

城市新区互动性公共艺术设计的发展方向

——以巴黎拉德芳斯区为例

彭昕玥

(南京工业大学 建筑学院, 江苏 南京 210009)

[摘要] 法国巴黎拉德芳斯区的公共艺术与自然环境、人工环境以及文化环境具有互动性,表明了公共艺术不仅是公共空间的装饰和点缀,更应该是当代文化形态在社会空间中的艺术表达。这对于我国公共艺术设计具有启示作用。未来公共艺术的发展方向应该是具有自然生态观、社会功能和文化价值的可持续性艺术。

[关键词] 公共艺术;互动性;拉德芳斯;环境

[中图分类号] J3

[文献标识码] A

[文章编号] 1003-3653(2013)02-0104-03

[收稿时间] 2013-02-12

[作者简介] 彭昕玥(1987~),女,江苏南京人,南京工业大学建筑学院2010级硕士研究生,研究方向:景观设计。

近年来,公共领域越来越受到重视,这种具有开放性、由公众自由参与和认同的开敞空间称为“公共空间”。公共空间衍生发展出一类为公众服务的艺术,或者是放置在公共空间的艺术作品、设计,即公共艺术。公共艺术反映城市的思想,是当代文化的一种形态,在塑造城市个性方面发挥极其重要的作用。“公共艺术”这一概念于20世纪80年代初传入我国,虽然随着我国城市的飞速建设而得到大力发展,但很多公共艺术的创作却不尽如人意。巴黎城市新区的公共艺术发展较早,无论在规模、形式还是内容上都具有代表性,对于寻求我国公共艺术发展方向具有启示意义。

一、公共艺术的概念及其互动性

“公共艺术”,通过“公共”一词来限定“艺术”。20世纪90年代中后期,我国把公共艺术等同于“城市雕塑与壁画”,把公共艺术理解为对城市环境的美化和填充,而并没有进行广泛的研究。[1](p11)国外则将公共艺术定义为在政府部门及专业人员的指导下开展的,以大众需求为前提的艺术创作活动或大众文化运动,包括艺术创作与环境美化等活动。随着我国与国际的交流越来越频繁,我们逐渐意识到公共艺术其实是一种当代的文化现象,它代表了艺术与城市、大众及社会的一种新的交流。一件优秀的公共艺术作品离不开与自然环境、人工环境、文化环境之间的融合、互动。[2](p17)

二、巴黎拉德芳斯区公共艺术的互动性

拉德芳斯区位于巴黎城市主轴线的西端,它是于上世纪50年代开始建设开发的一个中心商务区,是现代巴黎的象征。50多年以来,拉德芳斯区并不局限于商务领域的发展,而是将休闲居住功能融合进商务区域的建设,打造环境优先的商务办公区域。[3](p105)公共艺术作为一种环境与艺术相互依存的创作活动,在拉德芳斯区获得了良好的创作空间。这里的公共艺术是现代巴黎最动人的表情,体现出了拉德芳斯区的整体魅力,同时也揭示了公共艺术与自然、人工环境及文化环境之间良好的互动关系。

(一)公共艺术与自然环境的互动

自然环境是人类最初赖以生存的空间,分为原生环境和次生环境。这里所讨论的为次生环境,指经人类活动而改变了的环境,虽然在外观和功能上发生了变化,但环境空间的演变仍然受自然规律的制约。公共艺术作为一种存在于公共空间的创作活动,它与自然环境的关系是显而易见的。人们希望公共艺术作品能像自然环境一样能实现可持续发展,并与自然环境融为一体。

这种具有永久生命力的自然美学境界引发出生态公共艺术的概念。生态公共艺术指利用与自然环境相适宜的媒介,以自然力(风、火、流水、声音等等)作为元素,创造出融入自然环境中的公共形象。水景是生态公共艺术的一种主要手段。例如位于拉德芳斯区的世界上最早的音乐喷泉 Visual Music Orchestration。

此音乐喷泉由以色列著名艺术家雅各布·阿格姆(Yaakov Agam)于1977年创作。喷泉位于中心广场的中心,水池的形状如钢琴的键盘,每一个键是一个暖色色块,在灰色建筑背景的衬托下格外引人注目。设计师通过抽象的动态表达形式,例如火花、音乐以及流水来塑造这个作品。作品中有66个喷头,呈“S”形布置,喷出多层次的水柱,并搭配从特制的喷射管喷出的火花和从水底透出的灯光来打造视听盛宴。此作品将声音、光、火融为一体,让人们从听觉和视觉上感知自然元素的魅力,与自然相互沟通。喷泉随着音乐起舞,吸引人群来到喷泉周边休憩,不仅在视觉上得到享受,而且心灵上获得一种自然舒畅的感觉,满足了人们对自然的向往和诉求。

