

结合美国文化产业园区 探究天津文化产业发展 ——以百老汇(Broadway)和苏荷区(SOHO)为例

Exploring the Development of Tianjin's Cultural Industry in Conjunction with the US Cultural Industry Parks

——Taking Broadway and SOHO as Examples

刘新颖

Xinying Liu

中共天津市委党校天津干部网络学院
中国·天津 300191
Tianjin Cadre Network School of CPC Tianjin
Municipal Party School,
Tianjin, 300191, China

【摘要】文化产业园区是文化产业发展的重要载体。发展文化产业不容忽视对文化产业园区建设的历史和进程的研究。论文试图通过美国两大文化产业园区的形成和发展历史,梳理出可借鉴的经验。在立足自身传统文化优势的基础上,努力把握世界文化业发展的潮流和前沿,吸收和借鉴国际成功经验,不断提升中国天津市文化产业发展水平。

【Abstract】Cultural industry park is an important carrier of cultural industry development. The development of the cultural industry should not neglect the study of the history and process of the construction of cultural industrial parks. This article tries to comb out the experience which can be used for reference through the history of the formation and development of the two major cultural industry parks in the United States. On the basis of the advantages of its own traditional culture, we should grasp the trend and frontier of the development of the world culture industry, absorb and learn from the successful experience of foreign countries, and constantly improve the development level of culture industry in Tianjin.

【关键词】文化产业园区;发展历史;经验借鉴

【Keywords】cultural industry park; development history; experience for reference

【DOI】10.36012/lcs.v2i1.1498

1 引言

美国文化产业的先驱百老汇是 19 世纪初期的产物,在 1811 年纽约市城市规划之前,第 42 街的时报广场附近,就已经云集了几十家剧院,这是美国文化产业园区形成的雏形。经过几十年的发展,百老汇歌剧已经成为纽约市文化产业中的支柱之一。SOHO 是目前比较流行的新概念,是新型的工作方式,在工作性质不受时间、空间的制约的同时,工作内容又有极大的发展空间,自由职业者能按照自己的兴趣爱好自由选择工作。美国纽约的苏荷区(SOHO),这个美国乃至世界知名的文化创意产业园区,可以称得上是这个词的真实写照。

2 两大文化产业园区的形成历史进程

2.1 美国纽约百老汇戏剧集聚区的历史进程

百老汇指的是百老汇大道(Broadway),一条约 25 公里的长街,由南向北纵贯曼哈顿岛,是纽约市重要的南北向道路。

2.1.1 百老汇戏剧集聚区的雏形

1860 年南北战争后到第一次世界大战前,大批的音乐厅、剧场相继建成。1904 年纽约地铁建成,同年《纽约时报》迁移到此。在以看报纸为主要了解新闻时事的时代,吸引了大量的读者。第一次世界大战后,美国成为世界上最富有的国家,戏剧产业成为人们的精神食粮。到 20 世纪末,戏剧产业园初步形成。两次世界大战期间,百老汇的戏剧区经历了由巅峰到底端的变化。1928 年是百老汇戏剧的顶峰,一年内,71 家剧场共推出 257 台剧目,观众人数 2000 万。1929 年,随着经济危机的爆发,音乐厅、剧场等纷纷倒闭或破产,很多剧场拆除转做它用。第二次世界大战的爆发,由于欧洲和亚洲是主战场,世界各地的人才和资金涌入安全的美国,纽约很快成为美国及世界的娱乐中心,百老汇戏剧产业也再度繁荣起来。

2.1.2 百老汇的建设发展阶段

20 世纪 80 年代起,纽约市政府对戏剧区内的经济和社会环境进行整治,推动了戏剧区的健康发展和戏剧产业的振

兴,欧洲大型音乐剧被引到百老汇产业园区,创造了百老汇戏剧史上最长的演出记录和最高的票房价值,激发了美国人新的创造热情。百老汇经过 19、20 世纪一百多年的变迁已成为一个产业园区,戏剧产业园区主体是剧场。现在百老汇戏剧产业区内,有四类不同的剧场,即百老汇剧场、外百老汇剧场、外外百老汇剧场、其他类型的剧场。只有座位在 600 座以上的正规剧场才有资格列入百老汇剧场,100 到 600 座之间的算作外百老汇剧场,99 座以下的是外外百老汇剧场。“百老汇剧场群”共有 39 家,是美国戏剧业行业组织资格认定的,由座位在 600 座以上的剧院组成。这些剧院属于不同的美国演艺界企业集团,如舒伯特集团有 17 家,尼德兰德集团有 9 家,这些集团本身有剧场管理、戏剧创作、制作等业务能力^[1]。

百老汇这条大街的名称,由于其商业性、戏剧娱乐代表性,已成为美国戏剧活动的代名词,是美国现代歌舞艺术、美国娱乐业的代名词。时至今日,百老汇不再局限在百老汇大街范围内,已经慢慢地走向全美,巡回世界。

