

ZHONG GUO SHOU JIE HUI HUA BO SHI BAN BI YE LUN WEN JI
GONG GONG YI SHU DE LI SHI GUAN
GUANG DONG DI YU GONG GONG YI SHU YAN JIU
LIN LAN ZHU

公共艺术的 历史观

广东地域公共艺术研究

中国首届绘画
博士班毕业论文集

袁运甫 主编
林蓝 著

山东美术出版社

公共艺术的历史观

广东地域
公共艺术研究

袁运甫 主编

林蓝 著

中国首届绘画博士班毕业论文集

公共艺术的历史观

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

公共艺术的历史观—广东地域公共艺术研究/林蓝著.
济南: 山东美术出版社, 2006.7

(中国首届绘画博士班毕业论文集)

ISBN 7-5330-2244-0

I .公... II .林... III .①城市环境—雕塑—研究—广东省②城市—景观—环境设计—研究—广东省
IV .① J313.2 ② TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 076683 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 8.75 印张

版 次: 2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 29.00 元

序 XU

美术学博士培养新考

袁运甫

中央工艺美术学院 1999 年 11 月 20 日合并清华大学之后，重新组建了清华大学美术学院。“以扩招求发展，以合并求提高”之策略，为世纪之交的中国高等教育大发展提供了新的机遇，应当说它是符合国家长远利益的。

合并后的第一件事情，就是召开了有清华大学领导陈希同志及张仃、吴冠中先生参加的关于在本院招收“艺术理论和艺术实践相结合”的美术学博士生的会议，以适应国家的需要，全面提高美术人才的素质和培养高层次的专业艺术教育工作者。与会院、校领导都发表了热情洋溢的讲话并作出决定：以综合性、开放性和创造性为宗旨，面向全国招收第一届理论与实践并重且旨在立足于创作的博士研究生。

经过筛选和严格考核，五名同学以其业务和文化素质双优成绩顺利过关，他们分别隶属于中国画（导师组组长：张仃）和公共艺术专业（导师组组长：袁运甫）。他们进校的研究学习，开创了我国艺术教育中实践与理论并举的新局面，打破了以往理论与创作脱钩的现象，是以实践者的思考与体验来予理论以丰实，以理论之智慧予实践以目的，为推进时代精神、宏扬我们伟大的中华文化，做身体力行的贡献。这是一个极有意义的事件，这在中国艺术教育史上是值得铭记的。

合并后的第二件事情，是王大中校长提出的要加强“科学与艺术”这个主题的艺术研究，并使之成为学院的重大学术研究专题。学校也同时支持并批准了由李政道提出的举办“艺术与科学国际作品展”的提议。

新入校的五名博士生在完成紧张的业务、文化双重学习任务的同时，以积极的态度，响应并投入了此次大型的艺术创作活动和理论选题研究，他们的作品取得了不斐的成绩。经由中外艺术家评委会评选，两位获“大奖”，三位获“优秀提名奖”。

清华大学的课程设置和优良的环境为他们提供了理想的学习条件和学术氛围。五名博士生在校期间除艺术理论学习和大量的社会创作实践以外，还关注并注重相关学科以及其他学科的发展。李政道教授、杨乐教授对当代科学前沿研究课题的讲授以及诸多著名文学史家、历史学家和其他学科专家所作的一系列讲座报告，成为他们拓展视野、弥补弱缺、调整和更新知识结构的有力环节，亦使得他们的毕业创作和“博士论文”更富创意和新境界的追求。

经三年半的磨砺和努力，他们每个人都在各自的研究领域取得了可观的进展和骄人的成绩。他们以

全面的综合素质为美术界所接受和称道。不仅他们的“毕业展览”引起了社会广泛的兴趣并得到赞誉，他们的论文更为各方面人士所关注。经隐名专家评委严格审核同意，2003年12月17日，学院组织的由校内外专家组成的答辩委员会一致通过了他们的论文答辩并给予他们的论文以高度评价，院学术委员会和清华大学学术委员会审议合格，授予他们文学（美术学）博士学位。

高等艺术教育拔尖人才的培养，是一项艰巨的工作，需要社会各界的热心帮助和支持。国家需要富有敏锐艺术感觉、熟练技能、具有创造性的个性素质并能对中外艺术史论有通达的观照和善于理性思考的综合型人才，这是我们，也是整个社会共同的愿望和期待。中国艺术教育和艺术创作正处于现代转换时期，如何有效地实施并培养为社会所急需的艺术之材，是今后艺术教育发展的方向和重要研究课题。事实证明，我们招收的这届博士生是成功的，它不仅成为我院历史上的一件新事物，而且也写下了当代中国美术教育的一个新的篇章，业已对中国高层次美术教育产生了积极的影响和指导性作用，为美术教育多元化教学思路的拓展提供了一个成功的范例。

作为主要导师之一，我愿在此向社会郑重介绍、推荐他们的研究成果，并参借评委和隐名评委对他们论文的评议于此，以坦求学界的批评指正和检验。他们各自的论文专题是：

刘斌：《图像时空论——中西绘画视觉差异及嬗变现象求解》在我国首次全面、系统地从事空观、宇宙精神角度对中西艺术视觉图式进行探究，切中艺术创作的文化本质，揭示了一个新的课题，具有相当独特的见解，是真正实现艺术与科学相结合的重要研究成果。其研究观念和方式是一个具有重要启发意义的现代视角，鉴于此文对视觉艺术创造所具有的普遍涵盖意义，必然会对美术创作、美术史论研究等产生多方面的积极影响。

刘旭光：《论质觉——对视觉艺术中质觉概念的研究》“质觉”概念的理论建构，追溯东方哲学、美学的精神性根源与文脉，探讨如何在事物、物质的本质中发现新的视觉语言。论文主要以中国的当代艺术和日本“物派”为依据，结合自己的创作经验展开论述，以期确立具有时代精神特征的中国乃至东方的艺术观念，在严密的论述中显示了专精的美术学专业知识和较为开阔的文化视域。

