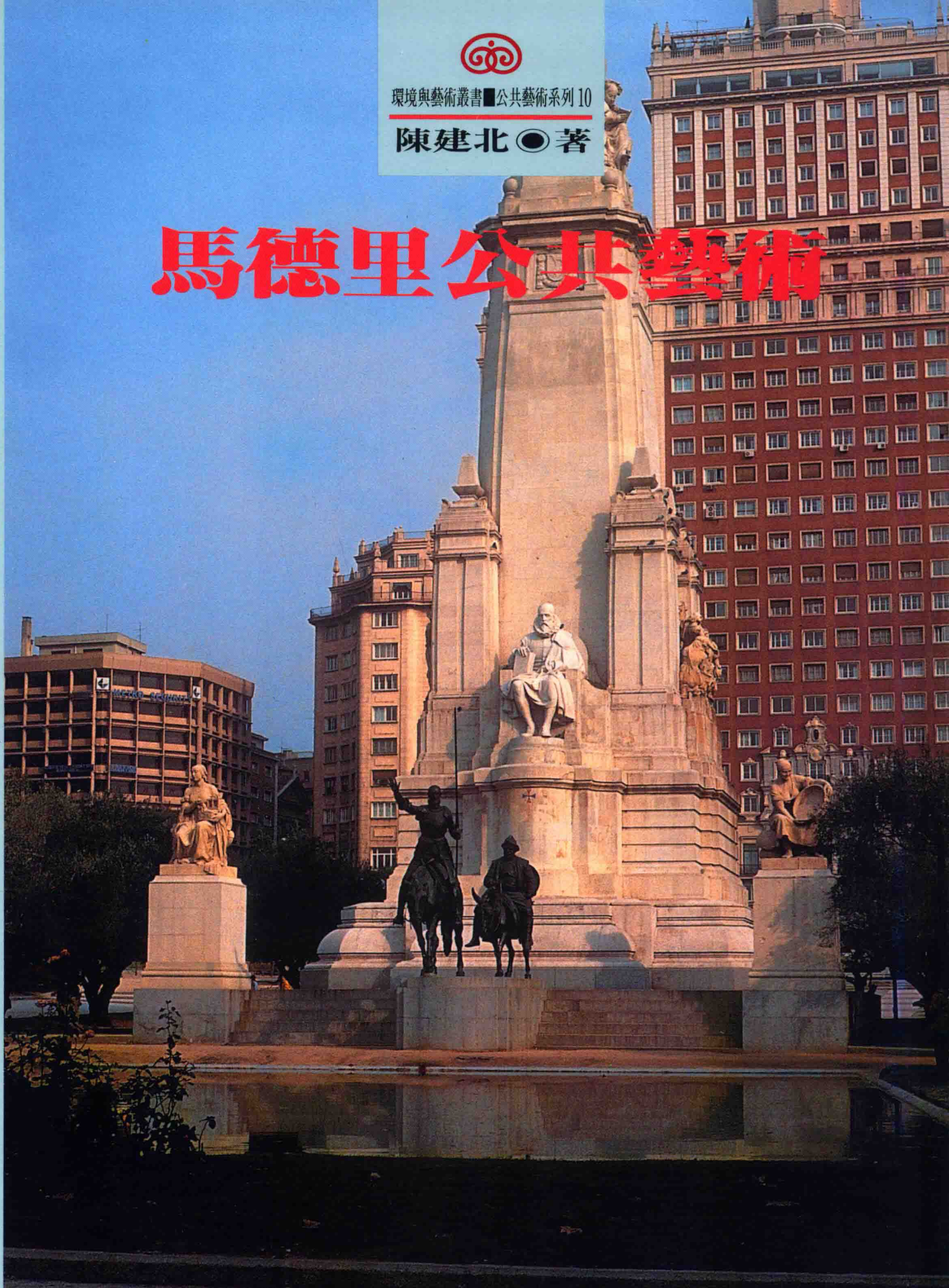

環境與藝術叢書 ■ 公共藝術系列 10

陳建北 ● 著

馬德里公共藝術

行政院文化建設委員會 / 策劃出版
藝術家出版社 / 執行

▼

目 錄

序
5

作者簡介
6

前 言
9

行政中心的公共藝術
13

休閒區的公共藝術
19

文教中心的公共藝術
43

交通區的公共藝術
63

金融、商業中心的公共藝術
68

埃及DEBOD神殿的重建
79

結 論
80

▼
環境與藝術叢書
公共藝術系列 10

行政院文化建設委員會／策劃出版
藝術家出版社／執行

環境與藝術叢書〈公共藝術系列〉⑩

馬德里公共藝術

陳建北／著

策劃／行政院文化建設委員會、藝術家雜誌社

策劃小組召集人／申學庸

策劃小組／陳其南、劉萬航、曾茂川、李戊崑、林美珠、何政廣、王庭玫

著作權人／行政院文化建設委員會

編輯製作／藝術家出版社

台北市重慶南路一段147號6樓

TEL / (02) 3886715~6

FAX / (02) 3317096

發行人／何政廣

法律顧問／蕭雄淋

執行主編／王庭玫

文字編輯／郁斐斐、楊佩玲、侯權珍

美術編輯／練步偉、李怡芳

製版印刷／新豪華電子製版股份有限公司

欣佑彩色製版印刷股份有限公司

電腦打字／文淵電腦排版有限公司

總經銷／藝術圖書公司

台北市羅斯福路三段283巷18號

TEL / (02) 3620578 · (02) 3629769

FAX / (02) 3623594

郵撥 / 0017620-0號帳戶

藝術圖書中部分社

台中市北屯區松竹路103號

TEL / (04) 2357410 FAX / (04) 2308241

藝術圖書南部分社

台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL / (06) 2617268

出版日期／中華民國83年5月31日

定價／新台幣360元

登記證／行政院新聞局台業字第1749號

※版權所有，未經許可，禁止翻印或轉載

公共藝術系列 10

馬德里公共藝術

陳建北◎著

行政院文化建設委員會／策劃出版
藝術家出版社／執行

3

序

藝術即生活，生活即藝術。

