

艺术走入地下

——公共艺术与地铁

刘以鸣 杨建明 编著

Art Goes Underground: Public Art
and the Metro

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

艺术走入地下 ——公共艺术与地铁

刘以鸣 杨建明 编著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术走入地下：公共艺术与地铁 / 刘以鸣, 杨建明编著. —北京: 北京理工大学出版社, 2019. 5
ISBN 978-7-5682-7028-1

I. ①艺… II. ①刘…②杨… III. ①地下铁道车站-文化艺术-环境设计-研究 IV. ①U231.4②J06
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 085656 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(总编室)

(010)82562903(教材售后服务热线)

(010)68948351(其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京地大彩印有限公司

开 本 / 889 毫米×1194 毫米 1/16

印 张 / 19.25

字 数 / 478 千字

版 次 / 2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷

定 价 / 228.00 元

责任编辑 / 刘 派

文案编辑 / 刘 派

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 李志强

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

前 言

近年来，随着中国城市化的建设和发展，人口向城市聚集，城市规模不断扩大并由此引起一系列变化，中国社会的经济结构、社会结构和空间结构都产生了巨大变迁。从经济结构变迁看，城市化是农业活动逐步向非农业活动转化和产业结构升级的过程；从社会结构变迁看，城市化是农村人口逐步转变为城镇人口，以及城镇文化与生活方式和价值观念向农村扩散的过程；从空间结构变迁看，城市化是各种生产要素和产业活动向城镇地区聚集以及聚集后的再分散过程。由于人口向城市集中，城市的人口和经济活动密集，大中型城市中心都陆续出现交通拥挤和城市承载力不足的问题。

因此，在人口稠密的城市，交通需求集中、定时、密度大，同时要求快速、高效、安全、方便、舒适等。地铁交通系统以其高效优质的服务、节省资源、轻度污染的特性恰好满足上述技术、经济方面的要求，成为城市交通系统的骨干。相应地，其他交通方式（如常规公交汽车、公交车、出租车、小汽车、自行车等）则起到补充、配合的辅助作用。地铁系统能够满足大运量、长距离的快速客运要求，因而可解决城市面积拓展与空间合理开发运用的客运通道问题。它是城市可持续发展的基础与保障。在土地占用、能源消耗、空气质量、景观质量、客运质量等主要交通和环境指标方面，地铁交通可达到最优水平。

地下轨道交通是城市的一张名片，是认识城市、理解城市，并获得城市宏观印象到微观印象的理想途径，是一种高效节能、安全便利的现代城市交通模式。作为城市公共空间系统的重要组成部分，其不仅应该具有交通功能属性，更应该具有审美价值属性，是一个传播文化、展示历史、融合艺术的多功能城市空间综合体。

在第二次世界大战以后，希望艺术家与政府、建筑师、工程师之间进行密切合作，创造一个浑然一体的艺术环境的呼声日渐高涨。地下轨道空间中的公共艺术植入，成为世界各国发展轨道交通时的主要选择。随着战后的全面城市化建设，到 20 世纪 70 年代，城市公共艺术在世界范围内已逐渐成为一种国家城市文化发展的重要载体，是城市文化传播和建设中的不可或缺的媒介。

地下轨道交通在城市公共系统中占有重要位置，对于与民众参与性和互动性较高的公共艺术品的需求呈递升态势。在欧洲、北美等城市化发达区域的地下轨道交通内，艺术化环境处理和公共艺术植入已成为民众以及相关部门的重要考虑因素。地铁的高密度和高运量使之与人民的生活密切相关，因此，相对于城市其他

功能区域，很多学者认为，地铁场所内公共艺术的发展状况是衡量城市建设的民主化与社会性发展优劣的参照。

为实现我国地铁空间的公共艺术持续发展与创新，应把思路扩展到与文化、建筑、科技相互融合的方面，放眼国际，学习先进理念，创造协同创新理念的公共艺术，努力调整公共艺术的发展模式，提高和完善地下轨道空间环境质量。本书的研究内容涉及不同国家作品，并且在以大城市和著名场所为背景的前提下，不忽略中小城市的样本采集和分析。

