

如何用创意改变城市

随着智能社会的来临,用“创意”来探索未来城市的发展将成为一种新的发展趋势。创意如何推动城市可持续发展?想象力为城市带来怎样的变化?在近日举办的北京国际设计周创意2030高峰论坛上,来自奥地利林茨、巴西桑托斯、美国底特律等13个联合国教科文组织创意城市网络成员城市的代表,跨国别、跨领域、跨学科多角度地分享他们关于创意与城市发展的观点和项目经验,讲述了一系列用创意改变城市的故事。

□□ 本报记者 刘妮丽

奥地利林茨:以工业为基础的欧洲创意城市

奥地利林茨位于欧洲中部的中心,是上奥地利州的首府所在地。2017年,欧盟公布了《文化创意城市手册》,包括欧盟的158个城市,评估标准主要包括文化活力、创意经济和有利环境,同时,也启用了一些副标准,如创意和知识型的工作岗位,创意产业的开放性、包容性等。根据以上标准,专家评估团对欧洲城市做了排名,林茨排在第5位,居于法国巴黎、丹麦哥本哈根、荷兰埃因霍温和荷兰阿姆斯特丹之后。曾作为工业城市的林茨如何在短短数年内一跃成为与法国巴黎并列的文化创意城市?

林茨文创产业公司高级主管帕特里克·巴托斯研究了这个城市的过往,也研究了林茨从2011年到2017年的一系列发展计划。在他看来,林茨的成功离不开以下因素:

林茨保留了城市工业基础。上世纪七八十年代的欧洲,很多城市分崩离析,化学工业污染较严重的工业部门均处于解体状态,很多工厂被关停,但林茨并没有这样做,而是对工厂进行专业化处理。因为靠近德国边境,德国南部有很多重要的汽车制造商,如宝马、奥迪、奔驰、保时捷等,这些汽车制造商成为林茨工业发展所倚傍的重要客户,也为林茨带来很多工作机会,林茨很多中小创意企业都以边境

德国大型汽车制造商为重要业务来源。“当前,林茨正在进行商业转变,鼓励工业创新尝试,但如果之前工业基础完全流失,新的数字化战略革新就不可能实现。”帕特里克·巴托斯表示。

此外,林茨吸引了很多创意者。林茨有很多博物馆、艺术聚集地和艺术大学等。2000年,林茨建立了科学园区,目前有一个重要的创意产业中心。此外,林茨一系列文化活动都在蓬勃发展,比如,奥地利电子艺术节,每年有2000多人参加艺术节,该艺术节也成为全球媒体界的盛会。这一系列创新创意活动吸引了众多创意者,成为林茨文化产业重要的驱动力。

创新是城市发展的驱动力,为此,上奥地利州制定了创新战略,建立了强大的可持续发展合作网络,通过一些活动让不同行业和创意产业合作。2014年,林茨获得联合国教科文组织“媒体艺术之都”称号,保留工业基础、积聚人才、举办艺术活动,林茨的奇迹其实就是通过战略性工作和人们开放性的心态获得的。

巴西桑托斯:创意引领下的桑托斯式发展

桑托斯有一个美丽的建筑——球王贝利的博物馆。贝利的职业生涯就是从桑托斯开始的,他在这里当了20多年足球运动员。这座博物馆建于政府捐献的一栋古老建筑内,虽然2012年时还是一座废墟,但在18世纪时

桑托斯贝利博物馆外景

却是当时的市政议会大厅。

今天的桑托斯有几百个这样的历史建筑,这些建筑每年需要雇佣5000个工人、投资700万美元来维护。那么,桑托斯为什么要做城市遗产保护和城市中心建筑的修复工作?桑托斯是如何保护这些文化遗产的?在保护文化遗产方面有哪些经验值得借鉴?

