

建筑艺术赋能城市更新的理论框架与实践路径

黄新耀（硕士，江西应用科技学院建筑学院讲师）

摘要：中国城市更新正从大拆大建转向存量活化，建筑艺术的角色由空间装饰转向空间驱动。本文以空间生产、创意城市与艺术城市生态系统三重理论为分析框架，提出“再编码—再激活—再连接”三维空间机制，结合北京 798、上海曹杨百禧公园与北京城市副中心三类典型案例，探讨建筑艺术赋能更新的三种实践模式，并反思艺术绅士化风险与制度转型路径。

关键词：艺术城市化；建筑艺术；城市更新；空间生产；存量空间

一、引言

中国城镇化率已突破 67%，城市建设的逻辑重心正从增量扩张转向存量活化。国家层面密集出台的城市更新政策传递了一个明确信号：大拆大建的开发模式难以为继，老旧厂区、衰败街区与闲置公共空间的再生成为新的城市课题。然而，存量更新面对的并非一张白纸，物理空间衰败的表象之下，是集体记忆消逝与社区关系断裂的深层危机。单纯依靠空间清拆与功能置换的改造路径无法回应这种复杂性。正是在这一背景下，建筑艺术开始从城市更新的“装饰层”走向“内核层”，通过对存量空间的意义重构，将废弃厂房、闲置铁轨、衰败滨水带转化为具有文化吸引力的社会场域。但一个关键问题尚未被充分回答：这种赋能作用究竟遵循怎样的空间逻辑？本文正是要从理论与实践的双重视角对此展开系统探讨。

二、理论基础：艺术赋能城市更新的三重理论资源

（一）空间生产理论：艺术与城市空间的互构关系

列斐伏尔《空间的生产》提出空间三元辩证法，将空间拆解为感知空间、构想空间与生活空间，核心观点是空间并非容纳社会活动的容器，而是社会关系与文化符号持续生产的产物^[1]。传

统城市更新仅聚焦“感知空间”改造，忽略构想空间与生活空间的辩证博弈，导致空间有形无魂、治标不治本^[2]。建筑艺术恰好打通三重空间的互构通道：在感知空间层面重塑物理形态，在构想空间层面以文化叙事替代纯功能逻辑，在生活空间层面通过日常艺术活动持续再生产场所意义。以 798 艺术区为例，废弃厂房是原始感知空间，政府文创规划与商业运营构成构想空间，艺术家工作室、居民观展、文创消费共同生成生活空间，三者持续博弈、相互塑造，完成工业空间向艺术文化空间的再生产^[3]。

（二）创意城市理论：艺术空间与创意阶层的集聚逻辑

创意城市理论由兰德里与比安奇尼于 1995 年提出^[4]，后经理查德·佛罗里达《创意阶层的崛起》系统化。其核心论断是：城市发展核心竞争力不再是传统制造业，而是创意阶层；创意阶层偏好包容、多元、具备艺术氛围的空间，艺术化城市空间是吸引创意人才、培育创意产业的核心载体^[5-6]。佛罗里达指出，创意阶层具备包容度、文化供给与场所肌理三大偏好，而工业遗存改造完整保留了独一无二的场所特质，叠加公共艺术装置与艺术展馆，恰好精准适配其核心空间需求。该理论揭示了建筑艺术赋能城市更新的经济逻辑。

辑：艺术空间吸引创意阶层集聚→催生文创策展新业态→带动片区商业增长→反向推动城市持续投入艺术建设，形成正向循环^[7]。但需正视的是，资本过度追逐创意经济会推高租金与地价，挤压原住民的生存空间。

（三）艺术城市生态系统：从“植入式艺术”到“共生式艺术”

早期艺术介入城市更新多为植入模式：外部艺术家一次性投放艺术装置，艺术与本地居民、城市历史割裂，项目结束后艺术活力快速消退。艺术城市生态系统理论将建筑艺术、城市空间、本地社群、产业与政策视为相互依存的完整生态，强调在地性、持续性、多元主体协同共生的更新路径^[8]。该生态包含空间载体、参与主体、产业支撑与制度保障四大维度：存量建筑空间作为物质基底承载城市历史记忆；多元参与主体形成造血系统，以提供持续创意；文创产业体系形成营养循环，以支撑空间日常运维；制度保障体系则构成免疫屏障，确保艺术空间的公共性不受资本蚕食。上海杨浦滨江将工业遗存改造为美术馆、艺术工坊、市民艺术课堂，并常态化开展社区艺术活动，实现了艺术、空间、居民的长期共生^[9-11]。

