

城市更新, 打造美美与共的生活场景

本报记者 胡春萌

【视点追踪】

艺术如何赋能城市更新? 居民和艺术家如何共同参与社区场景的打造? 好的文化创意又能为城市带来哪些变化?

前不久, 位于河北区三马路的天美艺术街区项目展示区正式开放。经过180余天的更新改造, 河北区三马路这条毗邻天津美术学院的老街, 展现出艺术与生活交织的风貌。天美艺术街区展示区开放活动邀请了来自全国各地的60余位艺术家、主理人、新业态的引领者, 一起探讨艺术如何赋能城市更新?

市规划学会公共艺术委员会主任, 景育民教授一直关注着艺术如何赋能城市更新这个话题, 他表示: 城市更新意味着在城市现存的空间上, 将城市业态、城市发展、城市文化状态进行科学的调整, 以赋予城市新的活力。公共艺术是最具有社会学意义的艺术形式, 它与公众、社会发展和文化发展密切联系, 是城市文化的重要载体或者媒介。特别是在城市更新中, 公共艺术在当前形势下承担着重要的任务。

谈到公共艺术的价值时, 景育民说: “城市更新是全方位的更新, 它不仅是物理化、功能化、品质化的提升更新, 更重要的是全方位的发展, 包括文化气质、地区文化特色以及产业布局等方面。公共艺术作为传承地域历史文脉、塑造环境场域精神、营造空间活力的重要媒介, 是现代城乡精神文明建设的重要组成部分。公共艺术以各种形式和载体介入城市公共空间, 既起到塑造城市形象特色、丰富城市文化内涵、提高城市品质的作用, 也赋予了城市独特的文化魅力。公共艺术不仅是城市空间文化的构筑物, 还被视作城市文化精神的催化剂, 创造多元、多样的城市文化。”

景育民介绍: 城市更新在若干年来已成为不可回避的话题, 大家都在深度探讨城市更新发展的可能性和科学性。天美艺术街区的城市更新伴随着天津美术学院教学科研理念的改革、学校功能和影响力的拓展, 同时也为老师和同学们提供了社会实践的平台和可能性, 是重要的社会化转型, 也是一次重要的观念拓展。这个活动是一个多方面获益的重要街区实践, 它本身作为载体或者实践机会, 不仅会创造出天津市具有特色的文化街区, 营造文商结合的街区, 同时也希望创造出城市文化高地, 将现代、当代社会性的文化活动和艺术推向公众, 让这个地区成为天津美术学院的新实验基地和有参照价值的案例。这将对天津市乃至全国各地的城市更新项目做出有益的探索实践。艺术本身作为软实力, 可以促进城市发展。在某种情况下, 艺术有可能产生生产力, 在天美艺术街区中, 艺术生产力的作用可能得到更为真切的体现。

为社区创造新活力 激发人对城市的热爱

城市更新不仅涉及硬件建设, 更涉及软件升级, 在中国城市更新论坛秘书长陈方勇看来, 城市更新的软件升级, 笼统地说是“内容更新”:

内容可能包括产业、生活和商业, 但最重要的是人的更新, 可能是吸引更有活力的年轻人加入, 也可能是人群状态的更新。对于人群状态的更新, 陈方勇解释, 比如在以老年人为主要居民的社区, 通过一些方式方法, 让老人们更有“年轻力”, 让人们生活得更积极向上, 更热爱生活。

