

法国新类型公共艺术介入下的城市更新策略：以巴黎“老邻居”项目为例

Urban Renewal Strategies under the Intervention of New Genre Public Art in France: Take the "Les Grands Voisins" Project in Paris

寻轶 Xun Yi / 文、图

摘要：本文从法国的城市更新政策谈起，探索了景观正义是如何引导一系列新类型公共艺术介入法国城市更新项目；以巴黎老邻居项目（Les grands voisins）为例，探讨了在该项目中互联网社区如何促成非营利性居民的艺术、设计团队组织的生成，进一步通过社区艺术性公共空间的构成将这种设计师引导下民众实施为主要结构，构建出新的自治性的社区精细化管理模式。研究表明，这种模式使得社区经济—社区融合—设计创新之间形成有效循环，设计不只解决当下的问题，它还可以令社区拥有可持续性的活力。

关键词：城市更新；新类型公共艺术；法国城市更新政策；社区活力；社区融合

From the perspective of French urban renewal policy, this paper explores how landscape justice can lead a series of new genre public art engaged French urban renewal projects. Taking "Les Grands Voisins" project as an example, it attempts to understand how the Internet community contributes to the formation of non-profit residents' organizations in art and design, and then by constructing the public art space in communities, a model of fine management in the new autonomous communities is structured with the designer guiding the residents to implement. Research shows that such a model can form an effective cycle between community economy, community integration and design innovation. Design not only solves current problems, but also makes the community maintain sustainable vitality.

Keywords: New Genre Public art, urban renewal policy in France, community vitality, community integration

01. 创意集市，“老邻居”项目，图片来自Les grands voisins

01

一、新类型公共艺术与城市建设的互动现状

当今公共艺术因其“公共性”“社会性”的特性，越来越摆脱传统的纯艺术表现形式，转向了培养“公民权利”和“社会”意识，这使得公共艺术越来越渗透到社会领域。从传统的单一将文化和艺术植入空间（如雕塑等）到今天强调和空间、使用者之间的互动关系，被称为新类型公共艺术（New Genre Public art）。在这种新类型公共艺术中，公共艺术的设置空间由城市街区转移到社区，创作主体由艺术家转为社区居民，因此也被称为“社区艺术”（Community Art）。公共艺术的表现形式也越来越多样化，西方语境中，新类型公共艺术与多种艺术概念和实践方式相关，如公民艺术（Civic Art）、社区艺术（Community Art）、对话式艺术（Dialogic Art）、参与式艺术（Participatory Art）、艺术介入社会（Social Engagement）、社会正义的艺术（Social Justice Art）等。在空间中的表现形式也变成建筑、行为艺术或者以过程为导向的行动，以及媒介与策展等。

新类型公共艺术最早出现在20世纪70年代的美国，是一种以公共议题为导向，以公共利益为出发点，以社群为基础所进行的艺术实践。^①曾旭正认为新类型公共艺术的特点是用“社区公众”代替“艺术家私我”，以“公共空间营造”取代“艺术品创作”，公众通过参与营造的过程分享创作快感。^②这种公共艺术以更开放的

姿态，以公众参与为基础，以过程为导向的城市更新。该方法将基层力量（基层活动、基层运动）及民众需求与自上而下的规划愿景的相互补足，从而远离传统城市发展的僵局，转为更为人性化的可持续发展。在这里，艺术家、设计师的角色也从专家（expert）转化成了“促进者”（facilitator）。^③如果从更广义的角度去理解这种公共艺术创作，可以将其视为“一场在很多个人和集体之间展开的浩大的、多面的对话，参与者们在其所在的社会各节点上发起设计行动的社会对话”。^④那么，设计、艺术家的作用就是发起和支持这些开放式的艺术行为，利用他们的专业知识去构思并优化出轮廓清晰、目标明确的艺术活动，进而促进这种对话的发生。

20世纪90年代开始，西方发达国家在“存量发展，振兴旧城，绿色更新”的背景下采取文化策略作为城市转型的重要方向，艺术事件、文化活动、文化旗舰项目逐渐成为城市更新的催化剂，尤其是利用新型公共艺术缓解一系列当代城市问题的政策，^⑤如活态保护旧城历史风貌、吸引公司和投资、激发文化旅游产业、增加就业、促进公共空间的利用，完善社会网络结构等。比如西班牙毕尔巴鄂凭借古根海姆当代艺术博物馆的建立赢得了世界的关注，使这座城市摆脱了落后的困境，并创造了城市更新的“毕尔巴鄂”模式。还有德国汉堡港仓库城和巴黎的贝西葡萄酒仓库的工业历史建筑保护更新，使衰败街区转化为著名的文