需要说明的是，下文提出的“再编码—再激活—再连接”三维机制并非分别对应于上述三个理论，而是三个理论视角交叉渗透的结果，共同为三维机制提供论证支撑。

三、空间逻辑：建筑艺术赋能城市更新的机制分析

基于三重理论资源，本文提炼建筑艺术改造存量空间的三重核心机制：空间再编码（意义重塑）、空间再激活（活力重塑）、空间再连接（结构重塑）。三者层层递进、相互耦合，共同构成完整的空间赋能逻辑（见图1）。

（一）空间的“再编码”：从功能空间到意义空间

列斐伏尔指出，存量衰败空间的核心危机是意义编码失效：工厂停产、铁路废弃，原有功能符号消失，空间沦为无精神内核的废弃容器。建筑艺术的首要作用是对空间进行文化再编码，包含两条并行路径：其一，历史符号保留编码，即提取建筑原有工业、市井、滨水历史肌理，以建筑改造、装置艺术形式留存集体记忆，如杨浦滨江保留杨树浦电厂厂房、工业塔吊并改造为艺术观景装置、纽约高线公园保留铁轨、工业栏杆；

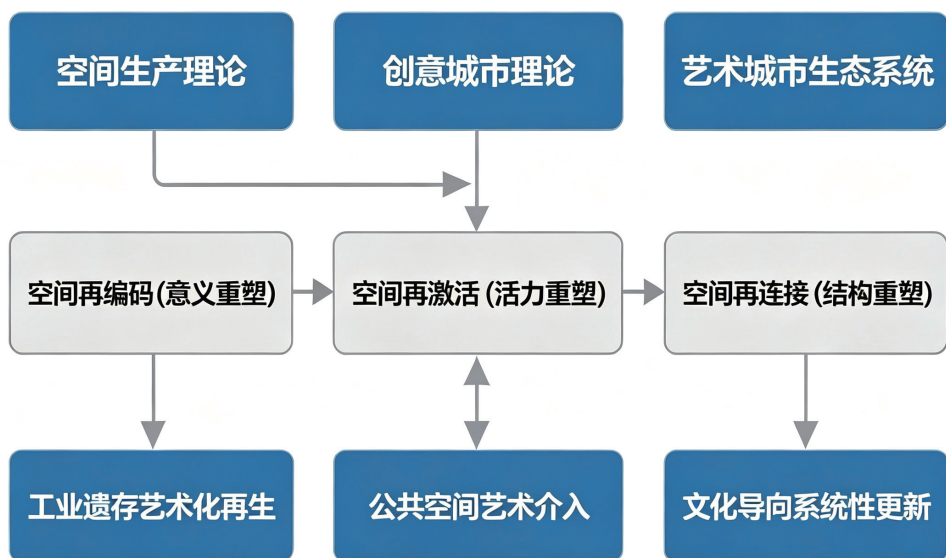

图1 建筑艺术赋能城市更新的理论框架

表1 空间再编码：功能空间向意义空间的四维转化

维度	更新前（功能空间）	更新后（意义空间）
核心编码	生产 / 交通 / 居住工具符号	历史记忆 + 当代艺术双重符号
空间价值	土地、建筑物理经济价值	文化价值、场所认同价值、审美价值
使用者诉求	基础生产、居住需求	文化体验、精神归属、审美消费
艺术作用	无，仅服务基础功能	作为符号载体，重构空间叙事

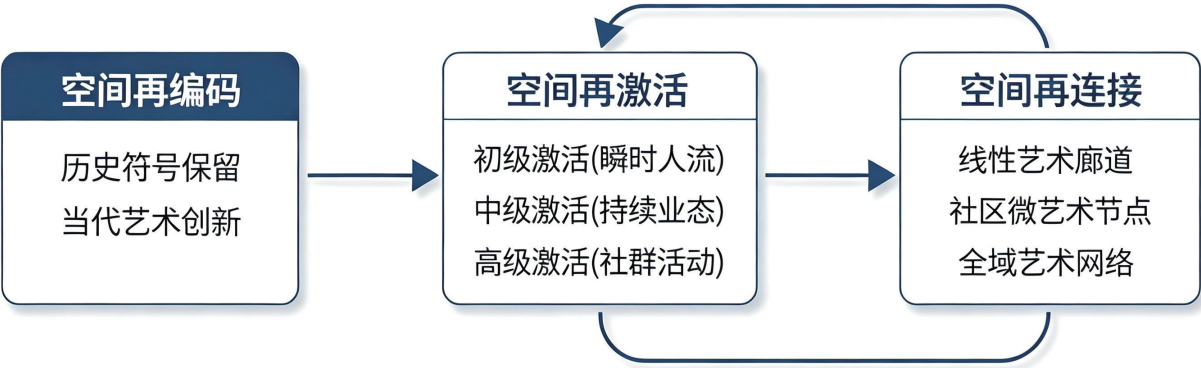

图2 “再编码—再激活—再连接”三维空间机制

其二，当代艺术创新编码，即叠加当代艺术叙事赋予空间新文化价值，如 798 将包豪斯军工厂房改造为当代美术馆，叠加“当代艺术地标”全新编码，让老旧厂房从“生产车间”转变为“艺术文化容器”。具体内容如表 1 所示。