我們常說：「這個人很懂得生活。」這「懂得」，其實就是一種藝術，要能沉潛其中、自在映照，非得有深厚的文化背景不可。因此，生活方式可以披露社會文化的層面，也會傳達藝術涵養的水準。唯有通過真切實在的生活，文化藝術方得以具體呈現。

生活在二十世紀末的水泥叢林裡，人類因環境意識的覺醒，對於都市景觀與生活空間的要求普遍提高，改善生活品質成為政府與民衆努力追求的目標。於是，公共藝術在現代都市計畫中日益重要。

公共場所與民衆日常生活關係密切。這種「處於公共空間的藝術」，強調大眾共同分享，它的普及化，將使人人都有欣賞藝術、親近藝術，甚至接觸藝術的機會。民衆與藝術家共享創作的理念與樂趣，在潛移默化中將其落實到日常生活當中，成為生活的一部分，這對提升整個社會的文化水準，助益頗鉅。

我國在民國八十一年七月一日公布之「文化藝術獎助條例」即規定：「公有建築物所有人，應設置藝術品，美化建築物與環境。」可是，公共藝術的觀念在國內尚處於起步階段。由行政院文化建設委員會策劃，藝術家雜誌社出版的「公共藝術叢書」十六冊，正是推展全民重視環境藝術的一種舉措；希望經由觀念上的認知，進而影響公共政策的制定。

中國文化向來重視人與自然的和諧共存，然而，在過度追求物質文明的過程裡，我們不自覺的丟棄了這寶貴的文化精髓。如果說文化與生活是息息相關的，那麼，人與大自然的合而為一，或許是我們邁步公共藝術的一個方向。

我們需要有創造力的藝術家，更需要能夠起共鳴的觀眾。我們衷心盼望，藉著這套叢書的出版，使社會大眾體認生活環境藝術化的重要性，喚起大家對於公共藝術的關心和參與，為我們自己，更為後代子孫，創造出美好的生活空間。

行政院文化建設委員會主任委員

申學庸

作者簡介

陳建北

- 1955年 生於台北市
 - 1982年 國立藝專美術科畢業
 - 1987年 西班牙畢爾包大學藝術學院碩士
 - 1989年 SAN SEBASTIAN藝術中心，石版工作室助教
 - 1992年 結束馬德里大學藝術學院博士班課程
申請閱讀博士論文於畢爾包大學
- 目前為該校博士候選人

重要聯展

- 1985年 旅西藝術家聯展，馬德里URBIS畫廊
- 1987年 入選SAN SEBASTIAN國際雙年展
代表畢爾包大學藝術學院，參加歐大藝術學院雙年展
- 1990年 伊通公園雙人展和入選新展望

