

Problems Between City Image and Public Art 城市形象与公共艺术中的一些问题

张浩达（北京大学信息管理系教授） by Zhang Haoda

每一座城市都有她自己的形象，这是城市的内在素质和文化内涵在城市外部形态上的直观反映，是该城市有别于其他城市的深刻印象。一个没有文化特质的城市不会有特色鲜明的形象，也不会有建筑特色和城市魅力。当城市发展到一定阶段，物质和环境达到一定水平时，就必然要开始关注城市文化特质和文化定位。

一、城市公共艺术的基本概念

站在文化人类学的角度看现代城市的发展、站在现代消费经济学的角度看城市公共艺术的概念，站在现代传播学的角度看城市公共艺术概念的内涵与外延，笔者认为可以对城市公共艺术给出一个全新的概念，即：城市公共艺术是存在于人类城市文化生态圈内、包括物质空间与虚拟空间内的、由艺术家在一定的公民意识引导下、以公共文化资源为媒介在公共环境完成的能够由公众继续参与的艺术作品。

公共艺术中的“公共”有三个涵义：

1. 面向(to)公众发言的，以公众为对象。
2. 是为了(for)公众而思考的，即从公共立场和公共利益，而非出自私人立场或个人利益。
3. 是有关(about)公共事务的，通常是公共社会中的公共事务或重大问题。

综上所述，公共艺术家的言说对象是公众，言说目的是公众的利益，言说的主题应当是关于公共社会的问题。在这里，艺术家带给大众的不仅仅是图形和图像，另外，他给大众提供了一个透过其艺术作品以一种全新的态度来审视人生、社会和审视人类对主观世界和客观世界认知的价值定义和思考。

二、公共艺术家的责任

一位优秀的公共艺术家，必须要成为一位广博的公共知识分

子，他不仅需要具备满腔的社会良知和道义，自觉的关注并投身于社会公共事业，而且还应当对社会公共领域内的重要事物或问题有所研究并形成独特见解。面对公共事物，公共艺术家同样会有与普通大众相似的彷徨、渴望与呐喊。所以，公共艺术家绝不是在扮演高高在上的救世主或教育者，他只是通过公共艺术作品建造一个不同阶层和领域的公民实现平等参与、民主交流的艺术平台。这无疑给公共艺术家们提出了独具特色的专业要求。如果说公共艺术是社会公共意志的一扇窗口，那么公共艺术家就是打开这扇窗户的人，正是他们的智慧与创作使得普通大众能够在真实的生活中更多的参与艺术、享受艺术，进而提升公众的主体意识和整体素养。

三、现实中的问题

20世纪90年代末期，公共艺术的概念开始在中国出现并迅速传播开来，越来越多的中国城市开始注重公共艺术在城市公共空间中的作用。然而中国公共艺术发展过程中也同样存在着很多问题不容忽视：由于公共艺术建设过程中政府意志的影响，过去很多公共艺术作品的创作都是由领导说了算，“公共性”缺失，甚至把一些公共艺术当作“形象工程”来对待，在主题上往往更偏重于意识形态和政治。也有一些艺术家把公共艺术当作主观艺术来对待，这种居高临下俯视公众的传播姿态完全忽视了公众对作品的接受与参与。一些艺术家在讨论公共艺术的时候，往往带有很大的局限性，有些人认为公共艺术就是城市雕塑或建筑雕塑以及城市景观设计的同义词。目前问题主要出在以下几个方面：

1. 公众参与程度不高

虽然当今公众开始重视公共艺术，但是对公共空间的维护意识却比较缺乏。无论是私人空间还是公共空间，其维护不仅需要

政府等部门的管理,还需要市民意识的呵护。这里的“参与”包含两方面的内容:

其一是指艺术家在公共艺术作品的设计中忽视公众对艺术作品的参与。其二是指公共艺术创作过程缺乏公众的参与。

公共艺术是设置于公共空间的艺术品,所以公共空间对于城市公共艺术而言,是一个十分重要的概念。如果公共空间的“公共”性没有得到很好的实现,公共艺术也只能是一种无足轻重的点缀。我认为,和谐社会不仅是人与社会的和谐,也包括人与自然的和谐。自然环境是城市建设的宏大背景,以此为依托,公共艺术设计既要考虑到自身的实用性、便利性、审美性,更要考虑到与周围环境的协调一致,使之融入到更广阔的自然中,达到浑然一体,完美统一。除此之外,公共艺术作品还应该具有反思、前瞻和批判性,着眼于现实和未来,担当起“社会推动力”的角色,推动社会全面和谐进步。

没有公众的交流就构不成公共艺术的空间。公共艺术的参与性诉诸公众感官应是全方位的,而我们身边的雕塑大部分只是满足了人们视觉层面的需求。从选择艺术家、决定作品安放的地点、制作的历程,直到完工后的呈现典礼,都可以让大众参与。但是在实际中,公众对创作过程的参与程度并不高。当然,这里面既存在创作过程根本就没有给公众参与机会的问题,也存在公众自身缺乏参与意识的问题。如何在防止决策者武断决定的同时,又能正确运用公共意见,是摆在我们面前的一个现实的课题。

