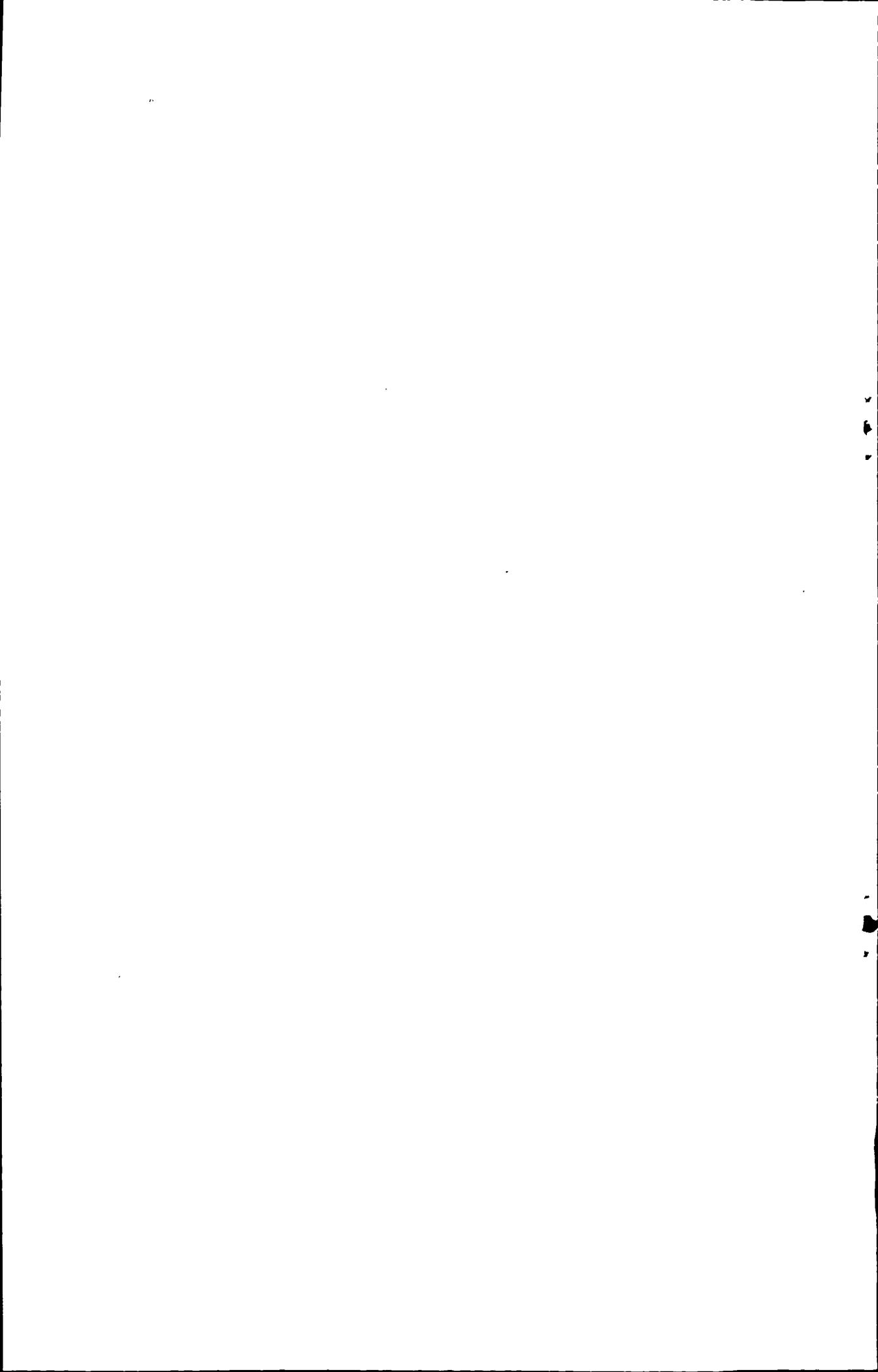

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	III
绪 论.....	1
第一节 选题的缘起及选题的意义.....	1
第二节 概念的界定与阐释.....	3
第三节 文献综述、研究思路与研究方法.....	4
第一章 当代城市雕塑及其公共性现状.....	9
第一节 当代城市中的当代城雕.....	9
第二节 时代变迁中的当代城雕.....	12
第三节 当代市民与当代城雕.....	13
第四节 当代城雕公共性的缺失.....	16
第二章 当代城市雕塑公共性缺失的原因探究.....	18
第一节 城市雕塑的公共性需求与我国历史语境.....	18
第二节 当代城市雕塑的公共性需求与其规划制作.....	23
第三章 当代城市雕塑创作的公共性审美价值权衡.....	32
第一节 当代城雕应具备的特性.....	32
第二节 公共审美评判与艺术本身的矛盾.....	36
第四章 当代城市雕塑公共性审美价值取向研究的启示.....	41
第一节 城雕规划及方案机制.....	41
第二节 艺术创作.....	43
结 语.....	49
参考文献.....	50
致 谢.....	52
在校期间发表的论文.....	53

当代城市雕塑公共性的审美价值取向研究

艺术美学专业硕士研究生 钟尚楠

指导老师 邱正伦 教授

摘要

当代城市雕塑在现代城市中的存在已经极为普遍。作为公共艺术的一种，城市雕塑本身应具有公共性和艺术性对其本身提出相应要求，而艺术性表现为公共性特质下的艺术性。

当代城市雕塑在国内发展迅速，其产生和存在的一系列问题不仅引起学术界相关专业人士的重视，而且在市民中也产生相应的影响和评价。当代城市雕塑创作迅速发展，雕塑数量增多，艺术语言更加多样，创作主题样式大范围扩展，创作观念都更加具有时代气息。但是为什么相当比例的当代城市雕塑不能得到专家和市民的好评呢？现代市民对城市雕塑的态度究竟发生了怎样的变化？哪些要素决定了当代城市雕塑的形态？怎样的当代城市雕塑才能发挥其应有的精神价值、人文价值呢？为此，本文试图从我国当代城市雕塑的现状出发，追溯我国城市雕塑产生及发展的历史，分析我国当代城市雕塑的创作机制，站在城市雕塑公共性的角度进行分析，尝试从历史和现实两方面探究我国当代城市雕塑存在问题的根源，并为解决这些问题做尝试性探究，为当代城市雕塑创作提供借鉴作用。

当下学术界对当代城市雕塑已经有相当的重视和研究，但就城市雕塑的出版物而言，汇集画册居多，理论研究居少；就研究城市雕塑的专题而言，数千言的文章居多，装订成册的书籍较少；就研究对象的指向性而言，多数成果显示是对城市雕塑地方性的研究，诸如《西安城市雕塑的现状：无生的语言在述说》、《兰州城市雕塑研究》、《雕塑——城市的精灵》等，缺乏在时代语境下从宏观视角对现代城市雕塑进行整体特征的深入剖析；就研究的领域而言，多数城市雕塑相关文章就雕塑领域的专业研究较多，从美学角度研究的内容较少。现有的城市雕塑相关研究集中在如何做和优劣标准的评价上，仅仅从城市雕塑创作单方面入手进行问题分析，不能解决现存的根本问题。本文从我国

城市雕塑公共性缺失的现状着手,对城市雕塑产生语境和当代城市雕塑创作机制对当代城市雕塑作品的影响进行分析,探究我国当代城市雕塑创作不能满足市民审美需求、发挥其审美价值的根本原因进行系统的理论思考、分析和研究。

为使本研究有客观分析依据,笔者运用考察研究、文献研究、比较分析等方法,选用有代表性的当代城市雕塑及其社会全方位的评价对自己的观点进行支持,以审美的视角对城市雕塑建设的公共性进行分析,通过对市民有关当代城市雕塑的观点看法进行调查,从历史和现状两方面着手,探索当代城市雕塑缺乏公共性、不能充分发挥其美学价值的根本原因。

通过对这一问题的研究分析,笔者认为:(1)当代城市雕塑不能发挥其审美价值的根本原因是当代城市雕塑公共性的缺失;(2)当代城市雕塑要充分发挥其精神载体、艺术风向的价值,就必须解决当代城市雕塑公共性存在的问题;(3)当代城市雕塑的审美标准建立应把握“大众化”与“化大众”的尺度;(4)当代城市雕塑公共性的审美价值取向研究有望对当下性城市雕塑创作及其价值实现有启示作用。

本文以当代城市雕塑为研究对象,以实现当代城市雕塑的审美价值为旨归,从我国当代城市雕塑存在的问题出发,从我国城市雕塑产生的语境和我国当代城市雕塑的创作机制两方面对我国当代城市雕塑存在的问题进行原因探究,并就问题解决提出自己的见解和措施。

关键词: 当代城市雕塑; 公共性; 审美价值取向

Abstract

Contemporary Sculpture has been extremely widespread in modern city. As a public art, urban sculpture should have the public and artistic quality while the artistic quality is included in the public nature. It is a pity that contemporary urban sculpture is lack of public nature which made it can't play a full role in spreading urban culture and comforting the soul of the citizens.

With the rapid development of contemporary urban sculpture in our country, a range of issues related have been not only attracted academics professional attention, but also get the corresponding impact and evaluation among citizens. Contemporary urban sculpture is large in number, has more diverse artistic languages and larger scale of the theme. But why a significant proportion of the contemporary urban sculptures can not earn experts and the public's praise? How should we understand the public's preferences towards contemporary urban sculpture? What factors determine the shape of contemporary urban sculpture? How can contemporary urban sculpture play its proper spiritual and humanistic values? This article attempts to display the emergence and development of urban sculpture, analysis of the mechanisms of contemporary urban sculpture on the current situation, try to explore the root causes of problems and reach the cause in the view of both history and reality to support the modern urban sculpture developing.

Now academia has been paid more attention to the contemporary urban sculpture, but in terms of publications on urban sculpture, there are more pictures rather than theoretical research; in terms of the topic urban sculpture, there are more small articles rather than books, focus more on local works rather than context in the era of the modern city; on the point of the study, the majority are in the field of professional research rather than aesthetic value.

Current studies about urban sculptures always focus on researching how to create and the evaluation of the creation, which can not solve the fundamental problems existing. In order to achieve contemporary urban sculpture's public and asthmatic value, this paper will study the

current situation that the contemporary urban sculpture is short of the public nature and try to find out the reason in terms of history impact and mechanisms of urban sculpture creation to provide advices to solve the existing problems in order to realize contemporary urban sculpture's aesthetic value.

Key words: Contemporary Sculpture; public nature; Aesthetic Value

绪论

第一节 选题的缘起及选题的意义

一、选题缘由

改革开放十年的积累使我国的城市雕塑开始迅速的发展,城市的公共场所几乎都可以看到当代城市雕塑的存在。在装点城市环境、宣扬主旋律之余,政府相关部门也开始注重城市雕塑作为艺术对市民潜移默化的感染和影响,以认可度高的美的城市雕塑作为爱护环境的宣传载体,而现代市民公共意识的觉醒和对公共艺术的关注对当代城市雕塑的发展必然有促进作用。

当下的城市雕塑虽然有了长足的发展,但其艺术功效并没有得到充分的发挥,使其存在的价值大打折扣。究其根本,主要是其公共性没有得到充分的重视和挖掘。对当代城市雕塑的审美特征现状进行全面了解、对城市雕塑的价值及其实现进行深度的挖掘对当代城市雕塑的发展有及其重要的意义。

1. 城市雕塑是一种公共艺术形式,它不仅可以装点城市环境,展现城市特色、地域文化和民族风格,还能彰显时代精神,记录城市历史,同时还能起到“怡情养性”的作用,为劳碌疲惫的都市灵魂提供视觉诗意栖息的精神港湾。

城市雕塑作为城市的眼睛和灵魂,以主动姿态融入城市,走进大众视野,使得雕塑形式从室内架上走到公共空间,从精英文化逐渐融入大众视野,是艺术走向大众的重要形式。城市雕塑在当代公共空间是重要的视觉艺术,它在装饰城市环境的基础上,承载了很多精神内涵。优秀的城市雕塑在展示地域特色的同时,还能与现代人的生活相结合,体现现代城市发展的文化内涵。

城市雕塑作为造型艺术的一种,以其公共性、艺术性满足市民的审美需求,能使人产生对自然、社会和人生的特殊审美感受,并根据各自的审美理想做出美和丑的情感判断,激起对美的崇高,对丑的憎恶,从而达到陶冶人的性情,服务社会发展与人的进步的目的。与当代城市其发展相匹配的当代城市雕塑作为精神文化路标,给予市民提供精神驻足港湾,帮助市民找寻艺术精神指向,传承城市的精神记忆,为审美提供价值取向,还原人们的精神家园。

普遍存在于公共空间的当代城市雕塑应满足当代人的审美需求,实现其重要的审美价值、美育价值,在城市文化空间享有应有的地位。当代城市雕塑一些优秀的作品已经

起到相应的作用，作为一种公共艺术形式，其所具备的审美价值是促使笔者进行研究的原因之一。

2. 当代城市雕塑建造工作进展迅速，但却引起上至精英阶层下至大众市民的不满，不能使现代城市雕塑充分发挥其美学价值。

当代城市雕塑正在引起广泛关注，上至精英下至大众，上至政府下到民间，各个不同阶层都以不同的方式参与当代城市雕塑的创作和赏评。上至专家学者关于当代城市雕塑提高品质的呼吁，下至市民普遍存在的对城雕中“球”的相关调侃，还有网络中以“我们不要这样理解雕塑”为标题的广泛传播将搜集的民众智慧在当代城雕方面的展示，我们不难看出大众的不满。当代城市雕塑不仅不能发挥其美学价值，还造成资源浪费，甚至产生“城市垃圾”，有些城市雕塑在大众的呼声中被拆除，这是我们都不愿看到的。如何解决这一问题是现在摆在政府相关部门、当代城市雕塑创作者和相关理论专家面前的一个重要课题，同时也引起了笔者的思考。

3. 当代城市雕塑不能充分发挥其审美价值的原因诸多，但深入来看其根本原因指向公共性的缺失，而这并没有引起当下研究者足够的重视。

城市雕塑作为精神的符号出现，它是以城市为承载体的。当代市民是当代城市的主人，当代城市雕塑即为城市、为市民所做。一切忽视城市雕塑社会身份的有关城市雕塑的创作和评价都是缺乏根基的。而当代城市雕塑艺术性和公共性的缺失在根本上是对公共性的重视和实现不够。当雕塑作品从架上走到架下，在其具备的“公共性”同时，其“艺术性”也遭到质疑。我国当代城市雕塑公共性的缺失是有其历史根源和现实中不可避免的因素共同导致的。在当下，当代城市雕塑的公共性如何平衡市民需求和政府意愿、如何拿捏艺术“艺术化”与“化大众”的标准都是需要正视的问题。而目前，有关当代城市雕塑的研究工作大都从城市雕塑的创作及其优劣评价标准进行理论研究，对城市雕塑艺术性和公共性存在问题的批判也没有落实到公共性这一根源。这为本研究提供了空间。

二、研究的意义

1. 理论意义

作为完全舶来的公共艺术形式，当代城市雕塑研究工作正火热的开展，很多研究也指出了当代城市雕塑存在的问题。由于美学评价标准存在的个体差异，数以百计的千言研究文章的内容大都集中在如何做和优劣的评价标准上，这有恐不能解决当代城市雕塑现存的根本问题。本文将城市雕塑审美价值的实现与城市雕塑的公共性结合，将城市雕

塑的艺术性特质归结为城市雕塑公共性审美价值下的艺术性。当代城市雕塑公共性的完全实现才能使城市雕塑的审美价值性得到充分的实现。本文从我国当代城市雕塑的现状出发,追溯我国城市雕塑产生及发展的历史,分析我国当代城市雕塑产生机制,围绕城市雕塑的公共性进行分析,尝试从历史和现实两方面探究我国当代城市雕塑存在问题的根源,并为解决这些问题做尝试性解答。

2. 实践意义

城市雕塑就存在我们身边,它以主动姿态走进市民的生活,是艺术走进大众的重要形式,也是实现大众美育的重要途径。为解决当代城市雕塑存在的尴尬,使其充分发挥其美学价值,本论文从理论高度指出当代城市雕塑公共性存在的现实问题,并为解决这一问题提出自己的方法和见解。这将对当代城市雕塑的创作、规范,进而充分发挥其公共艺术应有的价值产生积极的影响。这是本论文的实践意义。

第二节 概念的界定与阐释

一、当代城市雕塑:

城市雕塑这一概念在西方艺术词汇里很难找到对应的解释,无论是专业类的书籍还是通用名词辞典中也都很难查出作为专业条目的“城市雕塑”词条,在西方雕塑语汇里,它仅作为一种指示地点的分类方式。在我国,城市雕塑是一个约定俗成的概念。《城市百科全书》定义为:置放在城市街心、广场、园林等地方的雕塑艺术品,是城市人文景观之一,包括纪念性雕塑和装饰性雕塑两类,是造型艺术、空间艺术、视觉艺术的综合。它不仅要求造型艺术本身所需要的技巧,还要求雕塑品与城市环境、周围空间的和谐统一。城市雕塑占地少,投资不多,但它可以概括出城市的外表特征,起到记载城市历史的作用。城市雕塑按题材分类,有神话传说、民间故事与城市真实历史糅合起来的雕塑,有为英雄人物树碑立传雕塑,有以城市战争与和平为题材的雕塑。城市雕塑体现了一个城市的精神文明,它们与建筑、园林相互映衬,不仅对城市起着永久性的美化作用,而且也反映了这个城市的历史与文化。

