

上海国际文化大都市建设评估报告

包立峰 黄昌勇 王奥娜¹

(上海戏剧学院 200040)

【摘要】 上海国际文化大都市建设仍存在一些基础性、结构性的问题有待解决。在文化生产领域，文化投入和文化管理、文化设施和文化品牌等方面需要进一步改善；在文化生活领域，文化多样性和文化活力、文化参与和文化教育需要进一步加强；在文化生态领域，民族气质和地方特色，文化产业政策制定的科学性、有效性、针对性和执行效率方面需要进一步强化和规范。

【关键词】 国际文化大都市 “三生”评估体系 文化建设

【中图分类号】 F127.51 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1005-1309(2021)06-0068-011

一、上海国际文化大都市建设评估指标构建

(一)理论基础

在评估指标体系建构方面，我们以联合国教科文组织的城市文化建设评估体系作为参照，以其文化统计框架中的“领域”和“功能”两个范畴，建立了“文化供应”和“消费和参与”数据指标体系，具体包含文化遗产、阅读文化、表演艺术电影和游戏、创意人才、文化活力和多样性等6个大类共53个指标。在联合国教科文组织文化分析的定义和框架基础上，我们引进目前国际影响力最大的英国大伦敦市政府主导的世界城市文化报告(WorldCities Culture Report, WCCR)评估体系，基于“文化供应”与“消费与参与”两个维度，结合上海城市文化建设实际，建立适合中国城市文化统计的指标体系，即由城市文化生产(Production)、文化生活(Life)、文化生态(Ecology)3个一级指标、8个二级指标和105个三级指标，简化为32项核心指标，构成城市文化指标系统，针对上海城市文化建设进行有针对性的综合评估(表1)。

该指标评估系统主要表现出以下4个特点：一是首创性。基于多年的相关研究，首次对上海国际文化大都市建设进行系统评估。二是科学性。立足上海实际，采用比较研究方法，从文化经济与产业视角、文化体系两个视角，对上海国际文化大都市建设成果进行评估。三是系统性。通过与伦敦、纽约、东京、巴黎等国际文化大都市建设的比较，分析上海在文化设施与供应、文化消费与参与、文化多样性等方面存在的问题，再从文化设施和文化品牌、文化多样性与文化活力、文化参与和文化教育、民族特色和地方性、文化投入与文化管理等方面进行考量和评估，并提出意见和建议。四是针对性，立足上海文化建设实际，有针对性地开展研究，紧密结合中国特色、上海特点、社会主义特征“构建覆盖全面，功能完备的公共文化服务体系”，^①提出合理的对策。

表1 上海国际文化大都市建设评估指标（简化版）

¹基金项目：上海市决策咨询研究重点课题(编号2020-A-021-A)。

作者简介：包立峰，哲学博士，上海戏剧学院世界城市文化协同创新中心副主任。黄昌勇，文学博士，上海戏剧学院院长、教授。王奥娜，文学博士，上海戏剧学院马克思主义学院讲师。

序号	一级指标	二级指标
1	文化生产	文化体育与传媒支出占地方财政支出比重
2		电影票房收入
3		艺术表演团体演出收入
4		旅游收入
5		规模以上文化及相关产业企业数量
6		文化及相关产业从业人员数量
7		剧场数量
8		公共图书馆数量
9		博物馆数量
10		美术馆数量、画廊数量
11		电影院数量
12		艺术表演团体演出场次
13		电影银幕数量
14		电影院上映电影数量
15		国际电影节数量
16	文化生活	城镇居民人均教育文化娱乐消费支出
17		入境游客人次
18		博物馆（含美术馆）参观人次
19		艺术演出观众人次
20		2 个最受欢迎展览/展会的参观人次
21	文化生态及特色指标	餐馆、酒吧、咖啡馆数量
22		五星级酒店数量
23		高等学校在校学生数占比
24		留学生数量（含港澳台）
25		文化及行相关产业增加值占 GDP 比重
26		文化类 App 使用规模人次
27		国家级以上非物质文化遗产数量
28		连续居住 3 个月以上的外籍人口占比
29		社区文化活动中心数量
30		全市红色文化教育基地数量
31		面向学生的公益剧目上演数量
32		依托高校高层次和紧缺文化艺术人才工作室数量

（二）“三生”评估指标体系

“三生”评估指标体系，即分别从文化生产、文化生活、文化生态（特色指标）等方面对城市文化建设进行综合评估，以契合我国城市文化发展的实际和个性特征。构建科学有效的城市文化建设评估体系是上海国际文化大都市建设的重要组成部分。

在“三生”指标体系建构中，我们增加了公共文化服务体系的权重，主要围绕上海“公共文化服务体系”的主要构成部分，即“公共文化设施体系、公共文化服务组织体系、公共文化服务运行体系、公共文化服务政策体系、公共文化服务评估考核体