“城市发展最大的问题是空心化, 原来的居民离开了, 新的年轻人不愿意留在这里, 城市就会走向衰落。那么如何让新人愿意来, 老人又恢复充满活力状态, 这是城市更新的过程中必须解决的问题。过去政府层面主要关注风貌的更新、更美, 现在则要更多地去思考用什么方法让市民真正热爱城市。虽然这个概念可能不够新颖, 但是它是社会发展呈现出的新面貌。”陈方勇表示, “原来中国的城市化建设讲一个逻辑‘产—城—人’, 把产业招商过去, 弄一块地, 建了很多厂, 人就跟着去, 这是过去的逻辑, 现在不对了。现在一定是‘城—人—产’, 现代服务业、现代各种经济, 核心的人是要在城市里生活的。如果你不能提供让人满足的生活条件, 他是不会在那里生存的, 也不会有所谓的新产业的发生。有产业没社区肯定不行。中国的很多城市都在核心区里产生新的商业, 我们说安居乐业, 让人们更愿意爱这个地方, 更愿意在这里生活, 更愿意在此创业和就业, 城市才能有新的产业构成, 城市才能有继续发展的活力和方向。吸引人、留住人、创造新活力的机制是城市更新最本质的内核。”

谈到艺术如何赋能城市更新, 天美艺术街区公共艺术项目发起人、新星星艺术主理人李安琪认为: “新星星艺术奖到今年已经做了13年。13年前我们开始做青年艺术家的公益性大奖赛、艺术节和平台, 我们更希望提供的是机会和链接, 让青年艺术家被看到, 我们今天在天美艺术街区提出艺术文力的赋能和倡导持续的公共艺术项目也是出于这样的考量。十几年来, 我们见证了整个艺术行业的起伏状态。我们经常被问起, 艺术是不是刚需? 艺术能否摆脱‘被赞助’的状态? 艺术的公益平台如何实现可持续的自我经营? 今天我们坐在天美艺术街区, 我发现艺术是能够走出白盒子的(白盒子指西方现代艺术展览公共空间的模式, 从本质上呈现为一种隔离, 将所有作品与它原本发生的生活世界隔离开来, 将创作情境与观赏情境隔离开来, 将审美体验空间与日常体验空间隔离开来)。艺术是能够真正在街头巷尾呈现的, 在天美艺术街区的街角美术馆,

有孩子在里面玩, 有老人说‘这是什么, 我看不懂’, 这一切都很好。”

“这些年我有一种感受越发深切了, 人们是需要情绪的。艺术不仅是生活的锦上添花。艺术有疗愈、温暖、治愈、反思, 或是帮助人们在意想不到的地方寻找答案, 这是双向的价值。今天的艺术环境跟十年前相比绝对是不一样的, 我们才有了更多让艺术被看见的使命感, 但是从小处着眼, 从微观入手, 城市是一种共同话语容器, 我们谈艺术、主理人商业、公众、消费者, 互相有行业壁垒, 但是当我们谈起城市、城市更新, 是跟每一个语境息息相关的, 城市更新这个主题可以帮助各个圈层之间互相理解。空间是场域, 城市需要艺术。”李安琪表示。

聚合主理人力量 给城市一种新的打开方式

在天美艺术街区项目展示区正式开放当天, 除了艺术活动外, 首届天津城市主理人大会也在此举办。

在谈到主理人商业与城市更新的关系时, 陈方勇表示: 主理人是一群充满活力和创新意识的人, 他们的活力可以带动和影响所在社区的更新。城市更新, 在商业上还要回到一个点, 到底是做“流量生意”还是“存量生意”? 如今很多主理人都是网红, 自带“粉丝”和流量, 这就形成了一种商业模式“地段不重要, 哪里有人, 哪里才有商业”。于是主理人经济也为城市更新提供了更多可能。

咖啡店品牌Berry Beans主理人韦寒夜讲述了自己创业与社区改造的故事, 在Berry Beans旗下的店中, 60%都是在老城改造的项目地, 第一家店开在北京的一条胡同里, 周围住着老居民。由于生意太好, 干扰了周围居民的生活, 为了搞好邻里关系, 韦寒夜就开始免费教邻居大爷、大妈们学做咖啡、拉花, 把他们的互动过程拍成视频发到网上, 组建了一支“胡同拉花队”。韦寒夜觉得“学会了还得有用武之地”, 就组织这些大爷大妈教附近消防中队的小伙子们拉花。有些人问韦寒夜, 这么做有什么回报吗? “大家都觉得我是一个文艺青年, 擅长做内容, 但我其实在文艺青年圈子里是一个生意人。通过这些视频, 我们在咖啡店生意受新冠疫情影响最严重的时候, 卖了三十多万元的咖啡培训课程, 我自己都很吃惊。”韦寒夜说。