随着学术的讨论和城市雕塑的发展,我们倾向于这样定义研究的城市雕塑,即:在城市地域范围内具有公共属性和一定的审美价值的非架上雕塑作品,有较大的空间影响力和广泛的参与性。成功的城市雕塑应具有鼓舞人心或美化心灵的社会感召力,特定地域的主体雕塑应具有相应的地域特色和人文精神指向。鉴于当代城市雕塑作品审美价值的相对缺失,本论文的研究对象包含当代存在于城市地域范围内具有公共属性的非架上雕塑作品。

本论文“当代城市雕塑”特指1982年在中央领导支持下成立了“全国城市雕塑规划组”和“全国城市雕塑艺术委员会”，结束了城市雕塑建设无序状态，全国城市雕塑建设轰轰烈烈开展以来出现的城市雕塑作品。

二、公共性

公共性这一概念,是西方社会历史发展到一定阶段后出现的。在英国,从17世纪中叶开始使用“公共”这个词。17世纪末,英语借用了法语中的publicitec一词,开始出现“公共性”这个词。一般意义上说,公共性是与私密性相对应的概念,它本身表现为一个独立的领域,即公共领域,以具有能够在比较广泛的社会人群中进行相互交流和沟通,可以获得某种普遍认可的属性作为特征。

公共性是市民社会的产物,在封建的、专制的社会制度中不存在公共性和公共领域;它是民主的、开放的,是公民广泛认可或普遍关注的;它是参与的,以自由交流、相互讨论为特征的。中国正在经历一个前所未有的文化转型,一个市民的社会和大众文化的时代正在到来,社会公众要求改变原有的文化结构,希望在公共领域体现自己的文化权利和要求。公共性最重要的体现就是参与性,就城市雕塑而言即市民对当代城市雕塑创作、方案选择过程的参与;城市雕塑制作委托方对方案进行选择时对大众的需求和影响因素的思考;当代城市雕塑创作者在创作时对公众的喜好的深入思考而做出的对作品题材、形式、表现手法的思考和选择,在城市雕塑材质的选择上注意其公共空间的影响;市民对呈现出的当代城市雕塑作品的思考和评品。

三、审美价值取向

审美价值是相对认知和道德而言的一种价值观念,它是人们在审美领域做出的有关美与丑的价值判断和评价,它是艺术作品的灵魂,是艺术的核心本质。当城市雕塑出现在城市街头,其审美价值更多的负载于其公共性。就本论文而言,当代城市雕塑的审美价值即当代城市雕塑的公共性,针对当代城市雕塑与当代城市的关系、当代城市雕塑与时代的关系、当代城市雕塑与当代市民的关系,对当代城市雕塑的审美价值研究即对当代城市雕塑公共性的研究。

第三节 文献综述、研究思路与研究方法

一、文献综述

当前中国城市雕塑的研究工作正在火热的展开,关于城市雕塑的研究文章数以百

计。如果将讨论公共艺术的书刊杂志包括在内的话,数量是大为可观的。但就研究城市雕塑的专题而言,数千字的文章居多,装订成册的书籍较少;就书籍而言,多是简单介绍性的文字和大量城市雕塑的图片堆叠,缺乏结构严谨细致的理论研究;就期刊论文而言,内容主要集中在如何做和优劣标准的评价上,且内容浅薄,人云亦云的不在少数;就研究的领域而言,就雕塑专业领域的研究较多,从美学角度研究的内容较少。

不过,我们也欣喜的看到一些著名的艺术理论家、建筑学家以及文化部建设部的领导同志也纷纷参与到城市雕塑的研究讨论中,为新时期城市雕塑的理论研究开辟了局面。此外,1995年《雕塑》创刊,也为雕塑的理论研究开辟了专业阵地,而相关雕塑的论坛也为城市雕塑的学术研究提供了自由的天地。

笔者搜寻到的城市雕塑主题的国内专业文献大致分为以下三大类:

一是城市雕塑作品图片类的相关资料,主要分为两种:一是总结性的大型画册,如《中国城市雕塑50年》、《中国现代美术全集·雕塑2》、《20世纪中国城市雕塑》等;二是参考性画册,如:《城市雕塑环境艺术》、《北京城市雕塑集》(1,2)、《漫步欧洲:现代城市雕塑》、《城市雕塑》(上,下)、《公共艺术2000例:城市雕塑》等,根据不同的定位收集了很多相关城市雕塑作品的图片。

二是介绍性的书籍,更多的倾向于基本知识的梳理和展示,如:孙振华的《公共艺术时代》就公共艺术这一概念进行阐释,并就公共艺术的社会属性作用形式、场所作用等进行了详尽叙述。马钦忠的《雕塑·空间·公共艺术》以严谨的学理配以精美的图片,探讨城市公共艺术、城市雕塑与城市空间、建筑的关系,意在推进城市空间的人文环境建设和城市品牌经营与推广和视觉美誉度的确认有机地结合,从而塑造城市个性、提炼城市文脉,实现公共艺术价值的最大化。马钦忠的另一著作《公共艺术基本理论》从建筑学、规划学、城市设计学、景观学、文化学及公共文化哲学和制度经济学等方面建构公共艺术基本理论框架的著作。于美成等的《当代中国城市雕塑·建筑壁画》较为系统、全面和清晰地论述了中国大陆改革开放之后二十多年来城市雕塑、建筑壁画发展、演变的历史过程。温洋主编的《公共雕塑》从广义的空间造型艺术出发分析了具有公民性质的财产作品,并从中总结出相关的特征和联系,以形式分类的方式系统地阐述了公共雕塑的表现。季峰的《中国城市雕塑》就城市雕塑的语义、语境和当代内涵进行了系统的追溯和阐述。

另外,一些报纸、杂志及网络媒体,如:《雕塑》、《美术》、《美术观察》、《美术研究》、《城市规划》、《建筑学报》、中国城市雕塑建设委员会网站、艺术新闻网站等也都将触角伸向当代城市雕塑,就当代城市雕塑作品品评、存在问题等进行论述。

因为概念的交叉和模糊,以其他名称行文涉及到城市雕塑的文献资料还有很多,如《城市的眼睛:世界景观雕塑漫谈》、《装饰艺术》、《现代环境艺术》等书籍及其他相关论文。

就目前搜寻到的文献资料看来,部分研究者也关注了当代城市雕塑的公共性问题:如季峰的《中国城市雕塑》一书第四章谈及城市雕塑的公共性,提出“当今中国城市雕塑建设的公共性主要体现在公众对城市雕塑的被动接受上,公众型的公共空间意识还未能深入人心,公众对于城市雕塑的产生过生缺乏必要的参与”,但并没有就问题出现的根源及问题的解决提供分析和建议。孙振华的批评文集《在艺术背后》中有多篇文章提及城市雕塑注重公共性的重要性,但因篇幅所限并没有展开。孙胜银发表的《城市景观雕塑的现实问题批判》指出当代城市雕塑创造应注意体现城市特色,突出城市雕塑的公共性和艺术性。该文章还提到城市雕塑创作者主观方面的问题:“大多数往往并非出城市景观艺术的营造需要,更谈不上是雕塑家的精心制作”,同时也提到城市雕塑创作者在进行创作时受到的束缚和限制。很多数千言的论文都提到当代城市雕塑创作应结合历史背景、地域特征、城市精神、城市文化,但并没有将此归结到当代城市雕塑的公共性。

很多小篇幅论文、评论都涉及到当代城市雕塑的创作应当与时代、所处城市性格等相契合,做真正属于中国的城市雕塑。这方面代表性的文章为吴为山发表的《雕塑伟大时代》一文,其中提到:“在多元价值取向、西方意识形态涌进我国社会的情形下,如何坚持社会主义核心价值观体系,已成为一个根本问题。我认为,在城市雕塑中,必须倡导中国精神、中国气派和时尚风格。”提出在全球化语境下保持本土精神的问题。

当代城市雕塑的理论研究工作存在很多问题:(1)概念不清晰。大量文献资料所用讲的“城市雕塑”、“景观雕塑”、“环境雕塑”、“公共艺术”等概念多有交叉,缺乏严格的语义限制;(2)画册多,文字少;小篇幅论文居多,大部头书籍很少;介绍性的文字居多,专业性的理论研究著作较少;(3)单纯就城市雕塑的审美价值体系进行主观的问题批判,没有将当代城市雕塑的公共性作为当代城市雕塑审美价值的重要组成,我国当代城市雕塑问题的根源在于没有处理好城市雕塑的公共性的问题。此外,有些理论研究将中国的城市雕塑建设与欧洲城市雕塑类比,认为应该向西方学习,殊不知中国城市雕塑产生的特殊国情、城市雕塑的无根性及中国“公共空间”、“公共意识”的特殊性不适应欧洲公共艺术的完全植入。

综上所述,开展当代城市雕塑艺术的专门性研究工作在确切的语义指向范围内资料的搜集存在一定的难度,但是丰富的图片画册和普遍存在的实物资料以及大众媒体中广泛进行的研究和讨论为本研究提供了丰富的资料和启发性思路,本论文也因此有了极大

的研究可能和研究空间。

二、研究思路（研究的重点和难点）

1. 研究的重点

探索中国当代城市雕塑公共性的审美价值。

2. 研究的难点

第一，作为公共艺术的一种，当代城市雕塑的美学价值是毋庸置疑的。但是作为完全舶来的公共艺术形式，我国当代城市雕塑的发展尚不成熟，对“城市雕塑”这一概念的使用学术界尚且争议颇多，更是没有对我国当代城市雕塑形成公认的美学评价标准，当代城市雕塑的多样与复杂使得对我国当代城市雕塑的美学价值分析成为一个难点。

第二，中国虽然有传统的雕塑艺术，但是这与当代城市雕塑相去甚远。如何解决当代城市雕塑舶来与本土性的矛盾、传统与时代性的矛盾、城市雕塑与环境主题的和谐问题，就当代城市雕塑公共性的实现提出成熟的看法及有效的解决方案将是一个难点。

第三，从精英到大众，从专家到普通小市民，生活在城市中的每一位市民都是城市主体的组成部分，对当代城市雕塑的评价都是主观的。如何使城市雕塑既能符合大众的审美标准又不媚俗，权衡当代城市雕塑的价值取向将是本研究的又一个难点。

三、主要研究方法

当代城市雕塑的研究是一种不同于其他艺术门类的研究工作，其涉及的内容不仅仅是实践艺术，还包括诸如历史文化背景、社会政治经济背景、美学评价等相关课题，涉及艺术、历史、政治、社会等多个层面。由于本研究侧重于特有背景下产生的中国城市雕塑公共性的审美价值的特性及实现，所以主要的研究方法有以下几种：

1. 考察研究

当代城市雕塑的大量存在为本研究提供了方便，为使本研究有足够的说服力，需要进行广泛的实地考察。本人曾亲自到多地进行实地考察和资料的收集，了解中国不同地区当代城市雕塑的存在现状、现实问题，发现其公共性存在的问题；对不同地区、不同阶层、不同文化层次的市民进行调查，从历史的维度思考市民对当代城市雕塑观点看法的转化，发掘当代市民主体意识及其公共意识的觉醒在当代城市雕塑公共性的审美价值方面的体现。此外，对不同地区的本土文化的研究也需要大量考察作为支撑。

2. 文献研究法

我国城市雕塑的产生的语境有赖当时相关信息的记载，早期市民对城市雕塑的观点

看法在一定程度上有赖于文献的提供。就公共性的审美价值取向来说,地域性、历史性、本土性都要根据不同城市的历史文化、民俗背景进行分析,而这些资料的获得不仅需要调查研究,在一定程度上也依赖于文献研究。

3. 比较分析法

由于我国城市雕塑的无根性,使得我国当代城市雕塑公共性有其独特的审美特征,通过东西方公共空间、公共意识存在的不同历史状况进行比较分析,可以得出我国当代城市雕塑审美价值的特性。

当下市民对当代城市雕塑已经不再是被动接受的状态,他们积极的参与到当代城市雕塑的品评中,对他们的态度和审美向度的转化进行对比分析并研究该变化产生的原因,对当代城市雕塑进一步的规范和创作并发挥积极作用有重要价值。

同时,本研究还将分析比较法与例证法结合,选用有代表性的当代城市雕塑及其社会的全方位评价对自己的观点进行支持和论证,以审美的视角对城市雕塑创作的价值进行分析,从而得出解决当代城市雕塑存在问题的根源。

四、论文创新点或新意预测

本文从当代城市雕塑不能发挥其审美价值这一现实出发,探究这一现象产生的原因,认为其根本原因是公共性的缺失,针对普遍存在的对当代城市雕塑进行艺术性和公共性两层分析的现状,大胆的将其艺术性、审美性的缺失归结到当代城市雕塑公共性的遮蔽上,立足于当代城市雕塑公共性,对当代城市雕塑创作不能满足市民审美需求、发挥其审美价值的根本原因进行系统的理论思考、分析和研究,以当代城市雕塑的公共性为视角,探究当代城市雕塑存在的问题并提出自己的见解和措施。这将是本论文的创新点。

第一章 当代城市雕塑及其公共性现状

城市雕塑是城市文化的组成部分，是城市的历史积淀，带有城市传统的烙印。相关艺术工作者更是对城市雕塑喜爱有加，称其为“街头的灵魂”、“城市的眼睛”。不论专业人士对“城市雕塑”这一概念作何讨论，其指义在国内已然具有广泛的认知度，就其事物指向而言，各种理解之间也没有太大偏差。随着社会财富的积累和城市雕塑在行政建制上的日益完善，当代城市雕塑创作迅速发展，作品数量明显增多，艺术语言更加多样，创作主题样式大范围扩展。同时，这种存在于公共空间的艺术品也更多的受到来自公共社会的考量。在当下的社会语境中，对城市雕塑这种公共艺术“公共性”的讨论成为一个不可回避问题。

城市雕塑是城市亮丽的风景线，是时代的积淀、文化的缩影。就当代城市雕塑而言，其创造应考虑一个城市的空间、城市性格和时代特色，就是要量身定做，要体现主题和表现形式的贴切性和艺术的独创性。当下应当引起我们关注的是，当前我们的城市有怎样的城市雕塑，为什么城市雕塑日渐增多反而不能满足市民的审美需求？我们需要什么样的城市雕塑？当代的城市雕塑究竟存在哪些方面的不足？一个民族有一个民族的艺术，一个时代也有一个时代的审美标准。我们从当代城市雕塑与环境的关系、当代城市雕塑与时代的关系、当代城市雕塑与当代市民的关系入手，探究我国当代城市雕塑在公共性上存在的不足。

第一节 当代城市中的当代城雕

城雕与城市空间关系密切，这是由城市雕塑的特殊性决定的。黑格尔在《美学》一书中指出：“艺术家不应该先把雕刻作品完全雕好，然后再考虑把它摆在什么地方，而是在构思时就要联系到一定的外在世界和它们空间形式和地方部位。”从审美角度而言，城市雕塑作品必须与其所处环境融合在一起。城市雕塑属于环境艺术，它区别于架上雕塑作品只追求艺术品自身的艺术性和完整性，城市雕塑必须以城市环境为背景，将其所置环境视作雕塑的有机组成部分，是雕塑作品在立体空间的扩展和延伸，没有环境或不讲究环境整体审美效应的城市雕塑就是不讲究构图、没有留白的美术作品。将城市空间扩展开来，城市文化是城市性格的有机组成部分，脱离了城市文化背景的城市雕塑是没有根基的，也是不成功的。

当代城市雕塑有很多兼具艺术性与公共性的优秀作品，深受大众欢迎，但因修建单位和创作目的性功用的不同及审美标准的不统一，当代城市雕塑的质量在一定程度上良莠不齐。雕塑是专业性极强的艺术创作活动，而一些城市雕塑却出自于业余之手，甚至开发商、一些装饰企业在利益的驱使下也做起了城市雕塑。再加上作品招标、竞标管理失控，难免出现一些没有精神价值可言的低劣之作。这些城雕在作品本身、作品与环境及作品的关系及作品维护等方面存在着多种不同的问题。失败的雕塑作品非但不能营造城市的文化氛围，体现文化水准和精神风貌，而且还造成财力资源、环境资源的浪费和公共环境的视觉污染。

《冬》

在今天，城市雕塑与城市空间的脱节，是我国城雕存在的一个主要问题。城市雕塑在设计创作之初就应考虑作品与环境的关系，作品创作完成后因摆放位置不当也会造成多方面的问题，比如阻碍有效信息显示；雕塑体量与环境空间缺乏统一性；雕塑主题与周围环境不协调，甚至相邻两个雕塑营造的氛围完全不同，缺乏统一性等。