林蓝：《公共艺术的历史观——广东地域公共艺术研究》是从特定的历史、地域角度对公共艺术的论述，并由古及今地铺陈纵述，其宗旨在于强调要以“历史观”的认识来深刻揭示广东地域独特的文化形态的形成根源，具有一种宏观把握历史意念的认知，也是她自己长时间从事公共艺术及纯艺术实践与教学、科研工作的全面理论总结。文章务实、到位和具体的论述以及附以说明“历史见证”的四百余幅插图，更强化了文章的说服力。

丘挺：《宋代山水画造境研究》尝试以图像学的分析和对古代画论阐释相结合的方式，通过对宋代山水画传世作品的解读以及对造境具体环节的分析，来寻找宋代山水画发展中形象结构以及造型语言充实的历程，并在那些造境个案中梳理出宋代山水画的精神，以寻求山水画当代形式的转换及精神价值的传承。

胡应康：《复归自然——中国山水画视觉心理探源》以具有科学性的视觉心理研究为方法，分析和阐述了社会文化与自然对中国山水画形式的影响作用，回归自然，在自然的丰富内涵中发现艺术的现代感，为山水画的当代发展寻求理论支持。

我期待并有理由相信，这五位同志会以自己的智慧和才华为推进我国艺术教育事业作出应有的贡献。

目录

序

中文摘要

1

引言

2

第一章 公共艺术概念

5

- 1.1 公共艺术内部因素 6
 - 1.1.1 公共艺术中的技术因素 6
 - 1.1.2 公共艺术中的艺术因素 7
- 1.2 公共艺术外部因素 7
 - 1.2.1 公共艺术与地域自然环境 7
 - 1.2.2 公共艺术与地域社会环境 9

第二章 源起：古代广东地域实用艺术研究

22

- 2.1 石器时代：广东地域本土文化艺术源起 22
 - 2.1.1 马坝遗址 22
 - 2.1.2 石峡文化 23
- 2.2 先秦时期：与百越文化艺术的融合 24
 - 2.2.1 南越文化 24
 - 2.2.2 百越、楚及中原文化 26
- 2.3 秦至元代：与中原汉文化艺术的融合 28
 - 2.3.1 秦统一与中原移民潮 29
 - 2.3.2 汉代岭南艺术——南越王墓 32
- 2.4 明清时代：与西方文化艺术的融合 36
 - 2.4.1 明清商贸 36
 - 2.4.2 广东古代民间工艺 38

第三章 萌芽：近代广东地域公共艺术

45

- 3.1 西风东渐的新格局 45
 - 3.1.1 新政治 45
 - 3.1.2 新经济 47

3.1.3 新思想	49
3.2 新艺术——岭南画派	52
3.2.1 艺术革命	52
3.2.2 新国画	54
3.3 广东近代公共艺术萌芽	58
3.3.1 新城市	58
3.3.2 广东近代公共艺术	61

第四章 发展：现代广东地域公共艺术

	70
4.1 20世纪80年代的经济复苏	70
4.1.1 广东现代城市形态	70
4.1.2 广东现代城镇形态	72
4.2 广东现代特大型城市公共艺术	74
4.2.1 户外硬体公共艺术	74
4.2.2 户内硬体公共艺术	95
4.3 广东现代城市及城镇公共艺术	100
4.3.1 广东现代特区城市中的公共艺术	100
4.3.2 广东现代中小型城市及城镇群中的公共艺术	106

第五章 艺术地生活：未来广东地域公共艺术方位

	113
5.1 公共艺术平民性方位	113
5.1.1 平民化的审美标准	113
5.1.2 多元化的表现形式	116
5.2 公共艺术城市性方位	120
5.2.1 城市化的规划机制	120
5.2.2 市场化的运营机制	122

结语

124

参考文献

128

个人简历

130

后记

131

中文摘要

ZHONG WEN ZHAI YAO

中文摘要

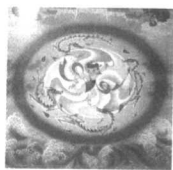
在源流发展上,作为一个有着复杂的源起与发展的实用文化体系,古代实用艺术是公共艺术的源,传统手工工艺与近现代工程技术是公共艺术的技术基础,公共艺术的艺术表现所达到的层面决定着公共艺术的精神高度,其他实用艺术、纯艺术则与之有着影响互动的关系。公共艺术受制于地域、区位、环境等自然诸因素,受制于地域、政治、经济、宗教、科技、思想、民俗等社会诸因素,反过来又对社会有着影响作用。担负具体社会实用功能的实用艺术由最早的单纯为生存至为宗教至为极少数皇权贵族服务,发展至为商业目的而生产,为大多数平民享用,如近现代城市公共艺术,实则代表着人类文明的进步。

本文作者长期参与广东现代公共艺术与纯艺术实践,因此,本文以广东地域为例,由自身实践感悟出发,纵观溯源,从公共艺术的角度考察广东历史,通过对广东地域公共艺术的历史梳理,通过探讨广东地域文化艺术与其他地域文化艺术、中原文化艺术、海外文化艺术的融合关系,通过探讨古代广东地域艺术遗存、近代广东地域公共艺术萌芽、现代广东地域公共艺术发展,通过探讨经济、政治、科技、宗教、思想、民俗等广东地域自然社会环境各部

类的变迁对广东地域公共艺术源起、萌芽、发展的影响,通过探讨不同历史时期广东地域公共艺术与地域实用艺术、纯艺术之间的互动作用,总结由之而形成的广东地域公共艺术平民性、商业性及现实性的地域个性特征,提出未来广东地域公共艺术方位,即应立足本土,注重平民性即平民化的审美标准及多元化的表现形式,应借鉴国内国际规范,注重城市性即城市化的规划机制及市场化的运作机制,并使之渗透于小至城市生活局部大至城市地区乃至国家文化形象总体策划等公共艺术系统设计中,让公共艺术真正地为人民服务,为城市服务,为国家服务!

