

北京大学出版社

公共艺术的概念与取向

当代公共艺术文化及价值研究

Public Art

翁剑青 著

公共艺术的观念与取向

——当代公共艺术文化及价值研究

翁剑青 著

北 京 大 学 出 版 社

北京市社会科学理论著作出版基金资助

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术的观念与取向：当代公共艺术文化及价值研究/翁剑青
著. —北京：北京大学出版社, 2002. 11

ISBN 7-301-05980-9

I. 公… II. 翁… III. 城市-景观-环境设计 IV. TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 087897 号

书 名：公共艺术的观念与取向——当代公共艺术文化及价值研究

著作责任者：翁剑青 著

责任编辑：顾卫宇

标准书号：ISBN 7-301-05980-9/J·0082

出版发行：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址：<http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱：zpup@pup.pku.edu.cn

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752021

排版者：高新特激光照排中心 62637627

印刷者：北京大学印刷厂

经 销 者：新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 开本 6.375 印张 183 千字

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

定 价：18.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，翻版必究

写在前面的话

公共艺术在中国的提及与缘起,尚在 20 世纪改革开放后的 90 年代,但现今正在迎来社会的广为需求和快速发展的时期。应该说,它的理念及文化内涵在中国的导入和实践,是与社会经济的长足发展、政治体制的逐步民主化以及当代城市化进程相伴随的。它与转型时期中国社会公共领域的逐渐开辟和市民社会的逐步育成有着密切的关联。公共艺术在中国的提出,从一个侧面预示着我国公共文化艺术的建设事业迎来了前所未有的时机。中国当代公共艺术的建设,无论对于提升城市公共环境的人文与艺术品格,优化市民大众的生活品质,拓展整体社会的审美文化教育,增进市民的公共意识和社会归属感,强化社会公共福利事业,以及展现城市文化风貌等方面都有着不可替代的现实作用和社会意义。从国际间公共艺术的发展历程和经验来看,一个国家(或一个城市)的综合实力和社会精神面貌的显现,以及市民大众对城市发展的满意度的高低,都在相当大的程度上取决于其公共文化艺术领域建设的实际状态。

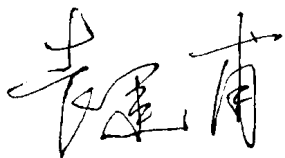
公共艺术的文化内涵及其核心,是要把置于公共领域之中的艺术活动及其建设事业通过相关的和特定的法律制度,使那些本该属于社会共同利益和权力决策范畴的艺术建设与实际享用(包括公共空间之艺术方案的征询、审议、表决、实施、使用、管理及更迭等过程),纳入社会公共事务的民主化、法制化及程序化的运作轨道。以便使社会公民能够更为广泛、主动地参与到公共领域的文化艺术与精神文明的建设之中。使属于全体社会共同拥有的那些文化资源和艺术财富更加合理地、有效地为普通民众所享有和支配,以使公共艺术成为张扬公共精神、体现民意民心、促进公共领域的文化交流和社会凝聚的有力方式,并使公共艺术成为造福民众生活的重要途径之一。

公共艺术是城市的产物。城市是人的产物,而城市又造就了聚集其中的人。城市所意味的,不仅仅是建筑、街道、商店等人工建构物的堆积,而蕴涵着在诸多功能性设施及硬质景观相伴下的社会文化、经济、政治和城市居民多姿多彩的生活。从外在的视觉影象来看,城市是由其平面结构、天际轮廓、各色建筑、街市设施、区域地标、开放的空间、植栽园林及穿梭不定的交通工具所构成,然而这些都是城市人在选择和被选择的行为方式下形成的物质形态,其间蕴涵着深厚的自然法则、社会心理、人文情感及历史沧桑。因此,公共艺术的创作与实施,无论是其自身的文化内涵、美学风格、功能特性、表现手法,还是与其所在的环境空间性质的对应处理上,都应该十分注意考虑及尊重它与所在城市及社区居民的文化心理、行为方式及生活需求之间的关系。我认为,公共艺术应该是与城市共同成长,与市民共同生活的艺术,决非仅仅为了装饰和丰富公共空间的一种铺陈。