化景观和市民休闲之处。在亚洲，日本也采取了以公共艺术的手段进行社区复兴的方式，西村幸夫的《再造魅力故乡——日本传统街区重生故事》通过大量案例分析表明公众参与的新型公共艺术可以建立居民与居民、居民与专家的互动机制，进而更柔性地建立居民的自主能力，重构社区人际和地方意象。^⑥这些调查研究及实际案例都证明了新类型公共艺术对旧城历史遗产活化保护，促进社区自建和经济振兴有着正面的影响。

21世纪，我国城市发展开始从增量到存量甚至减量发展，从大规模的城市推旧建新到城市环境和品质的提升，^⑦更加关注物质环境和非物质环境的持续改善。因此，具有可持续性和经济驱动性的新型公共艺术开始越来越多地介入到旧城更新的过程中来。以上海为例，上海市规划和国土资源管理局组织开展的“上海城市空间艺术季”以及“行走上海——社区空间微更新计划”等持续性的专项活动都标志着我国对新型公共艺术在城市更新中的肯定和关注，也出现了获得“阿卡·汗建筑奖”和“国际公共艺术奖”大奖的北京“大栅栏更新计划”案例。但是由于公共空间品质规划的管理薄弱，尤其是针对无建设行为或少建设行为下的城市精细化管理的缺乏，对历史文化景观价值认知的不足，^⑧以及缺乏完善的新型公共艺术介入城市更新的模式引导，^⑨导致今天城市公共艺术介入型更新项目实际操作仍然处于探索期，公共艺术在公共空间的文化艺术引领作用发挥不足，并没有形成机制，实现对城市的持续影响。

二、法国强调景观正义的城市环境艺术建设政策

法国拥有将近七十年的公共艺术联合城市更新的经验，尤其是新型公共艺术在城市更新中的介入取得了瞩目的成绩，发展出了一套完整成熟的体系和可供借鉴的实施方案，对于即将在“焕发城市活力，提升城市品质”目标下开展大规模城市更新改造的中国城市有着重要的启发和借鉴作用。

早在20世纪六七十年代，法国就出现了普通市民要求参与城市建设的声音，“公众参与”“公众咨询”以及“民主化”等观念逐渐深入人心，法国在20世纪80年代实行地方分权制度之后，这些理念相继被编入立法，公众参与制度成为风景园林等相关规划设计行业项目流程的一部分，并以法律的形式确定下来。随着1983年《地方分权法令》的出台，法国国家权力被下放到地方国家代表的手中，部分原属于巴黎中央各部负责的事项被转移到地方相应的分支部门。^⑩“景观”的概念在这个时期随着地方分权，逐步被引入到各省，同时立法分权使参议院、国民议会、大区议会、省议会、市镇议会等机构在不同层级分享立法权，更多的地方机构组织得以参与景观的相关立法与管理，以保障公民享有相应的资源。法国于1993年颁布了由国家和地方政府共同制定的n° 93-24号法令，简称《风景园林法》，^⑪内容由相关地方政府、环境保护协会、景观保护协会及相关机构共同协商。此后景观概念不断向外延伸，涉及的方面有：规划观念、生活环境（包括社会、历史、人文等）、自然环境与景观环境的保护、乡村与城市的地区平衡，以及森林、土地、水源等资源的保护与管理等。法国与风

景园林相关的政策法规建立在社会公平正义的维护之上，其目的方面是通过立法保护每位公民的个人利益即个人及财产不受损害，促使公民享有平等的景观环境资源，并对公众提供咨询服务等，此为分配正义；二是保护公民的公众参与权，体现在普通民众对法律的制定以及对实际项目方案的落实等，即为制度正义或者说程序正义。

