

艺术介入成都社区文化营造的实践及研究

——以麓湖社区艺术季为例

张洪刚 胡敏

成都大学 美术与设计学院 四川 成都 610106

【摘要】麓湖社区依靠创新的美好生活机制，并借助当代艺术以激发和利用，呈现出艺术活动促进当地社区发展的过程。其主要目的是激活社区活力，凝聚有序熟人社会。社区艺术季整合政府、社区、非政府与商业的力量，将艺术活动和艺术作品带到社区公共空间，让艺术融入日常生活，进一步激活艺术的公共资源价值。

【关键词】艺术；社区文化营造；麓湖社区；社区艺术季

随着我国城市化速度加快，一座座高楼拔地而起，在大城市里形成一个个新建小区（社区）。钢筋加水泥的现代建筑给人以冰冷的感觉，加上来自五湖四海的居民，他们有着不同的人生观和价值观，人与人之间产生了极大的隔阂，虽然社区环境非常好，但社区却出现了很大程度的冷漠化。面对这样的问题，在党的十八大中提出社会治理现代化，社区是社会最基本的单元，要实现社会治理现代化就必须实现社区治理现代化。在关于社区发展治理的问题，不仅专家学者从文化治理的角度出发开展新的研究和实践，而且各种社会力量都在社区寻找文化营造的方法和路径。艺术本身也需要发展，寻找新的表达内容和素材，就这样的背景下，艺术家和社区营造工作者积极探索艺术介入社区。本文以麓湖社区艺术季为例，分析艺术介入社区文化的内容和路径，以及总结经验分析不足，以期找到艺术介入社区的新思路。

1 社区与社区文化营造

社区是人类生活的基本单元和场所。英语 community 一词可以译为社区和社群，当译成“社区”时，侧重于物理空间范围；当 community 译为“社群”时，除了物理空间之外，还强调人与人之间的关系。“社区”最早出自社会学的基本概念，德国学者斐迪南·滕尼斯（Ferdinand Tönnies）在《共同体与社会》一书首次提出“社区”一词。他认为：“社区指那些具有相同价值观念、人口同质性较强的社会共同体，它所体现的是亲密无间、守望相助、零距离且具有共同信仰和风俗习惯的人际关系。”20世纪30年代，我国社会学家费孝通将“社区”概念引入国内，在结合“社群性”（社）和“地域性”（区）两个基本意涵基础上，将 community 译为“社区”，意为一定地理区域之内的社会群体生活。这一内涵得到国内学界的公认。2000年11月3日，国家民政部颁发的《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》中明确指出：“社区是指聚居在一定地域范围内的人们所组成的社会生活共同体。”

日本社区营造专家宫崎清教授指出社区营造五大资源面向，分别是“人”“文”“地”“产”“景”“人”指社区居民共通需求的满足、人际关系的经营和生活福祉的创造；“文”指社区共同历史文化之延续、艺文活动之经营，以及终身学习等；“地”指维护与发扬社区自然地理环境的特色，强调地方特质得到可持续的维护

和传承；“产”指在地产品的创发与行销，以及在地经济活动的集体推展等，“景”指社区独特景观之营造、生活环境之永续经营、居民自力投入社区景观的营造等。社区文化是社区营造的一个议题。本文所指的社区文化是广义上的社区文化，主要包括社区精神文化、社区制度文化、社区行为文化、社区物质文化四个方面。社区文化营造即通过地方文化挖掘，打造新的社区文化；重塑社区意识，培育邻里融洽的社会关系；打造文化空间，经营文艺活动，开展终身学习；将文化融入生活场景，调整经济业态实现持续经营发展。

2 艺术介入麓湖社区文化实践

2.1 麓湖社区概况

麓湖公园社区是成都新建现代社区。社区行政区域东至天府大道南一段；南至正兴街道田家寺社区；西至正兴街道田家寺社区、大安桥社区；北至沈阳路西段。幅员面积2.29平方公里，常住人口10012人，户籍人口1338人，户数361户。麓湖公园社区居委会位于麓湖艺展中心，下辖10个居民小组。

