

学校编码: 10384
学号: 18620061151677

分类号__密级__
UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

集体失明的背后

——关于中国当代公共艺术互动问题的思考

Behind the Collective Blindness

——On China's Modern Public Art from a Perspective of Interaction

王 峰

指导教师姓名: 朱 红 副教授
专 业 名 称: 美 术 学
论文提交日期: 2009 年 12 月
论文答辩时间: 2009 年 12 月
学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____
评 阅 人: _____

2009 年 12 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

作者姓名：王 峥

论文题目：集体失明的背后——关于中国当代公共艺术互动问题的思考

中 文 摘 要

对公共精神和公共利益的体现及关注，使公共艺术成为社会各阶层互动交流的平台之一。在西方，它对推动社会民主进程和促进社会发展起到了极为重要的作用。在中国，随着城市化进程大跃进式的发展，城市设计观念不断更新。公共艺术作为现代城市文化生活十分重要的内容，也于上世纪 90 年代进入了中国民众的视野。但由于思想观念的局限，造成公众审美阅读上的障碍，出现了公众在公共文化生活中对公共艺术的“集体性失明”现象。本文试图通过对这一现象的剖析，打开阻碍中国当代公共艺术发展的死结，探讨公共艺术在公众社会文化生活中所应扮演的角色，以进一步明确公共艺术的本质，加深对公共艺术内涵的理解。

文章通过对公共艺术的涵义解读，综合社会学、文化学和艺术学的不同角度，来分析这种“集体失明现象”背后所隐藏的深层原因。借着对中国当代公共艺术现状的反思，明晰对公共艺术概念和文化内涵的理解，深入思考公共艺术在介入社会生活时所应坚持的批判性态度，以及在与公众互动过程中所应承担的社会责任，并对公共艺术在中国未来的发展做出了思考和展望。强调，公共艺术的发展，不仅反映为艺术观念更新和形式语言的变化，更应是社会公共精神的进步和民主意识的提高。

关键词：公共艺术；集体失明；真实呈现

Behind the Collective Blindness

——On China's Modern Public Art from a Perspective of Interaction

Wang Zheng

Abstract

Due to its manifestation of public spirit and concern of public welfare, public art has become a platform of interaction between social classes and has had a leading role in promoting social democracy and social development in Western societies. In China, the ideas of urban designing is under fast transformation in company with the blooming of cities, as part of which public art came into public view from 1990s. However, the narrow-mindedness of artistic ideas has since hindered the public aesthetic perception of those works of art and, as a result, we have had the phenomenon of the public's "collective blindness" to public art. It's thus the author's intention to analyze the phenomenon as such, unravel the stagnancy of Chinese public art, argue for the true function of public art in public life, in order to give a clearer definition of the essence of public art, and thereby promote the understanding thereof.

The author inquires into the true meaning of "public art", with the aid of sociology, cultural studies and artistic studies, to reveal the innermost reasons of the "collective blindness". The definition and cultural connotation of public art is clarified, the critical attitude of the artists in their social involvement is argued for, the social responsibility of the artists in their interaction with the public is suggested, and the future development of China's public art is charted. It's the author's emphasis that public art reflects not only the updating of ideas of art and change of forms, but also the public spirit and the sense of democracy.

Key words: Public art; collective blindness; true representation

目 录

引言	1
第 1 章 水土不服的“洋玩意”	3
1.1 危机带来艺术的新生	3
1.2 公众的集体失明	6
第 2 章 公共艺术的涵义解读	8
第 3 章 中国当代公共艺术的现状反思	14
第 4 章 中国公共艺术观念指向思考	19
4.1 基于批判和互动的真实	19
4.2 有关“互动”的一些问题	22
结语	28
参考文献	29
致谢	30

Contents

Introduction	1
Chapter one. The maladjustment of “the aliens”	3
1.1 The new life of art in wake of crisis	3
1.2 The collective blindness	6
Chapter Two. What’s the true meaning of Public Art?	8
Chapter Three. A reflection on China’s modern public art	14
Chapter Four. On the ideas of China’s public art	19
4.1 The truth with criticism and interaction as foundation	19
4.2 On “interaction”	22
Conclusion	28
References	29
Acknowledgements	30

