

反思纽约SOHO艺术园区

张焜 (上海师范大学美术学院 上海 200000)

摘要：纽约SOHO艺术园区的发展历史是世界艺术园区的典范，它在二十世纪六、七十年代间孕育了无数伟大的设计师、艺术家，使当代艺术设计有了极大的发展。而如今的SOHO在商业经济的浪潮冲击下已名存实亡，由艺术园区衰落为购物区。而中国上海的艺术创意园区正在走它的“老路”，重视设计艺术本身，而不仅仅把它作为社会发展的工具已经成为社会关注的重要话题。

关键词：纽约SOHO；艺术园区；当代艺术；商业

国内对于艺术园区的构建正逐年成为社会规划的热点项目，北京、上海等大城市已遍布数个艺术园区，其他城市也有越来越多的旧城区改造成为艺术园区。然而社会对其的系统研究还只停留在初步阶段，对其日后的发展方向没有综合的考量，以至于现在较为成熟的艺术园区已经开始走当年纽约SOHO艺术园区的老路：真正的艺术行业开始萎缩，商业项目开始反客为主。这一现象应该引起社会的关注，不要等无数个中国“SOHO”出现才对遗失的艺术叹息。

一、纽约SOHO，超越铸铁房与精品店

如果要给繁华的美国纽约选张名片，可以是精致富贵的第五大道，可以是苍翠繁茂的中央公园，可以是高耸入云的帝国大厦，也可以是人潮涌动的时代广场。如果要给这座魔幻城市选择一张艺术名片，当之无愧只有SOHO艺术园区。

纽约SOHO，是“South of Houston(street)”的简称，意思是“南休斯顿(街道)”。中文翻译为“苏荷”。大方块状的几何体建筑、红砖外墙、老式防火梯、简单的铁质门柱、宽大的落地玻璃橱窗、狭窄的街道、鹅卵石铺就的人行道、水管和阀门肆意出现在墙角路边、墙上路灯上涂鸦随处可见、不大的门面后隐藏着高档精品店、个性酒吧和特色小餐馆。不像第五大道人群拥挤喧闹，这里安静却不乏打扮入时的潮流人士。从北运河街到西百老汇街之间，这一片区域是曼哈顿下城的历史缩影，是纽约市的心脏和灵魂。

曾经的SOHO是一大片农场和田地，18世纪中期至19世纪，在第一次工业革命的推动下，这片区域成为大片工厂的聚集地。希腊复兴风格的建筑被砖石、铸铁结构的坚实建筑所代替，酒店企业、珠宝商、瓷器、玻璃器皿制造商、图书出版商、鼻烟制造商等行业在此展开。19世纪80年代至90年代，纺织业等大型制造商

开始入住，这里成为了纽约的商业和批发干货贸易中心。但在二次大战之后，纺织业大批迁往南方，留下了许多大型的空置工厂和仓库。破旧脏乱的印刷厂、汽车维修店、停车场代替了生机盎然的工业区。20世纪50年代，这片工业废墟被称为“亩地狱”，白天是零星的小型工厂和汗血工厂¹，到了晚上只剩下大片空旷。

20世纪七十年代，这块被城市遗弃的地区被伟大的艺术家们发掘了新的生命力：仓库宽敞通畅、大窗自然采光优秀、房租极其低廉，有时甚至一个月的租金只要十五美元。不富裕的艺术家和设计师们逐渐入驻SOHO，无数的创意和艺术作品在这里迸发：雕塑、绘画、舞蹈、电影制作等。为了节约生活成本他们住在阁楼里，为了逃避“非法居住”的谴责，他们发明了滚动式家具、隐蔽型床、轮滑系统来保护他们的秘密，随着时间的推移，这种生活方式创造性的发展为广受欢迎的“极简主义”审美。除了画廊和工作室，艺术表演也给SOHO添上了一笔瑰丽的色彩。特丽莎·布朗²的舞蹈团搬到SOHO贾德森纪念教堂³。1968年，艺术集体性能集团收购了一个卡车车库，改名为“表演车库”。蓬勃发展的车库内表演不仅在当年卖光了几乎每一个晚上，更让SOHO留在了《纽约市文化地图》之上。这里的艺术不是分开的，而是“融合、再生的”。“虽然创建一个单一的艺术品也许个人努力，艺术家们经常聚在一起分享想法，提供相互支持和提供一个有同情心的听众。”⁴各个领域的艺术家们互相吸引，互相促进各自的灵感创意，SOHO在1950年代末和1960年代的纽约市中心，从一个荒地转换成一个文化丰富的社区。

