

且看世界城市文化如何亲民？

◆ 程国政

● 新闻背景

金秋时节，“2015 世界城市(上海)文化论坛”在上海举办，这次论坛目光瞄准的是“世界城市的公共文化”。何谓公共文化？论坛主持人、上海戏剧学院副院长、世界城市文化协同创新中心主任黄昌勇教授一语中的：“通俗地说，公共文化就是面向市民的文化。”

● 世界城市文化论坛是世界最大城市协作的纽带，今年驻上海让老百姓打破了对论坛的固有印象，感受到它的亲民。

作为世界最大城市的协作网络，世界城市文化论坛(World Cities Culture Forum)一年一度，年年秋雁南飞的季节就驻足上海。本届论坛会聚来自伦敦、柏林、纽约、芝加哥、多伦多、上海、香港、台北、深圳等城市的知名学者和业界人士，以“世界城市的公共文化”为题，探讨公共文化对于推动世界城市的可持续发展，提升人民生活品质的影响。

“与人们印象中正襟危坐、束之高阁、冷冰冰的传统雕塑不同，前不久举办的深圳雕塑展强调自然、有机以及互动交流，像‘百年之音’和‘玩的风景’还可供市民‘把弄’‘游玩’”，来自深圳的专家说，生态、环保、跨界，还有最重要的“亲民”要素会是未来城市公共文化艺术的主流。

会上，还有专家提到正在制定中的“十三五”城市规划。一个城市找准了城市主题文化，就能破解文化城市建设的密码，“亲民性就是城市公共文化建设的命门”。

● 在参加论坛的国家中，英国以圆屋剧场大获成功，它不仅为艺术家提供了能够尽情挥洒才情的场所，更为市民提供了一个不用西装革履就能入场欣赏的场所。

论坛吸引了众多外国专家，会场里满满的都是国际范儿。一位名叫康岚(Conor Roche)的文化创意专家所讲的故事引起了我的兴趣，他作为英国 BOP 文化创意产业资讯公司副总裁、数字艺术专家受邀参与圆屋剧场的设计。

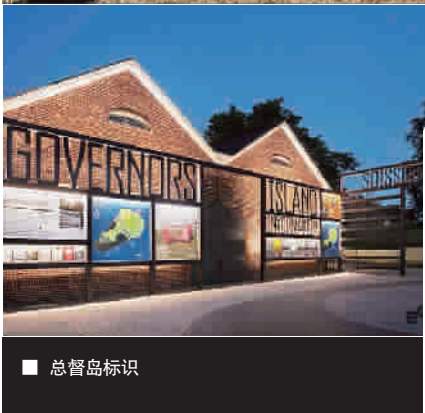
圆屋剧场原是一家火车站的扇形车库，谁知建成 15 年后就因铁路运输业态变化而无法继续使用，怎么办？1960 年，英京剧作家阿诺德·韦斯克(Arnold Wesker)接手这个已停用的场馆，建立了名为 42 中心的剧场。1964 年，韦斯克筹集到足够资金(相当于今天的 530 万英镑)，把剧场改造成集戏剧、影院、画廊、图书馆、青年俱乐部、餐厅和舞厅为一体的创意表演艺术中心。

韦斯克是一位愤青(虽然他不认可这个称呼)，但他接手圆屋剧场时就立志打破艺术之间的界限。2012 年，该剧场与全欧洲其他圆形剧场合作，打造 360 度全景新剧《扑克牌第一部曲：黑桃(Playing Cards 1: SPADES)》，该剧以 2003 年美国入侵伊拉克的战争背景为主题，场景设定为沙漠中的城市拉斯维加斯。

圆屋剧场外观独特，呈圆形尖顶，由黄砖砌成，是伦敦最易辨认的剧场之一。半个世纪以来，剧场不断利用其建筑特色来衬托演出内容，改造成功后，轮番上演的戏剧、音乐、马戏，每一场演出都是独特的，每一次演出剧场都要重新改造。“平日里，剧场就是一个空心的大棚子。像百变天后 Lady Gaga 臀部拉伤痊愈后第一次亮相就选择了这里，虽然这里只能容纳 3000 人，但没有座位，每个人都只有站着。”康岚介绍，自己参加了场内数字设计，这次装修花费 50 万英镑，剧场焕然一新。

康岚说，半个多世纪以来，圆屋剧场在戏剧、音乐、多媒体等领域取得了一个个里程碑式的成就，但圆屋剧场最成功是为各路艺术家提供了一个能够尽情挥洒才情的场所，为市民提供了一个不用西装革履、花很少的钱就能入

■ 总督岛——树屋

■ 总督岛标识

场欣赏的场所，当然圆屋还具备了与时代共同进步的能力。正因为如此，伦敦所有高大上的文化艺术场所都乐于与之合作。“呈现的作品和参与的项目真正实现了当年韦斯克的愿景，结束了艺术神秘和自命不凡的一面。”康岚说。