一、从雕塑观赏空间看

雕塑是立体造型艺术，其创作本身是兼顾了各种观赏角度的，主动走进大众的艺术形式要求为市民提供全方位的观赏空间，雕塑摆放符合立体雕塑的理性布局，并占有合理的虚拟空间，全方位传播其艺术气息，使市民很轻松的获得相应信息。重庆名人广场里边的名人雕塑设计本是全方位的，作品的下半部分背面有人物的姓名及对人物的简单介绍，可以让市民轻松了解文化名人的简单事迹，结合作品的造型设计加深自己的文学修养和艺术品位，但是广场中很多名人雕塑都背面靠墙，将人物介绍部分遮住了。广场中巴金先生与冰心先生的雕塑背对背，中间隔着中铁集团的一个临时站点，看似两位文豪巨匠在铁架林立的垃圾站外守候。冰心先生的简介在雕塑的左后方，与后背靠的墙呈一个小小的夹角，勉强可以看到，巴金先生的简介了解权更是直接被剥夺，只留下前方与左右大大的“家”、“春”、“秋”三个字。这些雕塑作品的创作本身是照顾到全息视觉角度，不应因为摆放位置不当而阻挡了有效信息的传达和美感符号的传递。广场中还有一组（两个）人体雕塑作品也很成功，但是却被摆在了两个相对的建筑上方，且有三面被茂盛竹林围绕，不知这安排是否与“春”、“夏”、“秋”、“冬”腰际的薄纱有异曲同

工之效。

城市雕塑观赏空间与大众的割裂也是当代城市雕塑存在一个问题。北京的国际雕塑园，将雕塑集中放在园子里，面向市民收取门票。从城市环境空间艺术来讲，这些设立了门槛、没有真正面向大众的雕塑根本不具备公共性，也没有融入公共空间、融入城市，不是真正意义上的城市雕塑。

二、从雕塑体量与环境空间的关系看

雕塑的体量和规模可以传达丰富的信息，在进行雕塑设计时就应当充分考虑体量大小。雕塑的体量不仅要与自己表达的主题思想相匹配，承载自身蕴含的意味，也要与周围环境、氛围相匹配。城市雕塑作为城市景观的一部分，要避免影响原有环境空间的功能发挥。北碚晋麓商城休息区的雕塑就没有注意全方位的协调关系，这个雕塑的体量与周围的空间不成比例。这个小型的休息区是连接两个梯度的一小块平地，周边环围冷饮店、小吃店，本身空间较为狭小，而雕塑主体所占空间相对很大，雕塑的座基下方的圆弧为了与雕塑主体协调大到迫使人们走曲线，这就与它所在环境产生了功能冲突。城市雕塑本应为城市增添美的注脚，它以自身存在的视觉舒适为前提的，而该雕塑的存在却给人们的生活带来不便，消解了其存在的价值。

三、从意境的营造看

城市雕塑主题、形式与其所处环境有效融合，浑然天成便会营造出其特有的意境，形成独特的氛围。由于缺乏总体规划，很多当代城市规划没有为城市雕塑预留空间，使其只能起到点缀、补白的作用，导致部分雕塑主题与周围环境不协调，甚至破换了环境的整体感，或者相邻两个绿地营造的氛围完全不同，缺乏统一性与协调感。不仅城市雕塑的形式与其所置环境有很大关系，其创作主体、题材也跟其所出城市关系密切。古罗

《船工号子》

马的雕塑、欧洲文艺复兴的大师佳作印度犍陀罗艺术形式那么美，可是如果把他们放在我国城市的街头巷尾，就不那么合适了。深圳的《开拓牛》深受市民喜爱，于是熟悉的开拓牛身影又出现在若干城市；《黄河母亲》被赋予极高荣誉之后，国内接二连三的出现《黄河母亲》，弃地域文化于不顾，进行强行移植。这种举动只能令人扼腕：开拓牛脱离了那个时代背景就

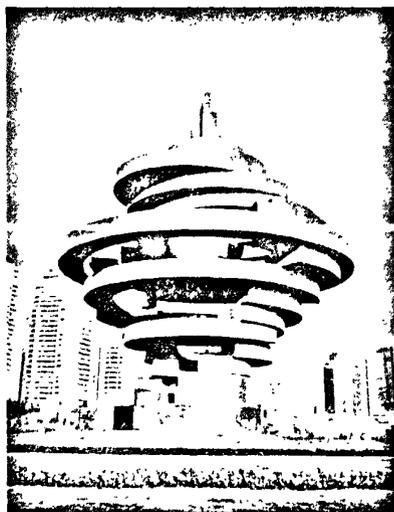
失去了其象征意义，而黄河母亲离开了黄河也就失去了其文化支撑。

就城市雕塑与城市文化而言，当代的城市雕塑主要存在以下几个方面的问题：主题不鲜明，没有明确要传达的主旨；缺乏创意；雕塑作品本身创作内容与形式相冲突，主题表现不完全，或缺乏生气；作品缺少植根的土壤，与本地的自然、人文景观与历史背景缺乏相关性，缺乏地方特色。重庆三峡广场的《船工号子》展示的是纤夫拉纤的叙事场景，这个题材的选择是有文化根基的，但是整个作品的风格被截然分为两部分：纤夫的塑造拙朴写实，而船体和浪花流畅的线条的组合透漏出后现代的风格特质。这个画面曾被人戏称为“失事的飞机残骸”，也可见这个创意并不深得人心。

第二节 时代变迁中的当代城雕

黑格尔说过：“美是显现给人看的，任何艺术必须使当代人能够理解，感到亲切，必须能够吸引当代人。”艺术是创造美的活动。艺术作品被接受、被理解，其创造的“美”能够真正释放和展现并收到反响，其创作过程才是真正完成。不同的时代具有不同的政治、经济、宗教、伦理观念，不同的社会文化、乡里民俗和大众观念，不同的生活境遇孕育不同的艺术，也造就了各时期不同的审美理想和艺术趣味。

雕塑属于艺术范畴，但与绘画等其他艺术形式又有差异，包括城市雕塑在内的雕塑发展直接受到社会经济状况的影响。我国各个时期雕塑的发展、应用及其风格特点带有明显的时代烙印，城市雕塑的出现及发展也是社会发展的产物。人民衣食无忧才会有精神上的更高追求。不少国家在经济出现波折或下滑时，首先会砍掉城雕项目，而当代城雕的繁荣则是国民经济上升的反映。当下，我国国民经济稳步上升，城市不论大小普遍面临着提高城市文化水准、改变城市形象的需求，不仅要进行城市规划建设，还要美化环境，提升社会精神文明，建设城市雕塑成为不二的重要选择。

《五月的风》

华南师范大学美术系教授皮道坚在 2004 年举办的“公共艺术在中国”学术论坛上提出：一个时代、一个国家或民族的公共艺术体现着这个时代、国家和民族的民主与自由的程度。雕塑是一个城市的灵魂，而历史是一个民族的灵魂。公共艺术是一个时代思想与文化的集中展现，它具有时代的气息和脉搏，带着思想发展的烙印，展现一个时代

人的价值标准和精神风貌。

我国城市雕塑发展带有明显的时代特点，作为城市文化的具体有型的载体，城市雕塑设计建设与城市总体建设的协调程度就摆上了今日城市建设者的案头。当代城市雕塑不论是材质还是表现形式都有很强的时代特色，但是仅仅这些是不够的。不论是纪念性的城雕还是装饰性的，都要符合现代人的审美，满足现代人的需要，彰显现代精神。《五月的风》这座城市雕塑坐落于青岛市政府前的五四广场，雕塑高 30 米，材料采用的是钢板锻造喷漆，造型艺术语言采用了抽象化的构成形态，形体紧凑而且舒展，并大胆地使用高纯度红色，极富有强烈的运动感、现代感和视觉张力，尺度宏大并适中。她象征着红色火把、红色的飓风，寓意着“五四”运动掀开了历史的新篇章，她已成为新青岛的象征。这是一个成功典范，但各个城市散落的城市雕塑能够体现现代精神的为数不多，很多城市雕塑作品缺乏创意和立足点，缺乏思想深度，甚至不顾及城市文化背景以时代特色，直接搬抄西方艺术。某工厂门口立的一个人体雕塑，乍看眼熟，仔细一看，原来是把安格尔的著名美术作品《泉》中的人物形象摘出来，做成了人体雕塑作为工厂的标志，恬静纯洁的少女与该工厂究竟有怎样的关系确实令人费解，令人感觉仿佛回到 20 世纪初西方列强的租借地。

此外，全国范围一度出现的“城市广场热”、“步行街热”，成片开发的主题公园、风景线、海岸线等“一窝蜂”问题，也是时代特色。改革开放十年的积累为社会创造了极大的物质财富，精神的极度追求为城市雕塑的创作提供了契机。城雕创作面临前所未有的机遇，也面临前所未有的危机。城市中到处都在做城雕，仿佛一夜之间要把所有空间都填满，大量“城雕垃圾”不断出现，不负责任的充斥着市民视野。在抽象艺术风靡的时期，许多政府门口都支起一个球加几根飘带，以应和时代所谓的“抽象艺术”。广州、南京等地甚至出现生产、销售不同型号的圆球、飘带的商店，以便临时组合抽象雕塑，这一现象更是对非理性城雕创作的最好证明和无情嘲讽。不负责任的制作与生产是城市雕塑产生众多的问题和不和谐的根源，作品的增多不仅不能给城市和市民带来美感，反而造成了城民情感的更加空虚和对真正艺术的强烈需求。

第三节 当代市民与当代城雕

人创造了环境，环境也影响人。小说《没意思的故事——摘自一个老人的札记》借人物之口说道：“大学生的精神状态，在大多数情形中，都是由环境培养出来的。那么，在他念书的地方，他无论走到哪儿，所看见的，都应当不是别的，而只是宏大的、强壮

的、优雅的东西才对。……求上帝别让他瞧那些瘦伶伶的树木，七零八落的窗子，灰色的墙，罩着破破烂烂的漆布的门才好！”契诃夫其实指出了环境对人的重要影响，环境对人的影响是潜移默化的，正面的环境能促进人向好的方向成长，而反面的环境则不利于人的成长。对这一观点的最好例证不外于“孟母三迁”了，若家临大学，孟母何须三迁？

成功的城市雕塑可以实现公共艺术的美育功效，但城市雕塑更基础和普遍的作用是塑造一个好的环境，形成好的氛围，满足人们的精神追求。城市雕塑是为城市而建，城市是由人而建，寻其根本，人类创造的一切物质财富和精神财富最终都服务于人类，城市雕塑也不例外。现代经济、科技的发展已经使得大众精神压抑、内心空虚，流浪的城市灵魂无法找到停驻的港湾。市民对精神有更强烈的渴求和更高要求，欣赏主体的审美标准、要求也随之发生变化。当代城市雕塑不能实现现代生活精神、艺术空间与物质、

“女的进城，男的下乡”

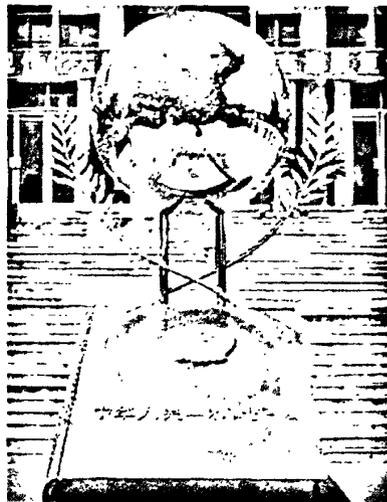
经济基础的匹配，不能体现城市特性，担当起城市精神、灵魂的角色，它作为精神符号所反应出的当代城市审美价值的缺失。

正所谓：“与艺术作品的相遇因此是与世界、与他人，及与每个分享相同经验的人的相遇；它并非总是源起于公共空间。因此，只有部分的当代作品所创造的相遇具有公众的意义。这些作品中包含一个新的计划，它不将美学与伦理、公众性(polis)分开，却也没有把这三者混淆。”¹城市雕塑应当不仅是艺术作品，承载者美，而且蕴含着人生哲学和公共观念。

当代城市雕塑很少顾及当代市民的审美倾向、审美趣味，以及不断变化的审美标准与审美理想，不能满足现代市民的需求。一方面，城市雕塑的创作者和决策者不知道当代城市、当代市民需要什么，另一方面，市民对城市雕塑不满意，或者根本就是视而不见，城市雕塑因此而失去了其存在的本质价值。雕塑次品的涌现在占用了公共空间的同时，以其存在形式的视觉强迫性使得大众不得不接受不美的事物和形象，致使城市文化垃圾不断增多，也导致市民产生反感情绪。西南财经大学校内有个雕塑叫做“比翼双飞”。大致是一男一女向两个不同方向飞奔，脚下踩着

¹ [法]卡特琳·格鲁著；姚孟吟译，《艺术介入空间》(都会里的艺术创作)，[M]广西师范大学出版社，2005，第19页

的石头是“丫”形状。这个雕塑很多人叫“女的进城，男的下乡”，因为女雕塑的方向是向着成都市的方向的。此外，球体像万能钥匙一样被广泛运用在当代城市雕塑中，相应的，“工人阶级顶个球”、“女孩读书等于零”、“宪法顶个球”等普遍存在的调侃显示了人民的智慧，同时也将市民对这些城雕的负面情绪展露无余。城市雕塑固然不能一味满足市民需求，否则就是“媚俗”了，何况市民的个体审美标准也是有差异的，但是了解民众的需求，在人们需求和喜好基础上创作的公共艺术才能真正发挥美化城市环境进而美化心灵的崇高追求。

“宪法顶个球”

现存的当代城市雕塑很少顾及到市民对城市雕塑的理解和接受，除少量经典作品有作品名称及设计者、经济赞助单位等简单说明外，普遍缺少相应的简单介绍及作品说明。就普遍大众的审美水平和理解力而言，一些表达抽象或者主题不明确的作品不被理解，妨碍了基本信息的接受，有使观者产生偏差信息的可能。一个成熟的创作设计因此而放弃未免太可惜，此时添加必要的文字说明可以有效缓解这一情况。重庆朝天门广场边有一座抽象雕塑作品，简洁优美，线条柔和，但是整个作品没有只字说明。这个雕塑本身确实能给市民以未知的美感，但是它传达的信息是模糊的，人们不明白它的内涵，此时即便是简单的作品名称都可能给市民理解以充分的帮助。即便雕塑作品本身只是装饰性的，但为方便大众的理解和接受，文字说明的存在是有必要的。有时作品名称的设计甚至可以起到画龙点睛的作用。文化名人广场里的阳翰笙雕塑背面是胶片的形象符号，雕塑下方对人物的简介说道其职业：戏剧家，这就让人恍然大悟，理解他人背面设计大多簇拥着梅花而阳翰笙背面斜挂着胶片的原由了。

城市雕塑作为城市的眼睛和灵魂，以主动姿态融入城市，走进大众视野，以大众艺术的形式安抚现代都市焦躁的灵魂。与当代城市其发展相匹配的当代城市雕塑作为精神文化路标，给予市民精神空间，帮助市民找寻艺术精神指向，传承城市的精神记忆，为审美提供价值取向，还原人们的精神家园。然而长久以来，大多数当代城市雕塑并没有承载起这一价值，而仅仅是有形无神的存在。

随着社会的发展和进步，市民并不满足于城市雕塑作为一种形式化符号化的存在形式出现，而对其愉悦效果和审美功能提出更高的要求，对当代城市雕塑的审美理想有了新的发展和超越。城市雕塑作为公共艺术普遍存在于公共空间，作为造型艺术的一种应

以其独特性、形象性、情感性满足人们的审美需求，使人产生对自然、社会和人生的特殊审美感受，并根据各自的审美理想作出美和丑的情感判断，激起对美的崇高，对丑的憎恶，从而达到陶冶人的性情，服务社会发展与人的进步的目的。

现代科技的发展与物质的极大丰富在满足人们物质需求的同时，又刺激了人们感官欲望的占有欲，使人精神压抑，感情空虚。现代生产的流水作业方式更是灭杀了人的活力与激情。现代城市扩建，楼群密集，城市发展忽视精神存在，建筑形态及城市空间缺乏对人生存状态的关注，无法满足找寻寄托的眼睛和游荡的灵魂。

第四节 当代城雕公共性的缺失

目前的城雕领域可谓鱼龙混杂，泥沙俱下，虽然全国城市雕塑数量骤增，但因经济水平差异或地区受重视程度不同而分布不均，部分城市居民享受精神空间的权利被剥夺。即便是有城市雕塑分布的地方，其城市雕塑也存在诸多问题，如质量不高等；信息的快捷传达与对国际都市的崇拜使得现代都市或千面一孔，或追求某地第二，空间艺术没有大视野，不能展现当地的自然、人文特色，甚至不能符合环境的语境、氛围，使城市雕塑流于形式，失去其精神文化载体的价值；城市雕塑不能反映时代精神，满足当下市民对人性的呼唤和精神的追求。艺术创作本身的、艺术之外的种种因素掺和在一起，导致了种种不和谐音符的出现。创作人员的市场准入管理不严格、决策者或委托方审美水平低下、加工质量低下等因素也是导致城雕作品质量问题的重要原因，以上所述种种状况全都指向当代城市雕塑的公共性。