（二）空间的“再激活”：从衰败空间到活力空间

精神层面的再编码若不伴随物质层面的再激活，终究只是墙上的口号。衰败存量空间普遍存在人流缺失、业态缺失、活动缺失三重活力困境，建筑艺术通过三级激活路径实现空间活力的递进式恢复（见图 2）：初级激活以低成本公共艺术装置、彩绘、小型艺术展快速吸引瞬时人流；中级

激活依托改造后的艺术建筑培育稳定文创业态；高级激活则推动社区居民参与艺术创作，形成常态化公共文化活动。上海曹杨百禧公园以轻量化艺术景观、社区艺术市集、常态化邻里美育活动为核心，低成本、高效率激活闲置空间，层层递进消解老旧社区空间萧条、邻里疏离的深层困境^[12]。

（三）空间的“再连接”：从孤立空间到网络空间

碎片化是增量扩张模式留下的结构性伤疤：工业厂区被主干道割裂、老旧社区被高楼隔离、滨水空间与内陆街区隔绝，形成大量孤立“空间孤岛”。建筑艺术以线性景观、立体廊道、跨街区艺术节点为载体，重构城市空间句法，包含三

类连接模式：一是线性艺术廊道串联碎片空间，如纽约高线公园以 2.3 公里的空中艺术廊道跨越 22 个街区，实现了对碎片化城市肌理的有效缝合；二是社区微艺术节点打通内部邻里空间，如曹杨新村微更新以艺术口袋公园、环浜艺术景观串联分散工人住宅；三是全域艺术体系构建城市层级网络，如北京城市副中心规划“城市级艺术地标—片区艺术中心—社区微型艺术节点”三级载体。

四、实践路径：建筑艺术赋能城市更新的三种模式

该体系的实践运作对应工业遗存、普通公共空间、全域城市片区三类更新对象，模式目标、改造手法、适用场景各有区分。

需要说明的是，三种模式分别选取一个典型案例加以展开，目的在于呈现各模式最具识别度的空间逻辑特征，而非以单一案例定义该模式的全部外延。同一模式内部存在多种变体——如工业遗存再生既可走 798 式的艺术家自发路径，也可走杨浦滨江式的公共性预设路径——下文的分析侧重于揭示各案例所代表的典型机制，而非排他性的类型学划分。

（一）工业遗存的艺术化再生模式

1. 模式核心逻辑

以废弃工业建筑为物质基底，优先保留工业建筑结构与历史符号，通过空间再编码植入工业记忆与当代艺术双重叙事；依托厂房空间承载艺术展览与工作室业态；沿厂区、滨水岸线打造线性艺术廊道串联分散厂房。

2. 案例：北京 798 艺术区

798 艺术区的崛起是一个艺术先于规划的反直觉案例：20 世纪 90 年代，东德援建的包豪斯军工厂房因停产而闲置，大跨度空间、充足天光、极低租金这三重物质条件，构成了艺术家自发入侵的物理前提。这一过程揭示了一个重要前提：艺术赋能更新的起点不在于规划文本，而在于存量空间自身的物质潜力。后续的再编码遵循两条并行路径：历

史符号保留路径将锯齿形厂房、工业管道、红色标语“博物馆化”为视觉符号；当代艺术叠加路径则通过涂鸦、装置、先锋展览与工业遗存形成新旧对话，这种对话本身构成了 798 最核心的文化产品。两条路径相互支撑，使 798 从工业遗产转型为艺术地标。但 798 的后续演变也暴露了再编码的悖论：当文化符号被市场成功定价，资本逻辑便开始接管空间分配，独立艺术家逐步被驱逐，园区转型为商业化文旅打卡地，原生艺术社群消解^[13]。这一悖论将引向下文对空间正义的集中讨论。