Berry Beans天津店, 虽然所处位置并不是传统意义的商业旺地, 但却是韦寒夜个人非常喜欢的一家店, 因为它真的“破”在了韦寒夜的审美点上,

他说: “装修商铺时我们把老墙和木地板保留下来, 并翻新了木地板, 这个费用非常昂贵, 但是工程结束后, 当我进入到这个咖啡店, 穿着皮鞋踩到地板上的时候, 我认为这些花费是值得的。有些老建筑会被定为‘文保单位’, 但是有一些历史不那么悠久的老房子, 对于我这个‘80后’来说, 它是我的‘文保单位’, 那些存在于我童年记忆里的木门窗和绿色的墙, 我想把它们保护下来。如果有一天我的店不干了, 把家具设备都拆走, 它还是原来的样子。”

种群造物主理人研究院发起人吴振中表示: 从某种意义上说, 主理人商业就是我们探索并实现自我价值的载体, 主理人想成为自我生命的主理人并尝试解题的方式。主理人的使命就是为更多美好生活和美好生活而努力。这个美好首先是主理人自己的美好生活, 然后是为更多人创造美好生活。吴振中在工作中与许多主理人聊过“为什么要做主理人”这个话题, 其中一位主理人的表达特别精准, 让吴振中印象深刻: 这位主理人表示自己确实想和朋友开一家店赚钱, 但这只是第一层面, 更重要的是, 更深的层面是, 他认为没有比开这家店更能表达他对世界的理解了, 他通过这家店与世界和用户对话。这可能就是主理人经济自下而上蓬勃发展的底层逻辑。

“我们稍微年轻一点的人, 原来的人生展开逻辑大多是‘生存—生活—生命’, 但现在年轻人的人生脚本不是这样, 是‘生命—生活—生存’的展开逻辑。我的生命意义是什么, 什么是我喜欢的生活方式, 如何以自我价值和意义为目标, 在喜欢的生活方式下实现赚钱和生存? 大家在寻找这样的方式, 主理人商业就是这样的一个探索和实践的过程。”吴振中说。

从城市层面来看, 吴振中认为: 主理人指数已经成为未来一个城市发展活力的重要指标。这两年人们经常会在网上看到某某UP主“我们搬去成都了”的视频, 成都这几年诞生了很多新消费、新生活方式的聚集地, 为什么成都这么有活力? 网上有一句“成都崛起”的背后, 有3000个新晋主理人”, 这个数字可能并不准确, 但趋势是这样的。主理人指数包括主理人总数量, 包括主理人类型的多元性, 包括一个区域主理人的密集度等。未来天美艺术街区可能就是这样一个主理人密集度很高的地方, 这样的密集度就是支撑新城市活力的重要动力引擎。在文旅方面, 从各种数据来分析, 现在的游人已经不再满足于去传统景点打卡, 人们习惯于在网上关注网红主理人, 从而去主理人的店打卡。这些店成为新的城市文旅目的地, 游人通过主理人重新打开了一个城市。城市因主理人而鲜活。

【非遗薪传】

宗兆睿 在香气中感受东方人的智慧

本报记者 徐雪霏

香, 从古至今都与人们的生活相伴。早在6000多年前的石器时代, 人们就将燃香作为祭祀的一个环节; 春秋战国时期, 便有了对香文化的文字记载, 当时的文人雅士都把香比喻为一种高尚、善美的品质。由此可见, 传统制香技艺在我国有着悠久的历史。传统手工制香, 尤对制香者有身心要求, 在理论上要有中医基础, 在工艺上精益求精。合真中华药香于1901年由魏永善先生在沈阳创立, 历经六代传承, 合真中华药香第五代传人宗兆睿在河北区民族路36号建立了合真中华药香文化展览馆, 并多次受邀前往其他国家展示制香技艺, 让世人体验并感受到了东方人的用香智慧。

世代传承 将传统药香应用于现代生活

记者: 合真中华药香距今有多少年的历史了? 您又是如何成为第五代传承人的?