本文填补了从历史的角度出发研究中国地域公共艺术理论的空白,并由点及面,填补了中国公共艺术源流发展系统理论研究的空白,完善与丰富了中国现代公共艺术概念、定位及机制理论,对确立中国现代公共艺术新定位与未来公共艺术发展方向有着前瞻性与原创性的学术贡献,对以公共艺术手段营造中国现代城市文化环境及城市文化形象实践与理论研究有着重要而普遍的社会现实指导意义。

关键词:公共艺术 历史观 广东

YIN YAN

引言

当我们游历在前人生活过的地方，在故宫，在江浙庭园，在岭南民居，华丽隆重的雕龙画凤、古朴淡雅的青灰砖雕、精巧而富于人情味的装饰局部，与使用者的现实生活糅合在一起，似乎在证明，我们的祖先比今天的我们更懂得生活的艺术，他们生活在艺术之中……

实用艺术古已有之，在那个个性纷呈的辉煌时代，实用艺术硕果累累，不同时期的实用艺术显现出不同的风貌。由历史纵观，中国从来都是文化大国，中华文化艺术遗产一直是我们引以为傲的光荣，将艺术引入生活、艺术地生活的古风是中国古代实用艺术繁荣的土壤。中国历史上遗留下来的许多优秀艺术作品，其最初的创作目的是为满足当时社会经济、政治、宗教需求，创作内容是其时代风景，创作形式为其时代公众广为接受。如商周青铜礼器为祭祀，汉唐陵墓壁画为装饰皇陵，明代永乐宫壁画为宗教崇拜而创作，四大石窟的壁画与雕塑为国家进行宗教统治服务，中国美术史上的许多绘画作品都是有当时实际用途的壁画作品。而当这许多实用艺术作品的艺术形式达到了一定高度，得以流传千古，历代优秀实用艺术就成为我们今天看到的中国艺术史极为重要的组成部分。历史的遗存使中国公共艺术有着高的起点，将之

继承与发扬，赋予其新时代的内涵与外延，20世纪初的南京中山陵、20世纪80年代的北京首都机场壁画等更是中国近现代公共艺术的里程碑，内容与形式均为时代性与独创性兼具的力作。（图1、图2）

在世界范围来看，几乎所有的发达国家无不注重城市文化艺术环境建设，它直接影响到一个城市、一个国家的形象。当我们来到巴黎、汉堡、纽约，都为它们那既有传统文脉又有现代美感的市容所感动，城市公共艺术空间的成功

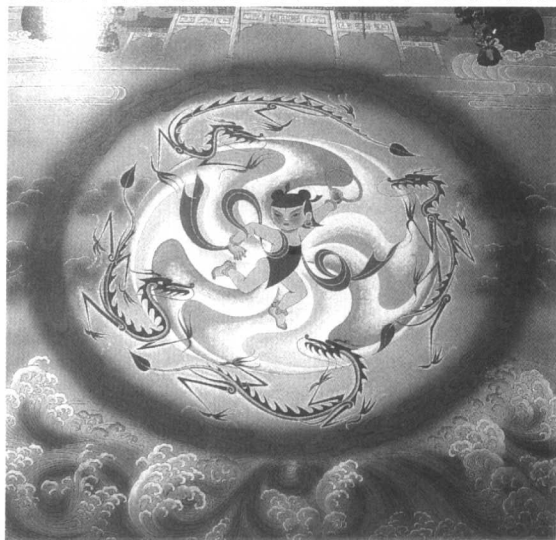

图1 哪吒闹海 北京首都机场壁画（局部）张汀

图2 巴山蜀水 北京首都机场壁画（局部）袁运甫

图3 祖国母亲 俄罗斯伏尔加格勒

营造在其中起了重要作用。城市公共艺术所达到的高度已成为衡量社会发达程度、社会文明程度的标准之一，它是一个城市递与世人的一张艺术名片。（图3）在国际上，户外大型硬体公共艺术通常为景观艺术，如大地艺术、纪念性大型构筑等，许多优秀的景观公共艺术作品成为该城市或国家的标志之一。户内硬体公共艺

术常常称为装饰艺术，如特定公共空间的艺术陈设系统等。国际公共艺术规划理论研究已发展成为以艺术设计综合工程学、生态学、环境学、社会学、人类学、心理学等交叉学科的内涵丰富的应用理论研究系统。

从中国社会情况来看，现代城市公共艺术策划尚属初级阶段。由于中国社会物质文明的进步，精神文明建设也加快了步伐，公共艺术实践开始较前活跃，各地文化广场的相继建立就是明显的例子。文化广场的建设是涉及面很广的，其中有功能与文化的综合，文化消费、文化教育熏陶、文化氛围的营造等等。在已建成的实例中有优有次。而绝大部分公共艺术实践处于零敲碎打的无序的个体状态，公共艺术系统理论研究尚在摸索之中，地域公共艺术研究更是空白。