从2014年开始，麓湖开始社群发展进行了摸索，这个阶段出现的社群问题参与人员固化，活动形式单一十分凸显等问题。为了解决前期出现的问题，2016年麓客学社正式成立，并设立了涉及养生、文学、艺术、生活、经济等社会方方面面的课程，在一定程度上丰富了活动形式和类别，社群数量从个位数发展成为20多个。随着其他组团的开放，引来了更多的麓湖新居民。但由于麓湖公园社区的地理特征原因，造成各个社群、组团之间出现孤岛化问题。基于这样的问题，2018年，麓湖社区开始正式致力于打破社群孤立的壁垒，将社群和社群间建立起横向连接。社区主要通过个体赋能、组织赋能、建立连接来调动社群活力，通过激发居民自身的能量建立可持续发展的社群。

2.2 艺术介入麓湖社区文化实践

当追求更具有意义感的社区行动和更具有创造性的方法成为麓湖居民公共关注的主题时，在这样的社区需求背景下，麓湖公园社区开始探索以社区艺术季凝聚良序熟人社区。2020年开始了首届社区艺术季的探索，麓湖社区艺术季是由A4美术馆联合麓湖社区发展基金会、麓客学社、麓湖议事会、成都市爱有戏社区发展中心等

组织发起。整个社区艺术季的推动端口是在A4美术馆。他们首先联结麓湖社群组织，由社群组织去联结其他的居民，社区居民在整个过程存在被动接受的意思，像是一个专业艺术项目的形式在推动着整个社区艺术季。2021年进步一步探索了社区艺术季，在首届社区艺术季的基础上进行了更新迭代。首先，在社区艺术季的内容板块，增加了麓客群展板块，麓客群展的策展人主体是社区居民。其次，在工作态度方面明确了以“参与式生成、伴随式赋能、开放式关联”的三种态度。最后，在工作路径方面明确“社区策展人，国际艺术驻留，志愿者系统”的三种路径。因为第二届社区艺术季比首届更成功，所以学者主要以第二届社区艺术季作为主要的内容进行分析。

在工作态度方面，参与式生成是指多方群体参与决策讨论；伴随式赋能是指艺术家以伴随的方式参与居民策展的过程为其赋能；开放式关联，麓湖社区文化营造不只是社区里面，而是一种开放式的态度，关联整个城市、整个全国、乃至世界，最后联合呈现。在工作路径方面，社区策展人是指是一个长线推动的工作系统，让社区艺术工作常态化发展，培养麓湖社区策展人力量；国际艺术驻留，以开阔的国际视野的引入，同时让国际驻留艺术家深入的了解麓湖社区；志愿者系统，激发更多青年力量进入，让社区艺术季持续发展。

2.1.1 家园文献展—共生的家园

2021年的社区艺术季文献展，以“共生的家园”为主题，整个策展组由艺术家胡燕子和社区策展人樊磊、王嵘、曾亚丽组成。文献内容主要包括麓湖社区的历史发展、地方发展、社区治理、美好机制、美学生活场景、共生事件，展示场地在麓客廊和麓客厅进行布展展览。从社区艺术季开始到结束全程对外展出。麓湖社区居民、艺术家共享麓客空间，共创社区文献展，将居民和麓客共有的记忆描绘成可听、可感、可触的家园历史长卷。从文献展的内容来看，主要围绕历史文化与当下社区生活。挖掘历史文化发现源于历史文脉中的麓湖水域，不仅是对成都水文化的传承，也是重建共同家园与情感链接、重塑公共文化与社会文明的有效载体和滋养场所。将挖掘出来的水文化图文资料通过文献展的手段进行展示，让居民对生活在麓湖的水域有了认识和了解，塑造文化认同。从文献展现场看，策展内容一部分是麓湖公园社区创新治理架构、以及以水资源为主开发的居民节日。社区创新治理架构体现了艺术文化活动实施的科学性和持续性。以水资源为主开发的渔获节、龙舟节、共创之夜、iSTART儿童艺术节的文化活动，通过众多的社群活动，联结社区居民。笔者理解的目的是通过策展的形式增加活动的仪式感，从而培养居民的认同感和归属感。