2.2 美国纽约 SOHO 文化创意产业园区的历史进程

SOHO 是英语单词“South of Houston”的缩写,意思是休斯顿街南。SOHO 区位于纽约曼哈顿岛(Manhattan island),是美国纽约市中心部位的岛,不是一个独立的社区,是曼哈顿岛的第二大区的一部分。

2.2.1 历史形成初期

早在 17 世纪的殖民时期,此区域是农田,19 世纪逐渐发展成购物娱乐区,大型酒店、高档商场和剧院比比皆是。南北战争前,这里主要是移民修养之地。美国南北战争后,这片区域成为坚固的“仓库”,是纺织等行业的加工中心。第二次世界大战期间,为了躲避战火,从欧洲移居纽约的艺术家看中此地,发展成一个艺术家聚集区,从此之后这里是国际知名品牌的加工厂和艺术展览区,拥有大批铸铁厂房和一条条鹅卵石街道。1930 年后,由于修建快速路的计划长达 30 年的不确定性的影响,商家纷纷搬离,当时这片区域是块杂乱无章的荒地,随处可见工业区时建立的低矮楼房。进入 20 世纪 50 年代,这些仓库成了仓储空间或剥削劳动力的血汗工厂,整片社区逐渐衰退,被人们戏称为“百亩地狱”(Hell's Hundred Acres)。20 世纪 50 年代末,艺术家开始向市中心迁移^[2]。

2.2.2 文化创意产业集聚的雏形

这片区域逐渐转变成艺术区起始于 1968 年,一位名叫 Paula Cooper 的年轻女性在王子大街上开设了第一家大型美术馆。1971 年,上东区的艺术品经销商 Leo Castelli 等人在西百老汇街 420 号开设了多家分店,也就是现在为人熟知的

SOHO 画廊大楼。SOHO 走向文化复兴是在 1971 年,为促进园区发展,纽约市政府出台法规,规定非艺术家不得进驻。纽约市政府将此地重新规划为居住区,而居住者是那些在纽约市文化局注册的艺术家。全盛时期,全纽约 30% 以上的艺术家居住在不足纽约市区 1% 的 SOHO 区,这时这片区域“艺术集聚区”的身份初步体现。

2.2.3 SOHO 区崛起艺术和商业逐渐融合

20 世纪 80 年代,SOHO 区成为纽约重要的商业中心之一,这里汇聚了纽约最具影响力的博物馆,众多艺术家在此工作居住。艺术家开始组织合作社,收购这些建筑。1977 年,有人在 Prince 街与 Greene 街的交汇处开办了一家杂货店,SOHO 区成为一个集艺术、时尚、购物、休闲于一体的完善社区,具有时尚、个性、前卫的都市文化特征。SOHO 区有近 600 家各具特色的百货服装、饰品店,PRADA、CHANEL、LOUIS VUITTON 早已登陆这块黄金商业区。在百老汇大道,特色店就有 50 多家,美食高级主题餐厅有 100 家。

3 两大文化创意产业园区的成功经验

3.1 纽约百老汇戏剧产业园区的成功经验

3.1.1 剧场集聚化发展

百老汇戏剧园区不是孤立存在的,百老汇 39 个剧场和其他 200 多个外百老汇、外外百老汇以及演艺场所互相影响、相互激励,形成一种集群效应,这是百老汇快速发展的前提条件。一个戏剧产业园区的蓬勃发展,剧院的数量要达到一定规模,不能一两个剧院独秀一枝。剧院数量规模够了,才能易于整合各种资源,也有益于整个剧场群体的发展。百老汇戏剧产业园区内有上百家剧场,纽约市有数百家剧场,这些剧场的生存发展都与百老汇戏剧园区内剧场的生存发展密切相关^[3]。

3.1.2 风险化的剧目投资

美国文化产业的发展是以市场为基础,政府对文化产业的投入非常少,主要是依靠民间资本投资。百老汇戏剧园区的文化设施都是民间资本出资形成的,即使是由政府出资的文化项目,在决策方面也是采取董事局的组织形式,由董事局聘请的专业人士管理与经营,日常经费则通过各种门票、培训收入以及社会方式筹措。投资者对剧目的投资往往从创意开始就全程介入。

3.1.3 戏剧的商业运作模式

百老汇之所以能有如此巨大的商业赞助,来自其完善的商业运营体制。戏剧商业化制作模式和运营模式是百老汇戏剧园区的代表,是通过戏剧的演出来赚取商业利润。经营形式分为营利性戏剧和非营利性戏剧两种,能积累更多的客户群

体,为园区积累更多的人气,这些人是潜在的消费者群体。百老汇经过 100 多年的发展,现在靠大投入、大规模、高质量的精美制作就能吸引旅游者心甘情愿买高额的门票。来百老汇就要看戏剧,已经形成了一种旅游模式。所以百老汇已经不是戏剧艺术,而是旅游商品,是一种产业。