以北京为例，北京是中国的首都，也是中国的文化中心。数朝古都的熏染，数千年文化的积淀，北京这座文化名城有着不一般的东方气派；众多的大学，众多的文化精英，北京城思潮迭起，是中国文化的大舞台。20年来，由于缺乏总体的公共艺术策划，缺乏严格的公共艺术质量评判，一批劣质的城市雕塑已需拆除重建。而2008年北京奥运会，提出“人文奥运、绿色奥运、科技奥运”，“人文奥运”的体现是北京最大的优势所在。随着WTO的加入，北京奥运会的申办成功，预示着古老的中国将进一步打开国门，与国际接轨，与世界同步。对中国各大城市来说，这次又一起站到了一条新的起跑线上，在新的机遇来临之际，在通往世界的这场新的竞赛里，谁要拔得头筹，谁就在未来的发展中占有先机。与前不同，这更是一场综合素质、文化实力的竞赛，城市文化环境是其中一个极为重要的砝码。如何营造体现中华民族5000年辉煌文明传统，体现北京城市地域个性，体现新科技时代的北京的城市历史新定位，如何营造北京国际新形象，现代城市文化环境系统策划已是迫在眉睫的重要课题了。因此，确立、完善与丰富中国公共艺术理论研究系统，是有其特殊的历史意义、国际意义与中国社会现实意义的。

城市是公共艺术的主要发生地，中国东部城市集中带大致可分为三大文化地理区：一为蒙古草原游牧文化地理区，二为华夏季风农业文化地理区，三为岭南热带海洋文化地理区。相较前二者，广东文化结构复杂，从古代到近现代都有着强烈的地域特色，自成格局，是中华文化艺术体系中不可或缺的组成部分。同时，公共艺术是一种近现代文化现象，出现于资产阶级工业革命后的城市，为城市平民服务，公共艺术实践创作与理论研究的重点在于公共艺术的平民性与城市性。广东文化历来有平民性传统，近代的广东是资产阶级维新思想的启蒙地与中国民族资本的摇篮，继而成为资产阶级民主革命和第一次国内革命战争的策源地与根据地，由之而产生出最早的城市平民阶层与发达的市民文化，而20世纪后期，广东作为国家改革开放的试验省区，更成为中国现代经济、政治、文化最活跃的地区之一。本文作者长期参与广东现代公共艺术与纯艺术实践，因此，本文以之为例，由自身实践感悟出发，纵观溯源，从公共艺术的角度考察广东历史，通过对广东地域公共艺术的历史梳理；通过探讨广东地域文化艺术与其他地域文化艺术、中原文化艺术、海外文化艺术的融合关系；通过探讨古代广东地域艺术遗存、近代广东地域公共艺术萌芽、现代广东地域公共艺术发展；通过探讨经济、政治、科技、宗教、思想、民俗等广东地域自然环境各部类的变迁，对广东地域公共艺术源起、萌芽、发展的影响；通过探讨不同历史时期广东地域公共艺

术与地域实用艺术、纯艺术之间的互动作用，总结由之而形成的广东地域公共艺术个性的本质特征，提出未来广东地域公共艺术方位，对填补从历史的角度出发，中国地域公共艺术理论研究的空白，并由点及面，填补中国公共艺术源流发展系统理论研究的空白，完善与丰富中国现代公共艺术概念、定位及机制理论研究系统，对确立中国现代公共艺术新定位与未来公共艺术发展方向有着前瞻性与原创性的学术贡献，对以公共艺术手段营造中国现代城市文化环境及城市文化形象实践与理论研究有着重要而普遍的社会现实指导意义。

任何艺术事业的成功，总是先有求新求变的冲动，先有思想的革命、概念的更新，尔后才会迈出前进的一步，进而普及成为新的浪潮，后浪不断推动前浪，只有这样，人类各项事业才能不断向前。在这快节奏的现代社会里，名片犹如个人整体信息的速递，让彼此能在最短时间内认识与沟通。一个城市犹如一个人，如何能让初来乍到的客人们对这座城市着迷，让他们一见难忘、来此驻足，城市文化环境、城市文化形象是予人第一印象的最直观的风景区。让我们共同关注公共艺术这古老而新兴的学科，让我们共同关注城市文化环境与城市文化形象建设，做好这张城市艺术文化名片，营造既饱含中国传统意蕴、富于城市地域个性，同时又符合现代实用功能的诗意的城市公共艺术新空间，让我们像我们辉煌的祖先一样艺术地生活！

1.1 公共艺术内部因素

1.2 公共艺术外部因素

DI YI ZHANG

第一章 公共艺术概念

公共艺术主要发生在近现代城市公众自由进出的公共开放领域，是由公共资金支付的为公众服务具公共精神的实用艺术，大众性是其显著特征。

在概念上，公共艺术可分为狭义的公共艺术概念与广义的公共艺术概念。狭义的公共艺术为现在绝大多数公众常识中的公共艺术，指存在于实形公共空间中静态的硬体艺术，如陆地、山林、水域等，公有场域中的艺术性构筑、装置、雕塑、绘画等，也是本文的讨论范围。广义的公共艺术包括存在于实形公共空间中动态的硬体艺术，如行为艺术、表演等，及存在于虚形公共空间中的软体艺术，如公众有权自由接收的频道传送、网络信息、卫星数据等公有场域中的复合媒体艺术等，广义的公共艺术范围将随着政治的开明、经济的繁荣、科技的进步、公众意识的渐次开放，而不断拓宽、多元。

作为一个有着复杂的起源与发展的实用文化体系，公共艺术是由多种多样的因素长期作用形成的。古代实用艺术是公共艺术的起源，传统手工艺与近现代工程技术是公共艺术的技术基础，公共艺术的艺术表现所达到的层面决定着公共艺术的精神高度，其他实用艺术、纯艺术则与之有着影响互动的关系。与个人自由创

作不同，公共艺术要求集体的体验，公共艺术与非公共艺术的区别，在于它所服务所面对的是当下社会大多数人。因此，它不可能独立于社会大系统之外而存在，而是受制于地域区位环境等自然诸因素，受制于地域、政治、经济、宗教、科技、思想、民俗等社会诸因素，反过来又对社会有着影响作用，是其中一个特殊的与之互动的子系统。