宗兆睿: 合真中华药香是1901年由魏永善先生在沈阳创立的, 他是一名老师, 但自幼喜爱中国传统香文化, 随名医学习, 在古法的基础上, 开创了合真制香技艺。第二代传承人魏恩瀚, 是魏永善次子, 随父亲学习中医及合真制香技术, 在完善制作技艺的同时, 也将药香真正地用于了临床。第三代传承人魏庆璋是魏恩瀚长子, 曾是天津市第一医院五官科主任, 也正是他将合真制香技艺带入天津并将药香应用于临床。第四代传承人就是我的师傅魏大勇, 此前合真制香技艺都是家族传承, 但到我这里就变为了师徒传承, 2000年我正式拜师学艺, 和师傅认真学习传统制香技艺, 并整理了合真制香技法的相关文字与图像资料。2018年1月, “合真传统手工制香技艺”被列入天津市和平区第五批区级非物质文化遗产代表性项目名录, 我也有幸成为一名非遗传承人, 2022年该项目又被列入天津市非物质文化遗产代表性项目名录。现在, 合真中华药香已经有了第六代传承人, 我的徒弟滕松朴, 2017年他在济南也建立了合真中华药香文化体验馆。

记者: 合真中华药香, 这里面有一个“药”字, 似乎与大众所理解的“香”并不是一个含义, 您能介绍一下何为“药香”吗?

宗兆睿: 合真中华药香之所以称为药香, 是因为传统制香所用的原料均收入本草典籍, 《神

农本草经》中将药分为上药、中药和下药, 上药可久用无毒, 以养生为主; 中药治病但不可久服; 下药用于急症, 但性寒凉不可多服, 制香所用的就是上药。早在5000年前用香的形式就已经出现了, 香炉的出现就能佐证用香是我们东方人的智慧, 古人更是有用香治病的先例, 华佗曾用香膏来为曹操缓解头疼的症状。将药香应用于临床一直是合真中华药香几代传承人努力的方向。2020年1月, 在天津市中西医结合医院——南开医院, 成立了合真中华药香传承基地, 我有幸被聘为特聘教授, 与多位国内医学界知名专家共同打造中药特色治疗, 发挥非遗原创优势, 挖掘历代传承人的宝贵经验。

记者: 药香虽已有几千年的历史, 但却慢慢地淡出了人们的生活, 现在的人们对药香的了解很少, 用得也很少, 您能介绍一下药香可以应用在现代生活的哪些方面吗?

宗兆睿: 时至今日, 用香也没有脱离我们的生活方式。从解剖学的角度来讲, 千百年来人的体质并没有发生什么变化, 改变的只不过是我们的生活方式。如今我们会发现为什么现在有很多孩子注意力不集中, 上课爱走神, 其实这与脾胃失和有关。孩子们爱看手机, 手机上频繁变化的画面、鲜艳的颜色, 影响的不仅仅是我们的视力, 更多的是我们的“神”, 这个“神”是指我们的心智、神智, “神”守不住, 我们就减少了专心干一件事的能力。

我们看古装剧中经常会用出用香的场景。上朝时皇上会命人在香炉中点香, 是为了提神; 用膳时点香可以开胃助消化; 就寝时用香可以起到安神的作用; 古人读书时喜爱燃香, 是因为香不仅可以凝神聚力, 还能起到给书籍驱虫的