绪论中提到公共性最重要的体现就是参与性，就城市雕塑而言即市民对当代城市雕塑创作、方案选择过程的参与、城市雕塑制作委托方对方案进行选择时对大众的需求和影响因素的思考，以及当代城市雕塑创作者在创作时对公众的喜好的深入思考而做出的对作品题材、形式、表现手法的思考和选择，以及市民对呈现出的当代城市雕塑作品的思考和评品。

在我国，市民对城市雕塑的参与性仅仅表现在对城市雕塑的无条件接收上，市民对城雕的喜好和评价也仅限于街头。当代城雕运作体制的健全使得一些城市开始为城雕公共性的实现提供了道路，将设计方案公布请市民选择、请多名专家进行赛选点评等，都是有益的探索，这不仅仅在委托方的决策方面直接体现了公共性，同时也迫使艺术家在进行设计创作时考虑到大众需求及其公共效应。

一切社会文化都因其与人的关系而存在，倘若没有了这种关系，它就失去了存在的

价值。²作为最常见的公共艺术的存在形式，城市雕塑这种艺术形式的存在有其价值及合理性。艺术介入公共空间的基本目的，就在于要通过某种场景、事件或抽象的观念(运用某种可感知的形式)来调动社会的广泛关注和思考，显现出事物所含有的公共性。城市雕塑区别于普通艺术的特殊性在于兼顾作品的艺术性和公共性。艺术性是城市雕塑的本质性价值，而公共性是其工具性价值。城市雕塑的公共性要求城市雕塑不应该只迎合少数艺术家的审美趣味，而应当充分考虑大众的文化品位。当然，当代城市雕塑存在的突出问题不是太“精英”，而是太“菜”。当架上艺术“沦落”到架下，艺术品就失去了其应有的艺术性，城市雕塑因其“公共性”而丢失了“艺术性”，所以笔者将其艺术性的缺失归结为公共性的缺失。

城市雕塑是公共艺术，是大众的艺术品，受到市民喜爱应该是对作品最高的评价。城市雕塑在了解研究大众的审美习惯和审美倾向的基础上进行主题的选择和形式结构的构建，才能被大众接受，才能充分实现其价值。此外，雕塑材质的选择也是要考虑的重要因素。当代城市雕塑的材质也趋于多元化，为城市雕塑的美观大方增色不少，但是因为城市雕塑立于户外，经常接受曝晒雨淋，所以材质的选择首先要不易老化、变色、褪色、开裂等，也是公共性的一个方面。

公共空间是城市雕塑存在的前提和必要条件，但城市雕塑不仅仅是公共空间的所谓“艺术”，而是具有艺术特性的存在于公共场合并为公众所接受的艺术。成功的城市雕塑艺术还必须具备艺术的特性，不仅实现艺术作品的显性价值，具有艺术的美感，装饰美化环境，调节城市色彩，而且能通过艺术潜移默化的影响实现其隐性价值，通过与大众交流对大众进行熏陶和感染，实现艺术的情感价值，弥补现代化产生的对人性的理性禁锢和感性的麻痹，提高大众的审美能力，激发对生活的热情和对美的感受力，培养大众崇高的生活情趣，提高其生活品味，在展示当地特色的同时，与现代人的生活相结合，体现现代城市发展的文化内涵，享有城市文化空间应有的地位，满足当代人的文化审美需求。在作品本质意义上不具备这种显性价值和隐形价值的公共作品，我们只能称之为“作品”，而非“艺术品”。

²尹少淳，美术及其教育，长沙：湖南美术出版社，1995，175

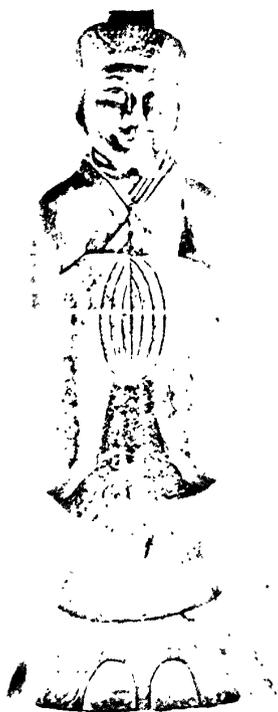
第二章 当代城市雕塑公共性缺失的原因探究

第一节 城市雕塑的公共性需求与我国历史语境

“对于文化研究而言，语境就是一切，一切都是语境’(context is everything and everything is context)，我们最好把文化研究视作‘一种与净化的关于语境的理论’”(a contextual theory of contest)。(格罗斯伯格：《文化研究，现代逻辑以及全球化理论》)³艺术是文化的凝结和感性显现，作为文化的经典，其研究更应该置于历史发展语境中，全方位地探究其深刻的历史背景和原因。

城市雕塑的产生及发展是一种文化现象。中国悠久丰厚的文化并没有孕育出城市雕塑这一艺术种类，自西方文明植入中华大地，城市雕塑却在建国后发展迅速，至今更是空前繁荣，使城市雕塑成为炙手可热的项目，城市雕塑文化品评也随之成为文化宠儿。

“文化研究的语境化意味着：文化研究的话语与实践本身必须被持续地历史化与地方化，前者就是时间维度上说的，文化研究要求密切关注政治与权力关系在新的历史时期的新变化，对于自己的价值取向与方法选择都持有自我反思与自我批判、自我超越的精神。从而保持批判话语与反抗策略的历史开放性；后者则着眼于空间维度。当一种文化研究的理论被从一个国家或地区的社会文化环境，移植到另一个国家或地区的社会文化环境中时，它必须新的文化空间重新语境化。也就是说，它的研究方法、理论范型、价值取向，尤其是批判对象，必须根据新的社会文化语境而做出调整。”⁴我们对城市雕塑这种舶来文化进行“公共性”缺失的评判，就不可避免的要对其产生发展的历史语境进行分析。也就是说，在纵向的时间维度上把握政治、经济等影响及历史演变，而在横向的切面，城市雕塑植入中国后如何被接受、如何发展、如何本土化就需要与当时具体的文化语境结合进行探讨。

李冰像

³ 陶东风.文化研究：西方与中国【M】.北京：北京师范大学出版社，2002:14

⁴陶东风.文化研究：西方与中国【M】.北京：北京师范大学出版社，2002:15

一、古代雕塑：我国古代公共空间、公共意识与古代城雕的相对缺失

这个话题的抛出涉及到对“城市雕塑”这一概念范畴的剖析。我们有传统的雕塑艺术，“然而艺术之始，雕塑为先。盖在先民穴居野外之时，必先凿石为器，以谋生存；其后既有居室，乃作绘事，故雕塑之术，实始于石器时代，艺术之最古者也。”⁵自石器时代，石器工具的打磨可谓是雕塑基础手法的雏形。我国的传统雕塑艺术有着悠久的历史，陵墓雕塑、庙宇雕塑等方面的工艺水平在全世界都是突出的，但此雕塑非彼雕塑，我国古代历史的城市雕塑几乎无迹可寻。

史前的石雕、陶塑是雕塑至祖，其工艺水平令人称奇。先秦非凡的铸铜器具造型优美，装饰繁絮，具有很高的审美价值，但这些雕塑大多具有实用目的，与其说是雕塑艺术品，不如说是造型精美的工艺品。秦汉雕塑恢弘大气，粗犷奔放，艺术成就辉煌。这一时期的画像石、画像砖不能归到城市雕塑之列，这是毋庸置疑的，而诸如“十二金人”、李冰像、秦始皇陵兵马俑等雕塑虽为户外大型雕塑，但仍不能称其为城市雕塑。常宁先生总结说：“罗纳帝国的各类雕塑大都运用于城市公共建筑、广场，成为整个市民文化的一个组成部分；而汉代各类雕塑大都服务于陵墓建筑，成为墓葬文化（明器）的组成部分。”⁶秦汉时期的这些大型雕塑也是功用性的，而非服务于市民文化。在最富艺术精神的魏晋南北朝时期，宗教信仰也达到历史的顶峰，这一时期的雕塑艺术主要体现在陵墓雕刻和石窟艺术上，也是封建统治阶层的主观意志的体现。此后的隋唐时期及宋元以后的雕塑艺术风格虽有变化，但其出现主要体现在两大实用领域：陵墓雕刻与宗教雕塑，这与城市雕塑装点美化环境、满足市民审美需求的基本特征不符，不能归到城市雕塑一列。

我国古代城市建设起步并不晚，但却没有发展出类似古希腊、古罗马的城市雕塑是有其深刻社会历史原因的：

我国经历了漫长的封建王朝时期，封建等级思想深入人心。当朝皇帝被称为“天子”，所谓“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”，在这种王权思想的指导下，我国古代城市规划形成了以皇宫为主题中心区的全盘规划结构。无论是先秦的“象天法地”还是汉代以后日趋完备的礼制规划思想，王权总是在城市规划中占有绝对领导地位。⁷

《管子》中曾有“士农工商四民者，国之石民也，不可使杂处，杂处则其言咙，其事乱”

⁵ 梁思成.中国雕塑史[M].天津:百花文艺出版社,1998:1

⁶ 常宁生.权利与荣耀:罗马帝国与中国汉代雕塑艺术比较[M].西安:陕西人民美术出版社,2003:52

⁷ 汪德华.中国古代城市规划文化思想[M].北京:中国城市出版社,1997:35

的表述，显示了统治阶级的防民和维护权力的思想，充分维护王权。中国古代城市规划高墙林立，巷道之间有门定时关合，就算是集市活动也有严格的时间限制及地域圈定。时至北宋，集市上才有瓦肆这种休闲娱乐场所出现，但其功用也仅限于娱乐，与表达市民意愿的公共空间相去甚远。无所谓公共空间，也就无所谓公共艺术。与君权、王权相呼应的是专制，在专制的严格防范下，无民主权力可言。公共空间这一重要的空间前提都不存在，公共意识、公共艺术的产生更是困难重重。

封建思想不仅使我国古代城市规划建设没有给城市居民留下公共交流的空间，同时也使社会市民缺乏独立意识和公民意识，小农意识深入骨髓，缺乏对人的价值的肯定和对尊严的重视。在我国古代伦理道德的重重束缚下，对天意、天子的顺从和对神佛、先祖的信仰虔诚及儒道的传统影响，使得我国古代市民安于现状，顺从天意，形成了我国重意、传神的独特的美学观念，作为城市雕塑起源的对于个人的讴歌与赞美不能得以实现，也没有形成有市民特色的市民文学、艺术。正是这种封建思想，使我国经历了漫长的封建时期，同时也阻碍了使城市雕塑出现的思想的萌发和环境基础的形成。

公共性问题的提出和探讨是社会文明进步的标志。在我国数千年的封建社会时期，不存在讨论公共性话题的社会基础，甚至根本无法用公共性的字眼涉及中国传统社会。“众所周知，从 90 年代开始，再以欧美为中心的汉学学者之前，基于哈贝马斯的著作《公共性的结构转换》，对中国历史上是否存在‘市民社会’（civil society）、‘公共领域’（public sphere）进行了热烈的讨论。……在讨论中国历史上是否存在‘市民社会’、‘公共领域’时，必须明确这些概念是从早期西欧近代史的经验中得出的。而要求在历史背景与西欧差别很大的中国出现同样性质的事物，原本就是不可能的。”⁸西方有深厚的民主传统，民主意识极强，政治、社会生活的方方面面都浸透着民主，城市雕塑的产生和发展亦是自然。对照中国的强权政治，也就不难理解在同时期我国公共艺术不会产生的根源了。

二、近现代城雕：西方舶来与本土文化的矛盾

随着清王朝的腐朽败落，船坚炮利的英国发动鸦片战争，将中国的国体变成另一个性质——半殖民地半封建社会。开放通商口岸、割让“租借地”、允许传教士传教，西方列强在霸占奴役中国的时候，也将另一种意识形态输入中国，瓦解着中国三千年的封建思想和人民的小农意识，他们在中华大地上开始了全新形态的城市建设，同时将西方

⁸小浜正子，葛涛.近代上海的公共性与国家 [M].上海：上海古籍出版社，2003:6

的城市雕塑植入了我国,使我国出现了某种程度上的城市雕塑。这一时期西方殖民者在上海兴建了《巴夏礼铜像》、《赫德铜像》等一些纪念性雕塑及建筑雕塑,但是这些雕塑是没有社会基础和思想基础的,其作品不论是设计目的还是创作风格都脱离了中国的社会实体,不能被纳入我国城市雕塑的范畴,而仅仅是西方城市雕塑到我国的一个简单移植。它们只是作为一个符号与西式建筑一起形成了人们对一个时期的特殊记忆,无所谓公共性可言。这一时期西方意识的入侵打破了我国封建、封闭的形态,西方现代性要素,诸如现代交通、公园、洋行、等公共设置开始进入市民的生活并逐渐被接纳,促进了公共意识的萌发,这也为我国城市雕塑的兴起提供了可能。

清朝末年,知识分子将“公民”概念引入中国,梁启超发表了《新民说》,指出当时的第一要务就是“新民”,培养有“公共精神”的“公民”。胡适、陈独秀等人就“公民”这一概念及涉及的问题进行了大规模的理论辩论,使公民及公共意识逐渐被了解并进一步渐入人心,改变了中国人谦卑的“小民”、“草民”意识,开启了中国人追求民主、公平的道路。大众公共意识的觉醒是政治、社会生活民主的前提,也是追求公平的基础。辛亥革命以后,我国一批有志青年走出国门,远涉重洋学习雕刻技术,回国后发展雕塑艺术。至此,我国才真正有了属于自己的城市雕塑的探索和起步。在那个思想震荡的年代,“西学中用”意识也体现在公共艺术上。当时的教育界也开始重视城市雕塑“化大众”的作用。大教育家蔡元培提出“美育”的教育理念,其中就涉及通过雕塑美化心灵。这一时期,公共意识虽然已经萌发,但是由于艺术思想的不够成熟、战乱的频繁和国力的衰弱,当时的城市雕塑仅以纪念性为主,风格单一,且带有明显的西方艺术风格痕迹,如《孙中山总理铜像》、《詹天佑像》等。

三、当代城雕:发展繁荣与公共性呼唤

1. 建国初期

新中国的建立为艺术的发展提供了一个崭新的天地,无产阶级确立人民民主专政的国体,人民有了可供交流的公共空间,国家政策对艺术发展的扶持,使我国城市雕塑发展有了前所未有的契机。“因为新中国需要用雕塑来歌颂其形象,肯定其合法性,宣扬其政治主张和思想观念,所以国家开始以特殊的方式来赞助雕塑艺术。……从某种意义上说,人民英雄纪念碑的建造本身就说明,新中国建立以后,一个新的政权、一种新的意识形态,需要重新书写历史、为其合法性进行理论与形象的阐释。从整体上来讲,人民英雄纪念碑属于新中国成立以后对历史重新评价的一部分。但是在雕塑这样一个领域里来评价历史,应该说具有特殊的意义,因为人民英雄纪念碑是新中国成立以后第一批

确定的艺术作品，并且是由国家直接赞助和领导的。”⁹人民英雄纪念碑碑体的浮雕设计代表了当时中国雕塑创作艺术的最高水平，是我国城市雕塑史上的里程碑，王朝闻曾评价它为“纪念性与创造性的对立统一；雕塑形象的生动性与概括性的对立统一；吸收外国优良经验与坚持中华民族艺术风格的对立统一；爱国主义与反对因循守旧的对立统一”。

以人民英雄纪念碑为代表的我国建国初期的城市雕塑显示了我国城市雕塑主题的转变和艺术性的提高，但是在新政权刚刚建立的背景下，城市雕塑的创作更大程度上带有目的性、功用性，服务于无产阶级的意识形态，巩固新生政权。与现代意义上追求“公共性”的城市雕塑还相去甚远。

2. 文革时期

文革十年是“破”的十年，城市雕塑建设伴随着 GDP 的倒退一样经历着沉重的灾难。国家政治经济瘫痪，美术教育的低迷，雕塑系被迫关闭，一些雕塑艺术家被打倒、批斗，街头的城市雕塑也惨遭破坏。这一时期的代表作品《胜利向前》作为政治产物，像样板戏一样印在人们记忆的深处，毛主席挥动的手臂被当作那个时代的记忆和政治背景的交代经常出现在影视作品中。在一个基本人权都保障不了的时期，何谈艺术？何谈公共意识、公共性？

3. 改革开放至今

改革开放结束了十年混乱，百花齐放的文艺路线为城市雕塑的发展带来新的契机。十年经济的发展和财富的积累为城市雕塑的繁荣奠定了坚实的基础。全国城市雕塑规划组和城市雕塑艺术委员会的成立，改变了我国城市雕塑建设的无序状态，使之进入繁荣发展的阶段。经济的发展、工业文明的进步和现代市民意识的觉醒使当代城市雕塑不再是一个艺术的符号，而是承载着思想，服务于城市、服务于市民的。当这种公共艺术真正走进市民视野，市民便对它们进行欣赏和评价，进而有了质量和精神的更高要求，市民的参与使公共艺术具有了真正意义上的公共性。