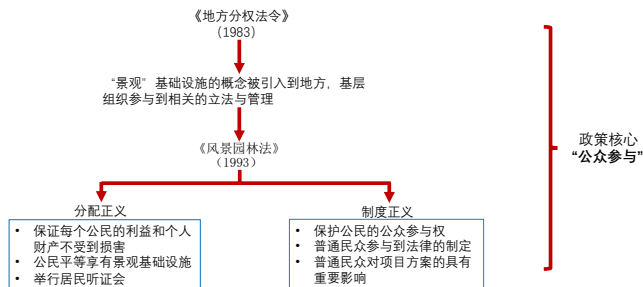

表1：强调“景观正义”的城市环境艺术建设政策，笔者绘

在这种制度下，公众意见变成决定项目进行与否的关键，并督促更加透明的前期流程的实施。当政府决定开发一个公园项目，相应的解释性文件、设计方的项目构想、政府演讲报告以及民众具体的参与方法都必须经过网络公示、公众投票、项目公示各阶段具体施工内容的行程安排，再次投票和公示一步步推进。^⑫通过这样的流程在地方各类决策中慢慢引入民众的声音，保障每位公民行使公共决策的参与权，这类共同参与的程序基于每位公民对地方特色的认同感与自豪感，能更好地激发民众对设计、规划、资源保护的主动意识，以自身行动来保障切身利益不受损害，同时也推动了风景园林设计与建设向着透明公开的模式前进。在这样的背景下，设计师、艺术家在实施一个城市更新项目不得不从“他者视角”中转变出来，将自己变成社区中的一员。那么，设计师又是如何进入社区？如何了解到真正的居民意愿？

法国《城市规划法典》和《风景园林法》要求法国的城市改造必须遵守两个基本原则：无论历史街区保护，还是城市更新改造，一是强调要充分尊重当地的建筑和城市文脉；二是要充分尊重当地居民的生活需求，并促进当地街区的持续发展。尤其针对世界建筑遗产之都巴黎的城市改造更是需要做到精细化处理。基于此，巴黎市政府创立了巴黎大区城市更新与规划部门（Paris et Métropole aménagement），主要负责城市改造项目的前期工作，即如何从规划的早期阶段准确收集居民意愿，使得规划达到了一个新的质量，并且倾向于让居民自己掌控规划。而新类型公共艺术的介入就是完成这个过程的主要方法。在此笔者以圣文森·德·保罗医院改造项目前期的社会修复与居民沟通项目“老邻居”（Les grands voisins project）为例探讨这种新类型公共艺术视角下，设计师（艺术家）如何引导居民对改造项目的参与，同时营造一个新的社区，构建其社会网络。

三、新社区网络的创建和社区自治

圣文森·德·保罗医院改造项目主体是位于在巴黎十四区中

02

03

04

02. 社区食堂“La Lingerie”，

图片来自Les grands voisins

03. 非洲移民在设计师指导下用非洲特色棉布设计和制

作服饰，图片来自Les grands voisins

04. 在“老邻居”的一个晚上，儿童绘本，

图片来自Les grands voisins

心地带已经关闭的圣文森·德·保罗医院。此医院是巴黎18世纪到20世纪初最大的儿童及妇产科医院、保育院和福利院。对于许多巴黎人来说，这所医院是他们来到人世上的第一个住所，具有强烈的人文标志性。同时，该医院的建筑也具有很高的遗产价值。建筑群包含了三个历史时期的建筑，包括1650年的孤儿院、1814年的儿童保育院以及20世纪初期的妇产和儿科医院，我们可以从二十多栋建筑中找到如文艺复兴、巴洛克和现代折衷主义风格的建筑。但是因为现代医学的发展，巴黎人口的增长，该医院由于无法满足越来越高的医疗条件要求和医护需求，于2012年关闭。巴黎政府总体规划决定在原有的医院基础上建立一个住宅区，和哈斯帕（Raspail）街区肌理相连。但是如何在活化和保护历史建筑的同时，在一个四百多年没有居住功能、没有邻里关系的区域中营造出一个社区并与大街区相融合，这是巴黎大区城市更新与规划部门在圣文森·德·保罗医院改造前期进行“老邻居”项目的初衷与目的。

由此可见，创建新社区网络和社区自治是该项目的第一个阶段。2015年，巴黎大区城市更新与规划部门开始征集“老邻居”项目方案，之后“是的，我们露营吧”（Yes we camp）和“城市方阵”（Plateau Urbain）两个公共艺术和社区设计师团队获得主持权，并进行了一系列以居民参与为导向的公共艺术活动。

1. 由线上到线下的社区网络构建

2015年在“是的，我们露营吧”和“城市方阵”团队进入项目之后，创立于1871年的帮助无居所群体和改善居住环境的公益性社会组织“Auro”也进入了项目。同时在这三个专家团队的促进下，该项目也开始招募“项目志愿者自筹团体”，招募到的五百多位志愿者根据其职业、爱好或个人意愿分编入“运营及艺术”“社交关系”“空间和技术”三个大的主体团队，并同时在这三个团体中划分出无数个小团体，比如园艺、木工等。除了少数设计和艺术爱好者，70%的团队为当地街区居民。