客观上,中国在公共艺术领域的实践与理论建设还处在起步阶段。无论是参与公共艺术创作的艺术家、设计家或是参与公共空间整体设计的建筑家、规划师及景观设计师,以及政府相关部门的管理人员,在有关公共艺术的概念和文化旨意,公共艺术发展的国际文化背景及其与本土当代多元文化格局的关联性等方面,尚欠缺应有的深入、系统的研究。这无论在文化观念、运作机制、社会传播方面,还是在行政方式乃至有关法律法规的制定上,都滞后于当代公共艺术领域发展的迫切要求。故此,对于公共艺术建设的相关理论及观点的探讨,就成为一个紧要的问题。

通观翁剑青博士的这本题为“公共艺术的概念与取向”的论著,了解到他在此书的着眼点不是重在公共艺术的形式语言及设计手法等技术层面上的阐释,而是针对公共艺术的文化观念和价值形态所作的较为深入的探究,并有其独到的理论分析、学术见解和建设性的主张,字里行间流露出作者的文化和历史使命感及责任感。鉴于该著是以国际社会的情形为参照,以本国现实为关怀目标的多纬度论述,这在目前国内(此指中国大陆)该领域的理论著述方面尚属首例。这对于我国公共艺术的理论建设、学科教育和相关的艺术实践有着积极的开拓意义。应该说,这是一个值得关注和庆贺的开端。我借

此对支持该著作出版的北京市社会科学理论著作出版基金组织表示敬意,同时,也希望作者和其他更多的学人、艺术理论家、艺术家、设计家在推动和建设中国公共艺术事业的道路上精诚合力、不畏艰难,不断作出新的努力,从而不辜负这个时代对我们的期望和要求。谨此作为写在该书前面的话。

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '钱' (Qian), '建' (Jun), and '甫' (Fu).

2000.11

中文摘要

公共艺术,是以人(社会公众)为价值核心、以城市公共环境和公共设施为对象、以综合的媒介形式为载体的艺术形态。本书以“公共艺术的理念与取向”为课题,旨在分析和揭示当代公共艺术现象赖以生发的内在文化观念与价值取向。本书以公共艺术设计及其文化形态的边缘性、综合性为依据,立足于中国当代城市化发展的客观需求,以立体性、跨学科的研究方法,首次对公共艺术的文化架构和价值体系作出系统的梳理和理论的辨析。明确提出:当代公共艺术的总体文化使命和价值取向,是服务于占社会大多数的市民阶层,以及呈多元文化形态的社会公共领域。公共艺术的当代角色和任务,应该是在创造和提升城市环境的美学品质的同时,深入结合基层社区人文环境、生态品质和市民意识的培养,使公共艺术及其推广,成为创造当代市民健康、美好的物质生活和精神生活的有效方式与途径。本书为公共艺术发展方向提供了宏观的理论依据和战略性的价值引导,以及运作机制的构想,弥补了国内本领域综合理论研究的空白。

本课题研究置公共艺术于文化学、设计艺术学、城市社会学、艺术哲学、传播学及环境伦理学等学科的综合观照之下,并置其于 20 世纪以来中西方城市环境及社会文化发展的背景比较之中。对形成公共艺术观念形态有密切关联的基本范畴:诸如它与社会权力,与乡土文化及景观资源,与社区环境及市民社会等方面的互动关系,作出了较系统、深入的分析和阐释。使公共艺术的社会理想和文化理念,在现实社会的情形之下得以明晰。

本课题研究的另一个用意,旨在初步建构中国公共艺术文化形态及其价值的评价基础,为中国公共艺术的社会职能、文化内涵、美学意向和精神特质提供相应的价值参照体系,为建立符合未来社会和人类可持续发展原则的公共艺术文化理念而开拓和营造理想的中国公共艺术的文化生态。

关键词: 公共艺术, 市民社会, 城市, 文化, 社区

Abstract

Public art is a kind of art form with social public as the kernel of its value, various forms of medium as its carrier, and the urban public environment and public facilities as its target. This work, *The Concept and Orientation of Public Art*, aims at analyzing and revealing the inner cultural concept and value orientation from which the contemporary public art is originated.

