

THE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT MECHANISM OF LONDON UNDERGROUND PUBLIC ARTS

伦敦地铁公共艺术发展与管理机制研究

文 / 张茜 · 天津大学 硕士研究生

摘要：长期以来，伦敦地铁一直是城市公共艺术最先锋与最执着的传承者。早期的伦敦地铁曾在当代艺术领域异军突起，留下诸多经典艺术资源。2000年，伦敦地铁艺术计划组成立，专门负责管理地铁公共艺术事务。计划组拥有专业化的管理团队，旨在通过多样的艺术计划丰富每天数百万乘客的旅程体验，并积极尝试和探索新的艺术形式，与学校、社区、艺术机构等进行广泛的社会公益合作，不断将伦敦地铁艺术推向世界级的高度。

关键词：伦敦地铁；公共；当代艺术；管理机制

1. 伦敦地铁艺术的发展历程

英国伦敦是世界上最早开通地铁的城市，至今已有150多年的历史。伦敦地铁的范围覆盖大伦敦^①辖区，由伦敦交通局（Transport for London）负责管理与运营，目前总计有11条路线、270个车站，日载客量平均高达三百万人。一个多世纪以来，伦敦地铁与城市的发展并肩而行，在履行交通职能的同时也衍生了一系列的社会经济文化价值，尤其为当代艺术的生长与传播提供了独特的公共媒介。

1.1 早期的艺术先锋

长期以来，伦敦地铁一直是城市公共艺术最先锋与最执着的传承者。回溯至20世纪早期，伦敦地铁局时任负责人Frank Pick曾负责地铁艺术与设计方面的管理工作，得益于其“总体化设计”概念的远略与卓识，伦敦地铁由此开始在艺术领域大放异彩——它沿用至今的醒目的红蓝圆形标识设计，开启了世界地铁圆形标识的滥觞；它VI系统的Johnston字体^②设计被视作视觉传达领域的经典，也被伦敦交通局注册为企业唯一官方字体；它的地铁地图设计，突破性地从真实的地理比例局限中解放出来，设计者Harry Beck均衡各站点距离，将线路简化为平行、垂直和对角图标式关系，并用不同的颜色标识线路，使其不仅被评为英国最伟大的设计作品之一，也成为至今仍被各国地铁城市效仿的蓝本；此外Pick还委托多位知名艺术家与设计师为伦敦地铁进行地铁站设计、海报设计等系列艺术项目。诸多艺术成果的汇集使伦敦地铁以惊艳的姿态跃然于历史的舞台，也为其最终能够被世界所认可抒写了一章精彩的序幕。

1.2 计划组的传承与突破

2000年，为延续并支持地铁公共艺术事业，伦敦交通局特成立了专门的地铁艺术管

理与执行机构——伦敦地铁艺术计划组（Art on the underground）。计划组旨在通过多样的艺术计划丰富每天数百万乘客的旅程体验，并加深人们对伦敦地铁身份的理解与认知，因此制定了明确的愿景规划：（1）为地铁乘客、员工和伦敦多样化的社区提供一个体验当代艺术的国际化环境，使其更好地理解 and 享受当代艺术；（2）加强地铁与使用者的联系，通过艺术重塑人们的想象空间并改变其体验城市的方式；（3）代表伦敦面向国际声援当代艺术，为世界范围内的新老艺术家提供一个展示艺术作品的独特平台；（4）通过一系列多样的临时性和永久性的艺术项目，为伦敦都市艺术设计遗产和文化景观做出贡献；（5）在英国乃至国际社会，拓展伦敦地铁艺术计划组及其利益相关者的声望和社会认可度。

成立至今，伦敦地铁艺术计划组通过与众多顶级艺术家、设计师以及一些地铁站特别艺术委员会合作，完成了在建筑装饰、海报设计、列车表皮和内饰等多方面的艺术创作，在为城市传播高水准的当代艺术领域创造了令人难以置信的记录。可以说在计划组的指引下，伦敦地铁艺术的发展有了更明确的方向、更清晰的逻辑以及更有序的节奏，向国际级的艺术高度又迈进一步。