引言

谈到现代公共艺术的发展,常让人想起 20 世纪 20 年代的墨西哥壁画运动和 20 世纪 30 年代美国政府对艺术的公共赞助方案。这两者都是基于国家政府的大力支持和艺术家与社会的协作互动,以城市公共环境和市民大众为服务对象,由此所带来的艺术平等观念和艺术民主化趋势对社会文化的进步影响深远。20 世纪 60 年代后美国各州陆续推行“百分比艺术计划”,在城市公共空间中进行的艺术创作激起了一场规模空前真正意义上的公共艺术运动。这些充满现实关怀的艺术作品,在改善公众的生活环境的同时,也促进了现代公共艺术的成长和发展。公共艺术随之在美国和欧洲等西方各国得以普及,影响逐渐深入公众的社会生活。特别是德国艺术家博伊斯的“社会雕塑”观念拓展了艺术的范围,使艺术开始渗透到社会的各个方面,对现代公共艺术的创作产生了非常重要的影响。所以公共艺术从一开始就被打上了“公众”这一深深的社会烙印,它与社会文化、公共空间以及政治生活有着紧密的关系,并逐渐发展成为西方社会公共领域里不可或缺的一部分,在社会发展的进程中扮演着十分重要的角色。

作为改革开放后随中国城市建设发展而出现的“舶来品”,现代公共艺术的实践和理论研究在当代中国艺术界和文化界都尚属起步阶段,特别是对它的概念和文化内涵的理解上依然存在着许多局限与分歧,这对公共艺术在中国的发展带来了困扰。由于众所周知的原因,国内艺术从内容到形式曾走过较为单一的发展道路,它从思想和审美趣味的根源上影响着公众对公共艺术的理解。今天,虽然当代艺术在中国的影响力日渐扩大,艺术观念和创作形式也日臻成熟、多样,但由于制度的问题,公众参与程度明显不足,出现了一般民众与艺术家之间“疏离”的现象,一边是很多艺术家仍怀着精英意识“自说自话”,另一边却是公众生活里当代艺术形式的缺乏。

而随着中国城市发展进程的加速和大众传播媒介(如电视、报刊、杂志、因特网等)的普及,城市生活发生了相应的变化,尤其是城市公共空间和社会公共领域的发展。近年来,在口号式的政治诉求或商业利益的驱使下,政府或利益团体在城市公共空间中催生了数量众多、形形色色却大同小异的所谓“公共艺术”作品。但由于相关理论研究的孤立化和表面化,仍无助于促进公众对当代“公共

艺术”的思想观念的理解。

这些因素直接导致了当代中国公共艺术发展的尴尬现状——以服务公众名义陈设在公共空间的众多公共艺术作品，却遭遇到了公众审美上的阅读障碍，出现了公众在公共生活里对其“集体性失明”的现象。这不啻是对中国当代公共艺术公共性要求的一记无情打击。

基于公共艺术文化形态的边缘性、综合性特点，我尝试以跨学科的研究方法，综合社会学、文化学和艺术学的不同角度，来分析这种“集体失明现象”背后所隐藏的深层原因。以期通过对中国当代公共艺术现状的反思，明晰公共艺术的涵义，借此深入思考艺术介入公众社会的基点和角度，并对公共艺术在中国未来的发展做出思考和展望。

第1章 水土不服的“洋玩意”

1.1 危机带来艺术的新生

在现代意义的公共艺术出现之前，开放性空间中的艺术创作已经存在许久了。（如图 1）但这些艺术作品在很大程度上依旧还是权力意志、金钱意志和精英审美意志的附庸，普通民众只能以顶礼膜拜和仰视崇敬的心态去面对它们，这与社会公众对艺术的平等和民主化诉求有着很大的反差。

图 1：图拉真记功柱

资料来源：<http://www.art.hsyfg.net/artzy/>

而 20 世纪 20 年代末爆发的经济危机，却在某种意义上为艺术的发展带来了转机。艺术因此开始真正的走入公众的社会生活，人们渴求艺术的平等和民主化的愿景，也成为了触手可及的现实。

正如罗斯福总统的竞选演说中所说的：“吾国的心声与灵魂永远就是平凡人的心声与灵魂。”^①为了激励国民和救助艺术家，在他的新政指导下，美国政府开始了一项让艺术与普通民众生活亲密接触的“艺术计划”。从 1933 年到 1943 年十年的时间里，上万名生活极度困顿的艺术家从政府那里得到了份工作，^①并在美国各地的城市公共环境中创作出了数量惊人的作品：十万件绘画，一万八千