公共艺术状态可比喻为树的叶冠，技术如根，艺术如干，技术支持是公共艺术赖以存在的根基。艺术高度决定着公共艺术的终极价值，树干愈高才可发散满树华冠；而其他实用艺术与纯艺术状态如同外在气候，对公共艺术状态生成有着重要影响；地域、自然环境与社会环境如滋养树木生长的土地，作为公共艺术的存在场域与创作源泉，公共艺术状态生成必然受其制约并反映地域状态。因此，公共艺术中技术与艺术内部因素，地域自然环境与社会环境外部因素，综合作用形成公共艺术整体的地域性状态，“艺术—审美不同于理智制度等外在规范的内在情感特性，但这种情感感染和陶冶又是与现实社会生活和政治状态紧相关联”^[1]。

不同地域，不同的技术与艺术内部因素，不同的自然与社会环境外部因素，相互渗透，相互

结合，影响并形成了公共艺术的丰富面貌。

1.1 公共艺术内部因素

公共艺术的内部因素存在于公共艺术创作者内在创作规律范畴内，包括支持公共艺术创作的技术因素与艺术因素，技术因素是公共艺术创作得以具体实施的物质前提，艺术因素是公共艺术作品精神高度所在，公共艺术是技术与艺术的综合，由之而使公共艺术创作者的创作个性得以产生。

1.1.1 公共艺术中的技术因素

公共艺术中的技术因素指支持公共艺术设计、制作、运输、安装、维修，所需的材料、工具与工序等技术手段，公共艺术结构功能的实现受技术程度限制，公共艺术的艺术效果的达到同样需要技术手段协调配合。

公共艺术中技术因素是重要的，从公共艺术设计阶段之初即应考虑技术实施的可能性。在公共艺术实施阶段则与技术手段发生直接关系，而在公共艺术设计实施各阶段中，技术因素在制作阶段所起的作用最为突出。公共艺术的制作手段主要包括传统手工制作工艺与近现代工程构筑技术等。传统手工制作工艺的材料、工具与工序是一体的，每一种材料都有其经长时间生产实践自然形成的独有的程式化的制作工具与工序。在近现代城市，社会需求的变化更多地要求公共艺术与近现代城市环境建设相结合，公共艺术因其大众性特征而与时俱进，对时代进步技术的艺术运用使公共艺术中出现了新的技术因素：1. 表现材料增多，从声、光、电到近现代工程构筑用材等，同一件作品中不同材料的运用形成综合乃至互动的新的复合媒介艺术；2. 表现技术提高，近现代工程构筑技术使传统手工制作工艺得以在大型构架上进行，使传统手工制作工艺的表现领域扩大至大型单体装饰艺术品制作以及地域公共艺术总体策划等，而现代公共艺术更将工程技术结构作为艺术表现手段之一，将技术因素与艺术因素紧密融合在一起。（图4、图5）

公共艺术创作者应掌握并熟悉传统手工制

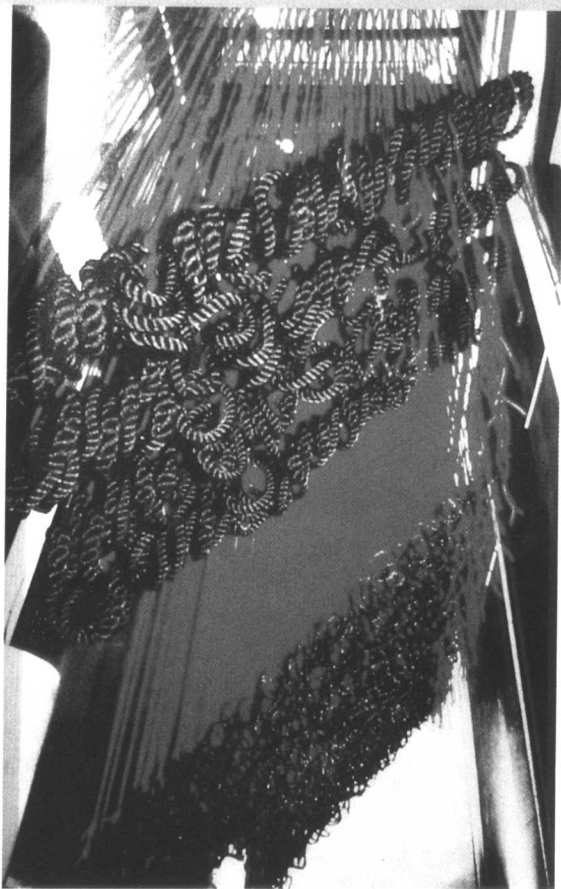

图4 大型纤维艺术

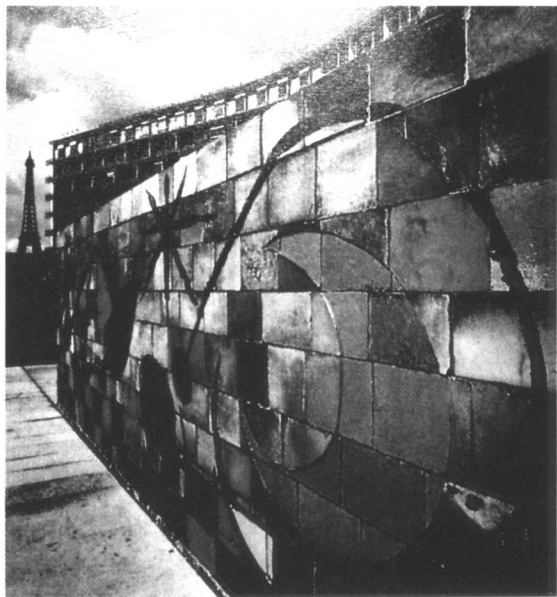

图5 大型陶艺

作工艺与近现代工程构筑技术等的技术特点,选择合适的工艺技术表达艺术构思,并使艺术构思尽可能体现所用工艺技术的优势,使技术与艺术统一。

1.1.2 公共艺术中的艺术因素

公共艺术中的艺术因素指公共艺术的艺术内容与形式等艺术表现的总和,技术为艺术服务,技术因素是公共艺术中艺术表现不可缺的支持,与实用功能密切结合的艺术内容与形式表现是公共艺术创作的最终目标。