系”5个维度展开。^②

二、上海国际文化大都市建设对标评估分析

我们通过《世界城市文化报告》《中国城市文化报告》及各城市统计年鉴等多种渠道，抽取国外主要城市的相关数据与上海进行对比分析（表 2），并结合中英文两套调查问卷，进行调查和统计分析，从“文化生产”“文化生活”“文化生态”及“特色指标”等多个维度综合考察上海国际文化大都市的建设现状。

（一）比照分析及其维度

1. 文化生产领域

在文化生产领域，着重比照分析文化设施与供应。上海的文化设施种类齐全，总量位于全国前列。在公共文化设施建设方面，上海基本实现“15 分钟公共文化服务圈”的要求。上海市民对文化设施的总体满意度较高。问卷调查的结果显示，市民对市级文化设施的满意度最高（81%）；其次为对区级文化设施的满意度（63.3%）；再次为对街道级文化设施的满意度（46.2%），总体体现了对文化设施相当高的满意度。

表 2 上海及其他国际文化大都市主要文化设施的对比情况表

指标	柏林	伦敦	纽约	巴黎	新加坡	东京	上海
国家博物馆数量/个	18	11	5	24	5	8	27
其他博物馆数量/个	140	162	126	113	48	39	87
美术馆和画廊数量/个	421	857	721	1046	252	688	208
公共绿地（公园和花园）占全市面积的百分比/%	14.4	38.4	14.0	9.4	47.0	3.4	2.6
世界文化遗产保护地数量/个	3	4	1	4		1	
其他遗产所在地、历史遗迹数量/个	8689	18901	1482	3792	63	419	2049
公共图书馆数量/个	88	383	220	830	25	377	477
每 10 万人拥有公共图书馆数量/个	2.5	5	3	7	0.5	3	2
国内图书出版量/万册	9.31	15.20	30.24	7.48		7.85	32.84
书店数量/个	245	802	777	1025	164	1675	1322
每 10 万人拥有书店数量/个	7	10	9	9	3	13	15
珍本和二手书店数量/个	4	68	99	282	12	681	343
电影院数量/个	94	108	117	302	34	82	230
电影银幕数量/块	266	566	501	1003	239	334	670
每百万人拥有电影银幕数量/块	77	73	61	85	47	25	28
本国电影上映数量/部	508	557	610	575	352	799	252
外国电影上映数量/部	315	438		305		358	60
电子游戏厅数量/个		44	17	14		997	587
剧场数量/个	56	214	420	353	55	230	97
主要音乐厅数量/个	2	10	15	15	8	15	4

^②①2007 年，《上海文化发展“十一五”规划》。

②荣跃明主编：《上海文化发展系列蓝皮书：上海公共文化服务发展报告》，上海人民出版社、上海书店出版社，2020 年版。

现场音乐表演场地数量/个	250	349	277	423		385	44
剧场演出/场	6900	32448	43004	26676	2421	24575	15618
音乐演出/场		17108	22204	33020	2418	15617	3356
喜剧演出/场		11388	11076	10348	416	8452	
舞蹈演出/场	111	2756	6292	3172	1572	1598	1686
业余舞蹈学校数量/个	104	618	682	715	89	748	438

与其他国际文化大都市艺术类博物馆占全部博物馆数 30%~40%相比,上海博物馆总量不多,艺术类博物馆也偏少,博物馆结构比例欠合理。

上海的图书馆数量共计 477 家,在数量上仅次于巴黎,超过伦敦、纽约、柏林、新加坡、东京。上海已形成相对较完整的图书馆体系,包含所有公共图书馆、部分高校图书馆和专业图书馆的“总、分馆”联合体模式基本形成,基本实现“通借通还”,资源利用效率不断提高。考虑到人口总量和城市面积的因素,上海公共图书馆建设还需要进一步加强。尤其是文献资源质量尚待提高,设施服务能力需进一步提升。按国际图联标准计算,上海人均公共图书拥有量仅 1.30 册,与国际图联人均 2 册的要求相差较大。藏书资源数字化水平偏低,视听文献(含电子文献)比例不高,图书资源数字化水平有待提高。社区图书馆新书补充不足,图书相对陈旧。与中心城区相比,郊区公共图书馆配置标准偏低,郊区图书阅览服务半径偏大(含农家书屋),资源利用效率相对较低。参照国际经验,上海公共图书馆研究型阅览空间的建设需进一步加强。

上海的书店数量在与其他国际文化大都市的比较中处于领先地位。虽然目前实体书店的发展遇到很多问题,如来自网络销售的冲击、电子书的普及、高额的租金和消费者品味的变化,但实体书店仍然是阅读文化的一个非常重要的组成部分。在美术馆和画廊数量上,上海与其他城市相比数量较少。