经过讨论，一个集流浪汉临时收容中心、初创中心、街区活动中心为主的多功能空间成为圣文森·德·保罗医院改造工程开始前期的土地使用方式，同时这种规划方式也更好地引导社区居民加入自己的社区建设，增加居民对社区的责任感。2015年末，这个模式由志愿者团体在艺术家、设计师团队专业指导下开始实施。

为了使五百多人的志愿者团队有效交流，社区居民的参与意识得以真正实施。自筹团队使用SLACK应用程序进行团队之间的沟通。各小组的建设想法、各社团的会议结果、各专家团体的方案都可以通过该软件进行线上即时展示与讨论，并可以对相关决策进行投票。这种线上社区构建的方法，一方面其便利性降低了居民的自治难度，增加了协作的高效性，各小团体在完成项目的时候可以很快找到搭档团体进行联系，比如，木工社团和可回收团队的木工作坊的合作；另一方面，即时便利的沟通使得人与人的接触变得更频繁，很多未曾谋面的社区居民通过“老邻居”的活动变成好友，邻里关系更加融洽。

2. 社区艺术引导下的精细化社区管理模式

从城市社区基层治理的角度来看，社区公共空间是满足居民日常生活需要的基础平台，社区空间当中渗透着各种复杂的利益关系，同时也是社区居民运用公民权利和表达利益诉求的重要领域。社区非营利居民组织在社区公共空间营造的过程中扮演了重要角色，它既能联络社区居民的感情，作为维系社区内人际关系的纽带，又能够为居民赋能、增能，同时赋予他们新的社区角色，激发他们的社会意识及潜能，还能通过活动组织等形式让社区内的场所空间得以充分利用，甚至使之拥有新的使用功能。但是如何激发社区非营利居民组织的建立？在“老邻居”的社区项目中，艺术家和公共事务管理咨询公司起到了积极的作用，形成招募、组织和支持的结构（见表2）。

表2 Les grands voisins合作模式及各组织分工，笔者绘

比如在“老邻居”中的社区食堂“La Lingerie”的建立正是社区非营利居民组织自行建立并自治维护的公益性空间。“老邻居”志愿者团队在“是的，我们露营吧”的艺术家、设计师和工程师引导下将消毒的圣文森·德·保罗医院旧洗涤间改造，并根据志愿者报名进行分工，开办了这家社区食堂，不仅给流浪汉临时收容中心提供食物，也为本社区的老人、孩子等自理困难的人群提供方便，同时也是社区的文艺中心。“La Lingerie”社区食堂正是社区非营利居民组织推动社区服务和社区建设开展的一个很好的例子。这里我们可以发现公益性空间在社区自治模式形成中的节点作用（见表3）：政府、居民和设计师、艺术家通过对这个旧洗涤间的协同设计和管理使其产生了集社区服务、邻里关系和社区自治于一体的功能叠合性空间。社区非营利居民组织所具有的独立、自主的特点，使它能够代表广大社区居民的权利和利益，同时也能够起到降低政府部门管理成本的作用，成为社区公共空间良性生产的重要力量。

表3 公益性艺术空间在社区自治中的作用，笔者绘

四、活力与社会融合

1. 艺术、设计创新引导下的社会融合

第一阶段的发展使得“老邻居”项目开始有了社区雏形。2016年，“Auro”在“老邻居”中设计了社会融合项目，其目的在于：第一，通过培训和训练帮助无家可归者重新进入社会，并为社区创造价值；第二，圣文森·德·保罗医院项目中将设立一定比例的政府廉租房以帮助低收入人群，融合项目将有利于未来多元化社区的形成。