2. 作品没有强调城市特色

随着科学技术的发展与文化交流的增强,人类生活的许多方面都在同一化、同质化,环境感受也在趋同。城市景观也越来越相似:宽广平坦的大道、大面积的绿地系统、符合时代潮流的现代高层建筑等等,许多城市都存在城市个性特征不鲜明的问题。例如我小时候的海淀镇和中关村是非常具有北京本地特点的城郊村镇,那些连排的平房和参差的院落掩映在巨大的槐树和垂柳当中。夏季的时候,泉水环绕着海淀镇,稻田与荷花连成一片。在震耳的蛙声和蝉鸣声中,孩子们游戏在万泉河畔。黄庄、万泉庄、六郎庄、老虎洞、槐树庄、彩和坊、太平庄,听听这些地名就已经可以感受到地域文化的色彩了。

诚然,我知道社会工业化的力量是一定会灭亡小农经济的,社会的进步也是需要付出代价的。与今天的中关村常常使我不敢相认比较起来,更使我困惑的是城市周边房地产项目的名称:“格林小镇”“纳帕溪谷”“罗马花园”“枫丹丽舍”“莱茵河畔”“左岸公社”。作为曾在德国留学、工作和生活过五年、游历过十二个国家的我,看着在一条小水沟旁盖的房子被虚张声势地描绘成“莱茵河畔”、看到那些与不入流的抄袭雕塑为伍的房子被冠以“罗马花园”、看到比例结构均缩小一号、类似卡通造型的“枫丹丽舍”花园洋房时,心里常常浮现出一个奇怪的问题:是谁这样

残酷地剥夺了大众对公共空间的命名权?使我们的北京失去了内涵与特点,答案应该来自我们自己。更有趣的是我们常常可以在不同的地区找到相同的公共艺术作品(甚至跨越省市)。

3. 没有定义标志性建筑和雕塑

一个城市标志性的建筑和雕塑不仅可以反映城市历史、文化传承和城市特色,从而提高城市的知名度,重要的是它可以形成城市人民的一种精神凝聚力,它所散发出的强大魅力使每一个人都会受到潜移默化的影响。从我国的情况来看,城市形象建设与公共艺术事业的发展尚属初级阶段,在此阶段,做出总体的公共艺术策划对于未来的发展十分重要。虽然在我们的城市中许多新建的建筑都被称为地标性建筑,但是从视觉元素的角度看它与当地文化传承是否保持了良好的关系?这方面的探讨和交流是否深入?假如在一个城市里看不到她自己历史的传承和发展的轨迹,永远都在漂移当中而没有根基,我们对它的印象怎会深刻?在与国际化、现代化接轨的同时,还要有能力从当地的自然、社会、历史和文化中深度挖掘城市的特色,展示城市的吸引力。

4. 公共空间被商业利益蚕食

例如就城市中的商业步行街而言,它并不是一条纯粹意义上的步行街。作为商业繁华区最能体现人性关怀的公共空间,一方面正在饱受大型广告牌的侵占,人们的视线受到了一定的阻碍。另一方面,在现代城市中,广告已经渗透到街道的各个角落,美丽的广告可以起到美化环境的作用,但是一些缺乏规划的户外广告正在成为破坏靓丽风景线的杀手。如一些大型广告成了广场的背景,一些天桥上的广告牌挡住了美丽的夜景。随着近些年来城市高档住宅区的建设,一些开发商瞄准了公园周边的良好环境,于是大量的景观住宅出现在城市公园的周边,把属于城市公共资源的公园演变为私人的后花园。人们不断扩张自己的私人空间,把公共空间压缩到最低限度。公共空间属于公众,如何将公共空间还给公众是一个应引起社会各方面重视的问题。

四、对公共艺术内涵的再认识

无论从城市管理者的角度还是公共艺术家的角度,我们都有必要强调公共艺术作品的内涵:

1. 我们公共艺术的目标对象是谁

目标受众是领导、外来游客抑或市民?还是行驶在路上的司机和乘客?只有针对目标群体,才能有真诚的创作设计。公共艺术设计通常是一个非常庞大的工程,其面临的目标群体不可能是单一的,这就对设计师提出了更高的要求,既要反映出开放胸襟,迎接四方来客,又要体现地方的文化特质,贴近当地公众。

2. 表现主题应该包括什么

有些城市可能具有充足的自然和人文资源,但是有些城市则不然,可能自然环境还是相对恶劣的,在这样的环境中,应该赞颂的是人民中迸发出的顽强生命力和从不放弃对美好生活的执著

Function of Urban Sculpture in Environment

城市雕塑在环境中的作用

李学(《雕塑》杂志编委) by Li Xue

作为空间艺术的城市雕塑,虽然是隶属于环境的存在而存在的,但是却积极主动地给环境以充实,增强人们对于环境的主观意识;并调整、弥补其不足,而适应于人们心灵的需要。它使我们的生存空间,朝着更加理想化的方向发展。在许多时候,城市雕塑在环境中起到了主导性的作用,对整个环境趋向的持续协调与统一起着关键性作用。城市雕塑不是盲目武断地对环境的干涉,而是带有指导性的主持者。