公共艺术属于艺术行为的一种,与同时代纯艺术创作有着内在一致的样式特征,具有与其他纯艺术创作相同的艺术创作规律,即以公共艺术手段外在地体现公共艺术创作者的个人主观意志,这是公共艺术创作个性的核心。同时,公共艺术又是实用艺术的一种,有其具体的服务对象,担负着艺术教育、环境美化、商业运作、政治宗教宣传等具体的社会实用功能,须服从具体环境的整体布局等,公共艺术创作个性是有制约的自由。有着悠远传统的古代实用艺术中因实用的目的而形成的艺术形式与工艺技术是近现代公共艺术创作的源泉,不同工艺技术手段的塑造往往直接构成其艺术形式上各异的特色,艺术内容与形式对实用功能的体现使其艺术价值与实用价值兼具。但作为近现代实用艺术一支的公共艺术与古代实用艺术又不同,公共艺术发生地主要在近现代城市公共开放领域,投资主要为公共资金,服务对象主要为占城市公众大部分的城市平民,公共艺术的内容与形式必然要求被尽可能多的社会公众解读,从而使公共艺术的艺术因素具有平民性的特征,平民性是近现代公共艺术与古代实用艺术的根本区别。而公共艺术受众的意向又是深深植根于地域自然环境与社会环境之中的,因此,公共艺术的艺术内容与形式表现必然是公共艺术创作者主观个性与地域社会公众客观普遍性的综合产物。

制作技术的难易决定着公共艺术创作的物质存在,艺术格调的高低决定着公共艺术创作的精神存在,没有技术因素就没有艺术因素的

的产生可能,没有艺术因素的升华就没有技术因素的存在价值,艺术因素是公共艺术内部因素中的主导因素,“艺术作为独特的意识形态,重要性恰恰是审美规律”^[2]。

1.2 公共艺术外部因素

公共艺术的外部因素是指影响公共艺术创作实施的客观外环境,即地域自然环境与地域社会环境。公共艺术应反映作品所在地的地域自然环境与地域社会环境,公共艺术的创作实施必然受作品所在地的地域自然环境和地域社会环境的影响,由此而综合形成公共艺术的地域个性。

1.2.1 公共艺术与地域自然环境

地域自然环境包括地理区位与地理环境,是公共艺术外部因素中的基础因素,是公共艺术产生和发展的自然基础。它又是须极长时间渐成的相对稳定的因素,长远而间接地作用于地域社会环境的形成过程。公共艺术创作内容应反映地域自然风貌,公共艺术创作所选材料、所用形式、运输安装维修方法等均要考虑到地域气候与地域产材。

1.2.1.1 地理区位

地理区位是公共艺术内外因素中一个不可变的因素,在不同时代的作用轻重不同。广东位于中国南部,北枕南岭,南临南海,西连云贵,东接福建,地理区位相对独立。南岭指的是大庾岭、骑田岭、越城岭、萌渚岭、都庞岭,“是广东最主要的山脉,横亘在粤北和湖南、江西两省之间以及广西的东北部。位于粤、湘交界的石坑崆山,海拔1902米,成为广东的最高峰”^[3]。在生产力低下的古代,五岭山地极大限制了广东与中原的陆路交通。在唐代以前,在文化往来上广东一直处于与中原隔绝的状态,“直到唐代,广东仍被看作化外之地,或者叫做瘴疠之乡”^[4]。而广东南部海岸线长8400公里,在海路交通极不发达时期,南海使广东与海洋彼岸的世界隔离,增强了广东的地域封闭性。因其封闭,明代以前很长一段时期广东社会物质与文化发展是极其缓慢的,又由此而在社会形态及其孕育进

程中保有强烈的地域特色。

唐代开元年间,张九龄主持开凿了大庾岭山路,改变了“以载则不曾容轨,以运则负之以背”的状况,又历宋明修砌,成为南北交往的重要通路,广东与中原交往渐趋频繁。而随着航海业的发达、造船技术的进步,海洋给广东带来了开放的生机。广东沿海是中国“通往东南亚、大洋洲、中近东与非洲等地区的最近出海处。自汉代以来,广东的徐闻……就是通往海外的交通要道,在东吴至南朝期间,中国对外贸易的重心移至广州。明清时期,广州的对外贸易有‘金山珠海,天子南库’之称”^[5]。到近现代,广东的临海位置更成为它对外开放的优势所在,得海外风气之先,新思想、新经济模式、新政治文化艺术意识形成近现代广东独特的开放型的社会形态,使属于近现代实用艺术领域的公共艺术得以萌芽与发展。地理区位作为一种历史范畴,对现代广东政治、经济、文化、艺术有着前所未有的重要影响。

1.2.1.2 地理环境

地理环境是社会历史存在与发展的决定性因素之一,也是公共艺术产生与发展的必要条件,任何公共艺术都在一定的地理环境中存在并受其制约与影响。

古代广东,原始森林茂密,深谷水泽,蛇兽暑湿,土旷人稀。恶劣的地理环境使外来人口难以久居,影响中原文化南下,开发较中原要晚。另一方面,岭南本土文化也因此没有被外来文化完全消灭,而是以之为基础,从多方面接收先进文化,以中原汉文化为核心,融合百越文化、楚文化、巴蜀文化、吴越文化与海外文化,形成综合而独特的广东文化风格。

在地形上,“广东境内地形复杂,有山地、丘陵、平原、台地等,而以山地丘陵为主。珠江三角洲与韩江三角洲是广东主要的平原地区”^[6]。南部海岸线漫长,中部珠江的长度为中国第五,流量居中国第二,还有东部韩江、西部廉江,支流纵横交错,水力资源丰富。地理环境的不同使广东初民在开始就创造出三种亚文化并存的态势:北部山地丘陵地区,“民户不多,而俚獠猥