2. 伦敦地铁的公共艺术现状

时至今日，伦敦地铁艺术已然颠覆了单纯借由平面设计、装置装饰等视觉传达手段美化地铁网络的传统模式，计划组善于利用新媒体与新技术，不断尝试与推行新的艺术形式，并积极与学校、社区、艺术机构等进行广泛的社会合作，力图使公众最大程度地分享与体验地铁艺术之旅的匠心独运。

2.1 多元化的艺术形式

伦敦地铁的艺术形式十分多元化，通常可分为永久性艺术作品和临时性艺术项目两



1. 伦敦地铁圆形图标
(图片来源: <http://www.ltmuseum.co.uk/>)



2. 伦敦地铁地图
(图片来源: <http://www.ltmuseum.co.uk/>)



3. 伦敦地铁口袋地图封面设计系列成果
(图片来源: <http://art.tfl.gov.uk/>)

类。前者多为通过绘画、装置等美术范畴内的艺术手段对地铁站及沿线设施进行装饰与美化。尽管伦敦地铁在这种“传统”领域早已经经验丰富，但计划组却力图通过永久性作品塑造经典，以扩大其持续的影响力。比如在2016年即将竣工的地铁站托特纳姆法院



4. 伦敦地铁公共艺术项目“善举行动”
(图片来源: <http://art.tfl.gov.uk/>)



5. 伦敦地铁公共艺术项目“善举行动”
(图片来源: <http://art.tfl.gov.uk/>)



6. 伦敦地铁 150 周年艺术项目“迷宫”
(图片来源: <http://art.tfl.gov.uk/>)



7. “迷宫”系列活动之海报绘画比
(图片来源: <http://art.tfl.gov.uk/>)

路^③的优化改造项目中,计划组就将邀请对象锁定著名的法国艺术家 Daniel Buren^④。作为他在英国的处女作, Buren 以“形状、颜色和他标志性的条纹”为概念出发,为该站量身打造全新的站内空间,不仅延续了他个人的艺术实践,也使这样的国际级艺术作品走进地铁乘客的日常生活。

至于临时性艺术项目涵盖的范围则更加广泛且灵活,既包括展览、表演、公众创作等为时数周或数月的艺术活动,也包括那些经常更新的海报、手册等平面设计作品。以围绕着地铁口袋地图展开的一系列艺术工作为例,考虑到地铁网络的变化,计划组每年

都会对其进行更新,并与不同艺术家合作完成地铁地图的封面设计。至今已有十多位艺术家参与过这项艺术工作,2011 年计划组还专门在皮卡迪利广场站(Piccadilly Circus)为口袋地图数年来的一系列设计成果举办了短期展览。而同年著名的日本艺术家草间弥生受邀为地铁封皮进行创作,她将鲜明的个人符号——波卡圆点运用在该设计中。可以说,这枚缩微的口袋地图影射了其背后丰厚的伦敦地铁艺术成果。

2.2 动态的艺术旅程

历经百年,伦敦地铁丰硕的艺术成果早已渗透于整个地铁网络,人们穿梭于其中,或邂逅一场音乐表演,或驻足观看一段影像,或欣赏一份平面作品……如同进入一个想象力不断增长的多维空间,享受一场动态的艺术旅程。为提供给乘客更生动的艺术体验,计划组不断完善与改进艺术项目,利用新媒介、新技术拓展艺术形式并开展相关艺术活动。

项目“迷宫”及围绕其展开的相关艺术活动对此进行了很好的印证。2013 年,为纪念伦敦地铁 150 周年,计划组特委任 Turner 奖^⑤获奖艺术家 Mark Wallinger 创作永久性艺术作品“迷宫”,该作品由安置在地铁网络中总计 270 个地铁站的不同的子作品构成。他们使用共同的图式语言但却有不同的环形迷宫路径形,每个迷宫的入口位置都会放置一个的“X”标记以提示旅客由此追踪路线,并使其联想到每天的地铁旅程线路。而“迷宫”作品的实质就是对每天穿梭于地铁中数百万乘客的旅程体验的一种恰当的隐喻,它标志着一天之行的开始和结束,逐渐成为乘客熟悉的日常符号。伴随“迷宫”项目的完成,一系列与之相关的主题艺术活动与事件随之展开,包括建立一个客供网上互动的微型网站;制作影像视频供观众解读;开放的主题导览、学习与讲解活动;面向中小学校展开的艺术教学和竞赛活动等,它们由同一个主题衔接起来,为观众提供了一次完整且动态的“迷宫”体验计划。