個展

- 1986年 PASAIA文化中心
- 1987年 畢爾包FUNDICION畫廊
- 1990年 二號公寓
- 1993年 伊通公園

▼

目 錄

序
5

作者簡介
6

前 言
9

行政中心的公共藝術
13

休閒區的公共藝術
19

文教中心的公共藝術
43

交通區的公共藝術
63

金融、商業中心的公共藝術
68

埃及DEBOD神殿的重建
79

結 論
80

• 米羅為馬德里會議大廈所作的壁畫。

前言

以九〇年代的眼光來看，公共藝術的定義遠較以前來得更為廣闊，而且牽涉的範圍也較以前更為複雜。在過去神權或者王權時代，藝術總是扮演替宗教或者帝王服務的角色，甚至在近代，它依然不脫離依附在資本主義，或者落為政治的宣傳品。直到廿世紀以後，這種情況才有所改觀，當然並不是全世界各地所呈現的情況都是一致的，唯有在經濟、政治、文化等條件有相當高度發展的國家，才有餘力做這方面的推廣。一個高度經濟發展地區的人民，自然會希望自己生活的空間是賞心悅目，但是街面的平整、市容的清潔、公共設施的完備…等都已不能再使人充分滿足，在這種情況下，公共藝術自然孕育而生。像今日北美的美國、加拿大，亞洲的日本、新加坡，西歐的諸國在

這方面都有傑出的成績。

在前共產集團的東歐、蘇聯和中國大陸，雖然在十九世紀以前也曾有高度文明的發展，但由於社會主義的主導，藝術淪為替人民服務，因此在整個廿世紀以來，公共藝術對這些國家來說，一直是政治藝術的等號。也就是說，除了對政治策略宣傳的公共藝術外，其他類型是少之又少，就算是有，也止於文教題材，不過這種情況一直到最近已有所改觀。

如果早幾十年來談這個課題，可能僅限把一件藝術品置於一個空間，對作品和其四周的環境關係，可能都未能列入考慮因素。但時至今日，這些以往常被人所忽略的地方，可能都會被慎重列入考慮範圍，尤其是在一個有歷史的城市，被考慮的項目可能更多。因為一個新的公共藝術品不僅是用來美化環境，同時也是用來反映該時代的精神。

10 • 聳立於MAYOR廣場四角的大燈。

西班牙位於伊比利半島，由於其地理環境，東靠地中海、西接大西洋、南臨非洲大陸，造成整個海岸線上人文的明顯變化。再加上位於南歐陽光充足之地，故在二次世界大戰之後，隨著歐洲生活方式的改變，這些地區遂成為中、北歐人的最愛，也使得西班牙在八〇年代連續幾年，成為世界觀光收入最豐的國家，當然這種情況，也影響到這些地區的發展。反映在公共藝術上，所呈現出來的大多為輕鬆、活潑的面貌，不過以這樣方式展示的多為新興城市，至於那些具有歷史的古老城市，依舊炫耀著它光榮的過去。所有的公共藝術，也不斷的呈現它每個時期的發展。

對於一些古老的建築，依西班牙的法律來說，執有者不得隨意拆除，往往需要經過政府的批准才得動工；有一些在歷史上有價值的建築物，每年則由政府出資維修，有時也會因為市容上的需要，一些

- 燈座上的浮雕，記載著發生於MAYOR廣場，1790年八月六日晚上的一場大火。

- MAYOR廣場北牆的壁畫，完成於九〇年代初，屬於新表現主義風格。

1
2

• 馬德里的MAYOR廣場，正中為飛利浦三世的雕像。

古老的建築在被拆除時，政府會要求業主保持原有的外觀，也就是說原為三層樓的建築，在重建後可能變成六層樓，但是它的風格、外貌依然保持它原有的形式。對這樣的要求，從廣義的角度來看，或許我們也可以說它是一種公共藝術；一種維護某個特定時空下的公共藝術，而這種情況，在西班牙到處可見。另外，本書以西班牙首都馬德里為探討對象，一方面因為政治結構的因素，因為西班牙為地方自治的型態，有些地方城市因財政問題在公共藝術上的成效不是那麼彰顯；另一方面，在1936年至1939年之間，西班牙曾發生激烈的內戰。內戰之後佛朗哥元帥掌政，使得西班牙一直到1970年後才有新的建樹。

