸福创业城”崇尚创新、体验和包容，面向未来发展，强调产业与生活、活力与祥和的有机融合，既展现了科技城产业发展的气象，也描绘了未来城市生活的美景，是一个建区造城双核驱动、有机统一的概念，也是一个创业与生活完美结合、和谐发展的概念。

二、产业与政策研究

钱江科技城已初步形成了以太阳能光伏、半导体照明、节能环保、新材料、婴童和服务外包等为支撑的绿色低碳产业的发展基础，但产业集聚度

钱江科技城道路景观 //

不高,特色主导产业欠明晰,对比其他园区有“同质化”趋向,产学研结合不够。

钱江科技城提出以高端装备制造、节能环保和新能源等三大战略性新兴产业为引领,以现代服务业为支撑,以新一代信息技术产业为重点,以都市型“机会产业”为补充,大力构建“3+3”特色产业发展体系。根据上述构想,本案建议钱江科技城立足已有产业优势,把握时代发展大势,打造高端装备制造业集聚区、节能环保产业示范区、现代服务业主力区和全省海水综合利用示范基地、具有自主知识产权新能源产业制造基地、沪杭产业合作基地等“三区三基地”,加快构建区域现代产业体系。

三、品牌传播策略

钱江科技城最首要的传播状况是,在工作传播和人际传播中,“杭州钱江科技城”与“杭州钱江经济开发区”使用并行。其中,在表达区域信息时,

更多地运用了“钱江经济开发区”,在表达房产信息与广告软文时,主要运用“钱江科技城”。在对高校学生进行调研后,发现学生们对科技城中产业性质的“科技性”做出准确假设,而对科技城的地理位置、空间距离和区域面积做出错误假设。总体来看,钱江科技城的社会知晓度较低,名称误解率高,地理位置识别度较低;虽然其内部基础VI设计完整,但主标识对区位传达有误导性。

面对该地的主要传播难点,课题组认为该区域可打破常规思路,放置一些新奇、科技含量高的城市家具,或者在城区内绘制一条中国最大的3D步行街,以凸显城市的新锐感和未来感,也会成为演绎城市风情的传播议题。或者可以根据杭州未来的城市定位在高新技术、电子商务、金融服务、旅游观展、文化创意领域进行多元化产业布局 and 招商。既满足城市功能,又解决产业特色难题,更获得独特的区块价值。这与在主城区对比的历史文化名城的深切体验不同,在这里体验的

是一个浓缩幸福和谐杭州特质的新型城市化观展区和一个感受东方品质之城的都市经济圈体验区。此外,也可在城区内直接使用入驻企业研制、生产的环保性、高科技性的产品作为城市公共设施,这一应用符合政府、企业、城民、大众的整体需求,具有良好的传播价值。

四、城市美学导则

钱江科技城的城市美学研究从“杭州低碳科技城”城市品牌的主题概念导入,做整体化、系统化的概念设计。以城市色彩为基础,以建筑景观为特色,以公共艺术为亮点,以城市家具为窗口,达到城市色彩设计科学化,建筑景观设计生态化,公共艺术设计互动化,城市家具设计特色化,导视信息设计准确化。营造休闲时尚、低碳智能、现代科技的生态美城。

1. 城市色彩——西暖东冷、淡彩典雅

钱江科技城东工西居的整体城市布局,必然会以

生态长廊为分界线形成鲜明的城市颜色布局。经过对钱江科技城自然风貌,人文形态,建筑规律,以及“活力创智谷,低碳科技城,生态宜居地”为意向的色彩归纳分析,与杭州的“水墨淡彩”城市色彩基调相协调,特归纳挑拣出适合杭州钱江科技城的城市色彩意向——“西暖东冷、淡彩典雅”。

2. 建筑景观与公共艺术

建筑规划遵循“以城市色彩规划为依据,以低碳绿色理念为宗旨,以人性化设计为着眼点,以整体功能体现为目的”的设计理念,秉持可持续性 with 绿色建筑的设计原则,倡导具有人文、科技、未来、低碳、节能特征的建筑形态。

景观规划的总体目标是“回归自然、延续文脉、营造慢生活”,力求营造一种现代都市繁华与大自然生态融为一体的独特氛围,塑造绿色、生态、和谐的城市空间形象,展示自然、轻松、大气并富有文化气息的景观风格。

1		
2	3	4

公共艺术规划围绕钱江科技城的产业、人文等区域现状特点，确定文化与经济、地域与产业、科技与创新相融合的多元化城市雕塑设计理念。根据钱江科技城现有的自然景观与人文景观，对现有基地的山、河、湖和现存绿地片区经过修复、还原、再生等营造方式与周边建成区之间形成自然融合的关系，达到在喧闹的城市中感受自然的宁静与清新，生活的轻松与闲适，感受“不出城廓而有林泉之趣，身居闹市不失山林之隐”的意境。本案从城市主要景观道路节点、口袋公园、城区主干道、城区主要景观生态区等空间载体，以点、线、面的空间归纳方式进行景观主题与意向的规划，架构钱江科技城综合景观控制体系，阐述钱江科技城各个景观片区特征、类型与要素，其中对西太平洋公园、中心湖公园、皇国山公园景观设计进行重点分析与引导。

3. 城市家具

城市家具的设计引导围绕三个方面为依据而展开。首先，城市家具的设计以美学造型为基础。城市家具的设计首先从造型与色彩上遵循城市形象的整体定位，家具的整体风格与造型语言基于城市的总体外在形象特征和内在精神气质，简洁、大气、精致。

其次，以人性化设计为根本。如何更好的为人服务，是未来城市家具设计的主要研究方向之一，人性化一方面要求城市家具的功能设置更加合理化、集约化与复合化，另一方面也是低碳的宗旨所向。

最后，以新能源技术为亮点。随着科技的进步，低碳环保的技术手段也越发成熟，尤其是在城市

家具上，如太阳能、LED 等都已经广泛使用。作为“低碳城”的公共设施，自然应该首先考虑新技术和新能源的利用，也只有新的环保技术的使用，才能真正响应“低碳”的城市品牌，为城市品牌做形象营销。

五、结语

一个城市或地区的建设，是一个动态持续的过程，往往是几代人共同作用的结果，在以往的城市建设中，更过的考虑城市功能性的问题，特别是经济高速发展的近几十年，对城市审美上忽视，造成“千城一面”的尴尬现状，即使是设计行业蓬勃发展的当下，对城市美学形态上的重新塑造，也往往是局部点状性的改观，很难作用到整体的城市形象。

城市美学的概念性规划、城区的品牌定位、产业与政策研究、品牌传播均作为本次整体策划的一部分，是共同研究思考的成果。尤其是城市美学的整体概念性设计，在解读和研究上位规划的前提下，从整体的美学目标与营造策略上作宏观上的引导，为城市的后续建设者和设计师提供城市微观美学形态上的建议与控制导则，描绘一个理念和目标上的高度统一的整体形象蓝图，使得城市色彩、建筑景观、公共艺术、城市家具等最终形象能合而不同，各有精彩。

中国美术学院创意产业发展公司、杭州市发展研究中心联合团队
统稿：叶菁、陈春

1. 钱江科技城 / 道路景观实景图 //

2. 公共艺术-《科技律动》/ 科技与旋律，将具有科技性的元素与具柔美的线条相结合，不锈钢材质与周围的环境、建筑、景观与人文形成视觉互动，使人在不同的视角都能感受科技与环境的柔美结合 //

3. 城市家具 / 城市窨井盖概念方案与城市导视系统结合，合理利用城市公共空间，美化环境，体现了低碳的理念 //

4. 城市家具 / 书报综合服务亭采用太阳能采集电源，体现低碳环保的理念 //

文化新城 美丽之江 // 浙江文化城策划 ///

New City of Culture Making a Beautiful Zhijiang District// Planning for Zhejiang Cultural City///

文化，正越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉。2011年10月18日，党的十七届六中全会开启了文化大发展大繁荣的新征程。

浙江省自古人文荟萃，积淀和传承了底蕴深厚的文化传统。为贯彻落实浙江省委十二届十次全会精神，加快发展浙江省文化产业，省委省政府提出建设浙江文化城项目。该项目的建设将进一步推动浙江省文化、经济、社会全面发展，不断满足人民群众精神文化需求。

“之江”，又称浙江，因其曲折如“之”字而得名，它自西向东、浩浩荡荡，汇江山之水、并金华衢州支流，经富春江入钱塘，到此骤然拐弯、三折后奔流入海。这段天赋的曲折水道不但造就了气势壮阔、冠绝古今的钱江大潮，还与风景秀丽的西湖隔山呼应，联袂书写了一个写意的“之”字。之江旅游度假区贯彻杭州市委、市政府“坚定不移地加快度假区发展，坚定不移地建设之江新城”的精神，积极打造美丽幸福的首善之区，将依托之江地区的建设，针对浙江文化城项目落户之江提出申报。中国美术学院配合之江区管委会，共同参与浙江文化城的策划工作。

一、浙江省文化城项目

浙江文化城以建设大型文化综合体为目标，培育

打造“一个广场”、“九个特色文化街区”、“九大主题文化公园”，形成公共服务中心平台、教学研究、创作生产、展示营销、文化休闲体验、生活配套六大功能区块。

浙江文化城涵盖创意、研发、教育培训；生产、营销、会展；娱乐、休闲、旅游、消费等产业环节，汇集影视动漫、新闻出版、演艺娱乐、创意设计、工艺美术等各个产业门类，将建设成为我省设施最完备、功能最齐全、产业最高端、服务最高效、辐射带动广泛的文化区域。

浙江文化城将成为我省历史文化遗产保护传承的重要基地，时代文化发展创新的重要策源地，我省文化走出去、提升浙江文化影响力的重要窗口，中国最具实力和竞争力的文化产业综合发展示范平台。

二、之江地区的优势解读

浙江的文化发展离不开“母亲河”钱塘江，之江地区地处钱塘江流域，拥有独特的区位优势，在这里打造浙江文化发展的高地和示范区，前景非常广阔。西湖区作为浙江省政治、经济、文化中心，文创产业一直处于全省领先的地位，其文化创意产业的比重在全省数一数二，更有中国美术学院为西湖区提供人才和智力支撑。因此，之江地区具有申报的条件和优势。

浙江文化城核心区效果图 /

西湖区是杭州市六大老城区之一,一直以来是省委、省政府所在地,也是杭州市政治、文化中心,是全省文化交流、展示的重要窗口。

之江旅游度假区单元核心片区、转塘集镇单元范围内主要道路建设基本完成,双浦新区、龙坞旅游综合体的路网建设全面推进,既符合具有平台落地所需的支撑服务功能,又具备了良好的发展和提升空间。

之江新城三面环山、一面临钱塘江,西湖风景区、龙坞风景区、灵山风景区、大清谷景区等景区相连,自然环境要素多样,是名副其实的“山水新城”,“生态新城”。

自秦代建城以后,之江地区一直是沿钱塘江北岸西去、南行的交通必经“廊道”。秦始皇嬴政,是第一位与之江地区联系在一起的杰出人物,在之江地区留下踪迹与诗文作品的历史著名人物有谢灵运、孟浩然、白居易、范仲淹、赵抃、苏轼、陆游、杨万里、朱熹等,堪称是“浙江文化”得天独厚的“载体”与“缩影”。

浙江大学、中国美术学院、浙江工业大学之江学院等院校都坐落于之江旅游度假区,为文化城的打造提供创新智力资源和人才资源。

随着度假区产业项目的不断发展,形成了“强三高二精一”产业格局。区域内已经形成以文化创意、休闲旅游和高新技术为主导的富有之江特色的“1+3”现代产业体系。之江旅游度假区拥有宋城、西湖高尔夫、华庭云栖度假酒店、玫瑰园度假酒店、阳明谷希尔度假酒店等一批旅游休闲

项目,九溪玫瑰园、南都高尔夫、阳明谷等一批休闲度假单元品牌,以生态、拓展为主题的白龙潭、大清谷等旅游项目,以特色村落、风情小镇著称的外桐坞、大清村,以及正在有序推进的极地海洋公园项目、龙坞旅游综合体等一批具有规模的投资旅游项目。

之江地区现有的常住人口为18.3万人(含常住流动人口),保证了商务配套的迅速进驻和运营;每年340多万人次的旅游人口为文化项目带来了巨大的市场空间,大大丰富了文化城的辐射人群,中国美术学院、浙江大学之江校区、浙江工业大学之江学院的师生总量达15000人左右,支撑了大项目的市场需求及人力资源。

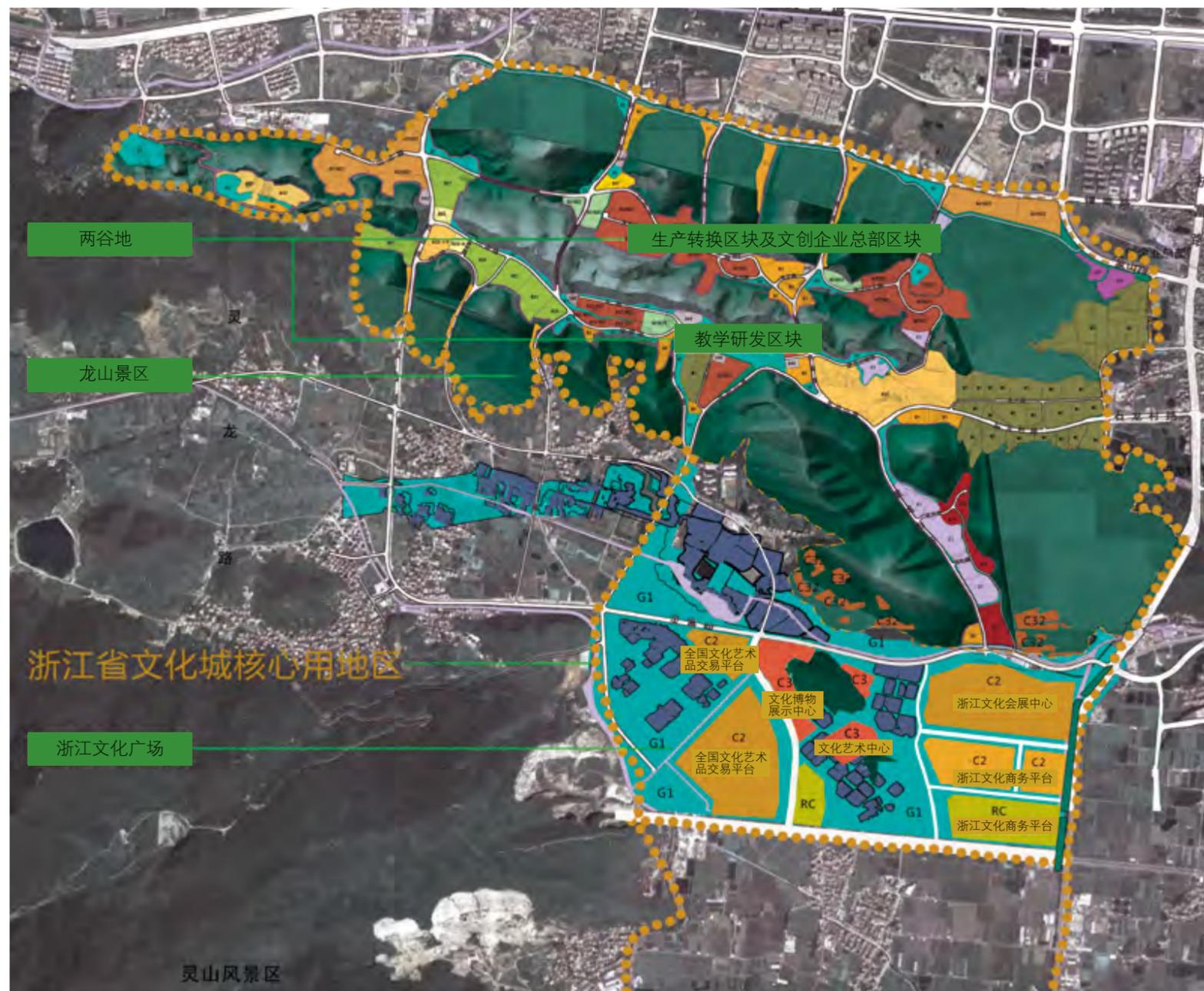
之江集聚文创类企业1150家,文创从业人员达到1万多人,中国美术学院国家大学科技园落户之江旅游度假区。

西湖区委、区政府及之江旅游度假区党工委、管委会高度重视“浙江文化城”项目,专门成立了区委、区政府主要领导领衔的领导小组及相关专题工作组先后召开三次专题会议专题商讨项目前期、策划及落地等有关问题,申报方案五易其稿。

三、目标与定位

“浙江文化城”将建设为集文化、生活、休闲、生态、产业为一体,文化设施完善、功能配套齐全、国际领先、国内一流的文化与产业综合体,成为优质高效的全国文化发展示范区。

浙江文化城是国家发展进入到新的时期的城市新

发展模式的探索，是文化与生活、休闲、生态、产业的全新融合。城市广场、产业区块、文化公园、博物馆”有机结合。集文化展示、文化创意、文化生产、文化交易、文化生活、文化教育、文化休闲、文化旅游为一体的新一代文化城市综合体。以“特色山水构建独特空间环境”的手法，“核心项目带动产业链发展”的机制，创建中国最具特色，体现中国最新文化形象，拉动浙江文化产业总体发展的文化新城。

四、空间结构与布局

以环龙山周边及向南拓展形成核心区，总面积10平方公里，向外辐射至之江地区，与沿江绿化休闲带和长安沙岛结合为一体，作为“浙江文化城”的支撑配套区。

核心区以龙山为中心，形成北山南水一广场两谷地一景区格局，向外以放射状七轴延伸至之字形沿江绿带和长安沙岛，以“七轴、一带、一岛”呈现凤凰展翅之势，形成“环龙携凤、浙江腾飞”的空间格局。

核心区为“一广场、两谷地、一景区”。一广场指浙江文化广场，包含会展中心、文化艺术中心、博物馆中心三个中心，以及浙江商务平台、交易平台两个平台。两谷地指石龙山南谷和石龙山北谷。石龙山南谷，教学研发区块，形成文化教育科研集群、文化产业研发集群两大集群；石龙山北谷，生产转化区块及文创企业总部区块，形成四大产业基地，即影视动漫基地、影视后期制作基地、创意设计基地、工艺美术基地。一景区指龙山景区。该区域将以2.5公里长的石龙山矿山遗址山壁为核心，建设艺术长廊公园，展示石头

经济工业遗址，并结合当代艺术手段，进行投影、装置等艺术演示。

支撑配套区指“七轴、一带、一岛”。七轴指创意产业轴、科幻动漫轴、会展轴、商务轴、浙江文化展示轴、旅游休闲轴、发展轴。一带指24.3公里的沿江生态带，融入“生态环境与人文文化”结合理念，结合美丽乡村建设，形成文化休闲观光带。一岛指长安沙岛，充分发挥长安沙岛地域特色优势，挖掘历史人文要素，建设长安沙生态休闲文创岛。

浙江文化城将重点打造国际文化论坛、浙江艺术节、浙江文化创意产业博览会的“一节一会一论坛”核心活动。打造“月月文化、文化四季”主题文化品牌活动，每月选取一个主题，安排一项中小型文化主题活动，每季度安排一项大型文化活动。

五、结语

在构建之江地区文化大平台，建设之江生态型文化新城的契机下，之江地区申报“浙江文化城”，这一项任务在之江旅游度假区、西湖区和中国美术学院共同努力下，顺利完成申报，并在实践中结合新农村建设，大力发展之江地区的文化产业，继续发挥之江地区在全省文化创意产业领域的排头兵作用，为全省文化创意产业的进一步发展作出应有的贡献。

中国美术学院研究创作处、中国美术学院创意产业发展公司联合团队
项目负责人：宋建明
主创人员：俞坚、李凯生、余伟忠、邢志强、蔡俊、叶菁
统稿：叶菁

浙江文化城辐射区域结构图 /

Urban-Rural Practice/

Programming for Urban-Rural//

The Great Manner of Qin Dynasty The NO.1 Imperial Capital///Reconstruction
Programming of Old Downtown in Xianyang City ///
Oriental Creation Qianyi Grand View///Conceptual Programming of Qianyi Grand
View of Wuming County in Nanning City////
International Art Island///Programming on Cultural Revitalization of Gulangyu in
Xiamen City////
Charming Salt City Colorful Zigong///The Systematic Conceptual Programming on
City Visual Image of Zigong////
“Gate to Shandong” Nearby Qilu Avenue///Programming for New City of
Zaozhuang////
Mandala City///Programming and Design for Tibetan Cultural Expo Park in Lhasa
A Shangri-La The Creative Life///The Detailed Programming on Construction of
Nanxi River Cultural Park in Wenzhou////
A Tourist Complex in the Scenic Area///The Detailed Programming on Construction
of Fengguxi Plot by Nanxi River in Wenzhou////
Ink Painting on Porcelain Inheritance and Innovation///Programming and Design
on Urban Aesthetics for Cixi Cultural Business District////

城乡实践篇 /

城乡规划 //

大秦气度 第一帝都 /// 咸阳市中心城区旧城改造规划
东方造物 千艺大观 /// 南宁市武鸣千艺大观概念规划
国际艺术之岛 /// 厦门市鼓浪屿文化振兴规划
魅力盐都 多彩自贡 /// 自贡市城市视觉形象系统概念规划
齐鲁之门 大道相生 /// 枣庄市枣庄新城城市规划
曼陀罗城 /// 西藏拉萨藏艺文博园规划设计
世外桃源 创意生活 /// 温州市楠溪江文化园修建性详细规划
风景名胜区中的旅游综合体 /// 温州市楠溪江枫孤溪地块修建性详细规划
水墨瓷韵 承慈拓新 /// 慈溪市文化商务区城市美学规划与设计

大秦气度 第一帝都 // 咸阳市中心城区旧城改造规划 ///

The Great Manner of Qin Dynasty The NO.1 Imperial Capital// Reconstruction Programming of Old Downtown in Xianyang City///

一、项目背景

咸阳地处“八百里秦川”腹地，是我国中原地区通往大西北的要冲，位于关中平原中部，渭河北岸，九嵛山之南，因山南水北俱为阳，故名咸阳。中国美术学院与浙江大学共同组成规划编制单位，进行咸阳市中心城区旧城改造规划。规划紧紧围绕建设西安（咸阳）国际大都市的目标，突出精致、宜居、人文、和谐的城市旧城改造理念，统筹产业布局、城市景观布局、历史文化空间布局，改善人居环境，弘扬传统建筑文化，提高城区环境品质，进一步增强城市综合竞争力。

咸阳旧城改造总体规划范围有两个层次：第一层次为咸阳市中心城区，范围为东起福银高速、西至咸平路、南起西宝高速、北至北环路，面积约70平方公里；第二层次为老城区，范围为文林路以南、渭河以北、彩虹二路以东、朝阳四路以西，面积约30平方公里。

二、规划理念

本次规划以“追大秦风韵，享天下至尊；展当代风情，建宜人之都”为理念，力求营造“中国第一帝都”气氛，展示现代时尚都市风情。树立咸阳在大西安和中国的独特文化形象，以文化自信、文化自信引领咸阳主城创新发展。以“城市有机更新”理念展开旧城改造，提升生活品质，创新社会管理，注重民生环境，完善业态布局。

依据咸阳“大秦气度，一言九鼎”的城市精神，课题组将咸阳的功能定位为历史文化游览及旅游集散中心，商务商业休闲、中高档居住、行政服务中心，区域重要的经济文化集聚核。

三、城市空间发展规划

旧城改造是指局部或整体地、有步骤地改造和更新老城区的全部物质生活环境，以便从根本上改善其劳动、生活服务和休息等条件。它既反映城市的发展过程，城市空间规划组织以及建筑和社会福利设施的完善过程，又展示物质成果，反映当时的建筑和福利设施状况。

旧城改造是个不间断的过程，取决于城市的发展方向 and 速度。基于咸阳现状，及通过对现有规划的解读，咸阳市是西安—咸阳一体化发展区的核心区域，应以西咸一体化发展为契机，基础设施对接为重点，加速产业优化，加快旧城区改造步伐，打造生态宜居大环境。旧城改造应注重挖掘咸阳悠久的历史文​​化，树立文化品牌意识，同时，应发挥咸阳市的区域交通优势，加强与外部的衔接能力，改善内部交通环境。

通过对咸阳市空间发展结构的梳理，将咸阳中心城区发展战略定位为“西安国际化大都市中心西部核心商业服务区、秦汉历史文化之都、西部重要的旅游休闲商务集聚核心、滨水生态养生城市新天地”。以咸阳市“三城、两带、绿水相间”的整体空间发展结构为指导依据，建立中心城区“一心、一带、九城、四口”的城市空间格局。

“一心”指的是城市商业中心，位于咸阳市人民路与乐育路交汇的十字区域，形成咸阳商业经贸中心，通过以点带面的方式带动咸阳的经济发展。

“一带”指的是在渭河北岸的渭滨公园形成一处集文化观赏、休闲娱乐、康体健身等功能于一体的综合型景观带。景观带着重体现在清渭楼广场、古渡遗址博物馆、风雨廊桥、秦·六国宫、统一广场、渭滨新天地、城市阳台等滨河主体景观。

咸阳夜景鸟瞰效果图 /

1. 清渭楼广场

清渭楼坐落于咸阳湖畔，始建于秦代，具有两千多年历史，有诗云“咸阳有清渭楼，一市之徽也；犹如北京有天安门，一国之徽也”，清渭楼之于咸阳，就如同天安门之于北京。清渭楼广场以清渭楼为主体建筑，占地面积80亩。该楼可以公共艺术的形式，利用水幕电影、多媒体投影，动态展示清渭楼的历史、现在与未来，使其成为咸阳市公共性的高品质、艺术化、现代感强的大型实体多媒体影像秀。

2. 古渡广场

据咸阳地方志记载，“咸阳古渡”有“秦中第一渡”之称，是古长安通往西北、西南的咽喉要道，处于十分重要的地理位置。因为古代的渭河渡口大都依桥而设，以取地利和桥梁之不足。渭河上最大的几个官方渡口都是依渭河三桥而建的。而今天的古渡广场主体已具雏形，恢复古渡码头与咸阳湖中的小岛形成联系，同时可以进行摆渡的水上休闲活动，北岸边的大型音乐喷泉通过千变万化的喷泉造型，在炫丽灯光和音乐的节奏中“翩翩起舞”，吸引着市民和游客们的驻足。

3. 风雨廊桥

从咸阳博物馆向咸阳湖南岸修建南北长约700米的“风雨廊桥”，一层承担南北两岸大量行人和非机动车的交通流量，二层走廊为休闲茶室。风雨廊桥的设计将与北岸新城形成有机的联系，并形成小气候的滨河休闲外滩，不仅是渭河北两岸的交通休闲纽带，将南北两岸居民的生活、休憩融为一体，也是城市文明建设不可或缺的一部分。

4. 秦·六国宫

秦·六国宫位于统一广场东侧，紧靠渭阳路，占地约90亩。主体建筑为一至二层的古建筑群，地下将形成大型地下停车库。秦·六国宫采用泛光照射、广告灯彩、广场照明及建筑灯饰，巨型LED屏幕等，各类灯光五彩斑斓，将成为咸阳夜景中的明珠。

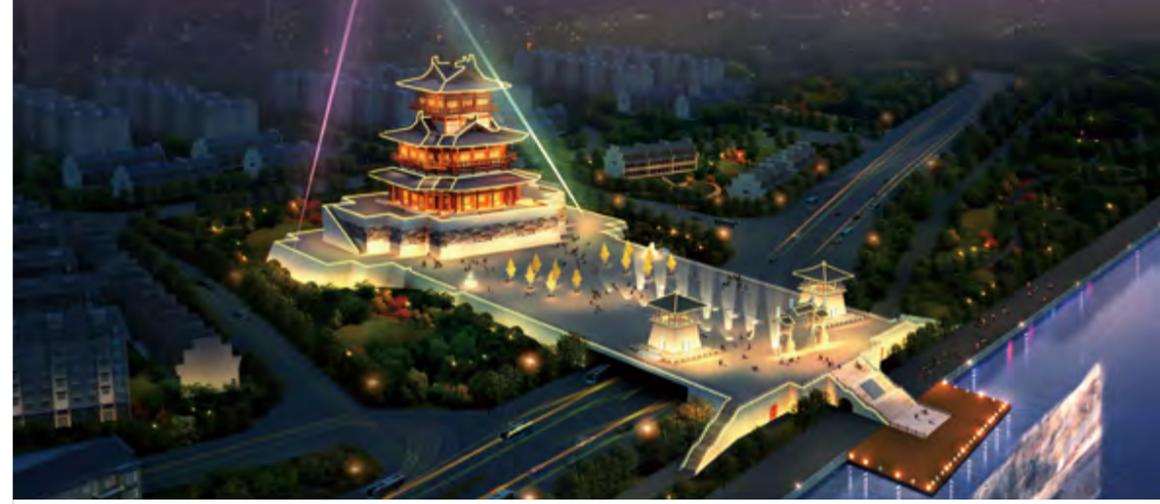
5. 渭滨新天地

渭滨新天地将处于渭河沿岸，由原渭滨公园改造。渭滨公园内以自然园林布局为主，设文化娱乐区、动物观赏区和休息区，总面积420余亩，其中水面98.7亩，绿化覆盖率达到92%，素有渭水之滨绿色明珠之称，在这个基础设施较好的公园植入新天地的概念，让这颗渭水之滨的绿色明珠真正散发独特的光芒。

整个渭滨新天地隐于庭院园林之中，建筑间是茂密的树木和精致花园，以及别致的小径，抬眼可见咸阳湖，风景优势明显。这里将被打造成知名的休闲场所和成为潮人、时尚达人、小资白领的时尚聚集地，云集世界著名的咖啡馆、会所、餐厅等门店，承载时尚派对、音乐演出等时尚活动，吸引名人、媒体的支持，成为咸阳炙手可热的时尚标杆，树立渭滨新天地品牌效应。

“九城”即明清九城门。咸阳作为第一帝都，是人们追溯历史、展望未来的源泉之地，因此历史文物保护的重要性不言而喻。本次设计通过恢复古城大格局，呈现咸阳帝都风貌，九大城门如果条件具备就以恢复原貌门楼的形式为主，条件不具备则将在遗址上以城市碎片或者碑、雕塑的形式刻画。以“一楼一匾一联一碑”为设计理念，在咸阳老城区核心地段实现文化记忆恢复。

1	1. 清渭楼广场 /
2	2. 风雨廊桥效果图
3	3. 秦·六国宫 /
4	4. 城市北入口效果图 /

“四门”指的是四个入城口，对咸阳市东南西北四个入城口进行统一设计，使咸阳城区形成一个围合，分别以“鼎、诚、秦、和”为设计主题，通过入口文化提升城市形象，旨在突出咸阳是一座“诚信祥和、一言九鼎、秦文化发祥地”的魅力之城，展现咸阳第一帝都的氛围。

四、街道有机更新

街道有机更新是按照街道内在的发展规律，顺应街道之肌理，在可持续发展的基础上，探求街道的更新与发展，其中以咸阳市人民路、北平街、新兴路和中山街为主要设计对象。

人民路是咸阳标志性的街道，东西走向，横跨秦都区 and 渭城区两区。人民路的定位为人文艺术大街（人民西路）、品质生活大街（人民中路）。以

时尚简洁为设计风格，进行沿街商铺统一立面整治，墙体整体色调调整为浅米色，配垂直绿化，室内与室外合理设置，对非机动车隔离植物带进行彩化设计，打造浓厚金融商务氛围，打造绿色可持续发展的城市环境。

北平街是咸阳的老街，位于明清保护圈的核心位置，拥有深厚的明清历史文化底蕴，将北平街定位为美食特色街。以咖啡色为统一色调，将北平街入口的空间作为饮食平台，供人们自由选择室内或室外就餐。空调机箱的机槽统一采用木材材质，提高沿街的观赏性。遵循特色美食街的定位，规模性调整经营业态，形成浓厚的餐饮气氛。北平街的有机更新能更好地带动咸阳的一日游，促进咸阳新兴的旅游美食产业的发展，成为咸阳最具特色的风景线。

新兴路美食街是北平街向北的延伸段，建筑风格完全是90年代中后期风格，个性不明显。通过外立面木质围栏的分割，柔化建筑呆板的感觉。对店铺门头统一处理，更具市场规范。店铺存在高差的地方设计台阶和花坛相间隔，提高城市绿化率，沿路设置移动花箱，打造生态咸阳。

中山街位于明清文化街的核心位置，是咸阳向外展示地域文化的最主要窗口，此街定位为“西部明清第一街”。立面整治主要以恢复老城风格为主，街道的铺装全面换成青石板，业态布置以书法、绘画等极具文化气息的产业为主。

五、城市民生

公园是市民休闲、运动、娱乐的重要场所，也是展示城市生态绿色的重要载体。在整体的规划中，

我们设置了各种形式的公园，包括绿地广场、城市公园、生态商业公园等，在城市的各个角落考虑民生的需求，其中口袋公园的设置十分丰富。口袋公园也称袖珍公园，指规模很小的城市开放空间，常呈斑块状散落或隐藏在城市结构中，为当地居民服务。咸阳城中的各种小型绿地、小公园、街心花园、社区小型运动场所等都是常见的口袋公园。由于口袋公园选址灵活、面积小、离散型分布，能见缝插针地大量出现在城市中，如规划中的珠泉路路口的三角绿地及文汇路与玉泉路路口的三角绿地，我们在绿地下面设计地下停车位，缓解周边车辆的停车需求，这对于高楼云集的城市而言犹如沙漠中的绿洲，能够在很大程度上美化城市环境，同时在一定程度上解决城市中心区人们对公园的需求。

在咸阳市陇海铁路与迎宾大道交叉口的东北角，规划咸阳国际会展城，并设置市民中心，区域内包括中央公园、会展中心、高档住宅区、商业综合体及五星级酒店，这个区域将成为未来新城的核心服务带。

除此之外，分等级设置公共停车场也是本次规划的一大特色。充分利用城市绿地、公园、广场、城市商业综合体等大型建设项目的地下空间建设区级停车场库，在生活性次干路及部分支路设置路边临时停车位，尤其在部门路段的高铁桥墩下，增加城市立体车位，充分利用城市立体空间，优化城市环境并解决停车难问题。

六、结语

城市的有机更新过程应像生物有机体的生长过程，不断地去掉旧的部分，生长出新的内容，但这种新的组织应具有原有结构的特征。咸阳市中心城区旧城改造规划遵循咸阳市内在发展的规律，使咸阳本身的城市细胞和城市组织得到了更新，顺应了咸阳市原有的城市肌理。同时，注重生态环境和技术手段，结合了“中国第一帝都”的历史人文因素，将美学和文化融入到改造中去，形成整体的秩序和活力。规划妥善处理目前与将来的关系，提高规划设计质量，使每一片区的发展达到相对的完整性，这样集合无数相对完整性之和，使咸阳市旧城的整体环境得到改善。

中国美术学院创意产业发展公司、浙江大学城乡规划设计研究院有限公司联合团队
项目负责人：曹增节
主创人员：余伟忠、徐国良、李辉、李旭、汤明惠、杜俏声、叶菁
统稿：叶菁 王佳慧

滨河西路鸟瞰图 /

东方造物 千艺大观 // 南宁市武鸣千艺大观概念规划 ///

Oriental Creation Qianyi Grand View// Conceptual Programming of Qianyi Grand View of Wuming County in Nanning City///

千艺大观项目基地位于广西壮族自治区南宁市武鸣县双桥镇，东临南武大道，基地距南宁 16.8 千米、武鸣县城 11 千米，规划面积约 267.32 公顷。该项目以中国造物文明为主题，以展现中国造物文化从石器时代至明清时期的各种物艺文明为核心，构筑教育、展示、购物、体验、度假为一体的中国造物主题区。

一、东方造物，千艺大观

随着全球化和信息化，曾经辉煌的造物文化日渐失落，手工造物技术的多样化慢慢消失，今天的教育缺少动手，生活缺少丰富多彩的品质，社会缺少创新能力。通过这个项目我们提出造物文化，结合水稻文化，重新挖掘古老工艺文化的内涵与魅力，以创意体验的形式，将体验造物与丰富生活结合起来，并培养孩子的创新思维、创造能力，提升生活品质。

南宁作为连接西南、华南，面向东南亚的区域性国际城市，它丰富多彩的历史、多民族文化特色和新的国际化发展的契机，需要各种项目来予以承载和促进。作为亚洲水稻的重要起源地，水稻就是造物的重要一步，水稻文明孕育了东方文明

的重要一脉，也孕育了以那文化为代表的造物文化圈。对于南宁和武鸣而言，通过这个项目的打造，发挥其地域文化，树立独特的城市品牌，增强武鸣、南宁甚至广西的国际影响力和感召力。

以世界造物为背景，以中国造物文化为基础，规划重点展现水稻文明的生态培育土壤，展示那文化的造物习俗，深入地弘扬广西壮族等多民族文化的独特造物风情，向世界展示以水稻文明为特色的东方造物文化的独特风采，以那文化展现为东盟区域国际文化交流的重要纽带，以八桂壮乡的历史、今天和明天的生活品质弘扬为多彩体验。通过教育培训、休闲旅游、创意产业，拉动产业、创造新经济形态。

二、打造世界级东方造物文化最佳山水体验区

以中国造物文化展示和体验为主，以水稻文明作为地域造物文化展示体验和大地景观为特色，将该地打造成为面向东南亚、亚洲和世界的文化普适性交流体验场所。该地将集聚包括中国造物文化博物馆、那文化博物馆、世界水稻文化节、亚洲青少年创意造物大赛四个高点项目，集五彩水

稻体验区、八桂风情特色体验区、七艺体验基地、田园物语集群设计、广西创意设计中心五个亮点项目以及多个活态项目。

中国造物文化博物馆是中国首个造物文化主题博物馆，集参与创作、知识性游览、寓教于乐的新型艺术教育基地。项目具有独创性、高点意识，以学术性、趣味性、现场体验为特征，以新视野观照传统文化。馆藏内容以展现中国造物文化从石器时代至明清时期的各种物艺发展历程为核心，从石器时代、夏商周、秦汉、三国两晋南北朝、隋唐五代、辽宋夏金元到明清，七个时期的中国

造物文化为主轴，自然地参与述说造物史，以多维、多类、交互式展示的形式，通过设置互动与体验式的展品，装饰逼真的场景，辅以声、光、电等技术，营造身临其境的感觉，鼓励体验和参与。

那文化博物馆是以那文化为切入点，集科普教育、收藏研究、文化交流、智性休闲于一体的开放式人文生态博物馆。展示东南亚稻作文化和民俗风情，以关注稻作文明的起源、发展历程为重点，结合参观、展览、体验、互动，稻作纪念品购买、体验稻作，呈现稻作过去与现在的关联，是了解稻作发源以及传播过程、解读东南亚、亚洲稻作

千艺大观概念规划 /
总体鸟瞰图 //

1
2

1. 生活七艺体验馆区效果图 /
2. 天工开物山水立体秀效果图 /

文化圈现象及其成因的重要窗口。同时，汇集、整理、复兴、开发、宣传、抢救濒临灭绝的稻作民间物艺，挖掘与当代生活关联的稻作文化精神内涵。

世界水稻文化节主要包括现代水稻产业发展研讨会、水稻产业技术高峰论坛、稻作与低碳生活国际论坛等形式。以弘扬“稻作文化、促进国际交流”为主题，集中展示中外水稻栽培品种，推动最新水稻理念和高新技术，促进水稻研发机构的交流与合作，倡导“稻为国米”的理念，使之成为展示我国世界水稻栽培产业和稻作文化交流的高端平台。

亚洲青少年创造物大赛是以提高青少年的动手能力、创新能力为关注点，面向亚洲青少年的创意大赛。它为青少年提供了一个培养动手能力的大舞台，融趣味性、观赏性、科普性为一体。同时，它也是一个展示青少年综合动手能力、创造能力、协作能力的平台，增强了青少年对造物技艺的系统了解，提升创意创新技能。

五彩水稻体验区即将整个基地打造为以五彩水稻为主的生态农业景观游乐区，充分依托稻田资源，拥有山野田园原色精致，并有各种趣味性的稻田小品，以游和娱为切入角度，以营造田园式的游乐体验为重点，打造体验式观光旅游，感受自然景观的神奇。

以八桂十二村为主的特色体验区，创新地运用国际旅游休闲的新颖手法，挖掘广西桂地的人文地理景观和历史文化、民俗文化的底蕴，以八桂风情为主题形象展现，以长寿之乡原生态的自然环境为基础，结合广西养生文化，打造以长寿养生为主题的特色村。以追求健康、养生、体验式旅游为切入点，充分依托项目所在的广西丰富强大的长寿养生文化资源，建设以长寿养生为主题的创意村落。内设 SPA、养生馆、中药食疗、健身娱乐等为一体的复合式的、特色的度假村落。

以“衣、食、居、行、用、玩、赏”为角度，营造具有足够吸引力的生活七艺体验基地。从体验式工坊出发，以创新型思路打造现代手工作坊，采用展示、参与、购买等多种多样的形式，以及居住、创作、经营相混合的各种类型，与造物文化的发展共生，形成具有影响的体验式工坊基地。

邀请十位东南亚著名建筑师、设计师，以田园物语为核心主题，结合地域文化特性，以原创性的那文化集群设计，表现丰富多彩的东南亚风情。以建筑的表达形式，结合东南亚地区多元丰富的建筑、人文精神、风俗习性、生活方式，成为“那文化的生活态度”最佳表现载体，形成具有独特田园气质的建筑集群，全面融合建筑艺术与度假休闲方式，从而成为时尚、现代、多元的度假休闲场所。

同时，建设以创意研发为主体的创意产业园，形成广西创意设计中心。内设创意办公工作室、企业商务会所、研发机构等为一体的复合式的、特色的创意产业中心。打造广西创意与世界互相交流的高端平台，以企业、院校、政府多方组成的非营利性机构，促进创意产业化的进程，为创意产业的人才、创意、资本、技术之间建立桥梁。

三、活态项目

以水稻四节、民族集庆、创意市集、天工开物四个主题为核心，展开常态的休闲文化渗透，打造千艺大观丰富多彩的年度节目单。

结合水稻备耕、播种、收获、归仓四个阶段，融民俗博览和民俗体验为一体，打造表现时尚休闲的民俗休闲欢庆节日。形成壮族特色的稻作节日链并以春社节、药王节、尝新节、吃冬节等本地节日为主体，作为水稻四节，把壮族的传统节日

元素和现代体验旅游融合在一起，创造一种民俗文化的全新表现方式。让游客在观赏各种稻作文化的道具、了解少数民族民俗文化之余，可以亲身体验民间稻作文化活动的乐趣。

以八桂壮乡传统节日为载体，以歌、舞、乐的表现手法，将桂地不同类型、不同特点、不同内涵的传统节日以及仍留存于节日当中的传统民俗歌舞，通过重新梳理展现蓬勃的生命力和强烈的感染力，打造一个民俗集庆四季节目单。由于其独特的地理环境和少数民族历史文化背景，八桂之地已成为各种文化汇聚、交融、共生的大舞台，其节日的形式呈现也是丰富多彩、形式多样。使游客在有限的时空中，亲身体验少数民族传统文化与现代旅游巧妙融合后所散发出的诱人芬芳。

利用不同主题的创意活动，营造精彩纷呈的乐活生活。以创意体验工坊的培训、参与和手工作品

的展示、拍卖等活动为主，售卖个人原创手工作品和收藏品的休闲娱乐活动。游客体验亲手制陶、玩蜡雕、手工纺织、手编中国结、制作唐三彩陶版画、做蜡染等，享受手工体验乐趣。

天工开物山水立体秀是以世界造物文化为主题的大型山水立体秀，打造一个高艺术品质的超大视觉空间，以浓厚的历史人文传说和广西秀丽的自然风光为创作源泉，深入挖掘造物文化的古老民间传说、神话，将造物人文历史的代表性元素得以重现，同时借助艺术、高科技手法再造神韵。整场演出，通过动态立体演绎，将造物文化内涵和自然山水浓缩成一场高水准的艺术盛宴。

四、结语

“缤纷千艺、蔚为大观”，以“千艺”为载体，以“大观”为体验，立足于“造物文化”这一世界上独一无二的主题，挖掘中国传统造物文化，以“衣、食、住、行、游、玩、赏”生活七艺为基点，整合东南亚文化的物艺特色和广西八桂壮乡的物艺文化，延续传统工艺脉流，依托壮乡特色与山水优势，围绕“物、艺、俗”的体验，融休闲旅游、体验教育为一体，打造中国独一无二的造物文化体验旅游区，塑造一个中国造物文化的展示重镇、世界水稻文明的体验基地、亚洲那文化圈的交流平台、八桂壮乡生活品质的典范。

中国美术学院千艺大观课题组，浙江大学区域与城市发展中心联合团队

项目负责人：宋建明

主创人员：俞坚、郭继强、周刚、葛鸿雁、姜俐、王俊、朱玲燕、陈敏

统稿：赵姗姗

国际艺术之岛 // 厦门市鼓浪屿文化振兴规划 ///

International Art Island// Programming on Cultural Revitalization of Gulangyu in Xiamen City///

写在前面

要从历史人文的角度领悟一片地域，我们所要做的工作诸多：详细认知那些年代，感触根植于那些语境下的人文情怀，努力认识到它与我们之间的距离，进而实现真知并展现共鸣。与之相伴，真正意义上的文化构建理念正在从我们所提出的关键词语与实在的调研实践、规划策划的相互关系之中取得意义与精确性。对于作为实践主体的这片地域，我们要贡献的是符合于未来发展的历史性的规划方案，在能有效解决当下问题的情况下，我们的各项策划在持续性、专业性、高品质上付出了格外的努力。

在鼓浪屿文化振兴的大背景下，我们一直对鼓浪屿以及闽台文化自身的历史语境与文化成就抱有高度的重视与研究态度，怎样使当地的历史人文、文化艺术自觉同时拥有一个明朗的国际化的未来是我们关心之所在。2009年，在厦门市政府的委托下，中国美术学院开始了对鼓浪屿历史文化环境的全面调研与文化艺术策划，完成了四次重要汇报，通过了近百次的针对鼓浪屿发展定位和策略的会议访谈与实地调研，形成了四部成果汇报，七部资料汇编。现在，由中国美术学院策划实施的鼓浪屿文化振兴规划已进入战略性项目的专项深化阶段。

自接受厦门市发展和改革委员会的委托，至今，在这段并不算短的工作期间，我们得到了厦门市政府的认可与相关部门的支持，以实际工作建立并加深了长期性的战略合作伙伴关系，于今，这集中体现在工作的策划、沟通与开展中，于未来，这更加赋予了鼓浪屿新的可能与生机。

规划总述

鼓浪屿的历史文化特征，主要体现在多元的国际性、地域的城邦性、文化的艺术性、功能的游居性等方面，在中国大陆、海峡两岸、南洋以至世界的历史上，具有独特的特色和作用。然而，今天的鼓浪屿面临着昔日辉煌衰落和大众旅游过载的两难境地。如何振兴鼓浪屿的文化辉煌，不仅是鼓浪屿本身的发展问题，更是厦门城市发展和海西区域发展战略中的重要一步。

面临申报世界文化遗产的历史机遇，鼓浪屿的发展应在慎重保护历史文化环境的前提下，重新延续历史的文脉；注重文化、生活和业态的内涵提升；用文化创意来处理好遗产、旅游、居住三者的关系；恢复鼓浪屿的造血功能来振兴昔日的辉煌。让鼓浪屿面向未来，延续历史、提升内涵，恢复其历史上多元而先锋的文化生产性，发展成为世界知名的国际艺术之岛。

鼓浪屿俯视图 /

由此，文化振兴规划提出了历史延续、注重内涵、公平和谐、多元复合四个原则，并在此基础上，提出了鼓浪屿文化振兴五大策略：

1、人流空间的复合疏解策略。该策略旨在岛内空间平衡发展，提出发展月光经济的时空疏解计划；增设游船码头和多类航线的海上疏解计划；发展对岸和厦门港湾城市其他区域吸引力的岛城联动计划。并针对申遗后将面临的人流控制方式问题，探讨了分区控制人流的可能性，并比较了采用预约制和高票价制的利弊。提出了从厦门市整体形象和大局角度的经济平衡问题。

2、文化传统的内涵提升策略。该策略主要针对鼓浪屿的国际性、艺术性、游居性的历史特征。提出了文化链接集合计划——引入境内外重要艺术商业复合机构营造西洋、南洋、闽南等多种文化复合的岛内艺术文化生态的计划；博物馆整治计划——迁出与鼓浪屿历史文化无关的博物馆、提升重点博物馆的文化体验感，建立社区博物馆的全岛生态博物馆系统的历史文化体验计划；艺术社区提升计划——重点建设鹿礁路片区、龙头路片区和内厝澳片区三个各具特色的艺术社区，以艺术社区项目、艺术客居项目和艺术社区自治管理推进来提升居民文化艺术素质，并妥善解决居住和旅游的矛盾，达到和谐共处和双赢。

3、文化创意的产业培育计划。该策略提出鼓浪屿的创意产业应该结合和提升现有的旅游业发展作为主要方向，提出了情景商业计划——买于鼓浪屿，体验旅游计划——会于鼓浪屿，深度旅游计划——学于鼓浪屿，并提出打造艺术西区，改造建设集体体验式博物馆、艺术学习机构、艺术表演场所和艺术酒店会所等功能于一体的国际化艺

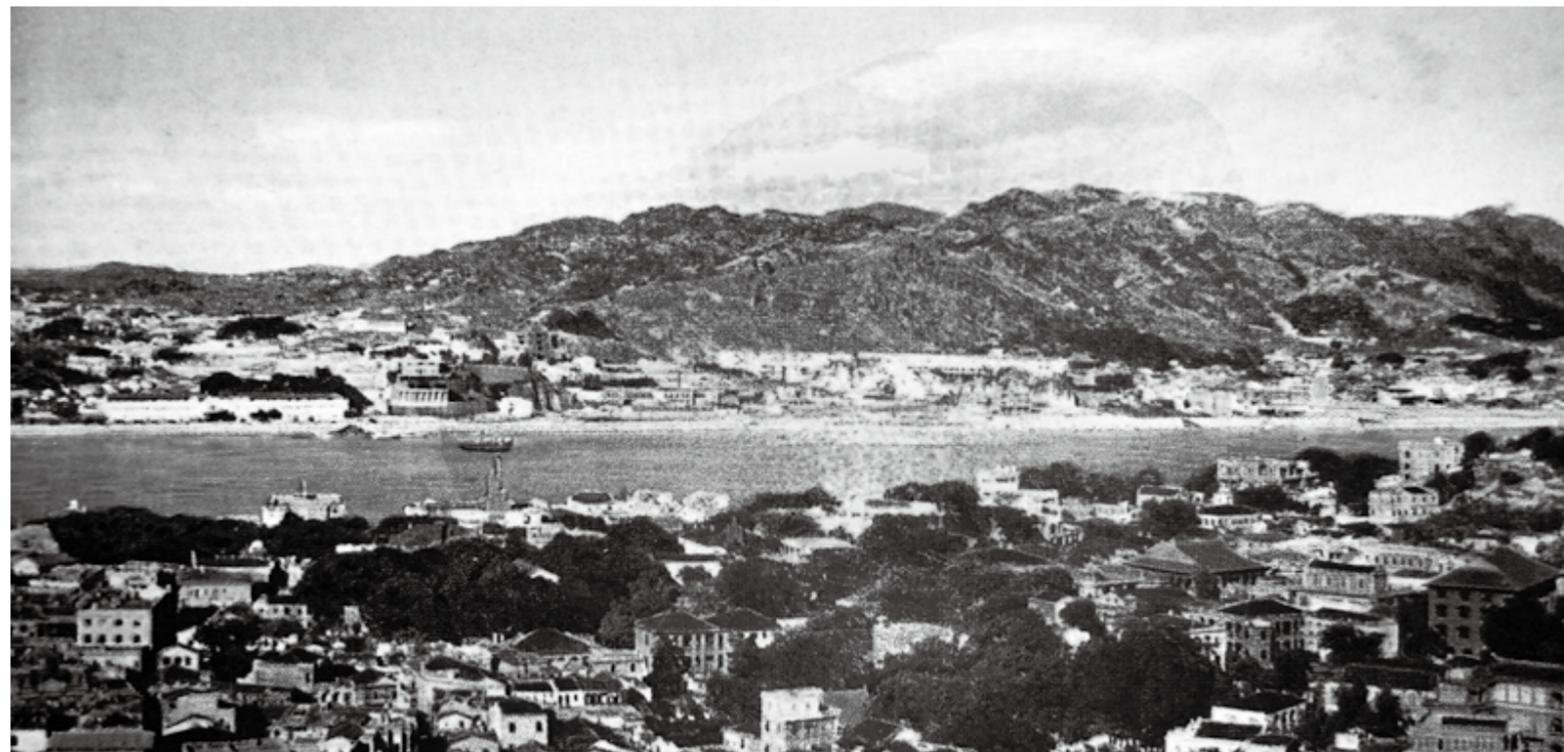
术体验区的计划，成为疏解老区人流，带动产业更新的一个亮点项目，从而整体带动、构筑起鼓浪屿的艺术生活版图。

4、文化遗产的环境保护策略。该策略针对鼓浪屿的辐射地带基本仅集中在旅游景点的花园环境现状，提出鼓浪屿海上花园环境计划；针对部分街区色彩突兀、传统元素沿用不当的建筑色彩现状，提出鼓浪屿色彩规划。在保护鼓浪屿历史遗产风貌的前提下，重点在环境品质和环境和谐上做好文章。

5、文化活动的活态促进策略，提出了鼓浪屿的活动应该是小型化、多样化、特色化、品质化、常态化的原则，并注意与厦门城市的互联互动。在对一年四季各具特色的主题活动规划的基础上提出了一年一度为期一个月的“海市蜃楼·鼓浪屿”厦门国际艺术节重点活动的设想，通过此活动，扩大鼓浪屿的国际影响，吸引国际游客，切实推进鼓浪屿知名国际艺术岛的目标。

针对鼓浪屿文化振兴的策略，计划提出了在操作上的问题，包括行政和公司两套机构，集中空间资源统一规划布局和招商应成为下一步的重要工作。并对中国美术学院鼓浪屿文化艺术研究院的定位和目标，工作机制和工作计划做了规划。它将紧密围绕着鼓浪屿文化振兴规划的实施作为己任，在项目的规划、招商、实施中发挥其优势，并根据项目的进展进行深入项目研究，把基地建设为文化振兴的样板。同时，通过师生的社会服务和实践，为艺术社区的提升，作出积极贡献。

1. 日据时期发行的厦门风光明信片
《由鼓浪屿眺望和平之厦门岛》/
2. 现在的鼓浪屿 /

发展新模式

尽管我们对鼓浪屿的现状已进行过多角度综合性调研，然而，鼓浪屿文化振兴规划的关注点却不停滞于此，鼓浪屿文化振兴规划，重点强调“流变”——即演进的可能性。文化规划不是立足于分割的观点上，现状和历史不能强行分开，对于鼓浪屿，尤其如此。带着思考的意识去回顾历史，就会发现：鼓浪屿历史演进中的每个阶段都包含各自的不同问题、不同时空，以及每个时空之间的比对。每个时代的鼓浪屿也具备不同层面的先锋性。只是这些或多或少地被不同程度地遮蔽了。我们需要审视鼓浪屿历史的框架，寻找鼓浪屿发展的新模式，实现鼓浪屿的文化振兴。

从岛屿的思想灵魂来看，每个岛屿都有自己的灵魂，这是其自身生发性与可能性的源泉。鼓浪屿在历史之初就呈现出的多样性与复合模式：山海共在、华洋共荣、雅俗共生、虚实共存，时至今日，这已然成为一种生活态度——与同样具有开放性、多样性与可能性的艺术的生活理念相互衔接。鼓浪屿在历史的进程中呈现出的内在气息：高端、舒适、雅居，这已然成为孕育文化的优良土壤——与同样具有思想性与包容性的艺术的生活方式相互生发。今天的鼓浪屿，艺术，就是它的灵魂。

从岛屿的人员主体来看，“客居者”一直存在。鼓浪屿的蓬勃发展，也是由于一批批华侨和各界有识之士对鼓浪屿建设的积极参与与贡献，才建立了相对稳定的机制与环境以及逐步建立起的基础设施与硬件系统等等。对以往“客居者”的历史尊重，对现有“客居者”的正确引导，对未来“客居者”的品质吸引，这三点得到程度适当的规划，作为鼓浪屿内在主体的“人”才会得到良性循环，为鼓浪屿在新时代下的发展创造出可以记入史册的人文价值与历史贡献。今天的鼓浪屿，品质，成就它的人文。

综上所述，在艺术与高品质的内在要求下，鼓浪屿将迎来其发展的新模式——“国际艺术之岛”——这一融合了岛屿灵魂与人员主体的历史选择。艺术，将以其特有的感召力唤醒鼓浪屿的文化自觉，构建鼓浪屿的文化生态，迎来真正意义上的文化振兴。

实施框架

相对于战略性项目是实践鼓浪屿发展新模式的斥候，整体实施框架便是鼓浪屿发展新模式的基础构架。文化，从来不是一个简单的符号，对于具有诸种坐标的鼓浪屿，更是如此。其艺术性与文化自觉这二者密不可分。根据鼓浪屿的现状与历史文化特征，我们做出——历史→民生→艺术——的概念区域划分：艺术的生活方式是这个岛屿的灵魂与新鲜血液→艺术的真正生根依托的是民生文化的觉醒与再造→民生文化的独特性的彰显依托的是对岛屿历史感的切身感知。民生文化在此，既是鼓浪屿历史与鼓浪屿文化艺术的过渡，同时也衔接着鼓浪屿的“过去”与“未来”。

1. 以历史感为出发点——核心：鹿礁路片区
鼓浪屿的历史境遇与自身属性，是规划实施的出发点。现有诸多领事馆遗存的鹿礁路片区，在历史感上，是全岛最具厚度与饱和度的片区。鹿礁路片区，将成为首期规划的实施片区。
规划重点：鹿礁路片区、原领事馆
首批项目：原领事馆建筑

2. 以民生为重点——核心：龙头路片区、内厝澳片区
鼓浪屿的民生与社区文化，是规划实施的重难点。拥有龙头路商业街、延平戏院与鼓浪屿市场的龙头路片区，是鼓浪屿民生百业的聚集地，是全岛最具张力与改造难度的片区；内厝澳片区，是鼓浪屿地方性社区文化的集中区，是全岛最具社区

完整度与社区属性的片区将被作为岛屿在社区文化层面上的独特性来构建。

规划重点：龙头路片区、艺术社区

首批项目：龙头路街区、延平戏院与鼓浪屿市场

3. 以艺术为灵魂——核心：艺术西岸

鼓浪屿所需要的新的发展模式在未来势必触及岛屿的灵魂，艺术实施计划是我们规划实施的核心与高点。人流稀少的西岸，将被打造为一个丰富、高端的艺术整合体。这个片区将成为国际艺术交流、展示、体验的综合性艺术区。艺术西岸将成为鼓浪屿的文化艺术高点。

规划重点：艺术西岸

首批项目：燕尾山片区

工作历程与阶段成果

自2009年底至2013年初，在中国美术学院院长许江、副院长宋建明的带领下，学院各学科带头人及院系师生陆续来到鼓浪屿，进行实地考察调研，鼓浪屿文化振兴规划工作自此全面展开：

1. 工作阶段

第一阶段：调研工作阶段——历史文化环境全面梳理 2010年1月—2010年5月

第二阶段：初期工作阶段——发展定位与发展策略探讨 2010年5月—2010年11月

第三阶段：中期工作阶段——关于发展策略的系统工作 2010年11月—2011年3月

第四阶段：战略性项目工作阶段——战略性项目专项深化 2011年3月—2013年1月

2. 四次重要汇报

鼓浪屿文化振兴计划初期汇报

2010年11月5日

美院方简要汇报了基础分析工作，提出鼓浪屿大致发展策略，厦门方就政策、教育、旅游三方面问题提出交换意见。

鼓浪屿文化振兴计划战略性汇报

2010年12月22日

美院方提出鼓浪屿的定位，汇报文化振兴具体的策略计划，厦门方代表作出交换意见，双方对研究院问题进行了深入讨论。

鼓浪屿文化振兴计划中期汇报

2011年3月12日

实施策略汇报、鼓浪屿城市色彩规划汇报、鼓浪屿文化艺术研究院的职能和课题汇报。

1 | 2

1. 许江院长一行考察 /
2. 鼓浪屿文化振兴计划
后期汇报会议 /

• 鼓浪屿基础资料汇编 /

便于查阅和索引的综合性基础资料
鼓浪屿地方百科全书
系统记述其自然、政治、经济、文化、历史、现状

• 鼓浪屿规划策划资料汇编 /

以往对鼓浪屿的规划方案概概，
迅速建立学习、借鉴、研究平台。

• 鼓浪屿环境资源索引体系 /

地毯式搜索方法，建筑与场所两大系统
的对位索引和体系编号

• 鼓浪屿地方现象基础研究 /

以文化、产业、空间的角度进行剖析
直观——鼓浪屿本体现象分析
类比——全球范围可比性案例分析

• 鼓浪屿动态数据库 /

鼓浪屿历史事件分类编号的整理系统，
挖掘鼓浪屿历史价值
经线标注事件年代、内容
纬线标注事件类别以及影响力

• 鼓浪屿历史时空轴 /

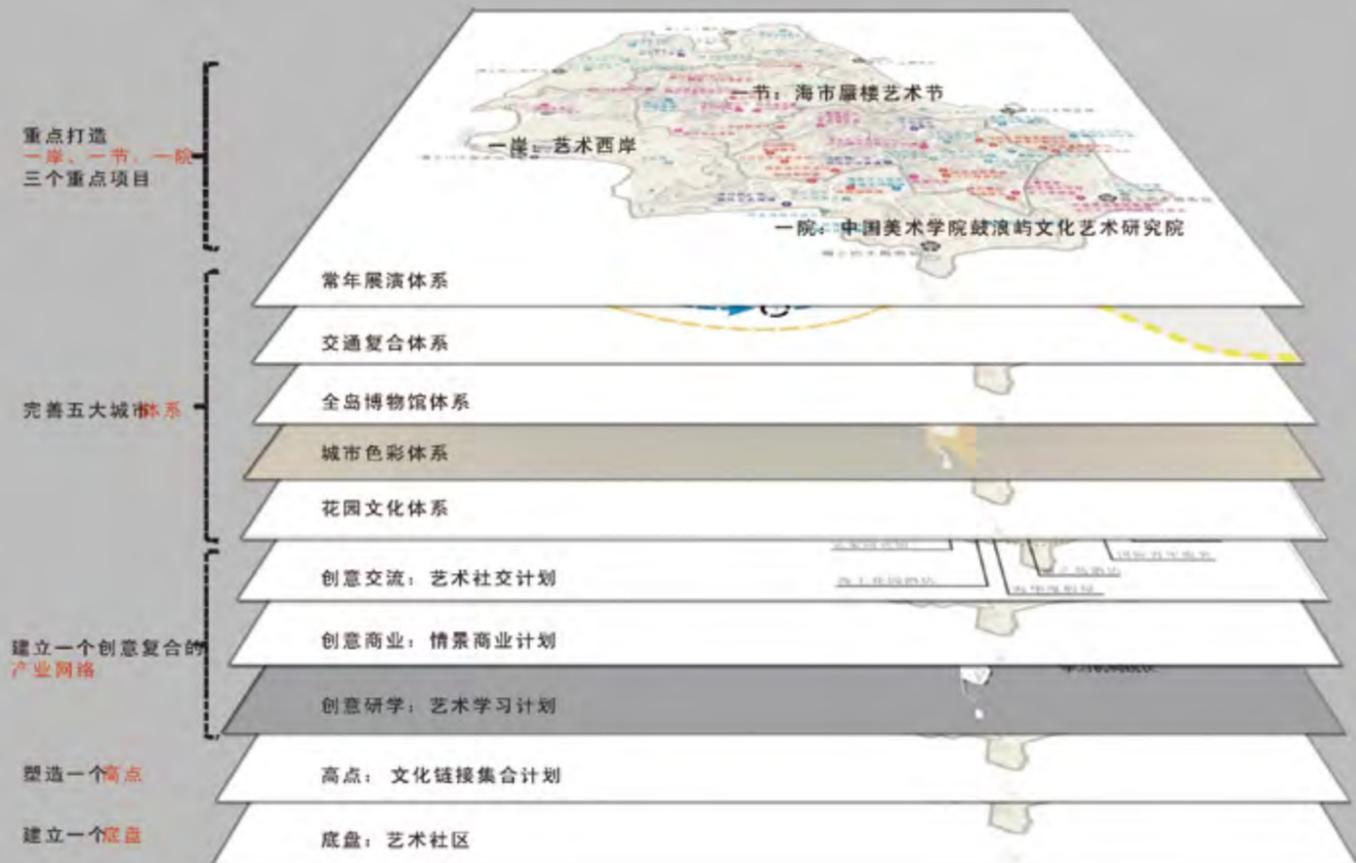
唐代以来鼓浪屿和厦门发展史的对照分析图谱
分析鼓浪屿的时空演变如何作用于周边地区

• 厦门文化生态调研 /

以“人”、“事”、“物”、“场”四个宏观因素为基础调研方针
调研对象包含厦门各种文化艺术机构、项目、园区聚落、文化团体

• 整体图 / 一底盘、一高点、一网络、五体系、三重点

鼓浪屿文化振兴计划后期汇报

2012年3月3日

美院方就鼓浪屿文化振兴规划课题，向厦门市各级领导做了详尽的汇报。涵盖工作总结、定位分析、规划策略、实施计划、课题专项共五大版块问题，得到了厦门各级领导的一致认同。

3. 阶段主要成果

(1) 会议与调研

除四次重要汇报外，美院方专家和厦门市领导们举行了各种沟通专项问题的小型会议，以及近百次针对鼓浪屿文化规划的会议访谈和实地调研活动，主要针对鼓浪屿管理部门、社会团体、学者专家、居民等。

(2) 成果汇编

七部资料汇编：

《鼓浪屿基础资料汇编》侧重于对鼓浪屿基础资料的分类汇编，参照地方志的编著方法为基础构架。

《鼓浪屿规划策划资料汇编》侧重于对所掌握的鼓浪屿前期相关规划、策划资料的结构性汇编。

《鼓浪屿动态数据库》侧重于对鼓浪屿历史事件的分类编号整理系统，从数据上对鼓浪屿获得全新的解读。

《鼓浪屿历史时空轴》侧重于对鼓浪屿历史演进的时间发展轴线及空间版图叠合，并置于厦门及世界的动态背景中比较研究。

《鼓浪屿环境资源索引体系》侧重于就建筑与场所两大城市构成物质系统对位索引体系，建立了地毯式搜索的田野考察调研方法。

《鼓浪屿地方现象基础研究》侧重于从文化、空间、产业的角度，直面鼓浪屿本身，对地方现象的基础性研究。

《厦门文化生态调研》侧重于对厦门的文化艺术现状及生态的调研梳理，以人、事、物、场四个宏观因素为基础调研方针，调研对象包含厦门各

种文化艺术机构团体、项目、园区聚落、学者、艺术家等。

四部成果汇报：《鼓浪屿文化发展与定位研究》、《鼓浪屿文化策略及空间规划》、《鼓浪屿文化发展策略与战略性项目规划》、《鼓浪屿色彩规划》。

(3) 艺术行动

中国美院对鼓浪屿进行社会实践工作，针对鼓浪屿社区、业态、文化遗产等方面做出大量调研和互动工作，积累了重要的调研资料，为鼓浪屿文化振兴规划打下坚实基础，先后完成：《鼓浪屿的表情》展览、《影像鼓浪屿》艺术调研创作、《鼓浪屿家庭影集调查》展览、《无墙的学院》全岛教学计划、《幼长之辩》儿童问题专项艺术互动活动、《拓印鼓浪屿》、《庙口文化与市井生活》纪录片、《鼓浪屿综合社会实践》、《鼓浪屿人文讲座活动》、《鼓浪屿开放工作室活动》等艺术行动。

结语

鼓浪屿文化振兴规划作为一个整体系统，其全面实施需要战略性项目进行先期带动。战略性项目是规划的斥候，是文化振兴的先锋部署。在接下来的工作中，战略性项目的策划与执行无疑将成为重中之重，并且，以战略性项目为生发点，我们还将陆续策划平行项目与交叉项目。相信以中国美术学院的学术研究实力、艺术实践能力、文化创造生产力，以及在文化艺术领域毋庸置疑的号召力与影响力，必将与学院在国内外诸多的战略合作机构，一同为鼓浪屿文化振兴谱写新的辉煌。

中国美术学院鼓浪屿文化振兴项目课题组

项目课题组组长：许江、宋建明

项目课题组负责人：吴美纯

项目课题组核心成员：俞坚、曹晓阳、李凯生、余伟忠

统稿：中国美术学院鼓浪屿文化振兴规划小组

魅力盐都 多彩自贡 // 自贡市城市视觉形象系统概念规划 ///

Charming Salt City Colorful Zigong// The Systematic Conceptual Programming on City Visual Image of Zigong///

自贡市地处四川省南部，是川南区域中心城市之一，属国家历史文化名城，素以“千年盐都”、“恐龙之乡”、“南国灯城”、“江姐故里”等美誉而蜚声中外。十二五期间，依据城市总体规划精神，自贡市将建设“产业自贡、生态自贡、文化自贡、创新自贡、幸福自贡”，力求立足川南，融入成渝，建设成渝经济区西南部区域的中心城市，成为一座经济与文化并发展的文明城市。