6 The work is the first one to make systematical and theoretical argument about (and analysis of) the cultural structure and value system of public art with a multi-dimensional and inter-disciplinary approach so as to meet the present demand of the urbanization in China. It is stated that the overall cultural mission and value orientation of contemporary public art is to serve the civil society which is the majority of the whole society, as well as the social public space of various cultural forms. The goal of contemporary public art is to create and enhance the aesthetic quality of the urban environment, and take into consideration the human atmosphere, ecological quality, and nurturing of the civil consciousness in the communities at basic level, so as to make public art and the promotion of it an effective approach to the material and spiritual healthiness and harmony of urban life. This work provides a macro theoretic basis and a general value orientation, as well as a plan of the operative system for public art, which makes up for the shortage of comprehensive theoretical study in this field.

This research project views public art in the light of such subjects as cultural studies, visional design, urban-sociology, art philosophy, communication study, environmental ethics, and the background comparison of western and Chinese urban environments and the social cultural developments since the 20th century. In this work are made the systematic and profound analysis and interpretation of the fundamental

categories which relate to the formation of public art as a concept, such as its relationships with social power, with the qualities of mass culture and aristocrat culture, with the museum art and easel art, with the forms and functions of the cities, with local culture and sources of sightseeing, and with the community environment and urban society. The social idea and cultural concept of public art is clarified in present social conditions.

The other point of this book is to establish an evaluating foundation of the cultural forms of Chinese public art, to provide a relevant value referential system for Chinese public art, and to explore and create an ideal cultural ecosystem of China's public art, so as to foster a common ideal in accordance with the future society and the principle of durable human development.

Key Words: public art, civil society, urban, culture, community

目 录

第一章 引言	(1)
1.1 探讨公共艺术观念的基本动因	(2)
1.2 城市转型中公共艺术问题的提出	(5)
1.3 研究的基本目的、方法和意义	(8)
1.3.1 课题及相关内容研究的目的	(8)
1.3.2 课题分析与比较的基础方法	(8)
1.3.3 课题研究的价值与意义	(9)
第二章 当代公共艺术的视野	(11)
2.1 公共艺术概念的辨析	(11)
2.1.1 当代公共艺术的概念及要义	(11)
2.1.2 当代公共艺术的滥觞	(16)
2.2 当代公共艺术的国际语境及语意	(22)
2.2.1 视觉感受和城市环境开发的完美结合	(23)
2.2.2 经由市民公众参与的社会过程	(24)
2.2.3 公共艺术多元化、多层次趋向的认同	(25)
2.2.4 作为城市综合环境形态的一部分	(25)
2.2.5 当代公共艺术内涵的市民倾向	(26)
2.3 广义公共艺术及其文化内涵中的差异	(27)
2.4 当代公共艺术的城市化背景	(31)
第三章 当代公共艺术的关联性	(36)
3.1 与权力及政治文化的关联	(36)
3.2 与精英文化的关联	(44)
3.3 与大众文化的关联	(53)
3.4 与艺术家个体的关联	(59)
第四章 当代公共艺术的城市职能与文化阐释	(66)