^① 这十年间有不同的政府机构主导相关艺术赞助方案，1933 年至 1934 年由公共艺术筹划局 (PWAP) 主持，此后的九年时间，分别有联邦艺术计划 (WPA/FAP)、艺术资产辅助计划 (TRAP) 和文化资产部绘画与雕刻处各自主导了相应的艺术计划。参见 Marlene Park, Gerald E. Markowitz: 《公共艺术新政》，见 Harriet F. Senie 编：《美国公共艺术评论》，慕心，戴育贤译，台北：远流出版公司，1999 年，第 201-203 页。

多件雕刻，一万三千件版画，超过四千件壁画，还不包括海报和摄影作品。^②这些作品多以大众化的形式表现普通民众的日常生活。公众突然发现自己也能在原先十分遥远的艺术里占有一席之地了，艺术就此从高高的殿堂来到了公众的身边。这项计划影响深远，它不但让美国艺术文化得以延续发展，而且从整体上提升了当时美国城市及其公共场所的文化气氛和艺术品位，更借艺术对公众生活的介入，起到了在全社会推动艺术普及的效果。最为重要的是，它为美国缔造了一种人人都能享有艺术和文化的民主理念，以及公众至上的国家文化。

这种艺术与文化的民主化改变了艺术与社会的关系，其中凸显的大众关怀的公共精神，成为了之后美国公共艺术创作的核心价值观。而这一时期形成的国家政府资助模式，也成为此后美国公共艺术政策的雏形。

第二次世界大战后，美国国力剧增，随着大规模的城市化发展，进一步美化公众生活环境、改善生活质量的城市职能要求被加以强调，政府对公共建设事业的投入也相应增多。1959年，费城立法通过了“百分比艺术法案”（% for art Program），明确规定在修建新建筑和改建修复旧建筑时，建设经费的百分之一必须用于艺术装饰和环境美化。^③这些政策已经与救济和创造就业无关，而纯粹是艺术民主精神的体现。此计划不仅促成了现代艺术迅速进入城市公共空间，也“引导艺术家离开工作室，关注社会公共领域，全力创作与环境相关的作品；这要求艺术家不但需要复杂的技术支持，还需与他人合作，这从某种程度上推进了艺术的多元化发展”。^[2]

1965年美国政府成立了国家艺术基金会（NEA），其宗旨之一就是“向美国民众普及艺术”。从60年代末到90年代末，除联邦政府，美国30多个州先后通过立法采用艺术“百分比”计划来推动公共艺术的建设，“让艺术为人民服务”已经成为了美国的国策之一。此后意大利、瑞典、德国、挪威、荷兰、瑞士、丹麦、日本都先后出台了相应的公共艺术计划，西方各国纷纷循例施行，进一步促进了公共艺术在世界范围内的普及和发展。

公共艺术的出现并没有统一的宣言或者具体标志性的事件。一般认为，这些

^② 参见 Marlene Park, Gerald E. Markowitz: 《公共艺术新政》，见 Harriet F. Senie 编：《美国公共艺术评论》，慕心，戴育贤译，台北：远流出版公司，1999年，第199页。

^③ 这一时期的百分比艺术法案涵盖的建筑范围已经扩大到桥梁、广场等公共设施，除原有的壁画和雕塑外，还涉及地面墙面的图案装饰、水池喷泉造型等附属设施的装饰形式。但究其身份仍局限在作为建筑的装饰附庸，并非独立的艺术作品。

20 世纪 60 年代初开始在城市公共空间出现的公有艺术作品，带有明确公共精神和现实关怀的主题，在创作理念上已不同于传统城市雕塑和景观艺术，可以视为现代公共艺术的开端。“公共性”成为公共艺术与其他艺术作品的分水岭。由此公共艺术开始摆脱了建筑附庸的地位，并对城市美学的主流意识形态起着一定的影响作用。

这一时期的公共艺术的发展，也得益于城市设计理念的转变和城市公共空间的重新定义。在后现代主义文化的影响下，艺术的现实关怀被重新强调，崇尚多元和文脉的城市比以往任何时候都迫切地需要艺术对空间的介入，这不仅仅是城市文化形象塑造那么简单，更体现了公众对公共空间的权力要求和民主诉求。这也要求公共艺术主动介入社会公共领域，以多元形式和多样媒介激发公众的参与互动，去体现和完善社会的民主理念，进而影响更多人的行为方式。