3.1.4 重视知识产权的保护

百老汇很注重版权的保护,无论是话剧还是音乐剧的版权都得到了保护,没有电影、电视剧那样的盗版情况。百老汇的歌剧、戏剧在演出时都有共同规定:禁止录音、录像,连记者也不能拍摄。剧场里有监控系统,能自动搜索出偷拍者的位置,有效地防止了盗版。戏剧内容的版权交易,也都按照严格的法律程序进行,业内人士也达成共识,非常重视版权的保护^[4]。

3.2 纽约 SOHO 区的成功经验

3.2.1 先有艺术,后有商业

先有艺术品牌,后有商业资本的运作。SOHO 区的这些建筑物本身就是艺术的承载体,那些巨大空旷的建筑仿佛就是为了天马行空的艺术家而建的。作为著名移民城市的纽约,市民生活是自由和宽松的,而艺术家恰好需要这种生活方式和氛围,所以吸引了大批的艺术家聚居于此。

3.2.2 宽松的艺术包容性

例如,主流艺术行业往往会忽视色彩艺术家,但在 SOHO 区色彩艺术家却受到博物馆的热烈追捧,这些艺术家甚至能在区内拥有工作室。现在人们经常能在美术馆中看到知名艺术家的身影。

3.2.3 注重商品个性和艺术品位

国际知名服装店也为专卖店设计专门的服装,这些服装不同于大商场或卖场里所售的服装。纽约苏荷区已发展成集居住、商业和艺术为一体的完善社区,被誉为“艺术家的天堂”。

4 中国天津市文化产业发展可借鉴的经验

4.1 得天独厚的艺术底蕴

音乐厅、剧场、《纽约时报》等相继建成落户,为百老汇戏剧的发展奠定了基础。二战期间,国际知名品牌的加工厂和艺术展览区在 SOHO 区落户,这些被遗弃的破旧厂区为后期的艺术家选定聚集此区,为后来的美术馆、画廊大楼等的林立提供了空间可能。艺术家们在此地多年来营造的艺术气息,奠定了浓厚的艺术底蕴。

4.2 拥有独特的艺术氛围

每个产业园区都有独特之处。例如,SOHO 区的独特之处在于,它不同于第五大道商业区,不同于音乐剧著称的百老汇,不同于那些有赞助的博物馆区,而是开发了艺术创造力,

造就了如今的文化创意产业园区。无论是艺术家还是其作品都是无价之宝,利用他们的品牌效应,商业资本不请自来。

4.3 注重对原创艺术的保护与传承

原创艺术对文化创意产业集聚区的发展具有核心带动作用,因此对原创艺术的保护与传承是集聚区发展的首要任务。

4.4 文化园区的集群化发展

团结就是力量,文化企业有机地结合在一起形成集群,能使产业更好地稳定前进。百老汇是成功产业园区的典范,把戏剧这种文化艺术做成产业,形成产业集聚,带动区域经济。

4.5 不断进行改革

例如,百老汇的戏剧园区经历了各种挑战,不断进行改革。开放性地引入欧洲音乐剧等其他国家的新剧目,使百老汇能够维持昔日的光辉。纽约市政府对戏剧区内的经济和社会环境进行整治,推动了戏剧区的健康发展和戏剧产业的振兴。

4.6 文化和旅游相结合

在百老汇的观众中,60%的人来自外地和外国。在大多数人心目中,来纽约的目的就是欣赏百老汇歌剧。而 SOHO 区的特色酒吧、高档时装店、艺术画廊、个性化的家居店等比肩为邻,是时尚青年和游客都不愿放过的时尚商业区和旅游景点。

虽然文化产业园区建设是发展文化产业的有效模式和路径,但要不拘一格,不局限于某种模式的现成性。评价一个国家地方文化产业不仅要看产业规模大小、收益高低,更要看产业链以及集约化程度。研究文化产业园区,文化产业发展的差异性及其独特规律是文化产业实现可持续发展的有力支撑。

国际成功的文化园区,大多不是新建而成的,都有历史积淀,而中国天津市有得天独厚的历史文化优势。然而,无论是“近代百年看天津”,还是万国建筑博物馆,都引发了一些只重增长、忽略品质的不良现象,文化产业发展止步不前。当前迫切需要摒弃喧闹炒作、粗制滥造等问题,在立足自身传统文化优势的基础上,努力把握世界文化发展的潮流,吸收和借鉴国际成功经验,不断提升天津市文化产业发展水平。

参考文献

- [1]黄河清.美国百老汇运作模式及其启示[D].长沙:中南大学,2011.
- [2]王晖.北京市与纽约市文化创意产业集聚区比较研究[J].北京社会科学,2010(6):32-37.
- [3]俞剑光.文化创意产业区与城市空间互动发展研究[D].天津:天津大学,2013.
- [4]崔金哲.当代艺术家生存状态和生长趋势的研究[D].大连:大连工业大学,2008.