(二)公共艺术与人工环境的互动

广义的人工环境是指由于人类活动而形成的环境;狭义的人工环境是指由人为设置边界围合成的空间环境。现代公共艺术创作与人工环境因素(如建筑、街道、广场等)有着紧密的审美和心理上的关系。若公共艺术与这些人工景观相得益彰,就能使身处其中的人们产生共鸣,构成具有更大心理效应的公共艺术景观。[2](p52)

在拉德芳斯区,很多公共艺术都是基于建筑这种点状环境而创作的,它们对建筑环境的风格起到了重要作用,例如巴黎新凯旋门。巴黎新凯旋门像一个中空立方体,沿城市轴线与老凯旋门相呼应。建筑师为了让来访人员在新的建筑中部不受风雨的袭击,采用了设计师彼得·瑞斯(Peter Rice)的设计,在建筑的中空部位放置了一片“云”,远看仿佛悬浮在建筑物体内一般。“云”采用铁氟龙材质,以缆索来支撑,在上面覆盖布搭建而成。在“云”下方的地面上,错落有致地排列着许多方形淡蓝色玻璃,人们透过玻璃还可看到诗情画意的外界景色。这类公共艺术,一方面充实了建筑的内外空间,另一方面突出了建筑环境的艺术特性,使主体建筑或它的外延性构建成为该地区的地标。

在拉德芳斯区,与街道这种线性环境结合的公共艺术作品有些是暂时性的,但它们的创作意义可能是永久性公共艺术作品所无法超越的。例如2012年夏天于拉德芳斯区举办的城市家具作品展览中,在景观大道中间部位放置的一件公共艺术作品,远看是高低起伏的一个条状木质构建,其实是一个艺术化了的线条状座椅。此作品被命名为“Îlot”,在法语中的意思是岛

屿。(图1)设计师结合线形空间,运用木条搭建座椅,并配以盆栽,创造出一个公共“岛屿”供人们休息。此作品的线性设计强调了新凯旋门与老凯旋门之间的中轴线,游客在此可以观赏遥相呼应的新老凯旋门,感受新老文化的撞击。

公共艺术与广场这种面状环境的结合恐怕是最普遍的一种创作手法。广场公共艺术作为城市的特征符号,最能够反映出城市的面貌。美国艺术家考尔德(Alexander Calder)是新时代雕塑的代表。他的作品《红色的蜘蛛》(L'Araignée Rouge)于1976年完成,位于法国国防部大楼前。这个作品高15米,重75吨,具有抽象的体块及艳丽的色彩,犹如一只火红色的蜘蛛屹立在广场的正中央。[4]红色的钢铁和大跨度的形象冲击着人们的视觉,为四周高大、冷漠的现代建筑群带来了一缕温暖。这个镂空的雕塑将广场这种大型空间分割成几个小型空间,丰富了人们的视觉感受,令人浮想联翩。

(三)公共艺术与文化环境的互动

文化环境是指人类创造的一切精神和物质财富的综合。文化有固有文化,也有时代文化。联系起固有文化和时代精神的公共艺术既能反映社会的文化发展,又能体现出社会公共意识对环境的观照。如何在公共艺术创作中有效地保护历史,从而获得城市历史的延续性是值得设计师们进行探究的一项重要课题。巴黎之所以能向世人展示从拿破仑时代以来城市规划发展的历史,一方面得益于历史环境空间的良好保存;另一方面,好的公共艺术设计作品能够与历史环境空间互相协调,共同承载空间的功能。

拉德芳斯区新凯旋门东北面,法国国家工业与技术中心西门前的小树林边有一座雕塑,这就是著名的《大拇指》。《大拇指》雕塑高12米,它那巨大的体积宣告了它在这块区域的权威性,让人们感受到了新区的勃勃生机。作品又名《凯撒的大拇指》,一语双关,凯撒既是作者的名字,同时也指古罗马的凯撒大帝。[5]作者把自己的手指写实放大成为雕塑,其上,龟裂的手纹给人一种岁月的蹉跎感。作品就像是一座当代的“方尖碑”,具

图1

有历史纪念意义的同时也不缺乏时代精神,它赞美着历史上人的伟大和不朽,也赞美着未来的美好。它与周围的新事物、新文化融为一体,同时呼应了巴黎的新老历史文化,彰显出法国开放、创新等文化特点。

