公共艺术设计与城市文化价值的实现

蒲江

(广西师范大学, 桂林 541004)

摘要: 从城市与公共艺术的相互关系入手, 明确公共艺术存在的物质条件和城市文化对公共艺术的影响。分别就公共艺术与城市文化的继承和发展以及公共艺术与城市文化的自觉和构建等方面阐释, 进而实现城市带给公共艺术的文化价值和公共艺术对城市品牌形象的塑造。

关键词: 公共艺术; 城市文化; 继承和发展; 自觉和构建

中图分类号: J525.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)16-0144-03

The Realization of Public Art Design and City Culture Value

PU Jiang

(Guangxi Normal University, Guilin 541004, China)

Abstract: It made a definite analysis on the material conditions of public art and the influences of city culture from the interrelationship of city and public art. It also explained the inheritance and development, the conscious and construction of them in detail. In the end, it presented the realization of culture value taken from public art and the creation of city brand image by public art.

Key words: public art; city culture; inheritance and development; conscious and construction

公共艺术是以人为核心, 以城市公共空间为依托, 运用空间、造型、结构、功能等设计形式, 面向公众的艺术作品, 它以社会物质环境和社会精神环境为基础, 集中反映了城市环境所呈现的民主、开放、自由、共享等人文精神和价值观念。既是一种外在的、可视的艺术创作实践活动, 同时又是城市居民的价值取向、情感诉求、居民参与社会公共事务和民主建设意愿的一种方式。并从最初以美化城市环境为目的, 逐步发展到承载着社会生活、历史文化、自然生态等物质记忆和精神内蕴的存在形态。

公共性是公共艺术重要的条件, 只有具备了公共性的艺术才能称为公共艺术, 它是公共艺术在城市空间的核心要求之一。公共艺术在城市空间形态中综合了生态学、环境学、社会学、人类学、心理学、工程学等交叉学科的应用理论研究系统, 它是艺术与社会的纽带, 是社会公共领域、文化领域的开放性平台, 也是体现政府、公众社会和艺术家群体之间进行合作、对

话的重要领域。

1 公共艺术与城市文化

城市作为公共艺术的起源和发展, 其历史演变对公共艺术的出现和存在具有重要的价值和意义。公共艺术是历史的产物, 在西方艺术史上, 18世纪文化市场的出现, 艺术与公众的关系发生了巨大的变化, 艺术具有了商品的形式, 成为了一种可供讨论的文化。市民社会的出现, 公共艺术有了其社会学的基础, 市民对于公共空间具有了交流要求和参与权力的意向, 与社会公众事物的民主化进程密切联系在一起。20世纪60年代以后, 随着后现代主义文化的兴起, 西方艺术发生了由审美到文化的转型, 大众文化的兴起造成艺术方式的变化, 社会问题成为大众关注的焦点, 当代社会的多元性、地域性, 社区的问题得到了强调等, 公共艺术由此得到长足的发展。并在21世

收稿日期: 2011-03-10

作者简介: 蒲江(1974-), 男, 四川平昌人, 广西师范大学副教授, 主要研究方向为公共艺术设计、漆画艺术。

纪的城市建设中,经济的繁荣已不再是衡量一个城市发达与否的唯一标准了,文化逐渐成为城市的核心要素,并且以人文精神为核心的城市文化内涵越来越成为彰显一个城市魅力的重要指标以及塑造城市品牌形象的价值标准。

城市文化是人类文化的一种特殊形态,是人类历史发展中的物质和精神产物。而公共艺术是城市发展的社会实践创作活动,它呈现了城市文化和城市生活的社会形态,也反映城市文化和城市生活的价值取向。城市呈现了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、艺术和道德等内容,以及个体在社会生活中所获得的认同和自我价值的尊重和回归。因此,公共艺术是现代城市发展的必然要求,也是城市文化和现代城市生活的一种物化形态,它是外显于城市物质文化和精神文化的一种表现形式,并以社会实践创作活动的方式传达公共社会领域的公众权利、价值观念和审美意识等。在城市的不断发展中,城市文化对人类文明和生活方式等的传承具有深刻而久远的影响,公共艺术则体现了一个城市的魅力和价值,它凝聚一个城市的历史与发展、公平与权利、人文与精神等综合实力。