为更好塑造自贡城市形象，中国美术学院城市美学课题组提出“自贡城市视觉形象系统”这一概念来破解城市建设的难题。此规划的主体方案以城市建筑色彩概念规划为主线，将城市景观、城市家具、公共艺术、导向信息、商业界面融合为一个整体系统。以东盐都大道整体营造作为城市美学规划落地实施的示范案例，以此展示自贡区域中心地位，彰显自贡城市人文精神，突现自贡山水文化形象，凝炼自贡历史文化价值，引领自贡创新创意发展。

通过思考和当地文化专家的解答，经过城市形象特色提炼和要素挖掘，课题组得出自贡两大优势特色。首先自贡是一座山水城市，拥有突出的山、水、园、城相融合的特色城市风貌；其次，两千年来，自贡是一座井盐产业不衰的城市，因盐设镇，因盐设县，因盐设市，几乎所有的城市建设历程都跟盐有关。于是，课题组通过总结凝练，提出了“山水盐都”的总体形象理念，以盐文化资源为基础，构筑山、水、园、城相融的综合景观，营造文化呈现、山水融入的新山水当代城，从而指导城市色彩、造型、纹样等形象塑造工作。

通过大量调研与分析，课题组得出自贡市城市色彩点缀色总谱，用于指导景观绿化、城市家具、公共信息的设计，确保各形象要素色彩相协调。取盐文化建筑形态与山水文化的柔美曲线，表现凝炼·雅致·历史·律动·飘逸·未来的城市气质，并将其应用于景观绿化、城市家具、公共艺术等造型设计方面。取盐文化建筑肌理与山水文化的灵动流畅，表现含蓄·深邃·历史·灵动·韵律·未来，实践于自贡的景观、城市家具、铺装等图形设计。从而提出从城市色彩规划、城市家具系统、城市公共艺术系统、城市商业界面系统、导向信息系统这五方面整体改造自贡城市形象。

1. 古朴自然的历史街区效果图 /
2. 新城区效果图 /

城市色彩规划

从自然资源、人文资源、历史溯源、建筑沿革等了解城市形象的背景色彩。以鸟瞰角度来梳理主城区色彩面貌，从宏观的角度获取自贡人对建筑色彩的使用、理解和把握，可以看出，自贡主城区建筑以中高亮度、中低艳度暖红灰系和暖黄色系为主，整体氛围比较素雅，同时也看到大量不合理用色的存在。

通过对城市色彩的梳理得出的现状，结合政府发展意图和专家意见，课题组提出“山水盐都、淡彩雅韵”的色彩主旋律关键词。山水指着眼自然环境和气候变化，凸显自贡山水气韵；盐都指井盐文化，底蕴深厚；淡彩指城市色彩形象未来发展基调；雅韵指意在产生灵动般的色彩韵律，构建理想愿景。把“淡彩雅韵”依据各片区发展阶段的差异，提出“旧城—中彩、新城—淡彩、未来新城—亮彩”的发展趋势，指导各片区城市家居、景观、店招店牌、公共信息等方面的用色方向。

自贡城市色彩规划
愿景示意图 /

城市家具系统

城市家具的整体设计理念以有机整合为主导，在充分研究自贡的城市形象特征和城区功能及特点的基础上，形成符合当地文化内涵的城市家具体系。

系统性：系统性是城市家具的设计采用系统设计的思想，把整个设计纳入到一个系统里来，由一个基本构件演变出丰富多彩的扩展系列，这样不仅在面貌上消除了零乱的感觉，而且在生产上也便于组织管理。这些产品通过一些共同点，就是由基本形体（元素）组成的设计语言在产品上的出现，让人感受到这是一个系列的产品。这一元素在产品上的运用需以功能为基准，不是为了无谓的装饰，而是为了达到特征的统一，即合理运用元素中的形体。

特色性：提取当地的建筑，井盐架、彩灯、山水等地域特征强烈的视觉元素，经过艺术化的加工，嫁接到家具的造型设计上去，从而设计出对应自贡老城区、传统街区和新城区的城市家具设计方案。如老城区城市家具方案设计思路来源于川南的传统建筑风貌，塑造简洁大气，又富有川南气息的整体风格。新城区城市家具将宏观山水的概念植入到设计形态上，通过流线形打造具有地域特色的现代和谐的城市街道景观。

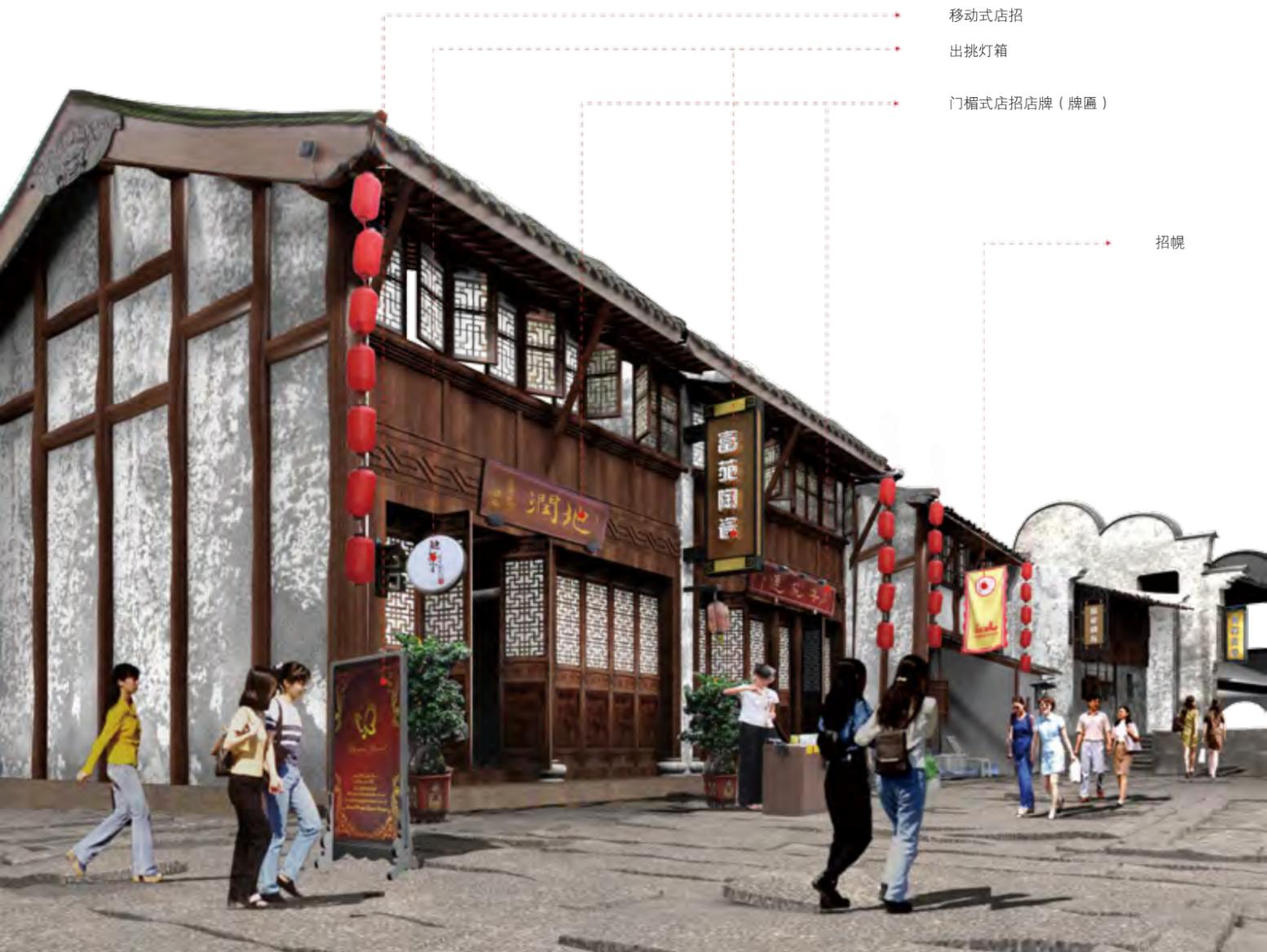
1	2
3	4

- 新城区城市家具 /
1. 报刊亭 //
 2. 非机动车亭 //
 3. 果壳箱 //
 4. 公交站 //

城市商业界面系统

户外广告已经成为城市景观的重要视觉元素，它被大量设置在城市公共空间和建筑物上，城市的形象已不可避免地户外广告的设置紧密联系在一起。充分考虑区域建筑空间形态特征和文化、功能等要素，使店招店牌融入到城市的整体环境打造。按照“分区定位、分类控制与重点管理”相结合的原则进行规划控制设计。针对分区规划，其目标是从城市功能性区域入手，对城区进行片区分类，从而提出各个片区户外广告设置的总体指引。结合现状用地条件，规划历史街区传统风貌区、老城区都市风貌区、新城区都市风貌区，通过招牌材质、字体样式、字体版式、字体材质等规范来对其商业界面的品质进行合理控制和引导。

自贡历史街区
店招店牌概念设计 /

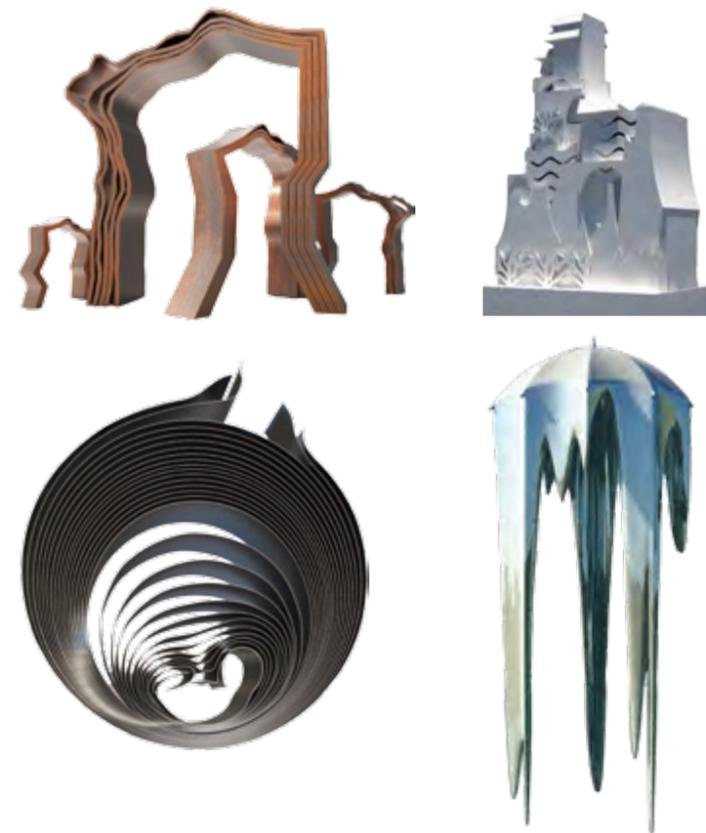

城市公共艺术系统

以“魅力盐都 多彩自贡”为公共艺术规划理念，展现自贡“一城两境”的独特韵味。

根据《自贡市城市总体规划》，提出“一轴、一心、两片区、三组团、四点”的公共艺术空间布点。以盐都大道为轴，突出盐文化；以城市复合功能绿心为心，体现生态文化；以东部新城、自井—汇东为两片区，突出井盐、彩灯、红色文化；以大山铺、贡井—舒坪、沿滩为三组团，体现恐龙、井盐、工业等文化；以城市主入口为四点，突显自贡特色元素。营造光媒体城市综合景观，继承“南国灯城”概念，通过建筑投影艺术、互动性光表演、灯光雕塑营造自贡不夜城。并通过公共艺术活动的形式，为城市量身定做公共艺术作品，以低成本获得高质量作品。

2013年3月，中国美术学院与自贡市人民政府联合举办了自贡盐都大道雕塑大赛，活动主题为“山水盐都”，力求通过公共艺术为自贡城市注入活力。大赛共收集到国内外580多件雕塑作品，经过美院专家公平、公开的评审，最终共产生了30件获奖作品。该活动的成功举办不仅促进了城市间艺术的交流与合作，对自贡市城市形象品牌的推广也具有积极的推动作用。

1	3	5
2	4	

1. 桓磊《意境山石》 /
2. 张浩光《生命之环》 /
3. 黄煜淇《山水倾城》 /
4. 众美《在雨中》 /
5. 王丽《刻度》 /

东盐都大道整体形象营造

东盐都大道是自贡的主要出入门户通道，城市东西主干道，是省、市重大建设项目，是自贡市有史以来投资最大的城市基础设施项目，全长 8927.543 米。

本次项目设计将盐都大道定位于山水盐都印象，通过城市休闲、城市生态、城市文化构筑白天盐都风范、夜晚时尚灯城的文化景观双重性。从东到西演绎巴山美石、江河盐运、蜀江春水、盐韵逸境、盐都新韵的主题文化，形成一个山、水、盐、都的城市形象脉络。项目从道路沿线护坡美化、景观构筑、建筑立面修缮、道路设施美化、城市家具设计、导向信息设计等方面出发，并结合自贡市人民政府与中国美术学院共同举办“2012 自贡市盐都大道雕塑大赛”活动，在原有景观绿化设计的基础上美化、序化、亮化，将东盐都大道作为城市美学规划落地实施的示范案例，也是中国美术学院城市美学课题组一次城市实践的考验。

总结

城市视觉形象将城市的内在素质和文化内涵(隐性层面)在城市外部形态(显性层面)上直观反映出来，是一个城市区别于其他城市的外在独立形象。城市形象系统的构建具有系统性、整体性和美学视野。按照城市形象的类别，将城市形象系统的内容构建为理念识别系统、行为识别系统、视觉识别系统、听觉识别系统、嗅觉识别系统、景观识别系统，六大系统相互联系、交集，通过各子系统的建设，构成完整的城市形象系统的整体性识别。以上的课题研究方案结果正是充分了解自贡市本在的城市个性同时又整体规划紧跟时代脉络，有条梳理自贡城市形象问题，将这个理念投射到城市规划、设计、营造和管理之中，城市之美的特色便可以得到彰显，经过美学洗礼的城市将会显现别样的风采和魅力。

中国美术学院创意产业发展公司、中国美术学院色彩研究所、中国美术学院艺术设计研究院联合团队

项目负责人：韩绪

主创人员：余丁宗、赵剑聪、贾艺鹏、周峰、陈正达、林科达、郑诗剑、王宗院、陈春、杨勇

统稿：郑诗剑

- 1
- 2
- 3

1. 盐都大道建筑外立面形象改造-民居 /
2. 盐都大道建筑外立面形象改造-火车天桥 /
3. 盐都大道福缘康居护坡“城市阳台”设计 /

齐鲁之门 大道相生 // 枣庄市枣庄新城城市规划 ///

“Gate to Shandong” Nearby Qilu Avenue// Programming for New City of Zaozhuang ///

枣庄市位于山东省最南部，是进入齐鲁之地的门户，为山东省设立的第四个地级市，东依沂蒙山，西濒微山湖，南接两汉文化胜地徐州，北临孔孟之乡济宁。二战时，台儿庄战役在此爆发。枣庄是一个因煤而建、因煤而兴的现代化城市，城市很特别，过去的四十年间，在东部老城采煤，25平方公里的城域地下充斥着无数的采煤通道。正是长期挖掘地下空间而导致城市有所下陷，老的城市已经不宜继续建设。市政府决定将所有的新建建筑都转移到了距离城市30公里以外的枣庄新城，完全崭新的一座城市就此开始诞生了。

城市空间内的割裂状态

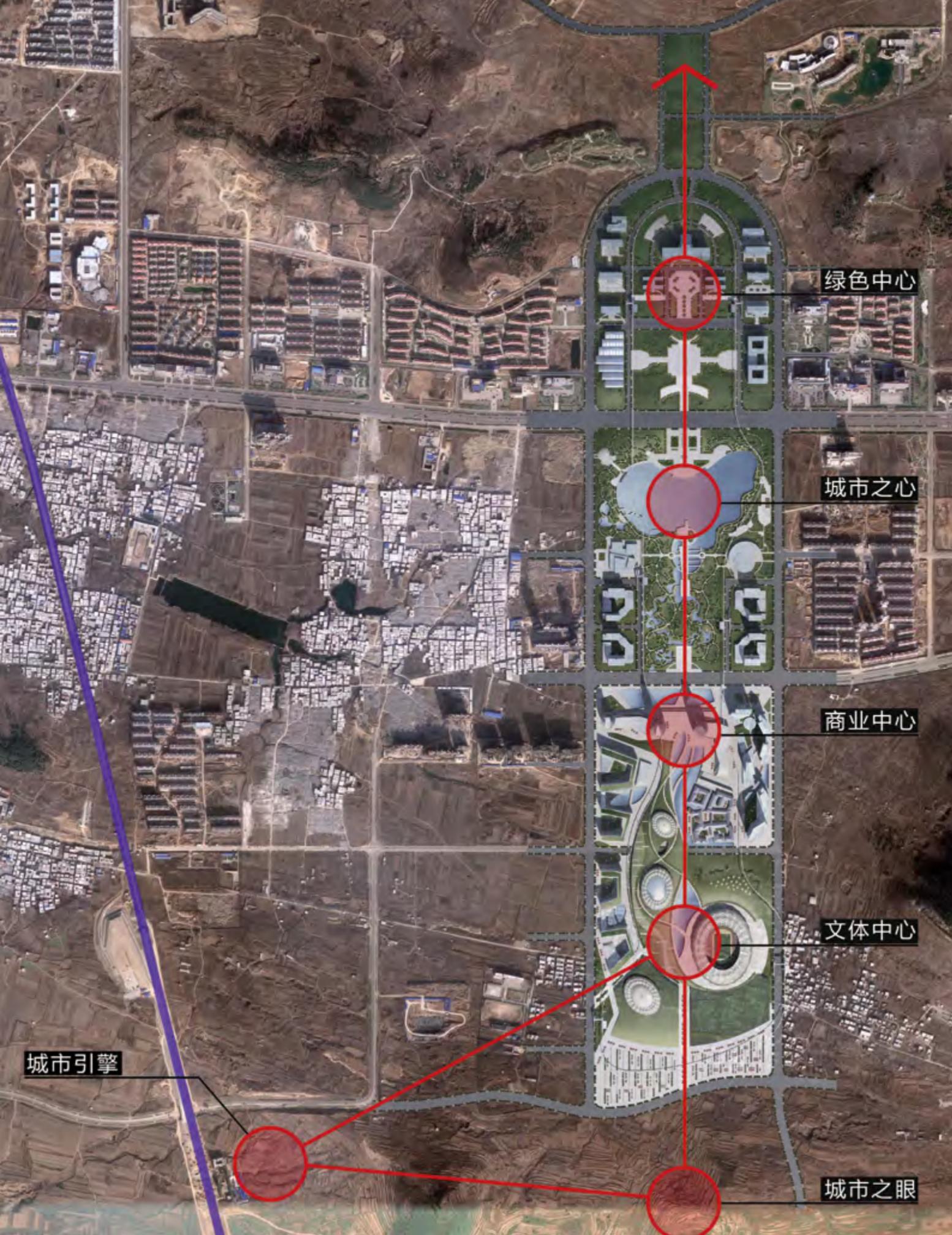
今天我们看到的城市是一个规划图中实现的城市，城市沿着传统的理性轴线发展，空间很开阔，功能合理，布局均匀。规划图中的功能正依照着计划逐步落位，新城规划格局四平八稳，空间尺度巨大。宽大的马路，高耸的建筑，开阔的城市绿地公园，巨大的人工湖面，还有正在修建的奥体中心，齐鲁之形、城郭之气已然在大地而立，10年前的规划在逐步形成。

庞大的城市建设浩浩荡荡，尘土飞扬，我们忙于建设我们的城市却忽略了城市中最最重要的一个因素，那就是生活工作学习在这座城市的人以及人的生活方式。巨大的城市马路让人们产生疏远感和畏惧感，马路像一道道川流的河道阻碍了人们对空间的使用需求。客观上看，这座大城市规划让街区与街区之间成为了一个一个孤立的小岛。绿地、居住区、办公楼、广场、商业街、体育场，甚至交通枢纽等等都被道路分割。老枣庄的市民不是很适应这样的生活尺度，城市的配套生硬，到达的方式多数只能采用汽车，新的公园尺度太大而让人无法产生亲切感，游览的人群很少，公园的作用被削弱。

这样的新城或新区在发展中的中国比比皆是，我们完全割裂了过去对于生活空间的要求，我们被迫去接受一个看似现代的陌生城市，城市里没有了熟悉的标志物，我们也模糊了那些记忆中的商铺界面，城市中的功能区块明显围墙高耸，就像一个一个独立的堡垒。生物走廊断裂，生态公园看上去就像一个大盆景。新城的城市建设需要一种更智慧的力量去融合和发展，需要一种新的指导思想去影响我们的城市建设。

整体规划鸟瞰效果图 /

如何将新城激活带来人气？如何给市民一个现代化的都市体验且可以继续过去对城市空间的认同？如何发挥出新城空间的巨大优势，让人可以走进绿地，欣赏绿地，发挥绿地的城市功能？如何让平时空闲的大空间转变成有价值的商业空间，甚至让人们产生新时代新城市下的一种想象思维和创造力？于是，提出了我们的思考和城市的规划更新。

城市是一个超级综合体

城市就是一个生命体，光有骨骼和肌肉是不够的，要让其有效率地运动起来需要丰富的神经和血管，多元的城市空间链接是城市最重要的神经系统，各种关于城市的活动是这个城市的神经元细胞，各种交通流是血管动脉，我们的移动就是城市身上无所不在的血液。

回顾我们过去居住的城市，记忆中的街坊，相互连通的后街小巷，可以到达的平台和花园，自行车是那个时代的重要工具，它们来的时候小朋友都需要避让开来。我们对空间和速度的要求总是相对的，过去小的现在变大了，过去快的现在变慢了，我们已经无法回到那样的年代或尺度，但我们内心的需求却是那样的相近，我们希望生活在一个有精神感的城市空间中，有标志性建筑可

以让人仰望。区域与区域之间相互可以轻松到达，而且没有阻隔，绿地很亲切，大的城市绿地和社区绿地之间没有明确的界限，商业集中但也不乏和匀质并存，城市不是一座混凝土的堡垒，而是一块可以呼吸有灵魂或生命的超级综合体。

商业 MALL 与城市网络

新的思想提出是一个相对而言的概念，对过去存在的认可，通过对现状思考以后的推理，才整合梳理出我们规划的创新。

我们需要一个可以覆盖城市的综合网络系统，自行车也可以立交，公园可以跨路，大型体育建筑可以比赛也可以变成一个商业购物中心(MALL)，在我们的概念中就是通过多元的交通体系将各种城市建筑之间互相链接，利用最有效、最安全或代价最小的方式加以实现。变化的是我们的物理空间，不变的是我们对生活要求的便捷体验。

在这个网络中，设立可以穿越各个功能体的小型观光轻轨，让北部行政办公区、中央绿地区、商贸居住区以及奥体公建区有机相连。利用南部的奥体公建停车场成为整个城市的大的停车模块，把城市当做一个建筑综合体来考虑，既着眼于宏观的区域也立足于微观的细节，从更为人性化的角度来进行城市的营造。

运河新城超级综合体 /
空间规划图 //

新区交通体系构建

我们的规划必须让人或车的出行都可以很便捷。很多出行我们都依赖汽车，而实践告诉我们城市发展一定程度以后城市中最突出的问题就是汽车的拥堵问题，为此我们提前开始考虑汽车的集中停放中心，利用奥体中心平时空闲的大量停车场做缓冲，让人从老城区过来后实现交通转化。

新区的交通体系中轨道交通将是公共交通中最重要的载体之一，借鉴了大部分城市新城的发展经验，在解决城市交通拥堵和城市低碳环保这两个方面，轨道交通将成为城市发展的必然选择，观光的轻轨交通把一座城市当做一个大的购物中心（MALL）来相连，工作、居住、活动、购物等等都变得便捷而轻松，观光轻轨既是城市交通的重要组成部分同时也成为了未来新区一个城市标志景观。

自行车是不可忽略的最适宜小型城市的代步工具，公园里设置了自行车慢行道，各个街区的重要节点都有换乘站点，汽车是连接城市之间的交通工具，而自行车是连接组团之间的有效工具，在城市规划之初就不能忽略自行车的交通存在方式。我们通过对杭州的免费自行车系统的使用情况来推理，这种便捷的交通方式就是5公里以内代步的最好方式，现存的问题是自行车没有自己

完整的专用道，道路两边的城市空间没有得到改善或特别适宜自行车的骑行，加之夏季阳光和雨水天气对自行车有一定的影响，故需要在适度的位置设置暂歇亭等。

交通问题是城市中最关键的问题，在一开始就确定新区的交通体系对未来城市的有机更新极为重要，正犹如人类的血管，从主动脉到毛细血管都要保证没有堵塞才能维系生命体的正常生长，因此只有交通流畅才能对新区的逐步发展起到持续的推动作用。

城市商业功能的联动

商业空间的本质就是利用已有的空间做相互转换。传统商业的发展模式是一开始利用原来不是商业空间的位置铺设，空间多了就成一条街，街多了就形成一个场（商场），商场多了就变成一个购物中心（MALL）。

商业的本质是与人的活动紧密联系在一起，大量人流的存在会形成商业，而商业的存在亦能够将消极空间转化为更为积极的空间。因此在新城的开发中商业发展是非常重要的环节，商业的兴衰成败将很大程度上决定了新城的自然发展速度和规模。原规划中巨大的空间尺度和清晰的功能分布确不能对传统商业的发展提供帮助，因此我们

将原先的中心商务区和奥体中心这两块区域进行整合从而联动发展。奥体中心是城市中最大的公共空间，是人们进行体育比赛时用的功能空间，而奥体中心外围巨大的集散空间平时一直闲置无用，为此我们考虑将奥体中心设计成一个具有体育娱乐功能的项目，奥体中心的景观空间可以跨路发展，与中心商务区的开放空间连为一体，将原本不够积极的体育空间和积极的商业空间相互渗透相互融合，最终形成一个独特的集运动和商业的公园综合体。

理性的空间构筑与舒适功能体现

山川河水，丘陵沟壑是大自然为我们塑造的空间，也是我们对于空间的本源认知，而人类在几千年的发展历程中不断的创造和改变着大自然原先的空间格局，七大奇迹的诞生正是人类对空间创造的极致表现。人类几千年来塑造的空间一般都具有象征感和舒适感，映射到城市中就体现为具有象征意义的地标建筑和具有舒适度的居住组团和商业街区。因此空间的属性需求明确了我们的设计目标，一个既能够满足基本物质舒适度需求又能满足精神愉悦度需求的齐鲁新城。

当下，我们既可游戏于绿地湖泊之中又可瞬间立于百米高塔之上，现代技术赋予我们多变的观察视野，而城市更是这一多变空间的复杂混合体。

规划中，城市的标志性建筑是这座城市中人口最密集区域的超尺度建筑群，超高层城市体量的双子星建筑，勾勒出让人想象的齐鲁之门的空间意向，而从北侧的人工湖植物园一直往南延伸到奥体中心绿化公园的生态绿廊，构筑了齐鲁大地的空间意向。同时围绕绿地开放空间的各组商业和居住组团，体现了以人为本的居住和生活尺度。完美的空间不再是单一纯净的，为了满足不同的功能和价值的体现，城市必将体现多元而复杂的一面，我们只是在这一过程中找到一个平衡的度。

结语

归根结底城市的发展始终围绕着人对城市空间的需求，而人性的需求是一种带着感性需求以后的理性推演，最重要的是要在已经很理性的城市规划中赋予更多人性化的融合，在模糊的界限中得到一种理性功能的需求。我们有理由相信城市还将继续扩大，但每次的膨胀都需要对其内在的功能或空间尺度进行有效嫁接。规划设计终究是一种理性推理，真实的生活体验是我们不变的设计真理，希望通过我们的融合发展，可以让我们的后代有所感动，也希望我们的后代可以通过新的创造感动更多的人。

项目负责人：王百乐

主创人员：石慧、杜鹏程、卞正奇、陈莲莲

作者：王百乐 石慧

曼陀罗城 //

西藏拉萨藏艺文博园规划设计 ///

Mandala City//

Programming and Design for Tibetan Cultural Expo Park in Lhasa///

拉萨藏艺文博园位于西藏自治区首府拉萨东郊达孜县,距拉萨市区约25公里,项目占地1151亩。项目的基地北沿318国道(川藏线-拉萨到林芝的必经之路),东、南为拔地而起的山体;基地内地势平坦,有一处传统原生村落位于南部山脚;村落附近一条雪山融水灌溉渠,由东至西穿过,常年流淌。

西藏,享有世界屋脊的美誉,特殊的地理环境造就特殊的地域文化,因为地理及历史原因使得西藏的非物质文化遗产丰富,保存完整,宗教色彩浓郁,地域特征明显。项目的业主希望在这里打造一个西藏非物质文化遗产公园,全面介绍西藏的民族文化,地域风光,同时更好的保护及延续这些珍贵的文化资源。

曼陀罗之城

西藏信奉藏传佛教,佛教的经典、教义影响着西藏文化的各个方面。“曼陀罗”是关于佛教宇宙世界结构的描述,在核心区的规划上,我们依据“曼陀罗”所描述的结构来布局。“曼陀罗”图形形式具有环形、向心的特点;内容上从中心到外围依次是:佛界-俗界-自然界-外围宇宙,层级特征明显。我们遵循这些特点来控制核心区的规划结构,并以此命名核心区为“曼陀罗城”。“曼陀罗城”占地约19公顷,用地大致成圆形,

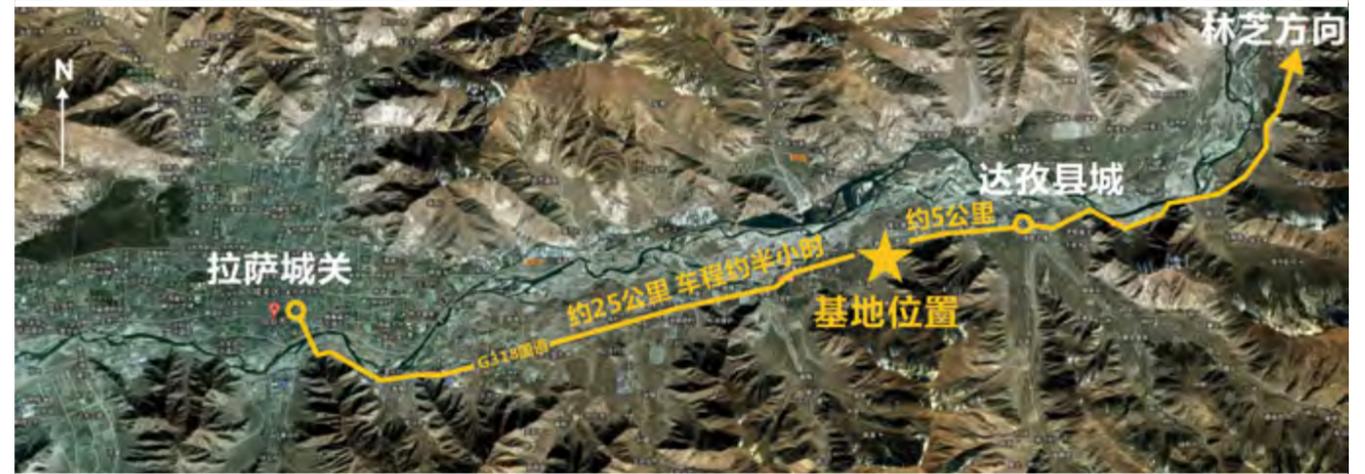
在圆心位置我们集中布置重要的文博设施——以唐卡博物馆为主的博物馆群落,它们以藏式园林的形式组织、呈现,象征整个“曼陀罗城”的精神中心。围绕中心布置“曼陀罗城”的主体部分——藏艺商业街区,它象征“曼陀罗”所描述的“俗界”,是小城镇体系的重要组成部分,承担各种类型的商业活动:藏艺手工作坊、商铺、餐厅,各种休闲类酒吧、书店、特色旅店等等。藏艺街区的外围边界为一圈大约1.5公里长的转经步道,沿转经步道外围为一圈厚度约50米的景观环带,它象征“曼陀罗”所描述的自然界,内设置一系列景观节点,这些节点根据佛教典故、西藏民间故事设计,是了解佛教及西藏文化风俗的重要外环叙事游线。景观带同时能减少“曼陀罗城”周围其他产业片区的干扰,强化“曼陀罗城”的完整性,同时利于管理。

藏式建筑博览园

西藏地区由于特殊的地理环境和气候特征,使得传统建筑的地区差异明显,类型丰富,这些风格多样的传统建筑是西藏文化遗产的重要组成部分。我们依据西藏各地区的建筑特征,将“曼陀罗城”分成几个片区,使整个园区实现西藏民族建筑博览园的功能。

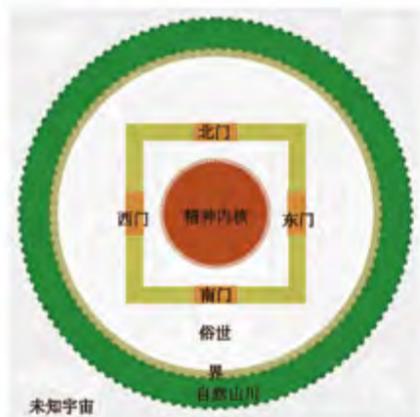
- 1
- 2
- 3

1. 西藏的民俗文化 /
2. 基地区位图 /
3. 基地分析图 /

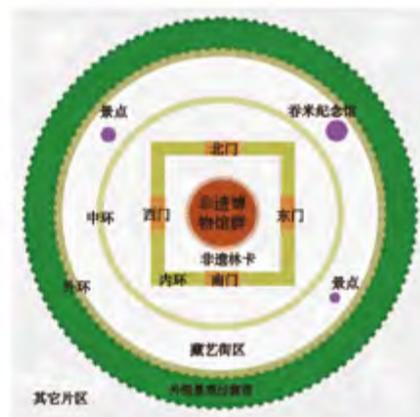

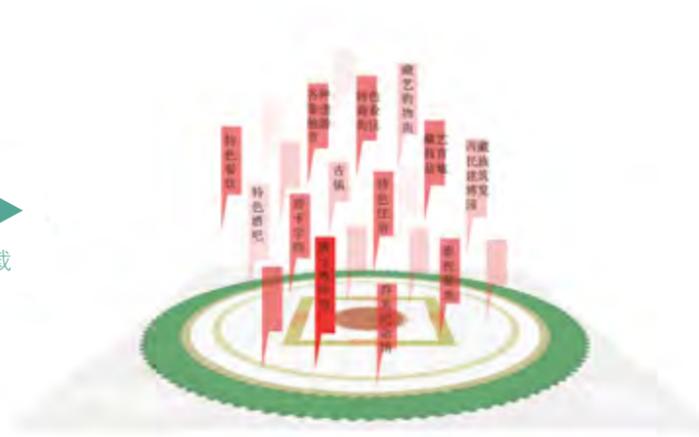
解读

转化

热点加载

1
2

1. 藏艺文博园概念图 /
2. 藏艺文博园鸟瞰图 /

西藏的传统城市在规划上带有很强的宗教政治色彩，建筑在色彩、装饰、用材等方面等级严格。在色彩上，红黄两色使用于官式建筑及宗教建筑上，民间建筑禁止使用，只能用白色；在装饰上官式宗教建筑繁复华丽，民间建筑相对要朴素的多；这些都是西藏城市规划与生俱来的标识系统，使得西藏的城市景观特征明显、清晰。我们在规划中也带入这些控制，对博物馆类的公共建筑与其它商业建筑在用材、用色、装饰、密度等各个方面进行区分，形成西藏地区特有的城市景观。

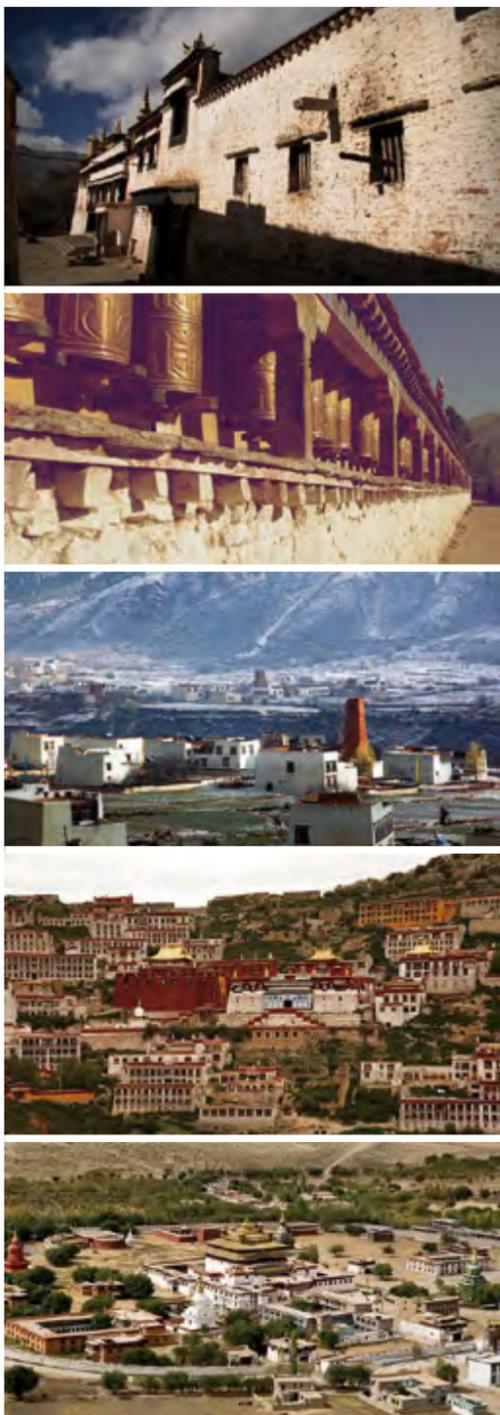
匠人营城

“曼陀罗城”的建筑根据功能属性分两类，第一类是藏艺街区内的建筑，约占整个“曼陀罗城”建筑容量的75%，在建筑形制上我们采用西藏传统的院落式建筑；第二类是博物馆等园区公共建筑，约占整个“曼陀罗城”建筑容量的25%，在建筑形制上我们采用具有西藏地域特征的当代性建筑。这样的建筑比例使整个“曼陀罗城”在保证传统街镇基本特征的前提下，适度地呈现当代性。

在西藏，藏式建筑的营造传统一直延续至今，手工建造技术富有特点，我们在“曼陀罗城”的建筑上承袭这些建造传统，使城内的建筑呈现丰富的手工建造特征。藏式建筑的传统建造工艺在民间很普及，使“匠人营城”具备了现实基础，未来，“曼陀罗城”的营造过程也将是一种展示资源，向游客展示。

生活态文博园

“曼陀罗城”城内的主要交通由从内到外三条环线构成，依次是环绕中心区博物馆群落的内环线，负责藏艺街区主要人流、物流疏散的中环线，以及外环转经步道。设置东南西北四条直街串联三条主交通环线，形成三环四直街主交通格局，通过直街的延伸使其与外部园区主要车道及城外其它几个片区相连。并在直街与外围景观带交汇处设置东门、南门、西门、北门四个门，管理“曼陀罗城”，其中北门靠近国道，作为游客主入口。

藏式建筑意向图 /

在西藏传统城市中，街道承担着人流、物流的快速疏散以及密集的商业活动，而巷道弄堂是民间生活的主要发生场所。我们在“曼陀罗城”的交通架构中采用这种传统的街巷体系，使得西藏民间生活得以在这里完整呈现。我们根据街道两边的商业特点对各条街道进行归纳划分，打造各种特色商业街，对巷道的尺寸、用材、周边建筑立面等方面加以控制，创造尺度怡人的巷弄空间，丰富游客的空间体验。我们鼓励本地居民在这里经营、生活，为“曼陀罗城”注入生命力，意图营造一个活态、原生的西藏民间生活体系。

“曼陀罗城”是西藏传统城市及文化生活的缩影，来这里的游客通过城内点缀的各类博物馆，能对西藏文化各个方面有个提纲挈领式的了解，而通过漫步各色藏式街区能体会到更为真实细腻的当下民间生活。这种对西藏文化由追溯历史一直到触及当下的展示模式是传统博物馆无法做到的，我们希望这种由点及面，由表及里的全景体验式展示模式能使在场游客对西藏文化深入了解后，产生深远影响。

结语

藏艺文博园项目是以旅游产业为载体，包含藏传佛教经典教义的，集文化展示交流、旅游观光接待、休闲度假娱乐等功能为一体的国家级文化产业的示范基地，将对西藏民族非物质文化遗产起到保护和发扬的作用，抢救藏族民间文化遗产、保护藏族传统手工艺、培养民族传统工艺人才。除了成为拉萨地区弘扬藏族文化、促进传统手工业及文化事业的重要载体之外，该项目也对当地农牧民的就业与增收及旅游资源的开发、产业结构的调整起到直接有效的拉动作用。

中国美术学院风景建筑设计研究院邵健工作室

项目负责人：邵健、方显豪

主创人员：袁柳军、王苗妙、赵琦、倪萃均、周浩、张露、张志勇、邱业贵

统稿：邵健、方显豪

世外桃源 创意生活 // 温州市楠溪江文化园修建性详细规划 ///

A Shangri-La The Creative Life// The Detailed Programming on Construction of Nanxi River Cultural Park in Wenzhou///

楠溪江文化创意园位于楠溪江核心景区，总面积2700多亩，是永嘉县全面实施“大生态旅游区”战略中的一项重要工作。经永嘉县委宣传部委托，由中国美术学院创意发展公司和中国美术学院风景建筑设计研究院联合编撰的《楠溪江文化园修建性详细规划》2012年12月通过专家会审。《楠溪江文化园修建性详细规划》倡导诗性山水和创意生活相结合，定位为“中国山水文化·创意生活园”的中国第二代文化创意园。它将给现代人提供一个全新的“世外桃源”，为永嘉县的转型发展和楠溪江旅游业发展的战略崛起注入新的活力，成为永远的山水诗，最后的桃花源。

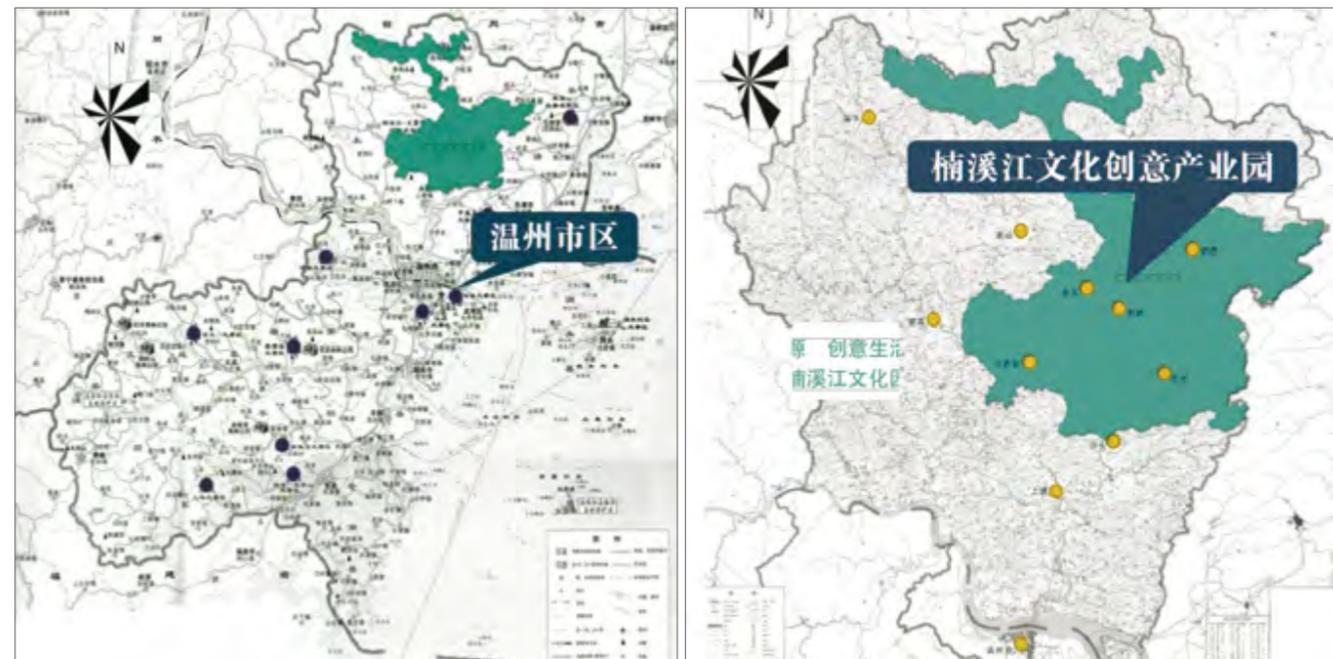
永嘉是浙江省历史文化村落的集中县，楠溪江流域古村落众多，特色鲜明、文化内涵深厚，具有建筑、历史等多元价值。保护和利用珍贵的古村落和古村深厚的历史文化积淀，保护利用古居民俗资源发展乡村旅游同时又能和文化创意相结合，是本规划思考的主要方向。

在全球化趋势不断加强、国际间竞争日趋激烈的今天，以创新、创意为核心的创意产业的发展规模和程度已经成为衡量一个国家和地区综合竞争力高低的重要标志之一。作为信息时代和文化经

济时代发展的产物，文化创意产业蕴藏着巨大的经济效益和社会效益。

中国目前的文化创意园还处在发展初期，共分十大类，属“第一代文化创意园”。“第一代文化创意园”以植入式文化为主，按工业园区建设模式集聚，“筑巢引凤”，容易变形为“文化地产”；同时由于缺乏对本土文化资源的挖掘和对本地产业的融合拉动，与当地居民生活相对隔离，已面临同质竞争和招商困难的发展瓶颈。“第一代文化创意园”在整合社会创意资源、积累创意资本、促进创意产业发展方面作出过贡献，但时至今日已显不足，更重要的是创意产业的发展至今没有超越单纯的产业层面，它在推动经济发展方式的转变、带动更广泛经济领域的创新，以及促进社会协调发展等方面所发挥的作用还没有完全显现。国家“十二五”规划中转变经济增长方式是重要的主题，课题组经过全面调研和反复研讨，提出把永嘉楠溪江建设成以旅游为特色的中国第二代文化创意园这一顶层设计理念，理念核心是“从文化创意产业到文化创意生活”。

楠溪江历史悠久，文化传承积淀深厚，许多楠溪江特有的古建筑和古村落文化至今都得以完整保

1. 楠溪江文化创意产业园项目区域图 /
2. 丽水街改造后效果图 /

留，具有很高的研究价值。课题组从保护现有的古村落和可持续发展的角度出发，提出保护与适度开发有机结合，在发展文化创意的同时要充分结合当地情况，避免出现第一代文化创意园偏重产业而忽视原住民生活的弊端，明确提出第二代文化创意园的目标是充分利用本土文化、自然与产业资源的创新整合，提升辐射圈内人们（特别是原住民）的生活品质。实现人与生态、城市与乡村、文化与产业之间的和谐共荣，提高当地人民的幸福生活感。

课题组根据楠溪江的实际情况将楠溪江文化创意园的整体空间布局规划为“一心一带八区二圈”。主区域为岩头镇，由“一心”、“一带”在内的八个文化综合功能区组成。具体包括文化休闲核心区（“一心”）、绿色生态体验带（“一带”）、山水创意生活区、亲子教育体验区、高端接待配套

区、艺术研究修学区、乡土产业展示区和传统工艺文化区。副区域由大若岩景区和珍溪景区的两个文化综合功能区组成，与主区域构成互动圈。将其功能定位为楠溪江风景旅游业深度拓展，本土非物质文化遗产继承发扬性利用，现有规模性文化产业创意研发，城乡统筹、新农村建设与城市化进程互动为一体的，由研发、生产、交易、交流、休闲、居住共同构建的“第二代文化创意产业园区”，体现出“三生相融·幸福永嘉”精神。在整体设计思路中坚持把文化创意与楠溪江生态保护、旅游开发，产业结构调整优化和古村落统筹利用相结合，同时结合好城乡统筹的各种政策，建议政府积极鼓励属地群众建设民宿式旅馆来吸引游客，并确保资金、土地和人才等要素得以突破，营造良好的社会环境。课题组在策划和规划中充分考虑发展当地的经济和提高原住民的生活，调动广大干部和原住民支持古村落保

护利用的积极性和主动性，在深化古村落保护的前提下合理利用各种资源，把发展旅游作为促进当地经济发展的重要内容。

楠溪江文化园为全省 27 个重点培育文化园区之一，省委宣传部常务副部长胡坚分别于 2012 年 9 月 17 日和 12 月 6 日参加楠溪江文化园专家论证会，召集省有关部门负责人和各大院校专家对规划方案进行论证，并提出意见建议。专家一致认为，《楠溪江文化园修建性详细规划》立足永嘉本土特色优势，对现有各类资源进行了挖掘整理，规划内容较为全面完整、功能定位准确、业态布局合理，规划理念与当地山水、生活、旅游资源得到较好相融，较好地处理了与城乡统筹、古村落保护发展的关系，尤其在保护山水资源、古村落资源等方面较为突出，符合修建性详细规划的深度要求，在同类项目规划中属上乘之作。

楠溪江文化园，是对中国文化创意园现状瓶颈与未来走向思考的结果，是对中国文化创意园顶层理念的创意。它将在古村落保护性开发，工业文化遗存意义延伸，风景旅游深度拓展，本土非物质文化遗产继承发扬性利用，现有规模性产业创意研发，城乡统筹，新农村建设与城市化进程的交集点上凸显其价值。楠溪江文化园将成为中国文化创意园再创意的标志性节点。

项目负责人：余伟忠、郑捷
主创人员：曹工化、曹增节、陈丽君、何霆、张蕾、于丹、李毅、刘广宇、王学强、贾伟
统稿：何霆

风景名胜区中的旅游综合体 //

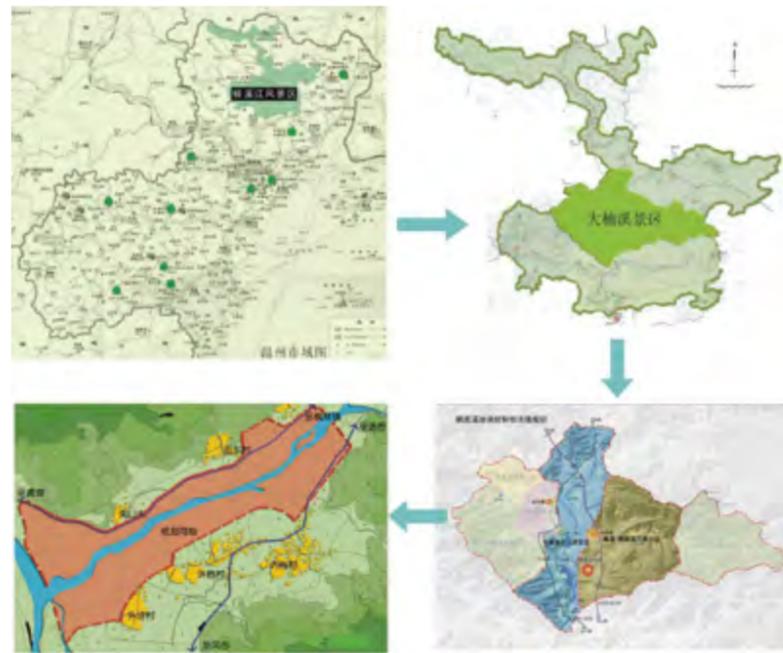
温州市楠溪江枫孤溪地块修建性详细规划 ///

A Tourist Complex in the Scenic Area//

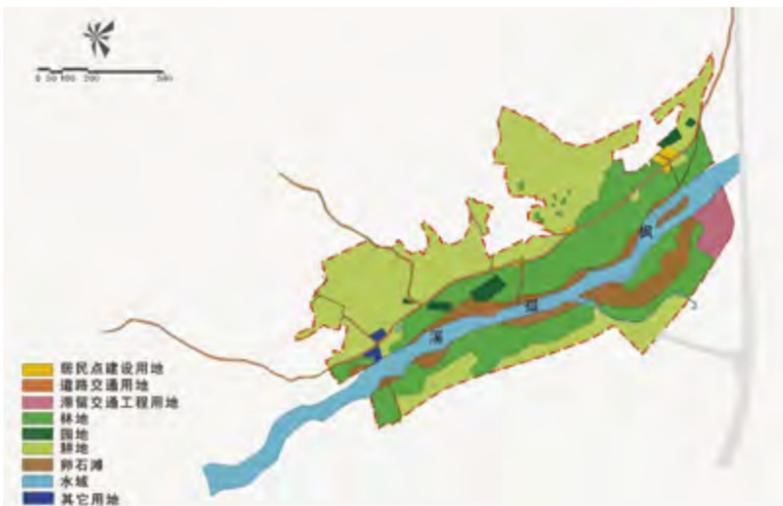
The Detailed Programming on Construction of Fengguxi Plot by Nanxi River in Wenzhou///

一、楠溪江风景名胜区概况

楠溪江风景区位于浙江省温州市永嘉境内，为国家级特大型自然风景名胜区，以水秀、岩奇、瀑多、村古、滩林美而闻名，具有极高的游览观光、民俗体验、科学考察和休闲度假价值。楠溪江风景区的客源市场以温州、台州为主，对高端服务和休闲消费的需求不断升级，且消费能力强。然而，楠溪江风景区旅游的各项指标却严重落后于周边同等级同类型景区，处于强资源、强客源、弱旅游的状态。究其原因：一、目前旅游产品仍以日间观光旅游为主，且旅游产品的结构单一脆弱，缺乏夜间休闲娱乐；二、景区整体旅游接待能力落后，服务配套设施严重不足，且消费层次低，以餐饮的农家乐和住宿的家庭旅馆、民宿为主，缺乏业态的引导性建设，限制了楠溪江旅游的进一步发展。

枫孤溪旅游服务区是基于楠溪江风景名胜区的现阶段建设发展情况，来分析“楠溪江需要一个什么样的旅游服务区”，并深入思考楠溪江在未来旅游产品系统发展成熟，其他服务区和景点设施建设到位以后，枫孤溪“旅游服务区自身的生命力在哪里”的问题。

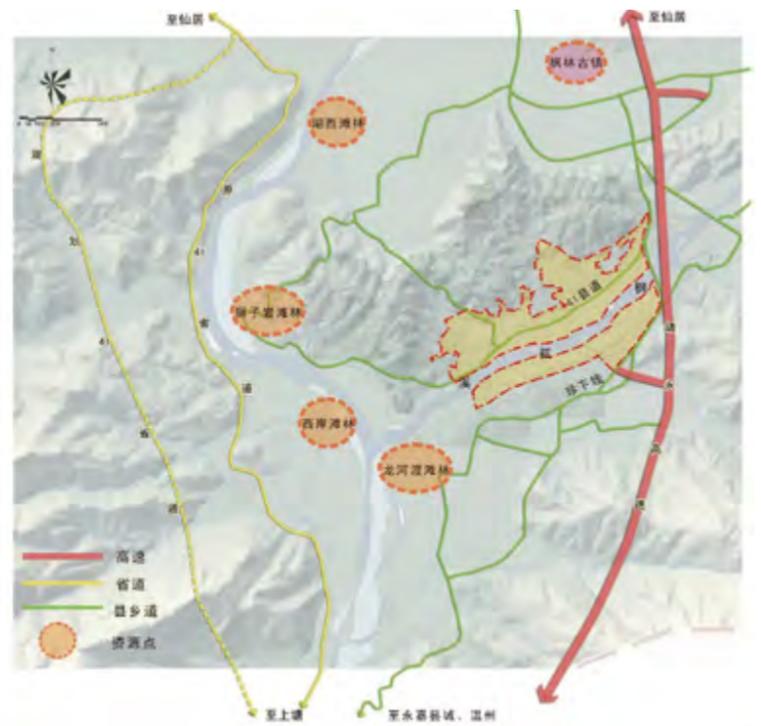
1	3
2	4

1. 枫孤溪旅游服务区区位示意图
2. 枫孤溪旅游服务区土地利用现状
3. 枫孤溪旅游服务区外围交通示意图
4. 枫孤溪旅游服务区整体风貌效果图

二、枫孤溪旅游服务区的定位

在楠溪江区域旅游一体化的结构中，它需要一个什么样的旅游服务区？枫孤溪旅游服务区如何发挥自身的优势，来明确自身在区域发展格局中的定位，使旅游服务区融入和带动大区域旅游发展。

枫孤溪旅游服务区位于楠溪江风景区的大楠溪景区，交通的枢纽地位显著，且具有深厚的客源依托；邻近主要景点且避开生态敏感带的优势区位，具有较为开放的建设条件；邻近且与诸永高速出口相接的优势区位，具有便捷的交通条件；拥有大片的滩林、田园和清澈的溪流，有良好的自然风景。可以说，枫孤溪旅游服务区拥有着优越于楠溪江其他旅游服务点的区位条件、交通条件、建设条件和景观资源，这样一个地块，能够促成一个服务区什么样的转变呢？

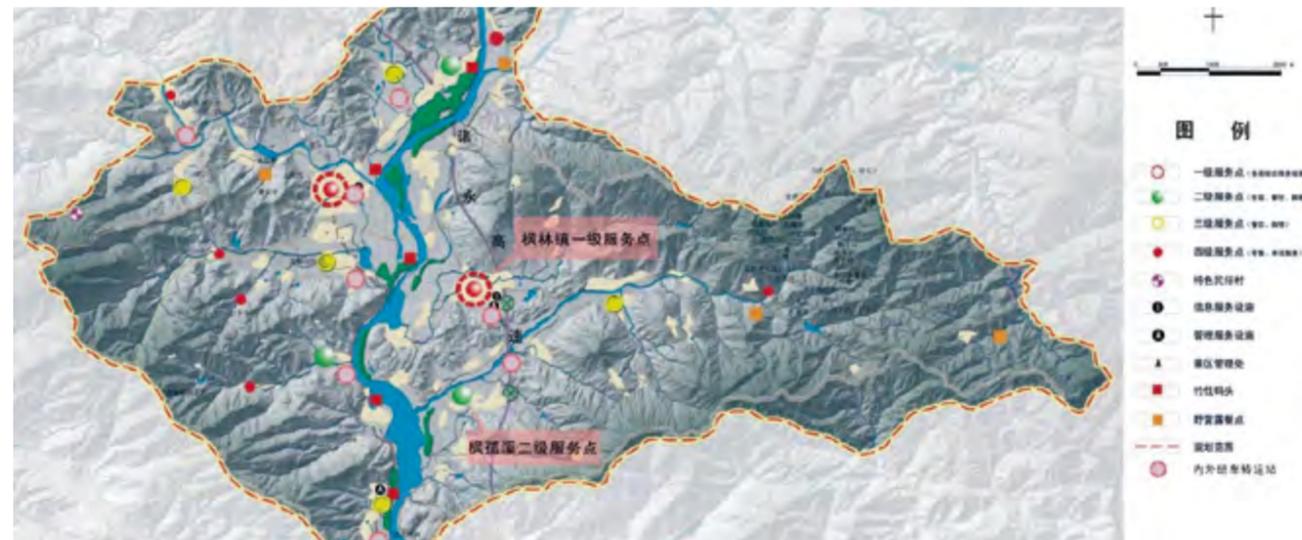
2.1 从二级服务点到一级服务点的转变

枫孤溪在上位规划中被定位为风景区的二级服务点，但是通过分析可知，与枫孤溪旅游服务区临近的枫林镇一级服务点（区）在建设方面存在的老乡镇、城区用地紧张，建筑景观杂乱无序、改造或拆迁难度极大等现实问题，其建设一级服务点（区），真正发挥对景区的配套服务作用的工作面临着可以想象的复杂性和不可预知性。有鉴于此，对照枫孤溪良好的区位、交通优势和建设条件，完全有理由在思考枫孤溪的整体建设和发展定位时，将两者的作用整体考虑，结合枫孤溪旅游服务区作为整个风景区所有服务区中最先实施建设的先行性，有必要适度地强化、提升枫孤溪旅游服务区的功能配套和设施规模，以弥补枫林镇一级服务点（区）建设滞后甚至不足可能带来的对大楠溪景区服务配套的消极影响和解决近期整个风景区的服务配套设施的匮乏问题。因此，在建设规模和设施配套的规划中，势必将枫孤溪服务区当做一级服务点来规划才能真正有效地充分利用它的价值，发挥它在楠溪江区域服务结构系统中的重要作用。

2.2 从旅游服务区到旅游综合体的转变

我国风景区旅游的发展已经随着国家经济社会水平的提高，呈现由单一观光旅游（单一需求）向综合休闲度假（多元化、多层次需求）发展的趋势。我们结合近年来城市休闲生活发展趋势表现出一种“品味生活、享受时光”的慢生活休闲模式，认为作为风景区旅游服务的主要载体——旅游服务区，也应向着“慢旅游服务综合体”的方向发展，即以一定的旅游资源与土地为基础，以旅游休闲功能为主导，以土地综合开发为手段，以休闲地产产品为核心，以较高品质服务为保障，既满足慢生活休闲品质，又具有多元化、多层次消费需求功能的综合性、高品质的旅游服务综合体。利用这样的态质的旅游服务综合体来打造服务区的核心吸引中心、构造风景区的休闲聚集中心、创造风景区的延伸发展中心，才可能形成旅游服务区持续生命力的支持系统。

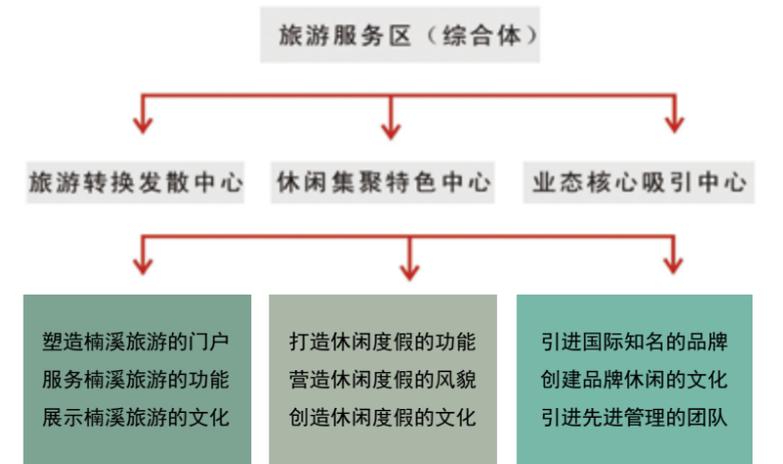
因此，枫孤溪的定位从旅游服务区转变为旅游综合体的思路，既着眼于旅游配套服务建设的功能本位，也注重旅游服务区为楠溪江旅游产业转型提升发挥积极作用，并实现自身资源的价值转化。

三、风景区旅游综合体的功能业态要素——着眼于市场需求的业态策划

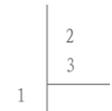
楠溪江风景名胜区旅游客源市场中，福建、温州、台州地区游客占游客总数的 60%，以上海、南京为代表的长三角地区游客占 30%。而在那 60% 的近程游客中，游客对风景区较为熟悉，其休闲需求高于对风景区自然景观或人文景观的游赏需求，人均消费水平较高，但缺乏消费内容。另外 30% 的中远程游客则倾向于生态旅游，被吸引于风景区与其所生活区域自然景观及人文风土的差异性，其对休闲的需求涵盖在生态旅游需求之内。

通过以上分析，我们认为福建、温州、台州等 60% 的客源对旅游服务区的依赖性不强，却是楠溪江风景名胜区发展的基础，加强旅游服务区对他们的吸引力是解决服务区可持续发展问题的根本途径。长三角地区及其他 40% 的客源是楠溪江风景名胜区尽力去争取的对象，但须靠景区整体的建设去争取，不能仅仅依赖旅游服务区。而考虑到楠溪江在未来旅游产品系统发展成熟，其他服务区和景点设施建设到位以后，枫孤溪旅游综合体如何保证持续的生命力问题，服务区通过对各地块的多项功能定位影响因子的分析，明确应该发展休闲、度假、购物、会议、集散等产业，重视面向中高端多种客源的旅游产品设计。在此基础上，具体业态选择须立足于浙南地区，寻求特色，另辟蹊径，如在温州目前已成为全国进口红酒集散地的基础上，依托服务区环境设置红酒酒庄，以及根据温州人爱好购物、消费能力强的特点，设置 OUTLET 品牌购物基地等。只有着眼于市场需求的业态选择，才有利于服务区长远持久发展。

产业类型	数值选择	多项影响因子与对应的权重
居住	3——最积极影响 2——中等程度影响 1——普通程度影响 0——无影响	● 区域资源基础：权重0.1，市规划研究区域中拥有的产业基础，有为正数，无则为0 ● 景区整体目标要求：权重0.2，指综合分析景区发展整体需求，确定对相关行业的需求程度，越需求，值越高，反之越低；对应前分析中的需求率 ● 区域发展适应性：权重0.1，指分析用地发展某项产业的潜力，潜力越高，分值越高，反之越低；对应前分析中的潜力率 ● 对游客的集聚效应：权重0.2，指某项产业对于区域游客的吸引力大小，吸引力越高，分值越高，反之越低 ● 对夜晚娱乐的适应性：权重0.1，指某项产业对于区域夜生活的带动性，带动力越高，分值越高，反之越低 ● 对周边区域影响作用：权重0.2，指区域发展了某项产业后对其周边景点与村镇的影响，越能有利带动周边区域发展，提高景区形象，分值越高，反之越低。
购物	1——普通程度影响 0——无影响 -1——普通消极影响 -2——中等消极影响 -3——最消极影响	
文化创意		
会议		
休闲		
度假		
集散		

影响因子与对应权重	居住	购物	文化创意	会议	休闲	度假	集散
区域资源基础——0.1	1	0	0	0	0	0	0
景区整体目标要求——0.1	-1	3	1	2	3	3	3
区域发展适应性——0.1	1	3	1	2	3	2	3
对游客的集聚效应——0.2	-1	3	1	1	3	2	3
对夜晚娱乐的适应性——0.3	1	2	1	1	3	2	0
对周边影响作用——0.2	-3	3	2	3	3	3	1
结论	-0.4	2.4	1.1	1.5	2.7	2.1	1.4

1. 上位规划大楠溪旅游服务设施点 /
2. 枫孤溪服务区旅游综合体定位分解示意图 /
3. 服务区业态分析评价表 /

因此，枫孤溪旅游服务区的产业发展必须考虑占总客源 60% 的福建、温州、台州的客源基础，创造新的吸引力把这部分对旅游服务区依赖性不强的客源吸引过来，促成服务区可持续发展的基础。并兼顾 40% 的中长途游客对服务区的依赖性需求，来形成服务区整体完善的旅游服务功能。

“孤溪山水慢生活，楠溪旅游夜明珠”，是对枫孤溪旅游综合体功能业态主题的概括，规划以楠溪江现状缺乏的夜间休闲业态作为切入点，强化日间休闲业态的多样性与慢生活特质，强调服务区“白加黑”模式的业态运作，并在服务区空投高

品质与集聚效应强的业态，对风景区业态进行引导性建设。与此同时，适宜将业态与楠溪江本土环境、本土要素融合，形成具有楠溪江本土特色与生活空间感的“吃、住、行、游、购、娱”业态集聚区。

总而言之，枫孤溪旅游服务区白天依靠购物类型的核心业态吸聚人群，并以休闲类和度假类核心业态留住人群，晚上依靠能提供夜生活的休闲类型的核心业态（如酒吧街）吸聚人群，度假类型的核心业态为游客的停留提供了必要条件，从而三者形成对具有高消费能力的近程游客的吸引力。

四、风景区旅游综合体的生态景观要素——立足于风景资源的空间结构

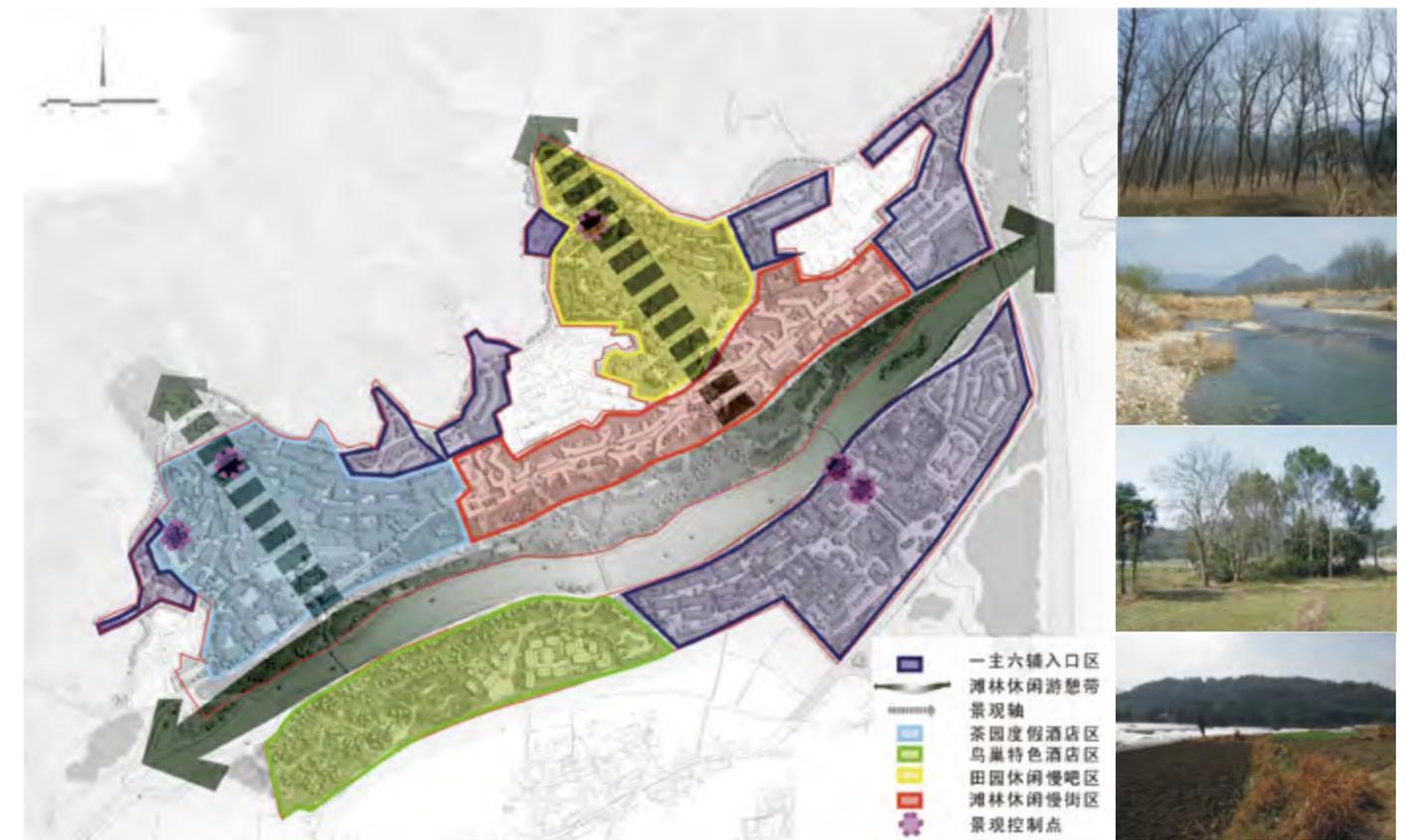
作为风景区型的旅游服务综合体与一般城市型旅游服务综合体不同之处在于，它强调服务区内生态景观的积极保护和合理利用。针对资源的不同条件和特点，结合不同的主题，改造或营造有特色的服务整体发展定位的生态景观，同时以生态景观空间和用地优先的理念来把握设施建筑用地的选择，使整个旅游服务区呈现生态良好、景色丰富怡人、建筑融入生态环境的高品质、高品味的理想形态。