杂”,民风“强悍、好勇斗狠”^[7]。中部冲积平原与三角洲,河网密布,既利于农耕与稻作,又因其在山区与沿海过渡处,有利于形成商业文化的优势,所以“人多务贾与时逐”^[8]。南部、东部沿海地区,“耕三渔七”^[9],民众勇于向外开拓,具有海洋文化特征。地理环境的复杂性造成广东文化的多样性表现,就地取材,由之产生出丰富多彩的广东实用艺术。如中国四大名绣之一“粤绣形成了分别以广州和潮州为中心的刺绣两大派系”^[10],潮州金漆木雕与浙江东阳木雕同为中国两大木雕名区,“清代广州数十层象牙球雕刻闻名海内外”^[11],产于端州(今广东肇庆)的端砚居中国四大名砚之首,珠江三角洲尤其是佛山狮头彩扎与北方狮子舞具形成民间彩扎南北二宗,还有石湾陶塑、枫溪瓷雕、佛山剪纸等,实用艺术的繁荣予广东地域公共艺术以良好的工艺基础。

在气候上,广东地跨热带、亚热带,北回归线横贯广东中部,夏长冬短,阳光充足,日照时间长,濒临南海,雨量充沛,年平均雨量在1500毫米以上,几乎全年宜于农作物生长,大部分土地可一年二熟或三熟。因此,广东物产丰富,“兼中外之所产,备南北之所有”。热带、亚热带自然环境与气候形成广东艺术的一些形式特点。在建筑方面,北方气候寒冷,风沙大,建筑要求外观整体、内部求变,广东四季如春,风与水在建筑中极重要,建筑外观可作很多的变化,由于“地暖利在通风,不利堙湿”^[12],可任其滴漏、日光穿漏,引入阳光、空气与水,使之在室内外活泼流动。传统建筑屋瓦之间用灰泥粘紧,使其不会被风掀揭,屋顶夹角呈锐角,利于雨水快速倾泻。20世纪初,广州的商业街以西方古典建筑中的巷廊结合广州自然环境特点,在马路两边楼房前跨人行道修建骑楼,前后连接成自由步行的长廊:广东雨季长,可遮雨;阳光猛烈,可遮阳;穿堂风在楼道中流通,可通风;骑楼下的店铺不怕风雨日晒,利于敞开门面陈列商品,以艺术的语言完成了实际的商业功用,形成别具热带、亚热带美感的岭南街景。在美术方面:广东气候暖湿,利于使用以水为调和媒介的艺术

品类,如水彩、国画、雕塑等,全省常年花繁树茂,多花鸟画家,画面多色彩变化。由于境内多丘陵,少大山、大川、大平原,广东画家(如岭南画派)尤长于对岭南风物的中近景描绘。

1.2.2 公共艺术与地域社会环境

地域社会环境包括经济规律、政治制度、民族宗教、科学技术、思想意识、民俗传统,是在地域自然环境基础上形成的不断发展变化着的公共艺术外部要素,是公共艺术发生的社会背景与条件。公共艺术的设计应考虑地域社会环境因素,在客观上地域社会环境也影响着公共艺术的实施。

由古至今,艺术与其存在的时代有着密不可分的互动关系,经济荣枯、政权兴亡、宗教盛衰、科技进步快慢、公众思想文化水平高低、传统意识强弱等,地域社会环境各因素的变化共同组成时代的面貌,公共艺术因其大众性的实用艺术特征,必然体现时代精神,体现地域社会环境个性。

而公共艺术实际操作过程的每个环节都发生于地域社会环境之中。艺术家提出公共艺术设计方案后,进入评审、实施、监督、传播机制运作阶段,必然涉及社会方方面面。公共艺术设计方案的评审涉及投资企业、政府文化机构、地方行政机构、社区公众组织、建筑设计工程公司、室内设计工程公司等,公共艺术设计方案的实施涉及工艺制作单位、运输安装维修工程公司、工程监理公司等,公共艺术作品的质量鉴定与监督涉及美术馆、博物馆、画廊等,公共艺术作品的社会传播涉及报纸、杂志、电视、广播、网络等。公共艺术是社会系统中的一部分,所面对的服务对象是社会公众,需要除艺术家外大范围的各方面人员参与完成——企业家、政府官员、规划师、建筑师、土木工程师、室内设计师、材料供应商、室内工程人员、财税人员、环保工作人员、史学家、艺评家、经纪人、记者、出版商等等,相关的专业与非专业社会各界人士的意见与做法均或多或少左右着公共艺术作品的最后效果。

1.2.2.1 经济规律

公共艺术属于物质社会的一部分,如果没有经济的投入,公共艺术是不可能存在的,经济繁荣是公共艺术发生最主要的基础。现代公共艺术活动是社会活动的一部分,担负着具体的社会实用功能,因此,公共艺术的产生、发展与传播必须服从经济规律。社会经济形态不同,公共艺术活动的目的与方式不同,所形成公共艺术作品的内容与形式也不同。

“约4500年前,古南粤族人创造了以稻谷为主粮的农业耕锄文化”^[13],先秦以前,广东已开始种植经济作物,有“水果王国”之称,自汉起,岭南先民陆续从国外引进一批良种,如“粮食中的粘米、玉米、番薯等,蔬菜中的辣椒、番茄、荷兰豆等,水果中的菠萝、香芒、番荔枝、木瓜等,药材中的诃子、霍香、龙俐叶等,花卉中的茉莉、郁金香、素馨等,其他作物如烟草等等”^[14]。但一直到宋以前,广东农业经济仍处于比较落后的状态,自给自足的,结构单一的封建自然经济在广东占绝对优势,城镇稀少,“其岭南诸州,多以盐、米、布交易,俱不用钱云”^[15]。由于经济的落后、文化的封闭,与中原及其他较发达地区相比,实用艺术因实用的需要相对较有特色,明代以前美术的发展则十分迟缓,少有记载与作品留存。