4.1	城市精神与气质的标识	(66)
4.2	“容器”中的演练与育成	(74)
4.2.1	广场公共艺术:缔造市民文化的舞台	(75)
4.2.2	街道公共艺术:纽带上的世情展示	(80)
4.3	社区再造的重要途径	(85)
4.3.1	社区——公共艺术的广阔基地	(85)
4.3.2	公共艺术与社会共同成长的策略	(89)
第五章	迈向环境景观与绿色生态之维	(97)
5.1	融入环境景观的艺术向度	(98)
5.1.1	艺术视野下的景观认知	(98)
5.1.2	公共艺术与景观元素的整合	(99)
5.2	绿色生态的伴侣	(111)
5.3	融于自然的公园公共艺术	(120)
第六章	中国当代公共艺术的位置与挑战	(126)
6.1	社会转型期公共艺术的流变与倾向	(127)
6.1.1	当代公共艺术的社会基础——市民阶层	(127)
6.1.2	市民意趣和当代乌托邦的交织	(129)
6.2	世界性与地域性的并存	(134)
6.2.1	国际化大潮中的当代公共艺术	(134)
6.2.2	异域文化的交融与自我寻找	(137)
6.3	在整体文化中的选择与使命	(146)
6.3.1	文化观念方面	(146)
6.3.2	设计形态方面	(149)
6.3.3	城市环境方面	(150)
6.4	当代中小城镇发展中公共艺术的乡土情怀	(153)
6.4.1	走出现代化的陷阱	(153)
6.4.2	来自近邻的启迪	(155)
6.4.3	乡土资源的维护与利用	(159)
第七章	公共艺术发展的保障与合理性	(162)
7.1	社区公共参与机制的动因	(162)
7.2	公共艺术机制及方式的构想	(164)

7.2.1 实施公共艺术机制的民主化	(164)
7.2.2 公共艺术实施的规范和方式	(165)
7.3 社区——一个基础性问题与建议	(170)
7.3.1 “大政府、小社会”的不适应性	(172)
7.3.2 社区的消失与再生	(175)
第八章 结论	(178)
注释	(182)

第一章 引言

从 20 世纪 70 年代末出现中国改革开放以来具有开创性及经典意义的北京首都国际机场大型壁画群(图 1、图 2),到 90 年代中晚期国内渐趋涉猎“公共艺术”概念,这当中可谓经历了艺术、社会、市场及文化诸方面快速而多样的变化过程。中国的一些艺术家、环境艺术设计家、艺术理论及批评家、艺术教育者们在艺术创作实践、理论探索及文化观念的思考中,已逐渐把关注的目光部分地投向社会和文化转型时期的艺术与时代发展趋向、艺术与社会大众、艺术与社群的文化品性、艺术与城市环境、艺术与当代文化的多元(多层次)格局,以及艺术与本土社会文化经验及其价值取向等方面相互关系的研究领域。显然,对以上诸方面问题的理论关切,势必对我国社会公共领域的艺术及文化发展,有着迫切的现实意义和开拓性意义。然

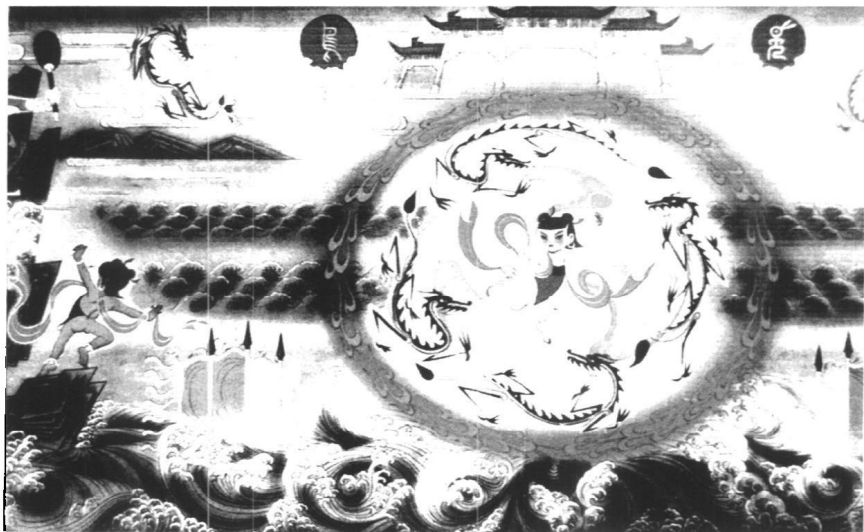

图 1 北京首都国际机场壁画作品《哪吒闹海》(局部)

图2 北京首都国际机场壁画作品《巴山蜀水》(局部)

而,也恰恰是在以上诸方面和一些与其密切相关的潜在问题的认知上,尚存在着诸多缺失、空白乃至谬误。本书试图在相应的方面,结合国内现实状况和前瞻性的客观需求,在公共艺术文化观念和价值取向上分别作出有限度的梳理、探讨和倡导性的理论回应。