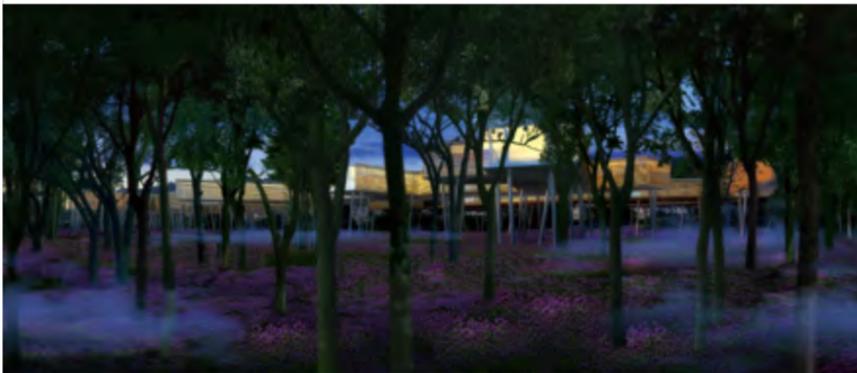
通过枫孤溪地块的场地综合分析，田园、树岛、溪水、滩林以及楠溪江富有层次的远山风景是场地内最具代表性的景观资源。因此我们在用地的选择上以保护溪滩原有生态、充分利用场地资源为前提，规划建设用地基本沿用地边缘分布，留出中部田园、沿溪滩林的生态景观空间和重要景观视域、视廊需控制的景观空间，突出孤溪沿岸枫杨滩林在整个服务区的景观价值。

立足于风景资源的服务区的空间布局最终整体呈现“一主六辅入口区、一带二轴四片多点休闲区”的结构特征。“一主”为枫孤溪服务区的主入口，提供交通转换、内外班车转运、停车、住宿、旅

1	2	3
---	---	---

1. 枫孤溪旅游服务区规划总平面图 /
2. 枫孤溪旅游服务区布局结构示意图 /
3. 枫孤溪旅游服务区风景资源现状照片 /

访问询等功能。“六辅”为枫孤溪服务区北侧的六个的辅助入口，方便各慢生活休闲功能区的出入。“一带”为滩林花海游憩带；“二轴”为田园景观轴和茶园景观轴；“四区”为茶园度假酒店区、鸟巢特色酒店区、田园休闲慢吧区和滩林休闲慢街区；“多点”为区域的景观控制点，包括孤溪楼、孤溪塔、清风阁、廊桥、望亭等。该布局结构立足于风景资源的保护利用，也充分体现了生态景观优先的理念。

五、风景区旅游综合体的地域性要素——根植于本土环境的建筑和景观风貌

以溪流贯穿起来的古村落与田园风光构成了楠溪江独有的山水田园特色，是中国古代耕读社会传统生活方式与山水审美文化完美结合的产物。枫孤溪旅游服务区，是楠溪江对外的重要窗口和门户，其整体风貌和公共环境休闲空间应与楠溪江本土环境、本土要素融合，形成具有楠溪江本土特色与生活空间感的，属于楠溪江风景名胜区的旅游综合体。

因此区域整体景观风貌遵循自然、乡土的特征，从建筑景观、植被景观、水景观、到细部景观元素均提取楠溪江乡土景观的特征进行表现。其中公共环境的植被景观除了突出滩林价值外，以自然风景林和乡土田园景观为主；公共环境水系景观重点突出孤溪自然流水景，形成以自然取胜，艺术跌水点缀的景观。

建筑景观在规划上和田园、滩林紧密结合，主要在田园和滩林的边界处布置，以减轻对自然环境的压力，并以生态性、功能性和乡土性为原则，塑造具有独特魅力的枫孤溪服务区建筑景观系统。建筑景观类型分为乡土演绎建筑、现代风景建筑和自然生态建筑三种。其中乡土演绎建筑分

布在入口服务区、茶园度假酒店区和庄园休闲慢吧区，建筑布局延续楠溪江村落的格局，并在造型上进行一定的演绎，加入现代与自然的元素，形成具有地方特色、符合现代休闲功能要求的建筑形式。现代风景建筑：主要在购物餐饮区和茶园度假酒店区，架空底层与自然穿插的建筑布局模式，其造型简洁而时尚，并利用太阳能和通风系统降低建筑对环境的压力及对机器、设备、能源的依赖，在一定程度上诠释了风景区建筑的自然属性。自然生态建筑：主要在特色鸟巢酒店区，采用“鸟巢树屋”的概念，以茅草顶的木构建筑与滩林的环境特色融合。服务区的建筑和景观风貌都着重强调其根植于本土环境的地域性特色。

六、结语

旅游综合体作为未来旅游休闲产业升级或土地综合开发创新的战略抓手，已经形成了多个成功典型，且释放出来的巨大效应正在显现。在全国启动新一轮旅游综合改革的大势下，完全应当大力推进战略抓手——“旅游综合体”的创新开发。楠溪江枫孤溪旅游服务区，是我们在风景区中综合开发的一次探索，它以旅游综合体的模式出现，以景区的需求及其自身的生命力作为对风景区中旅游综合体建设的思考起点来展开，希望对景区的“旅游综合体”的深入研究与开发建设形成一定的促进作用。

	5
	6
1	7
2	8
3	9
4	10

1. 茶园度假酒店区效果图 /
2. 田园休闲慢吧区效果图 /
3. 滩林休闲慢街区效果图 /
4. 枫孤溪旅游服务区主入口效果图 /
- 5-6. 乡土演绎建筑效果图 /
7. 滩林休闲带效果图 /
- 8-9. 自然乡野建筑效果图 /
10. 现代风景建筑效果图 /

中国美术学院风景建筑设计研究院
 郑捷风景·建筑设计所
 项目负责人：郑捷
 主创人员：陈丽君、于丹、赵思霓、李毅、王佐品
 统稿：于丹、陈丽君、郑捷

水墨瓷韵 承慈拓新// 慈溪市文化商务区城市美学规划与设计 ///

Ink Painting on Porcelain Inheritance and Innovation// Programming and Design on Urban Aesthetics for Cixi Cultural Business District//

慈溪地处东海之滨，位于上海、杭州、宁波三大都市经济区中心，是长三角南翼重要的经济节点。慈溪文化商务区是慈溪未来的文化中心和商务中心，将成为慈溪市“东延西扩”发展战略的重要节点和形象汇聚点。那么如何将其打造成为一个具有时代特征、慈溪风格、杭州湾新型滨水城市特征的新区是本项目需要思考与解决的问题。

根据城市美学要求，我们以慈溪城市地域文化背景为美学研究的基础，进行城市功能与城市美学两个层面的梳理与整合，并通过建筑色彩规划、环境景观设计、城市家具设计、公共艺术营造以及城市次空间导则制定，在美学系统的有序营造和彼此协调中挖掘城市文脉，体现新城特性，最终完成文化商务区兼具传统文化特色和当下时代特征的城市视觉形象塑造。

水墨瓷韵·承慈拓新

慈溪地处江南，依山滨水，溪通四海，上林湖的越窑青瓷自古润秀清雅、蜚声中外，“水韵·江南·青瓷·雅韵”可以说是慈溪城市长期以来形成的一种独特的外在气质，而“慈孝·精神·围垦·开拓”，则体现出的是慈溪在城市传统文明现代化转型中的包容大气、勇于进取精神内涵。对此我们通过总结凝练，提出“水墨瓷韵·承慈拓新”作为文化商务区城市美学营造的总体理念，并将此理念形象化、艺术化，以指导城市色彩、建筑

景观、公共艺术、城市家具等规划设计与形象塑造工作。

建筑色彩规划

我们取总体理念中“水墨瓷韵”为慈溪文化商务区建筑色彩主旋律关键词。“水”即自然水系，灵动、柔美，映显透明流畅的水缘文化；“墨”即江南水墨，含蓄、温雅，彰显浓淡交织的城市气象；“瓷”指越瓷文化，温润、雅致，凸显温暖亲和的肌理感情；“韵”为古城新貌，节奏、律动，尊显层次和谐的城市空间。

根据文化商务区四大分区的功能定位，结合城市设计中城市结构、建筑形制、建筑高度等设计定位，色彩规划提出了以中心区为色彩核心，新城大道和中央步行街为色彩轴线，南北片区为色彩过渡的总体色彩结构。

中心区建筑形象大气、新颖。色彩表情定位应是温润、清雅，凸显色彩主旋律定位中“瓷色”的晶莹剔透。同时，压深核心区周边建筑的色彩基调，形成整体、统一的水墨色背景氛围，旨在突显中心区建筑珍珠般的建筑立面表情。南、北、西片区建筑形象挺拔、硬朗、现代。色彩表情定位偏向墨色、雅致，演绎色彩主旋律定位中“水墨”的素雅细腻与人文雅致，强调建筑组团间“墨分五色”（焦墨—浓墨—重墨—淡墨—清墨）的

“海上升明月”、青瓷、围垦，是我们此次标识设计的文化要点。从水墨瓷韵、承慈拓新的整体理念出发，传统文化新型演绎，成为此次标志设计亮点。

色彩层次变化。在此基础上，将各区主调色向外晕染，直至覆盖整个规划区域。并调整各个分区间的色彩差异，形成整体协调的主调色彩布局。

在色彩规划理论演绎的同时，我们通过建筑色彩体块模型的制作，以此模拟区域中不同观测角度的空间色彩关系，检验色彩布局的合理性。最终形成片区鲜明、整体统一的城市色彩理想概念。

道路景观设计

景观设计师从研究商务区总体规划和建筑设计出发，结合各个区块建筑的功能属性，以文化商务

区的总体色彩规划为依据，并结合城市家具设计和公共艺术规划，致力于打造契合主题、生态美观、富有设计感的现代道路景观。

“水墨瓷韵·承慈拓新”的美学理念在道路景观上主要体现在以下两个方面，一是水墨色彩的演绎；二是慈溪文化体现。色彩主要通过道路铺装和植物的色彩来表达和呈现，文化则是在地面道牙的浮雕和其他图案线条来反映。

新城大道路宽 70 米，采用香樟作为行道树，总体以现代简约的设计手法来营造道路景观，并通

1
2

1. 文化商务区标识设计 /
2. 建筑色彩设计鸟瞰图 /

1. 公交站台 /
2. 电话亭 /
3. 垃圾桶 /
4. 路名牌 /

过连贯的造型线条表现瓷的简洁与优雅的韵味，传递青瓷的文化。

中央大街路宽 24 米，采用榉树作为行道树，在造型上则运用时尚细腻的表现形式，并融入具有慈孝文化内容和意向的地雕及道牙等，体现文化的氛围。

滨河北路宽 16 米，采用榉树作为行道树，道路处于滨河景观带，由水至路，设计上则展现拓展创新的围垦文化。

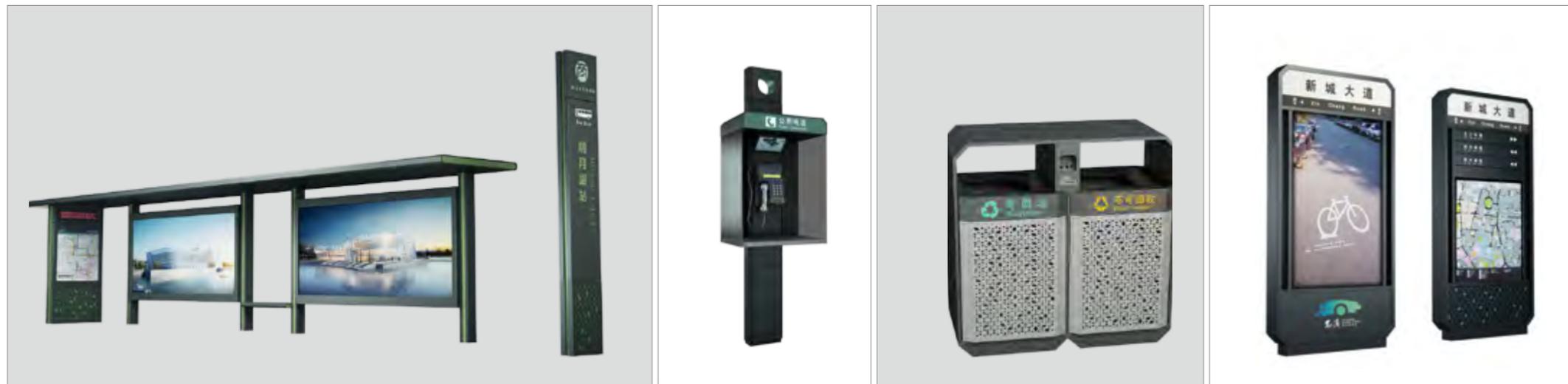
其他路段以多元化景观文化设计，体现丰富多样的移民文化。

城市家具设计

城市家具的设计定位为：简约大气蕴含时代气息，时尚灵动又不失江南韵味。

在设计上首先考虑满足文化商务区的城市功能需求，充分挖掘其人性化的便民服务功能和具有前瞻性的社会服务功能。其次结合文化商务区的地标建筑与景观特征，将现代、商务、时尚的风格融合具有地域文化特征的形象元素，注入到城市家具的造型中去。并通过“多杆合一”、“多亭合一”和“多箱统一”有机整合的设计理念使城市家具在功能配置上更加科学合理，形式外观上也更加统一美观，具有系列感。

最终，慈溪文化商务区城市家具的整体造型将呈现大气现代兼具简约的商务之风，局部装饰时尚灵动呼应文化公建的外观特征，以越窑青瓷的“千峰翠色”点缀稳重的整体色彩。从艺术造型、细节装饰到色彩搭配都具有强烈的地域文化特征与典型的商务新区风格。

新城大道与公建群透视图 /

《水墨素瓷》 /

创意说明:随着慈溪海洋文化的发展,派生出慈溪主流文化,如青瓷文化。作品以青瓷控制时的各种造型为创作来源,结合海洋浪花造型,以褶皱、扭曲的艺术表现手法,重构成为具有观赏性的公共艺术。作品是海洋文化与青瓷文化的充分融合,具有新生代的思想与意义,反映出慈溪多元文化之间的相互联系与交织 //

滨河南路透视图 /

公共艺术规划

如果说城市景观是慈溪文化商务区的“表情”，那么公共艺术则是这座新城的“眼神”。面对悠长的人文历史和地方生活时空脉络，在新城展现“水墨瓷韵·承慈拓新”的总体理念，“一点、一线、一带、一片”的空间布点形式演绎新城公共艺术，并初步策划四个主题系列：《青瓷文化系列》、《慈孝文化系列》、《围垦文化系列》、《海洋文化系列》。

一点：《青瓷文化系列》主要分布于北三环与中央大街交叉口，以城市主入口的指引功能为主，主要作品为《江南瓷韵》。一线：《慈孝文化系列》以中央大街为主贯穿整座新城，以圆雕、浮雕相结合的方式叙述慈溪慈孝文化，具体作品有《慈孝古今》、《孝之趣》、《晨》。一带：《围垦文化系列》

设置于新城河一侧的滨水景观带，以圆雕结合部分浮雕的形式，具体作品有《沧海桑田》、《围垦之路》。一片：《海洋文化系列》主要位于靠近明月湖的公共广场，以供游人休憩、互动休闲为主，主要作品《水墨素瓷》、《新城气象》、《韵律》、《畅游》、《追逐》。

城市次空间营造导则

根据文化商务区的功能定位，结合城市空间形态特征以及文化、功能等要素，对总部经济地块内的商业楼进行商业信息的规划，将其简约的形态意识与整体环境相融合。

控制导则按各商业楼名称、墙面广告、门楣式广告等内容依次展开，根据开发强度进行适度控制，

整体规划做到具有视觉上的律动感与空间上的节奏感。并针对不同的建筑形态，从位置、规格、形式、色彩、材质、字体、色调等多方面因素着手，对店招店牌、墙面广告进行合理控制和引导，同时对每幢企业大楼进行标志空间设定，实现时尚简约的文化商务氛围。

我们根据区块“一心两轴两带”来具体细化景观设计，从人员活动对铺装的影响，科学制定铺装总则确定铺装材料意向，丰富区块植物绿化，美化商务区环境，设计以人为本、具有现代感的临街景观和充满设计感的商务区景观。

结语

慈溪文化商务区城市美学创作团队基于“水墨瓷

韵·承慈拓新”的整体理念出发，以传统文化新型演绎为核心，为慈溪文化商务区的城市视觉空间形象进行系统规划与设计。正如文章的开头所说，一个具有时代特征、慈溪风格、杭州湾新型滨水城市特征的新城区，将在慈溪城市建设者和中国美术学院设计师的共同努力下，在东海之滨如一轮皎月冉冉升起。

中国美术学院创意产业发展公司、中国美术学院色彩研究所、中国美术学院艺术设计研究院联合团队
项目总策划：宋建明
项目负责人：韩绪
主创人员：翟音、余丁宗、周峰、陈正达、周波、郑诗剑、王宗院、林科达、陈春、丁丁、安进
统稿：郑诗剑

Urban-Rural Practice/

City Color//

Beautiful Color Boosting the Tourist Economy of "Beautiful Island" /// Color Planning for Shengsi Islands and Color Transformation for Bianjiao'ao Village in Zhoushan////

Shining Like the Sun and the Moon Sparkling Like Stars and Nebula/// Color Control Planning and Color Design of Hangzhou Olympic Expo City////

Color Symphony of the Charming City/// Study and Planning on Urban Architectural Color for Construction Land in Chongqing ////

The Personality and Generality of City Color///

Study and Planning on Urban Architectural Color in Zhangjiagang////

城乡实践篇 /

城乡色彩 //

美丽色彩催化“美丽海岛”旅游经济 /// 舟山市嵎泗列岛色彩规划与边焦岙村色彩改造

日月同辉 熠彩星云 /// 杭州市奥体博览城色彩控制规划及色彩设计

魅力之城的色彩交响乐 /// 重庆市两江建设用地城市建筑色彩研究与规划

城市色彩的个性与共性 /// 张家港市城市建筑色彩研究与规划

美丽色彩催化“美丽海岛”旅游经济// 舟山市嵊泗列岛色彩规划与边焦岙村色彩改造 ///

Beautiful Color Boosting the Tourist Economy of “Beautiful Island” //Color Planning for Shengsi Islands and Color Transformation for Bianjiao'ao Village in Zhoushan///

余丁宗
中国美术学院
色彩研究所设计部部长

唐代大诗人白居易曾有“忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间”的诗句，而这“海外仙山”赞誉的正是中国曲折破碎的海岸线上最东边的那几点，这几点构成了中国唯一的列岛风景名胜区——嵊泗。

如今，在泗礁本岛最东端的蓝天碧海黄沙滩边上又增添了一抹亮彩，那是几百块明黄、橙黄、红棕等多彩墙面交织而成的巨大调色盘，这就是五龙乡乡政府所在地“边焦岙村”——又名“东海色彩艺术村”。这个曾“被遗忘的海外仙山”，正吸引着国内包括央视在内的近四十家媒体记者来此采风报道。

缘何？色彩，是色彩吸引着他们！

2011年8月至2012年6月，中国美术学院色彩研究所受浙江省舟山市嵊泗县县委委托，对嵊泗列岛进行总体色彩规划工作，同时以本岛五龙乡边焦岙村作为“美丽海岛”建筑色彩改造示范点，对村里700余幢渔民住宅进行了深入的建筑色彩设计和改造实践。短短半年时间，随着建筑色彩改造工作的落实，边焦岙村成了嵊泗列岛旅游线路上的一个亮点。

一、创意谷内定规略

2011年6月，当时位于西湖创意谷一号楼三楼的色研所迎来了一批客人，其中有时任嵊泗县委副书记和县长的虞国平、嵊泗县渔农办主任金峰和副主任徐伟南、五龙乡乡长虞海军等。

在交流中，虞县长介绍说，为了贯彻落实党的十七届五中全会和省委十二届七次、八次全会精神，推进海洋生态文明建设，持续深化新渔农村建设，浙江省舟山市政府第十五次常务会议讨论并原则通过了《舟山市美丽海岛建设行动计划（2011～2015）》。根据该计划，全市三分之二以上渔农村社区将在2015年实现“五个美”：科学规划布局美、村容整洁环境美、增效

增收生活美、乡风文明素质美、社会和谐美，着力推进渔农村生态经济、渔农村生态环境、渔农村生态文化和渔农村生态文明建设体制等四大体系建设，全面建设富裕、文明、和谐、秀美、充满海岛风情的渔农村。在“十二五”开局之年，作为全国唯一的列岛风景区——嵊泗县，要抓住舟山群岛新区建设这个契机，按照嵊泗县“一中两翼”的空间布局，构建“生态秀美、人居优美、生活和美、人文淳美”的四美价值体系，全力打造独具特色的“美丽海岛”，努力开创“美丽海岛”的建设新格局。

为令全县的风貌焕然一新，虞县长认为列岛的建筑色彩规划是当务之急，此次他特地带团队来中国美术学院考察并专程邀请宋建明教授及其团队为嵊泗列岛编制国内第一个“列岛建筑色彩规划”，同时虞县长希望能把色彩规划落到实处，要求虞海军乡长以“五龙乡边焦岙村”作为色彩规划落地的示范点，在2012年6月份之前，对村内700余户农居房进行外立面色彩改造。

二、东海踏浪绘蓝图

达成了色彩规划和设计合作协议之后，2011年8月11日，设计团队对泗礁本岛进行了实地考察，考察持续了一周多的时间。为了正确解读嵊泗列岛的基本指标，把握各个岛屿建筑色彩的成因和现状，课题组穿梭在东海岛屿间，从山顶鸟瞰、村落节点、主要街道立面和典型建筑、材料细节进行了系统的采集，拍摄了近一万张照片，对泗礁本岛、黄龙岛、嵊山岛、枸杞岛和花鸟岛的地理地貌、空间形态、建筑类型及色彩、风俗习惯等几个层面的资料进行了全方位的收集。

1. 地理气候

嵊泗列岛属浙闽地质隆起向东北海域的延伸带，是浙东天台山脉沉陷入海的外露部。各岛的地貌结构特征基本一致，由内到外、从高到低大多依次为山脊、坡地、谷地（陡崖）、滩涂、

海洋的顺序。山岩峻峭，丘陵起伏，山地高度不大，基本以赭石色花岗岩和红土壤主体。嵊泗属于海洋性季风气候，年平均气温在 15.8 度左右。海水的颜色，由于岛屿分布比较零散，各岛屿周边的水色也各不相同。本岛海域由于离大陆较近，夏季海水蓝里泛黄，在两股洋流交汇处，黄蓝两色海水泾渭分明，嵊山、枸杞、花鸟等岛屿由于远离大陆，周边海域海水清澈碧蓝。到了冬季，由于海底暖洋流上涌，泥沙翻滚，使得本岛海域海水黄浊不清，离岛海域水色相比本岛稍显清澈。

2. 空间形态

岛上的建筑空间形态比较丰富，县城、乡镇和村落各不相同，但环港、依山、层叠是海岛空间的最大特征。各岛屿海岸线比较曲折，都形成了许多天然的避风港。基于渔船靠港和避风的便利性，渔民就在港湾附近坡势缓和的山腰上建起了永久性居所，一开始三五建筑形成一个居住点，随着渔业的发展和渔民的增加，港湾山坡上的建筑越

来越密集，一个个居点最后连成了村落。从海上看去，层层叠叠，层次分明，错落有致。随着经济的发展及城镇化的进展，居住空间和交通的需求越来越高，坡地面积有限，交通不便，只能向大海索要空间，在港湾边的滩涂上筑起了大坝，铺出沿海马路，在路边建起了现代的多层建筑，大型的城镇往往还有一条从码头纵深延伸到岛内的商业街，商业街两侧如鱼刺般长出的通往两边山坡的梯道小路连接着山坡上的家家户户。城镇周边现在基本都建通了环镇公路或环岛公路，形成了现在我们看到的“一核、一街、一环、多路、多片区”的海岛空间格局。以港湾码头为核心，以商业街为主干，延伸出多条呈放射状依山而建的石砌街道，同时划分出几个居住片区。部分地方还保留着以一个小型天然礁石港湾为核心，环湾一批山体建筑的原始空间格局。另外，南方大部分住宅都追求坐北朝南，但由于海岛地势原因，坐山面海是决定海岛建筑朝向的首要因素。

3. 建筑类型及色彩

岛上建筑的时代性很明显，分为建国前、建国初、上世纪 80-90 年代和 2000 年之后四个阶段。泗礁（除城区外）、嵊山和枸杞三岛的建筑，80% 以上为上世纪 80-90 年代建造的砖混结构、两到三层平顶带阳台的楼房，外立面以暖灰色水泥粉刷、白色瓷砖、灰色瓷砖及花拼彩色瓷砖贴面为主，少部分现代平顶建筑墙体采用了石头垒砌的结构，石砌的手法有块石垒砌空缝、块石垒砌水泥勾缝及不规则乱石垒砌等几种。嵊山岛的该年代建筑还大量使用了彩色石子饰面，如黄豆般大小的石子以灰白色、暖黄红色和土黄色为主，从远处看，强化了立面的色彩肌理和质感。枸杞岛上暗红色屋顶和深绿色马赛克墙面的双坡建筑数量较多。余下的大部分是石块垒砌的硬山双坡斜瓦顶的建筑初期的建筑。建国前的老建筑数量非常少，但从工艺和样式来看，这些建筑比较考究，基本形制为一米多高的石砌墙裙，上部为青砖墙体外粉白色灰泥墙，屋顶大部分为四坡五脊结构，

但也有少量的四坡九脊的结构，门洞和窗洞均为拱圈做法，木质门窗的用色以高艳度的天蓝色和整体比例协调。

黄龙岛上的建筑大部分为上世纪早期的石砌硬山双坡顶建筑，海上远眺，从码头岛到山腰，重重叠叠，质感厚重，号称“海上布达拉宫”。花鸟岛与黄龙岛比较相似，风貌保存的很好，大部分建筑基本为就地取材，以黑色瓦顶、土黄及赭石色石墙为主，间有少许灰白色灰泥墙，整岛的色彩较为协调统一，清代建造的灯塔是名胜。

4. 风俗习惯

在嵊泗当地的风俗中，比较重要的有两个。嵊泗的男女老幼，都崇拜海龙王，认为海是龙的世界，嵊泗是东海龙王的宫殿——东海龙宫的所在地；当地人都都认为自己是海中蛟龙的传人，龙的崇拜和风俗渗透到祖祖辈辈渔民的思想意识、文化

1. 屋顶色还原图 /
2. 边礁香墙面理想用色 /

艺术和生活习的各个方面。第二就是当地的渔民画，嵊泗渔民画是上世纪 80 年代中期发展起来的沿海渔民画中较有代表性的一种。大部分出自年轻的渔家儿女之手，画面反映的基本是渔民的生活，梦幻、古老、神秘而又独特的大海世界。造型奇特、色彩绚丽，带有浓郁的东方情调和作者天真朴素的自然情感。泗礁岛上的东海渔村渔民画被直观地表现在部分建筑立面上，成了东海渔村独特的建筑色彩表情。另外渔民的渔具比较有特色，翠绿的渔网、鲜红的鱼筐、湖蓝的渔船等等，这些鲜艳的颜色潜移默化地影响了当地建筑的用色喜好。

通过调研，对嵊泗列岛的概况有了初步的认知和解读，对存在的现状问题做了客观的梳理。以这样的认知和研究为基础，课题组才展开了列岛建筑色彩主旋律的建构及各岛屿主色调的确定工作。

三、列岛色彩定旋律

嵊泗列岛主要的六个岛屿比较分散，相互间隔着一到三小时不等的海上航行时间，各自比较独立，色彩总体规划的重点是建构列岛的建筑色彩主旋律，根据城市色彩主旋律理论，根据各岛的色彩特质，将整体列岛色彩格局看成一首凝固的交响乐，各个岛屿及其色调如同交响乐的单个乐章、旋律及声部结构一般，提出了适合列岛属性的规划方法：一岛一故事，一岛一基调。

基于色彩的现状分析，课题组挖掘和提取了海岛传统特质的色彩，适当保留了一些具有时代印记的用色特点和配色方式，组织出了符合海岛特有的用色色谱，同时结合政府和百姓对未来美丽海岛生活的美好向往和定位，构建了具有美丽海岛特色，具有科学性、时代性和前瞻性的嵊泗列岛建筑色彩主旋律。结合政府的上位旅游规划成果及各岛的游船航线，经过内部几轮的沟通和修改，最终确定了嵊泗列岛总体建筑色彩主旋律走势图：泗礁岛定义为中高明度中高艳度的粉彩调（居如殊庭，缤城彩调），黄龙岛定义为中低明度中低艳度的黄红调（海上布宫，赭城褐调），花鸟岛定义为低明度低艳度的红灰调（朴城古塔，素城灰调）、嵊山岛和枸杞岛有跨海大桥相连，

分别定义为中明度低艳度的冷灰调（礁美鱼底，皓城蓝调）和中明度低艳度的暖灰调（焕沙乐岛，雅城暖调）。根据色彩总体定位，得出了嵊泗列岛屋顶整体用色愿景效果示意图和墙面用色整体愿景效果示意图，同时将色彩主旋律归纳成八个字：烂漫群岛，明灿缤纷。

基于各岛的建筑形制和用色特点及材料特性，制作了各岛建筑色彩控制性导则，明确了各岛屋顶用色、墙面用色和点缀用色的比列，同时提供了各岛的基本建筑类型配色图谱，便于政府审批部门进行各岛色彩基调的总体把控。

至此，历时三个月的色彩规划工作告一段落。

四、边礁岙里调七彩

五龙乡边礁岙村的建筑色彩设计和改造工作是在列岛总体色彩规划定位完成后启动的。五龙乡位于泗礁岛的最东端，是嵊泗县的重点渔业乡镇，也是理想的避暑避寒度假胜地。边礁岙村位于泗礁岛的西面，是五龙乡乡政府驻地，渔业消退后，大部分渔民弃渔登陆，进城务工去了。边礁岙村要成为“美丽海岛”的示范基地，按照“生态秀美、人居优美、生活和美、人文淳美”四美价值体系进行建筑色彩和环境品质的提升，对全村近700幢建筑外立面色彩进行改造，对中心街两侧的建筑外立面进行风貌和色彩的整体改造，力求整体村落形象焕然一新。

要提升建筑色彩的品质，必须找到边礁岙建筑色彩的个性和特色。当地的石头墙面色彩非常丰富，涵盖了暖黄、暖红和棕褐等色系。整个村落坐东朝西，在夕阳西下的时候，阳光照在这些石头墙上，会散发出斑斓、厚重、温馨、迷人的色彩，与山体和大海的结合非常生动，这种极具魅力的景象给了课题组理想的色彩愿景灵感。课题组深入分析了当地现有石材的色彩构成和色彩关系，归纳和提炼出边礁岙建筑色彩用色总谱。

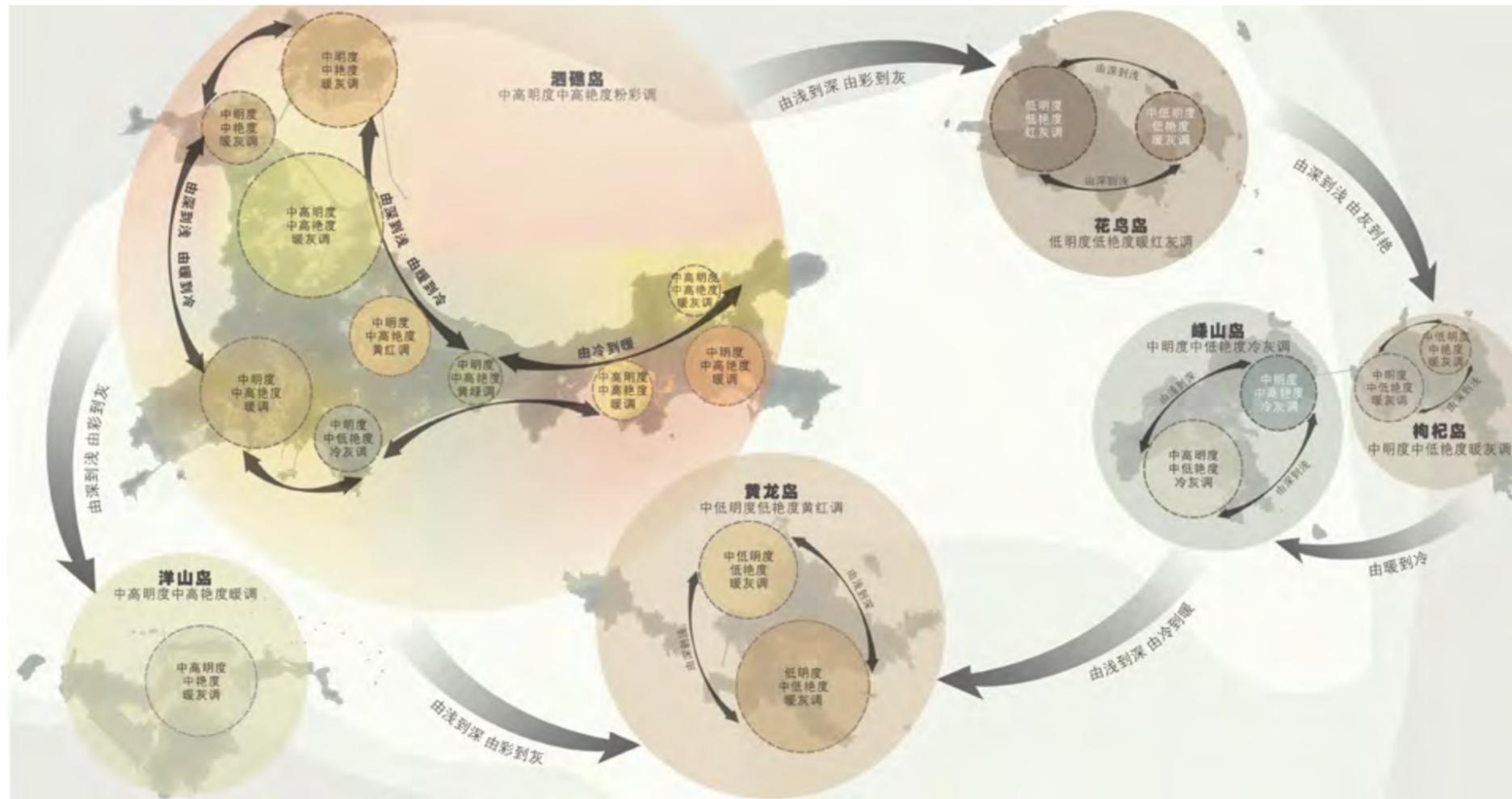
总谱里的屋顶用色主要来自于现有传统老房子的黑灰色瓦片及石头的颜色，墙面用色主要来自对天然石材暖黄、暖红和棕褐色系的深化和提升，辅助色和点缀色采用了一部分现有两三层平房建筑的用色，特别是保留和强化了沿口部位的用色和配色习惯，保留色彩的时代性和延续性。

通过调配各色块使用比例控制出了红棕、深褐、灰褐、中黄灰和浅粉灰等近二十个不同表情的色彩组合，结合现有平房建筑的结构特征和用色特点，精选确定了十五个适合这些建筑立面改造的理想配色图谱，同时模拟边礁岙村空间形态和关

系，制作了工作模型，对我们设定的边礁岙理想建筑色彩愿景进行验证，经过多轮修正后，这批图谱组织出的色彩关系终于达到了预先设定的厚重斑驳、丰富灿烂、雅致宜人、光感清新的视觉效果和色彩心理效果。

理想配色图谱确定后，对700余幢建筑进行用色规划和布局。结合现场调研数据和规划CAD图纸，把整个边礁岙的空间格局定义为：一轴、一核、一环、一带、五片区。以中心街为步行轴，中心街小广场为核心，以绕村盘山公路为环，沿海沙滩为带，把自然形成的建筑组团划为五个片区。整体色彩规划以中心广场为核心往周边由深往浅涟漪状分布，核心区以中明度中低艳度的暖红黄色系为主，往村东方向以中明度冷灰色系和中高明度暖灰色系为主，往西以中明度暖黄灰色系和中明度暖灰色系为主，由东往西形成清新、灿烂、贵重、温润、雅致五个片区表情，各个片区的建筑用色布局都以传统石材建筑为原点向周边建筑延续，形成和而不同，主次分明，冷暖有秩的多点涟漪格局。根据屋顶和立面色彩规划总平图，做了鸟瞰角度的实景效果模拟。从环村公路鸟瞰，呈现出了层次丰富的色彩对比效果。

最后一步工作就是营造导则的制定与施工。整个改造过程历时半年左右，当最后一批脚手架拆掉之后，原先灰压压一片的边礁岙呈现出了亮丽多彩、光感斑斓的迷人风采。边礁岙成了来嵊泗旅游必到的景点之一，带动了火热的旅游气氛，全国各大媒体都报道了边礁岙的色彩事件。为了让游客更好地观赏边礁岙的色彩魅力，县政府又投资近百万，在村北盘山公路边建设了两个观光平台，中间有水泥栈道相连，平台上竖立有一石碑，上书“东海色彩艺术村”。各级领导视察嵊泗，必到边礁岙，对边礁岙呈现的色彩大加赞赏。

受此旅游热度的影响，原先弃渔登岸后进城务工的当地百姓陆续回到边礁岙，开设了多家针对游客的渔家乐餐厅和宾馆，一些当地的艺术工作者也来到这里开设了自己工作室。

五、结语

嵊泗列岛让百姓和政府看到了色彩经济的潜力和魅力。浙江省、舟山市和嵊泗县三级政府目前都非常重视嵊泗列岛环境和色彩的再次提升问题，准备拨巨资深入打造和提升边礁岙及周边村落的环境和色彩品质。嵊泗、边礁岙已然成了国内“美丽海岛”的示范基地。

色彩设计，让一个被游客忽略的东海小渔村，在渔业消退寻求发展第三产业的海岛经济转型浪潮中重现生机，展现了她神奇的经济附加值。色彩设计成为海岛特色的发掘、维护与传承，及探索如何在现代经济转型下海岛特色转型和提升的重要手段。

中国美术学院色彩研究所
总设计师：宋建明
项目总监：翟音、余丁宗
主创人员：赵建聪、谭沈群、孙小良、武登鑫、卓玛

色彩总体规划格局 /

日月同辉 熠彩星云// 杭州市奥体博览城色彩控制规划及色彩设计 ///

Shining Like the Sun and the Moon Sparkling Like Stars and Nebula/// Color Control Planning and Color Design of Hangzhou Olympic Expo City///

奥体博览城是杭州市委市政府推进杭州城市跨江、沿江发展，推进江南岸发展的先导性工程。杭州奥体博览城坐落于钱塘江南岸，坐拥萧山、滨江两个城区，与北岸的钱江新城共同形成城市新中心，是一座以体育竞技、博览会展为主导功能，集商务办公、商业购物、生态居住、休闲旅游等功能于一体，展示城市新中心形象的城市复合型功能区。项目包括国际博览中心、主体育场、网球中心、体育游泳馆、综合训练馆、城市之门双塔、两个地铁上盖物业综合体等主要项目，是以城市综合体规划所建造的全新聚落。

杭州奥体博览城规划总面积约 584 公顷，总建筑面积约 1221 万平方米。其中，核心区占地 154 公顷，地上建筑面积 172 万平方米，地下 100 万平方米。核心区主要建设项目有：主体育场、网球中心、体育游泳馆、综合训练馆、国际博览中心、地铁上盖物业、“城市之门”一双塔。

杭州奥体博览城以其体量与现有设计展现的风貌，本身就具备了文化性、时代性、国际性的特征，同时具备的这一世界级的新的城市大景观，是当代杭州领导人、城市的建设者与管理者，以及全体市民借助这个综合体向世人展现杭州迈向国际大都会的新面貌，是杭州新时期大型城市建设的新亮点，形成杭州钱江南岸的城市新坐标。

一、项目主要任务

本次色彩研究是为杭州奥体博览城建筑与环境做色彩规划，为色彩设计、营造与管理提供思路和方案。杭州城市色彩规划的整体理念是“水墨淡彩”，钱江两岸更是“一幅优雅的江南水彩画长卷”。在这诗画般的长卷上，奥体中心、钱江新城等城市节点就是闪亮活跃的华彩乐章，更该使新建筑的景观能维持杭州江南地区温润雅致风貌。杭州具有 2300 年造城的历史，奥体博览城可谓是杭州城建史可以值

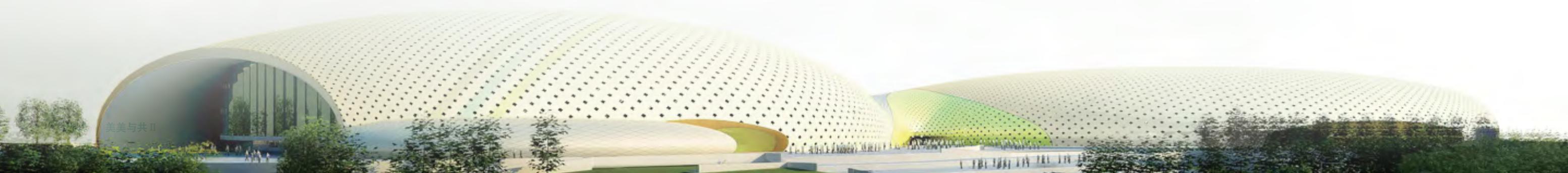

得书写的大规模的城市主题性综合体的项目，应该采用当今国际创新的营造方式来塑造其形象，既呈现当代地域文化的审美特质，又彰显它对时代发展趋势的领悟、创造与贡献。

二、色彩意象与概念演绎

杭州奥体博览城可谓是世界级的当代景观，其体量本身具备这一特质。本片区的营造要有新思路、新做法，来营造视觉审美景观，从而做出时代贡献。方案以深入分析与建构杭州新的体育文化主题综合体的愿景为目标，用色彩方式进行解读和演绎，发掘和创造色彩语言本身内蕴的能量，来阐释杭州钱江两岸当代主题片区景观的诗情画意，演绎具有当代江南基因（DNA）内蕴的丰采画卷。

杭州奥体博览城建筑群显示出“熠彩星云”的意象，是一组具有“七星连珠”、“星云环绕”意向的亮丽建筑群。

“熠彩星云”是星光集群、多彩如梦之意，其色彩主题为轻柔亮彩、晶莹剔透。以珠光般微蓝、绿、黄、红倾向色调，传达星、云的意象，明度较高，表达柔美、晶莹的色彩感觉艳度，并营造和谐自然的色调、浪漫的色彩语汇。

三、色彩规划定位

以色彩的语言来传导一个新城景观的创新型文化主张，以色彩规划与设计的方式来提升奥体中心整体景观形象。该区域与钱江新城的对应关系：“日月同辉，熠彩星云”。

整体规划、分项设计，与环境和谐、与时代同步，以统一与变化的美学思想为主导，追求浑然天成的境界。对于奥体博览城核心区的色彩定位，我们首先整体考虑核心区与周边辐射区的色彩关系。核心区用色以中高明度中低艳度的粉黄、粉蓝、粉绿色系为主，点缀含蓄雅致的金色，形成一个轻盈亮丽的色彩表情。萧山辐射区用色以中低明度低艳度的暖味绿、暖味蓝色系为主，滨江辐射区以中高明度的暖黄灰及中低明度的冷灰色系为主。在空间色彩格局上形成从东往西明度由低到高再到中的变化，形成节奏丰富、韵律多变的沿江色彩景观。

把奥体中心看成是生命的有机体，找出区域中每个独特建筑中的内在联系，用色彩的手段使之形成有机的整体。核心区建筑色彩规划秉承各单体既是主题又为背景的原则，以色彩家族理论为指导，整体用色协调统一，又凸显各自的独特性。核心区整体用色明度较高，色彩倾向丰富，以黄色系、黄绿色系、蓝绿色系、红黄色系为主，形成前后映衬、互相交叠、各自凸显、共彰华丽的空间色彩氛围和视觉感受。

四、色彩规划理念与场地

1. 色彩组调理念

“熠彩星云”作为奥体中心建筑环境色彩的主旋律，它由若干同一家族色调组成。按照城市规划与设计的布局，将此色彩搭配概念有机地穿梭其中，场地与各单体建筑各成一团块，各团块之间的色彩互为得体对比的组合关系，互相烘托，使得整体空间景观、建筑及其周边环境、地面、以及环境小品的色彩关系，通过微差比较，将色彩群化处理，形成宾主有序、相互映衬的和谐效果。

2. 空间色彩塑造

奥体中心区域内的主体建筑隐喻着北斗七星格局，傲然而立，辅以环绕其中变幻的星云意象的

体育运动馆，在钱江南岸形成一个错落有致的建筑组合，与江北的日月同辉两个建筑联系起来，两岸对望，形成一个日、月、群星呼应的意象气场。

3. 建筑层面

北斗七星——国际博览中心、主体育场、网球中心、体育游泳馆、综合训练馆、城市之门双塔、两个地铁上盖物业综合体等7栋主要高层建筑，除了简洁的造型，将有各自符合其建筑属性与功能色彩意象与色度的表述；其总体表情应是单纯的色调和明亮的材质来传达现代建筑的审美精神。云——主体育场和游泳馆，建筑造型流畅，体态优美，充满生命力。又带有一种如水般荡漾，丝般柔顺的现代表皮材质，加上云朵的色彩演绎，显示出半透明、多层次丰富的色彩变化。

4. 景观层面

道路——建筑周边道路随建筑的色调而变化。整体道路采用深沉的灰调，衬托出建筑的轻盈色彩美。

核心区道路的色彩设计以突出核心区、进入特殊区的概念为原则，将核心区的道路通过使用彩色沥青、功能线的划分等方法来区分核心区与外围道路之间的表情。核心区几个主要建筑单体周边的道路，也随建筑单体的主色调的不同而有所变化，目的是利用道路色彩的变化起到指示跟提醒的作用，同时也有利于每个建筑单体各自氛围的营造。

景观绿地——景观植物采用群植，随四季的变化形成有层次的丰富彩色，背景的建筑色彩的亮丽色调与其形成鲜明的对比。在种植手法上，也充分考虑各单体周边的氛围营造，希望通过不同的种植手法及树种的搭配，营造出每个季节不同的景观色彩表情。

通过以上几部分的工作，奥体博览城的第一轮设计已经完成，主要是解决整体色彩设计工作的方向与方法，重点研究杭州奥体博览城核心区色彩的定位和基调，以及如何处理好核心区各建筑单体之间以及各景观要素间的色彩关系。

五、结语

杭州奥体博览城建设，是事关杭州经济社会发展的重大项目之一，是杭州从“西湖时代”向“钱塘江时代”迈进的“标志性工程”。建设杭州奥体博览城，对于提高杭州市民的体育生活品质、文化生活品质、经济生活品质、环境生活品质都具有重大意义。建成后的奥体博览城，将成为具有时代特征、杭州特色、钱江特点，以体育和博览功能为主，集文化、商贸、旅游、居住、演艺、美食、休闲、度假、购物等功能的大型城市综合体，将成为杭州经济转型的新增长极。

中国美术学院色彩研究所

总设计师：宋建明

项目总监：翟音、余丁宗

主创人员：赵建聪、谭沈群、程传彪、贾艺鹏、孙小良、章洪寅、康珠卓玛、吴晓霞

统稿：谭沈群

总体定位及演绎 /

魅力之城的色彩交响乐// 重庆市两江建设用城市建筑色彩研究与规划 ///

Color Symphony of the Charming City// Study and Planning on Urban Architectural Color for Construction Land in Chongqing///

2012年7月27日，中国美术学院色彩研究所接到重庆两江建设用城市建筑色彩规划任务。此次任务是课题组在城市色彩规划的工作经历中最难的一次。重庆地处中西部地区，深入到迥异的地方文化中，本身就是一件非常难的事，且此次调研面积、规划面积大，有别于经验中的其他城市，因此课题组必须在已有的经验中开拓出一条属于重庆自己的规划新路。

一、深入解读重庆——城市色彩 规划依据

重庆被称为中国雾都，能见度较低，雾中的重庆，其山水飘渺、若隐若现，其建筑更显得高耸入云。重庆是我国有名的三大火炉之一，受气候过度湿润的影响，在饮食习惯的传承中，重庆人爱吃辣，借以释放身体内的潮气和湿气。

重庆人的性格大抵可以总结出三大特征：第一，和饮食相辅相成的火辣外向、真诚和热情，不会虚情假意；第二，果敢刚毅，这是老祖宗的连年讨伐和迁移征战，留给后代子孙一种英勇彪悍的性格；第三，吃苦耐劳，这与该地并不优越的自然环境 and 经济条件相关。

重庆地处四川盆地东部，其北部、东部、南部分别有大别山、巫山和武陵山和大娄山环绕，地貌

以丘陵、山地为主，坡地面积较大，有“山城”、“桥都”之称，其山水对建筑产生了直接的影响。山即是城，城即是山。重庆地形特殊，规划与香港有类似之处，以实用先行，需因地制宜、依山而建，虽然乱但也很美，做到了依山傍水，层次感强。由于重庆的特殊地质条件，地基处理容易实现，给高层、超高层的出现创造了有利技术条件。常年温度普遍较高且较温和，风少雨多，所以重庆建筑对采光通风的要求不高，一般都是以地形决定朝向，因此规划中也对间距、朝向、采光等要求不太高。

重庆传统民居建筑经历了泛巴文化、汉唐遗风、抗蒙重镇、湖广填川、西风东渐、抗战风云、创新与发展的多个过程。在这一过程中，建筑风格从本土化到国际化，建筑材料从单一到复杂，建筑色彩从朴实到繁华。一系列的发展变化证实了重庆的包容性。重庆建筑风格多元化，建筑品相相对较高，整体建筑水平走在很多城市前面。

渝中区属于重庆最老的城区，其中能看到重庆一路走过来的每一步脚印，这些建筑在今天看来，也许是岁月让他们缺少了个性，也似乎有些老了，旧了，甚至以当今的审美来看缺少了很多细节，但这就是属于老城的沉静。江北区旧城区有了相对的活泼，大范围的集中式开发使建筑趋于雷同，品质有余，个性不足。但无论怎样，都是未来新

1
2

1. 重庆老城建筑现状 /
2. 龙盛鸟瞰色彩规划图 /

城色彩规划的依据，不仅要分析趋势，更要总结地方百姓用色习惯。

未来新城，就是指规划的龙盛片区和水土片区，它们犹如两张白纸，画成什么样就是什么样，虽然是白纸，但是自由度并没有那么大，每个城市规划都是千头万绪只为一个结果，色彩规划具有唯一性。

二、重庆色彩“主旋律”——“生态、多元、重彩、交响”

重庆色彩规划以“生态、多元、重彩、交响”为主旋律，旨在打造出生态、花园一般的工业科技新城。

生态：提出生态这个词有两个原因，首先，两江新区对于建设用地的规划目标都是要生态的，规划新区的建筑密度不像老城区那样高。再有区块主功能是工业，在这基础上如果再定义为科技和工业未免太给人距离感，不够人性化。其次，重庆的地形就是一个低山地形，山即是城，城即是山。最后，在经济高速发展的今天，城市的建筑一味追求所谓的高端，却缺乏创新，千篇一律的建筑使人的审美疲惫不堪，未来的新城无疑是自然的回归，生态的、有机的、健康的。

多元：无论从重庆的城市发展轨迹来看，还是从百姓的性格喜好，或是规划区块的分区定位来看，都决定了此区域的色彩应该是多元的，她的多元不仅是现况，也是发展趋势。

重彩：无论是“重庆”的重，还是“厚重”的重都可以解释这个概念。“重庆”的重，规划所用颜色皆为重庆本地色彩，课题组的工作仅为提炼和深化，因此规划的色彩完全可以符合当地人们的审美要求。“厚重”的重，规划区块的色彩为厚重的色彩，有别于杭州、江苏这种江南色彩，重庆色彩的气质更加浑厚，具有分量感。

交响：最后打造出来的是一场如交响乐一般的城市建筑色彩视觉盛宴。

三、政府规划目标对色彩规划的指导意义

每个分区都有自己的职能，由于从事的产业不同，建筑形制体量等都会有所不同。

龙盛片区作为两江新区最大的开发空间和建设启动区，是国家现代制造业和门户枢纽的核心地区，也必将成为国家新区建设发展的示范、先行和实验地区。龙盛片区按功能分为中心商业区、居住区、高铁服务区、中韩产业园区、古镇、研发区、汽车产业园区、直升机制造园区、制造业区、果园港。

水土片区作为两江新区两片建设启动区之一，是西部知识创新功能扇面的重要组成部分，是两江新区实现“冲击高端和带动全域相结合”目标的重要载体。水土片区分为商业金融中心、文化创意谷、居住区、科研创新区、文化娱乐商务中心、高新产业区、休闲娱乐区、主题公园。

龙盛片区沿江色彩模拟 /

1. 晴天效果 //
2. 雾天效果 //

在这两个区块的规划中，有几个难题需要我们思考：如何体现山水城市的特色？如何将巴文化的精髓运用到色彩规划中？如何区分两个各自都很完整的区块色彩？

在山水城市的处理中，既要考虑山水是城市建筑色彩的背景色，又要考虑山水的布局对于区块会有不同的色彩处理。山是浓郁的绿色，建筑的颜色在植物的背景下有两种处理方法，一是和植物色争奇斗艳，二是弱化色彩，融入植物中。显然，第二种方法更适合建筑色彩。以此为基础，临水一带多为景观带，需要突出建筑色彩亮点，这样一虚一实充分结合了山水的地理特征。

巴的民俗、饮食、民族精神无一不在告诉我们这里的人们性格刚毅且奔放，对于色彩的喜好张扬且多元，因此在色彩规划中，可以使用长调的色彩调式来实现，增强对比度来体现性格特征，这样也加强了视觉冲击力，此方法用于特殊区块和建筑中。

虽然两个分区有近乎相同的功能分区，例如，工业区、商业区、居住区、科研区，但是在大的规划目标定位指导下，龙盛片区要更加重型，体量比水土片区大，水土片区更接近科研，体量相对较小；水土片区的文化休闲气息较浓，基于多方原因，水土的色彩整体比龙盛要更加轻盈和活泼。

四、色彩呈现深化探索

所有色彩规划，愿景也好，旋律也罢，都只是定调，要实现还需单体建筑一一呈现，建筑是城市色彩的重要载体，人们能够感受一个城市的色彩最多的时间是走在街巷当中，当人驻足一点，或远眺前方或环顾一周，城市的魅力尽收眼底。

商业中心区，人们的心态比较活跃，因此建筑的色彩可以相对奔放，色彩变化节奏快。居住区，让人有回家的感觉，太跳跃的色彩关系会给人不安定感，因此建筑与建筑之间的色彩变化要相对柔和。工业区要摆脱传统的工业厂房的建筑，工厂应该是活跃的，有动力的，这样可以带给产业以活力。港口区的标志性色彩较多，不需要我们有太多的色彩干预。

五、结语

重庆色彩规划工作的应用导则和色彩管理是实现色彩规划的重点，只有科学的、系统的、可行的管理流程才不会浪费了研究与规划成果，这套流程将从色彩控制级别，不同的功能分区为出发点，帮助两江集团落实规划色彩。另外，对于管理者的专业培训也是必不可少的，色彩是一门极为专业的学科，要想真正将导则和管理运用自如还需要一定的基础培训。课题组所有的工作都是希望一个城市变得更加美好，使之有机更新，散发出魅力之城的光彩。

中国美术学院色彩研究所

总设计师：宋建明

项目总监：翟音、余丁宗

主创人员：丁丁、岳亭亭、徐桥彦、章洪寅

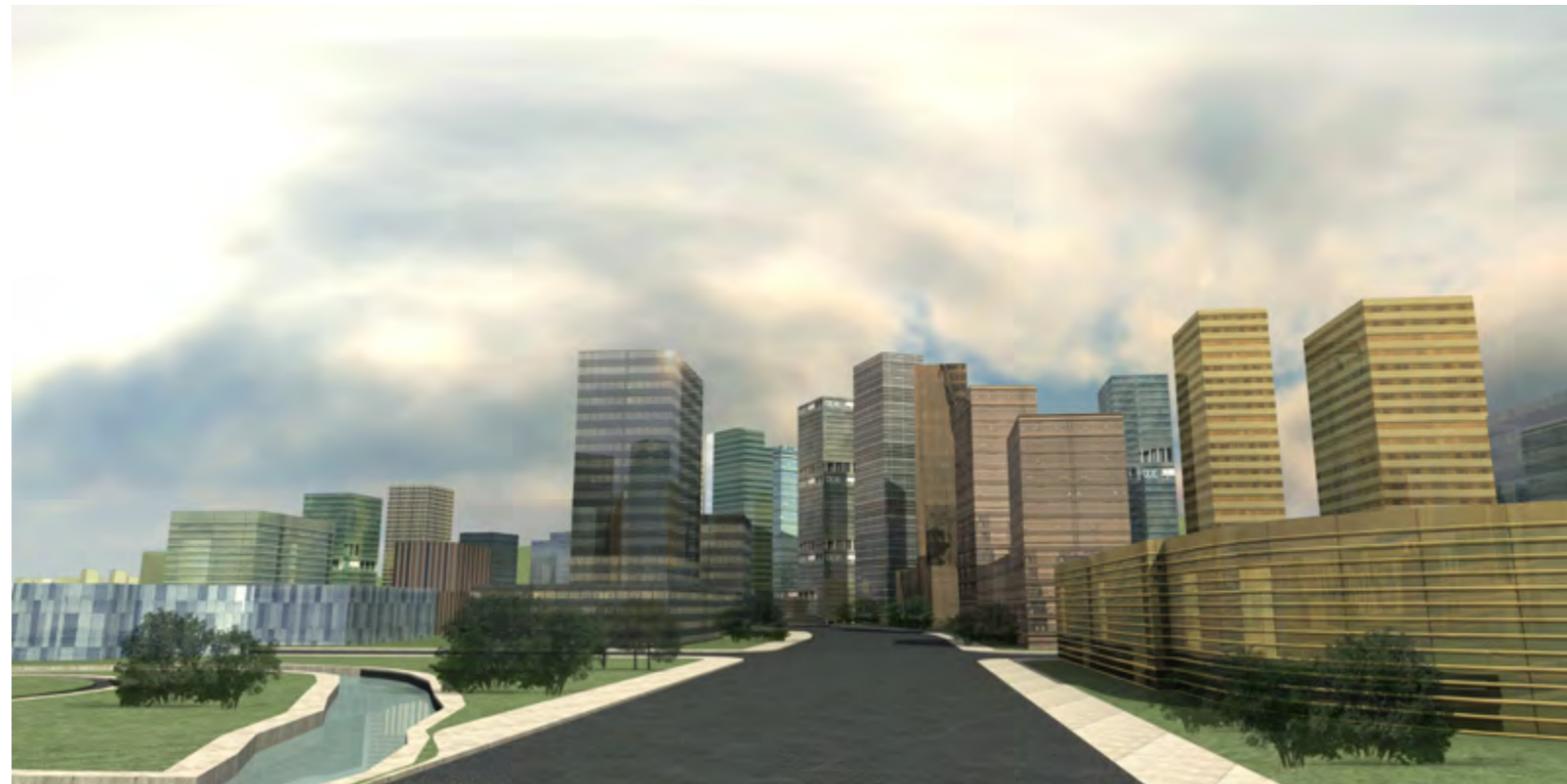
统稿：岳亭亭

1

2

1. 龙盛片区重点街道色彩模拟 /

2. 龙盛中心区建筑色彩节点效果 /

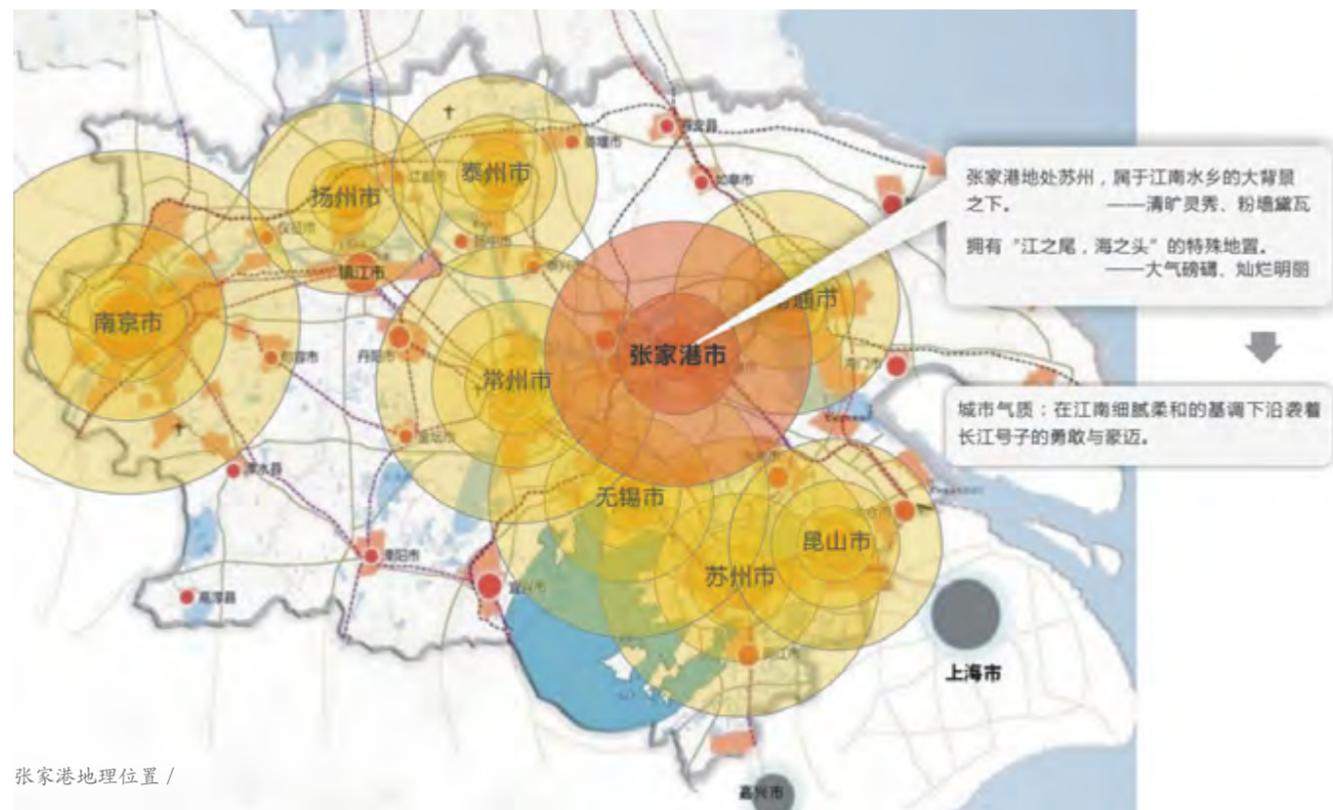
城市色彩的个性与共性// 张家港市城市建筑色彩研究与规划 ///

The Personality and Generality of City Color// Study and Planning on Urban Architectural Color in Zhangjiagang//

张家港，地处江尾海头，是一块古老而又年轻的土地。作为沿海和长江两大经济开发带交汇处的新兴港口工业城市，持续的经济高速增长促成了张家港这座宁静港城对城市形象的更高要求。城市建筑色彩作为城市形象的一个重要分支如何为城市景观形象增色是一项不可缺失的内容。

规划范围为张家港市杨舍城区规划控制区范围，东至二干河，南至沿江高速公路，西至规划疏港

高速，北至规划晨丰公路，面积约96平方公里，其中建成区面积约45平方公里。城北沙洲湖地区2.2平方公里为深化设计范围。项目于2011年5月启动，历时一年，在各方共同努力和中国美术学院色彩研究所的规划控制下，经过调研、还原、梳理、规划、编制导则的过程，一个与张家港紧密相连的城市色彩概念和一套初具规模的城市建筑色彩管理体系得以呈现。

张家港地理位置 /

一、城市色彩的解读与思考

城市色彩体现着城市的个性，展示着城市形象，体现着城市文明的发展程度。当我们一提起某些富有特色的城市，相伴而来的就是对该城市或凝重、或浪漫、或明快等印象的色彩联想，良好的城市色彩构成能使居于其中的人们得到愉悦的视觉享受，反之则会带来视觉环境污染。

不同城市的色彩构成还反映出不同的文化背景，这能从世界范围内不同地域的城市形象中得到印证。如：印度的斋普尔使用大量的玫瑰红砂岩有着“粉红之都”的响亮名称；挪威朗伊尔城那彩色斑斓的小屋；意大利罗马的红顶黄墙象征“无声的伟大，不朽的尊荣”；印度焦德普尔那如天空大海般的纯净蓝色；法国巴黎大街小巷那米黄色的欧式建筑无处不在体现着她的浪漫与优雅；

1	2
3	4

1. 日本：京都 /
2. 印度：焦德普尔 /
3. 意大利：罗马 /
4. 印度：斋普尔 /

日本的京都，大量使用原生态的材料这些材料的色彩亦在安静地传递着属于这个城市的细致清雅，让人印象深刻、回味无穷。那么，属于张家港的城市色彩应该是何种面貌呢？什么样的城市色彩既能够让外来游客印象深刻，同时又获得当地原住民的接受和信赖呢？而我们又应当通过何种途径去获得这样的色彩呢？

二、尊重自然、尊重文化、尊重民众

2011年5月，课题组对张家港进行了第一次色彩调研。几天的调研走访，课题组发现张家港是一个比较年轻的城市，虽然这片土地往上追溯可以有几千年甚至上万年的历史，但是由于其历来被视作江海门户的重要战略位置，兵家必争之地，屡经激战，在今天，已经很难在张家港看到历史建筑了，这就意味着无法从城市历史建筑获知这座城市在建筑用色上的审美基因（DNA）。

基于这项难点，课题组以尊重自然、尊重文化、尊重民众为核心理念，尝试以一种新的方法去探索张家港的城市特征色。

首先，从城市地理位置入手，明确地理位置对张家港城市气质有何影响。这是张家港区别于周边地区相同大背景下的城市所需解决的首要问题，只有了解一个城市的气质属性，才能准确锁定色彩定位。张家港地处苏州，属于江南水乡的大背景之下，决定了张家港的清旷灵秀、粉墙黛瓦的性格基调。“江之尾，海之头”的特殊地理位置，决定了张家港的另一种气质——大气磅礴、灿烂

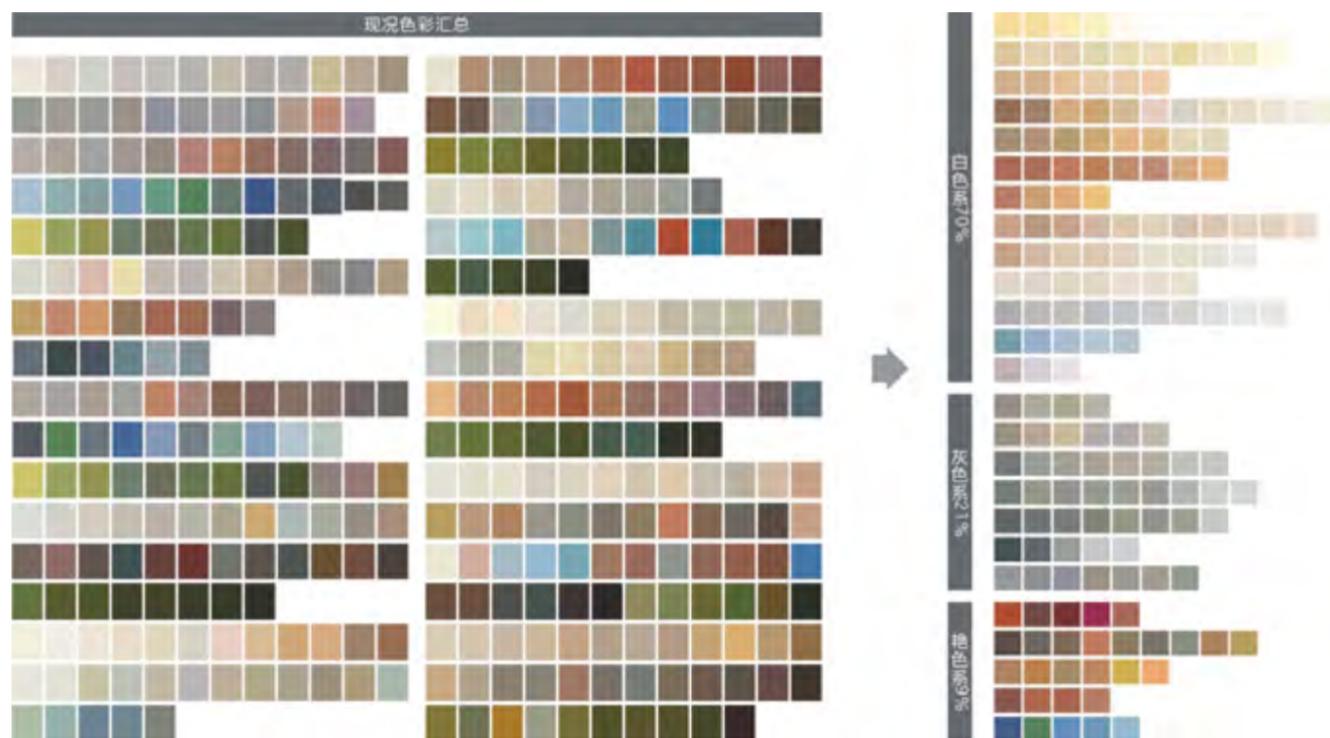
明丽。这样的地理位置注定张家港的城市性格与其他江南小城的区别。由此，我们推导出张家港的城市气质应当是在江南细腻柔和的基调下沿着长江号子的勇敢与豪迈。