与其他国际文化大都市相比,上海的电影院和电影银幕总量位居前列。这与目前市民的文化消费行为有密切关联。调研结果显示,在列举的文化消费中,观看电影的频数是最高的。可见上海的电影院和银幕数量已经很好地覆盖了中心城区和郊区周边的居民文化生活的需要。

与其他国际文化大都市相比,上海的剧场数和演出场次有很大差距。按照百万人均拥有量计算,上海的艺术演出场所每百万人拥有量仅为 4 个,每百万人拥有座位数为 7.2 个。上海剧场的设施布局呈集聚趋势,初显“剧场群”雏形。中心城区艺术演出场所保持在 30 家以上,且随着上海文化广场、大宁剧院、城市剧院等一批新的艺术演出场所的建成,中心城区艺术演出场所逐步增加。随着人民大舞台、共舞台等一批艺术演出场所的改建及恢复演出,环人民广场剧场群已初显雏形。郊区的专业剧场相对缺乏,如青浦区、原南汇区、金山区、崇明区等的艺术演出场所数量出现进一步下降态势。上海专业儿童艺术演出场所数量少、规模小,亟待加强建设。上海传统艺术演出场所正在逐步消失。艺术演出场所大多缺少特色,近半设施陈旧。上海剧场定位整体趋同,71%的演出厅为综合类演出厅,专业特色不明显,影响了整体使用率和上座率。近 50%的艺术演出场所已建成 20 年以上,设备老化,难以满足当代文艺演出对高科技灯光舞美的要求。部分演出场所甚至不得已挪作他用或废弃。

2. 文化生活领域

除个别项目外,上海的文化参与和消费与其他国际文化大都市相比普遍存在较大差距(表 3)。

表 3 上海及其他国际文化大都市的文化参与情况表

指标	柏林	伦敦	纽约	巴黎	新加坡	东京	上海
----	----	----	----	----	-----	----	----

博物馆和画廊参观人数占全市人口的百分比/%		53.6		43	40	33	47.5
5 个最受欢迎的博物馆和美术馆参观人次/百万次	4.7	25.3	15.4	23.4	2.7	9.7	6.6
5 个最受欢迎的博物馆和美术馆的人均参观次数/次	1.4	3.2	1.9	2.0	0.5	0.8	0.3
图书馆借书人次/百万次	23.6	37.2	68.0	47.0	33.2	112.2	58.7
人均图书馆借书/次	6.8	4.8	8.3	4.0	6.5	8.6	2.5
电影院入场人次/百万人次	9.1	41.6		58.2	22.1	29.3	22.9
人均电影院入场/次	2.6	5.3		4.9	4.4	2.2	1.0
电影节数量/个	33	61	57	190		35	1
最受欢迎电影节参加人次/万次	48.49	13.20	41.00	15.18		12.10	26.00
剧场年均入场人次/百万次	2.4	14.2	28.1	5.7	0.6	12.0	0.6
每 10 万人剧场入场次数/次	0.7	1.8	3.5	0.5	0.1	0.9	0.3

调研显示,近 50%的受访者希望在区文化馆和街道文化活动中心增加展览,以及增加儿童可以参加的项目。与此相关,希望促进市级文化场馆与区级和街道级文化设施之间的文化资源流通,促进上海整个文化系统的活力,形成真正意义上多元的城市文化氛围。

较之于对文化设施的满意度,市民对文化活动的参与度比较低。超过 40%的受访者表示从来没有去过“区文化馆和社区文化活动中心”。值得注意的是,市民对博物馆、美术馆以及看话剧、听音乐会的参与度要高过对区文化馆和街道社区文化活动中心的参与度。超过 40%的受访者每年会去看话剧和听音乐会几次,近 50%的受访者每年会去参观博物馆和美术馆几次。在列举的文化消费中,观看电影的频数是最高的,36.8%的受访者是每月一次,31.4%的受访者为每年几次,17.6%的受访者是每周一次。

对于剧院演出,超过 70%的受访者希望降低剧院演出票价,超过 50%的受访者希望提高演出质量。另外,近 40%的受访者希望增加高雅艺术进社区和公益性演出的频次。尤其值得注意的是,降低剧院演出的票价已成为普通市民的共识,与收入的多寡并未呈现出负相关性(即收入越高,则认为不需要降低票价)。

与其他国际文化大都市相比,上海的节庆活动数量明显短缺。调研显示,市民对上海的节庆活动知晓度不高,这说明节庆活动的文化品牌影响力不足。除了上海国际电影节知晓度(84.6%)、上海旅游节(53.5%)具有较高的知晓度之外,其他节庆的知晓度未能超过 50%。

市民对上海三大传统文化节庆活动的知晓度不高。“上海民俗文化节”有 58.70%的知晓度;“上海宝山国际民间艺术节”的知晓度为 54.35%;“上海民俗民族民间文化博览会”的知晓度仅为 36.04%。由此可见,上海独具魅力的本土化文化对市民的吸引力明显不足。因此,如何活化传统文化资源,提升节庆活动的品牌影响力,需要作深入的研究。