宋代以后,封建商品生产在广东逐渐活跃起来,市井文化兴盛。而从南朝开始,广州成为中国最重要的外贸口岸,广东也因此成为主要造船基地之一,至明清,广东有着悠远传统的海洋经济得到极大发展,以外贸为主的海洋经济成为广东经济的主要支柱之一,广州的对外贸易既为明清两朝政府带来了大量的财政收入,又推动广东社会商品经济浪潮的高涨,“有番舶贸易之利”,“广东之富,在商不在农”^[16]。这种经济现象与有着数千年农耕历史的中央集权统治下的中原各省区是极为不同的。至此,商品经济规律成为文化景观形成与变化的支配动力,以商业为核心形成了物质与精神文化的时代与地域特征。由于经济作物的种植能获得更多的经济效益,经济作物种植大量发展,土地所宜,

争以为业，以花为衣，衣食于茶，衣香食果；经济作物的发展，为手工业提供了重要的原材料，如甘蔗、桑蚕、麻棉、蒲葵、水草等的种植，分别推动了榨糖业、丝织业、织布业、制葵业、织席业等，极大地促进了手工业发展；农业、手工业、商业的繁荣，造成市镇的畸形发展与市镇商业文化的繁荣。广东文化艺术深深植根于经济土壤之中：其一，以外贸为主的海洋经济的发展，使广东工艺品很早开始外销，“特别陶瓷早在汉代就销往外国，唐代对外贸易发达，陶瓷大量外销，宋代更主要以外销为主，清代广彩则根据外商要求，仿照西方艺术形式以满足外销需要。这使岭南工艺较我国其他地区更早接受西方文化，一方面造成其艺术风格的特色由此区别于其他地域，另一方面加上广东最先对外打开大门，又使岭南工艺比其他地域更早进入中西文化碰撞期”^[17]。与之同步，广东画家在技法上并非一律遵循当时长江中下游地区流行的元代倪黄“渴笔法”与“神重于形”的创作指导思想，“自明朝以来，岭南绘画就开始逐渐形成不泥古师而自成一派的特点，通过取法自然而求新求变，富于创造性，从明末清初开始，表现愈益突出”^[18]。“如晚清的居巢，他创造的撞水撞粉法，就是趁画面色墨未干时，以清水或粉水从受光部注入，使其原来的色、墨自然浑融，形成浓淡、明暗多种层次以及天然轮廓线的一种彩绘方法”^[19]，其中隐见西画光影法的影响。其二，经济作物及手工业的发展，促进了实用工艺美术的发达，铁钟、陶瓷、硬木家具、竹木藤器、牙玉角雕、剪纸烟花等，品种繁多。其三，市镇商业文化的发展，客观上促进实用艺术品与美术作品的商业流通，促进了明清两代艺术的发展，“从整个中国绘画史来看……特别是明末清初以后，对于山水画、人物画、花鸟画、鞍马画、道释画等，无所不备，摹古、创新，及各种技法都得到充分体现，而且画家的艺术往往扎根繁衍于乡土，作品有浓烈的乡土气息。有记载的岭南画家也比过去要多得多”^[20]。

鸦片战争后，半殖民地半封建社会的形成，使广东经济不可避免地成为世界资本主义经济

体系的一部分并受其制约，传统家庭式的农业、手工业、商业的没落以及近代工业文明在城镇的兴起，华侨在其中起了极大作用。广东人出国可上溯至唐代以前，鸦片战争后更大量迁移国外，广东是中国华侨最多的省份，广东华侨对祖国的贡献是巨大的，如南海旅东南亚华侨陈启沅创办的继昌隆缫丝厂是中国第一家民族资本主义企业，台山旅美华侨黄秉常创办的广州电灯公司是中国第一家电灯公司，肇庆旅日华侨卫省轩创办的佛山火柴厂是中国第一家火柴厂等等。

新经济模式推动了实用艺术的发展、绘画艺术的革命与公共艺术的萌芽。实用艺术方面，“以往工艺发展主要限于内销，而这一时期输入和出口均表现为历史上最大幅度的增长，一方面，洋瓷、洋布、洋塑料、洋玻璃大量进口，另一方面，广彩、粤绣、中国古董大量出口”^[21]。工艺技术渐趋机械化，促进工艺品种不断增加，产生了铁花、玻璃、塑料、机绣等新工艺品种。由于许多西方商人来料加工，为迎合商业需要，工艺品表现的题材内容多为中洋结合，工艺品艺术形式普遍西化，造型图案简化，用色对比强烈。绘画艺术方面，新政治、新经济、新思想的影响使中国绘画也在酝酿着新旧斗争。20世纪初，在广东产生了岭南画派，岭南画派是“以高剑父、高奇峰、陈树人为创始人，主张‘折衷中西、融会古今’，以建立现代化、民族化、大众化的现代国画为宗旨的一个在国内外有影响的美术流派”^[22]。“二高一陈”均留学日本，借鉴了日本画及日本画对西洋画的折衷吸收方法。公共艺术方面，华侨的投资与近代城市形态的逐步完整、城市平民阶层的扩大，使公共艺术出现了萌芽，由华侨捐资营建的黄花岗七十二烈士墓（图6）是广州最早的公共艺术构筑，建筑师吕彦直主持营建的广州中山纪念堂、中山纪念碑的建筑技术在当时属世界前列，天人合一的精神表现与庄严崇高的纪念功能协调统一，一派中国气派。

新中国成立后实行的是社会主义计划经济，文化艺术相应地从内容与形式上反映了社会主