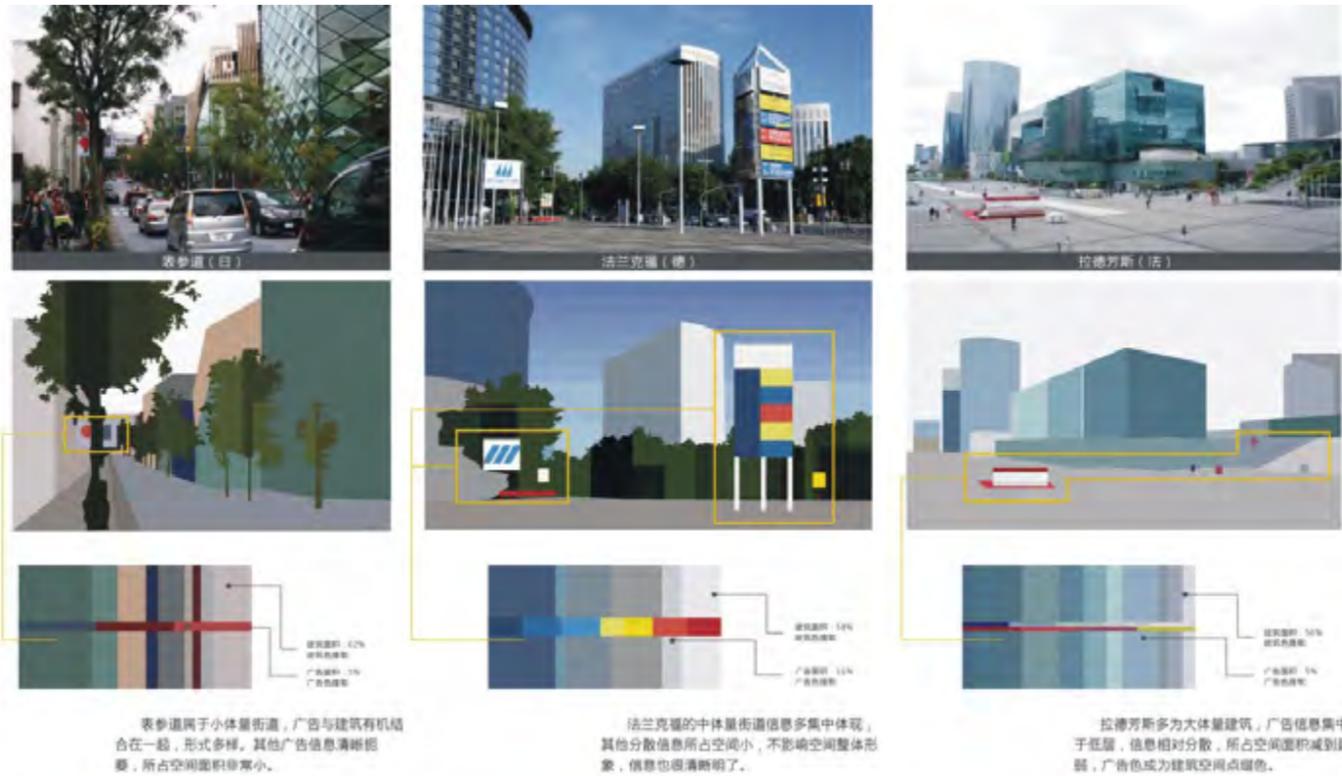
其次，课题组对张家港的历史进行了反复的研读，梳理张家港城市历史，其目的是为了追寻决定张家港城市特质的基因（DNA），了解当地原住民对城市形象的诉求及期待。城市特质是地域自然环境与人文环境的选择化合而成的产物。城市特质是张家港在历史发展过程中逐渐积累定型的特质。通过了解一个城市的特质进而推导出当地民众对美的诉求，以此作为依据得出的城市色彩结论更具合理性与归属感。

通过分析，张家港整个发展历史分成三个阶段：暨梁古墟、杨舍堡城、沙洲县邑。其中，暨梁古墟，源于南北朝时期的梁丰富邑，当时社会发达，曾经繁荣富饶的历史记忆孕育了张家港今天拼搏奋进的民风、富裕的张家港。物质的充裕促成了居民对品质的追求；杨舍堡城，是张家港经历数次激战的证明，港口要位，兵家必争之地形成了今天少见历史建筑的张家港。遭遇及机遇，浴火涅槃，生机盎然；沙洲县邑，是南北移民文化的开始，行政区域的几次拆分重组成就了张家港今天开放包容的多元文化格局。三次重要的历史节点影响今天张家港民众的审美诉求。由此可见，今天在张家港这一方水土上生活的人民所期待的生活关键词，而这一组关键应该渗透进生活的方方面面，这也是城市色彩规划工作成功与否的标准之一。

- 1
- 2
- 3
- 4

1. 东渡大厦鸟瞰 //
2. 今日家园鸟瞰 //
3. 创意科技园鸟瞰 //
4. 色彩比例现状 //

表参道属于小体量街道，广告与建筑有机结合在一起，形式多样，其他广告信息清晰扼要，所占空间面积非常小。

法兰克福的中体量街道信息多集中体现，其他分散信息所占空间小，不影响空间整体形象，信息也很清晰明了。

拉德芳斯多为大体量建筑，广告信息集中于顶层，信息相对分散，所占空间面积相对较弱，广告色成为建筑空间点缀色。

再次，通过大量的调研提色和现场比色，课题组总结了张家港具有代表性的现况建筑用色若干，并根据色彩的三要素（明度、色相、艳度）对其进行梳理划分，由此得出张家港自然形成的本土用色习惯。根据张家港城市气质和民众诉求两重标准筛选保留了部分现况用色，并根据下一步张家港的文脉整合梳理出张家港城市色彩的愿景家族谱系。

三、张家港色彩愿景与规划

从民众的心理期待出发，结合现况保留色彩，在张家港自然、人文、民俗的色彩基础上求出张家港城市建筑色彩愿景关键词：在江南水乡清旷灵秀、粉墙黛瓦的基调下，透叠着明朗快意的缤纷彩系。

色彩家族，是指具有相同色彩特征的颜色所构成的色彩谱系，它们是主旋律概念总谱应对实际色彩规划与设计的衍生应用，是进行色调组织和色彩调和的“和谐色彩群”。按照色彩规律，课题组将张家港城市现况色彩划分为十一个色彩家族群。中高明度中低艳度的暖彩色系构成张家港城市色彩的基础，中低明度中高艳度的暖彩色系点缀其中。

张家港城市色彩主旋律关键词为“明彩墨韵”，“明”代表着张家港人积极明朗的生活态度，色彩表述为清晰明快的整体印象；“彩”象征着现代港城的精彩纷呈，为多色交织的色彩构成元素；“墨”暗示张家港刚柔互渗的文化底蕴，是水墨墨章般的江南色彩风格；“韵”则体现了张家港

自然位置的和谐灵动则是色彩节奏张弛有度的体现。

理想的概念需要切实可行的方法来辅助实施，这也是如今很多规划局的诉求之一。鉴于这样的诉求，课题组尝试通过一些更加科学的方法使得城市建筑色彩规划工作既不要流于表面，又不会过于生硬的限制，来有机灵活地对城市色彩进行控制，并尝试通过对规划局相关管理人员进行简练的色彩培训，通过色彩三要素（明度、色相、艳度）来辅助指导张家港城市建筑色彩的控制管理工作。

四、结语

在今天，城市化进程高速发展，新型都市孕育而生，在这个过程中需要各方合力才能达到新型城市形象的审美诉求的理想状态。挑战随之而来，城市建筑色彩仅仅只是其中的一个分支，其影响有限，并且很多的先决条件（诸如城市规划、城市设计，乃至建筑造型）都对建筑色彩有着不同程度的限制。应全局系统化考虑城市的色彩问题，从整体到细节，再从细节返回整体去验证。作为城市色彩规划师在有所妥协的同时应该有所坚持，注重每个城市不同的个性，遵循城市建筑色彩的共性规律，创新方法、不断优化色彩规划的理论结构，整合服务城市的优良文化资源，赋予可以使其升华的色彩概念。

中国美术学院色彩研究所
总设计师：宋建明
项目总监：翟音、余丁宗
主创人员：丁丁、陈子昱、徐桥彦、喻芳
统稿：陈子昱

1
2

1. 色彩对城市空间的影响 /
2. 色彩愿景效果图 /

Urban-Rural Practice/

Architectural Landscape//

Classic and Modern///Fusion and Renovation of Business, Tourism, and Culture in Ningbo Gulou Street ////

Culture and Business in the Hometown of Lu Xun///Architectural Design for Xianheng Xintiandi in Shaoxing////

Non-linear Narration of the Landscape///Landscape Design for the Imperial Stele Park of Tangxi in Hangzhou////

Poetic landscape ///Landscape Design for Hot Spring Tourist District in Shengzhou, Shaoxing////

城乡实践篇 /

建筑景观 //

穿越与并置 /// 宁波鼓楼沿的商、游、文的融合更新

鲁迅故里的文商之约 /// 绍兴市咸亨新天地建筑设计

景观的非线性叙事 /// 杭州市塘栖御碑公园景观设计

山水诗意 邑郊山地 /// 绍兴市嵊州温泉湖旅游区景观设计

穿越与并置 //

宁波鼓楼沿的商、游、文的融合更新 ///

Classic and Modern// Fusion and Renovation of Business, Tourism, and Culture in Ningbo Gulou Street ///

从2010年底开始，海曙区政府与中国美术学院就城市背街小巷建设进行了战略合作方面的磋商，其后，通过双方高层互访、课题委托及部门之间的密切协作，在海曙城市建设的研究与设计方面取得了实质性的进展。中国美术学院委托王伟民教授、余伟忠总经理牵头，组织学院城市建设方面专家孙人副教授（公共艺术家）、周波讲师（城市家具）等中青年教师和研究生团队以及设计院、创意公司设计与技术骨干共同组成课题组，并由学院所属国美建筑装饰设计院和院文化创意总公司联合体配合具体设计工作。学院领导宋建明副院长、胡钟华党委副书记担任课题顾问并参与指导部分工作。在逾两年的研究工作过程中，课题组坚持理论联系实际，深入现场研究设计实践。其中，宁波鼓楼沿就是一个重要的研究课题与实践项目。

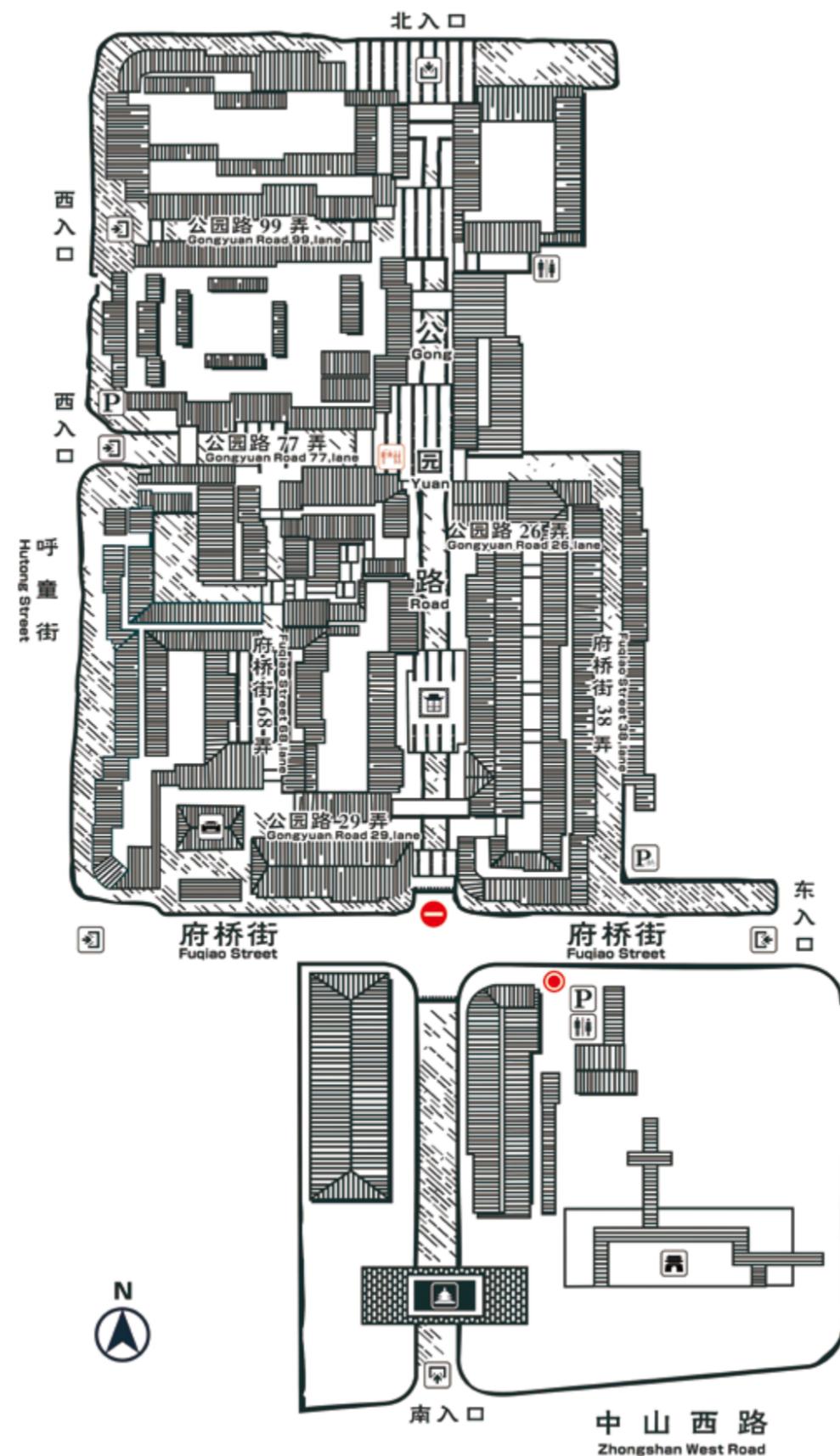
好的设计定位是项目成功的基础，也是具体设计的指南。鼓楼沿的商、游、文融合创新的定位是在我们研究过程中，在与业主、用户、专家共同研究的基础上，群策群力，反复斟酌，提炼出来的顶层理念也是指导设计、工程和管理的基本纲领。从建成后的运行情况来看，这个定位不仅符合项目实际，还在融合创新方面有所突破。

本文围绕鼓楼沿定位设计展开讨论，既是我们对鼓楼沿更新工作的回顾与梳理，又是对更新定位引导设计的方法归纳和总结，希望以此与同行分享并交流经验。

一、项目定位背景

鼓楼沿原名鼓楼步行街，是上世纪90年代末，在保留鼓楼、督学府等历史建筑遗产基础上委托开发商建成总建筑面积6.8万平方米的明清风格商业步行街。更新前，这个由中国联合公司精心设计的商圈通过二层天桥系统将本地传统建筑文脉与现代商业功能巧妙地融合起来，建成后，商圈以经营文化产品、旅游小商品、古玩、餐饮、酒吧、服务业和文化用品为主，是宁波重要的传统文化商业步行街区。但是，由于历史原因，这一地产项目被分割出售，小业主众多，物业公司管理又缺乏力度，因此，在经营业态、环境治理、店招店牌、车辆停放等方面存在明显差距，实际状况远远未达到各方预期，例如，二楼以上经营状况不佳，关门歇业较多；店招店牌混乱，建筑面貌受损；卫生工作欠佳，油烟排放无序；一些管线、电器明装，安全隐患堪忧；部分地下空间改为商用，地面车辆停放影响市容。

同时，随着周边南塘老街、月湖盛园等新改建步行商圈的崛起，这个商圈竞争乏力，处于每况愈下的衰退之中。为了解决上述问题，区政府长期出人出力，但收效甚微，许多弊病难以根治。同时考虑到该项目营运十余年，也需要政府协助整治，为此，区政府决定委托本院对步行街做有机更新及背街小巷设计，希望本项目通过综合治理与提升，达到国内一流步行街的水平。

鼓楼沿总平面图 /
原步行街从公园路起到府桥街，
更新后延长到鼓楼 //

改造前

改造后

改造前

改造后

改造前

改造后

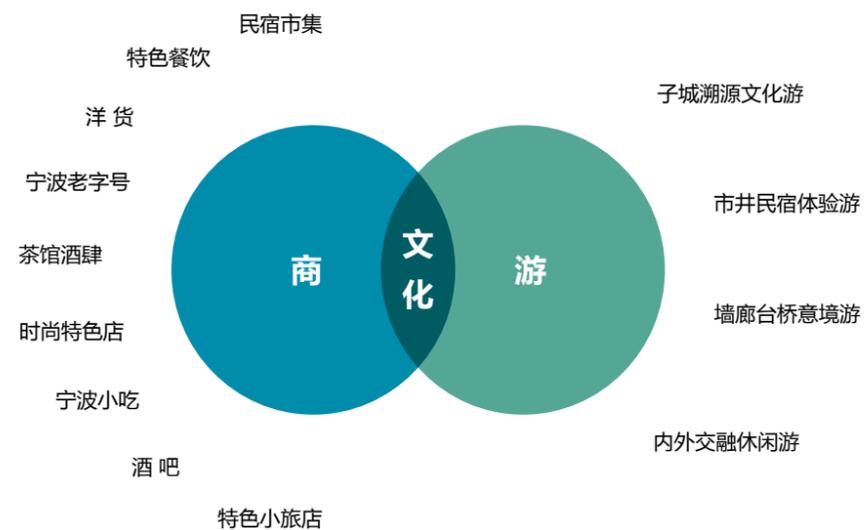
改造前

改造前

改造后

商、游、文关系示意图 /

- 1
- 2
- 3
- 4

1. 更新前鼓楼步行街中央布置小木屋主要针对本地居民以出售廉价小商品为主，这类业态缺乏文化旅游价值，不利于老宁波、新剪影的市场定位。而且，小木屋过大的体量将街道两侧纵向分割，不利于形成顾客流动 /

2. 更新前的鼓楼广告乱象。鼓楼步行街内商家数量众多，经营层次良莠不齐，业态种类繁杂，因为缺乏引导与控制导致各类不同经营内容的店铺掺杂在一起，店招店牌的安装设置缺乏章法，但凡空白、显眼之处都被招牌所掩盖，尺寸大小不一、形态各异，招牌的颜色更是五花八门、色彩各异，需要进行规范、统一的整治改造 /

3. 鼓楼沿重要历史文物建筑——督学府被商家占用，未能发挥应有的文化旅游功能，改造后她成为了一个重要的旅游节点和文化场所 /

4. 更新前的停车问题。步行街内的非机动车车辆停放使游客第一印象不佳 /

优质的商业旅游项目，停车条件是关键。而鼓楼步行街的车辆停放难恰恰是阻碍步行街品质提升的重要原因。由于6.8万平方米的公共商业建筑体量，仅配置了不足3000平方米的地下车库（其中一部分为卫生院专用），现有机动车车位140个，周边两个小型停车场，一个在府学街入口，一个在鼓楼脚下，共60余个临时停车位，因此，停车难成为经营户、游客的普遍意见 //

步行街是老城区的特色和老城区兴衰的晴雨表。改造鼓楼步行街不仅有助于改善一个商圈的活力，更能彰显城市中心区的魅力与吸引力。因此，如何提出更新目标，如何精确定位就成为摆在我们面前的课题。2012年初，海曙区区委、区政府在委托我们进行设计研究时明确提出“以打造国内一流步行街的为目标，以培育特色商业活力为重点、以强调点面结合的文化建设为抓手”的三点意见。同时组织、调集强有力的综合管理班子参与鼓楼沿的工程设计、建设和运行管理。在双方的共同努力下，开始了前期的一系列工作。

二、商、游、文融合创新理念的提出与形成

鼓楼沿历史文化街区有机更新设计项目于2012年4月完成初稿，当时我们依据对周边市场的比较调查，首次提出了商游融合“改硬件、促商游、重民俗”的观念。改硬件包括建筑修缮整治，交通停车设计，广告字牌系统等硬件的提升；促商游是将步行街作为一个商业与旅游互相依托的

整体，充分发掘以鼓楼、永丰库遗址等历史文化遗产的旅游资源，以外地游客必到，本地群众常来为设计目标；而重民俗则是业态研究的设想，课题组希望改造后民俗业态优势突出，充分体现宁波作为海上茶路历史文化名城特色。然而，在组织专家审议过程中，一些专家和领导尖锐地提出设计方案中商、游融合不足，地方特色不强，尚未摆脱一般商业街的俗套；缺乏个性、原创等意见。在其后的修订定位与设计过程中，我们与业主通过进一步考察、交流，研究了国内外步行街区的最新进展，走访了园区青年文化创业者，本地非遗大师及其产业，尤其是分析了宁波步行街消费与经营人群的构成，在观念上有了新的认识。我们开始侧重于从卖、买两方面的思考定位策划。卖是指经营户经营的内容与主题，它关系到未来业态的布局与走向，同时也影响到我们环境设计的定位。我们意识到鼓楼步行街不仅仅是一个城市商圈，是非物质文化传承的基地，是传统老物件、传统食品、小吃、技艺、交易活动的

秀场；也是文化青年创办艺术商业、教育、创意产业集聚的孵化器。因此，如何依托现有资源，引进非遗与文创符合产业就成为重要的导向。因此我们配合综管办一起鼓励类似宁波虎头鞋蒋会珍大师等一大批非遗保护性生产者入场交易，鼓励赵大有等老字号前来开设分店，鼓励糖纸、牛皮部落、糖纸甜品、二楼饭局等文化青年创办的个性店铺；维护类似钟鼓楼一类的传统古玩商铺；支持书法、艺术家在鼓楼创业、授课、开设培训。由此，在“卖”方即经营户方面，从一般性鼓励传统商业上升到传统文化创意结合传统商业的格局。至于买方（即游客、购物消费者），他们来鼓楼看、听、品的内容需求成为我们控制业态及创建环境意象的指南。我们开始将旅游市场定位为以宁波本地青年消费为主体，吸引各年龄段游客及外地游客为辅的思路。但通过随机调研、分析、研究宁波不同年龄段的人群，尤其是青年人的兴趣、审美及消费习惯后，我们发现事实上，有青年的街区才是活力的街区，而文化创意就是吸引

青年最强大的要素。文化创意的形成，首先是经营户的文化人才及文化创意商业和活动的引进与建设。

在此基础上，课题组提出通过文化创意更新步行街的定位。从而形成了商、游、文三要素融合的新定位。这是课题组理念定位的一个飞跃。也是一个顺应时代发展的、前瞻的定位。在这个定位引导下，使我们更新设计有了回到过去、面向未来的穿越式思考，直接或间接地影响了街区的风貌。

三、商、游、文的更新设计及多元阐释

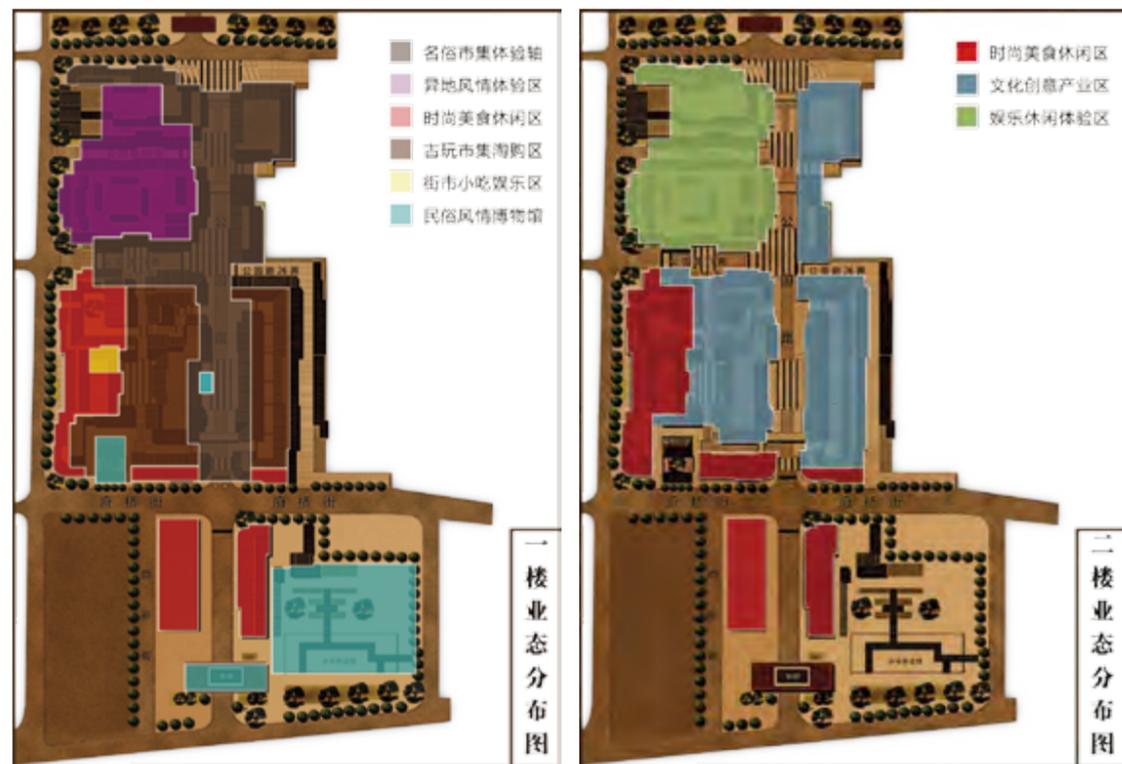
依据商、游、文融合的定位。我们在设计中进一步提出了“以老宁波剪影、新宁波印象”为线索的传统、时尚混搭的设计策略，促进街区实现重要的商业文化转型与升级。课题组还与综管办共同提出了一轴、五区、多点的业态布局，一轴即

名俗市集体验带，五区指时尚美食休闲片区、古玩市集淘购片区、海派时尚精品片区、街市小吃娱乐片区、文化产业交流片区，多点则是指表演、展示、民俗博物馆系统。

回到过去、面向未来的建筑环境更新

建设一个充满宁波地方特色的民俗商业街道需要硬件与软件并举，既需要建筑环境反映传统的特色，又需要引进非遗活态展示、宁波老字号等传统资源，并结合自五口通商以来的洋货集市。对于前者，我们利用主街空间，规划布置了一系列售货亭，这些亭子为宁波和来自全国各地的非遗产业传承人（大师）提供了展卖的舞台，也极大地丰富了街区的民俗氛围。同时，我们通过研究与参与，加强与民俗大师一对一的交流，积极配合综管办业态调整提升工作，取得了显著的成绩。

在统筹更新设计过程中，我们发现除了需要大力整治因违章搭建、损坏的建筑形态和恢复既有建

1. 一层业态分布图 /
2. 二层业态分布图 /
3. 沿道路中央摆放的售货亭是游客集聚的焦点 /
4. 大面积的砖墙装饰使鼓楼沿街道具有宁波古朴含蓄之美 /

鼓楼实景图 /

筑形象外，建筑艺术方面还有更新提升的空间。例如原建筑的粉墙黛瓦，虽然具有新徽派风貌，但是白墙太大、太空、缺乏细节，略显简陋，与宁波地方传统建筑文脉意象有较大的距离。因此，在考察研究宁波地方建筑过程中，我们将宁波的地方特色灰砖墙、墙绘、石花窗和尚金等元素结合起来，通过建筑化的添加与装饰使传统街区呈现出更多的老宁波意趣和美学特征。项目建成后这一更新特色受到业主和群众的一致肯定。

在更新设计中，我们不仅仅关注历史文脉的恢复，同时注意用现代语言表达新的宁波剪影。这种采用现代材料与工艺的设计，使鼓楼沿在传统基调上透出时尚、新宁波的气息。例如入口门楼的设计，我们利用了原有天桥，通过现代 GRC 成品技术、钢结构技术表现了门楼天桥的装饰，成本低、效果好，还最大限度地保留了原建筑的特色。

店招店牌是鼓楼沿商业街重要的视觉元素，也是涉及广大经营户切身利益的广告。

为了使店招店牌有序规范，我们在规划设计的同时，特别编制了《鼓楼沿店招店牌设计规范手册》，依据各种情况，分门别类地加以说明并提供示范款式供店家选择。这个规范通过业主委员会讨论通过，要求全体业主按规范设计与制作店招店牌。同时，我们指定专人负责所有店铺的字牌咨询沟通和免费提供设计服务。这项份外的奉献工作对于前期拆除违章店招店牌、建设和谐店招店牌及后期店招店牌管理都有积极的意义。另外，在店招店牌规划与设计，我们提倡个性化的店铺设计，鼓励经营户创新店招店牌形式，使鼓楼沿在店招店牌设计与管理方面达到了一个新的高度。

特色旅游的资源整合

作为城市的标志及历史文化街区，鼓楼步行街所拥有的文保点如海曙楼、永丰库遗址公园和府学旧址等历史文物具有重要的历史文化旅游价值。但是，由于这些资源相互分散、关联度小，可看性小，加上原鼓楼业态缺乏民俗商业支撑，因此，鼓楼及相关景点几乎失去了旅游公司的青睐，旅游团队极少光顾。无疑，这种状况影响了鼓楼商业的振兴，因此，在定位设计时，我们通过历史建筑遗产保护性开发，通过商业、文化的深度挖掘，使鼓楼成为宁波旅游的目的地，并将其打造成宁波最具有影响力的、复合型的旅游景点，这成为项目成败的关键。

保护性利用鼓楼历史建筑遗产是整合旅游资源的第一步。首先，我们通过迁移厕所、停车场清除杂树等措施，为鼓楼恢复了一个内广场，这个广场又通过刻漏、老店铺两项公共艺术加以烘托。其次，将鼓楼前人行道和行道树全部取消，全路段均改为步行街，即以鼓楼——中山公园牌坊为起止点，全长 360 米。这个改动为以鼓楼为背景的大型灯光秀提供了空间平台。经过上述更新，鼓楼作为宁波的城市标志在视觉景观方面获得了极大的提升。

督学府的功能恢复几经周折，当经营户终于腾出场地时，我们所剩的时间已经不多。在督学府整治中，我们布置了两个小展厅，一个国学课堂。其中展厅包括两个内容：其一，展出了古代督学制度；其二，展出了鼓楼历史的变迁及整治更新的故事。这个项目建成后观众络绎不绝，成为了一个公共参观景点。至于永丰库，通过修缮和交流，主要用于个性化活动，如综管办组织的晚会等。

1	2
3	4

1. 具有宁波地方特色的红、金涂装配色，使街区拥有了传统十里红妆的旨趣 /
2. 在原有天桥架设了钢构玻璃雨棚，解决了雨天二楼交通问题，对于二楼环境卫生和环境质量的提升具有积极的作用 /
3. 通过现代 GRC 成品技术建成的主门楼成本低、效果好 /
4. 鼓楼前小广场使鼓楼面貌更加完整，而公共艺术中的三维场景，在视觉上丰富了广场的界面 /

旅游资源的开发规划包括在民俗街建设的古戏台、美食广场等，戏台通过定期演出，活跃了街区氛围并保护了戏剧类非遗文化的传承。同时，我们鼓励有条件的经营户展卖结合，开设个性化小博物馆，目前，一些兼有旅游功能的店铺正在酝酿之中。

鼓楼灯光秀是通过文化创意促进商业和旅游的大手笔。它以钟鼓楼为背景，从宁波历史长河中提取具有典型意义的元素，以年代的变迁顺序梳理整合，制作了《鼓楼变迁》《港通天下》《商帮文化》《书藏古今》等多个主题的篇章。市民、游客通过影像和音乐不仅可以看到鼓楼的历史变迁，还能欣赏到诸如十里红妆、天一阁等反映宁波藏书文化、港口文化、商帮文化、市井文化等多种城市文化元素。试运行以来，引起本地居民和游客的热议和欢迎。

鼓楼步行街的公共艺术设计同样强调了艺术与人互动的主题，题材主要反映宁波的历史文化、民俗文化，通过挖掘历史碎片串联整个街区，促进了一个消费体验型历史体验区的形成，成为鼓楼沿“最宁波”的魅力名片。

改进旅游条件与配套是鼓楼沿旅游市场振兴的重要抓手，目前，通过地下车库扩容和立体升降车库及港湾式车位配置，鼓楼及鼓楼周边停车位已增加两倍多，机动车位已达到600余个，旅行大巴也可停靠。总之，通过旅游元素的整合，鼓楼的宁波民俗体验游正在兴起之中，假以时日，她必将成为外地游客必到、本地居民常到的旅游目的地。

文化创意园区的申报与前期筹备

对于鼓楼沿而言，文化创意在某中程度上已经反映在民俗商业、创意旅游、活动管理及环境建设方面，也反映在鼓楼沿许多文化产品开发和经营者群

体中。然而，这种自发的文创仅仅是鼓楼沿打造创意型民俗特色街区的起点，依据我们与综管办的规划，目前非物质文化遗产产业园的申报正在积极进行之中，其中，引入非遗创意产业领军人物、企业，成立艺术与设计人工作室等工作正在有条不紊地进行之中，这些实实在在的举措，将逐步改变鼓楼经营户的人才与知识架构，也将使民俗文化产业逐步具有文化创意的特征，我们相信，鼓楼沿的明天一定会因文化创意而更为朝气蓬勃，更加名闻遐迩！

四、结语

鼓楼沿工程由2012年6月正式启动，2013年1月竣工。项目建成并投入运行以来，鼓楼沿在商、游、文三方面都有了巨大的提升，受到了广大用户、市民和游客的一致好评，达到甚至超过了设计的预期。作为学院团队，在鼓楼沿项目设计与建成过程中，我们获得了来自海曙方面干部、专家和群众的许多帮助与支持，海曙的课题实践对于我们是一个需要总结提高的案例，也是一个向地方同志学习的机会。事实上，城市更新是一种超越美学范畴的城市自我修复的行为，是一种泛设计行动。它不仅仅是设计师、工程师们的个人创作，更多的是反映项目相关人群的集体愿景、意志与主张的行为。同时，也是一种集理念策划、工程设计、施工管理、项目管理和参与等部门的集体创造的活动。从这个意义而言，穿越与并置不仅仅是一种形式游戏，更是一种跨界设计、合作创新的态度与方法。

中国美术学院创意产业发展公司、杭州国美建筑装饰设计院联合团队

项目顾问：宋建明、胡钟华

项目负责人：王伟民、余伟忠

主创人员：孙人、周波、吴珏辉、郑诗剑、王宗院、廖刚华、杨勇、方竹松、高升燕、安进、陈春、施丹薇、程东肖

作者：王伟民

1
2
3

1. 鼓楼灯光秀使游客如痴如醉 / 吴珏辉摄 //

2. 鼓楼督学府围墙边的三朝同堂因其参与性获得游客青睐 / 作者：孙人 //

3. 壁画《古庭穿越》采用了视觉错视的表现方法，将鼓楼沿商街更新改造现场与清朝慈城孔庙庭院进行时空压缩的搬运组合，表现宁波文化历史空间的深远跨度和两个不同时代的意念穿插 / 创作：孙人 协助：李婷婷，刘昌庆，王胜超，寿栋龙，郭志浩，陈骁，郭昀等 //

鲁迅故里的文商之约 // 绍兴市咸亨新天地建筑设计 ///

Culture and Business in the Hometown of Lu Xun// Architectural Design for Xianheng Xintiandi in Shaoxing///

绍兴因鲁迅故里而名扬中外。2002年开始，绍兴市委、市政府慎重决策实施《鲁迅故里历史街区保护规划》，以鲁迅文化为核心，进行了一系列城市保护建设和修缮。位于鲁迅中路上的鲁迅故里，包括鲁迅祖居、鲁迅故居、百草园、三味书屋、寿家台门、土谷祠等，江南风情浓郁、文化氛围深厚，是人们原汁原味地品读历史、咀嚼文化、领略故事的真实场所。

咸亨新天地建筑设计工程，同时也是鲁迅故里改扩建工程二期项目。工程基地东邻新建路，南连鲁迅路，西接解放路，被咸欢河分为南北两个区域，建设总用地面积约36231平方米。工程建成后，将形成以咸亨酒店为中心，集旅游、餐饮、住宿、购物、会务、康乐于一体的“绍兴咸亨新天地”。

设计理念与思路

本工程面对的核心问题是，如何使新建筑既与原有的江南传统水乡民居聚落相协调，又能满足现代商业建筑的功能需求。设计团队所有的理念和思路均是围绕着这一问题展开的，并主要从以下三个方面进行设计构思。

1. 协调新建筑与鲁迅故里传统建筑的风貌

设计团队的基本指导原则是：原堂吃部分是咸亨酒店的灵魂所在，必须原汁原味地保存；咸亨酒店老楼周边的扩建建筑应该保持绍兴江南水乡风格，以与鲁迅故里和咸亨酒店的风格统一；改造原老楼周边部分建筑风貌、层高与酒店的文化内涵不够协调的建筑，以保证整体空间面貌与传统的协调与共鸣。

设计中提炼了绍兴传统建筑中的重要元素“水”来统贯整个工程。以咸亨酒店中心水庭为核心，通过一系列水巷（河道）网络、小水庭、路网辐射开来，与咸欢河共同形成点、线、面结合的网状水系。水——建筑——道路共生的传统水乡空间肌理得到意象性模拟，较好地体现了与传统水乡聚落空间的传承关系。

建筑设计上采用众多的院落组合，抓住江南传统建筑“四水归堂”的特点，对墙、院、廊、桥等传统建筑元素进行重构演绎；细节处理上采用大小院落、廊架、挑檐、花格窗、高墙、留孔、留缝等手法，长短高低、虚实不一的墙体组合、骑

咸亨酒店实景 /

楼的运用等，使建筑在满足功能的前提下充分体现水乡特色；形态方面，采用简洁朴素的外立面效果，以现代材料和手法演绎传统的粉墙黛瓦、竹丝台门，以石板铺路、筑基、架桥、驳岸来体现绍兴的水乡性格；游线方面，则采用曲径通幽的手法，表达水乡建筑的意境。水乡的街巷、重叠的屋面和聚落的肌理关系在设计中得到了再创造和再利用。

2. 对现代商业空间的创新性设计

本工程设计不可避免的是其商业空间的功能要求。基地西接解放路，它是绍兴最繁华的商业区，是本区域商业空间发展最为有利的外部资源。而不利点在于，整个基地形态呈南北向梯形状，而沿解放路的界面恰恰是最为局促的梯形短边，又有咸亨酒店的功能限制。因此，需要找到一种合适的商业空间结构来激发区块的商业活力。

传统商业街模式的特点在于连续的商业界面和简明的空间序列，而其缺陷也十分明显：一是方向性过强，使商业接触面只限于商业街两侧，商业空间无法向深度方向发展；二是商业空间类型单一，缺乏有活力的外部空间，只适合于简单的交易型消费模式，无法支撑现代社会多元化的体验型消费模式。

在设计中，设计团队分别对咸亨新天地的商业区块和酒店区块采用了不同的商业空间设计模式。商业区块在传统商业街模式的基础上，探索一种网状的格局。主干仍然是一条自西向东延伸的主街，但在主街与周边道路之间，设计了一系列巷弄，形成了网状空间格局。这种空间格局是借鉴了传统水乡交通空间中以河、桥、街、巷、水埠为骨架的网格立体交通系统。这样的空间格局，

不但能传达传统建筑的意象风貌，更能保留居民的生活和行为习惯，从而使得现代商业的空间需求与传统建筑空间得到了契合，也使商业区块成为人们体验传统水乡商业文化的场所。

传统商业街提供了导向性与连续的商业界面，一系列巷弄促使商业行为渗透到每个地块的深处，而街巷交错或巷弄转折之处自然形成了系列休闲广场，作为商业空间的外部延伸，有效地扩展了消费内容和体验。由此，传统单一的交易式消费空间就转变为集购物、休闲、娱乐为一体的多元化体验式消费空间。

酒店区块则从现代酒店需求出发，安排大堂、商务、住宿、餐饮、多功能厅、会议、健身、娱乐、后勤服务等功能，使之成为配套完善的现代化酒店。各功能区块建筑围绕天井展开，形成若干进院落。功能区之间以交通建筑相连，经过变化后的骑楼、檐廊、石桥、窄巷、水街、驳岸、水埠等传统形式很好地成为区块之间的连接要素。建筑环境之间运用传统江南园林特有的对话关系，设计了入口水庭、中心水院、花园、房屋前后绿地、天井等室外空间，与不同室内空间互相咬合衔接。这样的处理使一个复杂庞大的建筑群贴切地融合于鲁迅故里，它的肌理与绍兴传统肌理是完全符合的，而功能又是现代的。

同时，设计团队也着重处理了两个结构性的矛盾：其一是商业空间自西向东延伸与酒店功能南北向扩展的矛盾。商业空间开发需要从解放路开始至西往东延伸与渗透，以带动三号地块的商业活力，这与酒店功能的南北向扩展的最佳趋势产生了矛盾。因此，设计中对商业空间与酒店功能的相对独立性和区域占地配比进行了协调。

咸亨酒店实景 /

咸亨酒店鸟瞰效果图 /

- 1
- 2
- 3

1. 咸亨酒店后庭 /
2. 咸亨酒店门口 /
3. 咸亨酒店内院 /

其二是人流与车流的组织问题。鲁迅故里旅游区的人车流集散条件十分有限。我们将这个街区内部设计为步行区，车流被限制在街区周边以及地下空间，可通过垂直交流到达各个区块，这确保了整个商业区的连续性和整体性，同时又不会丧失可达性。1500平方米的大客车停车场置于一号地块的咸欢河路一侧，从而对大客车进行分流。人车分流和大小型车辆的分流，将有效解决这一区块人流与车流的交通矛盾。

3. 传统水乡公共性社交场所的现代运用

江南水乡传统民居聚落中，除了水网、民居等显性元素外，大量提供社会交往和传承功能的公共空间也是构成聚落文化的重要节点。这些节点往往体量较大，功能性强，具有丰富的人文和历史内涵，是水乡人们重要的社交场所，如酒肆、学堂、花园等。在现代经济发展和生活方式下，这种传统的公共空间不应被湮灭，而应发掘其社会组织效能，为现代人的彼此交流和沟通服务。因此，设计团队在设计中，试图对这些建筑节点进行处理，对传统水乡公共空间元素进行拓展与延伸，使其既能够仍然为当地百姓提供社交性场所，又能够为游客提供传统文化的体验空间。

如酒店中心水院的设计使用了传统营造法则，东侧设置了黄酒吧和室外小型演出平台，提供了一个集会活动的场所。其北侧的观景连廊，既是水廊，也是观景游线；既满足了功能需求，也符合造景要求。与中心水院北部一墙之隔是中心花园，采用江南传统造园手法，植树蒔花，步移景异；与水院相邻，动静结合，虚实相生，亦是一处休闲观景胜地。再如，咸亨酒店西面鲁迅路口的鲁迅文化广场，采用下沉式设计，台阶层叠，整个广场以青石板铺地，是一个重要的公共性场所。

而对咸欢河的有效开发和利用，也是重新恢复水乡公共空间的一种设计理念。现状是咸欢河被道路所侵占，成为一条又窄又深的水沟，失去了其原有的功能和情状。在设计中将咸欢河适当拓宽，沿河布置开放性的走廊和亲水平台，重新将咸欢河畔恢复成为城市开放空间，这将为当地居民和旅游者带来丰富的空间体验。这些公共性空间的设计，不仅有利于挖掘和恢复水乡建筑风貌和传统建筑文化精粹，也有助于当代设计师积极去思考如何利用本土建筑语汇去表达现代的建筑理念并有效嵌入当代的生活里去。

结语

绍兴咸亨新天地设计不仅要承续咸亨酒店的文脉，妥善保全人们的文化记忆，也担负着保护和延续咸亨品牌的责任，而且要实现相关的现代商业功能，推促咸亨酒店在时代中的创新性生存。因此建构一个适应地域建筑文化传统和聚落意识形态的商业业态建筑，成为本工程的设计方向。通过对传统水乡建筑的历史溯源，对其结构、尺度、空间、材料、肌理、元素等的分析、提炼，让现代商业空间与传统元素的相互穿插咬合，将水乡建筑意象与现代商业建筑功能进行合理链接，使得绍兴咸亨新天地的设计成为延续传统记忆，强化文化内涵，凸显地方文化价值的新地标。希望本工程的设计将为绍兴古镇及其他类似传统水乡建筑聚落的合理利用开发，提供一些值得借鉴的理念和手法。

中国美术学院风景建筑设计研究院
项目负责人：陈坚
主创人员：李大伟 童汉梁 尹兴哲 曾可小
作者：陈坚

景观的非线性叙事 //

杭州市塘栖御碑公园景观设计 ///

Non-linear Narration of the Landscape// Landscape Design for the Imperial Stele Park of Tangxi in Hangzhou///

一、项目概况

在京杭大运河沿线，与运河历史文化密切相关的封建帝王的御碑，到目前为止，据说只剩了杭州塘栖水北历史街区中原清代水利通判厅遗址中的一块乾隆御碑。

想当年，塘栖作为江南运河十大古镇之首，富庶繁华，实力超群，以至引得乾隆皇帝数次南巡中有三次驻足于此，并于乾隆十六年（1751年），为表彰浙江纳粮缴税成绩突出而竖御碑于水利通判厅府衙的院落中。在以农为本的传统封建时代，运河之于封建王朝政治经济的重要作用，皆因运河的交通和运输功能而得以凸显。在曾经是江南运河十大古镇之首的塘栖，其运河沿岸作为运河文化特征性的遗痕，除了水利通判厅这样与运河管理事务密切相关的衙署遗址外，更多的自然是河埠码头和沿岸的物资仓库。

在近年来开始起步的塘栖运河综合整治保护工程中，在原水利通判厅遗址中的乾隆御碑和与其毗邻的兴良米业粮仓及北侧的部分用地，被用来打造一个沿运河的历史街区中的专题公园，用以展现作为封建帝国政治经济血脉的运河，其文化历史背景中的核心要素。基本设想是通过改造旧粮仓，加上新增一定规模的建筑空间，形成谷仓博物馆，同时利用有限的室外空间，结合御碑的文化内涵，呼应博物馆的功能定位，形成完整的御碑主题公园。

二、主题内涵与分区结构

为了使御碑公园更深度地揭示江南农耕文化之于京杭大运河的历史文化及其历史背景的关系，我们通过对现有的多种建构物、环境要素的利用和组织，及整体叙事主题与副主题的系统构架，期望以一个缩影来提供对一条大河、一段历史的真相和价值映射想象的可能性。其中公园主题包括了两方面内容：第一，江南沿运河的水乡地区

是封建时代农耕文化的核心承载地区，其耕读传家的生产生活场景具有景观的理想模式的典型意义。第二，粮仓通过与京杭大运河和乾隆御碑的关联，体现江南农耕经济通过运河的交通功能对封建王朝的贡献。第一点内容在御碑公园的室外场景中体现，第二点内容在谷仓博物馆的展陈中落实。

1	3	4
2	5	

1. 杭州在运河中的区位 /
2. 塘栖在杭州的区位 /
- 3-5. 现状照片 /

将抽象的内涵转换成空间和景观，我们借用“多稼如云”来作为整体景观叙事的主题。“多稼如云”出自宋代陆游《晓晴肩舆至湖上》的诗句，至清代乾隆引用作为圆明园四十景中的一景，表达庄稼繁多而茂盛，好似天上的云彩的意境。在御碑公园中用此典故，可以将农耕文化及乾隆皇帝（封建王权的象征）等要素巧妙地与御碑公园的景观深度地关联起来，并与运河塘栖段的空间环境结合，强化了御碑公园主题的历史深度和文化厚度。

基于老仓库的更新利用和御碑公园有限的用地，公园空间和功能布局呈现紧凑复合、高效多义的特征。副主题景观空间分五个区块：御碑主题景观区、田作主题景观区、加工主题景观区、仓储主题景观区、崇祀主题景观区。其中仓储主

1. 项目总平面图 /
2. 御碑公园在塘栖水北历史街区位置图 /
3. 御碑公园北侧鸟瞰图 /

题区的博物馆新馆置于下沉庭院，结合上部的田作主题的水田景观，体现了设计对土地和空间高效利用的策略，实现了对尺度有限的平面景观进行垂直方向空间的有效拓展。公园依据环境条件决定主要出入口的空间尺度和形态，南北和西侧均有较清晰肯定的入口场景，用以作为公园主题叙事的开头。公园内不同副主题的空间段落之间通过空间疏密、明暗及下沉和上升的处理，加上各功能区之间的衔接过渡略显清晰简明的节奏处理，使展现空间序列的叙事风格保持一种流畅明晰的效果。

三、主题结构与叙事手法

御碑公园非线性叙事的空间序列结构的特点，来自环境条件的限制。公园对于历史街区的文化

休闲服务功能要求它具有较好的导入性，现有的御碑、水利通判厅遗址、运河码头和旧粮仓的场地位置和空间关系先天存在。而沿运河的水北街和由它伸向街区的多条巷弄及街区北侧规划道路对于御碑公园交通组织所能提供的便利性，使得御碑公园面向外部街区呈现良好的开放状态，四个方向均有出入口，由于没有设计可控的规定性的游赏起点和终点，整个公园存在着组织多种合理游线的可能。尤其对于能多次以不同游线感受御碑公园的游人来说，这种非线性的整体结构，因能提供对环境主题产生多角度的感知思辨的条件，而有利于使他们对公园主题有更为整体的把握和更符合历史价值的客观认知。整个公园的景观和主题对受众来说，具有感受的偶然性和认知的不确定性，如同人们对历史的感受和认知，因获取信息的渠道、环境、方式和自身条件的差异

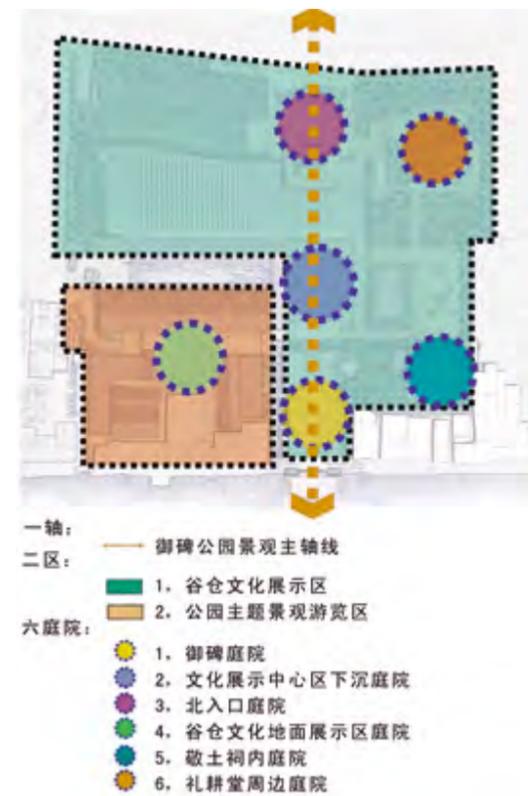
而具有丰富多样的特征。人们对运河的历史文化乃至对作为其时代背景的农耕文化的认识，同样也会自然地产生很大的差异。这种认知的差异性具有现实生活的真实性和合理性。

在御碑公园的设计中，通过非确定的游人流线组织形成公园主题非线性的叙事方式，试图给人以更多的对历史认知的自主权。也正是因为场地空间局促的条件，各种空间和环境要素互相间布置紧凑且相关性强，才能通过组织有效避免散乱无章的局面。同时通过室外景观中的御碑和博物馆中的主题性陈列，在下意识的层面形成主流性文化和价值的参照背景，以确保对副主题的差异性认知之上的主题的统一。在整个公园空间结构的组织中，南北入口设置呈一轴线。由于从南入口直接进入的御碑主题景观区的出入口都落在南北轴线上，使得与御碑相关的“政统”意识得以强调。

且北入口小广场中的观稼厅也设在南北轴线上，使得博物馆的展陈内容也与御碑的“政统”性在价值的主流性方面呼应而得以突出。从空间的处理来看，下沉庭院的设置解决了场地局促、空间不够的先天不足，和下沉新建博物馆必要的采光问题，虽然在交通流线上打断了这条轴线，但却使得南北轴线两端的牌坊、御碑亭和观稼厅在视觉上较容易地被直接联系起来，南北轴线以“去轴线”的方式在视觉空间上被强化了。同时通过御碑亭位置的偏离轴线，和观稼厅以景观建筑的形式融入田作主题景观区，使得以轴线组织景观空间的手法被异化，轴线的严谨被看似松散自然的内在秩序所取代，使实际的空间感受能与紧凑局促的用地条件更为贴切，景观效果也趋于更为生动自然，与非线性的整体叙事结构组织手法更吻合。

1	2
3	4

1. 御碑公园南入口效果图 /
2. 粮仓博物馆下沉庭院效果图 /
3. 空间结构图 /
4. 交通游线组织图 /

对于人文历史主题性较强的公园设计来说，满足特定自然和人文环境营造与游赏功能是其基本要求。御碑公园因承载着传达历史信息和文化价值的功能，使得在设计中更为注重的是叙事结构层面构思的突破，其中包括主题结构和空间布局结构的构思。尤其重要和有意义的是对主题结构中主题内涵的升华和表达的结构性安排，除了显性的主题外，我们尝试着探索基于对显性主题超越性思考的隐形主题的表达。

从表面看，御碑公园主题侧重反映的是江南传统农耕文化与运河历史文化的相关性，其中包含了具有历史跨度和类型差异的众多的文物要素和历史信息，诸如运河码头、乾隆御碑、水利通判厅遗址、兴良米业粮仓等场地中原有的要素，也有新置的景观化的农耕环境；更深层的主题则是通

过空间序列的组织及受众流线多样性的设置，来映射现实生活中人们普遍的对历史认知的一种状况（即每个人都有一部带有自己“偏见”的历史，它都有自身存在的价值，它并不独立存在，它会受到社会主流价值的影响），并将这种现实生活的“真实”作为题材结合运用到御碑公园中文化主题的展现和结构的组织中去。

御碑公园在有一定建筑密度的历史街区中，营造了一个富于自然生态特征的农耕景观环境，用以传达特定主题的文化历史信息，同时通过交通流线的组织，也构建了一种引导游人对文化历史认知的模式。如果展露在空间中的所有景观元素（包括空间本身）让人有所感受、有所认知是形成公园价值和意义叙述的主体，那么那种隐含在表象之中的“非线性”叙事结构，对于主题性的文化

历史来说，它不仅仅体现简单的叙事功能作用，更体现出超越叙事功能的附加值，成为引申显性主题意义的隐性主题的符号或象征。其本身也显现出与显性主题相类似的意义和价值。

四、结语

对于历史文化碎片符合特定主题的有序组织，更多地反映了组织对某种价值和意义的认识，并不代表大多数社会人群普遍的价值观和认同感。而基于“物传”历史的基本理念，将关键的历史信息要素以有限的空间环境强调实物陈设式地加以呈现，如博物馆展陈的方式，将它们看似不同，却有主题关联地放在一起，有主题而不简单地定义主题，以启示的方式和“非线性”的感知条件，使得仁者见仁、智者见智，胜过以组织者有局限性的认知为主导的线性的叙事模式。

中国美术学院风景建筑设计研究院
郑捷风景·建筑设计所
项目负责人：郑捷、沈乐
主创人员：杨金波、朱振通、赵思霓、王佐品、方斐、李晟华
作者：郑捷

1 | 2

1. 粮仓博物馆下沉庭院及田作主题景观区效果图 /
2. 田作主题景观，观稼亭效果图 /

山水诗意 邑郊山地 // 绍兴市嵊州温泉湖旅游区景观设计 ///

Poetic Landscape // Landscape Design for Hot Spring Tourist District in Shengzhou, Shaoxing ///

浙江温泉湖国际度假旅游区位于绍兴嵊州市郊外一处山明水秀的环境中，区块以圣水湖为中心，周边群山环抱，层峦叠嶂，林木葱郁，自然条件优越。另外，该区块还有着十分宝贵的“湖底火山温泉”资源和大量的火山石遗迹，具有发展温泉休闲度假得天独厚的条件。

该旅游区总体规划有餐饮中心、温泉接待中心、露天泡池区、VIP 别墅区、会议中心和客房中心等设施，本项目所涉及景观设计的范围为露天泡池区和 VIP 别墅区。从功能定位看，露天泡池区是为大众游客提供的开放型室外温泉体验区域；VIP 别墅区是为高端宾客提供的 VIP 私密型室外温泉体验区域。景观总用地面积 3.8 万平方米，主要设计思路体现以下特点。

一、邑郊山地，山水凝温泉，领悟温泉景观的主题立意

氤氲的温泉水是山水的精华，沐于其中可得山水之妙。而从中国人骨子里的山水情结和项目地所处良好的邑郊山水环境特点来领悟浙江温泉湖国际度假旅游区温泉休闲园的景观主题立意，应是有中国传统“山水诗意”和江南“邑郊山地”景观特点的温泉休闲园，且从内在的温泉休闲功能需求看，也是可以与之很好融合的。

二、因借塑景，化园入山水，构筑温泉景观的骨架血肉

因其材，更因整体环境而塑景；借远近，借内外，借一切可借之物而理景。从而去除过多的人工雕饰，补充自然形势之不足，把人为之园天衣无缝地化入自然山水之中，并为自然山水增色，这也是我们构筑温泉景观骨架血肉之目的所在。同时，一个园区景观的系统性和整体性也非常重要，通过对各类景观要素的整合和风貌的控制，也有利于构筑一个“骨肉匀称”的温泉景观。

在露天泡池区的整体骨架梳理上，首先是调整已建建筑与环境的关系，整理出骨架的雏形。露天泡池区因左右高起地形和中间接待中心建筑的围合而具有环抱气聚之形，但已建的接待中心建筑对周边自然环境来说过于高大孤立，因此设计一个延伸至湖面的景观长廊，既可借湖山之景，又可补建筑形之不足，同时也成为露天泡池区的景观控制轴，使其周边的山水、建筑和温泉景观通过它成为更紧密的整体，相互间有更理想的关系。另外，长廊尽端景亭内设计有温泉神雕像，它的设立也将成为片区温泉景观的文化象征。然后在以上园区骨架的基础上丰满景观血肉，设计于高处堆山营坡，低处凿池聚沙，取当地火山石之材，辅以花木栽植，左右形成了以层级跌落的林地水景观泡池为特色的林地景观风貌区和以环形水面观景台地泡池为特色的岩地景观风貌区，中部以建

- 1
- 2

- 1. 露天泡池区景观结构图 /
- 2. 温泉休闲区总平面图 /

筑和高大山石跌水为背景，以亭廊为核心，聚水成池，聚沙成滩，形成以亭廊跌水、石池沙滩为特色的混合景观风貌区。具体从泡池的功能和再细分的景观感受来看，林地景观风貌区由疏林跌水（芳香泡池）、密林草屋（功能泡池）、林缘眺湖（无边际泳池）和密林溪涧（情侣泡池）四片构成，岩地景观风貌区由层岩望湖（矿石泡池）和岩台泉涌（大众游乐）两片构成，而混合景观风貌区则由沙地戏水（热沙浴）和临廊跌水（大众泡池）两片构成。由此形成的一轴、三区、八片即构成了露天泡池区的骨架血肉。

VIP 别墅区原有的场地西仰路，东临水，由西而东形成高、中、低三个别墅台地组团，设计因此（场地竖向）出发，深入分析户与户之间、户与外部环境之间的山水自然景观视线关系，既要保证每个 VIP 别墅的私密性，也要保证其与最好景观面的借景关系处理。从整体景观骨架看，梳理为一环、三区。一环为区内主路溪山径，径与溪相伴，顺应山地地形，或倾泻而下、或激流滚水、或潺潺而流；三区分别对应三组别墅台地，从具体景观处理看，西侧“依山区”利用与路之间的

1	7
2	3 4
5	6 8

1. 温泉休闲区鸟瞰图 /
2. 温泉冲浪区景观 /
3. 沙石透水路面、火山岩景石与地被植物形成的岩生植物主题景观 /
4. 粗石和地被植物的生动组合 /
- 5-6. 由多种地被植物和火山岩景石构成的生境 /
7. 温泉休闲区鸟瞰图 /
8. 林地风貌区鸟瞰图 /

陡坎营造自然生动的崖壁景观，庭院景观空间处理上以围合内向为主，于狭促之所设置倚崖泡池，温泉水出崖石之间，别有一番山地温泉体验。中部“望湖区”在庭院景观空间处理上以半开敞内向为主，根据每个庭院看山望湖最佳视线的所在设置火山石特色的温泉泡池，体验山湖虽远却有山水相融的亲近之感。东侧“临水区”庭院以面湖半开敞空间为特色，借湖山之景营无边际温泉泡池，最得山水诗意温泉体验之要。

三、旷奥兼用，山水有情境，妙造温泉景观的山水诗意

风景或景观营造之情境，即是参与的人通过视听等知觉接受到景物环境所给予的感受和抽象意念，从而唤起了回忆与联想，往往只可意会不可言传。温泉休闲园的情境营造，从有中国“山水文化”主题意境和江南“邑郊山地”理景特点的温泉景观立意出发，设计充分借用“山石”、“草木”、“烟云”（雾森）、“流水”、“亭榭”等元素，根据温泉休闲具体功能需求的不同和场所意境体验的需要，旷奥兼用，妙造与温泉休闲功能相符的，各具性格和主题环境氛围的山水诗意温泉景观，这将是浙江温泉湖国际度假旅游区温泉休闲园的最大特色。

园区的“旷”主要通过开敞和登高的处理，使人心生豪迈奔放、悠然遐想的感触。“旷”有高旷、远旷和空旷之分，温泉休闲园中享高旷之景如登于露天泡池区冲浪台之上鸟瞰东侧山水，有高旷致爽之感。营远旷之景需结合主要视廊两侧界面的围合处理，拉近人对远处山水的感知，以露天泡池区的“层岩望湖片”和VIP别墅区的“望湖区”庭院泡池为例，在相对私密独享的泡池功能区尽量创造观远旷之景的条件，从而营造小环境虽闲适幽静，却有悠然遐想的空间。空旷分两种，一则为人所在场地的空旷体验，如园中相对开放共享的大众泡池区等，这种功能区的空间往往开

敞通透，在植物配置上也以疏朗高大的秋色叶树为主题林，从而增加季相变化所带来的不同体验。既能满足较多人活动功能的需求，又赋予该空间轻松惬意的情境感受。另一为人所观的空旷之景，如露天泡池区的临湖无边际泳池和VIP别墅区的“临水区”庭院无边际泡池，其在空间处理上临湖一侧完全打开，其他边界通过饱满浓密的上、中、下层处理，形成很好的围合界面，使“旷”的体验更纯粹，人也能完全融入自然山水之中，有放飞心灵、心旷神怡的情境体验。

以“奥”为特色的空间一般出于温泉休闲内在功能上的要求和景观序列组织上的需要而塑造，主要分布在各温泉休闲功能区之间、各私密型独立泡池之间的过渡区和庭院景观中。具体处理上采用阻挡、围合和曲折等手法处理，通过秀丽疏朗的上层乔木和浓密围合的中下层植被形成“奥”空间的主要界面，闲适幽静、私密独享是该空间情境体验的特征。露天泡池区的密林草屋（功能泡池）、疏林跌水（芳香泡池）、密林溪涧（情侣泡池）和VIP别墅区的庭院景观都能产生这种空间情境体验。

“旷”和“奥”相辅相成，以奥见旷，旷以奥显。在山地环境中，除自然生成外，“旷”与“奥”的空间演变塑造主要还是依托山石和栽植实现。园中山石皆采用当地的火山岩，形态构成设计借鉴宋·李成《山水诀》中一段话，“先定宾主之位，次定远近之形，然后穿凿景物，摆布高低”，从而使山石整体形态生动、体量适宜、宛若天开。而其中的植物配置是山水能生情的重要条件，为使休闲人群无时无刻地能体验到融于自然山水的清新感受，园区所选用的植物以突出表现植物的叶色、芬芳和赏花等主题特色为主，通过精致布局，既有亲和雅致的灵动体验，也有舒适静谧的视觉感受，这也是妙造温泉景观山水诗意的重要内容。

	1		
2	3	4	
	5	6	
	7		

1. 疏林跌水景观片鸟瞰图 /
2. 临湖北望群山，豁然开朗 /
3. 密林草屋区水院雾森之景 /
4. 林地风貌区 /
5. 溪山径—当地火山岩砌墙，嵌入块石和绿化点景，自然生动 /
6. 临湖风景泡池享惬意 /
7. 温泉长廊两侧雾森戏沙区 /

四、结语

浙江温泉湖国际度假旅游区温泉休闲园景观项目在设计之初即针对如何在邑郊山地自然环境中营造山水诗意的温泉景观展开思考，设计分别从景观的主题立意构思、骨架血肉构筑和山水诗意表现三个层面出发，充分考虑温泉休闲功能的需求和文化内涵表达的需要，深入分析包括内外空间关系、场地环境条件等显性条件和社会、人文等隐性条件，结合不同场所景观主题的构思，通过地域性元素（文化符号、地方材料、工艺形式等）、场地环境元素（空间形态和界面特征）、功能性元素（相应的景观序列、手法语言）和绿化元素（主题、空间）的营造，营造山水诗意的温泉景观。建成后的浙江温泉湖国际度假旅游区温泉休闲园（后改名绍兴温泉城）于2012年12月8日在重庆举办的2012中国（国际）休闲发展论坛上荣获“2012中国最佳温泉休闲胜地”的称号。

中国美术学院风景建筑设计研究院 郑捷风景·建筑设计所

项目负责人：郑捷

主创人员：赵思党、沈乐、李晟华

作者：陈丽君、郑捷

		3		
1	4	5	6	
2		7		

1. 台地风貌区鸟瞰图 /
2. 温泉接待中心室内溶洞泡池 /
3. VIP温泉别墅区鸟瞰图 /
4. 溪山径—入口涌泉潭瀑，渲染声势 /
5. 溪山径—平溪清致之景 /
6. 溪山径—激流滚水之景 /
7. 临湖打开视线，湖光山色尽收眼底 /

Urban-Rural Practice/

Interior Design//

Interior Design Under the Ecological Aesthetic Contemplation///Interior Design of Hangzhou Shanglinyuan Club and Xixi Green Grassland Clubhouse////

Visible Venues and Invisible Design/// Interior Design of Zhejiang Art Museum///

Mixed Regional Cultures///Interior Design of Landison Longjing Resort and Yuyao Yangming Hot Springs Resort////

City Collage///Interior Design of Xinbai Store (“Trendy Way”) of The Grandma’s////

城乡实践篇 /

室内设计 //

生态美学观照下的室内设计 /// 杭州上林苑会所、西溪绿草地会所室内设计

看的场所 看不见的设计 /// 浙江美术馆室内设计

建立于地域文化的混搭 /// 雷迪森龙井庄园酒店、余姚阳明山庄温泉度假酒店室内设计

拼贴城市 /// 外婆家“潮人汇”新百店室内设计

生态美学观照下的室内设计 //

杭州上林苑会所、西溪绿草地会所室内设计 ///

Interior Design Under the Ecological Aesthetic Contemplation// Interior Design of Hangzhou Shanglinyuan Club and Xixi Green Grassland Clubhouse///

杭州上林苑会所的室内设计富有浓郁的江南气息，蕴含了深刻的中华文化，而西溪绿草地会所的室内设计则古典而不失奢华，将生态文化与人文气息完美结合，使人体验到繁华都市中独有的静谧。

一、杭州上林苑会所

杭州上林苑会所地处杭州市植物园内，建筑面积2000平方米，是集交流、鉴赏、会议、娱乐、饮食、住行为一体，独具中国江南特色和浓郁中华文化内涵的高级会所。

“复兴传统，打造当代，虽由人作，宛自天开”是主要设计目标之一。从容地借鉴传统建筑构造和语言元素，遵循现有的空间结构，因势利导，合理地塑造有机的室内空间形态。宁静致远、淡泊明志、和而不同、有容乃大，吸纳中国私家园林与皇家园林的综合艺术形式，以现代工艺与材料的科技性能融入传统室内围合的空间理念，传承优秀的中华文化。

在设计中的另一个重点是慎重地解决奢华与文化品位的矛盾，体现出酒店特有的贵气和传统儒雅风范。再者，体宜因借，充分的体现室内中庭自然景观，树立绿色的环境意识，寻求天人合一，情景交融，乃至“得象忘形”、“得意忘象”的境界，创造儒雅的室内空间环境。同时，强调生态的可持续性，社会和文化的可持续性。城市和建筑的系统协调，环境和建筑的系统协调，文化传承和建筑的系统协调。