桑托斯有500多年历史,是航海家最先发现的,当年,桑托斯港成为世界各地人来巴西淘金的中途港,咖啡便是巴西在19世纪到20世纪通过桑托斯港出口的主要产品,桑托斯在1917年建立了咖啡交易中心,现今成为咖啡博物馆。当时这些建筑都是在黄金时代建立起来的,上世纪30年代

出现了咖啡危机,这些历史建筑就废弃了。在21世纪初,桑托斯城市中心看起来仍是废弃的大楼组成。

如今的桑托斯却是一个美丽的城市,也是巴西最富有的城市之一,被列为巴西宜居城市。桑托斯市经济创新办公室主任西尔维娅·桑托斯表示:“我们标出1000多个需要保护的建筑物,市政府公布了修复计划,希望改善这个地区的建筑景观。这个项目会帮助城市中心的建筑修复,并且提供一部分税务减免。”

同时,桑托斯市政和12所大学建立了合作伙伴关系,建立了桑托斯科技园,进驻科技园的企业可得到一些税收优惠政策,科技园总部还在建设中,最后会成为研发创新中心。

蓝海岸

从废弃工厂到文创地标

随着经济的发展,很多旧时的“工业城市”跟随城市的发展脚步发生着改变。“改造”是很多国外旧工业城市革新的必经之路,从钢筋水泥的无聊到创意园区的新潮,作为一种文化产业集聚地,丰富了城市景观,也延续了城市文化。近年来“旧城改造”这一做法,在世界各地都发展得有声有色。

The Plant: 废弃工厂“变形记”

□□ 高成

位于澳大利亚西澳大利亚州的一家肉制品工厂,在长达80年的时间里是近4亿头猪仔的生命终点站。2007年,工厂因效益问题倒闭,这里就成了无人问津的废弃空间。

2010年开发商Bubbly Dynamics团队收购了这处废弃工厂,搞起了室内鱼菜共生型垂直农场与室外有机农业种植,在此基础上与面包坊、啤酒坊、制茶坊等多个工坊进行“共生”实验,彼此转化废弃物为肥料或者能源,形成资源循环、产业共生模式,并利用节假日开展农夫市集,让这处废弃工厂重新焕发生机与活力,成为集循环农业、产业共生、农业休闲于一体的新型农乐园——The Plant。

定位——鱼菜共生,选垂直农场作为重生之路

Bubbly Dynamics团队希望引进都市垂直农场的生产模式,缩短城市内食物运输里程,减少石化能源消耗,并借由亲民的价格让更多市民吃上有机、健康的食物。

团队投资400万美元,将8000多平方米的厂房改造成4层室内立体农场,拥有3000平方英尺的水耕蔬菜设施及1400平方英尺养鱼的水池。在室外场地则开展品种丰富的有机种植。

值得称道的是,设计改造过程中

开发团队始终强调废弃材料再利用,这里相当一部分设备都是用废旧设施改造而成,旧医院的照明设备,加工厂时期的冷冻、配送设备,在这儿都重新焕发了生机。

循环——产业共生,打造零废弃生产体系

The Plant不只是座垂直农场,它更是自给自足的生产体系:除了鱼菜共生系统,Bubbly Dynamics团队还招募了有共同理念的伙伴进驻,在这座工厂里,志愿者们开设了面包烘焙工坊、啤酒酿造厂、制茶工坊等食品工坊。鱼菜共生农场与各工坊保持着资源的良性循环:酿酒工坊废弃的粮食渣料作为养鱼的饲料,鱼的排泄物成了蔬菜的肥料,而蔬菜生长产生的氧气又与制茶发酵产生的二氧化碳进行循环。在这座植物工厂里,各环节产出的“废弃物”近90%都能够循环利用,而开发团队仍在不断努力,向着“零废弃”迈进。

The Plant还投资建设了一个巨大的厌氧消化池,将植物残体及鱼类排泄物转化为沼气和肥料。沼气除了供暖、供厨房使用,还用来发电,为工厂里的空调、照明等设备提供能源。