城市雕塑,人们通常称之为空间艺术。但它的真正意义不仅仅是因为它占有了空间,而是他在这一空间中所起的作用。雕塑的体积意识在于它的造型、比例、结构以及一切内容与形式。但要强调城市雕塑在空间中所起的作用,就不完全指的是其体积意识的本身,而是画外之画。我们所生存的空间环境是个多元的、多层次的、不同文化趋向的,自然与人为环境的结合。应该说组成这一环境的建筑、园林、交通等形式,都有一定的内容。各种内容的小体系组合起来,形成一个大的体系,而主导性的城市雕塑,就是这一体系的集中表现。城市雕塑有着高度的概括性,能体现出各种环境之内涵。然而,这种

空间意识不是在雕塑之间、或者塑造之后,而是在进行城市雕塑设计之前就应该首先想到的。它是进行城市雕塑之前的必然要求。这样强调、就把城市雕塑与架上雕塑有所区别并拉开了距离。

许多架上雕塑是不适合放大后安置到城市的大环境中去的。它的闯入是冒昧的,所有的环境都有其特点、特色、特殊的文化内涵,雕塑不是“大路货”,不是虎字牌“万金油”,不可以随便放大一个内容相仿的安放上去就行了。城市雕塑除了自身的艺术语言之外,必须与周围空间,及整个城市和地区的整体意识相对话;使自己融入其中,才能成为城市环境的组成部分。一定的环境条件,和一定的空间意识,决定了一定的雕塑表现题材和形式。也才能创造和营造出意境,并表达适合某种文化趋向,而体现出人的精神和意志。雕塑一旦置于环境中,就成了这个整体不可分割的一部分。就要与这个整体协调一致,而且不论是静破动、动破静、曲柔破刚直和以小限大、以大制小等顺向或逆向的破立关系,其目的都是使环境得以补充与改造。使其变得有秩序,而符合人的审美心理要求。内容的切题

追求,这其中体现出的人性力量和光辉是真正动人的精神实质、是当代人类的自豪。遗憾的是,在中国的很多城市,景观雕塑往往沉湎于城市过去的辉煌,起着歌功颂德、粉饰太平的作用,如此的“形象工程”只落得劳民伤财。和谐社会不仅是人与社会的和谐,也包括人与自然的和谐。

3. 什么是公共艺术作品

公共艺术不仅仅只是一些单体的建筑和雕塑,它也包括公共服务设施以及连带的其他装置,它们共同构成了城市整体形象的复杂系统,就这个问题,我们国家的许多城市管理者和艺术院校的从事公共艺术教学的老师都应该“补课”。就城市形象和公共艺术来说,每一件看似独立的作品其实都是整个城市形象体系当中的一部分。公共艺术家绝不是在扮演高高在上的救世主或教育者,他应该让自己的作品融入城市形象管理机制,并通过公共艺术作品建造一个不同阶层和领域的公民实现平等参与、民主交流的艺术平台。

图片说明:

图1 香港旺角的出租房广告,铺天盖地的租房广告成为了一道城市“风景”,无形中也为城市做了定位。

图2 台北的市容,视觉冲击倒是蛮强的,问题是……舒服吗?

图3 香港夜景中巨大的灯箱广告树立了消费城市的定位,无论你高兴与否,城市中的许多建筑在晚上将成为广告的载体。

图4 在现代城市中,广告已经渗透到街道的各个角落,美丽的广告可以起到美化环境的作用,但是一些缺乏规划的户外广告,正在成为破坏靓丽风景线的手,一些大型广告竟然成了广场的背景。

图5 作为商业繁华区最能体现人性关怀的公共空间,不过他们正在饱受大型广告牌的侵占,人们的视线受到了一定的阻碍。纽约市的商业街呈现出杂乱无章的状态,这种情景在欧洲比较少见。

图6 长江三峡大坝被称为“世纪工程”,她也为当地带来了为数众多的旅游者。然而登上制高点,你能看到的却不是“极目楚天舒”,公共广告公然取代了公共艺术。

图7 在中国,由于家庭房间的狭小,城市的公共空间还承担着为年轻人提供人性化服务的功能,千万不要小看了这些功能,它们也是实现社会和谐的重要环节。

图8 两个作品分别在北京和宁夏。北京某大学校园内的作品与远在万里之遥的宁夏某县级市市中心的作品竟然如此相似。

图9 北方某城市公园内的“镇海吼”,作品虽然很有力量,但是它出现在这里的作用究竟目的何在?它与环境生态是什么关系?难道它与人工开掘的水系有必然联系吗?当艺术被冠以“公共”二字,艺术家的创作就不仅仅是一种个人行为,艺术品也不能仅仅满足个人的私人爱好。

图10 中国西部某县城一传统座寺庙中新近落成的巨大观音像,无论如何你感受不到她与周围环境的协调,在各种背景元素互为参照后,带来的结果是更大的困惑,无法体现宗教含义的严肃性。

图11 朝鲜平壤市主体思想纪念塔,体现金日成主体思想的严重公式化作品。视觉元素组合突出了意识形态的作用而忽视了人性。