本着自然与概括、提炼自然相互融合，建筑美与自然美相互融合，有形的山水、建筑、花木与人文艺术精神相互融合，最大限度地满足人与自然和谐相处的愿望。用中国美学、哲学、审美，结合现代设计手法，在建筑风格、景观设计、室内设计等方面进行充分思考，做到步移景异，一步一景，不仅仅给人们以舒适、山水之美，而且它是艺术，是文化，它蕴含着中国古人那种超越世俗、隐于江湖的精神人格。

中国美术学院国艺城市设计艺术研究院
主创人员：谢天

上林苑会所实景图 //

二、西溪绿草地会所

西溪绿草地会所地处杭州西溪湿地，该项目以中国美术学院风景建筑设计研究院为设计单位，以浙江万马集团有限公司为建设单位，项目面积达一千五百平方米，于2012年6月竣工。

该会所的设计理念是结合西溪湿地的文化特色，将隐逸文化贯穿于整个室内空间，体现出西溪绿草地会所的自然性和文化性。将各种自然生态形式的元素融入其中，努力诠释一个温馨、含蓄、宁静、人性化而不失时代气息的休闲空间。

步入会所，温馨的木质格栅、回归自然的鸟笼吊灯，色调简洁明快，风格宁静内敛。每个细节都激发人的想象力和感悟力。古朴的青石、亲切的复古木地板、写意荷花抱枕、陶质台灯、斑驳的古窗……纸墨书画、典籍茶礼、陈木玉石婉约点缀，这一切仿佛都在述说着大自然的禅静和诗意，全方位体现空间的生态气质，使之充满东方韵味。

围绕对自然的呵护、对人的关怀，发掘生态品质和人文精神的完美统一。空间布局严谨有序，餐饮区、茶室、会议洽谈区、客房区、休闲娱乐区和办公区，各区之间相互独立又不失贯通，室内外庭院相互穿插、映衬，相辅相成，内外皆景。

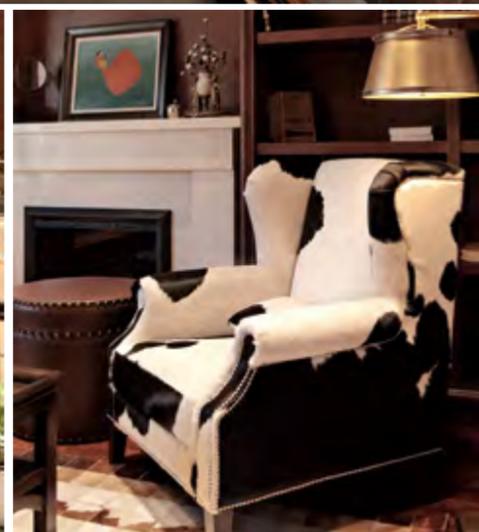
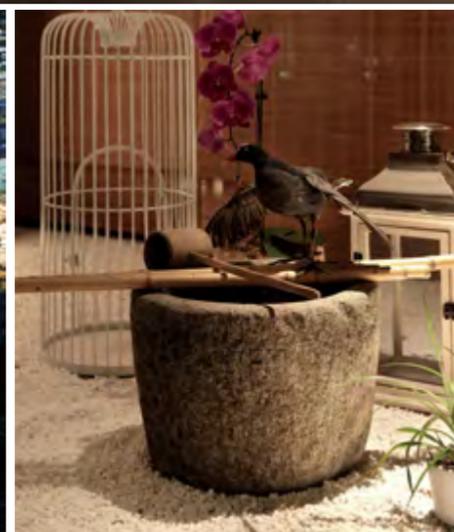
立于窗前，眼前便是一池碧水。若如哪一日雨落悄然，把茶一盏，与知己好友雨话西溪；或者落雪之时，在静一色的雪白里，让七弦声起，是何等的意境！岸边花树尚少，过季开败的荷花残留池中，凝眸处，心中亦能生出一束莲花。

中国美术学院风景建筑设计研究院
主创人员：刘丰华

三、结语

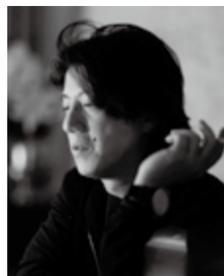
设计，如果不能做到有感而发，其作品必是苍白无力的。故而，在设计过程中的“感”与“悟”是不言而喻的。为了表达出会所的艺术气息和温馨气氛，设计师通过色彩搭配、材质对比等装饰手法，反映会所空间的地域性和文化性，同时充分运用大自然所赋予的色彩，创造大气、禅静、富于力度的室内氛围，也是中国传统文化在当前时代背景下的又一次演绎。

西溪绿草地会所实景图 / 摄影：林德建 //

看的场所 看不见的设计 // 浙江美术馆室内设计 ///

Visible Venues and Invisible Design// Interior Design of Zhejiang Art Museum///

陈耀光

中国建筑学会室内设计分会副会长
杭州典尚建筑装饰设计有限公司创意总监、总经理

“看”的场所，看不见的设计， 让室内设计消失在建筑空间和艺术展示之间

美术馆、艺术馆、博物馆尽管都是“看”的场所，但我们这次室内设计的确做了很多看不见的设计。人们之所以来到艺术馆，主要还是来看展品，不是来看装修的，美术馆的室内设计应该建立在低调的姿态、平静的形态、努力积累这样一种较为克制的空间设计理念之上，“内敛、含蓄、克制”是我们这次的设计状态。始终建立以展品、艺术品为主角的主导地位，装饰设计退而求其次，让室内设计消失在建筑空间和艺术展示之间。我们深深地感到，艺术观赏是一种情绪交流的活动，但进行这样的活动必须拥有一个非情绪化的场所。

浙江美术馆功能多元，是城市艺术文化的集散地，是举行各地各类艺术展示交流活动的场所。我们不能提前将建筑和装饰风格填满和占有这样一个多元属性的空间，要做到以不变应万变。当然，还有许多非形式、非风格、非理念的工作要做——

建筑物理系统、设备和设施、通风和消防、交通和人流、防盗和安全、灯光和音控等，诸多协调配合工作也属于看不见的设计。

我们这次配合的建筑师是一位治学严谨的建筑大师程泰宁，在主题性空间的室内设计上，这是我们第三次的合作。这个项目也同样，在每个空间、每个阶段无不体现出他对装饰细部与建筑整体效果的关注。对室内设计师而言，既要尊重建筑师的创意，又要考虑业主更具体的功能调整，其间，有很多看不见的平衡处理、侧重性的各方配合，都还得有室内设计师能动性量力而行，最终力求体现各求所需不失整体。

“水墨江南”的东方设计

浙江有山有水，是一幅大写意的江南图景。一般谈到地方性、文化性，均以具体的象征性传统建筑符号元素来体现，这种手法的雷同性在国内都有可见。因为大家对文化空间的理解，已长期习惯于具体、象征、看图说话、一目了然的表现手法。本次室内设计的理念则对浙江的江南传统、

1	3
2	
4	

1. 一层公共采光高厅 /
2. 三层局部 /
3. 二层大厅连廊 /
4. 二层大厅局部 /

山水意境，以黑、白、灰作为空间基调，达到与建筑空间、外部山水环境和谐共存的状态。形态上，空间浑厚而不笨拙，灵秀而不飘浮。大面积的室内墙面、地面铺以乡村绿的大理石，隐约捕捉雨后的青苔微绿，体现湿润的江南感觉。抽象的东方空间环境虚实相间，室内与室外的界定交相融合。

“平静、从容、清淡”是这次空间设计的特征，几乎以一种材料、一种肌理、一种色彩，让一种从容平静的空间感受贯彻始终，一气呵成。尤其是空间的立面和地面上几乎可用一“平”如洗的纯净手法，将空间的写意、大气、整体的建筑气势做了极致的刻画。之所以没有过多的不确定的描述，这完全来自于建筑师与室内设计师对预期设计结果的果断和自信。

空间是抽象的，审美是具体的

近几年，文化性艺术馆所的设计，频繁激发我们对空间设计定位的重新思考。我们对于文化艺术空间的设计实践，继嘉兴大剧院、李叔同纪念馆、杭州韩美林艺术馆、北京韩美林艺术馆之后，这次的浙江美术馆规模更大、功能更多，是又一次尝试，而且是公众性美术馆的新尝试。

美术馆只有空间意境的表现，而非装饰语言的累积，最感人的是空间本身。空间是抽象的，审美是具体的，在中国则需要相当长的时间来培养公众对这种纯形态的审美习惯，摆脱长期依赖于象征性上的标准满足。主题空间以人的艺术活动、艺术家作品的展示为表现核心，所有的前厅、门

厅、交通空间只是一些情绪准备、体验过程的辅助空间。通过空间方式，设计着人们在其间的活动和轨迹，在做建筑、室内及环境设计时，我们都应该研究人的停留时间和对情绪的影响……该馆的建筑空间变化丰富、虚实重叠，特别是公共区域，我们充分利用了建筑空间的优势，在室内设计中着重梳理规整空间，如山峦起伏的大型玻璃采光顶、实体的墙面、敦厚的力度，几乎近似钝拙的手法，使空间犹如天然斧劈而成。以空间体量和尺度与人的心理感受产生共鸣，最大程度地反映了建筑空间的结构感染力及地方美术馆的权威性和规模感。抽象空间的审美给人更大的想象。

期待与关注

美术馆、博物馆一类的主题性的室内空间设计，不同于一般意义上商业空间设计，它将是一个相对永久性的建筑，它代表着地方、政府、艺术家和大众多元性的要求，尤其是一个省级的美术馆。我国的艺术展示空间，发展的水平和速度目前还远未达到商业空间设计上的成熟程度，但是它的意义深、影响广，无论是设计与工程，甲方与乙方，大家都在同心协力、全力以赴。看似一个项目，实质上是一种追求，是一次记录，它的社会关注度，它的综合挑战度，对项目的所有参加者来说都是一次考验。

杭州典尚建筑装饰设计有限公司
主创人员：陈耀光、胡昕

采光廊雕塑庭园 /

建立于地域文化的混搭 // 雷迪森龙井庄园酒店、余姚阳明山庄温泉度假酒店室内设计 ///

Mixed Regional Cultures// Interior Design of Landison Longjing Resort and Yuyao Yangming Hot Springs Resort//

雷迪森龙井庄园酒店和余姚阳明山庄温泉度假酒店是两个距离市区较近的度假酒店，在室内设计的设计风格上，雷迪森龙井庄园酒店偏重亚洲风格，且融入了巴厘岛风格，阳明山庄温泉度假酒店则以中式的庄园风格为主，融入了现代日式、巴洛克等风格，且运用河姆渡文化和王阳明书法等元素，以突出地域文化的特点，强调酒店的自身文化。

雷迪森龙井庄园酒店

雷迪森龙井庄园酒店是雷迪森管理公司经营的一个有限服务式度假酒店。酒店位于龙井村内和农居点混杂在一起，周围散布着茶园。虽然离城市很近，但却有点乡村的景象。酒店不大，总共56间客房，面积6642平方米，装修的造价约1200万元左右，属于经济型酒店的预算，所以在设计的材质运用上非常小心，选择一些便宜的材料，在质感表面做文章，木材用开放漆面处理，石材也处理成仿古面，这样的处理也符合休闲度假的感觉。

酒店的设计风格是属于亚洲风格的，中餐部分的设计是中式的，其余部分则融入了巴厘岛的风格，客房的家具是中式和巴厘岛式的混搭，酒店的空间特点在于建筑的加建部分，原来是两幢互不相连的建筑物，中间的大堂入口是搭建空间，它使两个空间之间有了连接和过渡，也是空间的引导。同时，它丰富了大堂的空间，大堂空间的概念，是以别墅客厅的概念来设计，壁炉在这里是温馨的岛屿，随意的家私摆放使空间有家的随意。另一处搭建的空间是客房楼的中庭，它原本是露天的，加上了玻璃顶后就有了这个中庭，它是这个酒店的起居室，三层的中空使原来平淡的空间有了少许的丰富感，和酒吧的空间相映成趣。

客房是这类酒店的重点，在满足数量的基础上，来变化客型，以满足不同客人的需求，在卫生间的布置上，也尽量有给客人想象的空间，这个酒店的设计是一个有趣的实践，1000多万的投资做出了1000多元一晚的房价，地理资源对于决定房价是非常重要的，当然也需要胆量。

杭州陈涛室内设计有限公司

主创人员：陈涛 丁永钊

1. 中餐厅 /
2. 客房中庭 /
3. 餐厅沙发背景 /
4. 酒店大堂 /

阳明山庄温泉度假酒店

阳明山庄是一个距市区较近的温泉度假酒店，并兼有商务休闲的功能，酒店由三部分组成，酒店、温泉浴区和汽车旅馆，我们设计范围为酒店及温泉浴区。

酒店的风格以中式的庄园风格为特征，强调酒店的自身文化，充分利用建筑的空间特点，以坡屋面空间为设计的特色，运用好建筑的整体语言，并以建筑风格的明清样式为蓝本来营造空间。大堂运用明清建筑窗格的形式在大空间中突出酒店的文化特征，并以该手法作为主调，在多个设计空间中重复出现。

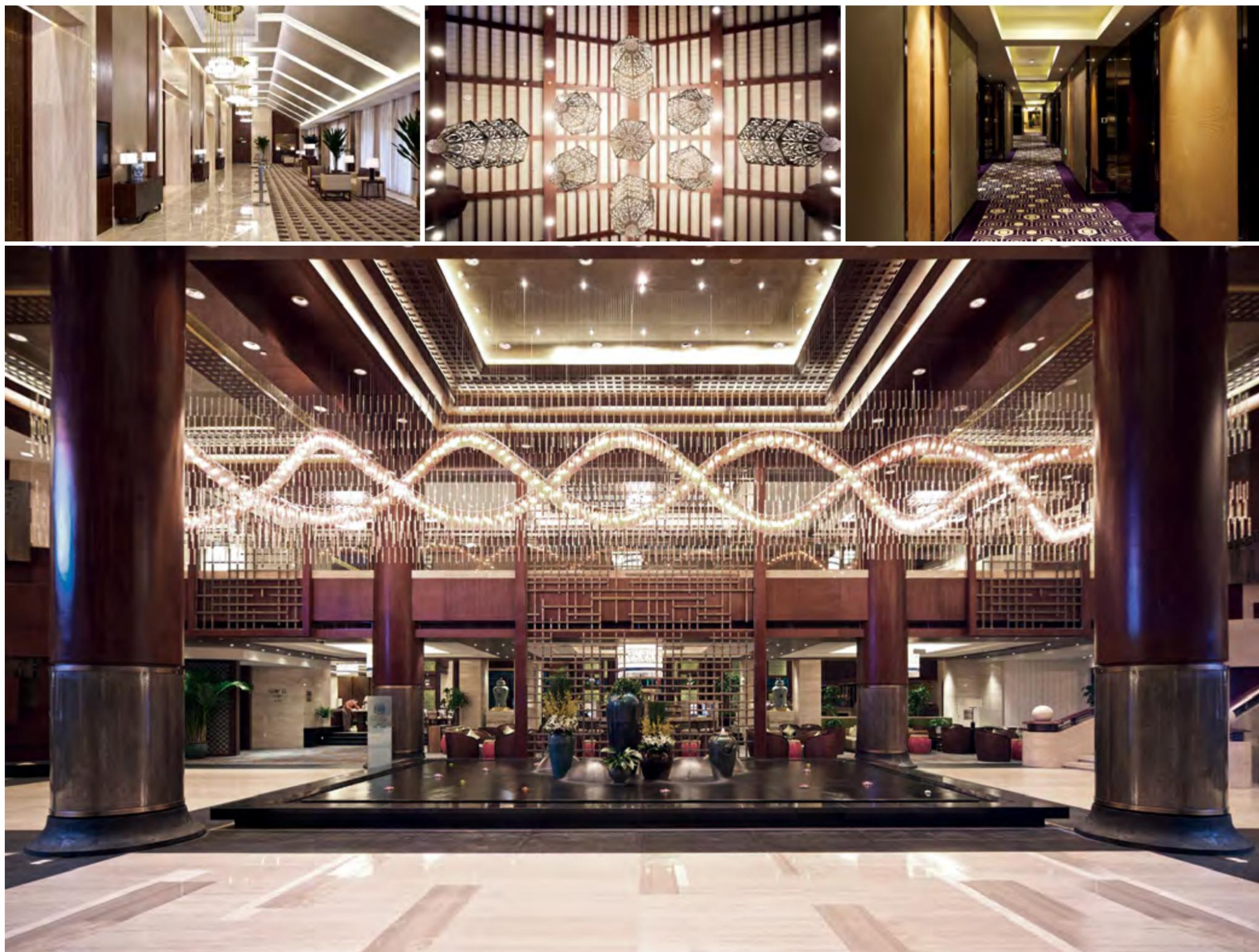
大堂的另一个风格以抽象的格栅为装饰，以中央景区的水景来表现，以宁静来突出水的主题，并以木格栅与水景组合成抽象的构成，吊灯以水泡灯作为装饰，有温泉气泡的引喻，从而突出酒店的主题。

另一个贯穿酒店设计的主题是其中的文化主题。在酒店的文化主题上，我们结合了河姆渡文化和王阳明的书法来设计，以突出地域文化的特点，充分运用书法的特色和古玩艺术品，强调酒店的主题文化。

酒店在客房的装饰上，按业主要求，在一层的风格上以日式、现代日式的风格为基调，二、三层以中式简约的风格为主，而在四层的风格中，以巴洛克风格为蓝本，营造出精美的图画。

杭州陈涛室内设计有限公司

主创人员：陈涛 黄珏 丁永钊

1 | 2 | 3
4

1. 宴会前厅 /
2. 酒店大堂灯 /
3. 客房走廊 /
4. 酒店大堂 /

拼贴城市 //

外婆家“潮人汇”新百店室内设计 ///

City Collage// Interior Design of Xinbai Store (“Trendy Way”) of The Grandma’s

餐厅位于南京繁华商业中心的一座百货大楼内，这是外婆家在这座城市的第一家分店，周边知名餐厅林立，竞争颇为激烈，所以除了菜色的品质保证外，餐厅环境、就餐氛围是否吸引人也成为竞争的筹码之一。

因为与业主已合作了多个项目，设计师对业主的需求与喜好已有比较深入的了解与共识，不变的怀旧主题下，却有着花样百变的表达形式，从而呈现出一间间面貌不同，感受多样的全新就餐空间。

对于外婆家的念想，也许一千个人有一千种不同的答案，它们留存在不同的记忆体中，却也许被一个场景、一个物件引发了记忆沉淀的痕迹，有了共鸣。对外婆家新百店的空间把握即是通过有意识的设计，藉由空间的组织与形态的表现，使餐厅空间具备唤起就餐者强烈意象的特点：小桥流水人家、古道西风瘦马的记忆只留在梦里，钢筋水泥，高楼霓虹才是蜗牛的窝，都市里的繁华一梦，却又不自觉地回到了外婆的家，不过是为了熟悉的味道、隐隐的想念。

如何让这间餐厅空间独具个性，具有丰富的意蕴表达成为设计过程中的关键问题。设计引入block(街区)意象，试图引导和调动顾客的直接感觉和过去经验，从而形成一种熟悉的感知。正如凯文·林奇所言：“我们对环境的需要并不仅仅是其结构良好，而且它还应该充满诗意和象征性。它应该涉及个体及其复杂的社会，涉及他们的理想和传统，涉及自然环境以及城市中复杂的功能和运动，清晰的结构和生动的个性将是发展强烈象征符号的第一步。”

外婆家新百店基地是一块长条区域，空间相对规整，也易出现平面上的呆板。设计以休息等候区为节点，由此展开三条人流路线：右侧一条通向可供6-8人以上聚餐的多人就餐区，左侧一条通向相对私密的包厢区，而中间一条则通向2-4人左右就餐的卡座就餐区。三条通往不同功能定义明区域的交通线路将空间连成一个整体，沿动线展示布局，如同我们生活着的城市中的道路引人进入一个个早已习以为常的街区场景。

而对于空间形态的塑造，必须具有被感知的可塑性，即人们对于它的存在运用发散式的思维，转化为自身对它的一种深刻的意象，或是一种能够给自身带来愉悦的倾向。在外婆家新百店的设计中，充分利用了脚手架、霓虹等都市常见元素重构空间，创造出令人印象深刻的感观体验。

外婆家南京新百店 /
摄影者：陈乙 //

路过外婆家新百店的人也许会讶异于它的“未完工”，霓虹闪烁下是外立面依然立着的脚手架，建立起清晰的餐厅边界，与商场其它区域相隔，却又不完全阻断相互间的联系。陌生吗？又似曾常见，仿佛每日擦身而过的那些正在拆或正在建的某处工地。试探着走进进去却发现新鲜而又熟悉，一点点牵引、填补着记忆的角落。

室内霓虹与窗外交映，脚手架的林立与光线一同编织出错落有致的影，让空间的层次丰富起来。就座于灯影下，忽然就放松下来，依稀城市高楼阴影下让人放下姿态的排挡场景。虽有霓虹介入，但餐厅照明却不散乱。设计刻意压暗空间整体照明，仅在每桌以吊灯进行局部照明，这使得就餐者即使在比较开放的就餐区域内也能保有相对的私密性与区域感，同时也将焦点聚焦于菜品，调动起食客的欲望。

老旧的木地板，斑驳的墙面，无声默默播放着的影像，猛然出现在转角的一片涂鸦，又或是不经意斜倚在某处的老式自行车，似乎堆放了几年的旧轮胎，都如同城市进程中层层叠加的印记，混和着设计师甚至更多人的生活经历，勾动着就餐者敏感的神经，回味着记忆的余温，成就了一个有故事的内涵空间。

如果在这间餐厅能体会到的乡愁，可以是晃动的影像，可以是妈妈的味道，那么造型只是包裹的一层皮，用来纪念那些野蛮的、拆的正在拆的儿时印迹，带刺的涂鸦无声的渲泄。其实也可以不再追问设计的道理，只简单地为了那些母亲牵挂的游子，也为了那些游子牵挂的母亲，耳畔隐约响起了多年前的那个声音：

“假如你先生来自鹿港小镇
请问你是否看见我的爹娘
我家就住在妈祖庙的后面
卖着香火的那家小杂货店
假如你先生来自鹿港小镇
请问你是否看见我的爱人
想当年我离家时她一十八
有一颗善良的心和一卷长发……”

设计单位 / 稿件提供：内建筑设计事务所
主创人员：沈雷 孙云 杨国祥 潘宏颖

外婆家南京新百店 / 摄影者：陈乙 //

Urban-Rural Practice/

Public Art//

Art Exhibitions Never Ending/// Public Art Design of Hangzhou Metro Line1////
Historical Memory of Public Art and City/// Public Art: The Rise of Migration,
Gudang Sericulture, Chairman Mao to Xiaoyingxiang Community////
Reviewing "All Embracing Drum Tower"///The Design of Architectural Projection &
Lighting Show of Drum Tower in Ningbo ////

城乡实践篇 /

公共艺术 //

永不落幕的艺术展览 /// 杭州市地铁一号线公共艺术设计
公共艺术与城市历史记忆 /// 《播迁崛起》、《古荡蚕桑》、《毛泽东视察小营巷》公共艺术
温故《万象鼓楼》 /// 宁波市鼓楼建筑投影光影秀设计

永不落幕的艺术展览 // 杭州市地铁一号线公共艺术设计 ///

Art Exhibitions Never Ending// Public Art Design of Hangzhou Metro Line1///

杭州地铁是杭州城市建设的标志性工程，也是一个巨型综合工程，它既是城市重要的交通工程，又是新型都市的公共人群聚集地。在对地铁的众多关怀中，艺术工程作为城市新形象而备受关注。中国美术学院担负地铁公共艺术品的规划、创作任务，深知意义重大，接到委托后立即组建以许江院长为总负责、宋建明副院长为艺术总监、各院系学术骨干为主创的专项规划团队二十余人，对地铁公共艺术进行整体的主题演绎，还特别聘请了原杭州市副市长马时雍先生为文化顾问。在市委书记黄坤明、市长邵占维的多次关心下，在地铁集团董事长、总经理邵剑明和总工程师沈林冲的支持配合下，杭州地铁公共艺术开始了为期一年多的创作、制作历程。期间，中国美术学院地铁公共艺术创作艺委会多次对十五个站点进行

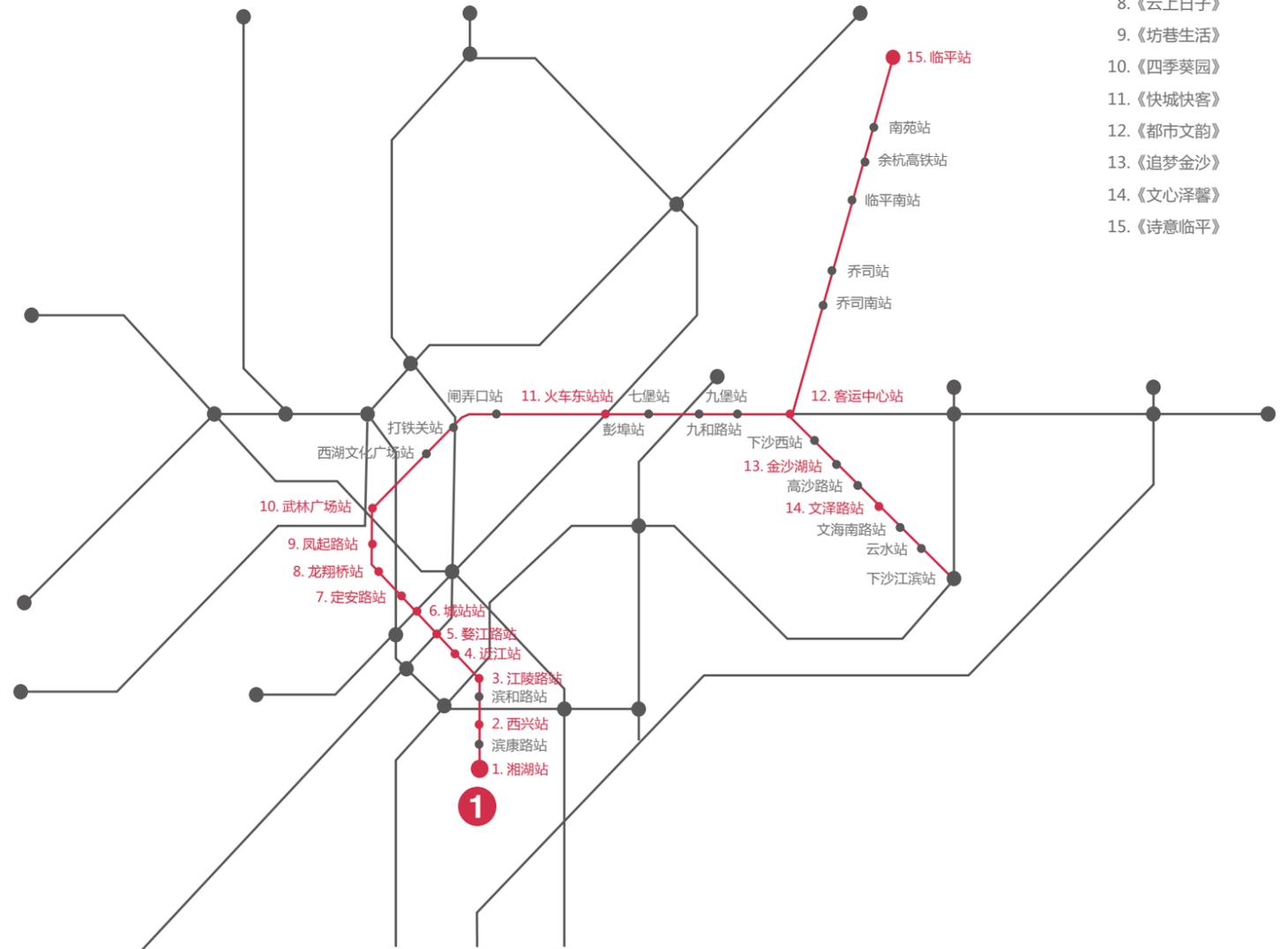
逐站考察与点评，对多个站点的创作和制作提出修改意见与改进要求，力求地铁公共艺术创作能够突破设计稿的限制，在现场因地制宜地回应视觉要求，凸显公共空间环境中艺术品的品质和魅力，确保理想方案的实现。

品质杭州山水地铁

杭州城市富有个性和特色，从人文角度而言，是国家历史文化名城；从自然角度而言，是“真山真水园中城”；从城市美学角度而言，杭州城建伊始就包蕴着“湖城相伴、山坊相望”的中国式家园理想，并代有传承，形成了“三面云山一面城”的大山水格局。杭州的地铁与杭州城市血脉依存，互为生态共同体。杭州城是肌体，地铁是

城站站公共艺术 / 《盛话交通》- 主创：翟庆喜 钱云可 //

● 杭州地铁一号线
公共艺术覆盖站点 /

1. 《跨湖问史》
2. 《西兴风貌》
3. 《飞鸟翔云》
4. 《逐浪弄潮》
5. 《江海潮会》
6. 《盛话交通》
7. 《湖畔诗韵》
8. 《云上日子》
9. 《坊巷生活》
10. 《四季菜园》
11. 《快城快客》
12. 《都市文韵》
13. 《追梦金沙》
14. 《文心泽馨》
15. 《诗意临平》

经脉，穿越杭州城的地铁，则是不断延伸中的文化线，不仅透着城市的表情、人文，而且还传达着杭州人的理想，这些表情、人文、理想，同时也成了地铁内涵的形象表征。对于中国美术学院而言，作为杭州市的战略合作单位，在城市建设等诸多领域已开展全方位合作，国美人以杭城为家，在2008至2010年间完成了地铁概念、色彩、空间、导示、服装、家具、店铺等多个方面的阐述和视觉一体化效果表达，立志把杭州地铁打造成为国际山水地铁第一线。

一站一故事

一地的山水和人文构成了一地的故事。杭州有大区域故事，也有一站一站的小故事。我院地铁公共艺术规划组首先对杭州地铁十条线的故事进行总体规划，以线、区相融，条、块结合的规划充分表达区块差别和整线融通，体现地铁与城市文化的相关性；以一线一色彩、一线一表情来充分表达线路差别和视域之美，体现形象与功能的有机统一；以“一站一故事，百站一部史”的设计规划，来充分挖掘杭州历史和地域人文，演绎杭州地铁文化的丰富内涵。在对故事梳理规划的同时，也对地铁公共艺术进行一体化设计和全面规

划，作为与功能性空间环境相结合的公共艺术，不仅有助于地铁空间的美化，而且能使站点特色更加鲜明，线路识别更加清晰。全面规划和整体设计地铁公共艺术将有助于和谐构筑杭城地下公共艺术长廊，完美实现山水地铁空间和城市品质的诗意提升。

对于杭州地铁一号线的公共艺术，许江院长提出其人文定位为“城市地缘历史的文化长街、杭州市独特品质的精神运河、杭州创新建设的形象画廊”。视觉元素定位为“杭城云山”，杭是杭州，谐音“航”，寓通达之意，杭城暗喻杭城地铁首线启航；云，谓氤氲之意，“灵山多秀色，空水共氤氲”，杭铁通行的云山，正是人文和自然交

相辉映之境。地铁一号线也根据其地理位置及各类指标，被分为“重点站”即文化内涵丰富，地理位置重要，能够代表一个主城区或副城区的主体文化的中枢站点；“次重点站”即杭城交通门户站，体现杭州城市形象和风貌；“特色站”即地理位置重要，且周边特色文化凸显；“普通站”即满足地铁通用功能，具有一定文化资源或有待挖掘的文化资源。此次公共艺术具体实施的站点为前三类，共十五个。艺术家们在“一站一故事”的主题下进行艺术创作，通过创意和丰富的表现形式让故事精彩呈现。我们以这种方式让不会言语的城市说话、叙事，让杭州自我介绍她的特色和历史人文。

武林路站公共艺术 /
《四季葵园》-
主创：许江 井士剑 //

卫生间
Toilets

出口
EXIT
电梯
Elevator

出口
EXIT

龙翔站公共艺术 /
《云上日子》- 主创: 施慧 周武 陈汉 陈威 //

武林广场站为一号线上的公共艺术重点站，全景式地演绎主城区乃至整个杭州的文化主题与精神价值取向。武林门踪迹难觅，红太阳展馆至今尚存，《四季葵园》是对历史记忆的图说，更是对城市广场生生不息的生命礼赞。《绿野春葵》若春日里的远山，青葵盈尺生长；《热风金葵》只见葵林布列，硕盘高悬，直遏云汉气势；《流彩虹葵》如晚秋深巷，生命的湖山终难望断；《夕照冬葵》却要把抓荒寒时的苓花断锦，让普天下的相思付入黑白缠绵的弦声韵色中。大厅中央三十二根柱头上的绿葵金葵，硕果累累，叶藿如若波澜翻卷，自然的繁密与生机托举着大厅的穹顶，丰硕的气息在此远播。

城站站、火车东站站、客运中心站是三个次重点站，是杭州的三个交通对外窗口，充分展现了杭城的文化风貌。

城站站《盛话交通》浮雕作品是借用五个老式火车轮的造型和轮子辐条间空隙的历史图像来表现杭州百年轨道交通的发展和变化。火车车轮采用老式蒸汽机车的车轮，辐条间的图像选取不同时期杭州火车城站站的建筑。

火车东站站《快城快客》是城市高速发展的见证，是城市间各种人群的写照，亦是地铁公共艺术的独特陈述方式。它用平实的语言述说了城市的故事，用全新的形式展现了当代公共艺术的新可能。

客运中心站《都市文韵》之《都市青花》，抓住杭州淡、清、雅的城市表情以及剔透和温润的城市质感，通过诗性的叙事来表现杭州的云山诗意——曲飘然，人如烟，云山却不尽。

客运中心站《都市文韵》之《莲响节拍》，主体陶板部分用多个“打莲响”的人物贯穿整个画面，

并以江南风格的民居为背景，结合孩童、桂花树、燕子、远山等元素，丰富了画面的故事性和时间感。部分建筑用锻铜装饰，锻铜的厚重感与陶板质朴的语言相得益彰。

其余公共艺术创作站点的数量与位置，完全根据其实际站点周边文化特色和交通地理的重要性而定，公共艺术有序呈现地域主题文化和凸显主题鲜明的站点特色，选定一号线公共艺术创作的特色站点共十一个，分别为湘湖站、西兴站、江陵路站、近江路站、婺江路站、定安路站、龙翔桥站、凤起路站、金沙湖站、文泽路站、临平世纪大道站。

杭州地铁一号线全线所有的作品可以用“清新、时尚、典雅”六个字来概括，即色彩清新、题材时尚、气质典雅，既有杭州文化名城“诗意江南”的优雅气质，又有“大气开放、精致和谐”的时代风尚，总体上达到了“一线一表情”的整体要求。

每一个站点的公共艺术作品内容上都有自己的故事，表现上都有自己的风格，制作上采用了独特的材料。“凤起”、“龙翔”、“婺江”、“江陵”、“客运中心”、“火车东站”等站点的公共艺术作品都具有强烈的时代风格和杭州特色，表现出今日城市公共艺术创作的突破，堪称精品。

结语

作为与功能性空间环境相结合的公共艺术，不仅有助于地铁空间的美化，而且能使站点特色更加鲜明，线路识别更加清晰。全面规划和整体设计地铁公共艺术将有助于和谐构筑杭城地下公共艺术长廊，完美实现山水地铁空间和城市品质的诗意提升，中国美术学院杭州地铁公共艺术创作团队怀着对杭州浓厚的家园责任感，秉着对艺术品质的不懈追求，为杭州人民和四方游客呈现地铁的诗意画卷，为建设“东方品质之城，幸福和谐杭州”贡献最大的努力和热忱。

统稿：叶菁 王佳慧

1
2

1. 近江站公共艺术 / 《逐浪弄潮》 - 主创：童雁汝南 童靓 //

2. 客运中心站公共艺术 / 《都市文韵》之《莲响节拍》 - 主创：周刚 设计：郭锦涌 施永昌 周斌斌 //

公共艺术与城市历史记忆//

《播迁崛起》、《古荡蚕桑》与《毛泽东视察小营巷》公共艺术 ///

Historical Memory of Public Art and City//

Public Art: The Rise of Migration, Gudang Sericulture, Chairman Mao to Xiaoyingxiang Community///

公共艺术之美，美在将抽象的形而上学融入实物的具象当中；雕塑之美，美在用具象的表现形式整合城市历史的碎片。公共艺术作品的设计和创意有着多种方式和方法，对自身艺术形式上的追求是固然重要，但首先应是对场所精神、地方环境、文脉的显现或升华，这是一种正确有效的设计方式。基于通过对其存在的场所的分析挖掘得来的丰富的设计资源，利用适当的设计创作手法使公共艺术得以很好地实现。正如“设计”一词，“计”为工艺技术处理的手段，“设”体现了创作者的思想与灵魂。创作者构思与创作公共艺术作品的意义不仅仅限于形式美学的营造，更是透过美渗入到更深层面的意义，记录城市的历史，传承时代的精神与文化。

中国美术学院文化艺术公司在2011—2012年间，多次受高校、政府等委托，设计并创作了《播迁崛起》《古荡蚕桑》《毛泽东视察小营巷》等公共艺术作品。

一、播迁崛起——让写实的历史融于艺术

《播迁崛起》是中国美术学院文化艺术公司为中国著名高等学府浙江大学“量身定制”的作品。浙江大学在发展史上曾经经历了求是初创、定名复兴、播迁崛起、调整发展、战略合并六个阶段。

该作品展示的是1937年至1946年浙江大学在竺可桢校长的带领下，西迁途中艰苦办学并取得了卓越成就的历史过程。

1. 历史的定格

1936年，著名地理与气象学家竺可桢任校长。不久，抗日战争爆发，竺可桢率领全校师生辗转西迁，流亡办学。初迁浙江西天目、建德；继迁江西吉安、泰和；三迁广西宜山；最后（1940年2月）迁至贵州，在遵义、湄潭、永兴办学七年，直到抗战胜利。这是浙江大学重要的发展时期，尽管办学条件十分艰苦，但竺校长敦聘名师，倡导“求是”校风，鼓励学术研究，浙大一时人才济济，成果卓著，被誉为“东方剑桥”。至1948年3月，已发展成设有文、理、工、农、医、法、师范等7个学院、25个学系、9个研究所和1个研究室、2000余名学生的著名综合性大学。《播迁崛起》就是以这段西迁历史为背景创作的。

2. “虚”与“实”的艺术结合

《播迁崛起》作品整体为框架式结构与景墙浮雕相结合的方式，最有“范儿”的地方，便是它采用了虚实相结合的艺术处理手法。远远观望，它仿佛是一个个记忆的相框，将浙江大学的辉煌过去一页页定格在框里；它仿佛又是一本展开的故事书，向代代莘莘学子讲述着浙江大学西迁的那段沉浮岁月。

(1) “实”的艺术运用

在雕塑艺术中，图文并茂往往是最具说服力的表现手段，尤其在中国传统文化领域。《播迁崛起》写实部分采用了图文并茂的表达方式，以文字、图案的形式系统，形象地反映了浙江大学四次西迁、艰苦办学并取得丰硕成果的历程。在作品最左侧的框架中，反映的是浙大先辈们在竺可桢校长带领下的西迁精神——文军长征·民族脊梁，在“文军长征·民族脊梁”几个大字的旁边，展示浙大西迁的路线示意图——是浙江大学先辈们为民族振兴而艰苦办学的见证。在最右边的框架中，竺可桢校长的“求是精神”在近百年之后的今天，依然鼓舞着浙大的师生们。

(2) “虚”的艺术运用

“虚”这一字眼在国外的理解中含有“空白”、“空洞”之意，但是在中国，尤其在中国的文化领域，它又有着自身独特的含义。雕塑艺术中的“虚”与绘画艺术中的“虚”具有同出一辙的文化根源，只是雕塑艺术的“虚”的表现存在于雕塑的“凹形体”和负空间，以及雕塑艺术家的意图和观者的心理。《播迁崛起》的艺术处理手法体现了“虚”在雕塑实践中的艺术价值。作品最正面是竺可桢院长的写实浮雕造型，以缅怀这位为浙大的发展作出卓越贡献的浙大历史上的知名校长，著名的地理与气象学家、教育家。雕塑中，竺可桢校长带领着一群人向我们缓缓走来……雕塑家在处理

人物部分，采用虚拟化的艺术处理手法，采用写意的艺术表达方式，将这群人虚化，他们也许是苏步青、钱三强、谷超豪等诸多著名的数学家、科学家，他们也许是众多莘莘学子中的一部分，但更多的是浙大百余年的办学历程中普通的一员。他们长期工作在普通的岗位上，为浙大的各项事业默默无闻地奉献着、工作着、付出着。无论扮演着社会的哪种角色，他们都将浙大锲而不舍、金石可镂的精神渗透到工作中、生活中。“虚”，形式灵动，或婉约或直接；或让人产生无限的想象的空间……名人让人崇敬，但是平凡的普通浙大人更让人感动。雕塑家意在赞美更多默默无名的浙大人，正是他们的辛勤耕耘、无私奉献，才成就了今日浙大的辉煌。

3. 材料运用的物化表达

材料作为一种作品实现的客观媒介物、物质载体，在艺术创作过程中担当着重要的角色。本作品在材质使用上，采用了石材与铜材质混搭运用，以展示出庄重严肃的历史题材背景，让观者观赏的时候顿时产生肃然起敬的情愫。石材，具有悠久传统的材质至今仍有其丰富的表现力，石质不同的加工方法和表面处理，可以获取极为不同的艺术感觉。既可运用色泽纯净、质地细腻的大理石，经精细磨光后充分展示润泽典雅、华贵柔美的质感，也可使用有较粗颗粒、色彩浓重的花岗岩打凿出粗犷沉实的肌理；既可以刻凿出雄浑朴厚的

《播迁崛起》/
尺寸：12m×7.5m×4m
材质：花岗岩、铸铜、
铜板蚀刻 //

体块，也可以镂空出剔透深凹的起伏。它，给人以历史的沉淀感。

作品中西迁过程的历史碎片，用铜板蚀刻的工艺进行艺术处理；数以百计的浙大人呈三角形排列，采用铸铜的工艺进行艺术处理，体现了浙大作为中国百年名校，人才层出不穷。它，给人以品质的高贵感。

两种材料的运用丰富了本雕塑作品的艺术语言，为创作者更好地诠释作品释放了更多的创作空间。这就是创作的灵动性。

4. 在历史与艺术之间

2010年，《播迁崛起》荣获全国城雕委举办的“2010年全国优秀城市雕塑建设评选项目”优秀奖。在这具有画面感的雕塑表现艺术面前，我们发现，现代材料的运用为人类非凡的创造力与想象力提供了更为广阔的物质载体与承载媒介，为历史与现代艺术之间搭建了一座互通的桥梁。这座桥梁，不仅传承了浙江大学的“求是”精神，还拓宽了雕塑在处理历史题材的艺术延展空间。

二、古荡蚕桑——公共艺术记录城市的美丽传说

“春丝取罢西畴熟，仿佛时从太古游。”文人雅士许承祖，隐居于古荡时留下了这首传诵千年的诗作《古荡》，也揭开了古荡在人类文明史上，千百年来孕育祖先们的蚕桑文化。古荡自然环境优越，土地肥沃、河湖密布，适合蚕桑业的发展。蚕桑繁盛，人丁兴旺。为杭州西郊重要的蚕茧产区，古荡人对蚕桑充满着感激之情，因为它解决了人们生活所必需；文人墨客对蚕充满赞誉之情，因为它传承了中国传统文化的隽永韵味。

1. 《古荡蚕桑》创作源泉之剖析

《古荡蚕桑》的创作灵感，来源于两个部分：一方面，基于古荡真实的历史文献；另一方面，源于古荡千百年流传下来的美丽传说、神话故事。

早在南宋时期，南宋咸淳四年（1268年）的《临安志》卷首《西湖图》上，已经出现“古荡桥”的地名。南宋时期的古荡为皇室贵族去洞霄宫祈福的必由之路，由此可见，古荡村落历史悠久，地理环境极为有利于古代农业经济的发展。到了明代，古荡一带土地肥沃，农业经济得到进一步的发展，桑麻种植带动养蚕业的兴盛。明代雅士赋诗古荡：“藕坡鱼百石，蚕市茧千斤……蚕市村中半绿阴，溪流清浅乱山深……”描绘的就是古荡一带桑树成荫、蚕市利好的繁忙景象。这为作品的创作提供了历史佐证。

古代农作的人们，为了图个好彩头，祈祷农业获得好收成，通常都有自己信奉的神灵或相关的图腾崇拜。古荡蚕农期盼来年蚕桑养殖好收成，自古以来崇尚着蚕神。他们在古荡东侧、老和山北侧的思娘桥畔筑有蚕神庙，年年祭供，以求蚕神保佑人们的桑蚕业岁岁兴旺。思娘桥畔旧有土谷祠灵昭府下院，供奉着土地神灵昭侯和蚕花神。古荡民间的美丽传说《十二蚕娘送西施》就是在这样的语境下代代相传的。作品所描绘的美轮美奂的神话场面，便是从该神话传说中提取创作元素。

2. 《古荡蚕桑》创作形式之塑造

《古荡蚕桑》由两组青铜圆雕和一组高浮雕景墙组成。左侧圆雕描绘了采桑女子携子劳作、欢快富足的田园场景；右侧圆雕描绘的是养蚕女摘茧的劳作场景；后面的浮雕景墙采用高浮雕、浅浮雕、线刻的艺术手法与前面的青铜圆雕有机地艺术组合，再现了当时古荡地区采桑、养蚕、缫丝、绢丝的传统丝织工艺流程的生动画面。正面的圆雕与后面的浮雕在材质上、空间上形成呼应和对

比的关系，突出了材质之美。

雕塑背面描绘的便是古荡民间十二蚕娘送西施的妙曼神话。传说当年西施去吴国的途中，路经古荡时，曾有十二位采桑的姑娘前来给她送行，西施便把沿路人们送给她的各色绢花分送给这十二位姑娘，从此就有了“十二位姑娘十二朵花，十二分蚕花到农家”的农作谚语。

从创作内容上看，内容丰富，主题明确。圆雕部分，选取采桑女子携子劳作、养蚕女摘茧两个全然不同的劳动分工作为特写进行描绘，不仅体现了蚕娘贤惠、勤劳的特质，更体现了桑蚕养殖时的忙碌。浮雕景墙部分，展示了从采桑到丝织整个工艺的全过程，这部分是整个种桑养蚕、缫丝织绸大场景的展示，也是古代劳动人们集体智慧的融合和结晶。景墙背面为神话传说，画面唯美，寓意生动，刻画栩栩如生。景墙一正一反，一虚一实，通过这样的艺术处理手法，既能把创作者希望表达的内容有条不紊地一一展示，丰富了作品的内容，又避免了由于内容太多而杂乱的感觉，层层推进，娓娓展开。

从创作材质上看，整件作品显然打破了呆板单一的材质的使用，将淳朴天然的花岗岩与质地厚重的铸铜相结合，铜的细腻塑造细节，花岗岩的粗犷打造大场面，细腻与粗狂搭配相得益彰。

从空间塑造来看，通过有限的布局，打造无限的空间感。圆雕特写近景与浮雕大场面远景结合，打破了两个平行横面的雕塑布局，延伸了纵向的空间延展度，平面的画面构成却营造出了三维立体的空间感。另者，浮雕景墙背面的《十二蚕娘送西施》图为虚构的神话故事，虚实结合，打破了时空的距离感，平添了几分意境美。

3. 《古荡蚕桑》创作意义之延展

创作者在构思《古荡蚕桑》这件作品的意义不在于内容本身，亦不仅仅是停留在形式美学的营造上，而是透过美渗入到更深层面的意义。《古荡蚕桑》意义深远在于它不但留住了古荡历史的残存，它更是将古荡人勤劳、善良的精神，将浙江的丝织工艺历史，将杭州灿烂辉煌的丝绸文化永远传承下去。

古荡的蚕桑农业，在延续数百年历史之后，终于

《古荡蚕桑》/
尺寸：长12m×高4.3m
人物为真人大小的1.2倍
材质：花岗岩、铸铜//

在杭州城市西扩的现代化建设中消失，取而代之的是一片片高楼大厦，一个个时尚街区，一条条整洁宽阔的马路，古荡以日新月异之巨变成了杭州城西的新街区。但是，古荡蚕桑农业的历史也将通过《古荡蚕桑》这件作品，永载入杭州文化史册，古荡的蚕桑情亦如一首百年经典的老歌，在人们的记忆中萦绕回旋……

三、毛泽东视察小营巷——流金岁月的红色记忆

《毛泽东视察小营巷》是一件历史题材的雕塑作品。由中国美术学院文化艺术公司受政府委托，负责国家民政部下属的中国社区建设展示中心暨新中国第一居委会博物馆而设计创作的作品。

历史，仿佛就定格在这里。《毛泽东视察小营巷》坐落于新中国第一居委会博物馆内。将毛主席同志的伟岸形象，通过错视的艺术处理手法，巧妙地融合在墙体上。画面感既层次分明，三维空间感十足，局部人物的处理又恰如其分，大大增加了整体效果的真实感，身临其境。

毛主席喜欢杭州，他一生多次来杭州，喜欢把对国家命运的思索沉浸在烟雨朦胧的西湖山水之中。1958年1月5日，毛主席突然提出看看杭州市的卫生。这时中共浙江省委副书记吴宪说，小营巷的卫生搞得最好。毛主席说去看看。小营巷居民区住着二百多户居民，房屋比较陈旧，大多是太平天国时期建筑的，一个不大宽敞的墙门里往往住着十几户人家。解放前这里卫生条件极差，解放后，小营巷居民摆脱了贫困和传染病的缠绕，“讲卫生、爱清洁”蔚然成风，成了杭州市卫生先进单位。小营巷的男女老少都知道主席来了，大家都奔到巷子里来了，把门墙外围得水泄不通。在这样的情况下，警卫员不免有点着急，

催毛主席赶紧走。毛主席说：“还早嘛，别急。”毛主席在人群簇拥下走出大门，大门口的人群响起一片欢呼声。几个胆大的年轻人伸过手来和毛主席握手，毛主席立即把手伸过去。本作品是以历史上真实的多张珍贵的照片，通过艺术手段对历史人物的整合作为题材，重新进行艺术加工处理而创作的。

《毛泽东视察小营巷》雕塑的整体尺寸长约10.5米，高约8米，人物比例为1:1.2，这样既营造出了无限的纵深空间感，又呈现出题材本身的历史画卷感。

从艺术形式上看，雕塑人物及背景处理得当，人物布局严谨又不失灵动性。中间的毛主席的人像与主要的几位小营巷百姓的人物形象采用圆雕的铜铸造，设计人物的姿态动作、面部表情、人物高度的比例都紧扣表现毛主席的亲民气质与百姓们见到主席本人激动兴奋的心情进行塑造，从而塑造出了一个平易近人的毛主席形象——有血、有肉、有谋略、有情感。

从艺术处理手法上看，作品采用新型的艺术表现手法，以圆雕与平面绘画相结合，达到一种视错觉的艺术效果。主要人物采用圆雕的艺术形式，背景与次要人物采用丙烯材料进行绘制，两种艺术处理手法相结合，让原本杂乱繁多的人物变得清晰而富有韵律节奏的变化。背景人物的处理也别具一格，雕塑家有意在造型上进行了大胆的构思和创作，不满足于外形上与照片的统一性，而是在照片、文字等真实史料的基础上，有依据地进行创作，不满足于外貌上的形似，而追求人物丰富的内心世界的表达和气质上的神似，极力展示出杭州小营巷的百姓们在见到主席之后难以掩饰的兴奋心情。这是一种内在的感情的表达与渲染，它比外形本身的塑造更为重要。

展示空间三维感有很多种表达方式，通过圆雕与平面绘画结合产生视错的艺术效果是其中的一种。在《毛泽东视察小营巷》作品中，为了增强整体的逼真性，增强作品的三维立体效果，采用了这样的艺术处理手法，具有很强的纵深效果和故事情节性，不论是历史题材还是现代题材的创作主题，都具有前所未有的刺激性与启发性的作用，并取得传统雕塑创作所不具有的灵动美感。它弥补了单纯圆雕不能表现大场面的局限性，同时又弥补了平面绘画不能很好地展示立体空间的不足，通过视觉上的错觉与思想上的启发结合，拓展了雕塑创作领域的界限，使该作品立意高远、创作丰富、手法新颖，堪称经典之作。

直至今日，所有人今天回想起毛主席当年视察小营巷情景，开始都惊奇得不敢相信自己的眼睛，然后激动得不能自己，后来又觉得毛主席像是自己的长辈到家里走亲戚串门，亲近得无拘无束。江南忆，最忆是杭州。“杭州忆，最忆小营巷。”毛主席曾视杭州为自己的第二故乡。在如诗如画的杭州，今天的小营巷已经改造完毕，翻建了毛主席视察小营巷陈列馆，修建了小营巷公园。但是，主席曾经留在小营巷的笑声，充满对这座城市的关爱之情，永远存留在作品当中，存留在人们心中。

中国美术学院文化艺术公司
主创人员：渠晨明、周增强

《毛泽东视察小营巷》/

温故《万象鼓楼》// 宁波市鼓楼建筑投影光影秀设计 ///

Reviewing “All Embracing Drum Tower”// The Design of Architectural Projection & Lighting Show of Drum Tower in Ningbo//

一、《万象鼓楼》简介

《万象鼓楼》宁波鼓楼建筑投影光影秀于3月2日在海曙区宁波鼓楼步行街的鼓楼盛大首映，此次建筑投影灯光是鼓楼步行街更新项目中的重要内容，宁波鼓楼步行街综合管理办公室主办，由中国美术学院创意产业发展公司——UFO 媒体实验室创作。

这场大型公共空间媒体艺术秀以历史积淀丰厚的标志性建筑鼓楼为载体，以建筑投影的数字媒体艺术为表现手法，历经数月的创作，首映非常成功，受到社会各界好评，已成为鼓楼步行街备受瞩目的焦点。

《万象鼓楼》光影秀，从宁波文化历史长河中提取具地域代表性的文化元素，以书藏古今、港通天下为主要叙事线，呈现了《历史变迁》、《南国书城》、《佛学东渐》、《甬城民俗》、《港通天下》等多个主题篇章，市民和游客在鼓楼的光影空间里欣赏和领略河姆渡文化双鸟朝阳、马头墙、宝书楼、北仑港等城市标志性元素，领略十里红妆、甬剧、弥勒佛、藏书文化、港口文化等多种城市代表文化元素。

在艺术表现手法上，UFO 媒体实验室将新媒体数字影像语言与鼓楼建筑本体结构相结合，鼓楼不是投影幕布，而是在光影中成为一幅活的壁画，

建筑的轮廓、结构、材质成为了影像的重要组成部分，而虚实结合的建筑投影表现方式与建筑本体高度契合，实现了冲击感、立体感、感染力极强的3D影像，营造让人叹为观止的视听效果，使鼓楼成为全新的公共艺术影像空间。

在技术层面上，此次灯光秀使用了先进的投影系统工程，包括以三万流明工程投影仪为主体的投影仪矩阵、多屏同步显示系统、音响系统阵列等，而严谨科学的现场投影系统设计和工程搭建也最大程度的实现了工程稳定性和技术隐藏性，整个系统巧妙的隐藏在步行街沿街建筑中，对鼓楼步行街的外立面没有任何破坏和影响。

《万象鼓楼》宁波鼓楼建筑投影光影秀不是传统的临时性建筑投影表演，而是常驻表演，在3月2日的首映后，市民和观众每天都有机会在鼓楼步行街欣赏这一宏大绚丽的光影艺术。

二、创作的起点：对鼓楼的城墙、 城楼、钟楼投影成像设计定位

建筑投影项目中，建筑不是投影幕布，而是整个影像的重要组成部分，甚至很大程度上是整个创作的出发点，如何处理好建筑本体和投影内容的关系，如何最优化的结合建筑本体特点和投影语言手法，是这次建筑投影创意设计和制作过程中的重点之一。

从鼓楼建筑自身的结构特点入手，首先考虑鼓楼各部分的成像设计定位。

鼓楼建筑中西合璧，分三部分：城墙、城楼、钟楼，城墙高8米，门道深16米，门宽5米，为弓形石建筑，城墙整体形状为长方体，投影成像的墙面材质为石材，没有复杂外立面及建筑构件，也没有很大的凹凸，比较适合投影成像，因此我们选择城墙为主要投影成像面，特别是一些大场景和细节丰富的影像部分，主要在城墙上实现，城楼部分和钟楼部分则做其他设计定位。

鼓楼城墙上面的城楼，为三层歇山顶的木建筑，五开间，中为木质格子窗，整体结构复杂，建筑构件丰富，投影成像比下面的城墙部分复杂和困难，尤其是三层屋脊的瓦面及屋檐、第一层的石质承重柱这两部分，他们和城楼主体不在同一个成像面上，细节丰富的投影内容很难理想成像；但城楼部分的复杂结构也提供了投影另一方面的创作空间，即将虚的投影内容和实在的建筑结构结合，解构原有的建筑本体，使得建筑结构直接成为影像表层信息的一部分，再和影像的透视、阴影、参照物运用等影像物理化手法结合，使得城楼建筑由静止变为运动，成为活的立体的影像空间，从而营造奇妙的视觉错觉。因此，城楼部分我们主要的创造定位在于营造

视觉氛围和视觉错觉。

而最上面一部分，也就是瞭望台和警钟台，这部分为典型欧式风格的钟楼，整体构造为直线条，外立面和建筑构件不复杂，比较利于投影成像，而其成像面小，无法负载复杂内容，但由于这个部分在构图上属于制高点，特别容易吸引注意力，因此，钟楼部分，我们的定位在于点睛，或作为某些镜头组中的开场或结束。

三、创作关键事件回顾

1. 首次勘测

《万象鼓楼》的设计，最早是依照文字脚本而设计的一套静帧效果图。效果图在制作时已经考虑到了鼓楼的结构和其固有的颜色，但现场第一次测试（Mapping）画面效果时出现意料外的问题。因为年代久远，鼓楼的墙壁上已经长满厚厚一层藤蔓植被，其对色彩附着度和影像画面还原度的干扰大大超过我们的预期，设计图上的细节几乎无法辨认，这就意味着原有的设计思路可能要整个推翻。事实上，长满植被的墙体无论如何都无法体现剧本的画面内容，后来在宁波鼓楼区政府领导支持下，在不破坏鼓楼外立面的前提下，去除了墙面的植被，保证投影画面效果和后续的可操作性。

宁波鼓楼 /
建筑投影光影秀现场 //

宁波鼓楼建筑投影 /
光影秀现场 //

2. 第一次实验

我们选定了几个主要场景段落制作视频动画并作测试，这次实验测试色谱的样本，画面运动形式和投影识别度，并开始协调内容艺术风格整体上的协调统一。实验中发现，主要问题已经不是上次测试的色彩附着度，而是各段落形式上不够统一，特别是有些画面在动作和色彩设计上都略显干涩。虽然表达出剧本的内容，但是画面感染力不够，创作注意力集中在其投影识别性上，而艺术化的处理相对弱了，如麻将（后来被取消掉了）、甬剧等，也有从一开始到最后稿形式基本确定不变的“书藏古今泥活字”部分和“锣鼓喧天鼓楼万象”部分，这两段体量感和运动形式都比较符合其建筑的特点，细化调整后一直保留到了最后的成片。

3. 第二次实验

第二次测试的视频内容基本是把前一次测试的内容重新修改细化的过程。由于制作人员是分工协作来完成，画面内容量很大，章节多，如何把不同章节不同主题的内容进行整合和形式上的统一，同时能让老百姓看懂好看，是一个不断摸索的过程。在这次测试中，基本确认了各章节内容的表现手法，在创作上，明确了将经典建筑投影表现手法和内容层信息符号对接融合的思路。

4. 第三次实验

第三次实验是最为关键的一次实验，决定着宁波项目的命运。

这次实验是对媒体和大众开放的，同时请来很多各界专家进行现场的公开投票，最终按票数确定是否继续推进鼓楼投影项目。

项目组非常重视这次测试，把视频制作设备带到宁波，同步的进行修改完善。因为建筑投影的特点，只有现场投影和调整才能给制作团队最真实

直观的感受去调整画面，每一个晚上的测试时间都非常宝贵，基本是连续通宵，不断测试和修改。

在画面内容上，剧本三分之二的內容都已经制作完成，其中历史变迁的创意是展现一个宇宙时空隧道，古往今来的宁波历史中象征性元素出现并消失在时空隧道中，这段视频在显示器上看效果很好，质感和光线运动都比较满意，体现了宇宙的时空凝固感，但是现场测试发现，宇宙混沌的效果真的被城墙表面的肌理给“混沌”掉了；而“港通天下”段落的古代元素，鲸鱼的内容设计时感觉很好，显示器的画面效果也不错，但在鼓楼前投影效果也因为整体环境氛围和城墙肌理影响严重；“书藏古今”的泥活字段落在原有形式基础上重新设计了动画和灯光，画面质感突出，细节完善，画面整体效果比较满意。

这次测试后的投票，确认了项目的进一步推进，这是对大家的一种肯定，但测试暴露了很多问题，主要体现在运动形式和画面构成，甚至是部分创意方向上。在后续一个月的时间里改动的段落很多，需设计出新的符合建筑特点的形式，更好的结合内容点和画面表现，更好的处理整体光影和局部光源的关系，重新调整全片节奏等等，大家的心里也都比较着急。

5. 最后的彩排

最后的彩排，同样安排了连续几晚的现场调试，主要是整合每段段落长度，段落间的顺序安排，时长和节奏控制等，转场方式最后确认用符合建筑墙体结构特点的大方块转动分散重组的形式，顺序上重排了几个大的篇章的先后，以营造更好的全片节奏。同步的，音乐也做了最后的修改，还加上了部分段落，如最后的落幕由黑场换为城市未来海景等，直至首映前一天，成片才最终优化完毕。

四、多维的万象鼓楼

1. 创意

这是整个创作中最具挑战的部分，脚本内容点很多，内容信息层大都很具化，这些要转化为符合建筑投影规律的创意是不容易的，尤其是在外立面复杂的古建筑上。

四个多月的制作，项目组经历了无数次的讨论和修改创意方案的过程，大的方向性调整就有三次，创意有灵光一现，但更多的是在总结和积累大量的视觉经验的基础上完成的。我们也参考了大量国外优秀的建筑投影作品，从形式和内容上不断分析讨论，开阔思路，明确方向，中间也不免会有争执，但这也是特别难得的学习过程。在创意讨论过程中，我们不断体会宁波鼓楼的建筑结构特点，这是不断深入，试错的过程，也是充满着乐趣和挑战的过程。

2. 设计

有了创意的概念，如何进一步深化的过程是非常关键的。鼓楼视频是各个单元环节连接的整体，要考虑到段落之间的衔接顺序、时长、声音、转场过渡形式，整体运动节奏的分布、整体色彩节奏的控制和调性的统一等等各个环节，是既要把握宏观大局又要具体到每一个画面细节的把控，最重要的是找到建筑和影像之间的内在关系，这是不断尝试、不断修改、不断深化的过程。

3. 制作

制作是最考验执行力的环节，是分工与协作、不断磨合的过程。项目终稿成片里有近一半的视频内容都是经过几次推翻重新开始的结果，也就是说近九分钟的成片背后是两倍、三倍时长的制作量。

而建筑投影动画的制作有其特有规律，在视频与建筑结构对位上要严格按着建筑拓扑图来制作，

不然即使画面效果再好，投影时结构产生误差，就是前功尽弃，mapping 操作中的一些不可避免的误差常常要大量的工作来纠偏和弥补。

全片是制作成员各自完成的视频段落最后汇总剪辑而成的，如何使不同制作人员的画面风格相统一，之间的衔接过渡自然，也是一个考验团队协作的过程。

4. 技术

这次宁波项目，是由视频三维制作、二维特效合成、数字绘景、声音制作等视频制作技术与投影拼接、建筑拓扑等一系列前期投影工程技术结合完成，是多门技术综合交叉运用的过程。技术是工具，也是创意的立足点。在三维制作技术中，我们充分利用每款三维软件里所擅长的部分充分发挥其功能，比如 Cinema 4d 这款三维软件，刚开始制作项目视频时，它还只是个别成员会使用的软件，后来注意到它在处理流体、动力学上非常直观简便，就利用它完成了项目中很多关于动力学方面的视频内容。AE 合成软件的某些粒子插件和音频可视化插件也为我们制作抽象元素视频内容提供很大帮助。我们对于技术一直是灵活运用、不断尝试，不是被动的解决问题，而是看到每种技术自身的巨大潜力，以技术运用与建筑投影的关联为目的，深入挖掘其特有视觉形式，最大化地呈现投影光影秀的最终效果。

中国美术学院创意产业发展公司、UFO 媒体实验室联合团队
总策划：余伟忠
艺术总监：吴珏辉
主创人员：金翔 周戴 杜思嘉 孙晨 何德良 王寒冰 王磊建 段瑞雷 罗航 曹昱 金翔 邵鼎 郑诗剑 刘晓光 许聪
统稿：吴珏辉

Creative Ideas of Academy/

Thousands of Students in Thousands of Villages //Implementing the Plan for
Thousands of Students in Thousands of Villages to Serve in Grassroots Forging a
Triune Brand of Teaching, Educating and Serving///
New Bauhaus//Chinese Design and Bauhaus—Misreading and Conscious
Misreading///
The Contemporary Folk Art//Ceramic Art Miscellanies///
Dunpin World//Art in the Life Life in the Art--Practice on “Dunpin” by China
Academy of Art ///
Collaborative Innovation//Vision for New Life and Restructuring of Manufacture///
Creative R & D///Building Creative R & D Institutes and Promoting Self-Renewal of
the City—Hangzhou Media City R & D Center///
Integration of Design //Development Philosophy of Landscape Architecture Design
and Research Institute of the China Academy of Art///

学院创意篇 /

千村千生 // 实施“千村千生服务基层计划”打造教学教育服务三位一体品牌 /// 胡钟华
新包豪斯 // 中国设计与包豪斯——误读与自觉误读 /// 杭 间
今日民艺 // 陶艺杂记 /// 刘 正
敦品世界 // 艺术生活化 生活艺术化——中国美术学院“敦品”践行 /// 余伟忠
协同创新 // 绘新生活未来愿景 促制造业升级转型 /// 俞 坚
创意研发 // 搭建创意研发机构 推动城市自我更新——杭州市媒体城市研发中心 /// 高士明
设计融合 // 中国美术学院风景建筑设计研究院的发展理念 /// 陈 坚

千村千生 //

实施“千村千生服务基层计划” 打造教学教育服务三位一体品牌 ///

Thousands of Students in Thousands of Villages // Implementing the Plan for Thousands of Students in Thousands of Villages to Serve in Grassroots Forging a Triune Brand of Teaching, Educating and Serving///

胡钟华
中国美术学院党委副书记

为响应中央和省委关于建设文化强国、文化强省的号召,中国美术学院于2011年底提出了“山花计划”。这是文化强国、文化强省建设的服务工程,也是我院持续建设世界一流特色大学的强校工程。该计划包括学科建设、博物馆、文化品牌、创新与服务等九大计划。其中“千村千生服务基层计划”是“山花计划”的重要组成部分。“千村千生服务基层计划”明确指出,我院一方面要以优异创意,加强公共文化供给能力建设,促进优质文化资源向基层和农村流动;另一方面,要结合学生实践教育活动,完善学生下乡采风、写生实习、社会实践方案,建立各层次的学生社会服务组织,健全机制,服务浙江及全国乡村的经济、文化建设。服务的形式主要包括两个方面,一是我院春秋两季各教学单位在下乡实习过程中发挥专业特长,到下乡所在地为乡村服务。二是团委等部门组织的寒暑假社会实践和各教学单位组织的社会实践的项目,为新农村建设服务。实践表明,“千村千生服务基层计划”,是融教学、教育、服务“三位一体”,深化教学改革、推进实践育人、服务农村建设的有效载体。

一、实施“千村千生服务基层计划”的重要意义

第一,有利于深化教学改革,加强实践教学,增强学生的实践能力,提高教学质量。实践教学是学校教学工作的重要组成部分,是深化课堂教学的重要环节,是学生获取、掌握知识的重要途径。作为艺术院校,有着师法自然、深入实际、体验生活、积累素材的传统,强调劳作上手,提高动手能力,这是我院专业教学一个必要的渠道和重要环节。朱熹《观书有感》中的两句诗:“问渠哪得清如许,为有源头活水来。”十分形象地说明自然、生活、基层、实践,就是我们艺术教育、艺术创作的源头活水。到自然中去,到生活中去,到农村、企业基层去,是我们提高人才培养质量的必经之路。

第二,有利于加强实践育人,引导学生把理论和实践结合起来,坚持知行合一、艺理相通,在实践中培养学生的社会责任感、实践能力和创新能力。陆游诗云:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”就是表明实践对于我们学习,知识的掌握,才能的发挥的重要作用。坚持理论

学习、创新思维与社会实践相统一,坚持向实践学习、向人民群众学习,是大学生成长成才的必由之路。实施“千村千生服务基层计划”,对于学生牢固树立社会主义核心价值观,不断增强学生的社会责任感和使命感、勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力,具有不可替代的重要作用。

第三,有利于发挥我院的学科专业、人才队伍的优势,为农村和基层提供多方面的服务。“千村千生服务基层计划”描绘了我院在今后一个时期服务基层建设的蓝图,是指导我院服务基层的重要依据。通过“服务农村、服务企业、服务基层”专项行动,与农村、与企业共建培养基地、共同研发等方式,积极支持广大乡村、中小企业发展,促进社会主义新农村建设。

总之,实施“千村千生服务基层计划”,是落实中央关于文化建设的决定,落实教育部等七部委《关于进一步加强高等学校实践育人工作的若干意见》的重要举措,是深化教学改革、提高教学质量的重要环节,是加强和改进大学生思想政治教育,促进大学生成才成长的重要途径,是服务农村和基层,促进社会主义新农村建设的重要渠道。