（二）公共空间的艺术介入模式

1. 模式核心逻辑

针对城市闲置灰色空间，以小型、轻量化、低成本建筑艺术改造为主，不进行大规模建筑拆除重建，以线性或微型艺术节点重构空间意义，织补城市碎片化公共空间。

2. 社区微更新案例：上海曹杨百禧公园

曹杨百禧公园的微更新印证了建筑艺术赋能不仅适用于大型工业遗存，更能介入社区细微的存量空间肌理。场地前身是城市废弃铁路支线，改造保留废弃铁路的场地基底与空间脉络，依托铁路遗存肌理搭建工业记忆展廊，同时结合曹杨新村老牌工人社区的在地特质，引入居民共创涂鸦、生活化艺术装置，将工业记忆与邻里生活记忆相互融合。在此基础上，项目以轻量化艺术景观与常态化邻里美育活动实现空间再激活，通过立体艺术步道、口袋艺术节点与环浜艺术景观实现空间再连接，有效修复了老旧社区破碎的空间格局与社会网络，印证了微更新中艺术节点对社会关系的织补价值。

（三）文化导向的系统性更新模式

1. 模式核心逻辑

区别于前两种单点、片区级改造，该模式覆盖城市全域或大型新城片区，将建筑艺术纳入城市顶层规划，构建多层级艺术空间网络，同步配套文化政策、产业扶持、公共艺术专项资金，实

现空间、产业、制度一体化更新。

2. 案例：北京城市副中心

副中心代表了国内城市更新从“单点项目改造”走向“全域系统治理”的高阶转型。作为城市全新战略片区，副中心跳出传统新城建设重功能、轻文化、千城一面的开发误区，以大运河文化脉络为核心基底，通过北京艺术中心、大运河博物馆等城市级艺术地标，搭配片区艺术公园、社区艺术驿站的分层布局，为全域空间赋予“运河文化+当代艺术”双重身份编码，使新城空间在承载行政、商务、居住功能的同时，具备不可替代的文化辨识度。在空间再激活方面，城市级地标集聚演艺、展览、文创等高端产业培育片区经济动能，片区级与社区级空间承接普惠性美育与市民日常休闲功能，兼顾城市发展效益与居民公共权益，有效规避了798过度商业化与普通社区微更新缺乏产业支撑的双重陷阱。在空间再连接方面，滨水艺术廊道、城市绿道与街区艺术节点有机串联全域各大功能片区，可打破城市功能分区造成的空间割裂，让艺术肌理渗透城市每一处空间。更为关键的是，副中心以制度先行保障空间长效运营，通过专项文化扶持政策、常态化运维机制、多元主体参与平台，确保艺术空间能够持续运转、迭代升级，避免建成后陷入活力衰退的困境。

五、反思与展望：艺术赋能城市更新的边界与可能

（一）核心矛盾：艺术绅士化与空间正义的张力

艺术赋能更新并非天然正义。798案例已经发出警告：当文化成为一种可被定价的资产，空间意义的再生产就可能逆转为社会关系的断裂^[14]。这一现象被称为“艺术绅士化”——艺术介入提升空间文化吸引力→片区人流量与商业价值抬升→租金持续上涨→低收入原住民与本土商户被迫外迁，空间从多元平民社区转变为面向游客与高收入群体的消费景观。从空间正义视角来看，核

心冲突在于：艺术本应作为普惠性公共资源存在，却成为资本增值工具，空间分配向资本与高收入群体倾斜，原住民的城市权利被挤压。破解该矛盾不能简单否定建筑艺术的赋能价值，而需要在更新机制中嵌入公平性约束。

（二）发展短板：从“项目驱动”到“制度驱动”的转型需求

当前，国内多数艺术导向城市更新属于项目驱动模式，存在三大短板：活力短期化（无常态化艺术活动机制，1—3年后空间快速衰败）、主体单一化（本地居民、在地艺术家参与渠道缺失）、资金不可持续（一次性改造资金耗尽后无稳定经费来源）^[15]。对比鹿特丹、杨浦滨江等成熟实践，长效更新必须转向制度驱动，构建三类配套制度：公共艺术专项保障制度（设立专项资金并要求更新项目配套固定比例资金用于运维）、多元主体参与议事制度（建立居民、艺术家、规划师、政府联合议事机制）、租金管控与普惠业态扶持制度（设置租金上限、预留低价工作室与本土便民商铺）。

（三）未来发展展望

其一，在地化艺术创作成为主流，挖掘本地工业、市井、地域文化符号，鼓励居民共创艺术；其二，微更新轻量化艺术模式普及，针对老旧社区闲置边角空间，以低成本、可逆性建筑艺术改造替代大拆大建；其三，数字建筑艺术拓展赋能路径，数字光影、交互艺术、线上线下联动空间丰富空间再编码手段；其四，空间公平纳入艺术更新评价标准，将原住民留存率、普惠艺术服务覆盖率、本土业态占比作为核心考核指标。