美国艺术家米歇尔·克雷格和马丁·古特曼 1993 年在德国汉堡实施了一个名为“开放图书馆”的户外装置艺术计划。他们选择了三个不同的居民社区，制作了数百个水泥露天书柜，并请求当地居民把自己家中的书拿出来，放入空书架中，人们可以从中选择并短时借阅书籍。（如图 2）艺术家的这个计划是想尝试在没有权力机构的干预下，让这个完全开放自由的“图书馆”成为社区居民自我组织和自我定义的机构，从而让人们获取知识和欢乐的同时，思考社会构成的深层涵义。

图 2： 《开放图书馆》

资料来源：米歇尔·克雷格和马丁·古特曼 《公共艺术概论》

计划实施后非常成功，吸引了大量居民参与其中。艺术家以这种回味无穷但却低调的介入方式，让即使不了解当代艺术观念的民众也参与到艺术的创作中来，艺术作品也因而成为了社区居民之间相互沟通互动的城市设施。

这种现实关怀的艺术理念，强调公共艺术不能仅是美化城市的简单装饰，而更应巧妙介入人们的社会生活，让公众在互动中启发思索并产生关联，形成公共意志。在这样的公共艺术创作理念指导下，西方各国的当代公共艺术实践充分体现了形式媒介的丰富性和公众参与的积极性。公共艺术以其体现公共精神，强调公共权力，促成公共意志的社会职能，成为西方社会公共领域里不可或缺的一部分，影响面十分广泛。据美国公共艺术评论家约翰·贝克尔的估计，全美平均每天有 5500 万观众与公共艺术面对面，这个数字大约是画廊、博物馆、剧院观众总数的 1000 倍。^[3]

1.2 公众的集体失明

作为现代社会公共领域里十分重要的文化现象，公共艺术在中国的引入，却遭遇了水土不服的尴尬。经过十余年的理论建构和实践创作，公共艺术在中国面对的是公众阅读障碍和集体失明的现状。

图 3： 珠海的城市雕塑 《渔女》

资料来源： 潘鹤 《公共艺术概论》

图 4： 文革时期的广场群雕

资料来源： 《公共艺术概论》

“公共艺术”的概念最初是在 20 世纪 90 年代初被引入我国，这与当时中国城市建设的跃进发展对城市文化形象的装饰需求有着直接关系。随着对这一概念的回应，一批表现形式为“公共壁画”和“城市雕塑”（或者也被称为“环境雕

塑”、“景观雕塑”)^④的艺术作品随即出现在城市空间。(如图 3) 这些作品多由政府倡导和出资建立, 承载了一定的城市历史文脉, 表现手法以现实主义和浪漫主义的具象写实为主, 起到了保存文化记忆和突出城市标识的作用, 但形式单一, 主题基本是社会理想教化和审美启蒙的内容, 互动性和公众的参与十分缺乏, 根本无法体现公共艺术的公共精神内核。所以这并不是严格意义上的公共艺术作品。而在此之前所创作的那些带有明显意识形态教化色彩, 民众毫无发言权的大型雕塑等艺术创作就更不用说了。(如图 4)

此后随着中国社会形态和文化的多元化发展, 社会阶层、审美观念和文化态度方面都呈现出多样化和复杂化的趋势。而公共艺术作品的产生除政府主导外, 还出现了民间社团及社区组织发起或以私人名义出资或捐赠等各种形式。这一时期的公共艺术作品数量剧增, 大多以政绩工程和商业项目的附庸身份出现。同时由于西方现代艺术语言和观念的影响, 在艺术语言和媒介材料上也呈现出了多样化的特点。在中国大大小小的城市公共空间中, 艺术家们创作了形式各异、造型现代的公共艺术作品, 却不难看出其受国外公共艺术作品形式影响的痕迹。(如图 5)

图 5: 青岛的城市雕塑 《五月的风》

资料来源: 黄震 <http://activity.xunlei.com/>

^④ 这一时期由于国内公共艺术相关理论的研究才刚起步, “公共艺术”概念和内涵尚未明确, 加上此时的主要实践形式为壁画和雕塑, 因此理论界仍沿用传统称呼方式, 但加上“公共”或者“城市”的前缀, 以强调其在受众和展示空间上与传统的壁画和雕塑的区别。