二、“千村千生服务基层计划”的形式和内容

1. 以春、秋两季专业下乡实习为契机,实施“千村千生服务基层计划”。

在下乡实习中,体现学院学科建设和教学改革发展的新面貌,体现下乡教学实践中学生的主体地位和教师的主导作用,体现学生利用学业之长,结合乡村企业等基层题材为写生、实践创作的主题,达到教学结合生活、服务社会的目的。结合学生实践教育活动,完善学生春、秋两季下乡采风、写生实习、社会实践方案,从全院各教学单位的下乡点中,有侧重的选择具有创造性与实践性的服务基地,建立各层次的学生社会服务组织,健全机制,形成“千村千生”风景线,服务浙江乡村文化建设、美丽乡村建设。结合“千村千生服务基层计划”的主题,

根据各专业的特点，覆盖浙江省范围，并辐射到全国，以下乡采风、专业写生、课题设计等形式，为全省的乡村和企业服务。结合我院造型、设计与图媒类专业的特点，广泛开展艺术教育培训、文化活动策划、社会主义核心价值观主题宣传、非物质文化遗产项目保护等；当地民间文化景点的修复与进一步开发（雕塑、壁画等）；手工艺品设计、陶瓷艺术品设计制作、当地设计动画公司、出版社、服装印染等企业的实践与实习；以及当地人文景观、文化旅游景点园林设计民居保护、新农村乡村景观设计等综合性项目课题研究。与基层的实际相结合，既有利于促进教学改革和学生动手能力的培养，又有利于进一步发挥我院学科特色与专业优势服务于社会。

2. 以寒暑假社会实践为契机，实施“千村千生服务基层计划”。

我院有着在寒、暑假期间开展大学生社会实践活动，服务基层的优良传统。要进一步完善学生寒暑假社会实践方案，推进“千村千生服务基层计划”。一是开展“社会主义新农村建设”社会实践活动。通过开展农村村落规划、农村标志标识海报设计、“农家乐”村舍环境提升改造、乡镇门户网站设计、乡村宣传片拍摄、农产品的包装设计等提升等活动，依托专业优势，为“社会主义新农村”建设贡献一份力量。二是开展“乡村基础美术辅导”社会实践活动。通过开展诸如美

术欣赏、手工制作、儿童美术辅导、艺术心理辅导等多种形式的“乡村基础美术辅导”社会实践活动，为农村义务教育提供支持，为农村留守儿童提供美育体验。三是开展“乡村民间艺术资源普查保护”社会实践活动。通过我院同学的专业优势，通过走访民间艺人、记录整理民间艺术来保护乡村的民间艺术资源。四是开展其他基层服务社会实践活动。发挥我院学科专业优势，通过与企业共建培养基地、与企业共同研发等方式，积极支持中小企业发展；通过在县乡、街道、企业开展博士生、硕士生、本科生挂职锻炼活动，服务基层建设；通过开展乡土调研，开展农村“流动美术馆”活动等其它服务形式，服务基层建设。

3. 以日常节假日为契机，以文化志愿者服务为载体，实施“千村千生服务基层计划”。

我院的文化志愿者将本着“奉献他人，提升自己”的志愿服务理念，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，积极参与社区、乡镇、企业的基层文化建设和群众文化活动，利用日常节假日时间和自身的文化技能为社会和他人提供服务。

三、“千村千生服务基层计划”的实施和初步成效

下乡实习是我院教学工作的重要环节。长期以来，在下乡实习的过程中，为当地农村提供一些文化服务，是我院师生的优秀传统。为新农村建设服

务，从2003年开始成为我院暑假社会实践的重要主题，并先后在浙江磐安、衢州七里乡、湖州山川乡、湖州荻港村、仙居皤滩乡、淳安金峰乡等十几个乡村建立了实践基地。我院大学生服务社会主义新农村主要围绕协助加强新农村规划建设，塑造新风貌；协助健全公共服务体系，培育新农民；协助产业发展，服务新经济等三个方面开展，积累了一些经验，取得了显著的成效。

2012年为贯彻落实学院“山花计划”，我院制定了《“千村千生服务基层计划”实施意见》，学院党政领导高度重视，各有关部门和教学单位通力合作，抓好落实，许多部门、院系领导和教授专家亲自参与，带队指导，组织学生上山下乡，掀起了为新农村建设服务的新高潮。4月下旬，“千村千生”活动掀起第一个高潮，学校安排专业基础教学部一年级的1000多名学生分赴全国各地，深入乡村进行写生采风、艺术创作、社会考察和服务。暑假期间，学院团委等部门、各院系组织了28支“千村千生服务基层”暑期社会实践小分队。写生采风、支教助学、学习民间艺术、调研民俗民情，学生们的实践活动各具特色。10月，“千村千生”活动再掀高潮。除了即将毕业的四年级学生，各院系一、二、三年级的学生几乎是全体出动，总数达到了2700余人，而他们的服务地区，除浙江省各市、县，还包括新疆、甘肃、云南等14个省区。农村村落规划、农村标志标识海报设计、农家乐村舍环境提升改造、乡镇门户网站设计、乡村宣传片拍摄、农产品的包装设

计与提升……这些中国美术学院的学生在服务新农村建设过程中开发出来的项目，不仅为他们找到了发挥才干的舞台，也为乡村带去了实实在在的利益。

学院还以课题项目立项的方式进一步推进大学生服务社会主义新农村建设社会实践活动。以2012年中国美术学院淳安社会实践小分队为例，组织了50余名大学生志愿者赴淳安基层开展服务社会主义新农村建设暑期社会实践活动，为期一个星期，共分五个课题研究组进行研究，包括金峰乡农家乐旅游形象系统设计课题组，千岛湖镇城市色彩调研课题组，关爱留守儿童心灵成长及儿童美术夏令营项目组，八都麻绣的传承与创新开发课题组，纪委、传媒动画学院赴淳安廉政文化宣传提升项目组。各项目组在带队教师的指导下从各自的角度，以课题调研的方式推进实践项目进程，起到了很好的效果。

2012年12月学院举办了“彤花山烨——千村千生服务社会主义新农村十年成果展”，展示了下乡实习、社会实践两个方面为新农村建设服务所取得的成果。展览开幕当天学院还隆重表彰“千村千生服务基层计划”先进集体和优秀项目，引导大学生服务基层，培养社会责任感，提升服务社会的能力和水平。“阅读伴我成长”服务乡镇、农村小读者图书创意活动项目、淳安县金峰乡美丽乡村规划项目、甘肃庆阳香包非物质文化遗产保护性开发项目、舟山渔民画调研及衍生产品设计开

发项目、水印木板年画创作——安吉龙王村民俗博物馆提升项目、浙江龙泉青瓷釉的传承与开发研究项目、前童古镇调研与新农村建设项目、“上山下乡，服务农村”项目、小小画家圆梦行动项目、天台石梁镇服务新农村社会实践项目等十个项目获评首批优秀项目。

新华社、人民网、中国教育报、中国文化报等中央级媒体及浙江日报、浙江在线等各类媒体都对我院大学生服务社会主义新农村社会实践活动给予了关注和报道，活动也受到各级领导、广大农村基层干部和农民群众的好评。大学生服务社会主义新农村建设社会实践已成为我院社会实践中的品牌项目，多支团队获评国家级、省级先进团队。

四、建立长效机制，保障“千村千生服务基层计划”健康开展

我院服务新农村建设的活动已开展多年，“千村千生服务基层计划”的实施，使这项活动在新的历史时期有了新的面貌和新的要求。要切实加强对“千村千生服务基层计划”的领导，学院党委、

行政和党政有关部门、各教学单位要进一步提高认识，统一思想，齐抓共管，形成合力，统筹开展这项工作，并对各单位进行项目考核。要把开展基层服务活动纳入人才培养方案，作出整体规划和年度计划，提出明确的任务、目标要求。采取切实措施，积极调动广大教师指导学生参与“千村千生服务基层计划”的积极性，并给予精神鼓励和物质保障。要建立相对稳定的保障机制，增加资金投入，建立多种形式的服务基地，使学生受锻炼，当地见效益。把大学生参加“千村千生服务基层计划”作为大学生素质拓展的重要内容来抓，提高学生参加这项活动的积极性、自觉性和主动性，并作为对学生评奖评优的重要依据。积极取得地方党委和政府的支持，在为新农村建设服务的过程中，实现学校和地方的互惠互利、合作共赢。通过全院上下的共同努力，广大师生的积极参与，学校和地方的密切配合，持续实施“千村千生服务基层计划”，打造教学教育服务三位一体的品牌。

1	2
3	4
5	7
6	

1. 中国美术学院党委书记钱晓芳为“千村千生服务基层”先进集体和优秀项目颁奖
2. 中国美术学院院长许江参观“千村千生服务基层成果展”时讲话
3. 《中国文化报》报道我院“千村千生服务基层”活动
4. 赴浙江天台县社会实践小分队设计的新农村规划已经实施建设
5. 专业基础教学部师生下乡实习期间为当地乡村服务
6. 设计艺术学院学生为甘肃庆阳县“非遗”项目庆阳香包设计的新产品
7. 公共艺术学院学生根据安吉县龙王村民间故事绘制的版画作品

新包豪斯 //

中国设计与包豪斯——误读与自觉误读 ///

New Bauhaus//

Chinese Design and Bauhaus

--Misreading and Conscious Misreading//

杭 问

中国美术学院院长助理
中国美术学院包豪斯研究
院院长、美术馆馆长

关于中国设计与包豪斯的关系，在我和我的同事做的文献展以及由此出版的《包豪斯道路：历史、遗泽、世界和中国》（山东美术出版社，2010年）书里面，已经描述有一个基本的线索。再加上昨天有很多嘉宾也谈到中国与包豪斯多方面的关系，今天这一场是中国与包豪斯专题，考虑接下去的几位嘉宾也会主要谈到中国与包豪斯的关系，所以史实描述我在这里就不重复了。

我今天着重报告两个研究心得：一是，中国与包豪斯为什么会有这样的关系；另一个是：它的后果是什么。这个“后果”可能包含着过去、现在和未来的，是一种已经发生或者未来可能要发生的可能性。

我的题目是“中国设计与包豪斯”，主要是从“误读”与“自觉误读”这样一个角度，或者从这样一个观点来看问题。

大家都知道中国设计与包豪斯的关系相当独特。昨天的各位嘉宾的介绍里面也已经谈到，比如说：20世纪初，学习西方的中国前辈们，他们在包豪斯还在办学期间就已经接触到了包豪斯，并且在很多的文字里面有所反映。但是他们回国以后并没有马上把完整的、比较重要的包豪斯的思想介绍到中国来，也就是说没有马上学习它，而是转而选择了另外一种角度。

上世纪80年代中国改革开放以后受包豪斯的影响，是通过香港进入的，但昨天靳埭强先生谈到香港的包豪斯的教学体系实际上却源自美国教育（因为王无邪先生），它的主要线路不是来源于日本，也不源于德国；但是同样是两岸三地的很重要的地方——台湾，它接受包豪斯的影响是来源于日本。这当然跟台湾日据时期和1949年以后两岸的隔绝有很大的关系。

还有一个很奇怪的现象是：改革开放初期，内地从最初接受香港的大量包豪斯设计思想影响以后，又更多地向日本去寻求所谓的“三大构成”这样的包豪斯艺术基础的训练体系，并且将这种形色线面的基础体系上升为一种比训练体系更广义的一种高度，以至于给中国设计带来了相当长的负面作用。这样的一种情况对于中国的设计界来说，都是一个事实。但如果将它摆在包豪斯与中国的关系来看，我们就能发现很多的独特性。

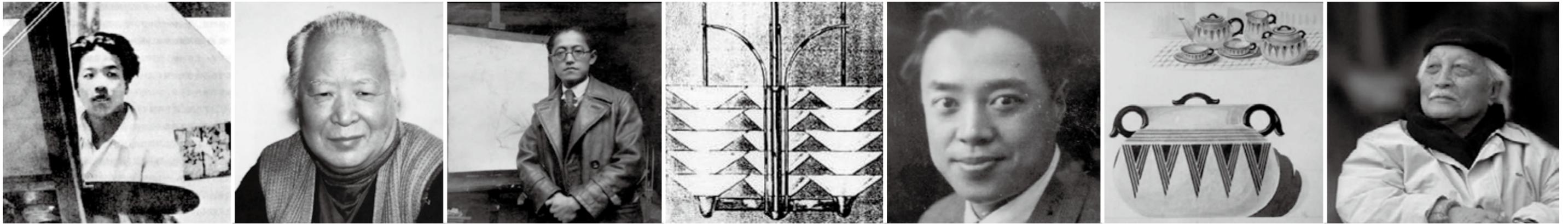
我先说20世纪初中国设计界的前辈们的选择，是跟当时的社会背景有很大关系的。早期的艺术家庞薰琑接受了包豪斯思想的影响，他的一个前提是很赞赏包豪斯认为“艺术是可以改造社会的”这种思想，这种思想在中国颇有渊源，从五四新文化运动以来就已有蔡元培的“美育救国”“以美育代宗教”深入人心。其实蔡元培“美育”的一个重要的切入点就是装饰艺术。当然，这个装

饰艺术不是我们今天比较狭隘的表面的“装饰”概念，而是整个生活美的营造的意思，他的本意是通过实用艺术的方式来营造美的生活，代替宗教，解放传统的束缚。同时，在思想界也有像康有为、陈独秀这样的人，强调中国的文化艺术必须向科学的方向转型。我也要请大家注意，这里的“科学”不是指技术科学，而是一个包含人文的大的探索客观规律的科学的科学的概念。这两种思想实际上都表明在20世纪初，在中国人的心态中，大家都希望艺术要起到跟过去不一样的作用。我们知道，中国传统的主流艺术文人画到清代“四王”时期，概念意象、吟花弄月等都已经到了一个非常外在的极端地步，这样的极端也使得艺术的社会功能受到前所未有的退化。所以对于庞薰琑他们这些早期留学欧美的艺术家而言，包豪斯的思想是能够引起他们的兴趣和共鸣，因为这跟这个时期的社会环境和知识分子的追求契合。但是耐人寻味的是，最终感动庞薰琑的却是欧洲装饰艺术运动，庞薰琑1925年在巴黎参加那一届的世界博览会，对在博览会里面所呈现的通过艺术改造大工业的欧洲装饰艺术运动的成就感到非常惊喜，从此确立了他个人的理想。虽然到了1929年，庞薰琑也曾经去德绍参观包豪斯学校，也很欣赏德绍的包豪斯学校以及它的建筑成就，但是庞薰琑内心深处看重的仍然是装饰艺术运动。原因何在？在我看来，根本原因是中国当时缺少像德绍时期德国的工业技术，审时度势，而

选择了在普通技术条件下比较容易入手的装饰艺术，而“装饰”——我刚才说的有蔡元培，有“五四新文化运动”的思想家和艺术家的先期实践，它对于中国艺术家而言是可以把握的改造社会的一个有效途径，并且“装饰”的语言也为中国艺术家和大众所熟悉。因此，可以想象，在近八九十多年前，对于中国的艺术家或者设计师来说，包豪斯的东西固然好，但是面对中国那样的现实，确实很难入手学习。

我在《包豪斯道路》一书里指出，在20世纪前半叶，中国艺术家主要接受了包豪斯两个大的方面的影响：一个就是我前面说的，相信艺术可以改造社会，这一点是中国传统艺术界和当时的主流艺术界所没有的。20世纪30年代的中国文学艺术界有两个口号，一个是为人生而艺术，一个是为艺术而艺术，那么很显然，当时的社会价值主流依然是为艺术而艺术。虽然实际上艺术可以改造社会的思想也是可作为人生而艺术这样的思想的延伸，或者是包含在其中。

第二是他们相信并接受了包豪斯的这种工业时代艺术和手工艺是可以结合的理念。包豪斯与同时期及以后的欧洲现代艺术流派有很大的不同，它并不仅仅是一种包含了新观念的新的形式的发现，而是从理念、教育体系、艺术目标等均有系统的实现的可能性途径，在那种呼唤艺术和生

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

1. 庞薰琹在巴黎 /
2. 复出的庞薰琹 /
3. 郑可 /
4. 郑可作品 /
5. 雷圭元 /
6. 雷圭元图案作品 /
7. 张仃 /

活变革的时代尤为重要，包豪斯所呈现的那种艺术样式是可以教的，而不像当时庞薰琹回到中国以后组织的现代艺术团体“决澜社”那样横空出世，那种让中国人觉得仿佛来自天外的艺术样式，当时很多人中国人是比较迷惑的。昨天清华大学建筑学院的毛其智教授也提到，中国的建筑教育界也曾经面临过这样的问题，从原来的古典主义的建筑教育到现代艺术的建筑教育，这个里面如何教、如何学曾经引起过普遍的争论。

这种接受是独特的。所以，我在这里借用一个比较文学的概念，就是——“误读”(Misreading)，这是一个“误读”的过程。比较文学认为所有的他者接受正读都存在着误读的可能性，就像我们每一个人阅读唐诗、宋词，都会有自己的见解一样。但是在绝大多数时候，正读只是作为原形态保留着，正读只有在误读的过程当中才会产生意义和传播。我想我们中国的同行对于包豪斯的了解和理解，也是这样的一种误读的过程，昨天很多与会者谈到了包豪斯思想在中国的这种间隔性，它的曲折性，用误读的角度去看，其原因可能会更加清楚。

还以庞薰琹作为例子。他1929年游历了德绍时期的包豪斯，对包豪斯的建筑十分赞赏，他在上世纪80年代后半叶出版的回忆录《就是这样走

过来》还特别提到，记忆犹深，但是不久回国以后，他先是成为中国最重要的现代主义艺术家，而后晚至1956年才创建了中国第一所全面继承包豪斯思想的设计学院——中央工艺美术学院，但一年后，就因为他对这所学院所理解的设计与生活的关系与当时主流意识形态所不合所不容，当然还有很多的具体现实的矛盾冲突的原因，被打成“右派”，二十年以后才平反正式恢复工作。前面是巴黎时期风华正茂的庞薰琹，后面是二十年后复出时的满头白发的庞薰琹。实际上，庞薰琹全身心从事现代设计事业的时间并不长，但即便这样，他也无愧是中国的现代设计之父。

第二位人物是郑可先生。昨天靳埭强先生在讲到香港现代设计时多次也提到了郑可先生，应该说郑可先生在中国设计界的前辈中很特别，他是中国最真诚的包豪斯的拥护者。20世纪40年代他在香港曾经有小规模的包豪斯式的实践。当然，他的设计实践是跟实业相结合的，很超前。50年代末期到了中央工艺美术学院时，还将香港事务所的机床等设备都带到了北京，但是由于现代中国意识形态等原因，他一直到上世纪80年代，才能真正全面在中国介绍包豪斯的教育体系。与庞薰琹不同的是，郑可似乎对密斯凡德罗时期的包豪斯理念情有独钟，他在工艺美院的教学中着力推进功能主义至上的设计教育，强调少即是多。

在当年的设计艺术界，他对技术十分重视并超过其他人，但是在改革开放以前的中国日用品领域的生产水平无法与他所了解的真正的设计相适应的情况下，他的设计理想常常戛然而止。

第三个重要人物是雷圭元先生。他是装饰艺术在我国的代表，也是中国现代图案学的创始人。他也是留学法国的，从西方接受了现代主义的熏陶以后，回国并没有实行现代主义概念，而是借助西方的图案学研究体系，创造性地阐释了中国的传统纹样的构成原理，从而由此建立了中国的图案学体系。它的建立，为中国的装饰主义设计奠定了非常重要的基础，也产生了很重要的影响，他的中国图案学，既思考了“设计”与中国传统的联系，同时，也开拓了“中国设计”的基础训练的新路径。如前所说，装饰艺术在近现代中国作为设计的阶段形态，有着与欧美截然不同的心态和历史，它与生活在不同层面的作用，在自然经济社会的中国也产生独特的价值，譬如《白毛女》中的杨白劳给喜儿买的红头绳，和乾隆三希堂的一个玉雕如意，在中国的装饰艺术史上都有文化上的重要意义。

第四位重要人物是张仃先生，他是非常典型的充分运用民族民间语言进行创作的装饰艺术大师，他和清华大学的梁思成先生作为主要领导者参与

完成了中华人民共和国国徽的设计。在新中国的系列形象设计中，大家可以看国旗设计，很简洁，从风格意义上来说肯定不是装饰主义的代表，但是国徽，它的装饰性的处理十分丰富典型。我们可以看到这种中、西、传统、现代，以及所呈现的这种政权性质的符号，民族主义的感情，应该说装饰艺术所包含的内涵是十分丰富的。1958年后张仃担任中央工艺美术学院院长的时候，关于在这所设计学院如何发展“设计”(当年称为“工艺美术”)已经变得十分微妙，生活与政治前所未有地结合在一起，稍有过分都被认为是资产阶级生活方式的反映，但张仃从民族民间入手的改善生活的“大艺术”“壁画运动”，在60年代以后的中国所起到的“美化”作用，绝不是表面的，而是令人尊重的努力。

现在，从某种意义上来说，清华大学美术学院和中央工艺美术学院已经有了本质的不同，所以我更愿意把它看成是中央工艺美术学院已经消亡。这样一所消亡的学校，它真的是中国第一所设计学院？它是否就是中国的“包豪斯”？未来的中国现代设计史对它的描述首先会是关于中国现代设计究竟有何种本质的无法回避的问题。

大家可以看看这几张照片(照片上是中央工艺美术学院师生采风、在工厂实际制作物品)，可以

看到，它的办学理念实际上是源自 1945 年庞薰琬与教育家陶行知谈过的一个构想，即要在中国建立一所自己动手学习、制作、销售的工艺美术学校，这样一所学校的构想应该跟魏玛时期的包豪斯有非常接近的地方，比如说艺术和手工艺的结合，比如说延伸科学和技术进入艺术的领域，学生通过劳作获得知识和技能，并且获得的成果和社会形成一个良性的循环系统等等。初建时期的中央工艺美术学院还有一个耐人寻味的举动，就是同时成立了“中央工艺美术科学研究所”，并建设了初步的架构，“工艺美术”的“科学”是什么？这在 20 世纪 50 年代的中国大多数人不能很好解读。

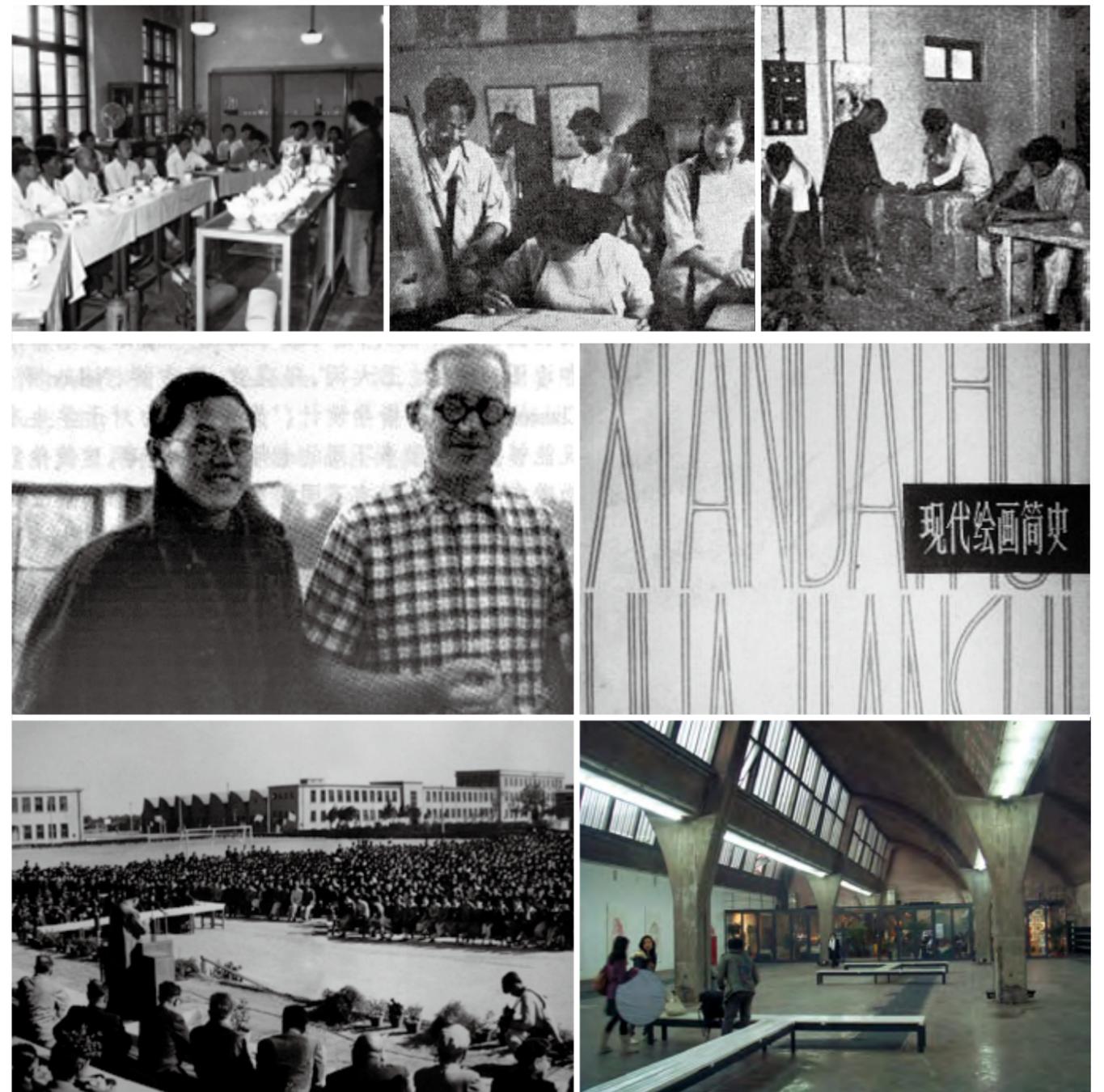
昨天也有一位演讲嘉宾用了这张图（指黄作燊与柯布西耶的合影），但是我注意到昨天那位嘉宾没有提到黄作燊先生是中国建筑界在圣约翰大学建筑系完整地推行包豪斯教育体系的人。当然，这张照片是黄作燊先生当年作为柯布西耶的助手与他的合影，我们知道包豪斯和柯布西耶的思想是有所区别的，但我正想从这个角度提醒大家注意，虽然他在哈佛大学是格罗皮乌斯的学生，但是黄作燊在中国 20 世纪 30 年代推行的现代主义建筑思想是综合的，混合了布氏和格氏思想的。他们在 40 年代曾经应约为政府作过关于南京城市建设规划的计划《首都计划》，那是一份杰出的计划，当然最终没有付诸实施，但值得今天学术界去研究。作为景观和建筑的设计，现代主义价值观念在 20 世纪上半叶中国的发展文脉值得梳理，如果没有 50 年代以后的中断和改革开放后急进，中国的城市面貌会是另外一种样子。最近出版了中文版柯布西耶的《光辉的城市》这本书，我想每一位做设计的老师和同学都值得去看一看。

昨天我们在柏林学者的演讲中看过了格罗皮乌斯设计的柏林包豪斯档案馆的建筑照片，现在大家

看到的照片是 50 年代东德援建北京“798”的建筑，远处的那些有着四分之一圆切面屋顶的建筑是当年东德的建筑师用格罗皮乌斯的设计方案来做的，但我们很长时间不知道。但这只是典型的格氏风格，不是迈耶、也不是密斯的风格，因此很难说是包豪斯那个时期的风格。我用这张图的原意是说功能主义的或者说当年包豪斯风格的建筑在中国，它产生了另外一种发展。这张照片是今天的“798”作为文化创意产业园区的一家画廊的室内空间，空间又随画廊的功能进行了改造。那么这种空间功能转换，从原来的国营的电子工厂到了今天所谓的文化创意产业园这样的一种转换，究竟有些什么样的语言契合？有些问题我也没有想好，但我相信这里面应该有一些可以做出更多解读的东西。

还有这张图片，我用这本书（指赫伯特·里德著的《现代绘画简史》中译本）来说明 70 年代以后中国重提包豪斯是把它作为现代主义的一个艺术流派来介绍，而不是把它当做一种设计观点。我用这张图（指上世纪 80 年代中国设计院校常见的构成训练作业），是来说明“构成”本来是包豪斯早期开发的用来解决学生面向新的艺术教育体系的基础训练方法，它是随着教学观念的开展不断发展的，伊顿时期和密斯时期也不完全一样，但是在 20 世纪 70、80 年代的中国，“构成”刚引进时被认为非常重要，几乎成为一个专业，并且几乎强势地取代了原来的富有中国特色的工艺美术设计基础“写生变化”课。“构成”的作用问题，当时引发设计教学界的大论战，那时候，反对“构成”被认为是保守和落后的。这个“接受”为何会如此极端，需要从学理上冷静思考。

所以我想总结一下：20 世纪 40、50 年代中国接受包豪斯的影响以及产生变化，它是基于一个刚迈入近代化的民族对民生改善的渴望接受，到了 70 年代，随着中国改革开放，包豪斯的设计被

1-3. 中央工艺美术学院师生采风、在工厂实际制作物品 /
4. 黄作燊与勒·柯布西耶 /
5. 《现代绘画简史》 /
6. 1957 年东德援建“798”联合厂建筑 /
7. 798 文化创意产业园区 / 画廊室内空间 //

1	2	3
4	5	
6	7	

重新引进到中国来，表面看来是中国现代产业发展的需要，但我认为它实际上体现了我们对解决转型时期中国的“现代性”问题所作的必然选择。今天，包豪斯在中国仍然还有影响，我想这是因为全球化经济和文化产业产生的关系所纠结而成的“关系”，对“设计”产生了新的认识造成的。

我在这里想用“自觉误读”（Misreading by own）这个词来说明中国设计与包豪斯的积极关系。“自觉误读”往往是一个具有文化自尊的民族，在经济科技社会相对不发达时的开放而又自觉的主动行为，“误读”此时成为一种有意为之的选择，因为这样一群民族精英的误读者，学习它者文化的最终目的是为我所用，建立自己的适合价值体系。在将近九十多年的过程当中，中国的设计界对包豪斯就是一个自觉误读的过程。典型如庞薰琹舍弃包豪斯全盘的照搬，转而采用欧洲装饰艺术运动的一些思想再结合中国的实际创办了中国第一所设计学院。这样的一种选择，他是自觉的，是有意为之，正像昨天靳埭强先生所说的，是中国人面对世界的变化所产生的自己的一个正确的选择。

我归纳一下，中国设计的“自觉误读”可以分为这几个方面：

一是把原来包豪斯的艺术改造社会的途径由“艺术”变为“装饰”，请注意“装饰”绝不是一个贬义词。由于时间关系，我就不展开谈了。二是“艺术”与“工艺”的结合改为“工艺”与“美术”的结合，请大家也别把“工艺美术”当成是一个贬义词，“工艺美术”在“中国现代设计史”中毫无疑问，只能翻译为“Design”，它在中国的20世纪50、60年代为中国走大工业化的道路曾经起到了非常重要的作用。三是包豪斯的艺术基础教学体系由“训练”衍变成“目的”。就像我前面提到的“三大构成”在中国的境遇，但我觉得这“误读”也不是一个坏事。因为我们知道中国传统艺术体系的基本训练确实包含在中国的传统纹样里面，传统的基础教育不改，它所衍生出的未来大创造也不可能有什么突破。所以当年通过三大构成，把构成从手段强化为一种目的，对于中国设计实行现代性的转型，还是有积极意义的。四是后期包豪斯中的功能主义发展成为非常具有中国特色的实用、经济、美观，它曾经是中国长期以来的一个国策，对于中国的读者、专业界的老师和同学们并不陌生。五是设计从包豪斯时期强调的是一种广泛的社会的“关系”，在中国变成了一个学科性质的“专业”。我想这可能也是不得已而为之。因为在中国，直到上个世纪末，在那样一个试图快速追赶欧美的、劳动密集型的

大工业的基础上，要将设计跟社会生活建立起一种真正广泛的关系，应该说是相当困难的。我想在座的很多设计师都曾经碰到过这样的问题，设计在中国“专业”性强，在实际中很难成为一种系统。

所以，我认为“误读与自觉误读”是认识中国设计与包豪斯关系的一个重要观点。

那么它的后果是什么呢？我想也可以归纳为几个方面：

一是“设计为人民服务”理想的挫折。50年代的中国还处在一个非常贫困的状态，勤俭节约，提倡朴素，尽举国之力使中国快速实现工业化。在这样的态势下，提“艺术可以改造社会”这样的口号是太“狂妄”了。所以当时庞薰琹被打成“右派”，他只是作为一个象征性的人物，那个时候我们只能做“工艺美术”，这是一个历史的必然。

二是道路特殊而曲折。包豪斯在中国也走了一条很奇怪的逻辑的道路，它跟在东欧、在苏联、在美国所走的逻辑有某些相似之处。例如仅仅把包豪斯误解为是一个功能主义的代表，再进而通过功能主义想当然地认为是形式主义的代表，再认

为形式主义是资本主义的，因而否定。当时流行革命的现实主义的创作公式是，内容决定形式，没有独立的形式，因为独立的形式是资本主义，所以社会主义要对包豪斯进行一种扬弃，这是包豪斯20世纪在中国的命运复杂曲折的重要原因。

三是艺术与手工艺始终没有很好结合。中国是一个手工艺有强大传统的国家，20世纪末，中国虽然接受了包豪斯的艺术与手工艺结合的思想，但是实际上可能比世界上许多发达国家存在的问题更严重，甚至索性分道扬镳。发展到了现在，手工艺逐渐成为一种传统的、作为文化符号的非物质文化遗产被独立保护。

四是经济全球化以来，设计在中国有常常被狭隘和功利的看成是一种文化创意产业，而忽略了设计与整个社会所产生的更广泛的联系和注重社会因素综合的格局。

由于时间关系，我先简单地给大家报告我的这些体会，谢谢大家！

注：2010年9月27日于汕头大学“中国与包豪斯国际研讨会”上的发言，根据录音整理。

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. 中央工艺美术学院成立 /
2. 《艺术·设计的平面构成》 朝仓直巳著，吕清夫译 /
3. 《立体构成》 /
4. 立体构成概论 1 /
5. 立体构成概论 2 /

刘 正
中国美术学院
传媒与动画学院院长
中国美术家协会
陶艺委员会副主任

一、茶与茶器

如果说茶有茶性，茶在不同的泡茶人手中可以呈现不同的口感的话，那茶器同样拥有生命，茶与茶器之间的默默对话，是茶人最用心聆听和猜想的故事。

茶器是茶的居室，不论是茶叶静卧于茶罐，还是泡化于茶壶，呈现于茶碗，茶器如华衣装点美人，可以焕发茶的魅力。正如不同风格的茶室带给茶人不同的心境，不同性格的茶器传递出不同的信息。当我们将一泡龙井茶泡化在一只透明的玻璃杯中的时候，它像是青春的少男少女，纯净妩媚；当它泡化在一只古朴的陶杯中时，则像是一位静坐的老衲；当它在一只粗犷的青花渣胎碗中泡化时，则带有地头田间的农夫式的气味。对于茶人来说，茶汤置于不同色泽和质感的茶器中，同样能引发不同的感受。一泡普洱茶汤置于精美的白瓷杯中，如琼浆玉液；置于粗糙的褐陶杯中，则有深潭涌泉之感，其情其境完全不同。当然，很多茶人不一定认同这些感受，以为牵强附会，或者产生完全不同的感受，但不论对错与否，茶的意趣和魅力还是在这样的细微的体察中被逐渐发掘出来。

茶器成型于人，传递人的思想感情，茶器是人的心灵的物化之物，茶器的生命和灵性也可以追溯于此。中国的茶器，以陶瓷最多，也最具有代表性。中国陶瓷史中的茶器，如果以制作方法分类，可以分为两个阶段。一是中国陶瓷茶器制作的群体合作阶段；二是陶艺家个人独立创作时期。前者在改革开放之前，上溯两千余年；后者在改革开放之后，仅有三十多年的历史。从创作和工艺的制作方法来说，前者是分工制作。诸如采泥、淘泥、揉泥、拉坯、修坯、配釉、彩绘、施釉、装窑、包装、运输等等，都由不同的工匠完成，其分工之细，令人咋舌。仅彩绘一项，釉上彩绘和釉下彩绘分工制作，尚可以理解，但釉下青花彩绘不仅人物、花鸟分工，勾线和分水也分工制作，工序之精细，要求之高，令人叹为观止。中国传统陶瓷艺人在这样的体系中创作，他们如一台大戏中的演员，一旦进入角色，就必须沉潜其中，进入到预定的情境中去。正如格律诗不能拘囿诗人的想象，剧情不能限制演员的发挥，中国传统的陶瓷艺人在这样的创作体系中，表现出高度的默契和极度的自由。

长次郎《黑乐茶碗·桃花坊》/
高 8.4cm 口径 10.8cm//

改革开放之后，受西方当代艺术思潮和陶艺教育理念的影响，中国传统陶瓷制作方法有了改革，尤其是中国学院的陶艺教育，逐渐从分工制下的单一的陶瓷设计人才培养向掌握全面技能的陶瓷艺术创作人才的方向转移，开始了中国陶瓷艺术家独立创作和个人表现的新时期。对于陶瓷艺术家来说，陶瓷创作技能的全面掌握，使之可以在陶瓷制作的各个环节融入自己的创作理念，最大限度地拓展表现的空间。学院陶艺家在这种教育的背景下，不仅在造型上表现出强烈的个性，在陶瓷语言上表现出鲜明的特色，在对“茶”的理解上，也日渐成熟并表现出前瞻性的眼光。如果说传统分工制下完成的茶器，趋向于“完美的表现”，那当代陶艺家独立创作完成的茶器，则倾向于“个性的表现”。传统也罢，当代也好，在茶人眼中，它们或许只是更丰富的选择和体验，而对于茶来说，它是不同的居室和终结的归宿。

茶终结于茶器，是茶之必然，但非唯一。我曾收进一只小小的盛满陈茶的茶枕，清香扑鼻，据说可以醒脑明目，这是茶的另一种居室和归宿吧。

二、佗之器

“佗”是日本茶道的核心精神，佗茶的鼻祖是日本著名的禅师村田珠光（1423-1502）。在村田珠光时代，人们崇拜“唐物”。武士、大名和茶人都以拥有唐物为荣，对国产之物不屑一顾。珠光主张唐物与和物两者统一，力图创造本土的茶风。珠光在与日本连歌师的交往中，感受到连歌中的“冷枯”之美，并将之引入到茶道的追求中。珠光的再传弟子武野绍欧（1502-1555）在此基础上，发展成更为简淡的“佗茶”。此后，千利休（1522-1591）集二人之长，成为日本茶道的集大成者。

邓白作品 /

在武野绍欧时代，“侘茶”的意境第一次被定为“枯而寒”。千利休在《南方录》中进一步解释说：“侘之本意，是表现清洁无垢的佛教世界。从露地到草庵，拂去尘垢，客主坦诚相交，不必就其规矩尺寸等方式方法。起火、烧水直至点茶等，只为其事。”对于日本茶人来说，“侘”无处不在，而且有不同的解释，这也正是“侘”的玄妙与宽厚的地方。绍欧把晚秋这一时期视为“侘”，而千利休则认为初春的雪地小草更符合“侘”意，绍欧五十四岁远行，逝于茶汤正盛之时，近于秋月的红叶。珠光逝于八十二岁，则如雪山。（《茶经与日本茶道的历史意义》曰·千宗室著）

日本茶道中的茶器，可以用“侘器”名之。“侘器”一如“侘茶”，是枯寂、平和而又有雍容自得之意的器物。村田珠光在备前和信乐陶器之中，最早发现“侘”意，但同时认为，在没有深刻体会“唐物”的华贵之美以前，是很难体会备前与信乐的“枯淡”之美的。武野绍欧也大胆使用民间粗陋器物，如竹制的“自在钩”，廉价杉木做的“建水”和日人自制的茶碗等，从中追寻“侘”的意境。日本“侘”器中最著名的经典作品是千利休指导初代长次郎制作的乐烧茶器。乐烧茶器全用手工捏制而成，充满微妙的变化，加之低温（800C° - 1000C°）烧制和瞬间出窑时的冷却变化，使乐茶碗显现出不同于唐物的特殊魅力，是日本陶瓷史上里程碑式的作品。初代长次郎之后，乐家代代相传，成为日本最著名的茶道用器。

千利休所在的室町与桃山时代，处于中国明代晚期。此时的中国陶瓷已从素雅的单色釉时代早已发展至丰富的彩瓷时代，与日本的“侘”器相比，中国陶瓷器物日趋华贵，而日本陶瓷器物日益简朴，宫廷御草庵，华丽与朴素、完美与残缺，中

日两国陶瓷器物的追求自此走向了两个不同的方向。此外，彩瓷在日本虽然也得到了发展，也形成了一定的特色，如伊万里瓷器等，但基本学习和沿用了中国景德镇的工艺甚至题材，其艺术成就不可能逾越中国景德镇的瓷器。而日本的“侘器”则完全不同，是中国陶瓷传统之外，具有日本本土文化特色的陶瓷器物。“侘”的传统，还在一定意义上加深了日本民众、学者和艺术家对民艺的理解，从而成为日本上世纪大正时期民艺运动发起的原因之一。

三、学院的陶瓷绘画

中国陶瓷绘画史以清末程门父子为界限，可以分为两个阶段。一是程门父子以前，陶瓷艺人在创作上的群体意识阶段。二是程门父子之后，陶瓷艺人个人意识觉醒的时期。

程门父子之前，中国古代陶瓷绘画艺人的个性沉没在群体的创作意识之中。由于中国古代陶瓷分工制作的传统，其内容和形式的表现虽然精益求精，但个性的魅力受分工制作的工艺约束而不能得到充分的展现。中国古代陶瓷绘画艺人在这样的背景下，创造出世界古代陶瓷绘画史上最优秀的作品。

程门父子之后，陶瓷绘画艺人的个人意识逐渐苏醒，他们转而寻求陶瓷绘画的个人艺术和商业价值。程门父子、金品卿、汪藩、王凤池、汪晓棠等人借助文人画的笔墨形式创作陶瓷绘画作品，风格各异，一时蔚然成风。程门之后，文人瓷画在珠山八友的推动下，达到了高峰。

对于中国学院陶瓷绘画来说，清末程门父子浅绛

一派的文人瓷画具有特殊的意义。程门父子拟黄公望画意于瓷器绘画并题跋落款，其意义不仅是中国陶瓷绘画艺人个人意识及其价值的觉醒（程门之前，中国陶瓷作品中虽也偶见题跋和落款，如部分官窑瓷器和德化瓷塑等，但都没有产生足够的后继影响力量），而是开创了中国陶瓷绘画个人表现的新时代，这也是中国陶瓷史甚至世界陶瓷史个人意识觉醒最早的时期。正是在这个层面上，学院陶瓷绘画和中国传统陶瓷绘画产生了精神上的联系，他们继程门父子和珠山八友之后，成为新时期的第三代陶瓷艺术家。从学脉上来说，三代陶瓷艺术家的学缘关系逐代丰富，他们都因为跨界与综合成为各个时期陶瓷绘画的代表性团体。如果说程门父子、珠山八友的作品是传统陶瓷绘画与文人画联姻的产物，那么学院派陶瓷绘画则是国际当代艺术、中国传统艺术和当代陶瓷新科技三重血脉滋养的新生儿。

学院陶瓷绘画的特色，表现在艺术家多元化的个性表现和独具特色的技巧语言上。与程门父子、珠山八友相比，学院陶瓷绘画视野更加广阔，他不仅受到传统文人画的影响，而且受到国际当代艺术的洗礼。他们的作品主要成型于本土文化与西方文化交融与矛盾冲突的时期。一种试图重构的努力，使学院陶瓷绘画作品在形式上表现出一种特有的张力。这种重构的张力，使学院派陶瓷绘画超越了一般意义上的陶瓷绘画之美，具有了陶瓷美术史的价值和魅力。学院陶瓷绘画的题材与传统陶瓷绘画相比也明显不同。传统陶瓷绘画“图必有意，意必吉祥”，学院陶瓷绘画则不仅局限于此，他更多地致力于当代社会人类心灵和生存方式的表现和追问。特别是在中西方经济文化激烈碰撞、竞争和互融的当下，中国本土文化的新时代演绎和发展，成为学院陶瓷绘画关注的主题。

敦品世界// 艺术生活化 生活艺术化——中国美术学院“敦品”践行///

Dunpin World//
Art in the Life Life in the Art--Practice on “Dunpin” by
China Academy of Art ///

余伟忠
中国美术学院资产经营
有限公司总经理
中国美术学院创意产业
发展公司总经理

21 世纪的第二个十年，中国开启了文化复兴“中国梦”的征程。作为世界一流艺术院校的中国美术学院，继续秉承“多元互动，和而不同”的学术思想，结合现代大学融教育、科研、文化传承创新和社会服务于一身的光荣使命，以中国美术学院核心创意力量为引擎，整合本土先进制造业，创造性地推出了综合文化创意自主品牌——敦品，希望以敦品的研发推广，探索中国文创产业的可持续发展之路，并为世界提供“体现当代中国人精神世界和生活方式”的产品和服务，为“美丽中国”贡献创意力量。

敦品之源

定名“敦品”，颇有一番寄寓。“敦”为多音多义字，我们熟知它为“dūn”，正如许江院长所期许之“敦厚、敦朴”，又有诚心诚意之意。从单字看来，“敦”由享和文组成，可理解为人在享受一种文化；“品”则代表了品质。我们希望通过敦品呼吁中国的造物文化，重建中国的生活方式、人文山水和生活世界。因此，敦品，从定名之初，便被寄托了艺术产品回归生活，回归纯朴，回归本心的期许，是对这个比拼奢靡的社会一种无声召唤。

中国美术学院集全院之力开创这个自主品牌，并提出了“艺术生活化，生活艺术化”的价值主张，有两个希望。艺术生活化，希望艺术家立足生活原点来开展创作，与民众分享艺术，分享文化。

正如 85 年前的那个春天，蔡元培先生在国立艺术院（中国美术学院前身）的开学典礼上的慷慨号召：艺术创造美，实现美，借以真正地完成人们的生活。生活艺术化，希望通过类似于“敦品”之类诸多“中国创造”自有品牌的努力下，全面提高国民的生活品质。故敦品，本质实为设计一种生活方式以及在这种生活方式背后的生活品味，将艺术融于生活，让生活拥抱艺术。

为了这两个希望，敦品吸纳着美院悠久深厚的艺术气息，依托产学研互动的国家级教学实验平台，结合各门学科之所长，汇集国际国内顶级艺术家、设计师作品，与科技结合，与经济接轨，与产业互助，成为学科跨界的实验平台，教改方向的实战演练，整合营销的创新联盟。

敦品之意

当今时代面临设计过度泛滥的问题，人们的日常生活中充斥着各种设计产品，尤其是一些代表外来文化的产品占据了大部分空间。因此，应该要开辟一种属于自己的品质文化，避免盲目跟随西方文化，让真正的传统活在今天。

“敦品”的追求精神是以东方美学为基础，引领生活，引领风尚，创造真正符合中国人新的生活方式和新的生活形态的设计产品。敦品“以优势积聚为基，以创意服务为领，以产学研融通为根，

1 | 2

1. 敦品研讨会 /
2. 敦品四季·春季艺术典藏展敦品书架启动仪式 /

以科学管理为要，大力发展敦品事业”为核心理念，从中国人的核心价值观出发，围绕衣、食、住、行、游、玩、赏、商各个生活方面，创造体现今天中国文化独特的精神文化和物质产品。以分享亲和的中国形象面向世界，以期待百姓的民生发展面向中国，在人文研究、工业设计、造型艺术、新媒体、工艺美术等系列基础之上，整合拉动相关产业，积极拓展国内外市场。作为中国高校首创的文化品牌，依托学院强大的人才和学科优势，从教研改革入手跨界协同研发，促进制造业转型升级，进行创新的整合营销，从而提升国人的生活品质并传承创新中国文化。敦品品牌的核心内容主要有敦品·艺术、敦品·创意、敦品·生活、敦品·传媒四大版块。

敦品·艺术版块主要利用校内艺术资源，并与社会艺术资源合作，进行艺术品及艺术衍生品展览、收藏、沙龙、鉴赏、展示、拍卖等，展现和传达敦品艺术，体现敦品艺术的生活化，让欣赏者在接受艺术品的过程中理解敦品创造。艺术品的范围较广，其中代表美院造型艺术的如国画、书法、油画、版画、雕塑、新媒体、陶艺、琉璃等。国画是中国传统文化的精髓，中国美术学院的中国画更是美术学国家重点学科中的高点，大师辈出，继承了中国传统绘画脉络，又“传统出新”地创新了时代绘画。书法是中国传统文化艺术发展五千年来最具有经典标志的民族符号，而中国

美术学院书法教育已历经 50 年，某种意义上代表了当代中国当代书法教育与学科建设的发展史，代表着书法人才培养的学科基础、人才规格、当代拓展的基本轨迹和方向建构。油画艺术起源于欧洲，进入中国已 200 多年历史，中国美术学院油画系是全国重点学科，高度重视全球境域中发展着的油画艺术传统与中国艺术精神的融通。版画具有“用简约概括的方式重新构建世界”的性格，中国美术学院的版画是中国新兴版画运动的发祥地之一，“立足本土、直面周遭”，充分体现艺术对于社会的责任与担当，并在版画新媒介的开拓与譬如“水印”等传统技艺的传承上都颇有建树。而中国历史上第一个现代雕塑教育实体是中国美术学院雕塑系，主张以大胆创新的精神实现艺术上的追求，其中陶艺“将艺术与技术熔于一炉”，中国美院陶艺既有对陶艺表现的探索，又有器物造型的研究，既有架上艺术，又有生活良品。作为中国艺术国家队的中国美术学院艺术家群体，可以由敦品艺术平台展现更优秀的学术成果和整体价值。

敦品·创意版块根据中国美术学院在上海世博会、杭州南宋御街、地铁公共艺术、城市整体营造、西溪湿地保护中汲取的创意经验，总结提升为城市美学营造体系，对城市策划、城市规划、色彩设计、景观设计、建筑设计、室内设计、创意园区等提供设计咨询服务。作为敦品创意的重要部

分，将城市美学成功运用在城市品牌、城市形象、城市色彩、建筑景观、公共艺术等城市空间体系中，具体包括以建设美丽乡村为目标的城乡统筹建设与城镇化发展策略探索，以城市美学体系为统领的旧城有机更新与新城规划重大项目，以创意文化产业为引擎的城市园区建设与城市会展前沿策划，以发展方式提升为引领的校地校企校校联合攻关与转型升级课题，以城市品牌价值为中心的现代都市精神和形象传播策划工作等，使汇聚在敦品创意平台下的研究者和设计师致力于美丽中国建设征程中发挥领军者的作用。

敦品·生活版块包含了衣、食、住、行、用、玩、赏、商等生活类产品，并将敦品与服务相结合，在服务中售卖产品，在产品中享受服务，设计并制造与生活密切相关的艺术性的生活用品，蕴含健康的生活态。想象客户在敦品生活馆中感受敦品的全系列家居产品，包括整体设计、家具、家用电器、纺织品、灯具、艺术品、服饰和配饰、陈设等，客户可挑选任一件产品，也可以全套购买。在购买与体验的过程中，客户实际上是在享受敦品的生活方式和感悟生活理念。敦品不仅仅是一件产品，它随着功能的发挥与角色的转变逐渐演变成一件商品、用品，并最终沉淀为一件藏品。敦品的产品是具有故事性的，且追求制造和使用的节能环保，从研发到设计到功能体现，

均展现敦品的“智造”特征。我们将为敦品建立终生档案，努力打造敦品艺术品“一品一故事”，实现敦品高级定制“一品一编号”，并期待利用新科技实现敦品的云储存和敦品检索，建立敦品族群。作为健康生活的倡导者，敦品鼓励使用者参与设计，同时，吸引知名设计师与文化人进行跨界设计，创造大家的敦品。

敦品·传媒板块主要整合我院所属《美术报》、《新美术》、《敦品杂志》等媒介载体，并结合敦品系列展、网站营销、公益活动、创意广告、电影网游等多种形式，形成集纸质媒体、网络媒体、数字媒体等综合性的高端艺术传媒系统。敦品·传媒既是一个实体产品的生产者，又是一个敦品艺术与生活理念的传播者，由此形成敦品理念的虚拟传播网，使其成为网络化的存在态势。敦品的产品可以在敦品的实体旗舰店即“敦品中心”进行销售，但更为系统完整的销售体系将通过网络平台构筑，形成“敦品网城”；同时，敦品传媒是一个集广告、电影、电视、网游制作，报纸、杂志、书籍出版，音效、新媒体、综合艺术跨界整合与研发的复合型板块。敦品传媒积极发挥传媒的跨界力量，推进正能量的艺术化传递，是对传媒的当代诠释与现代演绎，利用敦品的平台让更多的人了解中国的文化，使中国传统文化的基本精神与现代价值走向世界。

1	2	5	6
3	4		7

1. 《葵》 / 许江 //
2. 《新农村 - “大花布”》之文具系列 / 王雪青 //
3. 《敛》 / 许群 //
4. 《水化石系列电子文房》 / 彭喆 //
5. 《西湖十景》系列 / 吴碧波 //
6. 《无》 / 章俊杰 //
7. 《惊蛰系列之二》 / 刘正 //

敦品之势

敦品品牌所拥有的资源优势十分明显。中国美术学院是国内学科最完备、规模最齐整的第一所国力高等美术院校，多年来累积起其强大的品牌影响力，为敦品提高知名度夯实了基础。作为敦品的研发主体，中国美术学院拥有艺术学门类4个一级学科、28个二级学科、85个专业方向，集国家级实验教学示范中心、包豪斯研究院、工业设计研究院、染织服装研究院、城乡统筹综合研究院、浙江文化艺术发展研究院六位一体的研发优势。敦品项目作为2011计划的实践项目之一，可获得北京大学、香港科技大学、浙江省十二个工业基地、杭州市政府等资源 and 国内外专家的资源。

经过不断的研究、探讨与实践，我们为敦品品牌制定了一套符合其特性的运营模式。“敦品”将采用体验馆的营销模式，也将在其他方面尝试组合式的营销方式，如一对一营销（定制化，产品或服务的“量体裁衣”），连锁营销（全国开设连锁店、展示店），品牌营销（建立品牌、传播品牌文化），网络营销（开设网店、微博营销），文化营销（注重艺术的人性化、生活化、品质化）和故事营销（推崇设计师的艺术原创与独特风格）等。

敦品品牌在机制建设上，主要分为决策机制、合

作机制、产品设计机制等。决策机构由股东会，董事会和艺委会组成，股东会决定公司经营方针，董事会作为公司经营管理机构，执行股东会决议、决定公司经营计划、内部机构设置等，艺委会作为董事会下属专业委员会对公司产品的艺术性进行决策性把关。敦品的合作模式包括品牌入驻、品牌联盟、代工生产等，选择符合敦品气质及要求的制造商提供产品，或由敦品的品牌联盟商以合资的形式生产复合品牌产品。

敦品的主要市场为大众市场，其中中端产品零售主要针对普通大众，敦品生活馆体验与消费主要针对高端商务人士，定制产品、限量产品主要针对高端消费人士。除此之外，包括政府、企业等市场及多元化市场也是敦品的主要客户范围。

敦品品牌的运营模式并非是一成不变的，将根据经营环境的变化做出相应的调整和创新，从而更好地为国人 and 世界提供创意的产品和服务。

敦品之路

2012年1月至2月，中国美术学院两次召开敦品策划研讨会，中国美术学院钱晓芳书记、许江院长等全体院领导和学院相关职能部门负责人参加会议。这两次会议讨论了“敦品”的基本概念、

8	9	11	12
10			

8. 《竹形文房用具》 / 李增龙 //
9. 家具 / 卢岩 //
10. 《忆江南》 / 沈浩 //
11. 《池头素香图》 / 韩璐 //
12. 纺织系列 / 吴海燕 //

发展方向、运营模式、合作机制、资金来源、产品研发等核心问题。大家一致认为，敦品是把学校的产品、学校的理想推向社会的重要举措，有必要通过全院上下的积极工作，整合师生和校友的创意力量，梳理好责权利关系，以敦品事业为载体，全面落实政产学研用一体化发展的教学理念。

为了更好的使敦品走向社会，将敦品这个年轻而富有活力的品牌推向市场，接受市场的考验，敦品运营团队从敦品创办至今，举办了多次展览，在敦品建设运营等问题上做了深入持续的思考。

2012年6月10日至6月17日在杭州西湖博物馆举办了中国美术学院敦品概念展。此次展览集中国美术学院的老师、校友、毕业生的优秀作品，是敦品产品首次在杭州向社会进行展示。展览分为壁挂展示区域，创意家具展示区域，陶瓷、玻璃、漆艺展示区域，新西湖创意展示区域，手工艺创意与展示区域，多媒体展示与互动区域，敦品海报展示区域等七个部分。展示了包括许江、王赞、宋建明、刘正、王雪青、唐明修、周武、戴雨享、许群、毕学锋、李文等艺术家的作品及艺术品衍生品。七大展区相互呼应，以不同艺术表现形式诠释了敦品的概念，吸引了众多艺术爱好者前来参观。

敦品课题组几经会议，邀请企业家、校内外专家、知名艺术家和设计师进行探讨，研究敦品的商业模式。同时，敦品在全社会范围开展敦品产品征集活动，带动学院的产学研发展，并获得业界和社会大众的广泛关注。敦品的成功需要资本的介

入与支持，我们希冀远见卓识的浙商加盟以及政府的重视和支持。

时隔一年，正逢中国美术学院85周年校庆，敦品团队继续策划敦品的文化展览，于2013年4月7日至9日举办了敦品四季·春季艺术典藏展，推出中国美术学院各个专业优秀作品，以艺术满足大众需求。该展是敦品品牌举办的首次典藏展，分为书法、国画、版画、陶艺四大板块，大规模展出王赞、韩璐、张谷旻、林海钟、王冬龄、沈浩、白砥、陈大中、韩天雍、刘正、周武、戴雨享、佟飏、于洪、应金飞等中国美术学院艺术名家的经典作品约一百多件。典藏展取得的效果十分理想，总成交率逾八成，书画版块表现尤其抢眼。这表明敦品“生活艺术化，艺术生活化”的品牌定位契合了市场的需求，购买者中不乏浙商名企高层和民间收藏人士，购买力强劲。

敦品在建立与发展过程中，与学校、师生和社会之间存在特殊且紧密的关系。

对学校来说，敦品的建立结合中国美术学院的教育、研究、实验特色和前卫的艺术特质，充分发挥高校现有的社会资源、人才资源、专业资源、政策资源等平台资源，将艺术设计转化为先进生产力和可落地的创意产品，提升影响当代中国人的精神方式与东方美学哲理，践履高校的社会责任。

对于教师而言，敦品可通过制度化的安排，除了使设计者占有股份，拥有设计分成，专利或著作权收益转让等经济杠杆外，还可以通过职称评定、出国深造、职位晋升等激励方式，激发教师或设

计师的才能和智慧，带动他们自觉热情地参与到敦品的事业中来。同时，以科研编制身份引进社会人士加入我院，丰富人才构成，加强学院科研能力，提高教师的实践能力，使得学生提前进入社会实践，教学与社会高度接轨，教学相长，研产相融。

对于社会而言，敦品是创新驱动发展的时代要求，整合浙江乃至全国范围的优秀制造商，以品牌联合、设计合作、贴牌加工等方式主动转型升级，提升中国制造业研发、营销两端的薄弱环节。敦品对促进我国民族品牌的觉醒具有重要意义，对于资本投向给予激励引领的作用，尤其为致力于民族品牌的设计界、企业界、金融界的有识之士提供平台，共同推进民族品牌事业的发展。在未来抗衡世界品牌的竞争中，敦品也许成为代表今日中国影响力的重要力量。

结语

敦品，是中国美术学院作为高校明确自身在国家文化大发展中的战略地位和责任，为建设文化强国发挥应有作用的思考与实践。我们希望通过敦品的践行，繁荣艺术创作、推动文创事业、提升设计理念、建设美丽中国，以最大程度地提升我们的生活品质与生活内涵，建立日趋自信的精神世界与生活方式。让我们期待诗意地栖居不仅仅是梦想，会在不久的将来得以实现。

协同创新//

绘新生活未来愿景 促制造业升级转型 ///

Collaborative Innovation//

Vision for New Life and Restructuring of Manufacture//

俞坚

中国美术学院
科研创作处副处长

2011年4月,胡锦涛同志在清华大学百年校庆大会上发表重要讲话,特别强调,“高等教育是科技第一生产力和人才第一资源的重要结合点,在国家发展中具有十分重要的地位”,“我国高等学校要把提高质量作为教育改革发展最核心最紧迫的任务”。2012年3月,教育部、财政部下发了《教育部财政部关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》,简称2011计划。该计划是继“211工程”、“985工程”之后,中国高等教育系统又一项体现国家意志的重大战略举措,旨在依托高校的优势学科群,与科研院所、行业企业、地方政府以及国际社会等建立深度合作,形成协同创新的有机整体,解决国家重大需求和重大科学问题。以人才、学科、科研三位一体创新能力提升为核心任务,探索协同创新组织模式、人事制度、人才培养、人员考评、科研模式、资源配置、国际合作以及创新文化建设等八项内容的机制体制改革。

2012年9月25日,由中国美术学院、香港科技大学、北京大学和杭州市人民政府共同成立的“浙江省文化创意设计制造业协同创新中心”正式挂牌成立。中心依托各校国家级、教育部重点平台与基地,联合浙江省委宣传部、省经信委、赛伯乐基金等单位,和浙江省10余个地方政府、四个工业设计基地、七个特色文化产业园区以及国际著名的相关高校、机构展开深度合作。

一、目标任务与多元协作——4+X 协同创新体

“浙江省文化创意设计制造业协同创新中心”的总建设目标,是以制造业转型升级的国家和地方重大需求为牵引,以机制体制改革为核心,通过校、校地、校企协同创新,转变大学创新方式,提升大学人才、学科、科研三位一体的创新能力;协创中心将以文化创意为引擎,以设计链造为突破,以优势集聚为方法,聚集一批文化创意设计制造业领域世界一流人才,建设文化创意设计制造业世界一流学科,培养一批文化创意设计制造业拔尖创新人才,推动制造业转型升级,破解浙江制造业大省更新升级难题,探索为中国制造业振兴提供示范的“杭州模式”,促进中国制造走向中国创造,为国人和世界提供中国文化价值。

协同创新中心将从战略需求定位、健康生活引领、科技集成转化、传统更新活化、市场营销推广、跨界人才培养等六个方面为切入点,以项目研发为抓手,通过文化、艺术、科技、经济、管理等学科通力合作,建立全新的政、资、产、学、研、用的跨界融合体,围绕建立“一联盟四中心一计划”开展工作,即建立全产业链文化创意设计制造联盟,成立生活品质创意制造研发中心、设计创新与科技转化研发中心、传统制造与民艺复兴研发中心、自主品牌与商业模式研发中心,实施跨界复合文化创意设计制造人才培养计划。

在协同体的构成中,牵头单位中国美术学院以艺术创意优势引领,香港科技大学以科技、工商管理研究,北京大学以区域产业模式和企业商业模式研究,杭州市人民政府以发展需求导引、项目组织实施、政策资金支持等优势,形成三所世界级名校、一座全国创意中心城市紧密结合,联合国内外众多城市、高校、机构的4+X协同创新体。

作为中国制造业大省的浙江省,是长三角区域“一体两翼”发展格局不可或缺的南翼,杭州是长三角经济圈的副中心城市之一,被国务院确定为全国创意中心城市的定位,2012年以“工艺与民间艺术之都”加入联合国教科文组织“全球创意城市网络”。当前,浙江提出建设文化强省和工业强省的目标,杭州市致力建设全国创意中心城市,以文创产业注入制造业,形成立足杭州、辐射浙江、影响全国的制造业转型升级的“杭州模式”,这在全国范围内具有重要的示范意义;尤其对于长三角、珠三角面临产业结构调整压力,面对资源、环境和技术制约的情况下,带动本地经济加快发展具有重要的示范意义。

协创中心自筹建以来,得到了各方的大力支持,各项工作不断推进,取得了显著进展。浙江省成立了由夏宝龙书记任组长的2011工作领导小组主持2011计划的建设工作,省领导和有关部门对中心拉动浙江省制造业转型升级寄予厚望,多次通过来信、批文等形式推进项目落实工作。协

创中心内部三校间合作交流不断加强,已就合作培养博士、硕士研究生,以及优秀本科生制定了具体计划;通过“杭州市制造业地图与战略需求”研究工作的实施,与杭州市政府相关职能部门进行了有效的沟通与合作,并和一批企业达成了相关项目合作意向。随着工作的开展,中心将与世界著名的美国麻省理工学院媒体实验室展开广泛的研究合作。

二、社会使命与问题研究——从微笑曲线到动态循环

1. 破解我国制造业危机——文化创意和科技创新融合,推动制造业的转型升级

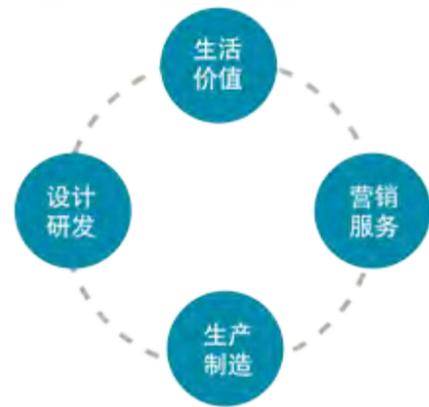
制造业是中国经济发展的重要引擎,是中国经济发展的基础。近20年来,中国制造业增长速度居全球之首,制造业成为中国最大的产业部门和国民经济的重要组成部分,上交税金、从业人口占全部工业的90%,出口占全国外贸出口的91.2%。据美国经济预测机构IHS/GlobaInsight预计,2015年之前中国将在实际工业增加值方面超过美国,成为全球最大制造业国家。

然而,面对国际贸易环境恶化、人民币汇率升值、

原材料、劳动力成本大幅飙升的多重压力，中国制造业创新能力不强、产能过剩问题突出、企业盈利水平不高、品牌影响力偏弱等问题进一步暴露。自2008年以来，我国制造企业销售收入虽然仍在增长，但增速放缓，新订单（包括出口订单）和产品产量也出现了下滑。我国进入了必须加快制造业转型升级的关键时期。《国家十二五规划》明确提出了产业转型升级，提高产品竞争力的任务，提出了改造提升制造业的要求。

台湾宏基创始人施振荣提出的著名“微笑曲线”所展示的内涵是，制造业企业产生的附加价值中组装加工的部分最少，而其上下游的开发设计阶段与销售服务领域是附加价值产生的源泉。我国制造业当前遇到的发展问题与制造业在产业链中所处的地位相关，据估算，我国制造业中有六成属于低端制造业。这些低端制造业曾经是我国的“优势制造业”，占据了全世界很大一部分产能，但从目前看，国内低端制造业的竞争优势逐渐丧失。当前我国制造业正是在寻求附加值的过程中遇到发展瓶颈，有一组数据显示，美国制造业研发投入比重份额占34.7%，日本为30.5%，德国为9.7%，中国仅仅占0.31%。因此，我国制造业主要面临的是身处产业链低端位置的问题。

文化创意产业是当今世界的新兴产业，是现代文化产业和服务业的前沿和高端，具有以文化内涵强化创意设计为动力，以提高产品、服务的附加价值和创造消费市场为目的，具有创造财富和增加就业的巨大潜力，以及与其他产业不同的强融合性等主要特征。它既可以通过应用技术的嫁接

在最尖端的科技领域一展身手，也可以深深融入制造业，实现制造业的价值创新，承担引领制造业升级的重任。文化创意经济成为社会经济发展面临的新浪潮，谁掌握了文化创意经济的制高点，谁就能在激烈竞争中拥有更多的主动权。以文化创意产业引领制造业升级，是各个发达国家和地区促进经济转型升级的重要举措和成功经验。

因此，中国制造业的竞争力要提升，必须提高其中文化元素的含量。近几年，电子计算机技术、信息技术、现代管理技术等高新技术成果的加入，推动制造业在产业、技术、管理等方面的发展。但是，仅仅依靠科技创新并不能完全解决我国制造业升级转型的问题。当前中国的制造业不仅缺乏核心技术，也缺乏自主品牌，更缺乏面向市场和用户需求的创意设计、文化引领的融合。因此，为制造业的转型升级注入文创驱动力，通过文化、艺术、科技、经济、管理等学科通力协作，以文化创意为引擎，以设计链造为突破，促进创新制造、创新服务、创新品牌、创新价值，推动产业结构调整升级、发展方式转型，提升自主创新能力，实现面向用户需求的技术集成和服务模式创新，破解制造业转型升级难题。

2. 破解我国制造业危机二——文创设计推动生活价值引领微笑曲线，倡导国人健康生活方式，增强中国文化软实力

制造业的背后是中国人的生活世界，制造危机实质上反映的是本土生活价值观的危机。我国制造业困境更深层的根源还反映在微笑曲线之上的顶端，就是我们面临着的生活价值的危机。生活价值是制造业产品设计开发的源泉，也是制造业营销服务的目的。在我国制造业缺乏原创和品牌的另一面，外来的品牌和产品正在当下中国蔓延，无声地影响、改变着中国人的生活世界。

一方面，外来文化伴随着外来品牌和产品的侵入导致国人失去自己的文化价值观，盲目跟风。日本的设计界也在警惕：当下一代吃的、喝的都是麦当劳之类的洋式生活时，本土文化精粹又该由谁传承出新。当下大量西方的奢侈品牌充斥国内市场，导致国人盲目攀比，过度消费，透支未来的奢靡病态的生活方式。据世界奢侈品协会2012年1月11日最新公布的中国十年官方报告显示，截止2011年12月底，中国奢侈品市场年消费总额已经达到126亿美元（不包括私人飞机、游艇与豪华车），占据全球份额的28%，中国已经成为全球占有率最大的奢侈品消费国家。