近 10 多年来，随着中国的城市化进程，“城雕热”在全国不断升温。各地建设城市雕塑的数量之大，发展速度之快在当今世界是罕见的。《上海城市雕塑总体规划》提出在 2008 年以前建 5000 座雕塑的目标。有舆论认为这个指标过高，但规划人员的解释是，当时上海市有 2000 多座雕塑，但是大家还是反映看不到雕塑。而 5000 座雕塑做下来在

胜利向前

⁹ 邹跃进. 新中国美术史：1949—2000[M]. 长沙：湖南美术出版社，2002:15

上海市共有区域上,算下来一平方公里连一座还不到,不能算多。这种解释听来顾及“公平”,但也有失严谨。近年来许多专家不断呼吁城市雕塑应控制数量,强调“少而精”、“宁缺勿滥”。网上流传上海、北京等有关城市就当代城市雕塑在征求专家意见的基础上统计出这样一组数据:在已建成的城市雕塑中,好的占10%,劣质的城市垃圾占10%,平庸的占80%。正是基于这样的数据显示,专家们提出城市雕塑的当务之急是提高质量。提高当代城市雕塑的质量,已经成为共识,至于如何看待城市雕塑的数量和质量的关系,仍然见仁见智的问题。同时,城市雕塑建设的可持续发展问题也日益受到关注,大家普遍意识到现有城市空间是不可再生的资源,城市雕塑是百年大计,应该为子孙后代留下发展和建设的空间。

公共艺术的要义不在于创造和再现一件具体的实物,也不在于强调纪念或庆贺一个人或一个历史事件,而重在建立当下人们与环境的一种新的关系,以及由此激发出人们不同的情感回应,以促成可供民众自由、轻松交流的公共空间。当代公共艺术介入空间的职责也可能是与大众共同游戏,以唤起愉悦欢快的生活情绪或深层次的生命意识。这是一种从视听到心理的,以及从作品本身到整体环境氛围的创造。我们这个终日为实际目的而忙碌不休的世界,需要公共环境中的艺术来为人们汲取一份生活的欢乐与超越,使人们参与艺术以促使其唤起自身具有的创造灵性。

艺术是愉悦和激励社会的一种特殊方式和途径,艺术家则要搭建起公共交流的文化平台,呼唤一种群体的认知和共同的社会行动。平民化、互动性乃至偶发性,是当代公共艺术介入城市空间的重要特性和必然。即使在平庸的环境条件下,依然应当创造出有意味的公共空间和有品位的公共艺术。值得人们关注和欣慰的是,市民对当代城市雕塑有了反馈和期待,这只是实现当代城市雕塑公共性的第一步,真正实现城市雕塑的中呈现当代城市主体的文化的多元、民主、多样和开放的潮流公共性,就需要公众了解当代城市的制作过程并参与其中。

第二节 当代城市雕塑的公共性需求与其规划制作

城市雕塑在我国兴起和发展,严格说只是近二十余年间的的事情。城市雕塑数量的增多伴随种种有关城雕的思索似乎在顷刻之间涌现出来,这种造型艺术如同诸多起步不久的事物,其发展至今仍在从无序到有序的过程中。

一、当代城雕建设的体制

1. 当代城市雕塑建设的四方博弈

“当今我国城市雕塑建设的公共性主要体现在公众对城市雕塑的被动接受上，公众型的公共空间意识还未能深入人心，公众对于城市雕塑的产生过程缺乏必要的参与。”

¹⁰城市雕塑的建设过程理论上是包括城市的委托方、雕塑家、加工制造方、城市公众在内的四方，城市雕塑是这四种力量在城市公共空间的一种博弈，在这场博弈中，最后的决定者理论上应该是公众。但长期以来，城市雕塑的最后决策权在城市的管理者手中。随着市场经济的发展，许多企业也有了建设城市雕塑的热情，当企业出资进行城市雕塑建设的时候，企业老板就是委托方，成为城市雕塑最后的决定者。雕塑家作为创作和实施者，一方面希望保持自己的艺术追求，另一方面又要适应出资方的需要，他总是在协调、妥协中完成自己的工作。对于城市雕塑的选择与决策，公众参与很少，甚至没有参与。城市雕塑的公众参与，成为现在非常时髦的口号。但是，公众是那些人？他们如何参与？

当我们说“公众意见”的时候，永远只是某一部分人的意见。如何将理论上的公众决定权变成实实在在的可操作的方式，这个问题还需要进一步探讨。更深层次的问题是，我们如何理解公众，我们如何知道公众的意愿？现在所谓的公共参与的方法，一般是方案公示，在创作方案之前或者之后征求公众意见等等。当公众参与的问题提出来后，博弈的局面产生了变化，如何实实在在地让城市雕塑首先成为公众意志的体现，在操作中还有许多问题。只有将公众参与的问题解决好了，城市雕塑才可望真正成为公共艺术。

于雷先生曾指出：“计划经济时代盛行的单一化、单方向的空间展示机制至今仍然在城市空间中发挥作用，市民在空间中只被设定为公共展示的对象。这种被动性久而久之塑造了市民不加批判、单方向接受的公共生活习惯。他们依赖于直接从外部获取的对于公共意义的‘正确’认识，而不愿通过个人的理性分析与公共讨论来形成共识。这样的习惯很难塑造出现代公共意识所要求的主体意识与批判精神。……同时，由于西方现代社会大众消费文化对沿海地区的冲击，我国局部发达地区的市民意识出现了可怕的历史倒退。文化工业所带来的标准化、平均化和无个性是对公共意识的另一种侵害，它使那些还未树立起公共意识的市民又跌入大众社会的漩涡，成为‘跟风而动，一拥而上，危难当头，一哄而散’，缺乏公共责任感的乌合之众。”¹¹“经济发展和物资的储备是当代城市雕塑发展的必要前提，但其过程也麻痹了部分市民的精神，遮蔽了灵魂的追求。在这种语境下，我们更有必要拓展精神空间，发挥公共艺术的魅力。

¹⁰ 中国城市雕塑.[M]125

¹¹ 于雷.空间公共性研究.[M].南京:东南大学出版社.2005:75

伴随市场经济的兴起,城市雕塑领域产生了一种新的主宰主体的运作形式——“甲方艺术”。城市雕塑的决策者或委托方通过他们在当代城市雕塑创作过程中的特殊地位及拥有的权利,强制性地将甲方趣味植入公共空间。在缺乏公共性的决策和监督机制的当下,甲方意志仍然是城市雕塑最后样式决定的关键要素,城雕也开始沦为部分社会财富聚敛者的重要敛财手段。创作方(乙方)的媚俗以及对甲方喜好的揣摩和蓄意迎合也很难使当代城市雕塑具有真正意义上的“公共性”。对我们来说,城市雕塑的公共性的实现还有很长的路要走。在中国现阶段,广大人民群众对于在公共空间里如何安放雕塑艺术品尚且没有真正的发言权,更谈不上参与城市雕塑的选题、设计及制作了。

另一方面,对“公共性”的呼吁也引起了相关部门的重视,为有效避免是非,“安全”成为委托方对城市雕塑方案首当其冲的要求和选择。既然需要城市雕塑,又要尽量避免大众非议,一些地方便采取相对最安全、争议较少的方案——名人雕塑。这种做法当然不会激起人民智慧,避免了被调侃的“厄运”,但刻意对“安全”的追求反而消解了城市雕塑存在的价值和意义。

(1) 经费来源问题

目前我国城市雕塑建设经费的来源渠道比较复杂,大致有如下几种:政府的财政经费开支;企业出资建设或赞助建设;民间渠道募集资金。经济来源问题是当代城市雕塑研究的十大问题之一。一般而言,出资方(委托方)对当代城市雕塑招标、作品方案选择和维护起决定性作用,这就涉及到话语权的问题,同时对城市雕塑的质量、数量及进度等都有影响,所以有必要对经费来源进行研究。

艺术百分比计划是相对而言比较成熟的经费筹集方式,在国外城市雕塑建设中普遍实施。这种方式是通过立法,从城市建设实施经费中抽取一定比例的建设资金用于公共空间艺术和城市雕塑的建设。目前,越来越多的专家呼吁学习国外的艺术百分比计划。根据中国目前经济发展水平,这种经费方式在一定程度上增加了投资者的经济负担,不利于吸引投资。国外城市雕塑建设资金的另一个重要来源是艺术基金会制度。我国的艺术基金会主要有三种:宗旨和业务范围主要是为了促进艺术发展的非公募基金、宗旨和业务范围包含促进艺术发展的公募基金、宗旨和业务范围包含促进艺术发展的非公募基金。其中,第三种基金会比较多,但是非公募基金没有政府背景,其“实力”相对较弱。目前我国运用前两项主要建设资金来源方式的条件都不具备,如何改善建设资金的状况,使城市雕塑建设健康有序的发展,是一个重要的问题。

(2) 招标及管理

当代城市雕塑的出现本身既是中国民主化进程的必然产物,也是中国社会文化发展

的内在需要,当代城市雕塑发展过程中各种问题的讨论逐渐增多,核心问题也逐渐显现。当代城市雕塑的公共性也作为核心问题被探讨,这是对既往历史一种颠覆。目前,当代城市雕塑公共性的缺失很大程度上指向了城市雕塑的招标及管理体制。

招投标解决的是城市雕塑作品的来源问题。目前城市雕塑作品的来源主要有四种:普遍招标、重点约标、制定创作和策划人制度:

普遍招标是通过公共媒体发表招标公告。这类招标有的没有设准入门槛,大多没有标底费,竞标作品水平更是良莠不齐。同时,由于国内关于城市雕塑招投标没有统一的规范,暗箱操作无法避免,许多专业单位对这类招标往往心有抵触,视若无睹,不愿参加招标,而一些著名雕塑家更是“不愿丢这个人”,一般也不参加这类招标,所以这类招标最大的问题是无法招到好的作品。

重点约标是目前比较普遍的招标方式。这种方式是约请几个有知名度或良好业绩的单位或个人进行定向招标,这种招标方式大多有标底补偿费用。它的局限是机会不均等,而且被约请的单位和个人的艺术风格是被提前了解、喜欢的,不可避免的将甲方个人喜好强行扩张成公众爱好,同时,这种以被了解为前提的约标方式对于全行业来说缺乏公平竞争性,使一些优秀的艺术家失去竞争的机会。

制定创作这种招标方式在国外运用得比较普遍,由出资方根据项目要求和雕塑家的特点,指定某个雕塑家完成某项目。这种方式同样有“甲方爱好”和不够公平的隐患,这个雕塑家由谁来指定?在制度不健全的情况下,往往可能产生将个人喜好强行植入公共空间和照顾关系的嫌疑。

策划人制度是将国外艺术策划人制度在城市雕塑建设中的运用。由建设方邀请城市雕塑的专业策划人进行专业代理,策划人负责提出作品的要求、决定征集方式、提供作品方案、监督作品质量、进行宣传推广等等。这种办法在原有城市雕塑建设的甲乙双方关系中,出现了第三方。策划人制度是比较成熟的招标方式,可以有效解决目前城市雕塑建设中存在的多种问题,能解决建设方找不到好的雕塑家,优秀的雕塑家找不到雕塑项目的问题,协调作品风格,有效保证当代城市雕塑作品质量。但现阶段这种招标方式在我国推行的困难是,优秀的、合格的策划人太少。

从目前的情况看,城市雕塑的管理部门与政府有关,但是并没有得到具体的行政授权和相应法规的支持。当代城市雕塑竞标中存在着腐败现象,严重的地方保护主义使得城市雕塑的质量偏低,各部门职能分化严重,体制的不完善、招标的不规范使得当代城市雕塑在创作之初就失去了其公共性指向。因此,一些雕塑界人士主张强化政府的行政管理职能,以保证城市雕塑健康有序的发展。从目前改善政府管理职能的角度出发,政

府的行政管理职能在很多领域将退出。在没有行政许可法授权的情况下，城市雕塑的管理很可能转变成为行业管理，通过行业自律来管理当代城市雕塑。

城市雕塑不同于城市规划、建筑行业，那些行业有国家法规的支持，在资质、招投标、取费、质量标准、验收、责任等方面，都形成了相对完整的行业标准与规范；而城市雕塑作为艺术行业较为特殊，个性比较强，目前没有形成行业标准与规范，也不能像建筑那样可以形成统一的规范和标准。例如，城市雕塑的材质可以使用铸铜、不锈钢、石头等，材质的品级和加工质量标准就没有标准化的规范；加工取费的依据和难易程度判定等等都还是自定标准；城市雕塑设计的个体更是千差万别，其作品取费标准很难订立统一的标准。

二、当代市民公共意识的觉醒及其审美需求

1. 艺术与公众的距离

在中国大众的潜意识，艺术是高高在上的，暴发户总喜欢在家里摆一个一辈子都不会动的书架，再贴几张国画来“附庸风雅”一番。国画是风雅人士的专利，油画是小资渲染情调的注脚，就算在音乐演奏厅酣然入睡那也是有钱人的享受。“穷苦大众”还在菜市场为蔬菜究竟一块钱一斤半还是六毛钱一斤吵得不可开交呢，哪有那闲情逸致和富余的财力来买幅国画，甚至挤出时间来研究笔法玩味意境？

CASA（《国际家居》）做过这样一个名为“贫穷之美”专题，其卷首语是这样的：“很多人认为，贫穷艺术运动是一种消极地对待世界的态度。其实，恰恰相反，它是为了改变这个世界。因为，所有的灵魂都是平等的，高贵的。贫穷不应该使人们丧失尊严，也不应该使世界丧失美丽，因为时间留下的只有美丽。”这段表述虽然在极力为艺术的公平呼喊，但其前提是提出并接纳了“贫穷艺术”这一概念，认为艺术是有阶级的，而这个阶级可能是建立在一定的经济基础之上。

德国美学家德索在《美学与艺术理论》一书中写道：“人们常说，艺术一旦脱离了无奈中便会变质。但我认为，一旦把艺术献给了人民，那么艺术就给毁了。”陈醉老师在《中国美术观——重庆论坛》上总结说，艺术不可能独立地存在，它要么依附于政治，要么依附于市场。正是由于这种依赖关系，城市雕塑从诞生之日起就游走在公共艺术与城市公共设施的边缘，它与生俱来的公共性的特质几乎从未实现过。也正是意识到这点，我国艺术类的讨论会、论坛等曾多次涉及到这个问题，一些大型室外展出活动也开始将公共艺术纳入其展示范畴，而城市雕塑的公共性也成为当代城市建设的一个重要关注点。

2. 当代市民公共意识的觉醒

相当一部分艺术工作者将科技划作艺术的对立面,我认为科技与艺术的关系总要一分为二辩证地看待,才不会有失偏颇。科技促进经济发展,一方面,它使人们陶醉于物质享受和对金钱的无限追逐,现代流水加工的生产方式消解着人们的想象力、创造力,使人的情感变得冷酷坚毅;但另一方面,科技为艺术的发展提供了更多可以选择的创作材质和表现对象,增加了传播方式和途径,扩大艺术表现的思路。大众传播时代使得大众的公共意识有了迅速发展。网络的普及和信息的高速发展使得言论自由更加现实,大众对信息的自由选择将政治和社会生活更加公开化、透明化,一切阴暗和不公平都将引起巨大的愤怒。而作为传统的大众媒体,电视栏目中的“民生新闻”已经将媒体的架子放低到“关注您身边的事”,这本身就是公共性的体现,是公共意识发展的结果。电视传媒作为“党和政府的喉舌”,虽然还是坚持“把关”一说,将筛选的信息进行宣传,但网络的强势发展不容忽视,新闻来源于网络已经不稀罕,将网络曝光的事情拿来评说一番彰显文明也已经甚是平常。这本是媒体之间的相互影响和借鉴,但是由于电视不同于网络信息的选择方式,它是主动将信息推向受众,这种传播方式会使信息的有效传播范围扩大,而主持人的点评、评说更是有效的宣传了公平、民主意识,我国的当代市民公共意识已经觉醒。

(1) 公平意识

社会主义为之奋斗的是社会物质极大丰富、物超所需的理想社会,人民各取所需,也就不存在分配是否“公平”一说。这是我们一直追求的共产主义社会,虽遥不可及,但人们心中一直有这个美丽的愿望和追求。早在清末,“有衣同穿,有饭同食,有钱同使”的口号就使得当时的农民阶级为之疯狂,这里面的“共有”意识可见一斑。新中国的建立为半殖民地半封建社会画上了句号,三大改造使社会主义性质在中国得以确立,毛主席时期实行的人民公社制度在中国人心中塑造了公平的典范,虽然并不富裕,但相差无几,人们也就乐于安于现状。为了调动人们生产积极性,寻求经济发展,邓小平提出了“允许一部分人先富起来”的发展理念,但是这一政策打破了人们心中的公平,也播下了不安的种子。纵使经济发展、生活水平提高,小农的劣根性亦使之忿忿不平,嫉妒之心掩盖了对多劳多得的公平追求。而今天,两头大中间小的病态社会结构已经引起社会及国家领导部门的重视,国家也在政策上努力实现二次分配的公平,力图消除因社会财产分配不公引起社会动荡,极力追求“大同社会”。