本书收集了世界各国不同时代具有创新性的地铁公共艺术实例，尝试再现不同文化中公共艺术以建筑为载体、文化为导向的特征。通过对世界城市范围内地铁空间公共艺术行为现状进行系统调查，试图发掘和梳理出一条地铁空间公共艺术行为的发展、演变主线，并介绍了以往的实践成果，总结了相关经验教训，以历史、社会、人文、多元的价值观来论述地铁空间公共艺术的现状问题，提供一个具有系统性和观念性的地铁空间公共艺术的文化读本。

编者

目 录

001	第1章 公共艺术与地铁空间	059	二、第二次世界大战后方向的改变
002	第一节 公共艺术	065	三、新世纪的艺术
002	一、公共艺术的概念	083	第4章 法国巴黎地铁及公共艺术设计
003	二、公共艺术的历史和发展	084	第一节 法国巴黎地铁
021	第二节 地铁交通	087	第二节 巴黎地铁的公共艺术
021	一、地铁交通的优点	087	一、早期的巴黎地铁公共艺术
021	二、地铁交通的历史	092	二、第二次世界大战后的公共艺术
023	三、当代中国地铁现状和未来发展	111	三、2000年后的公共艺术
028	第三节 地铁的公共空间设计	117	第5章 德国地铁及公共艺术设计
029	一、地铁公共艺术如何反映地域文化的积淀	118	第一节 德国的文化和设计
030	二、城市文脉——城市记忆的延续	119	第二节 德国的地铁交通
033	第2章 地铁空间公共艺术设计	122	第三节 德国地铁的公共艺术
036	一、色彩	125	一、慕尼黑地铁公共艺术
038	二、照明	155	二、汉堡市地铁公共艺术
040	三、材质	162	三、杜塞尔多夫地铁公共艺术
042	四、产品设计	183	第6章 瑞典斯德哥尔摩地铁及公共艺术设计
042	五、视觉传达	184	第一节 斯德哥尔摩的城市与文化
044	六、多媒体设计	184	一、关于城市
049	第3章 英国地铁及公共艺术设计	186	二、城市的文化和美学
050	第一节 英国地铁交通设计	190	第二节 斯德哥尔摩的地铁
057	第二节 英国地铁的公共艺术设计	192	一、为什么是岩石隧道?
057	一、艺术的黄金时代	193	二、地下岩层的情况

193	三、岩石加固	261	第7章 意大利那不勒斯地铁的公共艺术
193	四、洞穴	262	第一节 那不勒斯的地铁
195	五、建筑设计与公共艺术	263	第二节 那不勒斯的“艺术车站”项目
196	六、标识	263	一、历史背景
196	七、“浴室”车站	264	二、“艺术车站”和“那不勒斯艺术革命”
198	八、艺术洞穴	266	三、技术概述
198	九、关于商业化	269	四、“100 站计划”
199	第三节 斯德哥尔摩地铁的公共艺术	270	第三节 “艺术车站”的站点案例
203	一、斯德哥尔摩地铁的早期艺术设计	270	一、大学地铁站 (Universit)
204	二、20 世纪 60 年代斯德哥尔摩地铁的公共艺术设计	277	二、托莱多 (Toredo) 地铁站
206	三、20 世纪 70 年代斯德哥尔摩地铁的公共艺术设计	285	三、但丁 (Dante) 地铁站
244	四、20 世纪 80 年代斯德哥尔摩地铁的公共艺术设计	286	四、市政厅 (Municipio) 地铁站
251	五、20 世纪 90 年代斯德哥尔摩地铁的公共艺术设计	289	五、博物馆 (Museo) 地铁站
256	六、21 世纪初期斯德哥尔摩地铁的公共艺术设计	291	六、四天地铁站
		292	七、万维泰利 (Vanvitelli) 地铁站
		293	八、加里波第 (Garibaldi) 地铁站
		297	结语
		299	参考文献

第 1 章 | 公共艺术与地铁空间

第一节 公共艺术

一、公共艺术的概念

公共艺术是指以任意媒介创作，放在公共空间，面向公众开放的艺术作品。

公共艺术形式多样，最早可以追溯到古罗马时期广场上的公共雕塑。时至今日雕塑仍是公共艺术的重要形式，例如人行道上的铜像、广场或公园的纪念碑。公共艺术（图 1.1）包括公共空间（如建筑物、可以使用的物品与设施、大众交通设施站内、大型建筑附近等）的各种艺术表现。