3. 文化生态领域

数据显示,在文化多样性方面,上海总体上与其他国际文化大都市相比有很大的距离。尽管国际游客和留学生数量的总量与其他国际文化大都市相比差距不大,但外国出生人口数占上海人口的比重、每 10 万人人均酒吧数量偏低。

调研发现,上海市民表现出高度的开放性和包容性。超过 80%的受访者表示希望在上海看到更多的外国人,超过 60%的受访者愿意与外国人成为邻居或愿意拥有外国朋友。上海市民从态度和心理认知层面已做好面向一个更开放的上海的准备,这是与上海作为移民城市的“海纳百川”文化一脉相承的。

与其他国际文化大都市比较发现,上海文化产业发展政策体现出了独特优势,尤其是城市文化建设的五年规划,具有连续性、前瞻性、公共性和高效率,较好体现了中国特色、上海特点和社会主义文化特色。

(二) 近年来上海国家文化大都市建设状况

1. 文化生产

上海市财政局官网显示,2019年,上海的文化体育与传媒支出占地方财政支出的比重为2.2%,共179.9亿元;电影票房收入为38.64亿元,艺术表演团体演出收入为18亿元;上海国内和国外的旅游收入分别为4789.3亿元和6698.65亿美元;上海文化及相关产业从业人员为11.59万人;剧场数量、公共图书馆数量、博物馆数量、美术馆数量、电影院数量分别为31个、23个、131个、89家、348家;艺术表演团体演出35380场次。文化生产的数量和质量都有明显提升(表4)。

《2019年上海市文化产业发展报告》显示,2018年上海文化产业实现增加值2193.08亿元,占地区生产总值的比重为6.09%。按行业分析,2018年上海文化制造业增加值为243.29亿元,占全市文化产业的比重为11.09%;文化批发零售业增加值为296.47亿元,占比为13.52%;文化服务业增加值为1653.32亿元,占比为75.39%。按活动性质分析,文化核心领域创造的增加值为1594.54亿元,占全市文化产业的比重为72.71%;文化相关领域创造的增加值为598.54亿元,占比为27.29%。数据表明,上海文化产业总体规模保持平稳发展态势,作为上海国民经济发展支柱性产业之一,产业结构在调整中持续优化。

2019年,上海立足文化服务贸易长年顺差优势,稳固已有市场份额,加快开拓新的业务增长点。在文化和娱乐服务出口方面,与美国、中国香港、加拿大的出口贸易额占出口总额的53.28%,其中与美国的出口贸易额增加近900万美元,表明上海文化和娱乐服务贸易的国际竞争力在逐步提升;在广告服务方面,与中国香港、新加坡、美国的出口贸易额占出口总额的48.72%,与中国香港、新加坡、美国、英国、日本、澳大利亚、德国等继续保持贸易顺差;在展会服务领域,与新加坡、英国、日本、意大利等实现贸易顺差。

2. 文化生活

上海市统计局的数据显示,2018年上海城镇居民人均教育文化娱乐消费支出为5491元、入境游客为893.71万人次、博物馆(含美术馆)参观人数为2216万人、艺术演出观众人次为1098万人次。文化消费主体的教育程度、文化消费习惯和消费能力、文化消费质量都有改善。

在文化参与方面,上海的博物馆(含美术馆)参观规模较为突出,参观人次达到2584万人次。2018年,上海城镇居民人均教育文化娱乐支出达到5491元,但农村居民人均教育文化娱乐支出仅为1220元。在公共图书馆总流通人次指标方面,上海公共图书馆一年吸引读者3036万人次。随着5G时代的开启以及移动终端的快速发展,城市文化生活的文化参与也体现在文化类App的使用规模上,排名前10位的文化类App为微信、QQ、喜马拉雅、大麦网、文化云、网易云、酷狗音乐、爱奇艺、优酷、抖音,其中上海的文化类App使用规模达到221.715亿人次。

数据表明,国内外文化参与显示出一定的差异,基础性的文化设施与场所是城市居民参与文化生活的保障性公共空间。伦敦、纽约、巴黎等国外城市的文化设施总量大、人均占有量高,呈现出局部集中、整体分散的布局形态,但实现了网络化的全覆盖,^③同时各城市也保有各自独特的文化特征,相较于上海,文化参与资源更丰富,城市文化生活的满意度也更高。在《艺术新闻》(The Art Newspaper China,简称TANC)的2018年全球博物馆调查中,评选出2018年全球前十大最受欢迎的博物馆/美术馆,其中包含纽约大都会博物馆、伦敦的泰特现代美术馆、大英博物馆、伦敦英国国家美术馆、伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆以