就城市雕塑而言,城市雕塑分布不均会引起市民的不满,城市雕塑建设跟不上城市建设也会招来抱怨,涌现的“城市垃圾”不是被视而不见就是被强烈批判,城市雕塑的

创作水平和制作效果不佳也会受谴责。当代市民的公平意识很质朴，很实在，他们只是要求别人有我也有，我出钱纳税换我满意。但限于经济发展水平和财政水平及城市开发建设的规划安排，这种要求是很难实现的。

(2) 批判意识

批判是思想参与的结果，只有真正将主观意识参与到当代城雕中，真正意义上的评价或批判才会产生。市民对城市雕塑的批判表现有两种：第一，对城市雕塑视而不见、熟视无睹。这是对城市雕塑的无言的嘲讽。它既没有在装点环境上给市民带来惊喜，也不能起到美育的作用，是彻底的失败；第二种表现是语言批判，或者是点评。市民对城市雕塑喜欢与否很容易鉴别：喜欢，便拍照留念，流连忘返，比如济南的泉标，北京的华标，已经成为一个城市甚至一个国家的标志。不喜欢则表现为直接的语言批评或者戏谑调侃。长安大学大门口一个名为“青春彩虹”的雕塑为成为“拉面女神”；西南某城市的街头雕塑“建设者”，是两位正在巨型钢管上工作的电焊工人，这个雕塑被市民戏称为“工人阶级等于零”。当公共艺术的公共性仅仅表现为市民对城市雕塑的被动接受上时，公众会以其智慧参与其中，对他们不满的雕塑作品进行嘲笑和讽刺，这种行为本身就体现着对公平和完美的追求。同时，这种批判活动对城市管理者对雕塑策划方案的选择也是有影响的，当下甲方选择方案追求“安全”的标准，虽然不能根本解决当代城市雕塑存在的公共性的问题，但却是人民追求自身权利的体现，迫使有独权意识的甲方不得不考虑大众口味，有效避免城市雕塑成为个人喜好的展示平台，促进公共性的实现。

(3) 参与意识

参与意识与批判意识相伴，但又不同于批判意识。参与意识不仅体现在对作品的接受，伴随着思想的调侃和对城市雕塑的批判，还表现在对当代城市雕塑创作的参与欲望和倾向。他们不满足与城市雕塑方案的公示，而是希望参与作品的选择过程，有的市民甚至在网上公开给政府部分城市雕塑建设的建议。市民参与选择的城雕方案不一定是“甲方”最满意的，也不一定是大众都喜欢的，绝对的公平不可能实现，但它代表着公共性、公共意识的发展和进步，同时也有效的保护市民参与城市管理的积极性。深圳早期的雕塑作品《拓荒牛》原本在政府机关的大院里面，但因为深受市民欢迎，该作品被移到城市街头，在地域和欣赏的主体上实现了公共性。

《拓荒牛》

3. 当代市民的审美需求

当“什么不是艺术？”成为“什么是艺术的？”的反问式解答时，艺术似乎被消解。反对一切的后现代主义在解构“艺术”这个概念的同时，却给了城市雕塑一根稻草——当代城市雕塑更加大众化。在现代主义的影响下，城市雕塑创作者追求“曲高和寡”的艺术状态，以为为常人所不懂方能显示艺术的高深造诣，极力追求作品的高深莫测；但在后现代主义的影响下，雕塑艺术家更倾向于艺术的大众化，不论是题材、主题还是雕塑语言都更加平实易懂，而这样的作品也更受大众欢迎，拉近了艺术与大众的距离。

《深圳人的一日》(部分)

《深圳的一日》这组典型的平民化城市雕塑，最初是以“让居民告诉我们做什么？”概念进行创意的，这一方案遵循陌生化、随机性的原则，分别选定 18 位生活在这个城市的不同层面、不同职业的普通人作为模特，并将他们真实的姓名、籍贯和工作单位镌刻在各自的雕塑旁边。这种选材方式和创作主题改变了过去雕塑只表现伟人、英雄和神的形象，转而表现普通人，这不仅体现了雕塑创作定位的调整，也是使雕塑真正融入城市的新尝试。

当代城市雕塑兼具美化城市和美育的双层作用，受到市民欢迎的城市雕塑才能起到这种作用。当代城市雕塑必须立足所处城市，宣扬当地文化、风俗，且具有思想性。但就迎合大众口味和引导大众口味上，有个标准的衡量，这也涉及到“大众化”和“化大众”问题。在第四章将有更深入的相关论述。

4. 艺术家的“城雕”意识

艺术品并不是自然地产品，它是人类精神、思想和感情的产物，只有引导其创作的驱策力被了解后，它才能为人所了解。这些驱策力具有最基本的重要性，其他不过是副产品而已；假如缺乏这些驱策力，就算最圆熟的技巧也不能取代它。¹²城市雕塑若要成功实现其价值，其根本要求是具有充沛的情感和由衷的创作冲动。无论是具象的还是抽象的，艺术作品都应当震撼人心。感受生活，产生创作冲动的原发性欲望是艺术创作成功的前提。

我国是一个缺乏城市雕塑传统的国家，前面章节中也论述到我国城市雕塑的“舶来”

¹²罗恩菲德，创造与心智的成长，长沙：湖南美术出版社，第 278 页

性。但当代城市雕塑最大的发展困难并非对这种舶来艺术创作缺乏把握能力，当然更不是创作经费问题，而是创作者本身缺乏艺术创作和表现的欲望和对艺术的神圣感，创作者缺乏对生活的体验和感悟，没有痛感，没有幸福，他们多数仅仅是为创作而创作，很多作品甚至没有基本的自我意识、主体情感和思想，是没有生命的。正如孙振华先生说的，他们缺乏的是“人的观念和素质”。连自己都感动不了的作品，更谈不上成为市民的审美对象了。很多雕塑家对城市雕塑甚是“不屑”，将其称之为“菜雕”，这充分显示了对这项艺术工作的轻视。曾经听一位雕塑工作者讲到“菜雕”的创作：“我可以把老舍的头摘下来换成吴宓，我也可以将徐悲鸿的脑袋换成巴金”。一方面这确实是名人雕塑存在的一个问题，创作者不考虑如何将重庆的老舍区别于北京的老舍，反倒为寻到这种简单的创作方法自鸣得意，这也反映出雕塑创作者艺术道德感的缺失。这种不负责任的制作与生产是城市雕塑产生众多的问题与不和谐的根源，作品的增多反而造成了市民情感的更加空虚和对真正艺术的强烈需求。

艺术同宗教一样作用于人的思想和灵魂，并深入影响人的思维和行为。人类早期雕塑作品，不论是东方的还是西方的，祭祀用具或是人体雕塑，都带有一种神圣的宗教情结。创作者怀着朝拜的神圣性和使命感进行创作和表达。这种强烈的情感会促使创作者寻找最佳的表现角度、形式和结构的组合，并持续艺术创作的整个过程，使作品不断趋向心中的完美。城市雕塑以主动的姿态走进公共空间，大众是被迫选择性接受这些文化艺术符号。没有感染力、生命力的作品首先在感情上就会遭受驱逐，而信仰的支撑使得创作的作品超出雕塑所占有的空间的局限，更多的介入观看者的领地，从而引起强烈的共鸣。

第三章 当代城市雕塑创作的公共性审美价值权衡

第一节 当代城雕应具备的特性

中国建筑学会理事长宋春华认为,在欣赏雕塑这种美学的体验中,可以通过一个雕塑去记忆一座城市,可以去回忆一个街道、一个广场,所以它是一张名片;城市是用石头写成的史书,雕塑就是书里的插图,所以这也是城市的光彩和亮点。因为城市雕塑题材的地域性,还可以变成一种城市情节,一种人文情怀,增加城市的凝聚力。一件成功的城市雕塑可以成为一个城市的标志,甚至是一个国家的象征,比如丹麦哥本哈根的《美人鱼》。一个城市是否有文化,不在于它有多少公共艺术,有多少城市雕塑,而是它的公共艺术、它的城市雕塑是否适合、甚至构建了城市环境,是否展示了城市性格,是否彰显了时代精神。

一、当代城市雕塑与城市空间

城市雕塑与环境的关系归根到底是人与城市空间的关系问题。作为最能主导环境氛围的雕塑一旦设置在城市的共有空间,同时也就构建了城市的空间,与建筑、绿化植被等一起发挥着对城市组建、充实、连接的作用。城市雕塑以其无功利性、艺术性和公共性,在城市空间环境中起着凝聚时间、维系空间的作用,组成城市空间的节奏。

《美人鱼》(丹麦)

当代城雕设计与城市空间的协调性越来越受关注。目前一个城市的城市雕塑有两类较好的选择方法:一是雕塑家设计出较为成熟的、非常风格化的城雕作品,被出资方看中,安置在适宜的环境中;另一种方法强调雕塑与环境的整体设计与融合度,在城市建设之初就预留城市景观的空间,由优秀的景观设计师做好的景观规划和实施,而城雕作为其中一部分融合与整个环境中。巴黎的德方斯新区,就是这样的设计,考德尔、米罗等雕塑大师作品的摆放都在设计之中,这是大手笔、大制作。目前,我国虽不具备这种全局意识的制作,不能把握这种整体设计

理念,但这种方法已然受到重视并被不断强调,改变当代城市雕塑只用来填空、“补壁”的观念。

城市雕塑必须讲究环境艺术,如果城雕创作者不懂得时空组合、空间转换,其作品就无法达到理想水平。雕塑与绘画不同,雕塑本身不能创造一个整体环境,它只是作为环境的组成部分存在,艺术家必须从环境艺术角度出发,合理利用各种环境要素,协调作品内在节奏精神与外在环境的关系,使整体协调一致,让观赏者能以自然流畅的心理感受接受城市雕塑,在其存在并不突兀的前提下发挥其美学价值。亨利·摩尔曾说,雕塑家必须做小型稿子,还必须到现场了解环境,往往一棵树就可能影响到尺度上的变化,光有图纸是绝对感觉不到的。而亨利·摩尔的作品在北京展出时放在北海公园里,正是由于作品的气质、节奏和风格与具有中国传统象征意味的封建皇家园林景观极不相称,其作品效果大打折扣。

当前城市雕塑的美学评价标准没有得到确立,它会随着时间和地域的改变而改变,但评价雕塑作品往往有许多标准,如主题、形式、材料、语言符号、视觉形象等,评价一个城市雕塑,要将这些尺度放在城市空间这个大尺度中去衡量。任何一方面不协调,都称不上是好的作品。以杭州西湖畔的“美人风”为例,从主题立意看,当地传说中并无“美人风”一说,而丹麦有“美人鱼”,有模仿之嫌;从形式上看,雕塑整体像章鱼一样张牙舞爪,没有表达出西湖的恬静之美;从体量上看,周围环境景观比较低矮,雕塑尺度高达12米,不能融入环境,整体感觉很不协调。

城市雕塑的体量必须与环境协调。吴为山在“新中国城市雕塑建设成就奖”揭晓之际,曾对一些地方的城市雕塑建设提出了尖锐批评。他指出,当前不少地方的城市雕塑,越做尺度越高,越做体量越大,越做数量越多。同时他还指出很多城市雕塑缺乏文化规划,各城市题材雷同,到处都有几根柱托起的不锈钢球,或是几何体的飘带、浪花,名为“长江明珠”、“黄河明珠”或“开发区大有希望”,有的甚至照搬西方“凯旋门”或“维纳斯”。在从众心理和商业利益的支配下,一些地方的雕塑意念被新的概念化、模式化所左右,很多城雕没有思想,只机械地“拿来”西方抽象雕塑的形式与内容概念,使得一些城市雕塑沦为没有根系的“插花艺术”。¹³这就涉及到当下普遍存在的城市雕塑创作脱离城市环境性格的问题。

¹³ 当前城市雕塑缺乏文化没有思想,中国青年报,2010,01,19

二、当代城市雕塑与城市性格

城市环境不仅包含实际背景这一显在的城市空间，潜在的城市空间也非常重要。潜在的城市空间主要由城市历史、民俗风貌、市民心理及观念等精神指标构成，体现了人们心理的要求，这一环境即人文环境。不同城市有不同的城市性格，北京、上海、大连、青岛，每个城市的性格都不一样。城市性格可以说是由城市文化、城市形象等综合构成的一种气质。北京的沉稳大气、上海的时尚精致、深圳的年轻活力，都是城市性格的表征；在城市的文化精神、价值取向及城市形象的基础上形成了城市的性格或个性，呈现出城市的独特面貌，是既能为居住其间的人们所熟知，也能为偶尔顿足的人所体察的一种鲜明气质，这是城市文化、公众精神、城市建设等长期互动的结果。城市性格能使人产生认同感与归属感，而城市形象危机催生人们对城市性格的渴求，城市性格标明的是城市的文化身份，凡此种种，无不透露出城市性格的重要意义。

城市性格与城市地理有关系，处于山地、平原、水乡、丘陵等不同地貌的城市文化积淀不一样；它还与经济、政治、民俗风情等多种因素有关。每座城雕作为精神指标都应成为城市个性的一部分，但目前绝大多数城雕没有起到应有的作用。城市雕塑若要在主题方面获得成功，需要挖掘当地的历史文化底蕴，增加城雕的历史感和震撼力。成功的艺术作品应在符合市民的欣赏习惯的基础上，表现与传达当地地域文化，表现城市性格。

何鄂在阐述《黄河母亲》创作构思时说道：“必须在构思上有独特性，在艺术上有唯一性，设想一下，当你走在每个城市都见到相同的城市雕塑的话，那真是一件扫兴的事。……因此，我们就要做我们独特的东西，要在黄河风情线上体现黄土，黄河的精神，体现我们西部人的精神，有了精神的东西，才能成为人们向往的地方。”¹⁴城市雕塑最重要的并不是形式上的审美，而是它与城市、与每一个特定城市文化、历史、社会等综合关系，这一关系才是城市雕塑成败考量的第一要素。

深圳的一组城雕《深圳人的一天》以纪实手法塑造了清洁女工扫地、经理打电话等平凡的人物和

《黄河母亲》

《东西门》

¹⁴ 雕塑，2010.2.7

场景，记录了深圳这座城市的一天。这组城雕放在北京、上海等任何一个城市都不合适，只适合深圳这座从无到有的城市。深圳早期的《拓荒牛》是比较受欢迎的城雕作品，它是市政府的标志，既彰显了深圳拓荒的精神，也暗示了政府服务百姓的承诺。但是后来许多地方的城雕都做牛，最宝贵的立意都来自模仿、抄袭，就不可能是成功的作品了。现在许多城市都建有“腾飞”、“世纪”一类主题的城雕，平凡而没有特色。

意境的营造对当代城市雕塑创作提出了更高的要求，不仅要求在作品风格与周边环境融为一体，而且在主题和寓意方面也有比较高的追求，但这并不是一个不可企及的高度。杨英风受邀请在美国纽约华特街做了一件名为《东西门》雕塑，这件从视觉和形式上关于环境协调的雕塑展示了中西方文化的差异。他从实体方形中取出一个圆，方形获得一个圆的虚空间，独立出一个圆的实体，将实体的圆镜面抛光，置于旁边，实体的圆反射街景变成虚的圆，透过虚空的圆看到街景，跟实体圆上的街景连接。这一经过精心构思设计的作品，显出了东方人表现时空的特殊性，同时与作品标题很契合。杨英风说：“中国文化是宏观是近亲，是一种生活态度，中国美学观是从大自然来着眼，以宏观的思想来审视宇宙互动。中国人的美学在考量的基础上是以公共为主要，它是一个整体，不是专门为一个人来作设想，也不是满足个人。”¹⁵用圆来表现“实”与“虚”，在体现了中国传统的时空观念的同时，与题目契合，显示了艺术家高超的创作理念和水平。

作为成功的案例，我们可以看到上海总体公共艺术设计在情境的营造方面所达到的高度。上世纪二、三十年代，曾有一大批文化大家居住于上海多伦路，这一历史的存在就成为该地段可挖掘的城市性格，而城市雕塑的介入则将这一文化性格通过更为直观和感性的方式呈现。这一历史文化空间中，名人雕塑遍布其间，或独自于一角沉思，或三五一群讨论，仿佛他们的脚步未曾离开，而居住于此的人们依旧延续着他们的生活方式，一如以往。

三、当代城市雕塑与时代精神

雕塑是因人的需要而产生的，它们是物质的，但其精神内涵又是文化的。随着人类的生活方式、思维观念和科学技术的进步，雕塑处于无休止的发展变化之中，艺术化的环境也越来越多地体现出人类文化的特征来。“观念的更新，使人们已经不再把城市作为以工业、经济为主要职能的人类的进步，民众对个性、人性的追求以及文化时代的需求都使雕塑这一最佳艺术形式具有了新的意义。”¹⁶时代的发展使当代城市雕塑的内涵也