2.3 公益性与公众参与

伦敦地铁以“公众参与”为前提,开展了公众创作、主题导览与讲解、主题展览等一系列的艺术活动,鼓励公众参与艺术事件,激发人们探索与思考艺术主题的深层含义及其涉及的社会问题。“传递友善(Acts of Kindness)”是 2011—2012 年度由艺术家 Michael Landy 组织发的一个艺术项目,他的目的是引发人们对地铁中的友善行为做出思考与传递。Landy 通过媒体和网络,面向地铁乘客和员工征集关于人们亲身经历的

传递友善的故事,然后对它们进行筛选和整理,制作成一系列的平面设计作品,并安置在中央线的多个地铁站以及列车车厢内进行展示。该项目得到了公众的积极参与,成功地通过艺术践行了公益实践。

同时,伦敦地铁艺术计划组积极与中小学校以及社会艺术机构进行合作,通过开展地铁站及沿线的相关艺术活动,为普及艺术教育、提升社会公益性做出贡献。在前文的“迷宫”项目完成之后,计划组以此为依托面向青少年及儿童开展了主题活动。第一项是由 3 位艺术家分别带领来自 12 所小学的学生参加创意工作室的活动。每位艺术家负责一个主题: Beth Atkinson, 场所感知; Holly Graham, 艺术与制图; Anne Harild, 标志与符号,每个小学选择一个带队艺术家跟随其进行主题学习,探索“迷宫”项目背后的内涵。学生们最终以版画、摄影、拼贴画等多种类的艺术创作完成学习,而他们的成果则在网站和部分地铁站内得到展出。另一个项目是面向伦敦 49 所学校展开的海报绘画竞赛,比赛主题同样以“迷宫”为依托,以“未来旅行”为关键词,参赛者通过绘画勾勒其对伦敦地铁 200 周年时的想象。最终由 Mark Wallinger 亲自在 800 多名参赛这种选出三位获奖者,而他们的作品同样在地铁站内向公众展出。

3. 伦敦地铁公共艺术管理机制

3.1 英国文化政策的影响

英国在文化艺术方面采取“分权化”的管理体制,三个管理层级包括:(1)统管全国文化事务的中央一级管理机构,主要负责制定文化政策和统一划拨文化经费;(2)与各级政府对应的、准自治的非政府的公共文化执行机构,即各类艺术委员会,主要负责执行文化政策和具体分配文化经费;(3)基层地方政府及地方艺术董事会、各种行业性的文化联合组织,如电影协会、博物馆/美术馆委员会等 38 个机构。这三级管理机构之间奉行“一臂之距”原则^⑥,各自保持独立运行的权利,不存在直接管辖的关系,而处于中间层级的中介非政府文化机构是关键角色,它协助政府执行对下一级的各文化单位进行专业评估和具体拨款,实现文化网络的紧密联系。

这种文化政策直接影响了伦敦地铁艺术的管理机制。伦敦地铁艺术计划组是直接负责管理地铁公共艺术的机构,它隶属于伦敦交通局,但是具有独立策划与执行艺术项目及相关事务的权利。然而,由于地铁艺术处于城市交通领域与文化艺术领域的交叉口,作为伦敦市重要文化艺术事业之一的地铁公

共艺术,同样受到国家艺术政策的扶持。英格兰艺术委员会^⑦是其上一级中介非政府文化机构,负责对它进行相关的艺术审议评估与资金划拨,但无权干预计划组的艺术管理工作。综上所述,伦敦地铁公共艺术由伦敦交通局下辖的地铁艺术计划组直接负责具体的艺术管理工作,同时受英格兰艺术委员会作为中介非政府机构的支持而非管理干预。