2.1.2 麓客群展—共同的故事

麓客群展是2021社区艺术节中特有的，相较于2020社区公共艺术节来说是一个新的板块。麓客群展的策展主要由社区策展人完成，国际驻留艺术家提供转化，自愿者系统孵化。社区策展人主要是麓湖社区的居民，目的是用艺术策展的思维，用艺术家的策展工作方法，让居民直接参与策展是为更好的理解策展，理解艺术、

感受艺术。国际艺术驻留计划，以国际化的视野参与，国际驻留艺术家长期生活在麓湖社区，走访和调查社区，让其更好的理解社区，并联合社区居民进行艺术创作。麓客社群参与麓客群展是通过持续不断的艺术活动来凝聚更多的青年志愿者群体，目的是为了当艺术家撤出社区时，青年志愿者群体能够让社区保持活性的、常态化的发展。通过这种艺术的实验性让人与人建立起联系，通过一个展览让居民关注的社区议题显得更有张力。就是把日常的生活变得非常有意义。

2.1.3 公共艺术活动—流动客厅

本次公共艺术活动以各种类别的客厅为载体，进行公共艺术活动，传达出不同的故事。在社区的客厅中。社区策展人何婉容、王燕琳、王宇在A4国际驻留艺术中心103发起了“社区发展治理与社区策展”。在艺术的客厅中。艺术家陈栋帆在蛇形美术馆A4展亭进行了“天外有天，久别重逢”的公共空间的绘画装置，触摸艺术小组在麓客岛的花房餐厅进行了触摸式戏剧体验。艺术家刘毅创作巡游装置。艺术家高谦以数字媒体动画的艺术手段表达社区档案。艺术家余童通过服装、装置、行为、共创工作坊发起了城市顽童计划。

在生活的剧场中。有“余尔格—花园里的舞会”“王珈榕—平行之间”“蚂蚁招待所”“黄亦杨—凡人专车”“YUSI—音乐会”，剧场是艺术的特有形式，可以容纳不同的声音，所有人都可说出自己的想法和感受；同时也在制造新的发生与体验；可以看到正在发生或即将发生的东西，可能是我们所经历的，也有可能是我们了解和不了解的。

2.1.4 艺术、文化与公益论坛——艺术介入与社会链接

论坛由2021麓湖社区艺术季主办联合四川美术学院联合共同发起，目的是回应2021年麓湖社区艺术季总主题“共生的家园”。以本次艺术季延展讨论公共艺术与社区居民、在地社群和机构的共同需求的关系，邀请在公共艺术、社区营造、在地生态与文化等领域的研究者和实践者，以及来自美术馆、社区居民参与。期望通过四场专题演讲：“公共艺术的在地与在地文化的探索”“社区造节与共同意识”“社区艺术地方价值在城市生活中的实践”“从青年视角出发的艺术介入”以及三场圆桌讨论：“边界探索——围绕公共议题的艺术边界拓展与方法试验”，“艺术造节——共生家园里的意义编织和方法创新”和“经验与实践——不同社区发展状态下的差异化工作方法”，从不同的维度、不同的方式来考量艺术如何进入社区，并以何种方式影响一个社区的过去和未来。

3 经验与问题

第一，介入的优势条件。麓湖公园社区的优势条件有个方面，一是拥有6500平米的多元化美术馆综合体，2400平米的A4国际驻留艺术中心，为了艺术介入社区提供共创交流空间。二是麓湖社区是新建现代社区，新移民来自各个地方，从文化上来说是比较包容的。三是有一个完善社区自治的系统即麓湖公园社区创新治理架构，各种社群成立为艺术季举办打下了社群基础，社区发展基金会为社区艺术季提供资金支持，议事会让项目

沟通起来更加有效。

第二,介入的参与主体。在麓湖公园社区艺术季中,主要参加单位和个体有:主办机构、组委会、学者顾问、艺术总监、总策展人、社区策展人与居民、A4美术馆执行工作组、驻留艺术家、志愿者、观察员,各个主体都有明确分工。主办机构是麓客文化及公益事业集群;组委会为执行工作组提供人力、物力、资金等支持;学者顾问提供学术、策略等发展方向建议;艺术总监全程把控艺术季发展战略及模式制定和管理;总策展人配合艺术总监制定艺术季的整体思路策划以及板块内容策划;社区策展人及居民作为主要的居民策动者;A4美术馆工作人员做为执行工作组培养部门协同工作。