随着社会经济水平和人民物质生活水平的提高、城市化进程的深入，城市公共空间的艺术情趣和社会功能越来越受到重视，这是近代公共艺术得以蓬勃发展的源动力之一。

另一个原因是，当代艺术的民主化运动使得艺术品（图 1.2）从博物馆中走出来，走到公共空间，走向公众生活。

总体来看，公共空间的最大特征是开放性。它对处于此空间当中的所有观众都具有开放性，公众可以与之交流，提出意见和建议。公共艺术体现着普遍的社会审美，这种审美的标准必须建立在公众解读的基础之上。公共艺术是多样介质构成的艺术性景观、设施及其他公开展示的艺术形式，它有别于一般私人领域的、非公开性质的、少数人或个别团体的艺术形态。公共艺术针对的是社会公众生活中人和人赖以生存的大环境，包括自然生态环境和人文社会环境。

公共空间虽是公众共有，但多由政府管控，因此公共艺术创作需要考虑当地法律政策，有时需要

图 1.1 古根海姆美术馆《高大的树木与眼睛》阿尼什·卡普尔 2009

图 1.2 中国香港《大黄鸭》弗洛伦泰因·霍夫曼 2013

与政府机构沟通合作。将艺术作品引入公共领域的做法成形于 20 世纪 30 年代的政府项目。虽然一些由国家资助的机构项目，如美国联邦艺术计划 (US Federal Art Project)、前苏联的全苏艺术事务委员会 (ВКИЛРИ ШКСССР) 最初目的主要是服务于意识形态，但这也为全球的公共艺术项目奠定了基础。

二、公共艺术的历史和发展

(一) 从古希腊、罗马帝国到中世纪——宗教和政治权力象征性

早在古希腊时期 (公元前 800 年—公元前 146 年)，在城市公共空间里便出现了具有宗教象征性的作品。典型的作品是位于希腊雅典卫城的帕特农神庙 (图 1.3)。这座神庙是供奉雅典娜女神的最大神庙，坐落在卫城中央最高处，在正中央供奉着黄金象牙镶嵌的雅典娜雕像，高达 12 米。大英博物馆现在保存着帕特农神庙浮雕 (图 1.4 和图 1.5)。

之后，罗马帝国继承并发扬了古希腊的艺术文化成果，成为西方艺术中心。例如，建于公元 315 年的君士坦丁凯旋门及其上的浮雕 (图 1.6、图 1.7)。

图 1.3 帕特农神庙 (建于公元前 447 年—公元前 432 年)

图 1.4 大英博物馆的帕特农神庙浮雕 (一)

图 1.5 大英博物馆的帕特农神庙浮雕 (二)

统治者为了彰显权力，在领土范围内成批制造雕像。以个性化为特点的雕像是罗马艺术最独特的地方。

此外，罗马帝国还兴建了很多纪念性建筑，其中最具代表性的就是图拉真纪功柱。公元 113 年，为纪念皇帝图拉真胜利征服达西亚，由建筑师阿波罗多洛斯（Apollodorus）建造，以柱身精美浮雕而闻名（图 1.8）。