3.2 专业化的管理团队

伦敦地铁艺术计划组作为一支专业化的管理团队,汇集多方面的相关人才,其人员与职务构成如下:(1)计划组主席,作为整个团队的核心领导者,负责带领计划组朝向世界一流的方向迈进并制定现实可行的战略,同时有权代表计划组与伦敦地铁局和外界的社会艺术组织、团体等进行交涉;(2)艺术策划和助理艺术策划,即计划组常设策展人,负责艺术项目的策划与运行工作,最大限度地协助艺术家实现与地铁员工、社区及公众之间合作的可能;(3)技术项目经理,负责管理艺术项目的技术交付与安装工作、以及财务预算与进度安排工作;(4)项目管理,主要负责会议与行政管理工作,以及与艺术项目相关的媒体、通讯、销售、联络等综合事务;此外,地铁艺术计划组还成立了一个专家咨询委员会,其成员包括来自伦敦交通局的高层管理者,来自多个社会文化艺术机构(如伦敦泰特美术馆、伦敦艺术理事会的从业者,来自于皇家艺术学院的学者以及多位独立艺术家,他们从不同的角度为计划组提出指导建议。

可以说伦敦地铁的日臻完善,很大程度上得益于计划组人员的专业背景与从业经验,尤其是策展人员,他们往往在艺术项目的构思、组织和实施中扮演着至关重要的角色。比如计划组目前的首席策展人 Louise Coysh,其毕业于皇家艺术学院现代艺术策展专业,从加入计划组至今参与策划了诸多重要艺术项目,包括庆祝伦敦地铁150周年的项目“迷宫”“60幅银禧线员工的肖像”“善举”等。同样参与艺术项目的策划工作还有计划组时任主席的 Eleanor Pinfield,其本人曾受任于伦敦泰特美术馆,有着与多位知名艺术家合作的经验,并拥有伦敦大学伯克贝克学院的艺术史硕士学位。而计划组也正因为集合了整个团队的专业视野与执业能力,才能不断地辅佐伦敦地铁艺术迈向更高的舞台。

3.3 多渠道的资金来源

伦敦地铁公共艺术项目的经费由计划组负责管理与分配。资金直接的来源渠道是伦敦地铁局,计划组在其架下同时接受伦敦市长

交通战略项目的基金扶持。此外,英格兰艺术委员会,作为计划组上一级的中介非政府公共文化机构对其实行部分财政补贴,这比补贴资金部分是通过英国推行的“使用彩票公益金资助艺术项目”的政策获得的。同时由于英国政府对文化艺术事业施行“有限制”的支持,鼓励艺术机构争取社会赞助,因此计划组通过积极与社会团体、文化艺术组织以及企业展开合作,达成艺术项目上的交流并获得经济上的援助。计划组的合作艺术机构组织包括:伦敦交通博物馆(The London Transport Museum),现代艺术学院(Institute of Contemporary Arts),英国泰特美术馆(Tate Britain),艺术与商业组织(Arts & Business)等。以前文所提到的艺术项目“迷宫”为例,作为伦敦地铁150周年纪念特别艺术项目,其经费直接来源于伦敦交通局的专属计划经费以及伦敦市长交通战略项目基金,另一部分则来自于英格兰艺术委员会对国家彩票公益基金的划拨,此外,企业JCDecaux^⑧公司为其提供了额外赞助。

3.4 艺术项目的策划与征选

伦敦地铁艺术计划组致力于发掘并支持那些能够促进伦敦地铁和伦敦交通局发展的艺术项目。因此,计划组以关注地铁公共空间和注重分享艺术体验作为艺术策划的出发点。对于反复循环的主题,计划组一般会提前两年成立临时项目委员会以策划和筹备艺术项目,比如地铁专线计划委员会。计划组迄今已完成的地铁专线系列包括卡迪利线、银禧线和中央线。专线计划通常将围绕着一个契合该线的主题策划若干艺术项目,并针对各艺术项目展开一系列面向公众的艺术活动与事件。以计划组在2015-2016年度的重点打造的维多利亚线为例,其主题名为“下划线(Underline)”,该系列内的五个艺术项目包括:一个由作曲家组织合作的音乐创作项目,一个由新晋建筑师组合发起的维多利亚线周边旧建筑更新项目;两个由艺术家拍摄的关于维多利亚线的影像短片,以及一个由艺术家组织的向伦敦历史上的优秀设计巡礼并将再创造的艺术品回归维多利亚线的项目。这些项目涉及了多样的艺术类型,旨在揭示维多利亚线沿线的历史文化、社区风貌以及与地铁网络的关系。计划组进一步根据每个项目的内容策划了包括导览与讲解、青年论坛合作、手作工坊、校园展览等一系列的艺术活动,推动艺术项目的持续作用,鼓励人们探索维多利亚线背后更多的文化内涵。