同时增强与外部合作沟通;驻留艺术家转化,为社区赋能搭建孵化社区型艺术家的平台;志愿者孵化培养美术馆体系志愿者和社区居民志愿者体系;观察员从艺术、社造、生态等多个领域搭建关系为社区营造提供帮助和支持。

第三,介入的社区议题。麓湖居民以永续社区美好生活为愿景,围绕“人文”“环境”“机制”,开展了一系列的探索,从“人文”角度出发,通过“龙舟节”“渔获节”“麓客春晚”等共生事件,通过大量公共事务来建立公共关系,以少带多培养公共精神。通过水域文化的挖掘,进行社区文化再造,建立共同的认识,强化社区认同感和归属感。在“机制方面”建立“麓湖两级议事会”“社区基金会”“社群联合会”的组织,通过机制创新让社区公共事务决策更民主和科学,以及有效保障了社区公共活动的实施。在环境方面,因为麓湖是人工造湖,造湖成功离不开前期地产商的正确策略,而开发商迟早是要离开的,然后把麓湖交麓湖社区的居民来管理,后期的环境是重点,如果环境保护的力度没有更上而环境破坏是一件很棘手的事情,所以社区举办关于环境保护的议题,成立环保保护的社群组织,并通过举办环保相关公益活动活动,以环境保护活动为载体宣传

环保意识。最终通过策展的方式将社区营造的实践的成果加以展出,进一步激发社区居民的认同。

在这些案例中,也存在着诸多问题。比如,在麓湖公园社区中,从首届到第二届社区艺术季,虽然可以看到更新迭代的做法。但艺术的介入度还是不够,对社区的了解还是有些浅。有两个原因,首先是A4美术馆在筛选驻留艺术家进入社区的时候,可能需要更多的时间去了解艺术家,通过做大量的沟通交流后,才能知道艺术家是否能够适应进入社区进行艺术创作的工作方法。这样艺术才能更好的认识他所在的社区。其次是社区每年都在发生变化,活动设计者需要从日常中挖掘这些变化的动因,切实关注、透彻了解社区与人,而不是仅仅为了一次活动,秉持花两三个月时间完成一项工作的态度去面对。

4 启示

通过对麓湖社区艺术季的分析,笔者发现可以从动力、内容、机制三个方面考虑艺术介入社区文化营造的具体措施。简言之,要实现艺术介入社区文化营造可持续,首先,应该充分调动居民的参与性,孵化和培育社区内生发展动力;例如,因为麓湖社区培养社区策展人、自愿者队伍,才会有“麓湖群展”板块内容发生的可能性。其次,在日常生活中持续深入了解社区,拓宽艺术介入社区的社区议题,挖掘艺术介入社区文化营造的资源和内容;例如,麓湖社区艺术季以环境保护为话题,引发“人、文、地”等社区议题。具体说来,在文的方面,挖掘麓湖水域历史发展,并进行艺术造节,如渔获节、龙舟节等社区节日。在地的方面,发起保护地理资源、水资源的绿色行动。在人的方面,所有的文化节日、绿色行动都是和人离不开,最终讨论在人与社区、人与环境、人与人之间的关系。最后,建立完善的美好社区治理机制。例如麓湖社区创新美好社区治理机制,它保障了艺术介入社区的资金支出,同时也保证了决策的科学性和有效性,让艺术介入社区时让多方的沟通变得高效。

参考文献:

- [1] 斐迪南滕尼斯. 共同体与社会:纯粹社会学的基本概念 [M]. 北京大学出版社, 2010
- [2] 曾旭正. 台湾的社区营造 [M]. 台北远足文化事业股份有限公司, 2013, 16.
- [3] 周良才. 现代社区概论(高职高专社区管理与服务专业系列规划教材) [M]. 电子工业出版社, 2009.