图 1.6 君士坦丁凯旋门的浮雕 建于公元 315 年（一）

图 1.7 君士坦丁凯旋门的浮雕 建于公元 315 年（二）

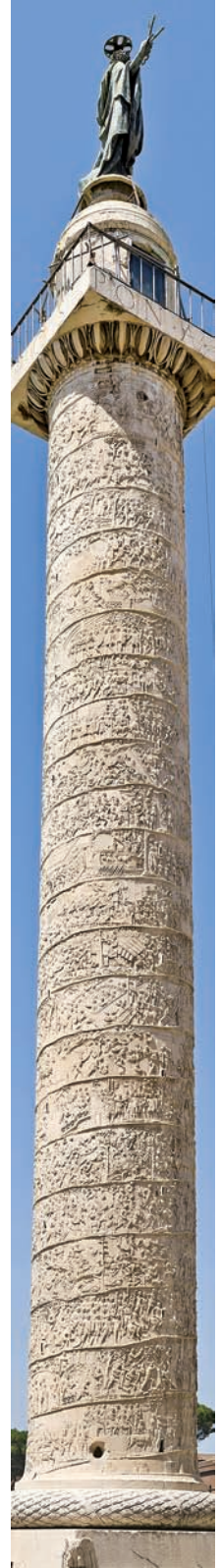

图 1.8 古罗马图拉真纪功柱

（二）文艺复兴时期及巴洛克时期——教会和地方管理者的资助

意大利文艺复兴时期是公共艺术发展的一个伟大时期。比起15世纪北部欧洲的艺术创新时期，意大利文艺复兴时期的许多艺术品都是有资助的，这些资助来源于教会或地方管理者。这些艺术作品包括“欧洲绘画之父”意大利画家与建筑师乔托·迪·邦多纳（Giotto di Bondone）的斯科洛文

尼教堂壁画、意大利雕塑家多纳太罗（Donatello）的铜雕《大卫》、米开朗琪罗的雕刻作品《大卫》、美第奇墓前的《昼》《夜》《晨》《暮》四座雕像以及著名的雕塑作品《摩西像》《大奴隶》等。

米开朗琪罗最著名的绘画作品是梵蒂冈西斯廷教堂的天顶画《创世纪》（图1.9）和壁画《最后的审判》（图1.10）。拉斐尔的《圣礼的辩论》（图1.11）是文艺复兴时期湿壁画的代表作。

图 1.9 梵蒂冈西斯廷教堂天顶画《创世纪》局部 米开朗琪罗 1508—1512

图 1.10 梵蒂冈西斯廷教堂 壁画《最后的审判》
米开朗琪罗 1534—1541

图 1.11 拉斐尔《圣礼的辩论》1510—1511

图 1.12 梵蒂冈 圣彼得大教堂（一） 建于 1506—1626 年

图 1.13 梵蒂冈 圣彼得大教堂（二） 建于 1506—1626 年

始于 17 世纪的巴洛克艺术出现在天主教反对宗教改革最强烈之时的教廷所在地罗马。在建筑上，最有代表性的就是位于梵蒂冈的圣彼得大教堂（图 1.12、图 1.13），它是全世界第一大圆顶教堂。意大利文艺复兴时期的多位建筑师与艺术家如多纳托·伯拉孟特、拉斐尔、米开朗琪罗和小安东尼奥·达·桑加罗等都曾参与圣伯多禄大殿的设计。教堂广场的设计人是吉安·洛伦佐·贝尼尼。教堂内保存有欧洲文艺复兴时期许多艺术家如米开朗琪罗、拉斐尔等的壁画与雕刻。

在雕塑上，此时期具有代表性的是有“巴洛克艺术之父”之称的贝尼尼的《圣特雷莎的沉迷》。在绘画上，代表人物有彼得·保罗·鲁本斯、卡拉瓦乔等大师。

（三）18、19 世纪——纪念雕塑盛行，城市建筑勃兴

18 和 19 世纪，由于天主教在艺术资助上的削减，西方公共艺术更多转向纪念国王和特别的政治及英雄人物。例如，位于英国伦敦市中心特拉法尔加广场的纳尔逊纪念柱（图 1.14）。

这座高 51.59 米的纪念柱是为了纪念死于 1805 年特拉法尔加海战的海军上将霍雷肖·纳尔逊。法国巴黎的凯旋门也是这样的作品，它是拿破仑为纪念他在奥斯特里茨战役中大胜奥俄联军的功绩下令修建的（图 1.15）。

此外，还有一部分作品是城市建筑。在美国，这个时期有名的建筑有位于华盛顿的国会大厦、纽约的自由女神塑像（图 1.16）和圣帕特里克大教堂。

在欧洲，公共艺术呈现多元化，有新古典主义风格的伦敦国家画廊，新哥特风格的英国议会大厦（即威斯敏斯特宫），哥特风格的法国巴黎歌剧院、现代主义建筑风格的埃菲尔铁塔等。