要产出足够的能源,必须为厌氧池提供更多废弃物,因此它还为周边区域的废弃物处理做出了贡献——附近社区产生的食物类废弃物,都被这

座厌氧池“消化”掉了。

资源循环利用,降低了这里的生产成本,不仅带来直接的经济效益,也将成员的价值凝聚起来。他们认同彼此,以组队销售的形式共同面对市场,从而有了更高的竞争力。

团队还与当地福利部门合作,通过餐券的形式,让贫困居民也能以适宜的价格享受有机食材。

提升——融合休闲体验,打造都市农乐园

为了让这种永续生活、健康生活的理念深入人心,也为了给The Plant带来更多的人气,每逢节假日这里就变成了集有机消费、农耕体验、食育科普于一体的都市农园,通过开展农夫市集吸引附近市民来此参观、体验、消费。

市民可以参观室内的鱼菜共生系统,员工和志愿者们也会介绍这座生产体系的运行模式,让游客对有机农业、循环经济有更深刻的认识。

而在室外,市民不仅可以在五花八门的摊位上品尝、购买到各种美味,还可以体验一下农耕的乐趣。

The Plant还在景观环境上花了不少心思,他们在红砖墙上设计了墙绘,在田里设计了精巧的螺旋花园。

融合休闲体验,打造广受欢迎的都市农乐园,不仅让The Plant有更多的消费与宣传机会,还形成更广泛的社会影响力。

□□ 橘子

鲁尔工业区位于德国西部,形成于19世纪中叶,是德国以及世界重要的工业区,曾是德国的煤炭与钢铁之都,以采煤、钢铁、化学、机械制造等重工业为核心,工业产值曾占全国的40%,被称为“德国工业的心脏”。

上世纪五六十年代以后,由于大批煤矿和钢铁企业的关闭导致了鲁尔工业区的衰落,重工业在德国不断退出历史舞台。然而,善于思考的德国鲁尔人却运用一系列创新机制实现了城市发展模式的转型。经过多年的不断调整与改造,鲁尔区早已不是衰落的工业区,而保持继续发展的势头,取得了一定的成绩,成为资源型城市成功改造转型的经典案例。

修旧如初 重获生机

鲁尔工业区的兴衰连结着几代人的生活,也印刻着人类技术进程中最重要的一项。因此,德国人没有采取大拆大建的“除锈”行动,而是将这里大片的产业基地保存了下来。

鲁尔工业区的保护观念强调产业景观的整体性,无论是已经沉寂的车间,还是斑驳的构筑,即使是炼焦厂中曾被公认为景观杀手的巨大圆桶瓦斯槽,或是当年的锅炉机房以及其他众多生产流程中的机械设备和构筑,都被保存了下来。德国煤炭业联盟厂包含了

另外,桑托斯通过电影来带动文化遗产的保护,把城市中心的复苏与经济发展战略联系在一起。桑托斯电影委员会有1400多个电影公司、80个历史场景,每年大概拍摄50部左右的电影,可以产生250万美元的利润,电影业创造了很多就业岗位。桑托斯用电影产业作为当地经济的驱动力,注重文化生活的参与度,确保各个层次人群的融合,尤其是弱势群体,提高电影在培育社会凝聚力方面发挥了关键作用。

“我们下一步计划是住房和教育,住房方面要关注弱势群体,为他们提供更好的居住环境和居住条件。儿童和青少年教育方面,要注重培养孩子的创业精神和技术能力,让他们更好地适应未来的挑战。在文化遗产保护方面,我们通过创意实现可持续发展。就像贝利一样,我把球踢给你,你接过这一棒,完成射门。”西尔维娅说。

美国底特律:设计创意为底特律带来复兴机遇

2015年,美国底特律被联合国教科文组织评选为“设计之都”。在上世纪初,底特律是美国的一个重工业城市,福特汽车的建立为底特律创造了更多的制造业就业岗位,也使得底特律的人口大幅增长。二战之后,底特律经历了一系列高速公路的建设,这些高速公路把黑人社区和白人社区分隔开,底特律由此经历了激烈的种族冲突,导致社会动荡。在经历了工业衰退的阵痛后,设计正在底特律成为

