

公共艺术与公众文化空间

蒋志强

根据施耐德等人的公众空间理论,公众空间应包括物理的公众空间、社会的公众空间和精神的公众空间等几个不同层次。他们认为,不管是客观的还是主观的,每一种公众空间都可以通过基本意义来加以确定,而我们对公众空间特质的诠释确立了我们理解和看待公众空间的方式。在当代社会中,公众文化空间的特质就是它的开放性和自由参与性,而公共艺术则是表现这种开放性和参与性的艺术形式。艺术家在这个多元化的公众空间中,运用一定的艺术表现手段和不同的介质创作出与环境相协调且能够影响公众的、具有一定形式、结构、功能的艺术形式。可以说,公共艺术这种多介质构成的、公开展示的艺术形式,所针对的是人及其所面对的自然生态环境和人文社会环境。它以一定的社会物质环境和社会精神环境为基础,具有政治和社会双重特性,发挥着对公共社会理念和主导思想的传达作用。就其实质而言,公共艺术的最终目的并不是要体现艺术家所创造的艺术风格和样式以及形成的艺术思想,而是体现一种群体性的精神空间,是人类改造自身生存环境的一种外在表现形式。在每一个特定的地域中,特定的历史文化决定着特定的公共艺术特质,同时,特定的公共艺术也直接或间接地影响特定的艺术观念和审美模式。因此,可以说,我们从艺术的角度来认真地思考公共环境问题,是人类改善生存状态、延续人类文明发展过程中所面对的一个重要问题。

任何一个民族、任何一种文化的理想环境的形成是与其特定的民族和文化密不可分的,在这样一个与特定地域和文明进程密切相连的公共环境中,公共艺术形式因其特定的文化和环境的相异,呈现出多样化和互补性,它体现了特定的文化生态、思维模式和价值观,进而影响着这个特定社会和民族的文化观念和思维定式及其价值取向与审美判断标准。

在当代公共艺术创作中,尽管艺术家有着不同的文化和社会背景,艺术表现形式呈现出多样化,但在全球化日益深入的今天,他们却在阐释一个相同或相似的艺术主题,即运用大众媒介和宣传手段——公共雕塑、广告、影像和印刷品等——着重强调环境问题和政治问题。诚然,现代社会中的环境和政治二者本身不可能是孤立存在的。

在中国的历史上,从来不缺乏政治化的艺术,也不缺乏以艺术面貌出现的政治,但可以肯定的是尚未出现过公共领域或公众空间的艺术。公共艺术概念的提出,有利于普通民众以艺术的方式介入公共空间的政治,所以公共艺术的过程是公民社会中政治和艺术相统一的过程,它将使公共艺术成为公民表达政治理想诉求的方式之一。

公共艺术所传达的信息的紧密性和真实性具有极大的影响力,它不仅向那些看到这些公共作品的公众传递出某种信息,而且促使这一部分公众意欲将其付诸行动。这些具有道德内涵的作品常常包含着复杂的和多层次的内容,它们以不同的组合形式融图像与文字为一体。同时,与这些公共艺术形式具有同等影响力的是那些可能产生与之相反结果的问题,诸如恐惧、无家可归、生态灾难、核威胁等,这些问题对人类自身构成了某种威胁,甚至从某种意义上讲,就是对人的生存权的一种剥夺。因此,在此类作品中,诸如性、死亡、政治、生态、种族和人的感知等问题常常相互交织在一起,形成一种复杂的结构,所产生的结果就是某种强大的震撼力,使观者通过作品清醒地认识到所有这一切问题都是密不可分的,都是以同样的力量影响着我们每一个个体及公众的生活。

一些公共艺术家在创作中试图扮演某种社会和政治活动家的角色,他们以亲身参与的方式,直接在一种被破坏的环境中完成自己的作品,所表现的内

容则直接指向环境污染、土地沙化和保护生态等这些包含有政治意义的问题,并以此引起公众的关注和共鸣,使更多的人参与到他们的公共艺术项目中来,也因此使更多的人成为保护环境的支持者和活动家。在这种互动的状态下,这些公共艺术作品既发挥了施教于人的作用,又极大地调动了人的主观能动性,其结果则不仅使公众普遍地认识到了生态问题,同时也使特定区域内的居民能够自觉地保护自身所处的环境,恢复被蹂躏的土地。最典型的例子就是德国的绿党所提出的口号:以全球性的观念认识问题,以地区性的方式付诸行动。那些怀有相同或相似观点和理想的艺术家和社会活动家在自己的公共艺术作品中表现出了超越特定环境问题的艺术思想,旨在帮助人们逐步克服那种“个人力量微不足道”的观念,鼓励他们关心自己所处的特定的环境。