^③①魏伟、刘畅、张帅权、王兵:《城市文化空间塑造的国际经验与启示——以伦敦、纽约、巴黎、东京为例》,原载于《国际城市规划》,2020年第2期。

及巴黎卢浮宫博物馆，未有上海的博物馆和美术馆入选。据不完全统计，作为“博物馆之都”的巴黎有 300 多个博物馆，而截至 2018 年底，上海的博物馆数量仅为 131 个。可见，上海仍需通过增设文化场所/设施来不断提升居民文化参与程度。

表 4 上海国际文化大都市建设评估指标情况表

一级指标	二级指标	数量	数据来源
文化生产	地方财政文化体育与传媒支出占地方财政支出比重/%	2.2	上海财政局官网：上海市 2019 年市级一般公共预算支出决算情况表
	电影票房收入/亿元	38.64	上海市统计局《2019 年上海文化产业发展报告》
	艺术表演团体演出收入/亿元	约 18	根据上海市统计局、华经产业研究院数据整理
	旅游收入/亿美元	6698.65	上海市统计局
	规模以上文化及相关产业企业数/家	1624	上海市统计局
	文化及相关产业从业人员/万人	11.59	上海市统计局
	剧场数/个	31	上海市统计局
	公共图书馆数/个	23	上海市统计局
	博物馆数/个	131	上海市统计局
	美术馆数、画廊数/家	89+772	上海市文旅局：2019 年度上海市美术馆运营大数据及雅昌艺术市场监测中心(AMMA)发布的《中国画廊行业调研报告 2017》
	电影院数/家	348	上海市统计局
	艺术表演团体演出场次/万场次	3.54	上海市统计局
	电影银幕数/块	2434	2019 年上海星级电影院评定
	电影院上映电影数/部	77	上海市统计局
	国际电影节数量/个	1	上海市统计局

续表

一级指标	二级指标	数量	数据来源
文化生活	城镇居民人均教育文化娱乐消费支出/元	5491	上海市统计局
	入境游客人次/万人次	893.71	上海市统计局
	博物馆(含美术馆)参观人数/万人次	2216	上海市统计局
	艺术演出观演人次/万人次	1098	上海市统计局
	2 个最受欢迎的展览和展会的参加人次/万人次	45(第十二届中国艺术节全国优秀美术、书法篆刻、摄影作品展), (39)第十二届上海双年展	上海市文旅局：2019 年度上海市美术馆运营大数据
文化生态	餐馆、酒吧、咖啡馆数/万家	餐馆>10、咖啡馆>1.2、酒吧>0.2262	上海市餐饮烹饪行业协会发布的 2018 年发展报告

特色指标	五星级酒店数/家	72	上海市统计局
	高等学校在校学生数占比/%	19.3	上海市统计局
	留学生数(含港澳台)/人	34005	上海市统计局
	文化及行相关产业增加值占 GDP 比重/%	6.09 (2018 年)、 6.80 (2017 年)	市委宣传部文化改革发展办公室、上海市文化事业管理处和上海交通大学人文艺术研究院共同撰写完成《2018 年上海文化产业发展报告》《2019 年上海文化产业发展报告》
	文化类 App 使用规模/万人次		
	国家级以上非物质文化遗产数/个	63	上海市国家级非遗代表性项目
	连续居住 3 个月以上的国外人口占比/%	0.7	上海市统计局
	社区文化活动中心数量/个	239	上海市统计局
	全市红色文化教育基地/个	33	参考资料：百度百科-红色旅游景点
	面向学生上演的公益剧目观演人数/万人次	1.4	市委宣传部、市教卫工作党委、市教委、市文化旅游局、市财政局、市人力资源社会保障局，联合发布了《上海市文教结合三年行动计划(2019—2021 年)》及《上海市文教结合 2019 年工作要点》
	依托高校高层次和紧缺文化艺术人才工作室/个	25	市委宣传部、市教卫工作党委、市教委、市文化旅游局、市财政局、市人力资源社会保障局，联合发布了《上海市文教结合三年行动计划(2019—2021 年)》及《上海市文教结合 2019 年工作要点》

数据来源：2019 年上海文化产业发展报告;2019 年上海文化贸易发展报告。

3. 文化生态

资料显示，上海现存的国家级以上非物质文化遗产数为 63 个、社区文化活动中心数量为 239 个，面向学生的公益剧目上演及依托高校的高层次和紧缺文化艺术人才工作室数量分别为 1.4 万人次和 25 个，文化产业政策和文化多样性发展方面不断优化。

在教育生态方面，上海拥有高等院校在校学生人数 51 万，众多双一流高校汇集了更多高素质的学者、学生，教育生态环境较好，为城市文化发展提供高素质人才。从文化多样性生态看，上海作为我国经济中心和对外交流的窗口，文化多样性程度高，吸引了大量全国乃至世界各地的人才在上海工作、学习。上海依托城市区位优势以及高校科研资源，对外来人才的吸引力较强，世界各地文化在上海得到交流与融合，为城市文化发展增添了源源不断的活力。