艺术家们改造了旧工厂，他们把建筑里大开间或者挑空的部分设计成工作的区，将墙壁涂上灿烂的颜色，把巨大夸张明亮的工业照明设备改造后继续使用。而楼梯则是连接几个空间的重要部件，但是为了节约空间或者开销，它们往往被附加了新的功能和样式，于是楼梯成为SOHO的一大特色之一。为了维持生计，艺术家们把一楼临街的房间改造成商店，出售自己的作品。他们没有多余的钱去装修如此大的房间，于是这种铸铁工业建筑本身的特征被充分地裸露在外面，与橱窗和商品之间产生了巨大的视觉反差，这种视觉矛盾产生了令人惊叹的艺术效果。他们用美丽的涂鸦装饰枯燥的墙面，用大橱窗的展示艺术丰富街道，这样充满艺术魅力的SOHO吸引了人们的眼光。SOHO的地理位置、阁楼作为生活空间的吸引力，废弃工厂的结构和它的“时髦”的声誉作为艺术家的天堂，都促成了这种变化。越来越多的人关注到这个由贫穷的艺术家赋予新生命的“亩地狱”，大量精品商店、餐厅、酒吧进驻，SOHO不再是被人唾弃的穷乡僻壤，而是热门的时尚地标和旅游地点。这个典型的“内城”的再生和高档化，被称为“SOHO”效应，并逐渐蔓延至全国，甚至是世界。

精明的房地产商和资本主义经济体系趁此机会上涨了SOHO区的房价，20世纪90年代中期，穷困的艺术家们无力再承担日益高涨的房租，只好被迫撤离SOHO，大部分的画廊搬到布鲁克林，

只有少数知名画廊包括威廉·贝内特画廊，马丁·劳伦斯画廊，富兰克林·鲍尔斯画廊等还留在SOHO，取而代之的是昂贵的香水店、奢侈品店、家具店、古董店、餐馆和咖啡店。成为了我们现在看到的SOHO：纽约最昂贵的房租地区之一，另一个负有盛名的购物天堂。

二、纽约SOHO，艺术与商业孰轻孰重

在对今日SOHO商业区赞叹不已的同时，其实SOHO艺术家的离开更值得我们去反思。SOHO区源起于艺术，更是受益于艺术。艺术家们用自己的智慧和双手改造了这片人人趋而避之的败破之地，把曾经的“亩地獄”变成了如今世界著名的购物旅游景点，而他们却无情的被商业浪潮所席卷，离开自己倾注了心血和汗水的工作室和家。现在的人们在来到这片充满艺术情调的地方，在流连于格林街的铸铁红房时，是否还会想起曾经这里被人遗忘的败破？在鹅卵石人行道上漫步时，是否还会想到当年文学沙龙的辉煌足迹？在赞叹比利时街的室外消防楼梯还有各具特色的涂鸦外墙时，是否还会想到艺术家们是如何辛苦“治愈”这片病入膏肓的“工业革命遗迹”？

如今“SOHO效应”早已蔓延至全世界，各个国家和地区都有旧建筑群或工业区改造而成的艺术园区，它们，是曾经的纽约SOHO。会不会有一天，它们也变成了今天的纽约SOHO？