另一方面，在全球价值链体系下，企业生产方式在利益驱动下出现了生产价值观的扭曲。达芬奇家具的营销行骗深刻透露了这一点。达芬奇公司在收到国内厂家生产的家具后，将这些家具从深圳口岸出港，运往意大利，再从意大利运回上海，

从上海报关进港回到国内，借助这些家具拥有全套的进口手续，即把这些家具称为100%意大利原装、天价“国际超级品牌”家具卖给消费者。这既体现了国人崇洋媚外的消费心理和文化价值判断，也说明国内某些企业以违反道德的手段来弥补国内产业链低端事实的恶劣的生产价值观。

文化是民族创造力的重要源泉，一个文化创造力较强的民族，更容易赢得其他民族在观念上的尊重、情感上的亲近、行动上的支持。这种使其他民族尊重、亲近和支持的能力，就是“文化软实力”，文化软实力已经成为综合国力的重要部分。现代产品不仅是一种物质的实体，更是一种服务，一种意识，一种价值观念。不管是有意识还是无意识，产品所蕴含的文化价值观贯穿于产品构思、设计、试制、营销的全过程，消费一件产品，实际上是在消费一种观念，一种文化。因此，制造业与我国的文化软实力和形象密切相关。

由此，制造业的突破，不仅是产品和产业的突破，更是民生和民心提升的突破。既包括高科技产品，也包括衣食住行等生活的更新，根本上是要通过对文化和心灵的关怀，来推进生活世界的建构，提升民心 and 民族凝聚力，引导健康的生活方式，树立本土的文化价值观。当前中国的制造产品主要处在加工阶段，对于中国文化的传承和创新，落实到优秀的产品和品牌的赋予能力还很缺乏。中国人曾创造过文房四宝、锦绣丝绸、茶具陶艺、明清家具等优秀产品，为世界文明做出过重要的贡献。我们应当在当代继续为自己、为全球创造新的优质的生活世界。

3. 破解我国制造业危机三——协同创新推动文创设计制造业动态良性循环，促进跨界联合，提升高校创新能力

我国制造业面临缺乏文化创意产业渗透、融合与拉动的问题，而其中相关的体制机制是迫切需要解决的问题。目前，对文化创意产业自上而下的支持缺乏市场需求的互动，对文创设计制造业人才专科式的学科教育难以形成行业发展的推动力。

文化产业如果要成为国民经济的支柱产业，必须发挥对其他产业的带动作用，文化创意产业是文化产业中最具活力的因素，只有将文化创意产业和制造业结合，才能打造完整的产业链，如果仅仅是这条生产链中的创意设计短短一节，和前期制造、后期销售脱节，这样的文化创意产业自身则较难发展繁荣。但是，在今天的中国，文创产业与制造业脱节，文创产业与其深度产业链存在着二元结构的断链，阻碍我国文创设计制造业发展。创意设计缺乏对生产和市场的了解，生产制造企业缺少购买高质量创意设计的观念和能力。大多数制造企业缺乏对知识产权的保护意识，也缺乏运作和支付高质量创意设计成本的管理能力。而从根本上说，是整个社会缺乏创新文化的土壤。

同时，长期形成的专科式教育体制每年都培养了一大批单一学科背景的人才，而当前的制造业转型时期，又恰恰需要综合型的文创、技术人才去开创性地开拓产业延伸的疆域。这种双向缺位导致了毕业生就业难，企业招人难的局面。

今日中国已经有各类设计院校超过一千所，设计类专业现已成为仅次于计算机类专业的第二大专业。全国每年设计专业毕业生近 30 万，与此同时，中国的生产制造业并没有准备好为这类设计人才和设计企业提供足够的市场，只有极少数能够进

入大型的企业设计部门，大多进入各类小微设计企业。由于缺少机会，这些设计人才和企业缺乏对生产、市场和用户需求的了解和服务能力，创意设计变成劳动密集型的低价格、低水平竞争。这种人才教育与社会需求相脱节的体制问题亟需改革，应尽快实施人才培养的机制改革，培养一批跨学科、跨界的综合性文创人才，来服务并促进制造业的发展与转型。

由此，推进文创设计制造业的协同创新，面对需求，集成校校、校企、校地协同攻关，推进高校跨门类、跨学科、跨专业融合，并加强高校与行业内骨干企业深度融合，推进文创设计制造业的项目突破，促进产业链贯通融汇，在其过程中催生新的学科集群，促进学校在新的教育思想和教育观念指导下开展人才培养创新形式，拓展现有人才培养方式和视野，培养新型跨界人才和领军人物，全面提升高校人才、学科、科研“三位一体”的综合创新能力。

三、理念体系和实施策略——跨学科链和全产业链的双链融合

1. 文创设计制造业相关领域的国际发展趋势——设计思维：艺术、科技与经济的碰撞和融合

1907 年德国成立了由企业家、工程技术人员、艺术家参加的全国性组织“德意志制造联盟”，该联盟首先提出了将工业技术、艺术设计和工业产品相结合，将投资、设计、生产和消费统一在一个系统内，目的在于提高工业产品的质量以开辟国际市场，为战后德国制造业的发展注入了重要的力量。

1919 年成立的“包豪斯”秉承并发扬了“德意志制造联盟”的精神，其教学目标为培养一批未来社会的设计者，既能认清 20 世纪工业时代的潮流和需要，又能具备充分能力去运用所有科学技术、文化、艺术和美学的资源，创造一个既能满足人类精神需求，又能满足物质需求的新环境，奠定了现代设计教育的基础。

随着人类生活方式和需求的转变，制造业生产环境和方式转变，文化创意成为制造业发展的核心竞争力。从单一产品的开发到跨界产品模式的构建，都充分融入了文化创意的作用。相应的设计教学也出现了新的探索。

2005 年美国斯坦福大学在全球第一个开设了设计思维学院，2007 年，欧洲的第一所设计思维学院在德国波茨坦大学里成立。他们面向高校中的各个专业的研究生，教师也是从各个学院招聘而来。诸如工程学、航空材料学、MBA 学生并非传统意义上的设计师，但在斯坦福的“设计思维”课上，人人都可能是颠覆式创新的主角。

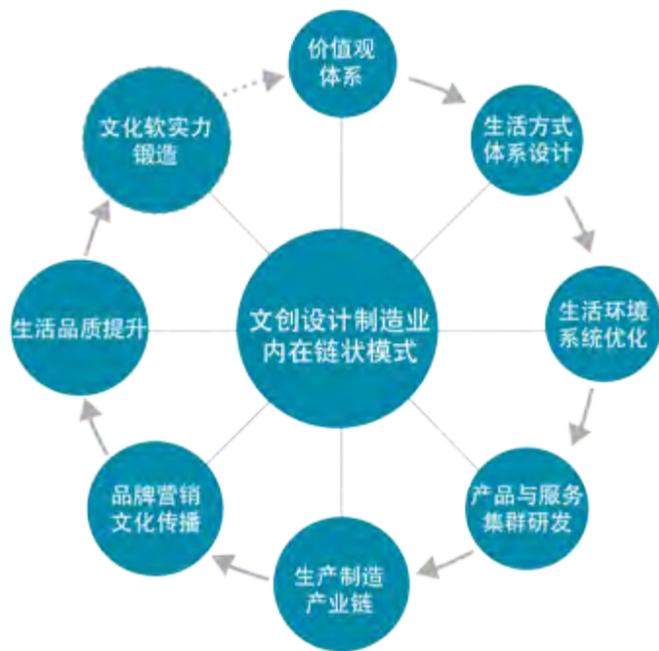
真正将“设计思维”引入商业领域的人当属乔布斯，而曾受乔布斯委托设计出第一款“鼠标”的著名设计公司 IDEO 在推动“设计思维”方面亦功不可没，他们直接推动了斯坦福大学设计思维学院的成立。乔布斯和他的设计团队，紧紧围绕信息社会中人们对网络、通讯等现代文化的需求，集成了软件技术、图形处理技术、计算机技术、无线通讯技术、计算机辅助加工技术等先进技术。创造出了一系列炫人的产品，塑造了苹果品牌，使之成为全球最受追捧的商品，引领了手提电脑和通讯产品的发展方向，充分证明了创意引领经济发展的核心作用。

今天，“设计思维”在西方已成为流行词汇的一部分。作为一种方法论，用于为寻求未来改进结果的问题或事件提供实用和富有创造性的解决方案。这与一般的科研方式有所不同，科研的方式是先确定问题的所有变量，再来确定解决方案。相反，通过设计解决问题的方式是，先设定一个解决方案，然后来确认能够使目标达成的足够多的因素，使通往目标的路径得到优化。因此，解决方案实际上是解决问题的起始点。

而走得更远的是诞生了“诺基亚”与“愤怒的小鸟”的芬兰。2005 年，芬兰在文创、技术与工商领域内顶级的三所大学——赫尔辛基艺术设计大学、赫尔辛基理工大学、赫尔辛基经济学院，开始考虑合并成立阿尔托大学的构想，旨在创立一个独特的多学科交汇的“创新性大学”。通过多学科的发展，为新创意的诞生创造了条件，参加合作的不仅有学生、教师、研究人员，还有工商界和社会人士。

2. 文创设计制造业的系统策略——理想生活愿景下的产业集群振兴

文创设计制造业设计研发——生产制造——营销推广全产业链各领域牵涉到各种学科、各种专业、各种行业，其中主要的艺术设计——科技工程——经济管理三大领域，一直存在着彼此合作、彼此冲突、彼此轻视的现象。由此容易导致出于良好愿望的各种交叉融合努力，往往最终又继续回归到新的分离体制机制的结果。如何探索一种有利于艺术、科技、经济交叉融合的理论方法和机制体制，是对协同创新顶层设计的巨大挑战，也是对协同创新参与者的专业思维的巨大挑战。现在全社会都在呼唤着期盼着涌现更多的乔布斯，但具有乔布斯和苹果公司那样，能够把艺术创意和科技创新完美地融合在一起的成功案例，要比同行业强强联合的协同创新要少的多，也难的多。

学科链的协同创新需要有共同明晰的未来理想愿景，否则就会各执一词；产业链的贯通融合需要有一致认同的未来产业愿景，否则便会貌合神离；而本土生活价值的复兴和健康生活方式的引领，更加需要共同向往的愿景，否则易被全球化的商业资本运作随波逐流。交织着产业链和学科链的文创设计制造业系统策略，应以国际化视野下的本土生活价值重新体认，描绘出未来健康生活方式的理想愿景，并由此研究未来健康生活方式的全过程体系，规划我们未来的理想生活环境系统。这个未来的理想生活环境系统里，提示了从大型城市装备到细微生活用品的未来产品原型概念，提供了面向未来各类产品与服务集群研发的生活体系支撑，结合先进制造业支撑，展现出整体拉动产业集群升级转型的契机。

这样的产品和服务，伴随着本土价值观和健康生活方式体系的愿景，通过品牌营销和文化传播，将有效地拉动消费市场的需求，促进国民生活品质的提升，并随着产品和服务的国际化传播，锻造我国的本土文化软实力，并进一步增强本土文

化价值的自信。由此，文创设计制造业实现了生活价值、设计研发、生产制造、营销推广的动态良性循环，切实地带动了新生活、新环境、新产业的未来健康生活理想的实现。

就此而言，建立以引领健康生活方式为价值导向，以构建理想生活世界的产品体系为研发导向，建设中国文创设计制造业的协同创新机制，通过汇聚资源，从单兵课题模式转变为项目集群研发模式，以文化反省的力量直面生活时弊，用文创设计手段移风易俗，确立本土生活方式的引领目标，形成一个使尽可能多的人们竞相迸发创新智慧、使各方面创新人才大量涌现的制度环境、文化环境、制造环境和教育环境，集聚中国智慧，注入中国创意，驱动中国设计，提升中国制造，实现中国创造，创造出更多富于时代气息、体现中国特色的原创产品和自主品牌，培育出新的服务业态和发展模式，提高和扩大其在国内及世界的传播速度和覆盖范围，对于优化中国本土生活、重振国人生活信心、培养国人健康的精神需求有着重要的意义。并以制造业产品、服务和品牌作为

文化标志、文化符号的载体，提升中国在世界上的文化形象，增强国家文化软实力。

四、实践成效与机制创新——协同创新机制体制的三个跨越

三校一市共同组建的文创设计制造业协同创新中心，经历了三个培育组建阶段。第一阶段是2007年开始的中国美院与杭州市战略合作为主的阶段，第二阶段是2011年胡锦涛总书记在清华大学百年校庆重要讲话之后，中国美术学院牵头联合港科大、北大，积极组建培育“三校一市”协同创新中心。第三个阶段是2012年9月25日浙江省文创设计制造业协同创新中心正式挂牌之后开始了协同创新的新阶段。

1. 协同创新的雄厚基础——市校合作、学科融合、行业引领

中国美术学院在城市营造实践、产业培育实践、世博会案例实践以及学科建设实践中，较早地意识到文化创意对中国制造业实现价值提升、产业转型升级的必要性。近十年来，中国美术学院在文化创意产业理论研究与实践推进中，先行先试，探索形成了三种协同创新模式：

(1) 政校全面协同组织机制模式

以国家新型城镇化建设需求为导向，建设政校间长期、全面深度协作组织机制。中国美术学院与杭州市人民政府签订了战略合作协议，成立合作委员会，设立联合办公机制，以年度为阶段，确立重点项目，展开协同工作。此外，与以杭州市为代表的政府合作创立了文化创意园区建设与运营协同模式。

(2) 跨学科教研协同机制模式

协同单位以提高创新能力为目标，通过艺术与科技的跨学科协同，先后成立了一系列跨学科、跨媒体的新兴学科组群。形成校内外跨院系、跨学科的协同创新平台机制。组建了以六大创新团队、五大综合研究院、十个联合研究中心为载体的学科协同创新生态群，具备了完成跨界、复杂、重大任务的能力。创造了以世博会项目为代表的一批科技与艺术融合的优秀案例。以创意引领重构学科布局、创新学科建设、推进教学改革，形成提高学校创新能力的新学科发展模式。

(3) 引领行业趋势科研协同机制模式

协同单位通过跨学科协同机制，形成能够引领行业发展趋势的科研能力。在此基础上，协同单位建立了以引领行业趋势为导向的科研机制，鼓励与特色基地、产业集群建立创新战略合作机制。同时配套进行了项目攻关协同机制、产校长期协同机制的改革。先后与浙江省十二个工业设计基地、七个特色文化产业区建立了战略合作机制，进行联合开发、教育培训与配套服务，推动区域经济与文化产业双重转型升级。

2. 协同创新的崭新跨越——长效机制、三位一体、区域发展

结合2011计划建设工作，协创中心将通过进一步深化机制体制改革，切实推进三个方面的提升和跨越。

(1) 从校地全面合作走向文创设计制造联盟协同组织机制

在已有校地全面协同组织机制基础之上，协同中心致力构建政、资、产、学、研、用为一体的联

中国创意 中国设计 中国制造 中国创造

图表设计：朱海辰、胡海富、王惠敏、翁家骏

北京大学
文化产业研究院

艺术学
经济学
哲学
社会学
考古学
历史学
文学

中国美术学院

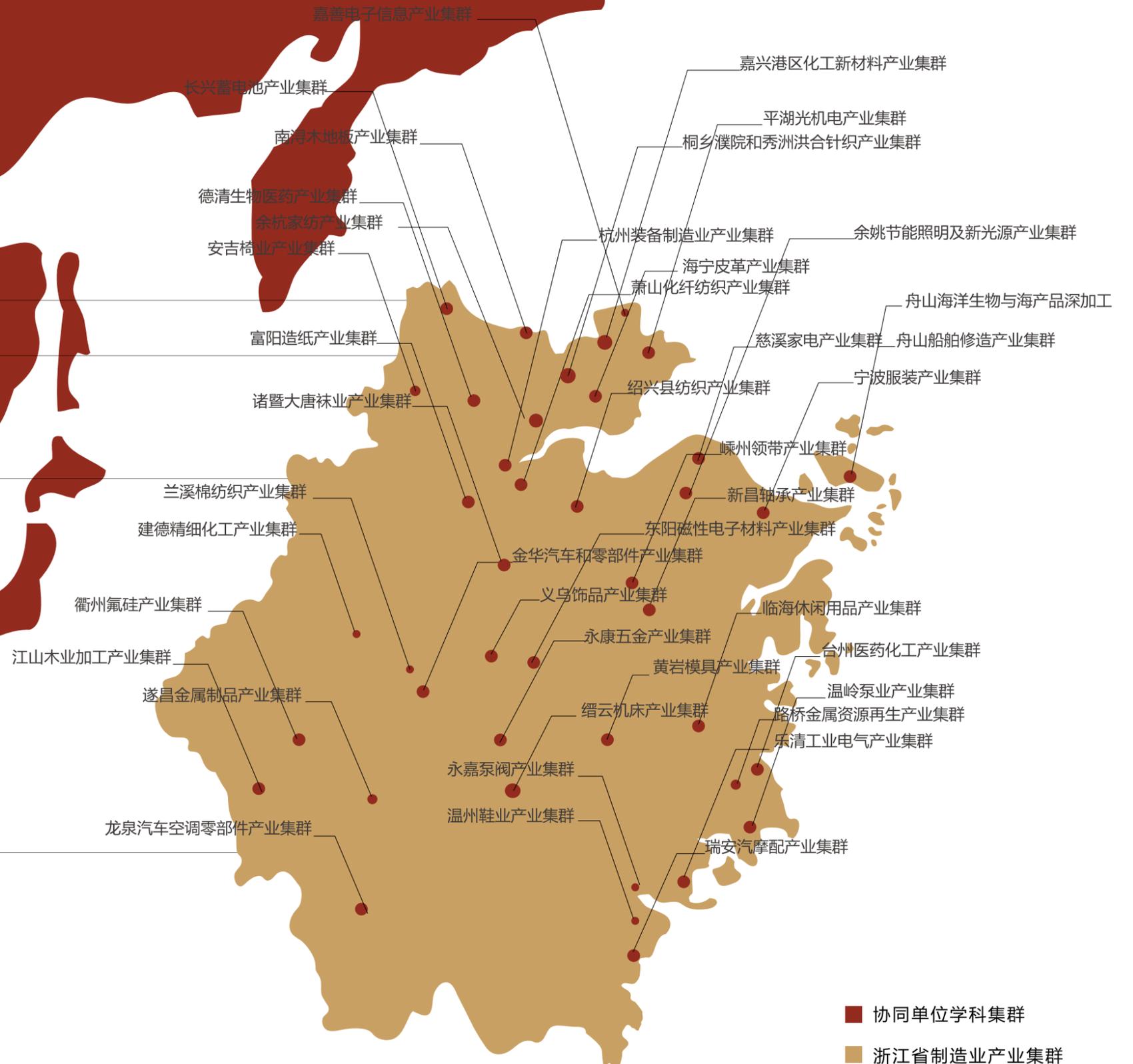
美术学
设计学
艺术学理论
戏剧与影视
建筑学

香港科技大学

生命科学
生物医学工程学
化学工程及生物分子工程学
土木及环境工程学
计算机科学及工程学
电子及计算机工程学
工业工程及物流管理学
机械工程学
经济学
资讯、商业统计及营运学
市场学
管理学

杭州市人民政府

浙江省省会和经济、文化、科教中心
长江三角洲中心城市之一
全国重要的文化创意中心、科技创新基地和现代服务业中心
联合国教科文组织“全球创意城市网络”之“工艺与民间艺术之都”

盟式协同组织机制。以文化创意为引擎拉动产业转型升级，通过产业链融通促进文化创意落地转化带来更大的经济社会文化效益。在联盟协同组织机制建设过程中，着力建立联盟领导体制和决策机制，探索联盟成员选拔条件和业绩考核标准，建构协同共享的资源分配机制、利益分享的效益分配机制和发展经费的筹措机制。

(2) 从跨学科交叉融合走向跨学科门类学科、人才、研创协同机制建设

在协同体已有的跨学科交叉协同机制基础上，通过协同创新中心的体制建设，进一步拓展跨学科交叉的范围和力度，实现文化、艺术、科技、经济、管理等跨学科门类的协同创新机制。并开展与之相对应的学科建设、人才培养机制改革，建设一批与文创设计制造业相关的创意设计、创意科技、创意经济类交叉新兴学科，培养一批具有创意设计理念、现代科技基础、经济管理意识的文创设计制造业跨界领军人才。

(3) 从引领行业趋势协同走向以生活引领整合产业集群机制

协同创新中心将在已有以引领行业趋势为导向的科研机制基础上，进一步促进文创设计拉动区域制造业整体升级转型的推动力，建立以构建健康生活方式为价值导向，全系列产业体系构建的项目研发集群导向模式，通过协同集聚的创新资源，跨学科门类跨界协同的团队能力，设计研发—生产制造—品牌营销全产业链融通的联盟机制，构建起区域产业集群整体融合发展、升级转型的实施路径。

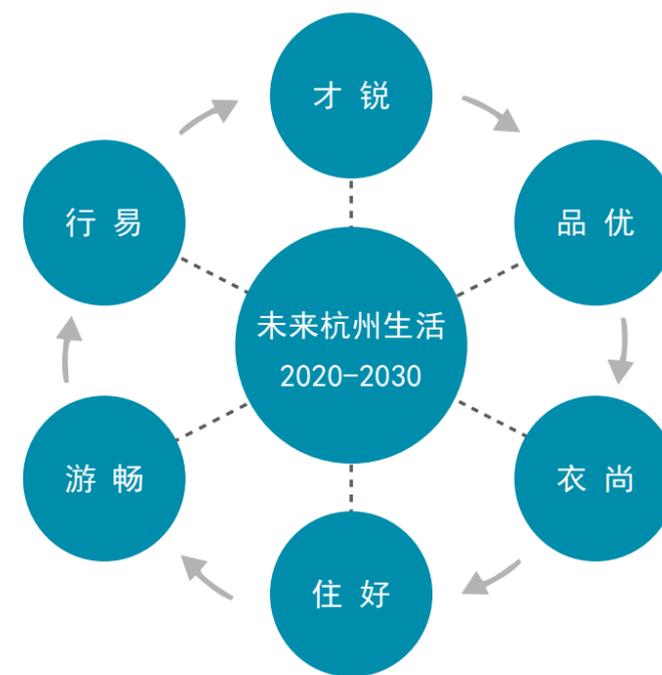
五、开启协同创新新篇章——1368行动计划

美国麻省理工学院媒体艺术与技术实验室(The MIT Media Lab)给我们展现了这样一幅前景，每年超过180家全球性企业、多国政府部门及相关研究机构通过与媒体实验室的研发合作得到源源不断的前瞻性项目、研究成果及知识产权。麻省理工学院媒体实验室所具有的独特产学研模式是美国其它大学及院所不具备的。很多人参观完媒体实验室，看过崭新的科技成果后都会误以为这里是属于工程学院或者电子计算机系，其实实验室在建筑学院下，授予的硕士和博士学位也都叫做“媒体艺术与科学”。起关键作用的正是媒体实验室独特的环境与文化，MIT的科技力量，与设计艺术理念，外加企业的参与和推动，在这里碰撞和融合。在这样的一个环境中，来自不同背景，不同学科的头脑和思想会碰撞产生出许多惊艳的火花，创造出更多让人异想不到的科技成果。

如果对未来愿景做个比喻的话，我们从中是否可以看到浙江省文创设计制造业协同创新中心的明天。根据协创中心对2020—2030年未来杭州生活绘制的理想愿景，2013年“1368行动计划”已初露端倪，并就其中的项目与MIT媒体实验室展开全面的合作。

一个目标：

围绕杭州制造业转型升级的特色化发展新目标。

三个创新：

新研发——以东方生活品质、城市装备制造、城乡智慧运营研发工作为新研发的方向；

新产业——以国内外一流机构、专家和本地企业的集聚碰撞效应培育具有国际竞争力的战略性新兴产业为新产业的前端；

新模式——以艺术、科技、经济跨界融合推进现代制造业发展为新模式的构想。

六个格局：

打造2020—2030年“行易、畅游、住好、衣尚、品优、才锐”的未来杭州新格局。

八大项目：

为了实现预期目标，建设未来杭州新格局，计划实施八大升级研发项目：城市公租房电动车全系统、

新农村交通工具系统、城市智能旅游服务系统、个性化家用厨房装备定制系统、杭州女装品牌提升战略与文化传播计划、杭州地域文化生活方式复兴计划、文创设计制造业成果转化平台项目、文创设计制造业高级研修班计划。

美国一位学者杰里米·里夫金在他名为《第三次工业革命—新经济模式如何改变世界》新书中称，互联网与新能源的结合，将会创生出新一轮工业革命，这将是人类继19世纪的蒸汽机和20世纪的电气化之后的第三次“革命”。书中预言，类似“3D打印机”之类的智能制造技术“革命”，福特时代的“大规模生产”，将被更加个人化、社区化、柔性化、小批量的“小微型作坊式生产者”替代。无论前景如何，文创设计制造业领域新的改变正在发生，世界各国都在积极探讨应对，我们必须做出改变。

创意研发 //

搭建创意研发机构 推动城市自我更新

——杭州市媒体城市研发中心 ///

Creative R & D//

Building Creative R & D Institutes and Promoting Self-Renewal of the City--Hangzhou Media City R & D Center///

高士明
中国美术学院
跨媒体艺术学院院长，
博士生导师

一、概况

城市媒体研发中心成立于2012年7月，是由中国美术学院跨媒体艺术学院成立的集合媒体技术研发、城市研究、多媒体艺术实践为一体的创意研发机构。中心从媒体城市研究出发，丰富媒体艺术，参与当代城市建设，激活未来生活想象，整合智力资源，成为当代艺术紧密融入城市更新与发展，社会思想不断前行的动力源之一。通过整合学院智力资源与社会力量，搭建创意生产平台，以催生城市新型的人居环境、新型的社群关系、新型的产业模式、新型的生活状态为愿景，开展前沿媒体艺术实验，推动城市自我更新。并通过广泛地媒体城市实践，回馈并促进教学智力生产。

跨媒体艺术学院是中国美术学院最新锐的学科集群，由新媒体系、综合艺术系、艺术策划系整合而成，也是中国第一所当代艺术学院。其宗旨在于：促进媒体技术开发，推动当代艺术实验，力求从媒体中发掘创意，从技术中发显人文；以媒体实验、艺术创作、文化研究、策展实践四维互动的跨学科教育格局，全面优化当代艺术教育的教学模式，推动当代艺术的跨学科研究和跨领域实践。

二、机构设置

当前媒体城市研发中心包含四个研发方向和一个研究所，即跨媒体展示与表演、城市漫游终端、城市大数据的可视化、互动城市、空间影像研究所。

跨媒体展示与表演

跨媒体展示与表演重在表现城市现场的感官经验塑造及应用，包含了多样多

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

1. 科幻剧场：万能机器人 /
2. 虚拟幻术士 /
3. Nokia 城市镜头 /
- 4-5. 增强现实城市 /

重内容：第一、科幻叙事与跨媒体实验剧场；第二、新媒体作品网络展示及交易平台系统；第三、体感剧场（软体、硬体、身体之间的交互体系）；第四、多媒体声音影像互动演出技术。

城市漫游终端

此方向以智能手机、三维虚拟世界漫游（Second Life）、社交媒体等新兴媒体及流行平台，促进城市社区与市民之间互动参与。结合产品化应用及艺术创作两个方向。

结合增强现实技术与城市街区规划重建，再现城市街区、景点之历史及文化纵深是重要的具体研发方向之一。所谓的增强现实技术是指把原本在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息，包括视觉信息、声音、味道、触觉等，通过科学技术模拟仿真后再叠加到现实世界被人类感官所感知，从而达到超越现实的感官体验。这一技术被用到城市漫游中来，则可用以下案例来解释。图3是诺基亚推出的一款手机的应用，可以很简单的让你找到想去的地方，例如以找一家咖啡店为目标，通过手机摄像头来扫描，然后告知正确的方向，这是较为简单的在城市的街景上的应用，此外也可将其应用到导览旅游指南中去，再现城市街区、景点之历史及文化之纵深，做产品、作品、游戏三者的统一。

此外，还有城市社区之三维虚拟世界实时漫游互动系统；紧密整合智能手机与社交媒体之产品化新应用平台开发；智能手机之艺术创作技术开发；手机互动艺术创作之产品化等具体研发方向。

城市大数据的可视化

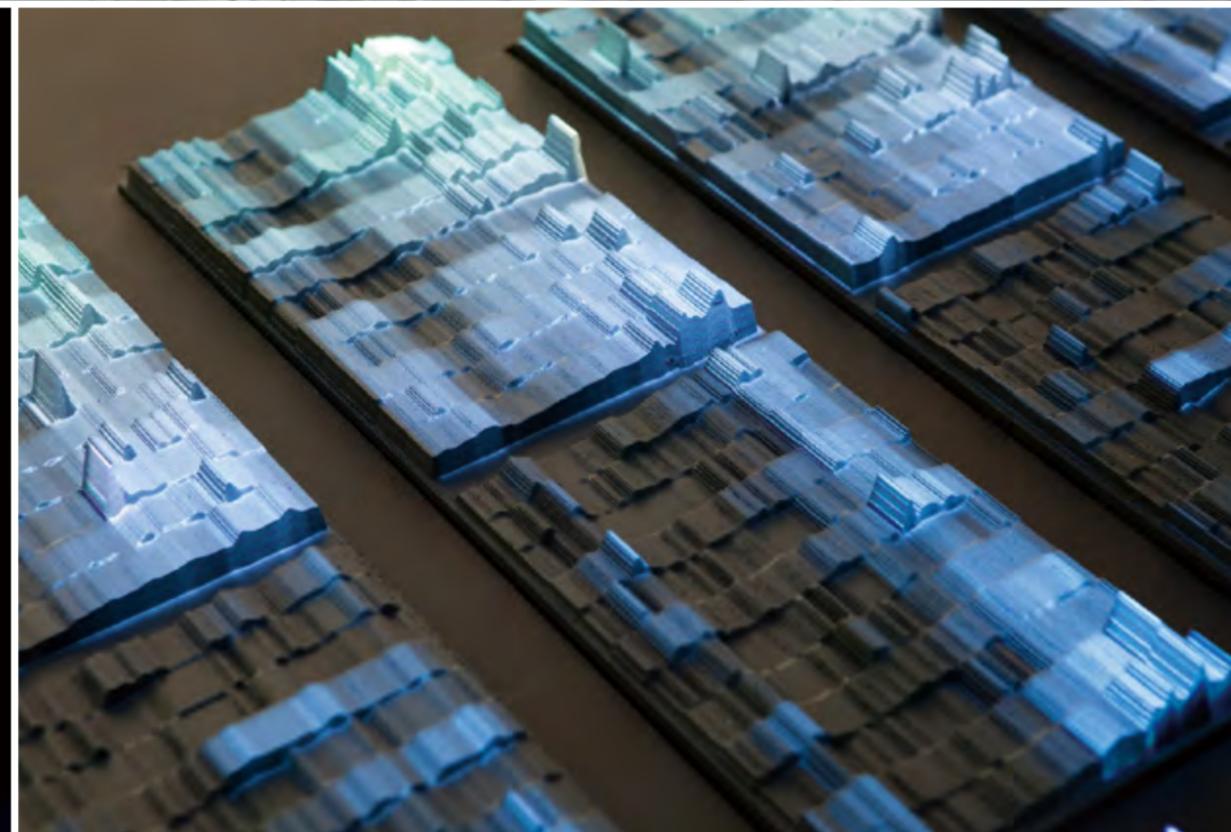
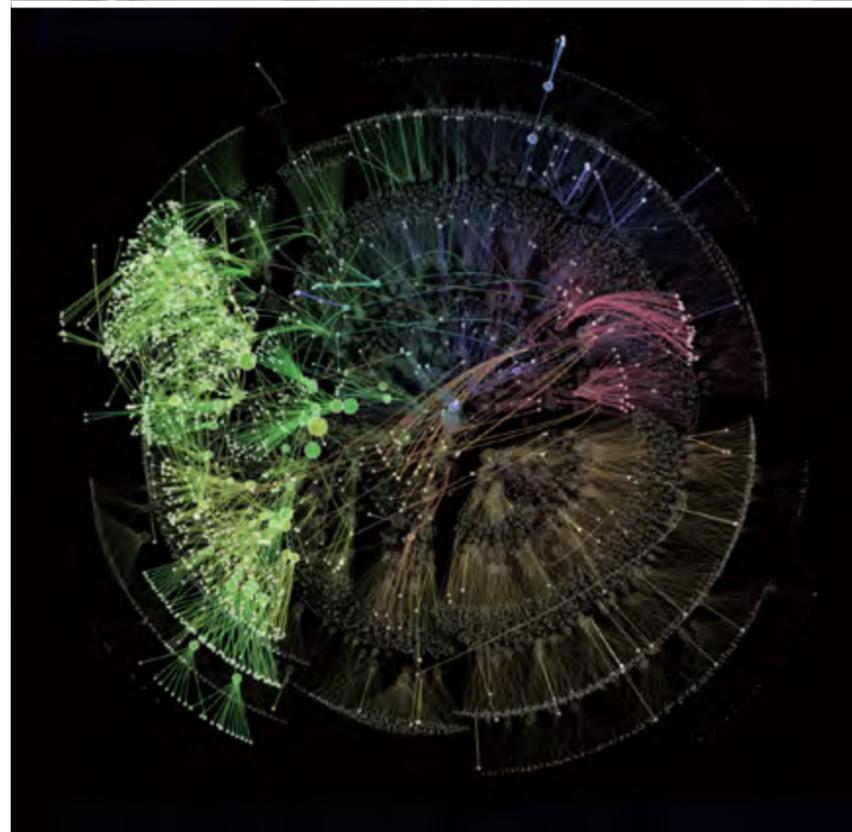
大数据的可视化旨在借助于图形化手段，实现对抽象、复杂数据库的清晰有效的传达，如展场，城市的大数据模拟，有助于决策者的分析判断。“可感知的信息”是对已有的数据可视化手段的多元化拓展，其含义已由原来单一的计算机数据平面的可视化转变为不仅观念上可见，而且物理上可触、可嗅的表现方式，从虚拟到现实，从平面到立体。这是人们对于未知虚拟世界的探求的外在物化表现。

互动城市

在这个社交网络的时代，推动社会与技术变革是人际沟通、社会联结的需求。互动不仅仅包括人机互动，更重要的是人与人的互动。互动城市关注的核心是如何通过艺术媒介推动人际联结，催生群智慧。

群智慧不是个体的智慧，是一种共享的或者群体的智能，以及结合众人的意见进而转化为决策的一种过程，他是从许多个体的合作与竞争中涌现出来的，并以多种形式的协商一致的决策模式出现。正如人与人想连接的欲望和动力推动了美国社交网络的崛起，把技术和社会学的社交实体空间的社交网络更好的连接起来，是互动城市要做的方向。

当今很多游戏都是线上和线下相结合的，这给课题组带来了灵感，互动城市这个方向希望通过游戏的方式将网上的社交网络和现实实体空间链接起来。举例来说，大部分人在做城市的时候，看建筑和地图，看不到城市的生态，而互动城市这个方向设想通过行走来玩游戏，通过线上和线下结合的方式，把生态融入到里面去。

1
2 | 3

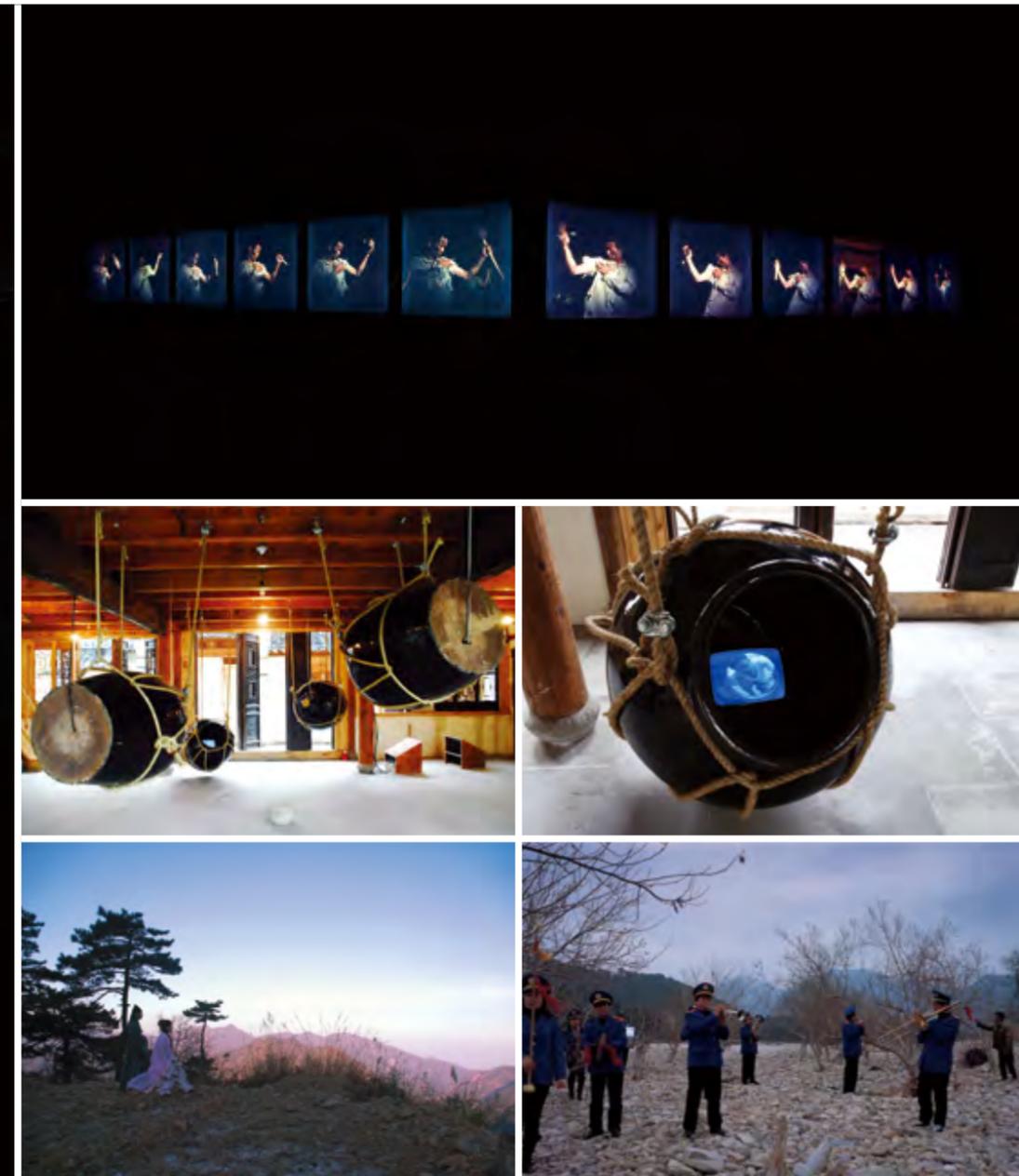
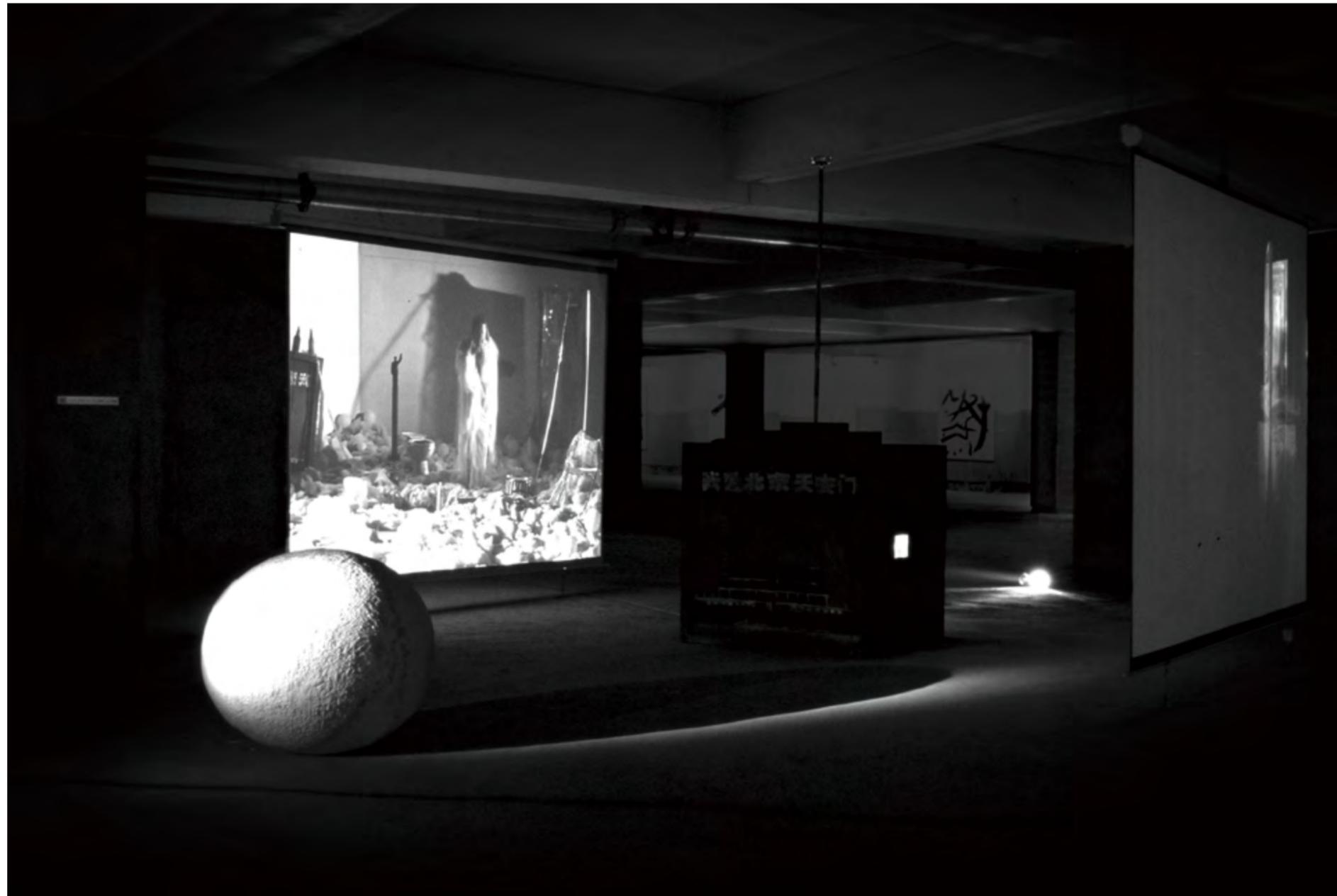
1. 互动城市 /
游戏：ONLINE OFFLINE INTEGRATION
线上线下结合 //
- 2-3. 城市大数据可视化 /
可感知的信息意象图 //

空间影像研究所

空间影像研究所成立于2012年，属于中国美术学院跨媒体艺术学院下设研究机构，以“空间影像”、“实验电影”、“跨媒体现场”等为研究方向，创作与研究涉及空间叙事与影像叙事、3D影像与实体空间、活动影像与空间影像语言实验、跨媒体互动与叙事空间营造等各个方面。研究所有理论和实践两个发展方向，实践方向以跨媒体学院的教授和研究生为主体，同时带动本科生参与创作，理论方向则邀请国内外著名影像研究专家担任客座研究员，定期召开学术会议及研讨班。

	2	
1	3	4
	5	6

1-4. 空间影像研究所影像装置 /
5-6. 空间影像研究所作品剧照 /

三、对外交流与合作

媒体城市研发中心与国内外多所著名高校和机构建立了交流、合作关系，通过学术论坛、成立联合工作坊、艺术家驻地等搭建高端平台，开展学术交流与技术合作，推动城市研究与媒体实践。至今，媒体城市研发中心已举办过专家座谈会、中国媒体城市沙龙以及《“绿盒子·重绘形貌：媒体现实的空间”》展览等活动。

2012年9月25日至26日，中国美术学院媒体城市研发中心专家座谈会召开，中国美术学院跨媒体艺术学院院长高士明等中国美术学院代表参加座谈会。此外，座谈会特别邀请了复旦大学艺术学院教授、新媒体艺术系主任胡介鸣，浙江省电子科技大学教授、虚拟图像研究所所长王毅刚，同济大学建筑与城市规划学院副教授李翔宁，独立策展人、北京互动媒体实验室总监李振华，清华大学美术学院信息艺术设计系讲师师丹青，英国布里斯托大学戏剧系博士、阿诺尔菲尼艺术中心联合艺术家石可，德国卡塞尔艺术学院新媒体艺术教授 Monica Studer / Christoph van den Berg（瑞士）等嘉宾参加。座谈会针对“当前媒体艺术实验的前沿阵地在哪里？”“新媒体艺术研究的资源如何聚合？学院内的媒体研发和社会力量如何合作？”“一个理想的媒体实验室应该具备哪些要素？”“如何在基础研究和应用研发之间找到好的平衡点？”“如何通过媒体城市的研发、当代艺术的创作来推动城市的自我更新？”等议题进行了讨论。

“中国媒体城市沙龙”是由中国美术学院跨媒体艺术学院联合中国国际城市化发展战略研究委员会、深圳中国综合开发研究院、天鸿房地产开发有限公司等多家机构共同发起，旨在推动当代艺术、媒体文化、城市研究以及社会科学之间的跨领域互动；促进华人艺术界、知识界与城市领导者之间的跨界联合与高端对话，以求“梳理历史脉络、确立发言位置、更新问题意识”；在“当代艺术－媒体文化－社会思想”三位一体的学术框架中思考中国城乡综合发展之路。至今，中国媒体城市沙龙已经在杭州、北京等地成功举办。

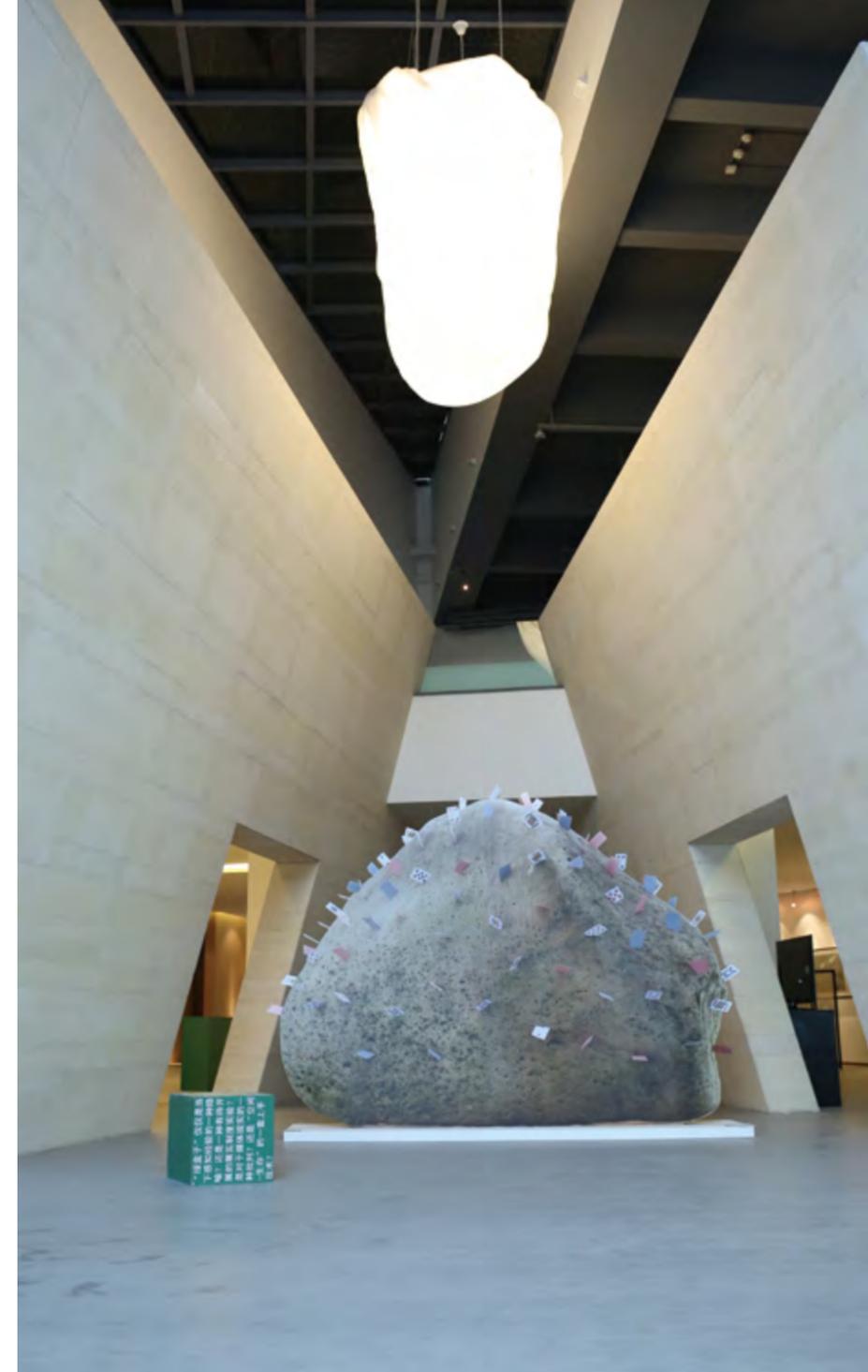
《绿盒子·重绘形貌：媒体现实的空间》展览于2013年1月11日至1月29日于天鸿·美和院文化艺术发展中心展出。展览的主题为“绿盒子”，源自电影制作中将绿色背景布应用于“抠像”制作图层融合的技术。展览由三位当代艺术与社会思想研究所的博士刘畑、马楠、闵罕联合策展。展览空间规模达到了5000平方米，包含了当代绘画、装置、现场新媒体互动表演等内容，大量运用了新兴技术的艺术创造。包括邱志杰、汪建伟在内的知名艺术家与青年艺术家的数十件以新媒体艺术为主的作品集体展出，使展览不断地热起来，让大众了解新媒体最前沿的创造状态是中国美术学院跨媒体学院努力的方向，展出地——天鸿·美和院文化艺术发展中心也将成为跨媒体学院的一个实验性阵地。

2012年7月26日，中国美术学院与天鸿房地产开发有限公司签署协议，立足于双方的优势，展开合作。充分发挥中国美术学院的艺术专业优势，中国美术学院跨媒体学院担任首次合作项目——天鸿·美和院的视觉形象顾问，并开展各类艺术展览及学术研讨活动。天鸿房地产开发有限公司资助媒体城市研发中心，并提供场地支持媒体城市研发中心的各项研发。这是一次艺术与生活的跨界携手，也成为杭州城内千载难逢的艺术与生活的盛事。

四、结语

中国美术学院媒体城市研发中心创办，旨在促进当代艺术与创意媒体的研究教育，推动城市创意媒体设计项目的研发，跨媒体艺术学院与天鸿地产的合作，为中国当代艺术的发展提供新的动力，为学院和企业之间的合作交流提供新的模式，为浙江乃至中国的城市建设提供一系列富有想象力和试验性的新思路，开拓社会各个方面协同合作，不断创新的无限可能性。

中国美术学院跨媒体艺术学院
总负责人：高士明、管怀宾
主创人员：姚大钧、吴珏辉、邱志杰、
高世强、范厉、田进、郑波、石可

绿盒子·重绘形貌：媒体现实的空间 /

设计融合//

中国美术学院风景建筑设计研究院的发展理念 ///

Integration of Design // Development Philosophy of Landscape Architecture Design and Research Institute of the China Academy of Art///

陈 坚

中国美术学院风景建筑设计研究院院长
中国美术学院建筑艺术学院环境艺术设计系教授

在政治和经济日益全球化的当下，面对未来的设计，越来越多的设计师，不管他来自哪个国家和地区，都有一个基本共通的认识，即设计应该打破门类和学科边界，走向融合。而且这个融合是一个在多元层面上的多向度的融合，如人与自然的融合、设计与地域环境的融合、设计与本土化的融合、设计与科技的融合、设计自身的融合……在融合的背景下，汇集多方资源，构筑设计的新视界。

一、风景建筑设计研究院的发展历程

二十九年前，1984年8月18日，浙江美术学院（现中国美术学院）与浙江省建筑设计院签署联合创办“浙江省环境及室内设计研究中心”，该研究中心正是中国美术学院风景建筑设计研究院（以下简称风景院）的前身。其工作目标是以室内设计为主，有选择地对有影响、有研究价值的建筑设计项目进行共同设计和研究，并积极参加建筑设计招标投标、方案竞赛活动。可以说，该研究中心为风景院奠定了“依托学院、服务社会”的总体运作方针，在学院教学探索和社会应用实践之间架起了一座融通的桥梁。

作为国内顶尖的美术院校，中国美术学院历史悠久、文脉绵长、学科建置完备。自1928年建校伊始，就在图案系内设有建筑设计专业，图案系留名今天的成就，也是凸显在建筑装饰设计方面。中国美术学院在抗战前和解放后培养的建筑人才，几乎都成为各地建筑设计部门的重要骨干人才。如原北京国家建委建筑研究院设计所标准设计室工程师何天泰、原北京工业设计院工程师李锦秋（女）、原中央工艺美院建筑系教师奚筱彭、罗元逸，原浙江省工业设计院工程师唐葆亨，以及许多在各大大专院校建筑系任教的建筑师们。1952年全国高校院系大调整时，中国美术学院建筑设计专业被合并到同济大学建筑系。文革后中国美术学院试图重建建筑专业未果，但为了满足飞速发展的时代需求，中国美术学院还是创造条件，引进人才，于1984年在工艺系开设了室内设计专业。

从这一年起，中国美术学院先后举办了三年制室内设计大专班、四年制本科环境艺术设计专业，这是我国首批培养的环境艺术设计人才，对中国室内设计和环境艺术设计教育的崛起，起到了十分重要的推进作用。在这些教学积累的基础上，1989年1月，中国美术学院创办了中国第一个

1 | $\frac{2}{3}$

中国美术学院风景建筑设计研究院 /

1. 新办公楼A座外景 /
2. 老办公室内景 /
3. 老办公楼外景 /

环境艺术系。当时，吴家骅老师所提出的环艺系的教学方针，现在看来，是突破了当时传统美术和工艺美术教育的“偏见”，体现了对现代室内设计和建筑、环境融合关系的敏锐认识，同时亦奠定了风景院的发展方向，那就是：以建筑艺术为母体，同时向“宏观”环境与“微观”环境中的设计艺术问题尽可能扩展设计教学领域，大可涉及城市设计，小可深入到陈设艺术品的制作，强调综合性与适应性，发扬美术院校的优势，同时注重技术问题的解决。环艺系的专业方向亦以建筑为母体，向室内室外两个界面拓展，衍生为室内设计、风景园林、城市与建筑设计、公共艺

术等四个领域。风景院目前主要涉足的也正是这四大设计领域。

十年后的1994年，随着城乡建设的飞速发展，在学院的依托支持下，中国美术学院风景建筑设计研究院在“浙江省环境及室内设计研究中心”的基础上正式成立。如今，一个小小的环境艺术系已经发展壮大为一个建筑艺术学院（二级分院），风景院的规模和业绩也已今非昔比。

风景院是伴随着中国美术学院环境艺术、建筑等相关专业学科的发展而发展的。其最大的学术优

势，即在于依托了中国美术学院雄厚的学术背景和丰厚的学术滋养，这也是风景院与其他专业设计院的不同之处。作为中国美术学院的下属设计院，风景院的根系，牢牢地与中国美术学院的历史文脉相连。进入 21 世纪，许江院长提出了“多元互动，和而不同”的办学方针。“多元互动”，就是直面 21 世纪高等艺术教育多元化的趋势，既强调传统学科的深化和发展，树立民族精神的高峰意识，又涵融和吸纳新的艺术媒介和艺术语言，塑造与时俱进的发展格局；“和而不同”，就是让所有的优秀文化艺术之间和谐相处，互相借鉴，充分发展而又不泯灭自己的特点。这一办学方针为全院营造了学科架构合理，专业彼此互动

的良好态势，也为风景院吸纳多方专业资源提供了丰裕的保证。风景院建筑、景观、室内、公共艺术品四大设计领域，与学院主要的设计专业板块相融通。可以说，中国美术学院强大的人才力量和优势的学科组群，是风景院发展的原动力；中国美术学院良好的艺术审美氛围和高度，熏染了风景院独特的艺术和学院派气质。学院高层次、多元化的海内外学术交流活动，亦有助于风景院营造民族化、国际化、时代化的学术视野和研究氛围。反之，风景院则为中国美术学院学生提供了实习基地，为教师搭建了实践和创收平台，扩大了教师与社会融合的机会，有力地提高了教师的实战水平。

承接学院的学术文脉，应和学院的学术指向，在中国美术学院向着“建设一流的艺术院校”目标前进的步伐中，风景院脚步，无疑将更紧凑地融入那有力的节奏中去。

二、设计研究院的特色与亮点

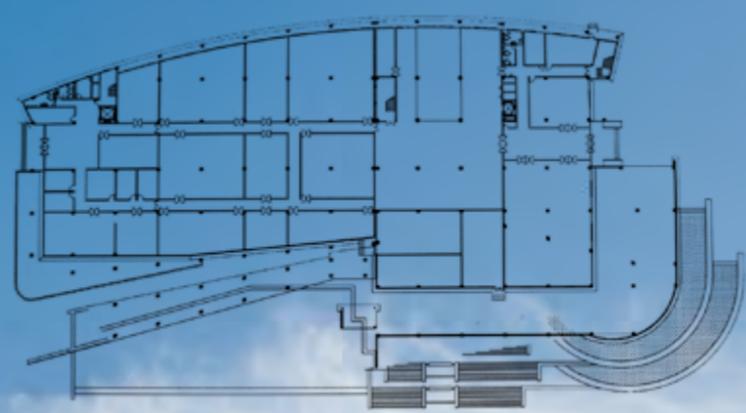
从当前国内建筑行业的大环境来看，国内建筑市场面临的是一个高速发展的时期，尤其进入新世纪后，全国城市建设进入到一个新的发展阶段，房地产行业飞速崛起，成为新兴的经济增长点。面对一座座日益扩张的城市，一个个纷涌而来的项目，设计师又该如何应对？

面对这前所未有的发展机遇，设计师无疑首先要适时把握时代和经济变革所创造的机会，融进社会发展的大潮，肩负起城市建设和提升民众生活品质的责任，这是设计师不可回避的行业职责。设计师的事业和工作不是孤立的，而是整个城市建设和社会发展链条中的一环，只有将自己与社会紧密地结合在一起，才能使作品不仅体现自己的艺术审美，更成为推动社会进步的力量。

但是，作为建筑或景观、室内设计师，其社会责任，不应仅仅停留于设计作品满足功能化需求的层面，而应深层次地关注作品的可持续发展。正如隈研吾所说，21 世纪所面临的课题就是建

1. 嘉兴市博物馆平面图 /
2. 嘉兴市博物馆外景 /

筑与环境的重新整合。这不仅要求设计师从细节上解决作品的问题，而且要从哲学观念的角度对人所创造的环境和自然的关系有清晰和正确的认识。在目前设计市场数量多、速度快的状况下，设计师要做的其实是减法，从绿色、环保、节能、生态角度出发，用尽可能直接的方法解决复杂的空间问题，用最普通的材料组织出富有表现力的元素关系。

风景院将建筑与自然环境的融合视为一种新的秩序的建立，那是将混乱变为有序，将对立转为平衡的一种探索。除此之外，与环境的融合，还意味着对地域文化环境深入的研究和发掘。如吴良镛教授所言，一部建筑史就是地域文化发展的总和。杰出大师的作品都带有强烈的地域印痕。当代设计师更应关注地域文化特色，促进设计的繁荣，而不是流于表面样式的追求。像当代酒店设计就要把握国际化元素和当地地域文化之间的平衡，否则客人不知自己身处何处，从而失去了旅行的意义和趣味。风景院近些年为杭州市所做的一些项目，无不是在挖掘杭州本土地域文化内涵的基础上进行的，如杭州西溪国家湿地景观设计、运河新城规划、灵隐法云弄规划等等。

因此，当代的设计，已经在逐渐改变建筑、景观或室内的单一美学及功能特征，而是把建筑纳入到更为广泛的自然、环境、生态、人文等背景中考量，设计师面对的是更为庞杂、纷繁的信息处理过程。由此，不仅建筑与其他专业学科的融汇成为必要，其自身领域的融合和专业知识的链接也变得相当重要。风景院一直以来有意识地把四大板块建筑、景观、室内、公共艺术品设计有机

地融合链接在一起，整合从项目策划直到交付的全套的综合设计能力，如写字楼设计，从项目定位、文化策划、经济测算、设计图纸、结构工程……一系列的程序，都进行复合性重组。建筑规划与建筑设计可以一体，景观和室内可以同步展开设计工作；酒店室内设计亦可以同时配合家具设计，诸如此类，我们谓之设计打包或设计链接。近些年来，国内建筑、景观和室内设计市场竞争日趋激烈，设计企业要强化自身优势，获得新的发展空间，就必须增强企业的内动力和适应性。风景院将主要设计板块链接，把全套设计过程“打包”，是经过多年的摸索和逐步完善才达到的，也是由风景院自身的实力决定的，是风景院的最大亮点和优势，也体现了风景院全力推动设计生产模式的转型，提升自身设计管理水平的努力。

赖特的“有机建筑”理论肯定了建筑诸要素及整体环境的辩证关系，认为有机是一种整体性(entity)。风景院所倡导和实践的正是内外兼融的整体性、融汇性的设计理念：把握景观和室内设计的最新设计趋势，以建筑为“母体”，将景观、室内设计等领域整合，并将自然、传统、现代、技术等元素有机地融接，创造出传统与现代兼具、艺术和科技同辉、地方性与国际感共存的优良作品。

三、风景院的企业文化

在设计市场竞争激烈的现实环境下，没有哪个设计企业不想塑造企业的品牌，不想增加企业品牌的附加值。风景院作为一个设计企业，也需要思考如何进行符合市场的科学管理，探索企业良性的运作和发展模式。

一个设计团队有无创造力和凝聚力，决定了一个设计企业的灵魂和生命，因此人才队伍始终是风景院夯筑的基石。风景院拥有一支相对年轻的设计师队伍，在行业经验等方面必然存在不足，因此风景院聘请省设计院或国内年长的有名望的设计师做技术指导，还定期邀请国内外知名专家学者进行学术交流，通过老先生的“传帮带”，以使年轻队伍迅速成长。近几年，风景院的设计师队伍在持续发展中，每年大约要吸纳70多名毕业生的就业量。人员不断增加，也整合成立了若干个大的设计所。设计团队组成不仅专业多元化，而且教育背景也多样化，清华、同济、浙大、东南大学的毕业生纷纷成为团队的一员。各个设计所主持人很注重团队的建设。风景院以前以工作室制为主，现在则多是合伙人和股份制。机制的变化带来团队建设理念的变化，最终有助于整体提升设计师的水平，壮大后备力量。

营筑和谐的企业文化，是打造企业品牌的重要手段和有效途径。和谐的企业文化，关键在于人的和谐。风景院的管理层有一个共识，那就是为设计师搭建一个真正能发挥他们才智的平台，让有思想、有抱负的年轻人真正展现才华。管理者只是服务者，不但要充分尊重和包容设计师的个性，还要关心爱护他们的思想和生活。风景院的创作气氛非常活跃，但是人事关系相当简单。风景院内设置了咖啡厅和户外休闲平台，是设计师们平时交流的空间；门厅专门配置了一架钢琴，有此特长的设计师和职工在工作之余总是为大家带来悠扬的琴声，让风景院沉浸在浓浓的艺术氛围中；风景院内还有专业书店，设计师足不出户，即能获取最新的行业信息；风景院还积极组织开展各

种文体活动，比如成立篮球、网球、乒乓球等俱乐部。每年年终举办全体员工参加的大型联欢派对，并邀请中国美术学院领导及合作单位、朋友们一起分享风景院一年的成果和快乐，借以促进专业和感情的交流。

风景院虽然有众多的设计室所，但专业内部和室所之间打破专业壁垒，互动相当活跃，学术交流频繁。风景院也定期举办各种活动来推动内部的专业交流，如每月一至两次的学术讲座，内容丰富，形式多样，对设计师进行培训和充电，比如讲授建筑法规、技术、设备，以及法律、书画等其他对设计职业有帮助的知识和修养；鼓励设计师参加浙江省勘察设计行业协会、杭州市人防空办、杭州市公安消防局举办的各类型讲座；还积极承办行业协会的研讨会，为学术活动提供便利，营造浓郁融洽的科研与学术气氛。

风景院视创新、创造为生命力，因此制定了一系列的规章制度来促优、促奖，鼓励创新精神，推动精品涌现。凡是获得全国性和省部级等各类奖项，都有相关的奖励措施。近些年，风景院的设计项目屡屡获得各级大奖，像浙江嘉兴博物馆设计获2006年第四届中国建筑学会建筑创作奖——佳作奖；杭州西子宾馆、宁波凤凰城国际娱乐会所、中国黄酒博物馆、富阳御膳房和御茶楼、浙江绍兴市凯悦大酒店室内装饰工程等获浙江省建设工程优秀装饰设计奖；平湖市图书馆、杭州西溪湿地一期综合保护工程十大人文景点设计、绍兴市会稽山旅游度假区禹陵村改造修建设计、安徽报业大厦等曾获浙江省建设工程“钱江杯奖”……院里尽量为设计师的创作和经营提供

自由的空间，为设计师进行全方位的配套服务，让设计师从局部困难中解脱出来。反之，风景院也遵循行业管理规范，严格内部管理机制。因为构筑严格的管理机制，是完善现代企业管理制度的必要举措。任何出问题或事故的设计所或设计师都要毫不留情地清退出风景院，尤其对违法违规行为绝不姑息。风景院意在创建一个学院化的企业，倡导平等的学术氛围，淡化企业的商业色彩；更旨在建立起一种合乎人格自由和学术进步的管理机制，打造一个健康、奋进、团结、和谐、互信的团体。

四、未来愿景

时光荏苒，风景院已走过了二十五个年头。二十五年，在历史的长河中只是弹指一瞬，但是于我们，却是伴随着中国室内设计和环境艺术一起初生、成长、壮大的一幕幕难忘图景，那里凝结了我们的喜怒哀乐、得失成败，更孕育了我们眺望未来的蓝图宏略。

经过这些年的熔炼，风景院已具有了相当的技术和创作积累，人才密集，拥有一支年轻化、专业性、富有创新精神的优秀团队，也逐渐形成自己鲜明的设计理念和设计特色，取得了有目共睹的成绩，在全国范围内赢得了社会美誉。目前风景院在民用建筑行业具有良好的口碑，亦具备很

强的竞争实力。近几年的业务总量和获奖情况，均名列省内设计院前茅。

在 21 世纪的全球化图景和新技术文化浪潮中，艺术教育已经突破旧有的格局体系，设计以及动漫、新媒体等新兴学科，已然在艺术教育格局的重构中跃而成为新时期的生力军。作为国内设计学科重镇，许江院长号召全体师生：走出高墙，服务社会。这是对新时期高等艺术院校角色转型提出的新的期望，更是对设计师社会责任和使命的一种呼唤。中国美术学院领导的敏锐和远见，以及中国美术学院设计学科长期以来所达到的学术积累和业界示范、引领地位，加上社会及各级政府对学院的扶持和激励，比如 2006 年开始，杭州市政府就和中国美术学院每年签订“战略合作伙伴关系”，这些都有力地推动着设计学科在服务社会经济建设和城市化建设方面的快速转型。

在迅疾的角色转换中，中国美术学院设计学科在参与政府决策，推进经济发展，投身社会服务，开发创意产业，争取校地合作，全方位提升产品制造业与品牌的综合竞争力方面，做了大量卓有成效的工作，取得了良好的社会效应。近些年，风景院的很多项目即是在中国美术学院的通盘整合下进行的，如 2010 年上海世界博览会、杭州中山路御街改造、杭州白马湖动漫城等建设项目，风景院均有实质性参与。正如前文所言，风景院

不是一个纯粹追求市场盈利的企业，而是有着强烈的人文关怀，要跟学院的设计学科一起，承担起设计师的学术责任和社会使命的创作集群。风景院的设计师们都主动以突出的创意和深刻的文化关怀，参与到城市和社会建设的方方面面；踊跃成为政府的建言者、城市的建设者和经济的建树者；积极地与地域文化、地方需求有机融合；还充分与教学链接，将在社会上获得的实践经验及时反馈到教学中，提升教学的质量和-content，体现了设计师的前瞻性和批判性。

未来，风景院将继续朝着“做厚、做强”的目标前进。厚，即以中国美术学院雄厚的学术实力为后盾，一如既往地重视创意创作水平，加强国内国际的学术交流，形成先进的设计理念，注重整体学术水准的提升，平衡艺术、文化和技术、商业之间的关系。同时要加强设计团队建设，弘扬正气。经济效益的取得并不是最终目的，“仓禀实而知礼节”，重要的是后备力量的人品、专业和人文素养的培养，这才是风景院未来发展的加速器。强，即要继续加强科学管理，营造更自由而又更规范的创作环境。在新的经济环境中，改良生产经营模式，更要提炼风景院的核心价值观，进行特色化建设，多出精品，将风景院打造成拥有现代化设计和管理手段的特色设计院，取得社会效益和经济效益的双赢。

21 世纪的设计是多种模式并存的时代，也是多元融合汇通的时代，这要求我们既要提炼行业自身的价值内涵，寻找特色，又要吸纳新的技术和艺术语言；同时，还要让所有设计所和设计师发挥个性才智，和谐共处，互相借鉴。因此，风景院要继续坚持“融通汇合”和“综合链接”的理念，夯基筑础，建构起富有生机和活力的创作态势。