六、结语

本文的核心判断是：建筑艺术赋能城市更新的成败，最终不取决于单个改造项目的艺术设计与景观效果，而取决于能否在文化符号生产、片区活力激活与空间正义维护之间建立稳定的制度性平衡。脱离公共性与公平性约束的艺术介入，

即便空间改造本身再精致，也只会沦为艺术绅士化的助推工具，最终造成空间公共性消解、本土社群流失的城市更新悖论。

“再编码—再激活—再连接”三维机制所揭示的，不仅是存量空间的物质改造逻辑，更是一种将艺术从“空间消费对象”转化为“空间生产方式”的系统性框架。它要求规划者不再将建筑艺术视为空间改造完成后的装饰插件，而是在改造之初将艺术作为组织空间意义、塑造社会关系、连接城市网络的核心设计语言。从 798 自下而上的艺术家自发占领，到曹杨百禧公园的社区微更新，再到北京城市副中心的顶层文化规划，三种实践模式勾勒出一条从自发到自觉、从片段到系统、从项目到制度的能力跃迁曲线。

上述结论同时也指明了未来研究需要进一步突破的方向。未来研究的推进方向，应在两个维度上继续深化。一是实证维度的细化：需要更多长周期、多案例比较研究，追踪同一艺术更新项目在 5 年、10 年时间跨度内的空间与社会变化，以验证三维机制的解释力与适用边界。二是制度维度的深化：如何将空间正义从学术话语转化为可落地的规划工具？租金上限、原住民配额、参与式预算等制度工具在我国城市更新体制中的可嵌入性如何？这些问题的回答，将决定建筑艺术赋能城市更新最终走向“人民城市”建设性路径，更是又一次资本主导的空间再生产。

参考文献

- [1] 亨利·列斐伏尔. 空间的生产 [M]. 刘怀玉, 译. 北京: 商务印书馆, 2020.
- [2] 茹晓琳, 线实, 顾忠华. 基于列斐伏尔空间生产理论的城市更新空间异化研究——以广州市恩宁路为例 [J]. 现代城市研究, 2020(11): 101-109.
- [3] 解飞, 周艺南. 艺术家聚集型村落的“空间—社会”嬗变研究——以宋庄小堡村为例 [J]. 城市发展研究, 2023, 30(6): 31-36.

- [4] SELDIN C. The Creative Shift: Considerations on the 21st Century Approach to Cultural Urban Planning: the Case of Berlin[J]. InterARTive: A Platform for Contemporary Art and Thought, 2014 (65).
- [5] 理查德·佛罗里达. 创意阶层的崛起 [M]. 司徒爱勤, 译. 北京: 中信出版社, 2010: 67-75.
- [6] FLORIDA R. Cities and the Creative Class[M]. New York: Routledge, 2004.
- [7] 李凌月, 李雯, 王兰. 都市企业主义视角下工业遗产绿色更新路径及其影响——废弃铁路蜕变高线公园 [J]. 风景园林, 2021, 28(1): 87-92.
- [8] 武定宇. 艺术城市生态系统构建: 理论框架与实践策略 [J]. 美术研究, 2025(4): 104-109.
- [9] 林磊, 田甜. 工业遗存景观更新的情境化设计研究——以上海杨浦滨江为例 [J]. 设计进展, 2020, 5(3): 23-31.
- [10] 章明, 陈波, 居曦. 确定性与非确定性的共生——空间生产视角下的上海杨浦滨江公共空间再生 [J]. 风景园林, 2023, 30(6): 20-26.
- [11] 上海杨浦生活秀带国家文物保护利用示范区建设领导小组办公室, 上海市杨浦区文物局, 同济大学超大城市精细化治理(国际)研究院. 蝶变: 工业遗产保护利用上海杨浦实践 [M]. 上海: 上海文化出版社, 2023: 45-62.
- [12] 罗丹, 郑琬蕾, 肖竞, 等. 织梦归巢: 基于双重编织的社区微空间参与式更新 [J]. 风景园林, 2025, 32(10): 139-142.
- [13] 潘泽泉, 杨金月. 寻求城市空间正义: 中国城市治理中的空间正义性风险及应对 [J]. 山东社会科学, 2018(6): 104-110.
- [14] 张京祥, 胡毅. 基于社会空间正义的转型期中国城市更新批判 [J]. 规划师, 2012, 28(12): 5-9.
- [15] 赵燕菁, 沈洁. 增长转型最后的机会——城市更新的财务陷阱 [J]. 城市规划, 2023, 47(10): 11-22.