社会融合是一个相对新的概念，国家经济及社会论坛（National Economic and Social Forum，简称NESF）将其定义为促进贫困、低教育、不具有完整生存能力或社会地位和文化定位较低的几类人群，帮助引导他们从被边缘化到更多地参与到社会中的一个过程。^⑩尽管以文化为导向的城市更新项目取得令人称道的经济社会和文化复兴的成绩，在肯定利用文化，特别是公共艺术在改善城市问题和实现社会的融合的作用的同时，很多学者对其城市更新社会目标的实现能力提出质疑。尤其是针对通过公共空间实现社会共融方面，不少学者通过对公共艺术介入城市更新项目对当地的影响评价，发现城市更新中当地居民的感受和社会融合的效果作为政策敏感词往往被故意地忽视了，^⑪公共艺术并没有在根本上实现社会融合，不仅没有促进社区自建和社会网络的形成，还抬高了房价，加速了街区的“绅士化进程”。^⑫“老邻居”项目利用了社会创新作为项目第二阶段的主要作用力，将社区现有的资源、能力重新加以整合利用，从而创造出新的功能、意义和价值，使得社会融合不仅表现在物理空间的调整，而是将脆弱人群重新编入社会网络中并发挥自己的节点作用（见表4）。

表4 艺术/设计创新引导下的社会融合，笔者绘

2. “服务银行”的构建——虚拟社区促进的社区融合

在“老邻居”项目中，可持续性是被考虑得最多的问题。如果“老邻居”项目结束，志愿者团队解体，如何能够将这种社区自治、邻里沟通保持下去？那些无居所者又要到哪里居住？2017年，三个专家团体自行开发了一款应用程序——“服务银行”，将不同的邻里服务等量变换为可以交换的虚拟货币，比如一次修水管的服务为三货币，缝纫服务为两货币，需要缝纫服务的居民就

可以用自己的水管维修服务来交换，其中无居所者也是“服务银行”的主力，他们交换的服务往往是一门技术的学习和一次实习的机会，以此来进行免费的职业培训（见表5）。

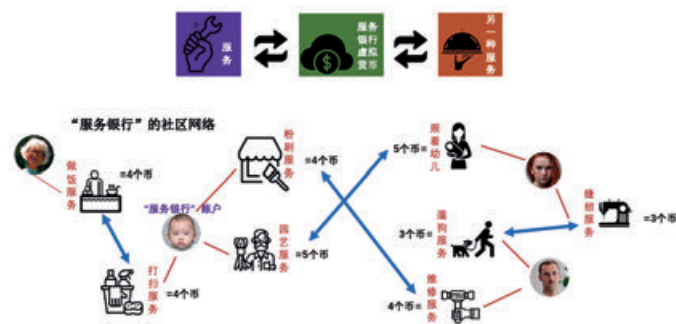

表5“服务银行”的社区网络结构，笔者绘

“Chez Ghada”的创始人Ghada正是“服务银行”的受益者。摩洛哥移民Ghada因失业在2015年住进“老邻居”的无居住者临时收容中心，在社区食堂“La Lingerie”当志愿者期间，她发现了自己的才能——厨艺，她尤其擅长制作摩洛哥美食。在“Auro”组织帮助下，Ghada在“老邻居”获得了一个免租铺面，之后通过“服务银行”，用厨艺和社区其他人交换服务的方法，将铺面装修完。2016年“Chez Ghada”摩洛哥菜餐厅正式在“老邻居”开业，因为服务交换使Ghada“好手艺”的名声在整个社区得到宣传和扩展，从开业起每天都有络绎不绝的客人，到2018年，“Chez Ghada”已经聘用了十多个无职业、无居所人员，并进行了职业餐饮培训。2019年，“Chez Ghada”从“老邻居”搬出来，在巴黎14区中心开了第一家真正意义的餐馆。

3. 将社区文化和创新产品转换为产业机遇

对于“老邻居”项目组而言，其进行的大量创新设计与活动，也必须通过商业化的手段才能真正地转化为产业机遇，服务于当地社区，使“老邻居”带来的社区活力和良好的邻里关系在项目结束后能够继续，当地的非营利性社会组织能够有资金继续运作，无居住者能够更快地进入社会取得独立。在这样的背景下，“老邻居”以社区作为策略整体思考角度，利用平台逻辑，孵化一系列小型社会企业（Social Enterprise），它们通过商业手法运作，但赚取的利润主要用以贡献社会，例如继续给无职业者培训，服务小区中弱势群体，赚取社区组织的运营费用，同时也促进小区发展及社会企业本身的投资等（见表6）。

同时，“老邻居”还通过协同设计（co-design）的方式鼓励弱势群体参与到设计与创新中来，挖掘参与者的特性和才能，在专家的指导下进行产品和服务的开发。越来越多的就业机会在相互学习、协同创新的过程中产生，这些新移民成为驱动创新的积极行动者和内在动力，大大促进了他们的社区自豪感和在社区中的归属感，同时也增加了社区原有居民对该人群的认可。