2 公共艺术与城市文化的继承和发展

公共艺术是在城市文化这一特定环境下生成和发展起来的一种艺术形式,这就决定了公共艺术的很多特性是和这个城市特定地域及其发展历程密切相关。城市是人类社会的承载和历史文化延续,城市文化的历史渊源广泛渗透于城市生活的方方面面,包括城市经济的发展、生活习惯的变迁、本土语言的流传、社会观念的转变和外来文化的影响等,都从不同的角度记载着这个城市的发展轨迹和历史演变。作为城市文化形态之一的公共艺术,具有记载城市文化发展的重要事件、重要人物的历史承载功能,它是城市文化和城市生活、现代科技和艺术实践、意识形态和价值观念的反映,也是人们的生活方式、生活习俗的真实写照,如公共艺术的雕塑作品,重庆的大型雕塑《歌乐山烈士纪念碑》、天津的《天津抗震纪念碑》、广州的《广州起义纪念碑》等,呈现了具有鲜明地域感和城市历史发展的公共艺术作品,是特定地域和城市在历史发展进程和时代精神风貌的见证和呈现。因此,对于

特定城市文化在公共艺术中的渗透和继承是公共艺术精神内涵之一,历史文化对于城市是一个特殊的记载,也是公共艺术存在的基石和核心。如果脱离了文化的根基,公共艺术就失去了“公共艺术”特有的地域人文和市民对话的条件,人文历史的生态化在此就会出现断层的尴尬境地。

不同的地域有不同的城市文化,城市文化体现了地域性文化生态、自然生态、社会生态等综合要素。因而城市文化是人们在历史中创造的,代表一定民族特点的精神风貌、心理状态、思维方式和价值取向等精神成果的总和,体现了城市的文化精神、社会风俗、艺术审美等方面。如城市的历史文化遗产是城市的文脉与记忆,历史古迹的良好保存对于记载城市的过去,造就了城市的性格,传承地域文化传统等。如果忽视对城市公共艺术文化遗产的保护,破坏了城市原有的文化生态,那么城市特定文化的差异就会丢失,城市就丧失了原有的文化根基。公共艺术的存在与功用构成了当代城市文化的一个重要组成部分,它在特定的城市形态与空间中承担着特有的文化使命,它的基本功能和审美方面以城市文脉作为设计的依据,塑造城市历史、宣传城市形象、凸现城市品牌等,如博物馆、文化中心和公共活动空间成为重要的场所。它是对当代城市在流行文化和经典文化的社会实践创作,并在社会实践中对社会实践产生巨大的文化价值影响。如公共雕塑作品,深圳的“孺子牛”,兰州的“黄河母亲”,珠海的“渔女”等诠释了这些城市的历史与特点,又体现了城市的地理特征和文化精神,唤起了人们对独特城市文化的热爱,并达到公共艺术对传统城市文化的弘扬。又如公共雕塑作品《深圳人的一天》,记录一个城市曾经的片段,雕刻有蔬菜价格、股市行情、天气预报、空气质量、电影预告等所能收集到的各种数据都将尽可能地反映上去。它像一个化石一样,成为城市的表征和符号,指向了这个城市的内心深处,通过这些雕塑阅读城市,从城市心路历程这一独特的角度对城市文化、生存空间和居住环境进行思考,是城市的历史和文化特征的延续和塑造。