1.1 探讨公共艺术观念的基本动因

公共艺术(public art)概念的提出和传播,在不同的社会背景和历史时期,虽有其不尽相同的理解(下一章有论述),然而它首先是基于对艺术的某种社会属性,以及艺术与广泛的社群利益之间的内在关联性的表述。因此,公共艺术显然不是对艺术表现的载体(物质性媒介种类)或艺术语言之形式特征及风格的某种界说,而是指向艺术表现的社会和文化价值倾向,抑或艺术面对社会所服务的对象及其特性。尤其是,现代公共艺术在20世纪30年代的美国及60年代以来在欧美各国、日本、韩国、台湾地区,以及90年代以来中国大陆的勃兴的主要原因和条件,是由于这些国家和地区的城市化、工业化达到一定的高度,社会政治、经济和文化达到了较高度度的发达、稳定和国际化,特别是大众文化及社会福利事业达到了各自前所未有的

高度。因此,公共艺术在整体社会环境(物质与文化环境)发展的客观需求下显出了它深刻而丰富的当代文化语义和社会内涵。

当代公共艺术的文化建构和实践,确与文化学、政治学、社会学、城市学、环境学、生态学、传播学、艺术哲学、设计学、艺术学乃至市场学、营销学等学科有着密切而不可分割的横向结构关系和互动关系。如从社会学及政治学的视野来看,须关注某种艺术的理念与传播的方式及其客观影响对社会中人与人(团体与团体)之间的关系和结构所带来的作用和变化;或由于艺术的理想和价值观念在人的意识形态及其政治理念方面的差异给人们带来怎样的影响。如从城市学及环境学的角度来看,艺术及其设计形态对城市规划、建筑及城市景观特征(尤其在视觉和审美心理方面)的影响,艺术形态及其文化理念对人居环境(包括人工环境及社会环境)、自然环境(包括原生环境及次生环境)的影响作用等。本书的关注点和问题点主要在于公共艺术与公共社会的相互作用和发展中,其文化观念的得失和价值取向,以及公共艺术及其精神在城市化和非物质化(信息化、知识化)进程中的文化作用和社会使命。具体地说,即是关注公共艺术在参与城市环境的美化和人性化、生态化的建设中,对于所服务的社会主体的确立,公共空间的环境特性(历史的,文化的和功能的)的观照,以及对于城市社区文化、市民人格培养上的互动关系的研究。

呼唤艺术文化的公共性、民众性和社会公益性,一直是 20 世纪以来的一个重要话题或一种文化和社会理想的一部分。被称作“20 世纪名副其实的预言家”、世界设计艺术界“现代运动(Modern Movement)之父”的威廉·莫里斯(William Morris)曾言“我不愿意艺术只为少数人效劳,仅仅为了少数人的教育和自由”,“要不是人人都能享受艺术,那艺术跟我们究竟有什么关系?”^[1]同时期的另一位具有鲜明的民主色彩及社会主义思想特征、德国“包豪斯”设计学院的创始人格罗皮乌斯(Walter Gropius)指出:“一个社会主义社会的真正任务是消灭商业主义的罪恶,创立为人民建筑的积极精神。”^[2]在中国近代欲“以美育代宗教”的著名教育家及思想家蔡元培曾感言:“隔千里兮共明月,我与人均不得而私之……各国之博物院,无不公开者,即以私人收藏之珍品,亦时供同志之赏览。各地方之音乐会、

演剧场,均以容多数人为快。所谓独乐乐不如与人乐乐,寡乐乐不如与众乐乐。”^[3]在20世纪40年代初,毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》更是大力提倡普及文化艺术,为人民大众服务。无论是设计师、艺术家对艺术创造和艺术美之于社会效益的价值思考,或是教育家对艺术美及艺术精神之于启迪国民、化育人性的理想追求,抑或政治家对艺术方式之于鼓舞和凝聚大众力量的期盼,都从不同的角度集中反映了使艺术回归并服务于社会大众的强烈愿望和远大的抱负。