上海国际文化大都市建设成效评估，不仅是一个静态的状态评估，更具有象征性和比照意义，是提升了国家文化软实力的重要举措。文化资源不能简单地等同文化影响力，文化也不能简单地等同文化软实力。当我们说“文化软实力”时，我们已经逻辑在先地谈论这里的“文化力”，即文化中所蕴含的可以与其他文化进行比较的吸引力及其价值、品质和能力。软实力的重点不在于影响力和说服力，“软实力更涉及如何吸引和引导。吸引往往会造成人们的默许。从行为角度说，软实力就是吸引力；从资源角度说，软实力资源就是产生这种吸引力的有形和无形资产”。^①如何在充分培育文化资产的同时，提升文化软实力，一方面

要注重影响力和传播效应，另一方面要练好“内功”，增强自身文化吸引力。

三、进一步推动上海国际文化大都市建设的对策

（一）文化设施和文化品牌需要进一步增强

国际文化大都市的一个显著特征,就是需要具备高度现代化的文化设施和完善的文化服务功能,并通过其出色的文化品牌发挥对周边以及全世界的影响。上海成为国际文化大都市,不仅是数量增加了一个,而是类型增加了一个。其鲜明的特点集中体现在新时代上海公共文化服务体系建设上,即“服务目标均等化、运行机制专业化、公共服务效能化、管理体系制度化”,^①在全国基本建成现代公共文化服务体系。但客观地讲,我们对标高质量现代公共文化服务体系标准和人民对公共文化服务需要、打响“上海文化”品牌要求,还有较大的提升空间。

与其他国际化大都市比较,上海历史底蕴的发掘还处于相对落后的地位,比如至今还没有一处联合国世界文化遗产。而外滩、苏州河、石库门等都是申遗的重要资源,“十四五”期间应启动申遗工作。上海在历史发展中曾经形成中国乃至远东地区的文化高地,拥有曾经享誉中国、远东乃至世界的文化品牌,如上海的电影和戏剧都有过光辉夺目的历史,但目前上海总体的文化品牌塑造还不够强,在国际上有影响力的知名文化品牌不多。

任何一个国际文化大都市,博物馆、美术馆等重要文化设施和电影、戏剧、舞蹈、音乐、美术等艺术门类都非常发达,标志性的文化设施和机构拥有一定量的积累和规模,是国际文化大都市最值得关注的竞争力因素。尤其是博物馆和美术馆构成了一个城市文化身份的标志性符号,无一例外会成为所在城市首要的旅游目的地。

上海文化设施和文化品牌在数量上(人均数量更低)低于伦敦、纽约等国际文化大都市,具有世界影响力的文化设施和文化品牌更为缺乏。上海博物馆、上海大剧院、上海京剧院、上海交响乐团、上海国际电影节、上海国际艺术节等机构和活动在海内外有一定的影响力,但还不足以与其他国际文化大都市相关文化品牌相媲美。上海经过后世博的文化建设,博物馆、美术馆体系建设基本完成,但博物馆、艺术馆和画廊的绝对数量仍低于伦敦、纽约等国际都市,最为重要的是,一些硬件一流的场馆还没能像伦敦大英博物馆、巴黎卢浮宫、纽约大都会博物馆和东京国立博物馆那样,成为所在城市的首要旅游目的地。

文化品牌一个最明显的衡量标准,就是看它能否成为城市旅游的目的地。例如,纽约有自由女神像、大都会博物馆、古根海姆美术馆、美国自然历史博物馆、林肯中心、卡内基音乐厅、百老汇、纽约爱乐乐团、大都汇歌剧院团、茱莉亚学院、帕森设计学院、SOHO区、纽约电影节、纽约时装周等世界闻名的文化品牌,成为世界各地人们旅游的目的地。

因此,“十四五”时期,上海要从加强内涵建设和提高管理水平入手,启动文化申遗工作;在现有文化设施和文化品牌基础上,按照国际标准,重点投入,有计划地提升和打造若干个具有国际影响力的文化设施和文化品牌。

（二）文化多样性和文化活力需要进一步强化。

国际文化大都市的一个重要特征,就是人口结构多样性和文化生活多元化所形成的丰富的文化活力。

上海文化的开放、包容程度非常高。但相比较而言,在上海的外国出生的人口比例很小(纽约、伦敦、新加坡超过 1/4),多样化的人口群体不多(伦敦有 300 多个不同语言社区),这从某些方面影响了上海文化多样性的构成。但是,上海拥有国内巨