● 总督岛，一个市民直接参与的艺术项目，它是一个开放的平台，将文化立在第一位，这种文化艺术营造之道值得思考与推广。

论坛上，纽约总督岛信托基金会主席的莱斯利·科赫的故事同样精彩，她说的是世界级的城市怎么样运营公共文化，总督岛是如何羽化振翩的？

总督岛，现在已经是一处游客必到的艺术饕餮之地了。可是，2006 年以前这里还是一片荒凉，因为 2003 年前这里是军事基地，但这里一抬眼就能看到自由女神像。2003 年，岛交给纽约市，荒了岂不可惜！于是，13 万平方米(61 公顷)就成了公共文化艺术的待开垦的处女地。

深入细致的调查后，科赫觉得“总督岛应该是一个开放的平台，文化应是一切”。于是，科赫他们确立了“由纽约人创建，为纽约人创建”的公共文化艺术理念，我们开始一个一个项目的策划，我们把这些想法张贴在街头闹市、布置在人群交汇的地方，吸引注意、征求意见，观察大家的反应，征求大家的看法。“我们的做法颠覆了以前，我们相信总督岛可以成为一个艺术和表演共享的空间，因此我们不断地策展、搭建，吸引大众参与”，科赫介绍，这是一张图，看上去他们在草地上玩，但其实是一件艺术品：是一个树房，就是玩耍的地方，小孩大人都是可以玩。爵士乐、甲壳虫汽车聚会，也是总督岛文化的一部分：公园里、街角边，往那里一放、一站，就开始了，好奇的

■ 总督岛鸟瞰

■ 世界城市文化论坛秘书长、英国 BOP 文化创意产业咨询公司总裁 保罗·欧文斯在演讲

■ 圆屋剧场——透明大水箱中的性感水中舞

■ 圆屋剧场——透明大水箱中的性感水中舞

■ 圆屋剧场

● 评论

多动脑子转个弯

◆ 陈守文

艺术和百姓是分不开的，艺术和儿童玩耍也是不可分的，这次习主席的访英，让英国的创意产业再次成为大家关注的焦点，英国创意产业成功，重要的一点就是清晰为谁而创意，比如圆屋剧场，创意方便了各种艺术家，艺术家奉献的节目就愉悦了远近的民众。

艺术为民，文化亲民是个老而弥新的话题，这也正是最近公开发表的习近平在文艺座谈会上的讲话之重要内容，艺术为民亲民其实只需脑子转弯那么长的距离。总督岛上，市民、孩子和游客只要愿意谁都可以坐下来和艺术家坐在一起做作品，无论黄发，无论垂髫，老老少少都可以边做边请教，做一个自行车，做一个泥人，做一个纸板船，跳一回广场舞，都可以；生活、艺术、艺术家，不就轻松零距离、欢乐无间距了。

关键是，城市文化营造，我们的脑子里是否绷紧了“艺术亲民”这根弦，绷紧了，去做了，任何人都可以成为文化艺术的创造者。

人们就会陆续驻足，停一会，看一会，摇头摆腰扭一会儿，然后看看手机星期六晚上吃什么好，就走开了，“这就是纽约市民生活，艺术文化与生存状态的界限在模糊”。

“我们还吸引世界各地的艺术家来到岛上”，科赫指着图片说，这是一个非洲的鼓节，今年早些时候人们谈到他们既是生产者也是消费者，他们叫“生产消费者”，在我们的岛上任何人都可以创造这种文化。“上了岛，不花钱，看艺术免费(世界各地的艺术)，人们一来就是一天，岛上人气越来越旺：因为要消费呀，食物也很有文化，”她说。

在岛上，大家可以尽情地去摸雕塑；甚至在装置艺术作品中小憩，比如塑料瓶做的建筑里，你就可以欣赏、休息：原来废弃塑料瓶放对了地方就是艺术！当然，岛上还有亲子游戏艺术作品，比如“树屋”，大人孩子都可以在上面尽情戏耍，静坐看海，你想想，爸爸说“这个东西可以爬，孩子是怎样一副欢乐的表情；如果说，爸爸想和你一起爬呢？不乐翻了天才怪！艺术魅力就在于此。”“岛上还鼓励大家使用社交媒体”，她说，大家拍下看到的、录下听到的，传播开去，艺术就推广了，文化就传承了，推广传承的过程中，文化就平易近人了。

总督岛上，艺术亲人。科赫说，岛上有一处雕塑，为因艾滋逝去的病患而立，作品上刻满了他生前认识的朋友、亲人的名字。“当你和这样的雕塑巧遇，了解了这些，你的心里什么感觉？我们身边可以有更多这样的艺术作品，甚至你不需要经受过专业训练，或事先得到这些艺术品的背景资料，也能够欣赏它；在你去听音乐、看现代艺术展的路上就与艺术作品相遇，你可以不花任何钱就享受了知识和艺术的美妙：这就是总督岛的文化艺术营造之道。”