¹⁵ 城市雕塑需融入城市空间，文汇报，2003，3，2

¹⁶ 张燕根，装饰雕塑。南宁：广西美术出版社，2003年8月

逐渐丰富起来，它们承载着更多的精神指向。

伴随着城市地域的无限扩张，城市人口日益密集，以及现代材料工艺建造的建筑不断地增高，环境的意识问题日益凸显出来。生活、工作在城市的人越来越被城市的“巨大化”、生活的“快节奏”带来的压抑因素所困扰，建筑形象以及通讯方式的先进化导致的冷漠都不同程度地给人们带来了疏离感。在“人是终极目的”的理念下，关照公众生理与心理健康，为人们提供舒适的精神文化空间，缓冲或缩减建筑与人在比例上的反差，使人们在城市环境总或能够寻找或感应到应有的亲近感，就成了城市环境建设必须认真探索的重要问题。时代需要城市雕塑装点环境、表现时代，以现代化为标志的城市环境是一个色彩缤纷的世界，但如果没有优秀的城市雕塑等公共艺术的充实和联接，我们的现代城市就会沦为精神的沙漠，人们只不过行尸走肉一般忙碌在办公室或车间，任追求停驻的精神无休止的流浪。

毛泽东在《实践论》中说到：“感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解的东西才能更深刻的感觉它。”要深刻地感觉社会美，就必须理解社会美；想要理解社会美，就必须站在时代的理论高度。¹⁷吴为山在《雕塑伟大时代》一文指出：“在多元价值取向、西方意识形态涌进我国社会的情形下，如何坚持社会主义核心价值体系，已成为一个根本问题。我认为，在城市雕塑中，必须倡导中国精神、中国气派和时尚风格。”著名公共艺术家袁远甫认为“艺术设计无论大小，都应为社会服务；无论艺术家的作品有多么的不同，都应反映这个时代的精神……”当代城市雕塑继续承载起它所承载的责任，不仅在雕塑语言上与时俱进，还要知民所需，在题材、立意上面有所突破，以精品换置数量，不论是纪念性雕塑还是装饰性雕塑，在市民心中留下美好的形象，减少直至杜绝“视觉垃圾”的出现。

第二节 公共审美评判与艺术本身的矛盾

一、评价标准问题

城市雕塑是一种公共艺术，它是主动走进公共空间的，不管公众愿不愿意、喜不喜欢，都无法改变它存在的事实。面对带有“强迫”性质的“公共设施”，市民发挥群众智慧，“编顺口溜，编段子”，诙谐的发泄自己的不满。这种“口头文学”也确实引起了相关部门及工作人员的重视。现在有的城市有条件做城市雕塑，城市官员压力很大，

¹⁷ 仇春霖，《大学美育》，高等教育出版社.1997，213

不敢冒然建设城市雕塑。那什么是好的城市雕塑？它的标准是什么？“是否是艺术品，就只能有一些美学征兆来加以判别。……艺术品必须具备一种超出其实际显示范围之外的象征和隐喻意义，或某种深沉内涵。”¹⁸城市雕塑当然具有艺术品质，但其公共艺术有其特殊性，其评价要考虑三个方面的因素：

首先，城市雕塑是一个城市文明程度的综合反映，城市雕塑的价值和意义首先并不是它的“艺术性”或“观赏性”，而是它所体现的所处时代、所在城市的政治文明、精神文明和物质文明的整体水平。城市文明是整体的文明的体现，城市雕塑最终是这种整体水平的象征和凝聚。

其次，城市雕塑是否成功，它的价值如何，最基本的是看它与城市空间的相互关系，它不仅涉及到城市的空间环境、自然环境，还包括城市的性格，例如城市的独特区位、城市历史、城市事件、城市习俗、城市建筑、城市景观以及独特的城市心理等等。城市雕塑作为物质形态是可以模仿、可以复制的，但是城市的地域特点、城市的独特面貌和环境、城市历史和民俗观念等形成的城市性格正如企业文化一样，是不能模仿和复制的。城市雕塑作品最重要的评判标准不是形式上的“美”，而是作品一旦诞生，它与这个城市产生的不能分离和取代的关系。当然，一件在甲城市很好的作品被复制到乙城市也不被接受，说明在创意之外，当代城市雕塑还被要求有空间的适应性和性格的融合度。

第三，时间是城市雕塑最后的评判者，城市雕塑在一个城市的优劣成败最终也是由时间来考量的。城市雕塑在被雕塑家塑造出来后，城市雕塑的意义被时间不断地赋予的。城市雕塑通过时间不断地与城市进行对话，与城市居民的对话，时间也不断改变着市民的思维。有时候一件作品，刚开始不被接受，在时间的洗礼中逐渐被接受，甚至成为城市的标志，在艺术的转型期尤其如此，例如罗丹的《巴尔扎克》。

巴尔扎克像

二、城雕的公共性与个性

作为介入公共空间的公共艺术作品，可以兼有传播美的意识，揭示人与自然万物的相互关系及交往准则，及有关艺术作品与社会大众所面临问题的共同性和相关性等内涵

¹⁸ 美术及其教育，94

或作用，使若干方面之间具有某些关联，但在作品的诉求上，又应具有其独立性并有所偏重，而不必要求思想内涵的面面俱到，承担所有的社会教化职能。这就可能使得公共艺术担当起不同的角色和功能，或使得私人性的关注与公共领域的关注通过艺术的演义而得以交汇和交流。

城雕与城市空间的协调固然重要，但城雕首先是一门艺术，城雕作品如何做到既不失较高的艺术性，又满足城市空间的要求？

对所有艺术作品而言，个性化是永远需要强调的要素，是艺术作品的生命。孙振华曾经指出，城市雕塑的委托方在创作方面的限定和要求不会对作品创作的个性产生约束，他们只会在大的方向上对艺术家提出要求和规范，对艺术家创作的个性不会有过细的干涉。城雕创作者有必要深入理解城市环境空间和城市性格，但并不意味着他要丢掉自己的东西，简单地迎合外在的需要。当下社会处于转型期，市场价值导向和审美趋向多元，艺术家不该盲目“尊重”市场，更不能为了特定的环境抛却自己原有的特定的风格。过度适应市场的盲区，是“雕塑垃圾”泛滥的一大原因，太多的作品只见时尚，毫无风格可言；或者同一作者的作品，前后断痕太大，没有一以贯之的艺术追求。成熟的、有风格的艺术应提供个性的价值，以其具有一定前瞻性的作品引领审美，而非一味迎合。

强调个性的同时也不能偏废对共性的把握。创作架上雕塑，艺术家可按自己思路和风格、自己习惯的材料来表现自己关注或喜欢的对象，只专注于自己的艺术表达便可，而城市雕塑作为一种公共艺术要走进大众实现其价值，还要结合市民审美倾向，关注大众对当地历史文化、民俗风情的理解深度和普遍的兴趣点。是否与大众心理产生共鸣是作品成功与否的一条重要判断标准。城雕强调个性表达的同时应尽可能采用大家承认的符号，体现社会的共同理念、共同需要、共同信仰。一件纯形态的雕塑品无论是具象还是抽象，它都在追求表现或解释某一精神内涵，力求在雕塑形体的表面塑造出具象的实质内涵。以出生于瑞士的超现实主义艺术家阿尔伯特·贾克梅第为例，他的作品体现出的寂寞的空间和所创造出的真空以及距离感，实质上是用那些拉长了的人物形象表达了虚无主义以及绝望、恐惧和毁灭的观念。而城市雕塑相比之下则显得更为乐于形式美感，这也可以称之为大众的青睞感。前者的创作是个体的、性格化的，后者则是群体的、公共性的。城雕本身就是社会需要的结果，有很强的公共性，应尽可能采用大家承认的符号，体现社会的共同理念、共同需要、共同信仰，这与个人表达不直接矛盾，可以融汇在一处。

另外，一件架上雕塑的作品效果是由它所表现的内容的外部形态决定的，而城市雕

塑的整体作品效果是由它的形式外延决定的，这种空间的融合性就决定了城市雕塑的规律化特征，这种规则化使城市雕塑进入城市空间后显示了旺盛的活力，这种活力也就是它相对于架上雕塑对空间的环境适应上。一件纯雕塑品几乎不会去适应城市雕塑的规律。因为，它如果不能体现自然、社会的丰富性、复杂性，而过分地去强调秩序和统一，就必然会失去其艺术的生命力及应有的深刻内涵。

三、当代城市雕塑的“大众化”与“化大众”

人是终极目的。

在追求全面发展的今天，艺术不再是达官显贵或者社会精英可以独享的奢侈品，而是人类生活的必需品。真的艺术来源于人的内心对意识的塑形，而意识来源于生活。存在于人们经常往返的城市街头的雕塑作品，以一种积极的姿态走进大众的生活，但人们习惯性的对环境的漠视使成功的艺术品难以达到预期的效果。艺术需要的是发现和觉醒，需要的是接纳与创造的心态。艺术本是我们生活的组成部分，只是现代化的生产方式与对物质的不断追求麻痹了我们对美的感知觉。大众应该明白艺术存在于生活中，艺术没有等级没有限制，每个人可以平等的享受艺术的美与与其带来的心灵净化。

在如何界定公共艺术上，公共审美评判与艺术本身的矛盾似乎不容调和，正如精英文化与大众文化历来的对立关系。创作的主体是代表着精英文化的艺术家，而艺术欣赏的主体是大众，“落实到城市雕塑领域，除却代表着意识形态的‘可读性’、‘符号性’，城市雕塑在精英文化与大众文化之间左右徘徊，或者说是一种折中主义。它不具备公共艺术所宣称的大众参与的欺骗性面具，也不像阳春白雪的精英主义缺乏亲和力，城市雕塑的创作主体仍然是代表着精英文化的艺术家，当然最终的作品形式在形形色色的权威下，又会呈现出大众文化所具备的可亲面孔”。¹⁹精英艺术是艺术家个人的专业创作，是独一无二的，与公认的美学标准想符合，是有技巧的、复杂的；而大众艺术的生产是有组织的，以商业为目的的，缺乏个性、标准化的为消费而生产的复制品。当下，对精英艺术的占有是经济、文化地位的象征，而大众艺术的出现是对大众这种需求的补偿。

当下文化的流行趋势是“大众化”，传媒时代将这一特征演绎的淋漓尽致并无限蔓延，湖南卫视的“超男超女”引发了对草根明星的无限追捧；民生新闻改写了开机便是“国家领导人比较忙”的时代；《百家讲坛》将古典名著后现代的解读；温总理回答网民提问；各类电视节目帮助观众解决各类生活问题；网络上输入“大众化”便有“马克

¹⁹ 季峰，中国城市雕塑的语义、语境和当代内涵，东南大学出版社，146

思主义大众化”、“高等教育大众化”、“大众化报纸”、“大众化报刊”、“大众化歌曲”……时代将大众化捧到了舆论的风口，“泛娱乐化”、“泛大众化”、“泛艺术化”在泛化一切的同时，也在消解一切。大众化不是要平庸化，如何树立一个正确的审美标准是大家共同关注的问题。

“大众化”是以精英艺术为被改造对象，要求精英艺术主动向大众靠拢；而“化大众”是以大众为被改造对象，使精英文化起到教化作用。当代城市雕塑应当把握好分寸，既不盲目媚俗，取悦市民，又不摆高姿态，而应当以“大众化”的形式实现“化大众”的目的。

城市雕塑作为市民身边的艺术，其美育作用是显而易见的。大教育家蔡元培提出以美育代替宗教在当时的中国是很有影响力的，其论文《美育的实施方法》中提到：“道路交叉点，必须留一空场，造喷泉、花畦、雕刻品等。”²⁰后在为商务印书馆《教育大辞书》中编撰的《美育》条目中写到：“次为街道之布置，……陈列艺术品，如名人造像，或神话、故事之雕刻等。……要之美育之道，不达到市乡悉为美化，则虽学校、家庭尽力推行，而其所受环境之恶影响，终为阻力；故不可不以美化市乡为最重要之工作也。”

²¹鲁迅先生也十分关注美术的美育作用，他曾大力支持抗战时期的新兴木刻运动，以强化宣传抗战的目的。美学家朱光潜曾说道：“人都知道文艺是‘怡情养性’的。请仔细玩味‘怡养’两个字的意味！性情在怡养的状态中，它必定是健旺的，生发的，快乐的。这‘怡养’两个字却不容易做到，在这纷纭扰攘的世界中，我们大部分时间与精力都浪费在解决实际生活问题，奔波劳碌，很机械地随着疾行车流转，一日之中能有几许时刻会想到自己的性情？还论怡养！凡是文艺都是根据现实世界而铸成另一超现实的意象世界，所以它一方面是现实人生的返照，一方面也是现实人生的超脱。在让怡情养性在文艺的甘泉时，我们霎时间脱去尘劳，得到精神的解放，心灵如鱼得水得徜徉自乐……”

²²在发挥美育作用方面，城市雕塑只能通过长期与市民的对话和潜移默化的熏陶来实现。

在劳碌繁忙的都市生活中，也许无处不在的城市雕塑能让人们奔劳的灵魂得以停驻，感受到远离机械的些许温暖。

²⁰ 蔡元培，蔡元培美学文选[M].北京：北京大学出版社，1983,157

²¹ 蔡元培，蔡元培美学文选[M].北京：北京大学出版社，1983,176

²² 朱光潜，朱光潜美学集（第二卷）[M].上海：上海文艺出版社，1982,243

第四章 当代城市雕塑公共性审美价值取向研究的启示

尽管当代城市雕塑的公共性在很多方面的反应都不尽如人意,但是近二十年来我国城市雕塑的水平在逐步提高。当下有关城市雕塑公共性研究和讨论不断受到关注,盲目模仿外国城市雕塑建设的“模仿热”已渐渐冷静下来,“步行街”建设也逐渐趋于理智。但是仅有这些是不够的,雕塑界需要沉静下来,综合各方面的经验进行共同研究、探讨,以实现今后城雕整体水平的提高和城雕公共性更好的实现。

第一节 城雕规划及方案机制

我国的传统的文化和封建意识阻碍了我国早期公共意识的发展,这是无法改变的事实。为提高城雕整体创作水平,真正实现其公共性的审美价值,我们必须从现实出发,就影响城市雕塑建设的各个要素入手改善我国当代城市雕塑公共性缺失的现状。笔者构思了一下几条实施方法。

一、提高管理机制

目前我国城雕领域管理、运营机制不规范,参与者在自己的方位以智力、财力、关系、权利等各种方式进行竞争,项目决策过程的不透明、甲方艺术现象甚至某些有决策权的人不懂艺术,种种状况对城雕质量产生的负面影响不可低估。城市雕塑质量提高还有赖于良好的管理机制。

首先,实施策划人制度。第二章招标及管理方面曾提到,策划人制度是将国外艺术策划人制度在城市雕塑建设中的运用。由建设方邀请城市雕塑的专业策划人进行专业代理:策划人提出作品的要求、决定征集方式、提供作品方案、监督作品质量、进行宣传推广等等。这种第三方的存在方式不仅可以在一定程度上改善甲方喜好对当代城市雕塑方案选取的影响,而且还能有效避免暗箱操作,提高作品质量。尽管目前优秀的、合格的策划人很少,但随着时间的推移这种制度会逐渐完善。

第二,建立成熟的评价机制。

根据我国文化部、建设部发布的《城市雕塑建设管理办法》,从事城市雕塑创作需要“城市雕塑创作设计资格证书”。发证对城市雕塑而言显然是有限制作用的,它提高了城市雕塑创作设计的准入门坎,为的是保障艺术质量,但是城市雕塑的资格证不像规划和建筑,它没有真正的约束力,它并没有切实成为雕塑质量的保障。目前在城市雕塑

市场,大量的无证人员也在从事城市雕塑的创作设计工作,没人鉴定他们真实的学历、资历和实力,劣质作品不断产生。现阶段我国仍缺乏成熟的评价机制,城雕价格与价值严重偏离,人为因素甚至胜过作品质量决定着城雕价格;很难确定,有多少不具备创作水平和资格的人在滥竽充数,又有多少雕塑家在心无旁骛地创作。国家应出台相关法律法规对雕塑市场进行规范,并建立相关城市雕塑艺术家的相关资料,杜绝滥竽充数现象的发生,同时完善我国城市雕塑美学评价体系,使当代城市雕塑真正兼具艺术性和公共性,发挥其公共性价值。

第三,园林家、规划家、雕塑家、建筑家早期结合,从构思开始就协作,在城市规划初期就为城市雕塑建设预留空间,只有这样才会做到雕塑与环境的有机融合,营造美的意境。

二、公众参与问题

严格遵从《城市雕塑建设管理办法》实施“城市雕塑创作设计资格证书”方面的相关要求在某种程度上杜绝了城市垃圾的出现,但从公民的文化权利着眼,资格证书将城市雕塑设计这种公共艺术的创作活动变成一种职业的垄断,剥夺了公民的文化创造的权利。2002年,郑州铁路客运段工人任俊杰状告郑州市规划局就是一个例子。郑州市规划局向社会征集二七广场改造方案,而任俊杰多年来的业余爱好就是琢磨二七广场的交通问题。他完成的“双Y型交通下穿式广场改造方案”不但受到广场周边商家的好评,也得到了包括中国工程院院士在内的有关专家的肯定。任俊杰递交了设计方案,但市规划局回复,任俊杰不具有相应的工作资质,他的方案不具备参加评审的资格。任俊杰一怒之下,向法院状告规划局侵犯了他的公民权利。

城市雕塑的公众参与,成为现在非常时髦的口号。如何改变长期以来城市雕塑的最后决策权是城市的管理者的状况?