^① [美] 约瑟夫·S. 奈:《巧实力——权力、个人、企业和国家》(2008),李达飞译,中信出版社 2013 年版,第 39-40 页。

^② 荣跃明主编:《上海文化发展系列蓝皮书:上海公共文化服务发展报告》,上海人民出版社、上海书店出版社,2020 年版,第 12 页。

大体量移民的优势,从某种程度上带来多样地方文化的交流的可能。无论是对外国出生人口还是国内移民,在文化关注方面目前还有很多工作可以做。在“十四五”期间及以后相当长的一个时期,应当逐渐通过城市规划、政策引导等措施,增加定居或工作在上海的外籍人口数量,加强对国内移民的管理和引导,有意识地引导形成多样化富有特色的移民文化和活动,使文化多样性能够生根发芽,进一步催生城市文化活力。

文化基础设施并非是衡量城市文化活力的唯一标准,非正式的文化场所往往可以更有效地衡量文化活力和多样性。酒吧和夜总会表演作为非正式文化场景(informal cultural scenes)的一部分,与正式的剧院共同构成文化演出的场所。这些非正式的文化场所(包括俱乐部等),正是一个城市文化活力和文化多样性的重要构成部分。

与其他国际文化大都市相比,上海有庞大的群文团队和快速强劲的发展势头。文化馆统计数量显示,“2010 年有各文化馆指导的群众业余文艺团队 228 支,2012 年增加到 450 支,2018 年达到 6325 支,2018 年与 2010 年比较,提高了 26 倍多”^⑤,而上海市民在非正式文化场所的活动参与度是偏低的。而一个城市的活力和创造力恰恰在于认可这种文化生活的多样性和包容性,以及市民对于这种多样文化的参与和自觉认知。非正式文化场景的繁荣不仅构成了城市文化的多元活力,更为重要的是促进非正式文化场所和正式的文化场所之间文化艺术活动的相互流通,打破流通机制的樊篱,才能获得城市文化可持续发展的源动力。

城市文化的多样性最直观地表现为多样性的节庆和街头艺术。它们是衡量城市活力的一个显著表征。同时节庆活动也能带来更多国际文化交流的可能性,为多元文化的展现搭建广阔平台。上海应增加节庆活动和打造有国际影响力的节庆活动。建议在“十四五”时期,进一步提升上海节庆(如上海国际电影节、上海国际艺术节、上海旅游节等)的影响力外,还必须着力打造一批街头节庆(如提升上海新年夜活动),要真正让市民和外来游客参与进来。要成规模地打造上海社区文化空间,使上海社区文化成为文化建设的多元载体,发挥其综合功能。

(三) 文化投入和文化管理需要进一步完善

在文化投入上,上海与其他国际文化大都市相比还有很大差距。目前国家正在制定《公共文化服务保障法》等有关法律,上海也应当顺势出台地方法规。上海文化投入在教育、科技、卫生、文化几个领域中排位最后,体现出总量少、比重低、人均投入和人均事业费低的特点,这显然与国际文化大都市建设目标需求不相适应。例如,柏林有 3 家歌剧院,共同享受每年政府通过基金会拨付的 1.2 亿欧元的巨大支持,平均每一家获得 4000 万欧元,而剧院的票房、场租等收入只占总投入的 10%~15%,从而保证了低票价。再如,世界上著名的国际电影节大多由政府支持下的公共机构主办,政府承担较大的资金投入。戛纳电影节的预算约为 2000 万欧元,其中一半几乎来自公共财政资金;威尼斯电影节的预算约为 1200 万欧元,意大利文化部提供了约 700 万欧元的资金;柏林电影节的预算约为 1950 万欧元,德国联邦政府议会的每年拨款约 650 万欧元。与之相比,上海在重大文化节庆和重点文化院团的投入上差距还非常大,这也是造成高票价的原因之一。

在文化管理上,上海通过多年来各种有成效的改革和实验,已经在诸多方面领先全国并起着示范作用。例如,在管理体制上,先后成立上海市文化创意产业领导小组和上海市公共文化协调小组,在整合资源、共建共享、形成合力方面起了重要作用,但文化管理上的体制机制问题还需深化改革加以解决。

上海文化建设多元主体正在形成,多种非政府组织和非营利机构正在形成,但是在体制改革上还需要有大胆的创新作为。例如,在有引领性的文化院团改制过程中,有必要吸收先进的文化艺术管理模式,打破事企二分思路,创新体制机制,建立富有中国特色、适合中国国情的文化艺术非营利性机构。进一步分清,哪些是需要政府大力扶持、不能简单推向市场的,哪些则是可以推向市场的。