三、拉德芳斯区互动性公共艺术对我国的启示

(一)我国城市新区公共艺术设计中存在的问题

今天,在中国的许多城市新建区域中都可以看到不同形式、不同内容的公共艺术作品,其中不乏优秀作品,如青岛五四广场的《五月的风》,大连老虎滩海洋公园的大型公共艺术《群虎》等。中国的公共艺术虽然取得了一定成绩,但是仍有不少问题存在,高水平的公共艺术并不多见,从观念到手法都类似于国外某类作品或国内其他城市作品的不在少数。有些公共艺术作品既无深刻内涵,又无新鲜形式。还有些作品一味追求体量的巨大,不考虑与环境的统一,不注重与城市文化传统的和谐。[6](p36)

(二)拉德芳斯区公共艺术创作的可借鉴之处

拉德芳斯的公共艺术最大限度地保留了艺术的个人体验的价值,同时也最大程度地发挥了艺术的公共价值。公共艺术应该具备互动性。一方面,公共艺术作品要与周边的自然环境和建筑环境相吻合;另一方面,公共艺术作品要能体现周边综合环境的人文价值和时代精神。公共艺术只有能够做到引发公众的思考共鸣,体现环境的自然价值及历史价值,才算真正体现了艺术作品的内涵精神。[7](p2)

(三)我国新建城区互动性公共艺术创作的发展方向

公共艺术主要的服务对象是人。公共艺术就是要让置身于某个公共空间中的人通过各种视觉造型、声音、材质、空间甚至时间等元素获得全方位的感官体验。[8](p47)其价值在于能够满足人的审美需要。公共艺术应做到与自然环境、人工环境和文化环境的和谐互动,这样才是被公众所喜爱和接受的设计作品。城市新区的公共艺术作品在今后的发展中应呈现以下几方面特点。

1.具备功能性和审美性,实现与环境的互动。公共艺术被界定在公共环境中,应该讲究其美学主题与环境因素的和谐及互动。真正具备功能性、审美性和互动性的公共艺术才能得到长足的发展。

2.注重本土资源,体现固有文化思想。我国自改革开放以来的城市化发展深受西方城市发展模式的影响,中西文化的碰撞导致了我国城市新区设计陷入“千城一面”的混乱状态中,也造成了城市新区公共艺术的设计过多模仿而没有自我。在已支离破碎的公共环境中,公共艺术应该注重应用本土资源,体现固有文化思想,并为公众所处的文化环境、人工环境所认可,这样才能与公众产生互动,发挥其在新区文化建设中的纽带作用。

3.融入社会氛围,体现在场所中的特征性。作为环境视觉造型艺术,公共艺术应该以可持续发展的方式存在,故自然环境、人工环境及文化环境因素都是捕捉公共艺术造型灵感的来源。公共艺术处在新建城区中,往往承担着重要的过渡作用:公众的社会活动及文化习俗还需保留着过去的传统,新城区的建设还应具有现代化的场所精神。公共艺术设计通过文化符号可以促进空间认同感,加深场所记忆,提升公众的区域归属感,形成人与地域文化之间的良好互动。[9](p83)所以,在设计手法上,应考虑到新老文化的交集及碰撞,使得人们处在场所中感到和谐适宜。融入社会氛围,体现场所特征的公共艺术设计在今后的景观建设当中尤其重要。

参考文献:

- [1]王中.公共艺术概论[M].北京:北京大学出版社,2007.
- [2]孙欣.基于互动的公共艺术——影响当代公共艺术创作的环境因素研究[D].北京:中国艺术研究院设计艺术学系,2010.
- [3]卢铿.拉德芳斯印象[J].商周刊,2012(6):105.
- [4]罗磊,郭原毓.“五羊”已成往事,明天该如何好好继续? [N/OL].南方都市报,(2012-07-28)[2012-10-10].http://www.21cn.com/2012/nfcity_728/228696.html.
- [5]乔迁.巴黎的现代表情:拉德芳斯的公共艺术[J/OL].艺树,2012(7). [2012-10-17].http://magazine.99ys.com/periodical/per_166/article--666--2770_1.shtml.
- [6]邵晓峰.探索中的前行——改革开放30年中国公共艺术发展回顾与展望[J].艺术百家,2009(5):29-36+28.
- [7]曹水,杨海.探析公共艺术小品风土化设计的可持续发展意义[C]//第九届沈阳科学学术年会论文集(教育科学与边缘科学分册).沈阳:沈阳市科学技术协会,2012:1-4.
- [8]刘茵茵.公共艺术及模式:东方与西方[M].上海:上海科学技术出版社,2003.
- [9]邱裕.基于互动性视角的公共艺术设计研究[J].大众文艺,2011(12):83-84.

(责任编辑:刘旋霞)

(实习校对:张 莉)