在上海，越来越多的艺术园区如雨后春笋般遍布城市的角角落落。田子坊，1933，莫干山路，红坊，易园，老洋行1913等。它们大多都是老厂房、工业区的改造，或者政府特意规划的艺术培养“基地”。其中少数例如田子坊、1933等拥有较为成熟的知名艺术地标而名声在外，许多中外游客都会慕名前来，再加上艺术家、设计师、文艺爱好者等，促进了这些地方的经济发展和文化推广。但是，剩下的大部分艺术园区可没那么好的运气了。2009年8月21日，《东方早报》刊登了一篇题为《红坊不红，上海艺术地标遇冷》的文字，报道了当时位于淮海西路商业街西侧的“红坊”的萧条场面。“红坊”艺术园区从原上钢十厂的红色砖墙厂房中孕育而生。上海城市雕塑艺术中心也在那里驻扎，并举办过“上海雕塑百年”“罗丹雕塑展”等重量级的展览，堪称上海艺术地标之一。随着当时经融危机的到来，它已逐渐显露出萧条的景象，出租转借的告示贴在周边的小画廊里，即使是像“林达艺术中心”这样较大的艺术中心也正在拆除门口的机械雕塑。由于其位于淮海路和凯旋路附近，极好的地理位置房租势必较高，创意街上的画廊和工艺品店普遍反映房租逐渐承受不起，合同有没有到期只好勉强惨淡经营。除了干脆关门歇业之外，他们也采取去租展区的方式赚取“外快”，或者只能期待着那些旅游团的巴士将大批的外国游客拉到这里挑选作品。

与之形成鲜明对比的是旁边2009年年底正式开馆的上海民生现代美术馆，巨大的装置作品具象而壮美——艺术家朵斯托娃用

二手布料缝出的作品《帆》，一辆被涂鸦过的小巴士——徐震的作品《舒服》，一个翻版小型农家小屋——石膏的《农场》。这些大型装置吸引了许多目光和关注。有着银行作支撑的上海民生现代美术馆不必为资金问题太过头痛，作为非营利的艺术机构，在展品挑选上也有更大的学术空间可以迂回。然而全靠自己经营的画廊和工艺品店，它们只卖画或者艺术品而没有任何展览，更没有任何学术支持。面临的未来着实不容乐观。

除了美术馆和博物馆之外，当代艺术的实验地显得谨小慎微。这一切的一切和当年的纽约SOHO由盛转衰的情景是那么的相似。伟大的艺术家和设计师最终因为贫穷而离开了自己热爱的家和工作室，我们在感叹艺术的巨大魅力的同时，是不是也应该关注到它背后的“制造者”？既然艺术赋予了SOHO地区新的生命，那么是否艺术会成为保持它生命力的源泉？这是毋庸置疑的。

艺术给纽约SOHO带来了人气和商机，如果画廊和工艺品店继续存在，它们会保持SOHO的生命力。服装、家居等行业会从艺术家和设计师们的作品中不断提取新的灵感和创意，这些时尚行业继续发展，会吸引更多的人，从而把更多的目光聚集到SOHO区，人群的到来带来消费商机，不只是商业机构，艺术家们也会从中获得更好的收入来支撑日常生活以及创作的原始成本，同时也会获得人们对他们创作的肯定和越来越高的社会地位。人们会逐渐开始关注艺术给他们生活上的提升，商业机构会渴望艺术给他们提供新品研发的灵感，政府会重视艺术给整个社会和金融发展带来的推动力，这样一切都可以成为良性循环，何乐而不为呢？如果这都变成了现实，纽约SOHO就会比现在这个“购物区”更吸引人。它会是博物馆和艺术馆的“活化石”，发挥出强大的艺术凝聚力和创造力，涵盖社会、经济、文化、政治和建筑的发展。

三、总结

可惜的是纽约SOHO已经变成了商业区，虽然它的特色依旧无法忽视，但是它不再如十九世纪那般拥有特殊的魅力。不过纽约SOHO的成长、发展、成熟，是我们中国艺术创意园区的典范和历史教材。

2013年3月22日的《新闻晨报》报道：在最近一次游客满意度调查中，上海田子坊成为全市最差3A级景区。实事情况不容忽视，我们应该补补缺漏，从中吸取经验和教训，关注当代艺术的发展。面对艺术园区租金很高的问题，政府可以给予政策上的支持，通过减免税收等方式，将艺术家和设计师留在园区内。现在的我们，会去博物馆、艺术馆看几百年前祖先的东西，而我们的子孙后代，更应该在几百年后看到现在我们的智慧和创造。

注释：

- 1.Sweatshop:剥削劳力的工厂
- 2.后现代主义编舞大师
- 3.今贾德森剧场，纽约华盛顿广场南端
- 4.詹姆斯·r·哈德逊，《预期的城市》，1987年

作者简介：

张煜，女，（1989.6.21—），山东滨州人，现在就读于上海师范大学美术学院，本科，研究方向：设计艺术学。