^⑤①荣跃明主编:《上海文化发展系列蓝皮书:上海公共文化服务发展报告》,上海人民出版社、上海书店出版社,2020 年版,第 99 页。

与其他国际文化大都市比较,上海文化类的社会组织和非营利机构发育尚不健全,生存空间狭小,在观念上也未被社会普遍接受。在国外,文化非营利机构有着巨大能量,运营模式也相当多。例如,英国文化管理强调“一臂之距”的原则,政府部门在与接受其拨款的文化艺术团体和机构之间,设立作为中介的非政府公共机构,负责向政府提供政策咨询、文化拨款的具体分配方案、协助政府制定并具体实施政策等。几乎每一个文化领域都有全国性机构来负责贯彻涉及本领域的文化政策,并分配政府对文化事业的拨款。政府适当放权后,就形成管文化而不是办文化的格局。政府不再大包大揽,而是能够积极发挥共同多元主体的作用。政府通过法律制度承担责任和义务,规范化管理是至关重要的一环。

在文化生态的文化参与和文化教育方面,目前,上海市民的文化活动参与度依然相对较低。上海市民对消费型的正式文化(如戏剧演出、音乐会等)的参与度相对较低,但是值得关注的是,市民对博物馆、美术馆以及看话剧和听音乐会的参与度要高于光顾区文化馆和街道社区文化活动中心的参与度。

与其他国际文化大都市比较,上海拥有数量众多的社区文化中心和街道文化设施,但对互动式、集体性、表演类的“草根式”社区文化活动的持续发展还缺乏管理办法。为进一步发挥社会文化资源,建构社会文化中心、博物馆和美术馆与区级和街道级文化设施之间的文化资源流通机制,是未来上海文化发展的重大课题,这将关系到上海整个文化系统的活力,市民对文化生活广泛参与才能真正形成城市文化氛围和文化场景。

上海的文化艺术院校数量,不仅与伦敦、纽约、巴黎等国际文化大都市相比较少,且与北京相比也有明显差距,艺术教育格局有待进一步提高和完善。目前,上海专业艺术院校有上海戏剧学院和上海音乐学院两所传统名校,加上新创建的上海视觉艺术学院,仅共3所,这与上海国际文化大都市专业艺术教育的需求相比显得很不相称。除戏剧、音乐以外,在其他艺术门类方面没有设立专门的院校,这直接影响和制约了上海艺术人才的培养和发展。同时,由于文化和教育分属不同部类,资源共享能力不足,造成基础教育阶段艺术教育的单一和不足,难以有效提升市民文化艺术素养。建议开办独立建制的电影学院、美术学院和设计学院,以扩大高等艺术教育的体量和规模。

(四) 上海特点和民族气质需要进一步彰显

东京在继承和弘扬其传统文化和文化传统,以及融合现代性方面做得比较成功,保留了很多传统文化形式,包括古代神社和庙宇、能剧和歌舞伎的表演等,保留了更多的传统手工艺人,因此东京仍然是日本传统文化的中心,其成功经验值得上海借鉴和吸收。

上海作为移民城市,中西文化融合是其显著的特点,正因此,其文化的民族性和地方性特色尤其弥足珍贵。对上海来说,作为文化大都市竞争性的门类大都是西方舶来艺术。民族和地方性文化艺术是增强地方认同感和文化独特性的重要方面,对此上海也做出了巨大努力,但由于语言和文化的差异,如何提高认同度和影响力,使之成为上海国际文化大都市的标识,这仍是一个很大的挑战,也是上海国际文化大都市建设的重要内容。

具体而言,如何体现上海的海派文化、江南文化,如何提升能展示上海地方性文化特色的京剧、昆曲、越剧、沪剧、评弹、滑稽戏等非物质文化遗产,进而打造成文化品牌项目,是上海国际文化大都市建设的重要议题。建议在“十四五”期间加强剧场建设,使越剧、沪剧、昆剧等几大传统戏曲做到场团合一,形成上海传统戏曲集散地及上海非物质文化遗产传承展示中心。

在文化生态建设方面,上海文化产业的政策体制机制使上海建设国际文化大都市具有独特优势,具有鲜明的中国特色和社会主义体征。上海每5年出台一次的文化发展规划,具有前瞻性、系统性、持续性和可操作性,但经过对“十三五”以来的文化产业政策梳理分析,文化政策制定的科学性、针对性,需要进一步优化,文化政策尚存盲区和非均衡性;在政策落地执行方面,尚有重立项、轻验收现象,部分文化政策目标尚未实现或未充分执行,存在一定程度的文化建设资源未能有效发挥的情况。

参考文献:

- [1]黄昌勇.中国城市文化报告[M].上海:同济大学出版社,2017.
- [2]黄昌勇.世界城市(上海)文化论坛演讲录 2012—2015[M].上海:复旦大学出版社,2016.
- [3][英]罗伯特·保罗,欧文斯,等.世界城市文化报告[M].上海:同济大学出版社,2012.
- [4]荣跃明.上海蓝皮书:上海文化发展报告[M].北京:社会科学文献出版社,2017.
- [5]屠启宇.国际城市蓝皮书:国际城市发展报告[M].北京:社会科学文献出版社,2019.
- [6]高福民,花建.文化城市:基本理念与评估指标体系研究[M].北京:商务印书馆,2012.