“老邻居”项目名被确定于代表该社区的文化品牌，整合社区创新的音乐产品、影像产品、设计产品等，以统一的品牌形象面

对市场。面对外部和本土市场，采取线上、线下相结合的营销模式。该商业模式，不仅将“老邻居”的社区文化进行传播，同时借助新型公共艺术的力量，促进了政府、企业、当地居民、外来移民的共同对话，实现了一个可持续性社区的营造。

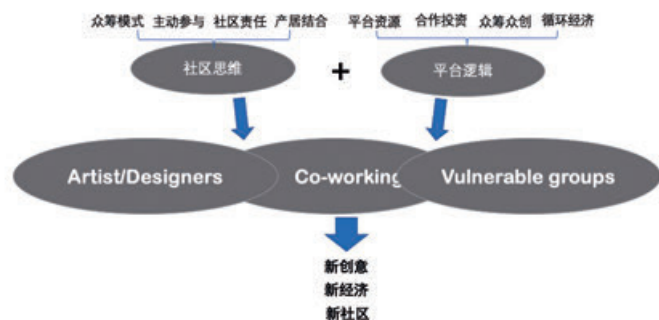

表6：以社区为平台的小型文创企业孵化模式，笔者绘

小结

“老邻居”项目一方面给我们带来了一个城市更新中改善社会关系的新模式，即新类型公共艺术促进下的社会融合。另一方面，这种以社区为孵化器、设计创新为驱动力、公众为执行力的模式为我国存量开发的城市更新带来了启示，即如何从有效提高城市更新质量、提升居民幸福感的角度出发，探索政府、设计师和社区群众共同参与社区改造的制度安排，探索社区改造基金的多方面筹措机制，以及由政府统筹组织管理、社区具体实施和居民全程参与的项目实施管理机制。同时，提醒我们在城市更新的公共服务咨询、设计规划、实施落地等一系列工作中应注意文脉传承、创新发展等一系列活动的重要性，并以此为切入点激发城市发展新动力。

寻铁，广东工业大学艺术与设计的学院讲师，广东工业大学粤港澳设计文化与战略研究中心成员，法国里昂大学博士研究生

- ① 吕佩怡“新类型公共艺术”的转译与在地变异[J].艺术观点, 2011 (7) : 76-86
- ② 曾旭正, 打造美乐地:社区公共艺术, 中国台湾:文建会, 2005: VI
- ③ N. Sanders, P. Stappers. Co-creation and the New Landscapes of Design[J]. CoDesign,2008. 4 (1) : 5-18
- ④ 埃佐·曼奇尼.设计, 在人人设计的时代[M].钟芳,马译译.北京: 电子工业出版社, 2016: 60.
- ⑤ Hall, T. & Robertson, I. (2001). "Public Art and Urban Regeneration: advocacy, claims and critical debates" In Landscape Research, 2001.26 (1):5-26
- ⑥ (日)西村幸夫.再造魅力故乡——日本传统街区重生故事 [M].清华大学出版社, 2007.
- ⑦ 丁凡, 伍江. 城市更新相关概念的演进及在当今的现实意义[J], 城市规划学刊, 2017(6):95.
- ⑧ 任小蔚, 吕明. 城市设计视角下城市规划精细化管理思路与策略[J].规划师, 2017, 33(10):24-28.
- ⑨ 柳磊. 城市雕塑与公共艺术介入存量发展下的城市更新启示[J]. 北京规划建设, 2018(6).
- ⑩ Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat[S].
- ⑪ Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques[S].
- ⑫ 法国1992年出台的《共和国领土管理法》要求各市镇地方建立“公众咨询委员会”，成为决策者与市民的交流平台，现如今各个地方政府的政府网站上会专门设置公众咨询专项页面以发布各类项目的详细信息。Loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République[S].
- ⑬ NESF Report 35. (2007). The Arts, Cultural Inclusion and Social Cohesion. [Available in: http://files.nesc.ie/nesc_archive/nesc_reports/NESF_35_full.pdf].
- ⑭ Sharp, J. et al. (2007). "Just art for a just city: Public art and social inclusion in urban regeneration" In Urban Studies, Vol.42 (5), pp. 1001-1023.
- ⑮ Pier Luigi Sacco et al. Gentrification as space domestication. The High Line Art case, Urban Geography, 40 (4): 529-554.