但是数量的增多、形式媒介的多样似乎并不代表艺术更深入地进入了中国民众的生活。面对身边越来越多的公共艺术作品，公众却发现相比之前那些城市雕塑和壁画，自己是越来越难以理解文化精英创作的艺术作品了。果然是舶来的“洋玩意”，这些公共艺术作品在中国民众的面前，几乎遭遇了普遍性的阅读障碍。老百姓面对它们最常说的一句话就是“看不懂”，公众在艰难的被动阅读之后，还是无奈的被隔离在参与互动的篱笆外。既然看不懂，不同社会阶层之间想要借现有公共艺术作品进行交流互动自然也就不大可能。公众由此而对它们的不满，导致了其在社会公共领域选择了对公共艺术的忽视。公共艺术作品因此淡出了公众的公共生活，陷入了公众对其集体失明的窘境，本应承载的“公共性”价值更是无从体现。更多的民众只是将其看作城市空间可有可无的装饰品，可即便从装饰的角度出发，公众依然对这些作品的形式和内容表达了失望。2004年上海市规划部门的一次普查资料显示，上海当时的城市雕塑有1034座，公民评出的优秀作品只占10%，劣质作品占10%，剩下的80%则属平庸之作。^[4]尽管这样的结论不见得完全客观，但反映出了公众对中国现有公共艺术作品的一种反应态度。以至于有人认为“严格意义上的公共艺术在中国并没有出现。它对大多数中国人来说，还仅仅是一种理想化的形态和一个应该为之努力与追求的目标。”^[5]

这不由让我深思，为何公共艺术在中国会有此遭遇，是公众的问题还是艺术的问题，抑或是其他的深层原因？艺术该从怎样的基点和角度来介入公众社会？中国未来的公共艺术道路又该如何去走？

第2章 公共艺术的涵义解读

通过上面的回顾和提问，我们可知对公共艺术的认知和解读，绝非只是城市雕塑、壁画和城市公共空间中的装饰构件这么简单。正是因为公共艺术的“公共”这一前缀，使其必然涉及社会学、文化学、城市学和艺术学等的种种问题。为了更好地解析中国当代公共艺术复杂现象的根源，我们需要先回溯到问题的本源，去明确公共艺术的涵义。

从公共艺术的产生发展和定位可以看出，公共艺术深受社会政治环境和文化语境的影响，因此其概念和涵义是动态、生长的。对于公共艺术的基本概念，迄今为止在世界各国仍没有一个完全一致的定义和诠释，这也是公共艺术的社会性

和世界文化的多元性形成的必然结果。

在国内，有关公共艺术概念和内涵的争论一直存在。归纳下来主要观点有两种：一种观点偏重于公共艺术的社会特征，强调公共艺术的公共性体现，但对艺术作为媒介的介入方式语焉不详。如艺术评论家殷双喜在《公共性与公共艺术》文中所言：“公共艺术所追求的主要不是艺术的效果而是社会的效果；公共艺术要解决的主要不是美化环境，而是社会问题；它所强调的不是个人的风格，而是最大限度地与社会公众的沟通交流；艺术家与观众之间，不是教育者与被教育者的关系，而是平等的、共享的关系。公共艺术不是一种艺术形式，也不是一种统一的流派、风格，它是使存在于公共空间的艺术能够在当代文化的意义上与社会公众发生联系的一种思想方式，是体现公共空间民主、开放、交流、共享的一种精神与态度。”^[6]这就好比提出了目标和准则，却并没有告诉大家如何实现和达到。

另一种观点则偏重于公共艺术的物质属性，强调它的实践对象和艺术性质。但多是从设计与创作的角度出发，对其社会性的动态思考相对缺乏，虽也有提及作品与公众的互动，但对艺术如何以互动方式介入公共空间仍未多谈。如公共艺术家李永清便认为“公共艺术是以人的价值为核心，以城市公共空间、公共环境和公共设施为对象，运用综合的媒介形式为载体的艺术行为。”“公共艺术与公众之间的对话，艺术作品与人的互动关系是公共艺术创作的灵魂。”^[7]

通过对这些不同涵义的解读和归纳，结合前面中国当代公共艺术现状所提出的问题，我思考的焦点集中在以下几个方面：

一、公共艺术的公共价值体现，是依靠其公共关怀的价值观还是公共空间这个存在平台。

二、对公共性的强调，是否意味着公共艺术作品在创作上必须体现出大众平均化的审美情趣或者通俗化的艺术趣味，或者还是应该保持对社会生活的干预和批判。

三、随着社会发展和城市文化的进步，公共空间的概念有没有新的拓展变化。

四、如何实现公共艺术作品与公众的互动。

而我发现这些问题的解答，最后都绕不开公共艺术的三个构成要件，明确了

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库