城市文化是人类文化发展进程中的一种复杂的综合体,它是当代人类社会创造的物质成果和精神成果的集大成者,包含着一个特定区域或民族在发展过程中所形成的文化、信仰、风俗、宗教、艺术和道德等内涵,以及人作为个体在社会活动中所获得的一切经验和能力。因此,就其发展历程而言,公共艺术是现代城市文化和社会生活的产物,是表现城市文明和人类现代生活与理想的一种艺术形式。因此,我们可以说,城市公共艺术在当代公共艺术领域内占有不可或缺的地位。伴随着城市改造的不断深化,公众所面临的窘境是城市逐步发展成为一个由多样化向单一化过渡的社会,各个城市之间有着越来越多的相同和相似之处。高速公路的建设使各个城市有了相同的市政中心、停车场和建筑物,相似的街景和照明设施。与此同时,我们所失去的是具有地域特色的古老建筑,它们被毫无个性特征的城市建筑所取代,事实上,我们所失去的正是每一座城市的历史。同样,这种城市环境和城市文化日趋同质化的现象也影响着公共艺术形式,使它极易形成一种缺乏个性的广告效应。如果这样的公共艺术看似某种形式的宣传广告,或者说像广告那样迫使观者去接受它,那么,这样的作品就可能被大众当作广告来对待——视而不见,弃之不用。

美国雕塑家亚历山大·卡尔德的雕塑作品对当代公共艺术的发展产生了极大的影响,他在艺术作

品与周边环境之间构成了一种永恒的变化关系。1966年,他在美国密歇根州的大急流城完成了《高速》这座具有里程碑意义的雕塑作品获得了极大的成功,且对城市环境改造产生了重大影响。然而,从城市的文化环境的建设和艺术创作来看,这种成功却存在着正反两个方面的问题:一方面,它虽然开启了今天我们称之为公共环境中波普艺术的先河,但那些超大型的雕塑矗立在城市广场和花园里,或高大建筑旁时,艺术家并没有考虑到其位置、意义和空间的利用;另一方面,卡尔德作品的成功使人们更加明确地认识到,艺术家的丰富想象力和创造性能够改变一个空间,能够强烈地影响到特定的人居环境。因此,纵观20世纪70年代和80年代,国外许多城市公共规划机构都邀请艺术家来帮助解决城市空间中存在的问题。这种方式使人们认识到,无论是独立完成,还是以团体方式完成,艺术家都可以凭借艺术的方式演绎更多更大的公众空间,与此同时,城市居住者也有更多的机会得到户外的享受,能够拥有更多的娱乐和活动的空间。

然而,城市公共艺术规划的最终目的和最高职责是改变公众对公众文化环境的认识 and 态度,将他们心中对生活文化环境所抱有的冷漠转变为对文化环境的认真思考和关心爱护。因此,在公共艺术创作中,艺术家应当更多地从人文的角度去考虑公共艺术作品所处的空间整体,通过细节的精心设计和安排,在这些具有象征性和主题意义的公共艺术中表达人文精神,为公众创造一个精神愉悦和良性互动的环境。深圳市的大型公共艺术《深圳人的一天》以真人复制、客观记录的方式,建造普通深圳人的纪念碑,不仅表现出这座新兴移民城市的特点,而且显示了中国改革开放时代人文意识的变化。

那么,艺术家应当以一种什么样的方式激发他们内心的这种情感呢?一方面就是唤醒他们内心对自身文化环境的感受——熟悉之、使用之、向往之;另一方面,要以环境的特质来诱导公众关心环境建设问题,这些特质包括想象力、美感和新奇性,以及公众空间中艺术作品的教化能力,使公众更多地感受其内在的力量。对于艺术家而言,这正是他们运用自己的艺术创造力所应当表现的内容。无论他们的作品是在美术馆展出,还是置身于公众空间,其所表达的内容就是要能够打动观众,给他们一种愉悦