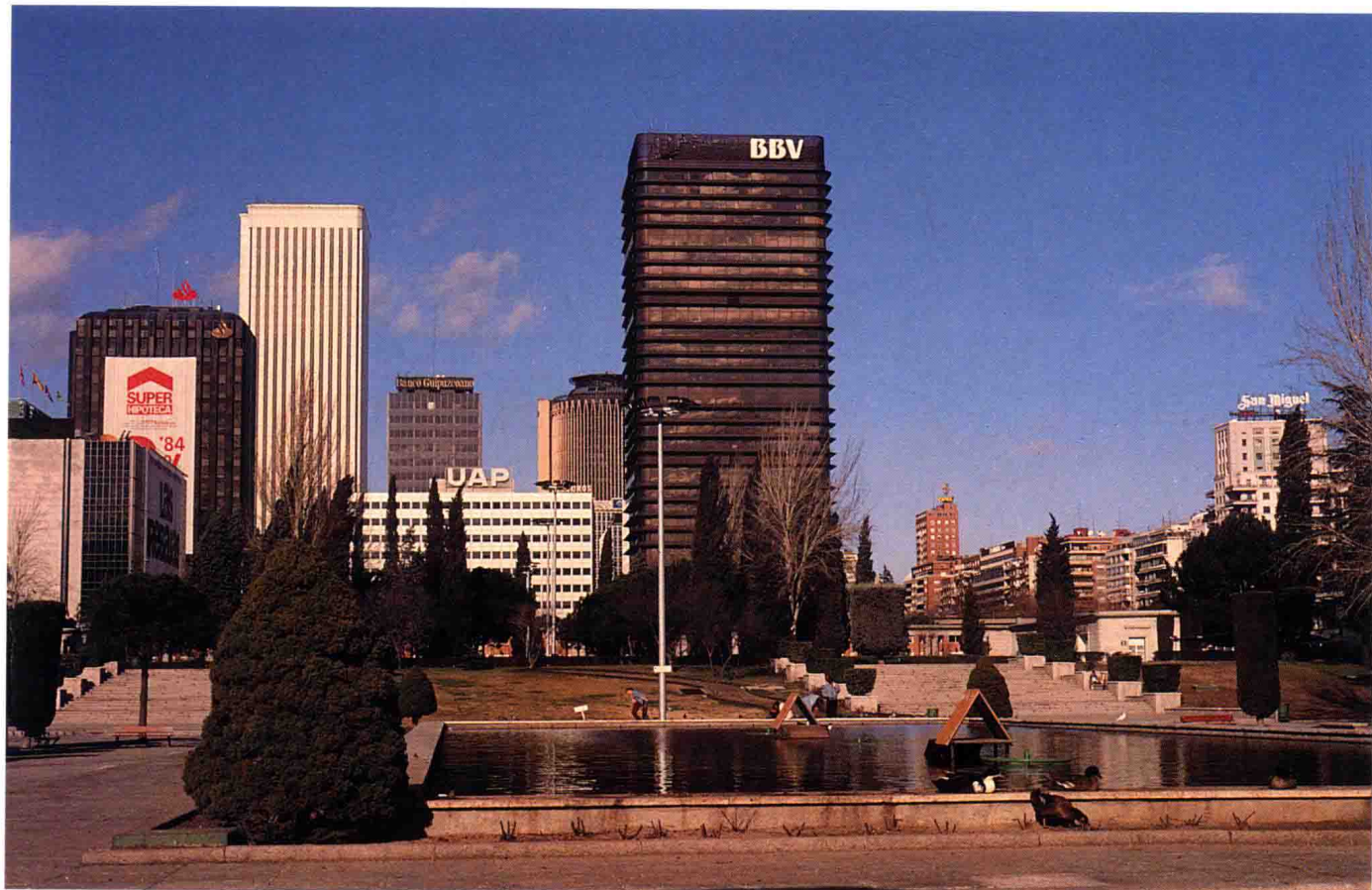
誠如前言，今日的公共藝術之含義已不再那麼狹窄，為了使全文不至於枝節過多，筆者將著重於和美術有關的作品。

行政中心的公共藝術

政治中心在整個社會結構上，它的地位是非常重要的。例如議會、國會、或者省、市政府及政府的各部門都是。就因為它的地位特殊，使得它在公共藝術方面的景觀呈現有別於其他中心，一般來說莊嚴、崇高、理想、公平是其追求目標。本章將分為傳統、現代兩種型態來討論，此外還有一個現象也是值得重視的，那就是在一個政治中心成立之後，它四周的建築，在景觀及環境上，或多或少都會受其牽制。