3 公共艺术与城市文化的自觉和构建

城市对公共艺术的文化自觉是尊重城市原有空间格局和城市空间形态的多样性、复杂性前提下,创

新城市空间的新观念,凸显人文精神的新价值。公共艺术呈现所有文化关系和文化特征都是在特定空间形态下得以构成和展现的,城市文化以及城市空间对于人文精神、社会生活的形成具有现实的意义。历史遗迹和历史遗物见证了时间的流逝和延续,并且这些历史遗迹是具有空间的意义和空间的唯一性等特征。由于各个城市的地域环境、空间生态形成了具有差异的习俗和文化,在这样的文化浸染下,城市具有了独特样式和内蕴的生存空间和活动场所。但是现在的城市却在文化交融的大环境下越来越趋于雷同了,一个城市复制着另一个城市,人口、经济、政治、工业、科技、资源土地等问题也随着城市化而变得复杂和严峻了,文化对于一个城市就更加具有重要的价值和意义了,因此,公共艺术不仅要体现城市的文化特质和精神,更重要的是要形成了当代城市空间文化建设的精神自觉。这种自觉是一个城市整体形象的反映,是城市公民素质的体现,也是公民权利、公共利益、公众交流得以保证的表现。

公共艺术在对城市空间的梳理和创新性实践活动中另一重要任务就是塑造城市品牌形象,构建城市文化的发展战略。当代城市的公共空间的性质应该让人们充分地感受到城市生活的美好,实现城市真正的人文关怀。然而,城市在发展中越来越缺乏城市识别特征,没有独特的城市人文标识系统,没有整体的城市品牌形象,盲目地发展城市,毫无目的的进行公共艺术创作活动,这对城市的社会、人力、资金等造成了很大的浪费。并且在这一个个的政绩中并没有带来真正意义的环境改变和生活品质的提高。因而,公共艺术在某种意义上就需要对城市公共空间进行梳理、创新,塑造特定城市空间形态的生命价值,在公共艺术的创作中以城市设施系统、城市标识系统、城市景观规划等赋予城市整体形象的设计和创新。可通过城市空间的系统分布来描述出城市的形态特征、美学认知、人性空间、人文深度,塑造当代文化和经典文

化在时间和空间的连接点上实现城市文化价值的意义。如上海地铁内的公共艺术作品采用了散点式的构图,以空间节点的形式,突显城市的形象和人文优势,把作品安装在伴随人流移动的换乘通道或者电梯附近。或者把作品设置在信息汇聚的关键场所,其功能和审美很好地统一在一起,使复杂、多样的空间环境,通过个别化、标识化、节点性的文化连接,展示城市文化的精神和人文特色,体现历史文化的积淀以及文化生态的可持续发展。

4 结语

公共艺术与城市是一个相互共生的统一体,城市带给公共艺术创作的依据和空间,公共艺术彰显着城市的文化内涵和品质。城市文化在公共艺术创作中对城市人文精神的延续和社会习俗的保留具有决定性价值;同时,公共艺术对城市品牌形象的塑造和文化生态的可持续发展具有现实意义。因此,公共艺术与城市的发展需要文化建设的生态性,文化价值的可持续性,城市文化也才能够真正实现其价值。

参考文献:

- [1] 马钦忠.公共艺术基本理论[M].天津:天津大学出版社,2008.
- [2] 李永清.公共艺术设计实务[M].南京:江苏美术出版社,2005.
- [3] 过伟敏,史明.城市景观形象的视觉设计[M].南京:东南大学出版社,2005.
- [4] 孙振华.公共艺术时代[M].南京:江苏美术出版社,2003.
- [5] 翁剑青.城市公共艺术——一种与公众社会互动的艺术及其文化的阐释[M].南京:东南大学出版社,2004.
- [6] 深圳雕塑院.深圳人的一天[M].长沙:湖南美术出版社,2001.
- [7] 翁剑青.公共艺术的理念与取向:当代公共艺术文化及价值研究[M].北京:北京大学出版社,2002.

(上接第143页)

参考文献:

- [1] 许超.展示设计[M].长沙:湖南大学出版社,2007.
- [2] 王亚明.展示设计[M].北京:中国电力出版社,2008.
- [3] 武君君,庄巧玲.博物馆展示空间的表现形式的研究[J].企业家天地(下旬刊),2010(8).(余不详)

- [4] 韩斌.展示设计学[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社,1996.
- [5] 李卫平.论博物馆的展示照明[J].东方博物,2008(3).(余不详)
- [6] 任仲泉.现代商业空间展示设计[M].济南:山东科学技术出版社,2008.