至于艺术项目个体,艺术计划组通常会进行公开征选或委请艺术家体进行创作。计划组旨在面向全球声援其现代艺术,艺术项

目的征选具有国际化的视野,征选对象包括处于职业生涯的各个阶段的艺术家,无论是那些在艺术界初露锋芒的艺术新秀还是声名远扬的国际艺术大师,都有机会通过在伦敦地铁的公共艺术实践为自己的艺术创作找到一席之地。方案征选的相关工作,主要由计划组成员和常设的艺术咨询委员会负责,但对于一些临时性项目 and 艺术专案,有时也会设置临时艺术委员会进行专项艺术方案的评选工作。对于永久性的艺术项目,作为伦敦地铁投资计划一部分,其征选将奉行精益求精原则,以求打造新的地标并加强对地铁乘客的吸引力,提升其作为永久项目的特殊价值。

4. 结语

一百多年来,伦敦地铁公共艺术历久弥新,不断地丰富着城市艺术文化遗产。早期的伦敦地铁曾一度成为传播当代艺术的前沿阵地,而伦敦地铁艺术计划的成立又将其推向新的高度,使其国际化的艺术水准在世界范围内独领风骚。在英国“分权化”管理的文化政策影响下,伦敦地铁艺术计划组具有独立策划与管理艺术事务的权利,并接受其上一级审议机构——英格兰艺术委员会的评估与关键资助。计划组以公众参与为前提,通过策划组织多元化的艺术项目与活动,积极展开与学校、社区和艺术机构等面向社会的广泛合作,致力于使伦敦地铁艺术网络日臻完善,并发挥其独特的社会公益价值。

参考文献:

[1]. 范中汇,《英国文化》,文化艺术出版社2003年1月第1版

注释:

- ① 大伦敦(Greater London)是英格兰下属的一级行政区划之一,其下包含了伦敦市(City of London)与32个伦敦自治市(London boroughs),共33个次级行政区。
- ② 1913年伦敦交通局聘请英国著名的字体设计师Edward Johnston进行地铁标识设计,Edward于1916年推出了一套人文主义无衬线体,即为「Johnston」字体,该字体也成为后来无衬线字体的经典样本。
- ③ 托特纳姆法院路(Tottenham Court Road),伦敦地铁中央线上的地铁站之一。
- ④ 丹尼尔·布伦(Daniel Buren),法国当今享有盛誉的艺术家之一,他以白色竖带条纹与其它颜色交替作为视觉工具,曾在世界各地创作了许多著名作品,1986年为巴黎皇宫创作经典作品“布伦柱”。
- ⑤ Turner奖(Turner Prize),英国当代视觉艺术大奖,1984年由英国泰特美术馆创立,是英国最著名的艺术奖项,也是西方世界争议最大的当代艺术奖项之一。
- ⑥ “一臂之距”原则(Arm's length principle):原指人在队列中与其前后左右的伙伴保持相同距离,长期以来被英国政府视作文化管理的法宝,可以帮助避免党派政治倾向对拨款政策的不良影响,保证文化经费由那些最有资格的人进行分配。
- ⑦ 英格兰艺术委员会(Arts Council England):1994年成立,它由英国政府资助,是英格兰文化、媒体和体育部旗下一个非政府部门公共机构,致力于推动表演,视觉和文学艺术。
- ⑧ 德高集团(JCDecaux Group),创立于1964年,是全球排名第一的国际性户外媒体公司,也是世界领先的交通媒体。