一、傳統的型態

在西班牙，通常都市中都有無數的廣場，供市民

• 馬德里新行政區的花園，在假日成為該區居民的休閒中心。

• 西班牙政治演說家杜維羅的雕像。

• 西班牙前建設院部長卡巴耶羅的雕像。

做各種不同的活動，例如話劇、歌劇、政治演講等，甚至有些還兼具鬥牛場的身分。但僅有一個廣場會被稱為PLAZA MAYOR，它不見得是最大的，但往往是該城市最初發展的核心。也就因為如此，議會或者市政府在才會座落於這一個廣場上。在很自然的情況下，逐漸形成為政治的中心。就拿馬德里來說，這個在1561年才成為西班牙首都的城市，雖然日後皇族在該城建立了皇宮、花園等，但是市民的主要活動還是以MAYOR廣場為中心。目前該廣場的雕像飛利浦三世（FELIPE III），該作品是由依利莎白二世（ISABEL II）在1847年，送給馬德里市政府。整個廣場會不斷整修過，例如廣場正面北邊的牆面的彩繪，就是這次整修時加添的，整個畫面為了配合廣場原有的氣氛，全部以傳統題材為主。

①

④

就這樣，整個城市慢慢地、以這個廣場為核心向

外擴展，而且是以整個社會為出發點，功能自然有別於其他歐洲城市的廣場。像法國稍後所建立的ROYALE PLACE，僅為頌揚皇族或者貴族，因而整個廣場都以豪華、裝飾性濃的圖案來修飾。

回顧歷史，我們不難發現，其實這類型的廣場，它初期的形式就像其他廣場一樣，是以市集為主要目的，所以在中古世紀時，它是商業和休閒的中心。不過後來在1480年，天主教國王（LOS REYES CATOLICOS）希望所有城民的居住環境都能得以改善，因而下令好好建設所有的城市及鄉村，並且成立市政府及諮詢中心，要所有的司法人員、議會的議員、和公務人員都了解，他們職責是為人民服務。在這種情況下，很多城市就利用原來已經成形的市集中心，大興土木，而形成今日的MAYOR廣場。

當然，也有些晚期的新興城市，它們新的

MAYOR廣場成形，是屬於一種建築文化的成果，所以每個廣場反映出該時代的建築風格。但是，由於古老的廣場，牽連著時間上的累積，因此讀者可能會發現它四周的建築並不是那麼地一致，而且，有些地方還模仿其他城市建築，在材料的使用也著重地方性的色彩及傳統素材的應用，這些廣場也成為研究西班牙公共藝術最好的材料。

從歷史的資料中，我們可以查出，巴亞多里德（VALLADORID）的廣場，是新興廣場中排名第一的首建者，它建立於1561年，然後是建於1590年奧維多（OVIEDO）的廣場。至於馬德里的廣場則建於1617年，雖然該城早在十世紀就已存在，但在立都前，它並非是個重要城市，它能成為首都，完全由於它在全國版圖的核心位置所致。何況馬德里的舊有格局，早已蕩然無存，如今僅能在今日皇宮的外圍，還可發現些早期的遺跡。

由於時間的變遷，今日我們所能看到MAYOR廣場，並不是均和往昔一樣，有些甚至經過多次變化。不過大體上，我們還是可以看到它原來的風貌，例如在廣場內的四座高達數公尺的大街燈，是完成於1832年的作品，除了部分記載十八世紀末MAYOR廣場的一場大火，另外則為當年馬德里的生活景況。另外馬德里市政府委託了一群年輕的藝術家，在廣場的北面，以希臘神話為主題的畫了一系列壁畫；由於整個畫面極盡裝飾性之能事，加上為了配合廣場的棗紅色，因此該壁畫也偏向棗紅色，並且多用黑色及金色來勾勒。在風格上十分接近八〇年代初期的德國新表現主義，整個畫面洋溢著浪漫的氣息。

二、現代的風貌

十八世紀法國大革命後，民主的風氣逐漸地吹向整個歐洲大陸，很多國家陸續建立民主國家，有些則由於君主的開明，或因時勢所逼，也先後實行君主立憲。再加上英國工業革命的成功，及資本主義的抬頭。導致整個社會在結構上產生極巨的變化，而都市的建設觀念在此時也興起了很大的改變。在這種雙重導向下，誕生了新的政治區，馬德里的新行政區（NUEVOS MINISTERIOS），就在這種情況下出現。

為了符合都市花園化的觀念，這個新的行政區，擁有廣大的花園、高大的迴廊及拱門，另外也在整

• SOROLLA美術館中的庭園，建於廿世紀初，是仿造阿南伯拉庭園。