一路走来，风景院前辈们曾经付出的心血、设计师团队所奉献的创作智慧和艰辛，都已凝结成为风景院绚烂的“风景”，凝炼为风景院鲜明的“山水”标志。“山水”就是宇宙行迹，就是世道人心。我们在“山水”中吸聚自然精华，在“山水”中提炼设计精神，在“山水”中施展才华抱负，从这里出发，奔向新的旅程，筑就新的辉煌。

Art Culture/

Blossom of the Spirit //Joint Exhibition of Xu Jiang and Shi Hui in Germany///

Sight in the Scroll Painting//Enlightenment of the 2nd Biennial Chinese
Painting in Hangzhou///

Power Regeneration//The 9th Shanghai Biennial Exhibition///

Times and Creation//The 1st China Design Exhibition in Shenzhen///

Crossover--Inheritance•Design•Innovation//2012 China(Hangzhou) Cultural
&Creative Industry Expo///

Communication Between Water and Land//The 4th West Lake International
Sculpture Exhibition, Hangzhou, China///

艺术文化篇 /

精神绽放 // 许江、施慧德国联展

长卷视界 // 第二届杭州中国画双年展策展的启示 // 王赞

重新发电 // 第九届上海双年展

时代与创造 // 深圳首届中国设计大展

跨界——传承·设计·创新 //2012 中国杭州文化创意产业博览会

水陆相望 //2012 中国杭州第四届西湖国际雕塑邀请展

精神绽放 // 许江、施慧德国联展 ///

Blossom of the Spirit // Joint Exhibition of Xu Jiang and Shi Hui in Germany ///

2013年4月13日，一场以“精神绽放”为名的德国艺术联展在德国科布伦茨的路德维希博物馆拉开帷幕，这是中国美术学院院长许江和中国美术学院雕塑系教授施慧的首次德国联展，共展出作品近百件，持续展出两个月。

此次展览分为两个部分，第一部分为“浴火重生”，展出了许江近百幅葵园主题的绘画，以及2013年的新作，一件由18盏色彩斑斓的琉璃葵灯组成的装置作品，以他的葵讲述了一代人从历史的熔炉中“浴火重生”，从断裂中再次更生，从历史中获得拯救的故事。第二部分为“静水深流”，展出了施慧的大型纤维艺术装置《本草纲目》系列，以及户外装置《结》等十余件近作。

路德维希博物馆是德国最重要的当代艺术博物馆，它地处德国摩泽尔河和莱茵河的交汇处，人称“德意志角”，“角”上竖立着被德国人视为精神和旗帜的威廉一世的总高37米的雕像，还有柏林墙倒塌后运过来的墙体，这里是联合国教科文组织的世界遗产地，是德国历史文化最重要的三角地带。由800棵葵莲组成的作品《共生会否可能之二》矗立在德国地标上，昂首对视往来的人们；而施慧那一片叠加的《结》，无数的不锈

钢管交结纠缠，风声在细管中呼啸撞击，与远处的教堂钟声互相激荡。

浴火重生

许江的作品以“浴火重生”为主题，展出了《冬远》系列、《远秋》系列、《远旅》系列等作品，形式涵盖装置、雕塑、水彩、油画、琉璃等。炽烈的红葵、墨黑的焦葵、干枯的老葵、东方之葵，向着西方的天空昂首呐喊。一排排浮在水面上的琉璃葵灯，如烈火烧过的葵园暗夜重生。他以葵作为语言，与德国艺术家、学者们进行思想对话，用浴火重生的葵对话战后德中这两个废墟中挺立的国家，是对两个民族涅槃重生的赞歌。

许江的《共生会否可能之二》大型雕塑是这次展出的主打作品，由800株向日葵雕塑组成的钢铁阵列，6至8米的高度对观者形成巨大的压迫感，800根标枪般的铁杆密集地树立着指向天空，800个涌动不安的葵盘千姿百态地绽放，向着天空跃动升华。作品坐落在德意志角的顶端，与德国首任皇帝威廉大帝的雕像遥遥相对，德意志诸联邦的旗帜招展，簇拥着这片来自中国的钢铁丛林，形成这次展览的最大亮点。

作品：《共生会否可能之二》/
作者：许江 //

作品：《秋葵会否变红》/
作者：许江 //

路德维希博物馆馆长贝雅特·莱安芬夏德说：“这是一个历史性事件，它实现了在德意志角威廉大帝座前的首次艺术展示。对于德国人来说，这是太过重要的历史记忆之场，此前，政府从未允许在这里展出艺术家的作品”。《莱茵与摩泽尔报》评论道：“这是德意志角作为德国统一纪念地，德意志精神的重要历史地标，第一次邀请艺术家在此展示艺术作品。威廉大帝是德国首任皇帝，他的

雕像与这群雄壮兵团般的向日葵阵遥遥相对，这是德意志与中国两个文明之间的一次意志与精神的对话”。《波恩时报》的评论文章则诙谐地把这片向日葵称为“国王的新邻居”。立身这个三角之端，一边是莱茵河，一边是摩泽尔河，在联展的两个月中，让往来于莱茵河上的游客们通过这片来自中国的钢铁葵园，真切地感受到一种抚今追远的历史情怀，一种中欧之间文化共生的美好展望。

静水深流

与许江的深重与激荡相比，施慧的作品呈现出一份轻盈与宁静。与“浴火重生”相对，施慧的主题是水，是沉静素朴的世界中脉脉潜行着的“静水深流”；她的手法是编织，是抽丝织锦，是一首女性在日常生活的生命史诗。

这次展览中施慧最引人注目的作品是《本草纲

目》，3.6米高的《本草纲目》书册和几近3米的折页，那15本大书充满着东方精神和风骨，在这一2009年开始创作的系列作品中，作者以植物标本和纸浆为材，把自然材料如宣纸和风干的草木连接在一起。这件作品不仅追溯了中医自然主义世界观的源头，而且以书卷和册页的传统形式向儒家“博物”、“格物”的文化传统致敬，为欧洲观众打开了中国传统知识学的视野。

1 | 2

1. 作品：《结》
作者：施慧 /
2. 作品：《本草纲目》
作者：施慧 /

作品：《本草纲目》局部
作者：施慧 /

施慧的艺术创作始自编织，而编织所牵系着的，却不只是一种特殊的材料、手艺，也并不止于创作手法或者形式，在更加深远的意义上，编织之于施慧，是一种理解世界的方法和路径，既具有工具性，又具有认识论和本体论的意义。从纤维的自然构造中，发掘出一种微观世界的建构性，这种微观的自然构造成为施慧艺术创作的重要参照。这是古希腊意义上的模拟（mimesis）——不是对象化的模拟，而是与自然相应和的本质建构。

在施慧的艺术世界中，洁白、质朴，才是世间万物最为本质的色相。所有事物都归于素朴而中性的白色，这是一个被提纯、被净化的世界，施慧所展现的，是一个在净化中“齐万物”的过程。在这个过程中，质料的感官色相被化约、剔除，显现出的只有形态。从纤维和编织中，艺术家引申出一种对于物的独特理解，一种来自微观领域的世界观——所有事物，一切材料，一切物质，莫非自然或人工的精微构造，都是以特定方式被编织、缠绕、堆积、链接而成的形态建构。贝雅特·莱安芬夏德馆长说：“编织在施慧的创作中似乎是一种本质性的东西，通过编织，所有的细节彼此连接在一起，各种不同元素被统一成同一元素，由此达到物质性和透明性（反物质性）的统一。通过这种透明性和开放性，她从自然元素中汲取出柔性的造物力量，并建构起自己的游戏和效应空间。施慧的作品展开的，是一种素朴的自然意义的解读方式，她以她自己的方式印证着阿多诺的言辞——如果艺术家把材料的本质展示出来，那这些材料就不再是自然材料，不仅是物质的‘解放’，还是‘历史的穿越和再穿越’。”

在对话中共生

本次展览叠加着多层意义的对话。葵与莲，一者生于沙土干旱，一者生于淤泥水泽，两者在物质上不可共生；一者执著地向阳，一者高洁地望水，两者却都深藏着理想主义者的气质，而这种情怀与两位艺术家之间是彼此相类的。许江与葵莲，在对话中共生。许江执拗地当葵的语者，施慧坚持使用纸浆草本为媒材，他们不约而同，都和植物惺惺相惜。许江将自身幻为葵，读葵之热切，读葵之持守、葵之大义凛然、葵之义无反顾；而施慧着迷于纸浆柔性外表下蕴含着的内在于“韧”，她慢慢地抽丝剥茧，在网状结构中探秘，梳理人生的诸多感悟，体察生命既柔且韧的特性。因此，此次展览的作品既是草木之间的对话，也是两位艺术家彼此用艺术作的另一番对话，他们关注物性，又超越了物性，作品气质不同，草木本心却华彩绽放。

展览更是东西方文化的对话。许江经历过“土插队”，也在1988年到德国“洋插队”，“远东”和“远西”的旅迹给许江的生命留下了不可磨灭的影响。而施慧毕业于中国美术学院工艺系，1986年始师从保加利亚功勋艺术家、世界著名壁挂艺术家万曼从事当代纤维艺术创作，成为中国现代纤维艺术最早一批实践者。在万曼壁挂工作室的学习经历改变了她的艺术履迹，尤其是上世纪90年代后，她的作品以棉、麻、宣纸、纸浆等纤维材料为媒材，在当代艺术的层面上体现出东方精神的底蕴。展览中，两位艺术家跨材料、跨形式，以作品来思考，思考东方文化何为，思考跨文化的语境中如何建构起真正具有当代性和创造性的中国文化精神，这是一次深层次的中西文化对话，在对话中实现文化共生。东方文化的意向像烙铁一般，嵌入了德国文化符码中，嵌入了德国的历史和现实中。

统稿：王佳慧

长卷视界 // 第二届杭州中国画双年展策展的启示 ///

Sight in the Scroll Painting// Enlightenment of the 2nd Biennial Chinese Painting in Hangzhou///

王赞
中国美术学院副院长

中国人的绘画方式自古就有超拔平面二维空间意识的想象,更有时间与空间维度的同时参与。无论是壁画、石刻“画静人动”的巡礼,还是手卷横轴“人静画卷”的品览,一种东方意蕴的抒情方式空灵素净般的品读与巡览。延续第一届“杭州·中国画双年展”的学术宗旨:回眸世纪发展之路,标新国画学术话语,重建当代文化联系,再造东方艺术高峰。第二届“杭州·中国画双年展”的展示与观看方式选择长卷方式,其意义着眼于一种独特观看世界的眼光——大视野;一种景象横陈而独有的笔笔生发表现——大境界;一种环顾心胸、情势运动的丘壑意象——大心胸,集大视野、大境界、大心胸于一身。

中国绘画创作自古就有游目而观的营造和应对方式,无论是汉代石刻《荆轲刺秦王》(山东武氏祠)的叙事情节,还是北魏壁画《鹿王本生》(九色鹿的故事)的故事;无论是南北朝王希孟的《千里江山图》,还是五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》;无论是宋代张择端的《清明上河图》,还是元代黄公望的《富春山居图》;也无论是明代徐渭的《花卉图卷》,还是清代八大山人《河上花图卷》。因为贯通中国艺术灵魂核心之一的恰恰是游目而观的应对和营造。在这里,文人画与非文人画的传统观念不再是笔墨对错的争论,也不再是写实与写意之间矛盾的厘清。

宋代文人画之前的非文人画诸如壁画、帛画、漆画、画像砖(石)等艺术形式在以人物为主体的叙事性题材表现上经常使用长卷方式,尤其是庙堂壁画和石窟壁画借助延展性宽幅形制充分地展现故事性情节,庙堂之气在人们的巡礼中“穷神变、测幽微,与六籍同功”。

宋代之后文人为文人作画,再加上文人为文人作跋,文人沿袭书籍(简册)的卷轴制度,徐徐展阅,不在庙堂,而是小楼花明,草堂人寂,积日澄怀静适,横坐云竹天际,展卷观览,印章、题跋和图像交织的意味厘然而出,文人借诗文、书法和图像超现实的理想深意,眼光漫游山水、花草世界,正所谓“畅神”、“卧游”,一往迹求,皆得仿佛的境界。

中国绘画艺术五千年的发展历史,诗性精神的音韵意象、时间性的游目而观和写意性精神的穷极造化一直是中国绘画发展核心的三大要素,这一切都从人观看和体悟世界的心性方面进入东方意韵的境界。简言之,中国长卷视界的展览方式延伸、丰富、细致化了人们的感官。

2012年的长卷呈现由第一届:“意之大者”的“大”,到第二届“长卷视界”的“长”,让中国画的精神品格镌刻在中国传统和现代的发展之中。

链接:

杭州·中国画双年展

20世纪是中国画这一民族艺术形式全面深刻地受到西方绘画观念和形式影响的时代,今天关于中国画的观念已十分模糊,如何正本清源,重塑中国画的时代标杆正在成为中国美术界的一大难题。中国画双年展从中国画的继承拓新和本土建设出发,针对当代中国画面临的困惑,积极研究和提出引领性的学术命题、创新性的学术话语,以激发深层的思考,唤起深度的讨论,并推进中国画多元发展的健康局面。

意之大者——首届杭州·中国画双年展

首届“杭州·中国画双年展”的主题为“意之大者”,意为弘扬中国画的写意精神,凸显中国画写意精神所涵蓄的民族文化气质和美学内涵,揭示这种精神在民族维新的历史命运中的根源性意义。它以“中国画的写意精神”为主题方向,旨在梳理中国画写意精神的历史源流;强调中国画写意精神在世界艺林中的独特品格;凸显中国画写意精神所涵蓄的民族文化气质和美学内涵;标示写意精神对当代中国画创作的根基性作用;打通中国画传统和中国文化精神的思想路径;最终把握中国画的艺术本质,思考中国画未来发展的价值定位和精神取向。

首届“杭州·中国画双年展”由中国美术家协会、中国美术学院、浙江省文联和浙江省文化厅主办,分为“重觅传统之意、重返创生之途、重构转化之基”三个部分,展出当代二十九位中国画家的330余件作品。

参展画家中包括陈佩秋、朱颖人、曾宓、孔仲起、潘公凯等诸多名家,也包括“六〇后”、“七〇后”画家。其中年龄最长的是上海女画家陈佩秋,生于1923年,最年轻的则是中国美术学院的女博士生罗颖,生于1973年,她们的年龄相差了半个世纪。

参展作品的题材包括了花鸟、山水、人物等多个中国画的传统题材,其技法重在写意,以体现“意之大者”的画展主题。其中也有一些先锋色彩浓烈的探索作品,例如画家谷文达展出的一套十二生肖生墨字,字幅中嵌有液晶屏,播放生肖动漫。

长卷视界——第二届杭州·中国画双年展

第二届“杭州·中国画双年展”由中国美术家协会、浙江省文联、浙江省文化厅、中国美术学院主办,浙江省美术家协会、浙江美术馆、浙江画院承办。

第二届杭州中国画双年
展现场照片 /

中共浙江省委常委、宣传部长、副省长葛慧君，中国文联党组成员副主席冯远任组委会主任。组委会聘请吴长江、潘公凯、范迪安等 20 余名知名画家、理论家为艺委会委员。艺委会决定中国美术家协会秘书长刘健、中国美术学院副院长王赞、浙江画院院长孙永、浙江美术馆馆长马锋辉作为本次展览的策展人，中国艺术研究院美术研究员郎绍君先生为策展人顾问。

“长卷”承载了非常厚重的中国文化内涵，历朝历代的画家都把当时的人物画的历史性题材、花鸟画的文雅性内容和山水画的精神性家园表现在长卷上。西方绘画在 13 世纪发明了焦点透视法，中国绘画的先人们则在多视角的全景式视觉方式上予以创新，“长卷”就是这种方式的中国魂，“长卷”的展示让观众感觉是从宇宙高空俯瞰大江大河和自然风光。当代国画家则可以将自己对

于时代和自然的感悟通过“长卷”传统形式融入画中。“长卷”作为中国画中一种独特的装裱形式，许多流传的经典名画都以“长卷”的方式展现在世人眼前，如《富春山居图》《清明上河图》等国宝级别的中国画。中国画“长卷”的长是一个线性的展览、延绵的画卷，诗性特征，它就是当年的电影，是“中国人的电影”。作为一种载体，中国画“长卷”超越了流于表象的图像内容，让读者感受到“动态”的心灵体验，这种移轴换景、以景寓情的表现方式，更胜于现代的电影表达方式。

本届展览以“长卷视界”为主题，以“回眸世纪发展之路，标新国画学术话语，重建当代文化联系，再造东方艺术高峰”为宗旨，深刻反思中国画的百年发展之路，从中国画的继承、标新和本土建设出发，重新考量艺术的生存和发展的当代生态，着力活化和深化中国画的发展，积极研究

和推出中国绘画深层和突出的话语。

此次展览共分为三部分，分别是“游目骋怀”、“笔笔生发”、“丘壑内营”。游目骋怀部分是以长卷作为一种眼光和观看，而不是一时一地照相式地观看，其出发点为中国人特有的观看方式，以大观看、大视域的方式，把不同地点、不同时间所观印于心；笔笔生发是将长卷作为一种用笔、兴笔的方法，强调起心，长卷的舒展，是一种特殊的阅读方式，也是一种特殊的心理追忆的方式，握笔在手，胸有成竹，开出无尽生机；丘壑内营则是将长卷作为图示空间转化的结构命题。

刘大为、龙瑞、王明明、吴山明、刘国松、德珍等三十位全国最优秀的中国画家参展，参展作品共计七十九件，其中最长的作品有二十一米。展出作品的题材有的取自王维、白居易、欧阳修

等古代文学家的文学作品，有的取自历史题材，有的取自现实生活，还有一些是来自画家在边疆少数民族地区和境外的采风。

在全球化、信息化、城市化的时代背景之下，中国社会经济结构正发生着迅猛的变化，中国画也不断面临新的机遇和挑战。“杭州·中国画双年展”打造当代中国画创作型的创新平台、研究型的话语平台、精英型的推出平台、以及高端型的传播平台。中国画双年展，提供了一个关于中国画传承与发展的创作型创新平台，创作一批具有震撼力的艺术作品；提出中国画生存与拓新的研究型话语，引领中国画的发展方向和当代文化思考；推出中国画人才队伍的精英型平台；建立面向未来的中国画在新的时代背景下与世界交流的高端型传播平台。

1-3. 第二届杭州中国画双年展现场照片 /

重新发电// 第九届上海双年展 ///

Power Regeneration// The 9th Shanghai Biennial Exhibition//

双年展是国际当代视觉艺术最高级别的展示活动之一，是推出世界各国新艺术的重要窗口，也是全国各地重要的文化艺术活动项目。

从1996年开办以来，上海双年展始终坚持这样一个主旨：以上海这座城市为母体，邀约全球艺术界前来共同诠释城市发展中面临的种种问题，并探寻当代艺术的开放方式和本土内涵。进而，一方面体现当代艺术在城市文化建设和文化研究中的积极意义，来建构一种独特的文化话语谱系；另一方面建构起当代艺术与大众之间的桥梁，让其思考的锋芒嵌入一代人的记忆，让其蕴含的文化史观影响一代人。

在龙年的2000年，上海双年展迎来了第一次迁徙与转型。十二年后的2012年，上海双年展迎来了又一次的龙年腾飞，一次历史性的文化转型。这一次，上海双年展面临三“变”。第一“变址”，地址改变了，从跑马厅到电工厂，从一个历史殖民的遗址到一个新开发的江畔世博园新址。第二“变量”，体量在变化，现在的体量是原来的三倍。第三是“变性”，从封闭型展馆到框架式厂房，从一个历史殖民文化的反思之地跑马厅，到了一个民族工业自我记忆和自我建构之所。迁址带来

了新的契机，带来了上海双年展对自身责任和历史机遇的新思考，也带了来上海双年展的策略性变化。

一、学术主题

“重新发电”是本届双年展的主题。这个主题的形成和上海双年展的迁址、上海当代艺术博物馆的创建息息相关，它天然地对应着对原南市发电厂、世博会“城市未来馆”的改造和重启。本次主题的对应变性和契合度可能是历届上海双年展之最，它是一种回溯，也是一种展望；是一种隐喻，也是一种宣言。这座建筑的文脉，内在地包含了继往与开来、涅槃与再生等一系列议题，展示着能量聚散与历史盛衰之间深刻的联系。它充分调动了城市的记忆和世博的资源，扣准了中国工业摇篮的命脉，承载了当代资源变革的使命，表达了上海双年展和当代艺术博物馆作为思想策源地、能量发动机的意义。

和世界上其他工业遗址改造项目一样，热电厂建筑功能的重新定位和开发，并不只是废旧资源的再利用，而是整个城市生态的反思和重新设计。城市，因人类相依为命的群居生活方式，和相互

交往与分享的愿望而生，在经历与工业时代数百年的不解之缘之后，今天依然在不断更新。城市不但是能量输入在接受者与消耗者，更是能量的输出者。因此，“重新发电”并不只是把发电厂搬到远离城市的地方，也不只是引入新的能源形式来发电而已，而是对于我们的生存方式的全面反思的机会。旧电厂重新启用的时刻，它所输入我们的社会网络中的，并非传统的电能，而是一种激活共同体内在能量的精神脉冲。

共生即能源，他人即矿藏。现代以来，尤其西方对能源的获取方式是对外寻求，向远方寻求。人类不停地探测，圈地，开采，分配，消耗，再向更远方和更深处探测。当前这依然是最主流的方式，并引发能源战争。而新能源的寻求，尽管加上了环保主义叙事，并不能免于资源的不平均分配。关键是人类依然遵循向外探求的道路，向更深的地层和海底、更远的外太空进行探测，并

纳入资本控制的轨道。在这种逻辑下，甚至用心良苦的生物柴油炼制计划，也会引发了世界粮食价格上涨，成为一些地区饥荒的重要因素。而我们将一再地陷入未来学狂热与末世学焦虑的极端情绪的纠结。

因此我们有必要返观古老的东方式的能量制造方式。前现代粗朴的能量采集方式受制于地理、气候、资源的限定性供给，但远在资源尚未发生欠缺之时，东方已经发展出内省式的能量发掘方式，东方的圣贤向内挖掘自身的潜在能量，表现为气功，瑜伽等内在修炼方式，这是一种思想来电、精神来电。此外，我们必须重提另一些能量来源的方式，即从共同体的关系中寻求能量。就像我们儿时寒冷的冬季，并不总是烧煤生炉子取暖，而是互相挤靠。能量不是等待被发掘的秘藏，而是来自共同体意识。他人与我们的差异，成为我们能量的源泉，因此保全他者、保卫社会，才是

第九届上海双年展 /
主题墙 //

三、城市馆

城市馆模式的采用是本次上海双年展的重大举措，并将为此后上海双年展的探索作为常规模式的可能性。此次将城市馆模式纳入上海双年展的框架，是上海双年展固有的问题线索的逻辑推进，同时也是新的当代艺术博物馆空间所提供的物理可能性。

在上海双年展中设置城市馆，是把上海双年展从规模和品质带入新的层次的必由之路。城市不但在今天是艺术家文化认同的重要单位，也是地区文化活力的主要表现单位。上海，自身有着操作城市馆模式的理想背景。采用城市馆模式，首先是使得上海双年展规模自然扩大。这种扩大并不只是表现为空间的增大，更多的是视野和胸怀的扩大。它和上海的海纳百川、多元交融的城市性格完全吻合，也和上海双年展历年来的城市文化议题一脉相承。

本次双年展城市馆系列展有二十六个国家和地区的三十个城市馆，大概一百位（组）艺术家参展，优先考虑所邀请的城市和上海本身的关联，同时也关注这些城市和“重新发电”这一主题的关联性，甚至一些名声未必显赫的小城市可能也纳入视野。操作模式上采用和相应城市的文化组织机构合作的方式，不仅在上海当代艺术博物馆内开

辟城市馆展区，比如巴拉莫、孟买、巴塞罗那、伊斯坦布尔、莫斯科，并且落实在上海其他艺术场馆外挂空间，比如在南京东路和圆明园路的外滩美术馆，城市馆展区布满城市几处角落。

四、特别展

1. “上海方舟”

第二次世界大战期间，德国法西斯大肆迫害犹太人，慑于纳粹的淫威，欧洲多国拒收犹太难民。而在此刻，上海向犹太难民敞开了大门，使近3万犹太难民在上海躲过了艰难岁月。这些二战避难犹太人拍摄的上海老照片，包括避难犹太人中的画家大卫·布鲁赫的作品展，将展示人类如何在灾难中相依为命。这个特别展是对主题展中“共同体”板块的呼应，同时也是对上海这座伟大城市的致敬。

2. “中山公园计划”

中国传统社会以宗族血缘为纽带，社区的公共空间是宗族祠堂，和一些与家族生活密切相关的实用生活场所，如水井。农耕时代结束之后，在中国由传统社会重新组织为现代国家的转型过程中，新的公共空间形式应运而生，遍布中国城乡的中山公园无疑是一个典型的案例。它们往往集政治记忆、休闲景观、文化娱乐、体育乃至于博物馆、图书馆等功能于一体。中国各地的中山公

园创设于1927年孙中山逝世后，各地纷纷把私人花园、前朝皇家苑囿等改造为公园，这本身是把家族血缘认同转换成国家认同的一个过程。在中山公园纷纷兴建的过程中，中国的“百姓”转换成了“公民”。对中山公园的研究势必扩展成为对于中国近代历史和文化变迁的深入思考，尤其是对于现代化进程中的视觉文化塑造的思考。

此次纳入上海双年展框架中的“中山公园计划”，先于上海双年展正式开幕时间，从闽西客家祠堂开始，在这里展示海外华人艺术家的家国记忆，然后向东到达闽南漳州、厦门、泉州城市群的各个中山公园，分别展示台湾艺术家和文化人在电影、音乐、视觉艺术等不同领域的创造能量。再向东穿越海峡，在台中、台北等城市的相关机构展示大陆艺术家的创作。最后在上海双年展举办期间回到上海中山公园。这个“中山公园计划”是对沿途城市人民记忆的采集和对于族群认同的古典技术与现代技术的反思。它对应着主题展的“共同体”与“复兴”中对历史回访的重要性的强调。

五、教育项目“圆明学园”

本次双年展的主题，已经内在包含了教育的核心地位。因此，将各类国际双年展中常见的理论研讨会、讲座、交流编织在一个短期学院的框架

中。它是中国美院跨媒体艺术学院的秋季学院，从上海双年展布展期间开班。我们邀请国际知名专家现场授课，同时展开网校教育，学员结业后将获得结业证书。

这个秋季学院以“圆明学园”为名，“圆”在这里是圆满、完全、彻底和循环、交互的意思，“明”则是“启蒙”，“学园”无疑指向的是柏拉图式的智慧和批判的共同体。“圆明学园”表明了我们的教育观念：教育是一个学习者共同体的自治行为，它是价值交换与传递的平台。

“圆明学园”的课程设置将包括：面向青年艺术家的“跨媒体艺术大师班”，包括“策展教育工作坊”、“总体艺术与社会思想工作坊”、“艺术与科技工作坊”、“亚洲思想工作坊”等等。

此外还有与上海各社区合作的“生命教育与艺术治疗社区课程”、“儿童创造力开发班”、“大众媒体艺文记者工作坊”等“圆明学园”教育项目将出版一系列相关读本。

艺委会主席：许江
总策展人：邱志杰
联合策展人：鲍里斯·格罗伊斯、晏思·霍夫曼、张颂仁
统稿：杨亚敏

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1. 双年展-无关小组，回家计划，2012/
2. 双年展-杨诒苍，个人共和国，2012/
3. 双年展-王郁洋，像羽毛一样飘落，2012/
4. 双年展-陈蔚，咸之城，2012/
5. 双年展-西野康造，天空的记忆，2012/
6. 双年展-黄永砾，千手观音，2012/

时代与创造 // 深圳首届中国设计大展 ///

Times and Creation// The 1st China Design Exhibition in Shenzhen///

改革开放以来,我国的现代设计取得了迅猛增长,设计产业覆盖到社会政治、经济、科技、文化、生活等各个领域,成为中国综合国力迅速增长的重要推动力。设计学以其复杂的多学科背景和卓越的系统整合功能,成为当今全球发展最快的前沿交叉学科。在全球化浪潮的推动下,设计资源与人才的流动越来越国际化,设计竞争日益激烈,世界各国纷纷将设计作为发展国家核心竞争力的重要组成部分。从某种意义上说,设计改变了人类的生产方式和生活方式,成为当代文化的一种重要形态。为了引领中国设计的创新发展,同时,也为了积累当代社会发展的最新文明成果,中国设计迫切需要构建一个独立于美术学科之外的、有专业影响力的国家级展览平台,以推动中国设计和创意产业可持续发展。

首届“中国设计大展”由文化部与深圳市政府联合主办,由文化部艺术司、中共深圳市委宣传部和深圳市文体旅游局负责承办,全国各设计院校、行业协会以及深圳市相关单位与设计协会参与协办。大展以“时代·创造”为主题,以“主体展览、外围展览、学术活动”等为主要内容,旨在“鼓励中国设计创新,促进社会生活进步”,汇集近几年来我国设计取得的丰硕成果,引领和促进中国设计的创新发展,于2012年12月7日至

2013年2月26日在深圳举行。

一、观点直击

设计即生产力

许江:设计即国力,设计即生产力。它首先呈现了中国文化人对设计的一种担当,体现了大家对设计当中所包含的一种文化活力、文化创造力的理想,要回到中国人的生活世界里面去,在中国人的造化链里、生活链里重新锻造中国人自己的设计,让我们的传统在今天的的生活里面复活过来,提倡中国人的当代生活方式的营造。

设计应发挥引领作用

王澍:我觉得(首届中国设计大展)还是比较全面的反映了现在中国设计界,比较有思考性、实验性、探索性的作品。未来的空间板块会是一个什么发展方向?这次是一个初步的尝试,以前大家会谈产业,谈经济,现在大家开始认识到设计时尚是一个相对独立的、在这些东西当中发挥引领作用性作用的这样一种力量。

跨界设计将成为设计主流

杭间:从跨界的角度,所有的设计都应该是一个跨界和综合的设计,所以我们给这次跨界和综合

设计的定位是所有的综合各个专业、各个门类的,为了一个设计的行为所做的设计都是一个跨界行为的设计。虽然跨界设计在中国还很年轻,但是已有非常多的设计师,越来越多地来从事跨界设计,他们的想象力是非常惊人的。跨界设计会逐渐成为一个设计的主流价值,跨界设计也会让人更多地思考人和设计之间应该是一种怎样的关系。

二、会展概况

中国设计大展由主体展览、外围展览和学术活动等内容组成。主体展览是该设计大展的核心内容,划分为平面设计、产品设计、空间设计和跨界综合设计四个单元。平面设计单元:以平面的图形、符号、字体等语言为手段的视觉传达设计,包含形象、字体、海报、书装、包装、广告、多媒体等设计。产品设计单元:以工业手段制造的除服装设计以外的产品设计,包括机械产品、电子产品、交互设计、UI设计、家具设计等。空间设计

单元:所有建筑的外部空间与内部空间的艺术设计,如居住空间、公共空间、工业空间和展览空间等。跨界综合设计单元:以邀请展的形式,展出在功能和形式上难以归类到平面设计、产品设计、空间设计三类设计中的,具有综合性、系统性和探索性的,具有跨界性质的设计作品。

大展的作品征集范围为全国(含港澳台)所有设计公司、事务所、设计院校和设计师的作品,包括中国(含华人、华侨)设计师(机构)在外国设计的作品及设计项目。中国美术学院作为本届中国设计大展的协办单位,有不少的设计作品与设计项目入选大展。

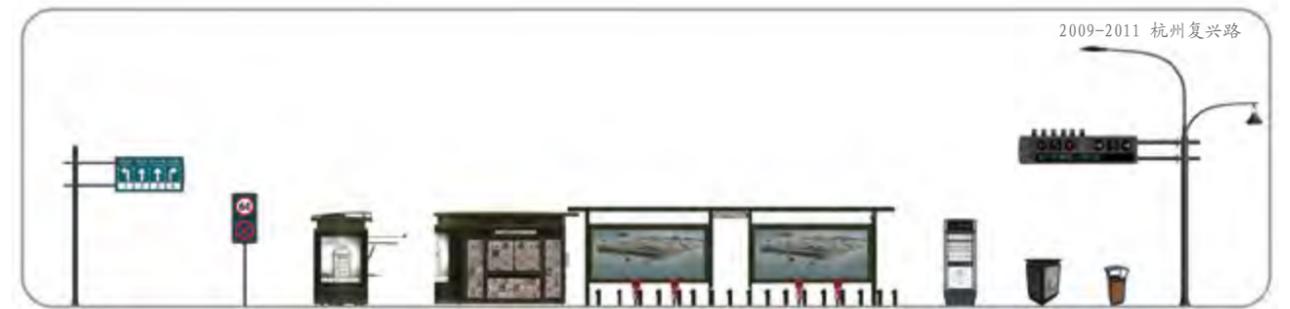
三、跨界设计

跨界综合设计版块是本届中国设计大展主题展览的重要组成部分,由中国美术学院美术馆馆长、包豪斯研究院院长杭间,OMD当代设计中心总监

1 | 2

1. 跨界综合设计版块 / 旗袍“角度”
作者:吴海燕 //

2. 空间设计版块 / 杭州法云安缦酒店(灵隐法云古村改造)设计
作者:郑捷、金缨、赵思霓、陈丽君、王佐品 //

1	3
2	5

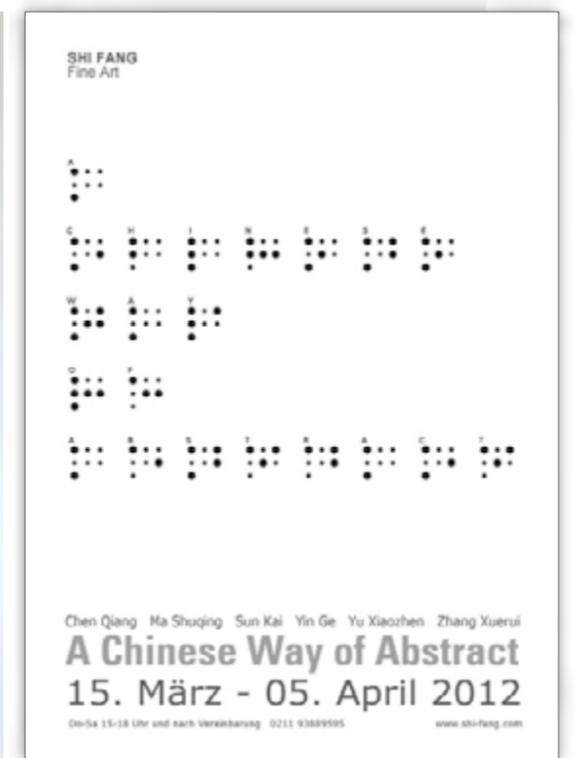
1. 跨界综合设计版块 /
2010年上海世博会城市生命馆设计
作者：中国美术学院联合团队 //

2. 跨界综合设计版块 /
杭州城市色彩规划与营造
作者：宋建明、翟音、余丁宗、丁丁、赵建聪等 //

3. 产品设计版块 /
城市家具设计服务系统
作者：王昀 周波 卫巍 赵阳 胡丹丹 陈崇舜 //

4. 产品设计版块 /
豆·素生
作者：章俊杰 //

5. 平面设计版块 /
shi fang fine art (十方艺术空间展览形象设计)
作者：陈正达 //

李德庚，北京耶爱第尔家居设计公司创意总监、创始人叶宇轩策展，杭间担任策展团队组长。

所谓“跨界”设计，是对那些打破单一设计行业壁垒、融会不同专业、学科和社会分工的综合设计行为的统称。它不是单指某件具体的设计，因此，对设计者的身份也没有特别的界定。从理论上说，任何人士的综合设计活动都可称为跨界设计，它是一个开放的系统。探索性是“跨界”的精神特质，综合性是“跨界”设计的主要形式，它是诸多“它者”之间的综合。

英文 Cross over 的原意是“转型、转向”，但媒体译为“跨界”并逐渐流传，是为了强调打破成见的不同领域的“合作”，以及由此产生的新思想、新风格、新行业、新模式等的重要性。在当代文化领域中，“跨界”活动首先在欧美流行乐坛兴起，艺术家通过传统器乐和现代电子音乐综合了古典音乐和现代爵士、摇滚等音乐元素，创造出新的流行音乐。此后，“跨界”一词广泛应用于时尚和设计界，旨在强调那些原来看起来不相干的内容或元素交叉，产生了新的内涵和外表现，引起广泛的社会参与和兴趣。

设计从来都不是一个独立的事件。在这个意义上说，任何设计本身都融合了跨界的特质。工业革命以来，随着技术的进步和融会具体生活的能力的提高，平面、产品、空间、环境、服饰、装饰

艺术、媒体艺术等相互交叉，整体建构了时代物质文化生活面貌，以品牌消费、流行文化为特征，设计逐渐成为社会生活的复杂综合体，当代物质制造，从用户需要开始，设计师与材料、技术、功能的社会学意义、企业的成本核算、品牌的培育管理、售后服务以及环保回收等之间产生了前所未有的广泛互动，跨界和综合，成为当代设计的一种常态。

中国现代设计从 20 世纪 80 年代以来走过了从量变到质变的过程，在近年间逐渐呈现了与国际设计发展同步的新趋势。全球化在改变了制造业格局的同时，也系统改变了中国人的生活方式，文化的发展被确定为“国策”，全面的城市化建设热潮给南北城市和乡村的生活设计提出了全方位的要求，创意成为美学经济的原动力。尤其是，随着知识经济时代的到来，科技发展被广泛应用于具体生活，人的生存状态在传统和现代的时空中穿越，艺术的生活被提到重要的位置，设计前所未有的纳入到社会的大系统中。在过去的几年中，中国设计适逢北京奥运会和上海世博会给中国设计界提供了跨界综合设计思考的最佳机会，在这些国际著名的重大会展活动中，设计师从视觉设计到空间设计、从个体到集体行为、从单一领域到无数系统的组织，都积累了全新的经验。当然尽管如此，“跨界综合设计”在中国仍然年轻，我们对它的理解和阐释也正在发展中。一方面，这是由于市场的制约和产业的整体因素的水平决

定的；另一方面，许多跨界设计还处在开始和探索阶段。但可以确信的是，“跨界”的本质是未来设计的大趋势，它必将在未来中国设计身上得到越来越多的呈现与发展。

四、专业论坛

为了衬托中国设计大展的气氛，拓展展览的学术成果，促进设计交流，推动设计与产业的互动与转化，在中国设计大展期间，主办方举办了一系列外围展览和学术活动，且策划了学术讲座、研讨等活动，作为展览的学术延伸。

首届中国设计大展的专业论坛是“中国首届设计大展”的重要组成部分，于 2012 年 12 月在深圳大学举行，聚集了国内外设计界的学者、行业领军人物、独立设计师，针对空间、产品设计、视觉传达、跨界四大板块，就当代中国设计的发展趋势、战略规划、政策措施与实际问题进行深入探讨。在跨界板块专业论坛，中国美术学院副院长、色彩研究所所长宋建明主讲了《跨界，当代设计发展的趋势》。

五、结语

当代世界科学技术的快速发展和全球化经济的广泛深入，极大地改变了传统的生存形态，以网络交互信息为特征的资讯传播手段，在延展了人的交往空间的同时，也改变了物品的交换和流通模

式，生活方式正超越代沟，前所未有地在不同地区、年龄、性别中面临变化，而中国作为后发国家，同时又作为一个具有悠久民族文化传统的社会主义国家，如何在这种全球化趋势中走出自己的合理道路，是我们这个时代最具挑战性的命题。在这个知识经济的时代里，文化创意产业既是经济新的增长点，也构成了当代文化最有活力的内涵，而设计因其生活、艺术、科技等的综合性特征，成为文化创意产业的主体，在中国创办“设计大展”是国家在经济发展新的起点上，通过设计综合文化和科技力量，是改善人民生活的重要举措。创新是好设计的最重要元素，“中国设计大展”主张通过人人都能享用的好设计，来确立中国式的生活价值；创造是设计提升产业制造水平、建构理想生活形态的前提，设计的创造是时代赋予我们的使命所在，它的意义在于通过中国人整体的生活提升，使中国的当代文化对世界文化有所贡献。

学术委员会顾问：

许江 王受之 刘大为 朱熹 常沙娜 靳埭强 潘公凯

学术委员会委员：

王序 王敏 王雪青 王粤飞 刘宁 刘小康 吕敬人 孙振华 许平 何洁 何人可 吴洪 宋建明 宋秩铭 宋慰祖 张丽 张绮曼 李虎 汪大伟 陈迎宪 官政能 杭间 俞孔坚 姚映佳 柳冠中 胡如珊 赵健 徐迎庆 崔恺 梁宇 蒋琼耳 鲁晓波 蔡强 谭平 潘鲁生

统稿：王佳慧

跨界——传承·设计·创新 //

2012 中国杭州文化创意产业博览会 ///

Crossover--Inheritance·Design·Innovation//

2012 China(Hangzhou) Cultural&Creative Industry Expo///

2012年10月12日—15日，2012年中国杭州文化创意产业博览会向世人展现了杭州文创城市的特色本质，以及杭州无限创意的生活氛围。

文博会自2007年创办至今已举办了五届，影响力和美誉度与日俱增，成为杭州市加快“全国文化创意中心”品牌建设、大力发展文创产业的特色会展品牌。2012年，杭州正式加入“全球创意城市网络”，成为“工艺与民间艺术”之都，在新城市定位和文创内涵发展的契机下，本届文博会由杭州市政府、浙江大学和中国美术学院联合主办，市文创办和市西博办共同承办，以“跨界——传承·设计·创新”为主题，寓意文化与科技、生活、艺术、旅游相融合，跨界合作为产业发展提供广阔的空间和想像力，驱动文化产业转型。跨界融合改变人们的生活方式，创造新的潮流，激发整座城市的活力。

中国美术学院作为中国杭州文化创意产业博览会的主办单位之一，自文博会举办以来已连续参展五届。五年来，中国美术学院组织全院力量，对国内外一系列博览会做了专题研究，分析其经验和教训，为杭州文博会提出一套策展思路：凸显特色、整体规划、分年度推出主题性、连贯性、

延续性和品牌效应的积累性。除了每年都参与策展之外，设计艺术学院年年都积极加盟，展区每年都备受社会各界的关注。

概况

本届博览会于2012年10月12日开幕，10月15日结束，历时四天。设置了杭州和平国际会展中心、世贸展览中心和白马湖生态创意城国际会展中心三个主会场，主要有“2012中国（杭州）第七届印文化博览会”、“第七届中国4A金印奖·杭州盛会”、“浙江传统塑艺陶艺精品展”、“2012杭州国际设计节”、“2012国际创意纹样展”、“白马湖文创论坛”、“2012中国·杭州第二届文化创意产业国际教育交流大会”、“2012杭州文化创意体验之旅”等一系列大型活动。三大主场馆，参与全城体验及活动人数达45万人次，其中专业观众18.9万人次。文博会期间完成文创产业项目实际成交签约及意向合作签约涉及金额达45亿元。

相比往届，本届规模更大、内容更丰富、国际化程度更高，来自各个地区的城市、企业及文创专业机构集体亮相，呈现了文化创意最前沿、最尖端的理念及作品，带给我们一个多姿多彩的文创世界。

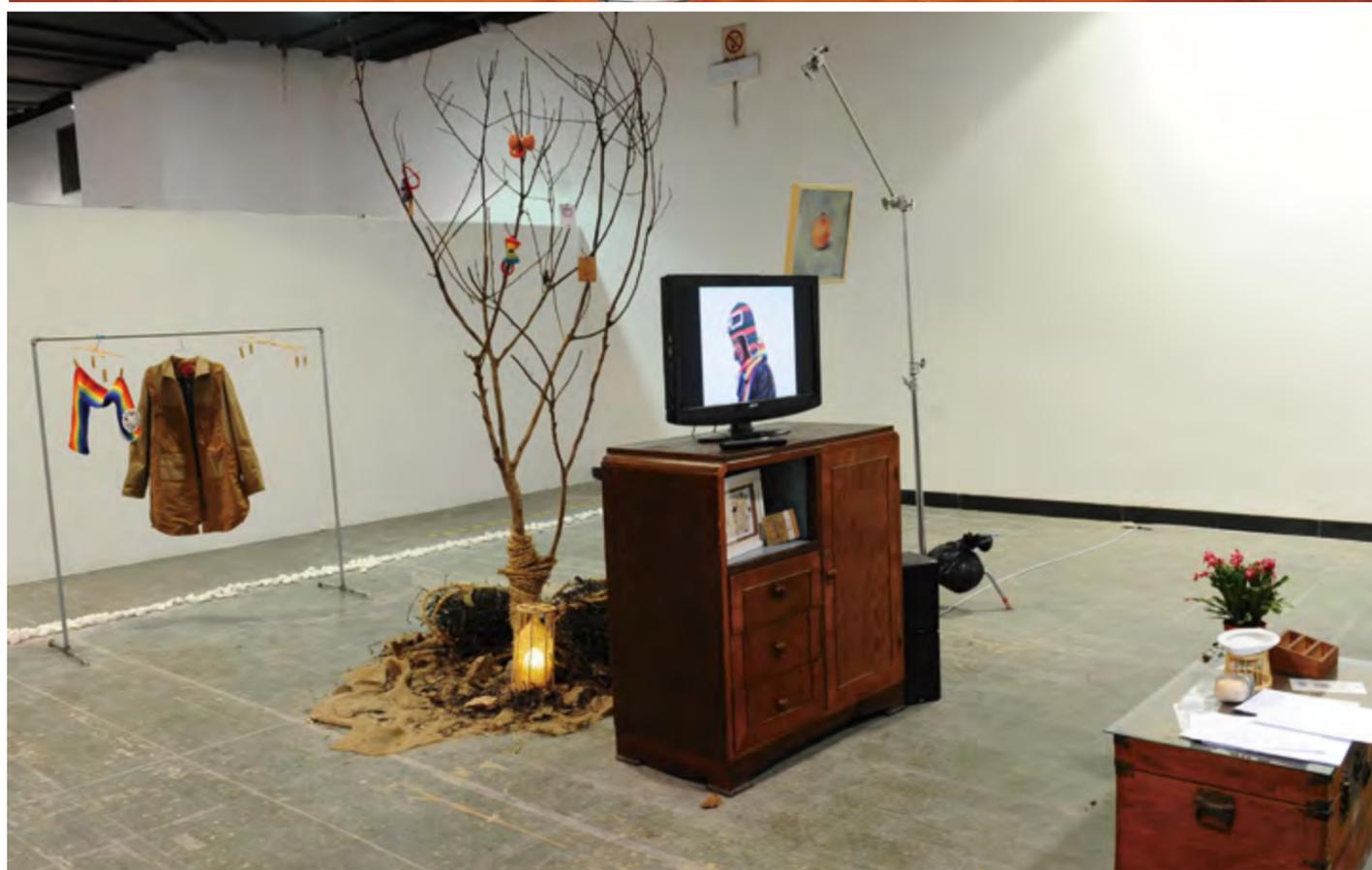
手工艺的维度

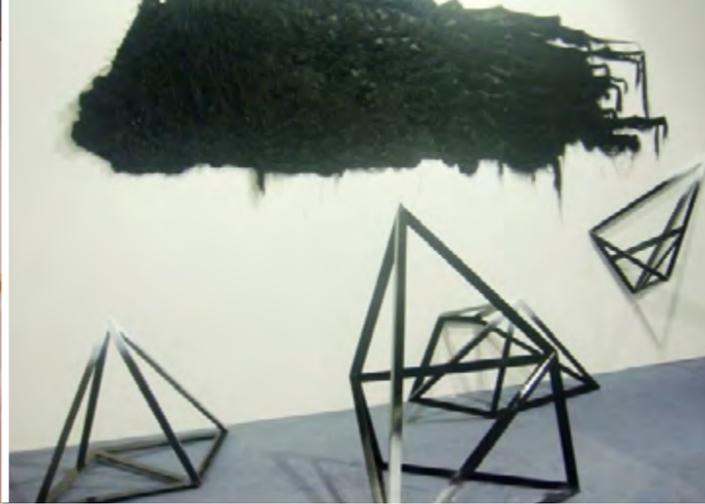
杭州市政府与中国美术学院携手举办的“‘手工艺的维度’2012国际创意纹样·手工艺邀请展”在和平会展中心二楼举行，以“手工艺的维度”为展览主题，探讨文化和传承、传统和现代、技术和艺术之间的关系。本次展览主题是以本土民间手工艺为出发点，参展人员来自民间艺术家、当代艺术家、职业设计师和艺术院校师生，体现了设计联动的关系。艺术家们把对中国文化的理解和传统的活化表现在作品中，与当下百姓生活中衣食住行相交汇，形成新的视点，向外发出传统

手工业转型发展的讯号，为观众呈上了一场精美绝伦的视觉盛宴。

刺绣、竹编、扎染、钩针……传统的手艺经过独具匠心的创意，在中国美术学院展出的“‘手工艺的维度’2012国际纹样创意展”中，成为了文博会的一大亮点。作品《潮》使用不同材质的黑线，用不同的针织手法，或是钩针，或是平针，将一幅钱江弄潮儿的画面生动地展现在人们面前，将传统的手工艺与当代艺术完美地结合。

2012 中国杭州
文化创意产业博览会 /

五大亮点

文博会，作为杭州乃至全国文创行业的一大盛事，让杭州人的生活更精彩。本届文博会有五大亮点。

一脉相承——举办主题传承创新

一脉指“文化创意”的主题思想。本届文博会传承历届的主题定位，将“创新创意”作为文博会的贯穿主线，并根据时代背景和发展趋势，突破性地本届文博会的主题定位成“创意人文，创新科技”。不仅进一步明确文化对于城市发展的原始推动力，更加突出了科技创新对于生活方式的改变以及社会的进步发展所产生的重要作用。

海外组团——国际化程度不断提升

随着文博会对外交流合作日益深入，参展商也从“独立参展”到“组团参展”形态过渡。本届文博会除了一如既往地邀请香港生产力促进局和香港插画师协会协办展会并组织参展外，首次邀请到台北故宫博物院参展，其深厚的文化底蕴和极具价值的展品成为本届文博会的亮点。澳门中西文化创意产业促进会将带来具有澳门本土文化代

表的影视作品，传统产品和艺术脸谱作品等。所有精心的策展以及丰富的展品都将使得香港、台湾、澳门和杭州本地的产业交流不断深化，杭州文创产业也将在不断的交流学习及合作中进一步发展和提升。

专业特展——拓展专业领域的深度和广度

本届文博会遵从了培养优质专业品牌展览项目的理念和目标，通过前期的引进，到如今的自主策划和举办，逐渐培育了一批具有产业深度和发展前景的展览项目，如第七届印文化博览会及文房四宝博览会、国际纹样邀请展、当代杭州中国瓷版画巡展等项目，今年更是推出了如“2012 中国（杭州）工艺美术精品博览会”、“中国（杭州）首届国际居室版画大展”、“中国（杭州）首届器物文化节”、“黄公望富春山居图山水合璧之新媒体艺术特展”、“大璞不雕——林达川诞辰 100 周年油画艺术展”等专业展览项目。这些项目被称为文博会的专业特展，帮助文博会拓展了专业领域的深度和广度，促进了文博会专业化和产业化程度的提高。

创新设计——优质设计作品凸显特色定位

本届文博会着重创新设计概念，囊括各类权威设计大赛作品，包括全新引进“中国广告 4A 创意金印奖”、“2012 杭州国际设计节”、“2012 中国企业产品创新设计奖（CIDF）”，继续深化“第二届世界纹样大赛”、“第三届中华区插画奖”、“‘市长杯’创意杭州工业设计大赛”、“第二届凤凰杯——美术之路全国美术院校师生创作大赛”等。优质的创新设计作品将凸显文博会的特色定位，进一步拓宽文博会在设计领域的专业性和权威性。

全城创意——丰富活动点燃全城创意热情

本届文博会举办的主题活动、专业特展、赛事评奖、论坛研讨、产业洽谈和第三届创意生活节等各类活动已经突破了 40 项，比 2011 年的活动数量增长约 30%。活动的领域更加宽泛，内容更加充实，层次也更加丰富。尤其是“中国 4A 广告创意金印奖”、“杭州亚洲青年电影节”、“One show·杭州——中国创意节”等赛事活动影响力涉及海内外，遍布年轻群体。此外，“2012 杭州文化创意体验之旅”、“第五届市民摄影节”、“杭州西湖创意市集”等活动，门槛低，参与度高，

带动不同的受众群体参与，活动遍布全城，持续全年，大大扩大了文博会的影响力和知名度，同时点燃了全城创意热情，营造了良好的创意氛围。

结语

杭州文博会是杭州市发展文创产业重要的工作抓手及会展品牌之一。杭州文博会的成功举办进一步提升了杭州市文创产业发展水平，打响了“全国文化创意中心”品牌，为打造“东方品质之城”，建设“幸福和谐杭州”营造了良好氛围。

与此同时，在杭州正式加入“全球创意城市网络”，成为“工艺与民间艺术之都”之际，本届展览的开展提升了国际化、产业化、专业化、品牌化和生活化，发挥了其打造全国文化创意中心重要平台和举措作用，推动工艺和民间艺术的传承和创新，为在杭的文创企业提供了产业对接平台，促进了杭州文化创意产业的发展。

统稿：王佳慧

1 | 2 | 3 | 4

1. 中国美术学院展区 /
2. 作品《潮》 /
3. 构思精妙的展台 /
4. 建筑艺术作品 /

水陆相望 //

2012 中国杭州第四届西湖国际雕塑邀请展 ///

Communication Between Water and Land// The 4th West Lake International Sculpture Exhibition, Hangzhou, China//

中国杭州第四届西湖国际雕塑邀请展于 2012 年 11 月 23 日在杭州西溪国家湿地公园举办，为期一个月。本届雕塑展由杭州市人民政府、中国美术学院、全国城市雕塑建设指导委员会、中国雕塑学会共同主办。由杭州市规划局（杭州市城市雕塑管理办公室）、中国美术学院公共艺术学院、西湖区人民政府、西溪湿地管委会、中国美术学院雕塑系、杭州市雕塑院共同承办；杭州市委宣传部、杭州市西湖博览会办公室、西溪湿地管委会办公室、浙江省雕塑学会、中国美术学院公共艺术研究中心等共同协办。

本届邀请展以“水陆相望”为主题，由“守望”、“相望”、“秋望”三方面共同组成，依托西溪湿地独特的自然风光，以及千百年来生成的人文底蕴，强调艺术家与作品、艺术家与自然、自然与艺术

三者关系，将众多的艺术造型与湿地空间合而为一，希冀以最具当代视觉文化特色的公共空间艺术来打造全新的艺术空间，为观者提供艺术精神享受，营造新的“望境”。

本届雕塑展由艺术委员会定向邀请了国内外著名雕塑家、国际著名艺术家、优秀青年艺术家等五十余位参加本届展览作品创作。通过雕塑展艺术委员会专家评审，最终展览入选作品 51 件，参展作品包括户外雕塑与景观装置艺术品。其中，国外艺术作品为 11 件，分别来自巴西、德国、美国、法国、克罗地亚等国家，国内作品为 40 件。

评选出的作品气韵生动、风格独具，既和西溪湿地的自然环境相协调，和江南胜景的文化场域契合。这些作品，既有恪守传统路径的精品，也有

灌注了当代审美意识的创新之作；既有少量的曲高和寡的作品，也有数量众多的雅俗共赏的作品。时代性与国际性、科技化与智能化、丰富性与个性化，得到了较好的平衡与结合，在艺术性、观赏性、参与性、互动性等方面达到了很高的水平，具有较高的学术品位和艺术价值，是艺术家们近几年艺术探索的最新作品，体现了当代国际雕塑艺术在观念形态上的突破和创作实践上的发展。

当代雕塑创作已经愈来愈借助观念、材料和表达媒介的突破，走向与社会文化、公共意识和空间意识的结合。本届雕塑邀请展以实验性的数字与智能作品与西溪湿地空间资源的融合，突破以往以独立静态作品呈现为主的展览模式，为雕塑邀请展注入了新型的公共艺术观念和思维，为艺术走向与公众文化更广泛的结合探索了新的实现路径。并且，本届展览相比前三届，更加注重发掘与展示青年艺术家，给他们以一个高端的展示平台。邀请展在作品的选择上秉持新思路、新观念、新手法的主旨，让观众享受到更为前沿，更为别样的公共艺术作品。

另外，在体现中国美术学院强大的策划与主办能力的同时，为了更加展现学院雄厚的学术积淀、

创作实力，特别组建了以公共艺术学院与雕塑系为单位的八支优秀的硕博研究生创作团队来参与邀请展，这也是本次展览新增的一大特色。

本届邀请展选址西溪国家湿地公园，具有重要的意义。西溪湿地作为杭州自然风光的代表，承载着人与山水之间的情怀，契合历届邀请展一直所追寻的关于人与自然、城市之间情景关系的主旨。杭州西溪湿地，曲水多出、陆岛逶迤，依山傍城、水陆相望，作为全国湿地自然景观的保护重点，将承载一个国际展示平台供艺术家发挥自己的艺术才能进行创作。与此同时，展览在西溪湿地举办，也将促成艺术作品与自然间和谐“相望”的场域，力求自然环境和人文景观实现完美融合。

中国杭州第四届西湖国际雕塑邀请展以“水陆相望”的主题展现带来山水人文情怀的城市公共艺术，对城市文化、城市艺术的发展起到了重要的推动作用。同时，它使得国内外每个参展的艺术家充分思考与发挥，其作品与自然环境和人文景观取得完美融合，为世人留下美好的艺术印象和深刻的艺术影响。本届邀请展促进了杭州的经济文化协调发展，以及传统文化与现代文明的相互融合，为杭州建设文化名城与文化强市作出贡献。

作品名称：《葵灯》/

作者：中国美术学院院长 许江 //

1. 作品名称：《呼吸瓦墙》

作者：中国美术学院公共艺术学院院长 杨奇瑞

南方传统民居的瓦顶是中国的文化符号，作品将民居上躺着的瓦顶，竖为瓦墙，就成为雕塑创造的现代艺术形象。观展者倚靠在上面可以体会躺在屋顶上的感觉。作品的创新在于将机械装置技术融入其中，使之成为会“呼吸”的瓦墙。观众倚靠其上，瓦墙便会轻轻下陷，此为“吸”；观众起身回看，瓦墙遂恢复如初，此为“呼”。互动之间，瓦墙有着生命的律动。呼吸的瓦墙，能够唤起人对瓦、对江南文化不同的感受，每次观众触摸瓦片都是一次对江南文化重现的审视，这是传统艺术在当代的另一种表现。

2. 作品名称：《神游》

作者：中国美术学院公共艺术学院副院长 于小平

作品表现了两个停歇在荷叶上怡然对弈的都市人物，人似自在的昆虫；荷似飘逸的云朵，恰似一幅童话世界。是美丽的梦幻；是心的逃逸与神驰，快乐、明亮。

3. 作品名称：《磨、车、磨》

作者：中国美术学院雕塑系教授 施 慧

水磨？风车？一种循环的定格 / 一首关于家园的歌 / 躺着，是磨 / 丈量流淌的河 / 立起，成车 / 记录风的沟壑 / 风水轮转 / 摇曳时光的起落 / 她站在城市的边缘 / 站在大自然的入口 / 瞬息与永恒 / 不易与变易 / 在这里，悄然叠合。

4. 作品名称：《度园》

作者：中国美术学院综合艺术系总体艺术工作室副教授 管怀宾

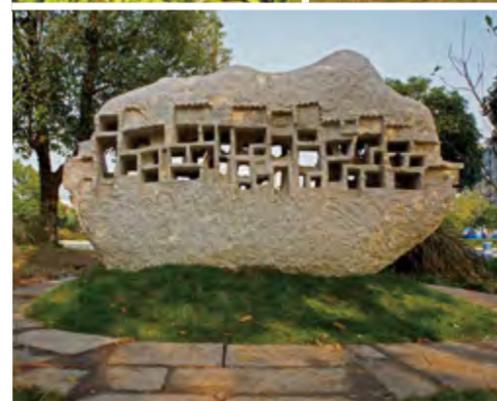
“度”是与佛家和修身相关的用语。它与尺度、极限、程度、过程、行为相关，也暗含着省度、凝视、构造、参与、体悟等不同的视角，交叉着时间与空间的游迹。四段从圆线分离的孤墙的重新建构，形成一个新的景观回廊，仿佛重组了一个“园”的系统，它预示着时间的轨迹不再线性。360°的弦门与漏窗破解着园内园外的世界，让人们看到多径交叉的景观。东方的空间美学既在现实之中，又游离在现实之外，它交叉着主客体之间有形与无形的思考，并获得某种修为的精神体验；它复合着时间与空间的对应建构、作者与观众互动的心理感应。

5. 作品名称：《织》

作者：中国美术学院雕塑系教授 龙 翔

作品创意构思来源于我们习以为常的织物，将微观形态放大到让人产生无限联想的尺度。我们的社会生态、城市业态在持续发展过程中，无论是有形的还是无形的，仿佛都呈现出一种纵横交错、相互依存、环环相扣、不断延展的和谐共生网状形态。朝朝夕夕，人来车往，宛如织布，穿流如梭，而《织》正是以这一形象化的城市现象为启发，以抽象的织物形态来表达我们对城市演变的认知，对城市生活的理解和对城市未来的想望，同时也是对杭州这一丝绸之城的朴素解读，也是对西溪湿地水陆交织这一自然生态的另一种理解。

1	6
2	7
3	8 9
4	
5	10

6. 作品名称：《云瑶木演》

作者：中国美术学院公共空间艺术系常务副主任 沈烈毅

铝制的管、板组合，塑造成介于“似与不似”之间微妙意味的云，一株株遒劲笔直的树从中穿插而过。铝本为一种具有强烈工业感、科技感的材质，而水在人们惯常的印象中则是柔若无骨的，艺术之手却巧妙地将这看似矛盾的二者予以统一，将水的瞬间凝固为永恒的乐章；而将其围合成圆，不仅形似西溪的湿地水潭，更表达出中国传统文化中玄妙的圆形思维模式——万事万物，莫不遵循沉寂、勃发、幻灭、崩溃再轮回的过程。

7. 作品名称：《采荷听雨》

作者：中国美术学院公共艺术学院教师 郑靖、郑闻卿

望境中的杭州是水的印象，多姿的莲叶仿佛映射着多彩的梦境，无穷无尽周而复始。作品采用透光彩色玻璃构筑莲叶、莲蓬的意象，利用水的重力作用实现莲蓬的活动翻转，循环往复在莲叶上倾洒碧水。作品的源动力来自岸边休闲椅边的脚踏水泵，观众踏动水泵即可为作品提供零碳能源，在休闲健身的同时也彰显了低碳环保的生活理念。

8. 作品名称：《孔子问道于老子》

作者：中国雕塑院院长 吴为山

《史记·老子韩非列传》中记载，孔子适周，曾问道于老子。老子时任周之守藏室史，新沐披发，与孔子语以深藏若虚、逢时而动的思想观念。孔子归，以告弟子：龙乘风云而上天，非其所能知也，今见老子，其犹如龙也！

9. 作品名称：《寻找》

作者：中国美术学院公共空间艺术系教师 瞿小实

《寻找》作品由上下两部分组成。上面为一人呈观望状，脚下踩着一只中国传统的石狮子。此人上身穿着西装，下身穿大花短裤，脚着一双传统老布鞋。在着装上的多样性，使其身份显得模糊。由于自身无法定位，始终处于一种寻找的状态。殊不知要找的可能就在脚下，自认在他处找到了，却失去了固有的。

10. 作品名称：《石中望城》

作者：中国美术学院雕塑系讲师 钱云可

作品选择了一块自然景观石，根据其形状，采用镂空雕的形式雕凿城市空间，再经高压喷砂，透光部分犹如星罗其布的湖泊。沧海桑田，交相辉映，作品将人工痕迹与自然形状和谐地融在了一起。

艺术委员会：

主任：许 江 副主任：曾成钢、黎 明

执行副主任：杨奇瑞、孙振华

委员：沈文强、潘锡柔、龙翔、林岗、于小平、殷双喜、高士明

马钦忠、翟庆喜、班陵生、沈烈毅、郑靖

统稿：叶菁 王佳慧

Postscript/

后记 /

傅肃琴

中国美术学院党委副书记
中国美术学院资产经营
有限公司董事长

《美美与共 II——中国美术学院美丽中国实践成果集》即将付梓，它记载了中国美术学院与地方政府合作共建美丽城市的故事，承载着近年来中国美术学院最新的学术研究和艺术实践的成果，启示着我们继续开展更广泛更深入的合作，将城市美学、艺术设计渗入到城市建设的每一个细节。

中国美术学院承蒙全国各地领导的关怀和市民的厚爱，载着丰收的喜悦，继《美美与共》出版后，在社会服务方面又走过了两个年头。在这期间，中国美术学院在各个专业领域得到了更进一步的发展，学术研究硕果累累的同时，不忘学以致用、付诸实践，深入到中国美丽城市建设的进程中去，贯彻落实科学发展观，推动文化大发展大繁荣。如今，我们将这些成果汇编成集，主要分为合作共赢篇、城乡研究篇、城乡实践篇、学院创意篇、艺术文化篇五个篇章。

美美与共之合作共赢篇，记载了各地政府领导在与中国美术学院合作中的心得与感悟，有面对建设难点束手无策的迷茫，也有拨云见日的顿悟，还有目睹项目完美落地呈现的喜悦，这期间的心路历程，一点一滴，细细道来，无不透露着感动和希望。

美美与共之城乡研究篇，汇集了中国美术学院的学术研究者最新、最前沿的研究思路和研究成果，是各位学术研究者的研究结晶，也是城市化进程中理论创新的见证，该篇章从城市色彩、城乡统筹、公共艺术、建筑景观等多个角度反映了国美人在城市研究领域的理论水平。

美美与共之城乡实践篇，集锦了中国美术学院各个团队近年的经典项目案例。手绘草图、设计思路、概念方案、效果图在页与页之间陈列，错落有序而不失美感。这些对项目的精炼总结和深刻沉淀，是我们设计历练过程中最宝贵的财富，也时刻提醒着国美人要超越原有的成绩，继往开来，更进一步。

美美与共之学院创意篇，融汇了中国美术学院最新、最有活力的想法以及付诸实践的成果。在这里，有国美人智慧与灵感的碰撞，青春与创意的相逢。立足优质资源，推动民间艺术的传承创新；依托专业优势，协同创新，促进教学产学研用一体化建设；整合学院力量，搭建创

意研发机构，打造文创自主品牌……诸如此类，无一不在诉说着国美人运用创意的力量尽情挥洒汗水的激情。

美美与共之艺术文化篇，收纳了近两年来全国范围内具有重要影响力的城市展览。无论是参展，抑或策展，国美人或深入，或广泛地参与其中。我们欣喜地看到，中国美术学院用创意点燃城市的思想，用她充满人文意识和创意精神的个性，在城市文化研究与城市品质提升中，勤于思考，勇于实践，迸发着璀璨的光芒。

杭州是一座东方韵味浓厚的城市，在杭州市与中国美术学院不断的努力下，成为美丽城市的样板，盛名之下，引来全国各地的关注。如今，中国美术学院已与杭州、厦门、自贡、贵阳、慈溪、椒江、桐庐、缙云等多地签订了战略合作协议，我们共同希望能基于杭州在生态文明建设、历史文化名城保护、新城规划设计等方面的经验，研究历史底蕴，挖掘文化资源，使各地的城市精神得以发扬与传承。

这是一本厚重的成果集，其收录的项目仅是学院近几年比较具有代表性的作品，还有许多优秀项目或正在执行中的项目未能收录其中，我们将会在下册的美美与共当中进行阐述与刊登。这本成果集背后翔实的文史资料整编和庞杂浩繁的设计工作的整理凝聚了中国美术学院各个设计团队和编辑团队的努力，心中不免感慨万千，感谢各团队的辛勤努力和通力合作。同时，感谢学院领导的大力支持，感谢合作政府领导们的关怀与配合，特别感谢参与此书编写及出版工作的每一位同志。

路漫漫其修远兮，建设美丽中国的路还很长，我们只是刚踏上征途，远方必将山高水长，一路风景必将催生我们新的灵感与创意。让我们开启智慧之锁、艺术之窗，心怀愿景，一路奔走在城市美学研究和美丽城市建设的路上。

傅肃琴

《美美与共Ⅱ——中国美术学院美丽中国实践成果集》编委会

主 编：许 江

副 主 编：宋建明

编 委：钱晓芳 许 江 宋建明 傅肃琴 胡钟华 王 赞 姜玉峰 曹增节 余伟忠 傅巧玲

鸣 谢：中国美术学院创意产业发展公司

责任编辑：毛 羽

执行编辑：余伟忠 叶 菁 许巧巧

封面设计：袁由敏

设计指导：成朝晖

版式设计：贾 伟 杨亚敏

编辑助理：王佳慧 林之熙 赵 矿

责任校对：钱锦生

责任出版：葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

美美与共Ⅱ——中国美术学院美丽中国实践成果集
/许江主编.—杭州：中国美术学院出版社，2011.4
ISBN 978-7-5503-0085-9

I. ①美… II. ①许… III. ①城市—美学—研究
IV. ①B834.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第057366号

美美与共Ⅱ——中国美术学院美丽中国实践成果集

主 编：许 江

副 主 编：宋建明

出 品 人：曹增节

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路218号/邮政编码：310002

<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制 版：杭州海洋制版有限公司

印 刷：杭州邮电印刷有限公司

版 次：2013年6月第1版

印 次：2013年6月第1次印刷

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：26.25

字 数：460千

印 数：0001—2000

ISBN 978-7-5503-0085-9

定 价：280.00元