新生动力,也成为城市重要的就业杠杆和经济引擎。

2012年,底特律LAAVU工作室承办了PINKZOING的项目,该项目和市政合作。“这个地区有漂亮的社区和很多纪念性建筑,两侧树木林立,很多家庭在车库里建立自己的事业。我们希望恢复底特律这座城市的活力,因此对原始街道景观做了重新评估,底特律商业街道差不多占到全部街道的75%,我们借用了原始的大体分区状况,研究了现有状况,寻找一些新的办法,在现有分区的基础上稍做调整,再对走廊区域做调整,带来不同的分区变化。”底特律LAAVU工作室设计策略合伙人凯嘉·沃莱特表示。

“我们使用灵活空间和公共空间的概念,在走廊区域融入公共空间,与周边的农场景观结合。同时,做项目时研究怎么重建老建筑,通过各种类型的规划,比如,有些地方最初是停车场,现在建成娱乐场景,把一些区域内的商业区转化成为非商业用途,调节商业区可能过度密集的问题。”凯嘉·沃莱特表示。

相关链接

联合国教科文组织创意城市网络,创立于2004年创意城市网络是联合国教科文组织的一个项目,旨在让创意成为城市复兴和可持续发展的基本驱动力。目前,来自54个国家的116个城市构成了7个子网络,快速增长的网络成员被公认为将创意和文化产业置于地方发展规划的核心地位。

德国鲁尔工业遗产区的创意转型

采煤场和炼焦厂,是整个鲁尔区价值最显的遗产地,这个在1930年已经设立的基地因其建筑的整体性设计和采矿技术的先进性在当时轰动了整个世界。现在,从传输带、厂房到生产设备,矿区内几乎所有呈现往日先进生产过程的建筑和构筑都经过精心梳理留存下来,并为此这个矿区可能转换为一个活的产业博物馆做出了准备。

截至目前,该地区已拥有200座博物馆、120家剧院、250个文化节以及100座音乐厅等。1998年,“鲁尔区”将本区内工业遗产旅游景点整合为著名的“工业遗产旅游之路”,将区域内的工业娱乐、购物旅游、世界遗产文化、钢铁景观集合在一线,对整体区域进行整治和规划,便于区域内各工业遗产项目均衡发展,形成各地工业遗产项目之间的联动效应。

工业构筑 优雅转身

设计师的智慧首先在于赋予昔日的工业构筑以人性。他们发现了废弃的钢铁工厂可以成为儿童与青少年的各种训练基地。一座废弃的瓦斯储放槽经过结构加固变成了一个潜水训练基地,在这个直径45米、深13米的圆桶中注满水之后,放入一艘沉船与一部汽车,由救援协会管理,作为救援训练的道具。

在景观公园里,昔日的厂区可以变成男女老少聚集的溜冰场,而巨大

水泥构筑物原来存放炼钢用的焦煤,而现在被改造成了一个攀岩训练场,水泥岩壁上增设了适合不同水平的攀岩者路径,吸引了各种年龄的攀岩爱好者。结果是,因为这个场地的设立,在没有一座山的鲁尔工业区,德国攀岩协会的鲁尔分会竟然拥有了全国最多的会员。

这里还有许多旧厂房的利用颇有创意,有的被出租给了电影制片者当电影场景,因为高敞空间与各种废弃机械设备成为吊挂灯光与装饰的最佳舞台装备,更有趣的是,这里的独特空间甚至能举办别开生面的婚礼晚会,而由英国籍艺术家JonathanPark主导的照明设计又把这个厂区的夜间装点得如梦如幻,巨大的工业构筑演绎成了震撼人心的当代“雕塑公园”,人们在公园里既能看工业时代的著名电影《大都会》,又能观赏从大烟囱上走下的杂技表演。最意想不到的是,该矿区内原来可以容纳数百人同时冲澡的浴室如今改造成了埃森市一个舞蹈团练习舞蹈以及表演者的聚会场所,甚至是,原来浴室内的白瓷砖以及内嵌式的肥皂架都被保留下来。

如今鲁尔工业区已从没落的工业区转型为2010年的“欧洲文化首都”,昔日烟囱林立的煤都向人们展示了一道亮丽的文化风景线。历经数个阶段改造的“鲁尔区”,由重工业转变为一个开放的现代化商业、文化、展示、办公、休闲和居住的混合区。