感。当公共艺术具有这些特质或与周围环境融为一体时,它们就会赋予这个特定的空间以一定的意义和内涵,使人们能够有更深刻的认识和感受。

大型公共雕塑作品《海神妈祖》,作者用丰富的想象力将妈祖的形象在尊重民间传统的基础之上进行大胆的创作与想象,把原本供奉在寺庙中的妈祖请出室外,将千百年来民众心目中的神的形象给予了人性化的塑造,淡化了这位女神的神秘感,拉近了女神与人民大众之间的距离。并且,雄伟壮观的雕塑坐落在海边,为离家远航的渔民们保驾护航,使民众感到妈祖的真实、亲切。

美国波普艺术家克莱兹·奥登伯格的公共雕塑作品《10英尺衣裳夹》即从艺术形式上打破传统雕塑作品中所蕴含的神圣感和崇高感,给人以亲切感和熟悉感,使观者的心中充满着从生活中发现美和乐趣的愉悦体验。

提高公众文化环境的质量,更多更全面地发挥公共艺术作品表现力的一个重要方式就是不断改善公众与环境的关系。作为表现公众生活环境、文化空间和精神内涵的艺术形式,公共艺术已经成为现代社会,特别是现代城市人文环境中一个重要组成部分。它不仅改变着城市的面貌,而且与其他艺术形式相比,它在当今社会中还承载着传递社会理念和传达主导思想的任务,不断地影响人的心理活动。它能够以一种更加直接和更富有地域文化特征的手段改变着人与社会、人与环境之间的关系,能够以一种为公众所接受的方式使他们逐步认识到,艺术地处理特定的公众空间是美化大环境的基础。1972年,美国风景画家艾伦·古索在他的《地域观》一书中,就保护文化空间和创造一种地域观做了精辟的论述,而那些观点尤其符合公共艺术和文化环境问题:“今天,就保护环境而言,我们有许多要谈及的内容,但我们需要我们精神世界的支撑点,能够把任何一个实际的环境改造成为某个特定的地域的重要因素就是深切地去感受它,且用真实的情感去感受这个环境整体”。

值得注意的是,在中国最近十多年来的城市公共艺术建设中,大多把主要的财力和焦点放在一座城市的中心或重点的景观区域,其目的多是为了显示政府领导对“城市美化”的重视和政绩,吸引人们的关注。因此在短短数年内就建造出成千上万处广场和广场艺术、地标艺术、主题公园艺术及CBD(商务中心区)艺术等。在中国当代城市建设起步晚、速度快、需求相对集中的特点下,优先规划和设计部分项目的做法是可以理解的,但城市公共艺术的发展和建设,需要的是有远见的长期性规划和渐进式的持续发展,它有赖于长期的文化积累和基础性的培育,而不是依靠机械的硬性规划和短期内的大规模的突击“制造”。迫于一时的目的和需要所仓促“制造”的艺术并非来自真实的社会生活和自然积累而成的城市文化肌理,自然就会离群众生活越来越远了。但是,近几年一些好的公共艺术创作形式也在不断呈现,甚至形成了一系列的连带影响,如北京王府井的民俗文化系列雕塑、厦门中山路的闽南民俗文化系列雕塑及展览等,创作题材都来源于人民群众最基本的生活元素,使得观者与雕塑产生共鸣,形成了完美的互动,这也是一种人民大众喜闻乐见的独具特色的具有强烈地域性特征的公共艺术表现形式。

在当今,全球化趋势愈演愈烈,西方的强势文化扮演着主导文化理念和价值取向并逐步在全球扩张,在给全球带来科技进步的同时,也在构成一种渐进式的文化侵略。我国是具有悠久历史的文明古国,在艺术教育中应当注重把中华民族文化艺术中的精华部分传承和发扬,并将其与现代科学技术的发展相结合,创作出现代的具有民族传统特色的内涵深刻的文化艺术作品,并在继承的基础之上做一定的扩展和延伸,将中华文化理念不断发扬光大。

(作者单位:厦门大学艺术学院)

责任编辑 陈诗红