图 1.14 英国伦敦市 纳尔逊纪念柱 威廉·莱尔顿设计 建于 1840—1843 年

图 1.15 巴黎凯旋门 建筑师让·夏格伦设计 建于 1830—1836 年

图 1.16 美国纽约 自由女神塑像 弗里德利·奥古斯特·巴特勒迪设计 于 1886 年落成

（四）20 世纪——艺术样式多元化

20 世纪以来，公共艺术在功能上、形式上和媒介上更加广泛，政治的需求拓宽了公共艺术为宣传服务的功能。20 世纪初叶，公共艺术最繁荣地点不是欧洲大陆和北美，而是拉丁美洲的墨西哥。

1. 墨西哥

20 世纪二三十年代的墨西哥，迭戈·里维拉、大卫·阿尔法罗·西凯罗斯和何塞·克莱门特·奥罗兹科三人发起了墨西哥壁画运动，他们在公共建筑物上画壁画，宣传民主革命，被称为“壁画三杰”。

他们三人都具有强烈的爱国热情，也都持有社会主义观点。他们拥有同样的理念：艺术是表达情感的最高尚形式，理应在墨西哥后革命时代成为建构新式国民认同的必要部分。壁画家们从国际的多种艺术形式和自身的民族艺术、文化传统（如玛雅艺术）中汲取营养。这正与墨西哥新政府倡导的“艺术改良社会”理念不谋而合。

里维拉为墨西哥城国家宫创作的作品是在殖民政府遗留下来的宫殿中央楼梯的回廊所做的大型历史题材壁画（图 1.17～图 1.20），创作历时 7 年。内容自印第安人创造文化和神话开始，经过西班牙殖民时代，一直到墨西哥人民为争取民族独立而进

图 1.17 墨西哥城国家宫《墨西哥的历史与未来》迭戈·里维拉 1929—1935

行的独立革命以及后来的墨西哥现代化过程等墨西哥的全部历史。其中，印第安人的风俗、生活细节、宗教仪式、市场以及殖民主义者来到美洲后对印第安人的掠夺、奴役和残杀都表现得淋漓尽致。

一批墨西哥艺术家开始在公共场所创作巨幅壁画，试图以此教育和激励民众，不断向他们灌输民族主义和爱国主义思想，这场运动因而也被称为“墨西哥壁画运动”。墨西哥壁画艺术家海克特·赫南戴茨说过：“更多时候，20世纪上半叶开始的这场壁画运动，我们会称作墨西哥的文艺复兴。”^①普遍认为，这场运动在20世纪60年代进入完结阶段。

^① 《香港01》周报第139期(2018年11月26日)
《破坏美学重构城市景观——墨西哥壁画承载国民记忆》

图 1.18 墨西哥城国家宫《墨西哥的历史与未来》局部
(一) 迭戈·里维拉 1929—1935

图 1.19 墨西哥城国家宫《墨西哥的历史与未来》局部
(二) 迭戈·里维拉 1929—1935

图 1.20 墨西哥城国家宫《墨西哥的历史与未来》局部
(三) 迭戈·里维拉 1929—1935

图 1.21 墨西哥城国立中央图书馆 壁画《人类的进步和奋斗》(一) 奥戈尔曼

墨西哥城国立自治大学中央图书馆(图 1.21、图 1.22)外墙绘有墨西哥最大的壁画,是由著名画家胡安·奥戈尔曼创作的《人类的进步和奋斗》。

国立自治大学中央图书馆是一幢 10 层高的大楼,整幢大楼外侧装饰有五彩缤纷的巨幅壁画,全部用 1 厘米见方的彩色马赛克拼接而成。楼南面是图书馆入口,此处壁画描绘的是西方对墨西哥的影响、西班牙对墨西哥的征服以及太阳中心说;北面壁画表现的是西班牙殖民前的印第安社会、古代墨西哥城的奠基、印第安人传说中主宰生死的神;东面壁画反映的是墨西哥革命和现代社会的生活变迁;西面则是国立自治大学的标志(图 1.23)。2007 年,中央图书馆被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

图 1.22 墨西哥城国立中央图书馆 壁画《人类的进步和奋斗》(二) 奥戈尔曼