在中国进于20世纪90年代之后,随着市场经济的高速发展,城市广大的市民阶层从对资本的自觉要求,渐渐走向对改造社会环境和对文化艺术权力的自觉追求。这在很大程度上有赖于80年代中期以来,城市经济体制的逐步改革,使众多城市居民脱离了国家原有体制的轨道,实现了社会身份的某种转换。大批自由职业者、个体工商业者、合资或外资企业的雇员、自由艺术家、职业广告人、文化经纪人,以及大批流动经销商、流动劳务人群的出现,使得当代的市民文化(相对于国家主导的政治文化)和大众文化(相对于职业知识阶层的精英文化)在中国获得了一定的生存和发展空间。正是由于城市市民时代的渐成和市民大众对精神文化和艺术的强烈需求,才促就了大众文化市场的兴起,并出现了与国家和知识精英分享文化艺术权力及文化资源的市民社会的雏型。

尤其是在当代大众传播媒介(如电视、电子网络、报刊、杂志等)极大的普及,给大众文化的存在提供了强大的载体和传播平台。尽管大众文化的确存在着诸多的不成熟性和为人熟知的弊病,如它在当代市场机制下的浓重商业性或流于通俗性、娱乐性、低质量,以及对现实世界的逃避性等(这是我们理应予以反思和批判的一个方面),然而,这其间的确承载着市民大众中许多属于其自己的合理的精神情感和文化体验,浸润并成就着市民社会中的情感寄托和生命意义的诠释。然而,在我们呼唤艺术的公共性和广泛的社会性之时,精英艺术却往往怀疑或根本否定大众文化生存与发展的合理性与合法性,对文化的平民化及其情感抱以权威者的蔑视和贵族式的拒斥,而不是力图通过顺应现存市场机制,以培养文化的民主与自觉之责

任,去提升、融合大众文化艺术,并最终实现整个社会的艺术普及教育,全民文化素质的提升之理想。在当今公共艺术的建设中,依然存在着这样的矛盾和认识的误区,即,不是把公共艺术归属或完全等同于大众(文化)艺术形态而予以轻视,就是把当代公共艺术所具有的某些平民化意趣及文化情感简单地作为公共艺术文化精神的惟一的、标准的价值所在。客观上,这既不符合当代社会文化多元化格局的现实需求,也不利于公共艺术在不同层面文化的特性与理想之下的共同繁荣与自由发展。这些问题是促使本书对公共艺术应有的内涵和基本文化理念予以阐释的主要动因之一。

1.2 城市转型中公共艺术问题的提出

5

“埃菲尔的芒尖在自己的城市中比米开朗基罗的大穹窿更普遍地昭著显眼。铁塔一夜之间成为巴黎的象征,而且宣告‘这个光辉的城市’成为现代主义的首都——超然不同于任何其他可以文字形容、谱曲、制作或绘画的事物。”^[4]在这里确乎让人们注意到这样几点:其一,这座完成于法国大革命一百周年纪念时辰的庞然大物标志着工业革命时代的巨大成就和世界文化史上现代艺术创造活动的繁盛。而类似于埃菲尔铁塔的构建物似乎在一定的意义上打破了传统艺术门类中建筑与雕塑、观赏与应用之间的界线,实现了单体结构与整体环境之间独特的都市景观效应。其二,典型地揭示了公共艺术与城市形象,及其不同时期文化精神之间的历史关系。即现代公共艺术已自觉地走出了宗教崇拜或封建权势标榜的藩篱,而成为市民社会的城市精神的象征。其三,显示了由于现代科学技术进步的支持和冲破古典艺术中存在的各种教义、法则、训条及艺术程式的因袭,给现代公共艺术创作在形式、材质和观念形态等方面的拓展带来了极大的可能性。客观上,20世纪中后期的世界公共艺术实践已证明了这些。显然可见,通过西方资产阶级民主革命和一个多世纪的工业革命的洗礼,在19世纪末和20世纪初的早期现代公共艺术形态,已经在城市文明地位的传扬、城市经济中心地位的显现、城市社会特有的市民文化生活和丰富多样的艺术审美活动之中扮演了十分