效果, 就像我们现在夏天会在门上挂上艾草驱蚊, 是一样的原理。再有就是养生怡情, 我们闻到好闻的气味, 本能地就会闭上双眼深吸一口气, 感受香气带来的愉悦, 还能缓解我们内心的一些不良情绪。古人还会用香熏衣, 不仅是因为气味好闻, 还有一个更主要的原因, 芳香能化湿, 香附着在衣物的纤维里, 再通过皮肤进入身体, 可以起到祛湿的效果。我们目前正在和天津工业大学合作, 研究的方向就是芳香熏衣。古书中曾有这样一句话, “香之为用, 其力广博”, 这是我们东方人的智慧, 是东方人的时尚。我们今天致力于传播传统香文化最重要的一点就是为了让大众能够了解香文化, 体验香文化, 通过用香感受大自然赋予我们的能量。

走向国际

让世界感受中国香文化的魅力

记者: 在传播传统制香文化上您都做了哪些努力呢?

宗兆睿: 香是一种虚实结合的东西, 它可以通过物体和文字来体现, 但也要通过视觉、嗅觉和触觉来感受。我想只有体验过制香, 才能感受到它真实的神奇与魅力。让香文化走进校园, 是我这些年来一直在做的一件事。我们先后在天津市岳阳道小学、和平中心小学、万全小学、上海道小学、五马路小学、河东一中心小学、凤凰小学、天津大学附属中学等多所中小学开展非遗进校园系列课程, 让孩子们体验如何制香。

其实香的气味是不固定的, 不同的体质闻到同一种香味的感受也是不同的, 但你的身体

一定可以帮你找到最适合自己的香。我们曾在学校里开展了一次特色课程, 每个孩子通过自己的感受选择喜欢的香料, 并亲手制作成香片, 这个香片在制作的过程中就融入了孩子的气味, 因此每个香片都是与众不同的, 制作好的香片再带回家送给父母, 也是很有意义的一份礼物。我们还曾为学校定制特色校徽香牌, 开展气味与情绪课程, 由我们编写的中小学网络课程《气味盲盒》, 还被天津教育科学研究院认定为精品课程资源。同时我们在两所中小学校设立校外展览馆, 在天津工业大学国际学院设立学校, 将中医药文化、传统文化及技艺融合进校园, 促进学生健康成长。

记者: 作为中国传统香文化的一部分, 合真中华药香是如何与国际接轨的?

宗兆睿: 我代表合真中华药香曾多次受邀出席国际活动。2019年7月, 我参加了“一带一路”中国天津与保加利亚普罗夫迪夫友好城市30周年活动, 保加利亚是一个以玫瑰闻名的国家, 在那次活动中, 我们将他们的玫瑰用中国的制香技艺制作成了香膏, 他们纷纷表示由我们制作的香膏比他们本土的精油更能还原玫瑰的香气, 并愿意用他们的精油和我们交换。除此之外, 我们还参加过夏季达沃斯论坛, 受大使馆邀请为外交官宣讲“香药同源”, 并为31个国家和国际组织驻华使节展示了传统手工制香技艺, 他们都对中国传统制香技艺赞不绝口。2019年10月, 合真中华药香更是与阿拉伯进出口商业联合会签订了阿拉伯22个国家采购协议。

今年是中法建交60周年, 因此1月22日我们还去法国, 代表天津表演舞台剧《色境》, 这是一部以天津博物馆的文物为原型打造的沉浸式舞台剧, 通过灯光、声音、气味、舞美, 全方位打造沉浸式剧场。我会现场制作平安香, 这是一款由十一种中草药结合而成的药香, 香气平和, 更能被大众所接受, 舞蹈演员还会在手上涂抹香膏, 在她舞动的过程中, 观众就能够近距离地感受到香气的存在, 相信这场演出能够让国际友人更加真实地感受到我们中华传统文化的独特魅力, 并拉近与国际友人之间的距离。