首先,杜绝“甲方艺术”的出现。当代城市雕塑的设计方案不应该掌握在“领导阶层”手中,或简单地将政府或专家机构内定的几个方案展示给大众,让大众在“选择题”而非“填空题”上享受可怜的公民权利,而应当充分尊重大众意见。

第二,通过现代强大的大众传媒,如电视、报纸、网络等媒体进行城市雕塑设计方案的竞标宣传,发动公众的参与意识,增加整个活动的透明性,避免各利益集团的相互倾轧对城市雕塑质量的不良影响。完善城市雕塑相关部门的领导构成,组建有经验的、专业的艺术评论小组,引导全民意识的提升。

第三,借鉴实施百分比制度。

世界一些国家及地区有一种公共艺术百分比的制度,即规定城市建设实施时,要拿出项目经费的一部分做公共艺术,美国的比例是1%到1.5%,台湾、香港都是2%。城雕是其中的重要部分。建设方拿出的方案要通过由作家、政治家、艺术家等构成的公共艺术委员会专家委员评审,虽然委员会的组成成分在某种程度存在不公平,但有这个委员会比没有要好得多。在这种制度下,政府相关部门及其领导人需服从专家集体组成的最高层次的艺术鉴定,专家也要为其鉴定负责。我国如果采纳这种制度,会大大提高我们城市雕塑的质量,其公共性也有了一定的保证。

第二节 艺术创作

毋庸置疑,提高当代城市雕塑的创作水平和质量仍然是提高当代城市雕塑水平,充分发挥其社会价值的根本途径。而只有城雕创作者在主观上改变“城雕”意识,使创作出的艺术不因其“公共性”而丢失“艺术性”,时刻保持谨慎的创作态度,尊重公众,创作优质的公共艺术才是道德在艺术层面的最高表现。

一、时代性、公共性

城市雕塑创作主题应突破局限,根据城市环境、氛围,从城市的地域特色、人文风情出发,选择有效展现精神意义和人性理念的形式进行塑造、刻画;在城市雕塑上充分体现时代发展给人的影响与现代性需求的满足,体现现代都市节奏给人的活力,消解市民因对时间、事件的无法把握带来的恐慌、沉寂,使城市雕塑与市民有心理的共鸣。当代城市雕塑创作主题应真正代表城市发展,符合现代审美标准。

对当代公共艺术评价的观念,主要是看重艺术品是否在尊重个体经验的基础上能够唤起群体的某种共识,或者说,主要在于看艺术品是否可以使某种原创的或早已存在的观念、事件及事物的形式(即便它们原来不属于公共的范畴),在人们重新经历其艺术性的演示之后得到一种共同的体验和收益。我国著名雕塑家钱绍武说:“还是要做能够激起市民自豪感的东。一座能够起到这样作用的雕塑,其实就进入了这个城市居民生活”。当代城市雕塑的公共性的宣传作用也是不言而喻的。合理的利用公共艺术可以隐性的宣传观念、主张。

2011年1月13日,孔子青铜雕像在中国国家博物馆北广场低调面世,这事件都具有巨大而深远的意义。孔子青

《孔子》

铜雕像立于中国国家博物馆北门外，高达 9.5 米，雕像正对东长安街，“孔子”双手合于胸前，目视远方，衣饰简洁，身体左侧佩戴有一把宝剑，让人感觉是一位仪态万方的老者正招呼着四方宾朋。石头基座上有国学大师饶宗颐先生为塑像题写的“孔子”二字以及孔子的生卒时间。

国家博物馆领导说：“历代被称为‘圣人’的孔子是中国传统文化的代表，也是中国文化的名片，因此在国家博物馆改扩建工程全面竣工之际，这尊孔子像落户国家博物馆北门外，与国博自身的文化含量是非常相配的”。作为这尊塑像的作者，中国艺术研究院美术研究所所长吴为山介绍，雕像从国家博物馆北门广场的整体建筑环境与周围空间环境出发，以简朴、概括的手法，将人体的结构融入自然的山石形态当中，造型强调一种博大感，以期体现中国文化厚重的底蕴。

天安门广场是中国政治的核心区域，是中国政治的晴雨表。天安门广场在此之前所有的人文景观都属于政治符号：人民大会堂、毛主席纪念堂、天安门城楼、金水桥、孙中山画像、毛主席画像、人民英雄纪念碑、国旗、中国国家博物馆。中国国家博物馆在上个世纪曾经是两个博物馆：中国历史博物馆和中国革命博物馆，本世纪初合并成立了中国国家博物馆。而天安门广场立起了孔子青铜雕像，改变了天安门广场的功能格局，使世界上最大的广场顷刻增添了文化的元素。²³同时也是我们国家尊崇儒家学说，承扬国学精神的标志，在全国范围内有“自上而下”传播的意思表示，以期提高文化的地位和全民文化修养。

二、艺术性

当代城市雕塑创作应在雕塑立意、体量、作品与环境的关系、材质、构图、语言等方面有新的突破，充分展示公共艺术的魅力。

1. 立意

所谓“人无我有，人有我优”。创意并非要求标新立异，但创意新颖的作品可以更好的展现、提升主旨。主题确定后怎样进行结构安排与表现是对作者的最大考验，也是创作者构思表现的舞台。表达内容与选择的形式结合完美，利于主题和情感的传达。同时，主题上的选择必须与城市性格相结合，了解城市历史、民俗会在作品立意的选择上更有胜算。重庆三峡广场上的《昭君牧羊》表现构思十分新颖：只见群羊，不见昭君。九只羊三两成群，造型各异，领头羊旁边放着一个花篮，花篮里一把素琴，旁边一句“昭

²³ 首件大事：天安门广场立起孔子像，时事简评，2011.01.16

君梦归，羊儿情牵：塞外的山是否和故乡一样苍翠？”昭君沉浸在自己的遐想里，早已忘记自己的职责所在了。且不论这简单几句话的文学分量究竟有几分，它的确有着画龙点睛的作用。有花篮有素琴，必然有昭君，借用大家耳熟能详的故事给人们想象的空间，比旁边摆一个愁眉不展或者思绪纷飞的美女效果好得多，这就像断臂维纳斯，给作品以无数的可能。重庆本是王昭君的故乡，使这个作品在情感上比较容易被接受，在重庆人民心里生根。

2. 雕塑作品与城市空间

城市雕塑的创作主要有浮雕和立体雕塑两种。本文主要的研究对象是立体雕塑。浮雕主要以墙壁、桥梁为载体，在二维空间表现三维，甚至四维空间，而立体雕塑本身以三维的形式完成与观赏者之间的联系，同时与所处环境中的周围景象达成连接。这就对立体雕塑的创作提出更高的要求，因为“根据设计而创作的艺术形式中，雕塑是最伟大的形式，它比绘画要美妙七倍，因为雕塑至少要有八个具有相同质量的视角。”²⁴雕塑作为一种艺术形式，其特定的表现手段就注定了它要全方位的设计和表现。

设计城市雕塑，在了解城市文化、城市性格的基础上，应该仔细地去阅读图纸，去现场观察，尽可能熟悉计划放置雕塑的环境，仔细研究环境的条件，感受周围环境对未来雕塑的影响，充分考虑欣赏雕塑的视觉空间。“如果没有丰富的素材为创作的依据，人取我弃的独创性只能流于空谈。”²⁵环境条件会制约构思时的想象，同时也会启发人的想象。雕塑进入环境会成为新的环境因素，能够使环境得到改善甚至重新安排。公共艺术因为放置在公共空间被视为自然环境与人工艺术创造的有机结合，如何使二者的结合十分自然而不生硬，是其创作成败的关键。因此提前了解环境的性质、环境的状况，还要考虑到自然条件，如日照时间、日照角度、风压、地震等可能对雕塑造成的影响，然后根据环境确定雕塑的位置、尺度、造型风格、形式、材料、色彩等，尽可能把设计的因素考虑周全。通过草图或小稿将艺术家脑海中的未来作品的朦胧想法具体化、形象化，必要时可在电脑上做模拟或做成整体的环境模型，充分发挥艺术家的才能、修养及想象力，通过调整不断完善自己的想法与表达，以确保雕塑作品的完美和与周围环境协调统一。

3. 形式

传统雕塑主要是人类对自然的模拟，现代抽象雕塑更多的是揭示某一种观念或描述

²⁴ 转引自[英]汤姆·福赖恩，杜小鹏译，人体雕塑，北京：中国建筑工业出版社，2004年7月，第75页。

²⁵ 王朝闻，美术谈，人民美术出版社，1991.10.311

某种形态，而装饰性城市雕塑则是对美和美感的追求——美的悦目的追求。

对雕塑与环境、装饰雕塑与纯雕塑的了解，为我们在设计创作时创造了一个心理上的准备。因此，根据城市雕塑在一个特定的空间与环境中的要求，将形象、符号有序地组合，揭示出富于生命节奏与韵律的构图、造型和色彩的综合规律，并在创作构思过程之中进行更加合理性的艺术加工处理。如果我们将创作构思界定为艺术家用雕塑的形式来表达个人的观念、情感或为某一个集团进行单方面主题揭示的话，城市雕塑是在环境氛围、空间尺度、民众心理等方面与艺术家的想象力、创造力诸因素相互兼顾情势下进行的，是一种把构思与设计通过一定手段使之形象化、艺术化，是将作品的精神内涵与形式外延以最适当的方式来创造环境文化氛围，并满足人们的生理与心理审美需求的活动。

当代的城市雕塑大都有叙事性空间的舞台化安排。这就要求人物之间的协调呼应，场景与假想空间的融合。而对情节的还原是欣赏者在审美过程中完成的。“雕塑永远以人为主要表现对象，静穆与单纯，是世界雕塑中许多名作的共同特征，是雕塑艺术的最高境界，更高级，更集中的概括，是更有力，更完美的形式。”²⁶瓷器口布满青苔的石板小路街口的修鞋老人传达着本分与安详；战争中正对仿古城墙的准备引燃炮火的各有分工的三名士兵无不透露着紧张；洪崖洞奋力拉车的车夫和洋车上安逸的抱着宠物回头凝望的美丽少妇对比鲜明，表情真实自然。

城市雕塑设计是对美感研究的一种形式，它较一般雕塑更注重雕塑形式美的变化，追求大的动势、动向线和简洁明快的影响产生出形体的节奏、韵律和艺术氛围。它既有别于工业设计，又不同于纯雕塑的创作。工业设计关照更多的是生理上的需求，具有实用功能，纯雕塑的创作注重个人情感的宣泄、观念的传达，而装饰雕塑设计师以满足公众心理需要为目的，是精神空间的补充。所以在设计的过程中，要十分注重雕塑造型对观众的心理感受，在对几何形的归纳应用时，可借用几何形之最简形来解释情感和形式感而进行设计创作。例如：在通常情况下，一个正三角所显示的形象语言是稳健、崇高、坚不可摧的，而一个倒三角形的形象语言则显示出危险、压抑、不安的情绪；一个圆或圆球产生的形象语言是圆满完美；一条直线揭示了挺拔、刚劲有力的形象语言，而一条曲线则表现了优柔、舒展、自由的感觉。当然，有些只是在城市雕塑设计里的一些常见的直接形象语言形式，在设计过程中还需要根据具体环境、自身知识、经验、价值观、处世态度、社会阶层的结构、宗教、时空观念、宇宙观等加以认真理性的研究，

²⁶ 杨振国，雕塑的审美特征，浙江美术学院出版社，1989.10,165

仔细分析，以丰富的形式美感和内涵，使之达到内容和形式统一。

4. 体量

雕塑的体量向来是与它所传达的精神相协调甚至一致的，雕塑规模的大小在视觉宣传中起到非常重要的作用。这也是乐山大佛如此庞大才能显示“佛法无边”的原因。城市雕塑在创作构思时应在结合其所处环境的前提下，充分考虑精神主旨的传达效果来决定其体量。《双喜重庆》、《和平、交流与发展》等雕塑作品高大伟岸，也只有这种体量才能充分展现出重庆人民的“喜庆”、心系全球的神圣、庄严与美好期待。

三、当代“化大众”需求

“我们都在为大师的失去而遗憾，后人却在奋力争夺他们的遗产，有人用百元假币买了一罐三聚氰胺，有人用70码的速度把青春撞上了蓝天。父母花了钱，垫基自家的网瘾少年……中国足球在赌球领域终于取得了世界领先，小沈阳穿着裤裙演活了不差钱。”现代流行的网络歌曲反映了现代社会道德沦丧；广州市政府嘉奖市民万元奖金只因他们“敢于”扶起路边摔倒的老人；电视栏目也在一再上演“物质与爱情”的权衡与精神的评判。在物质与金钱的熏陶下，我们这个时代正处于中国五千年文明以来“GDP水平最高，道德水准最低”的特殊历史时期，物质和财富的攀比使大部分人不能安于平庸的现状，在利益调整的漩涡中，社会的道德底线一再被突破，几近崩溃的边缘。从道德层面说，中华民族到了“最危险的时刻”已经不算过分。

现阶段，国家在努力提倡道德建设，通过国家政策努力调剂社会现状。但是实施社会道德建设仅靠政治力量很难实现，而人类创造的文化最根本的功能就是育人，也不再只是社会政治、经济的反映，它载着社会道德建设的任务，应该作为一种力量元素与政治、经济紧密结合，共同推动社会道德的建设、发展和进步。从这个意义上讲，天安门广场立起孔子像就体现了我们这个时代、这个社会现状的迫切需要和必然选择。

《论语》开篇即曰“学而时习之，不亦说乎。有朋自远方来，不亦说乎。人不知而不愠，不亦君子乎。”孔子一生悦学乐教，托古创新，开创百代教育先声。中国以教育立国而非以宗教立国，千百年来改朝换代，民族融合，国家统一，道德一脉相承，依托的就是孔子开创的教育体系和传统。孔子说“人皆可以为圣贤”，实现方法就是通过教育提高人的社会化水平。当然，教育的方式是多样的，传统的院校教育、大众媒体宣传、公共艺术潜移默化的影响，都是教育的手段。“城市雕塑由于其独特的地理位置以及与大众贴近的亲和力，在美育的实践中具有不可低估的作用。优秀的城市雕塑作品与受众之间可以产生良好的互动关系——良好的美育效果提高了城市居民的审美品位，而提升

了的审美品位为新的城市雕塑艺术的建设提供了良好的舆论环境。西方环境艺术的高水平状态是与其公众数十年身处其中的艺术‘陶冶’分不开的。”²⁷尊重城市雕塑的公共性，创作高质量的当代城雕作品，才能为人类发展提供其拥有的公共性作用。

---

²⁷ 季峰，中国城市雕塑——语义、语境和当代内涵，138

结 语

我国当代城市雕塑在飞速发展的同时也暴露出很多问题，使公共艺术的公共性被遮蔽，使我国当代城市雕塑呈现与环境、城市性格、与时代的不和谐，不仅使其美化环境的功能大打折扣，其潜移默化的“怡养”功效也随之湮灭。

当代城市雕塑公共性的缺失是有其历史原因的。虽然我国的雕塑史很悠久，但其功用性、贵族化与公共艺术背道而驰，影响我国数千年的封建思想也阻碍了人们公共意识的萌发，而以王为中心的城市建设并没有预留公共空间，更不利于公共意识的出现。城市雕塑在近代中国由西方殖民者植入中国，但在当时只是一个形式的植入，带有强烈西式风格的城市雕塑并不溶于中国的城市性格，直到中国知识分子远渡重洋，学来西方城市雕塑并在本土复现，才出现真正意义的中国城市雕塑。而城市雕塑在中国真正本土化，确实具有其应有的艺术性和公共性则是长期的过程，直到今天，仍然不尽如人意。

城市雕塑公共性的缺失也有深刻的社会原因。由于体制的不完善，城市雕塑极易演变为“甲方艺术”，在舆论压力下，有可能出现另一种极端现象——避免做雕塑。而在雕塑方案的选择中有决定权的一方会将“安全”作为其首要考虑的要素。现代市民的公共意识在大众传媒时代迅速发展，他们为维护自身的权益不断提出自身的不满和要求，但某些城市雕塑艺术家却有根深蒂固的“城雕”意识，当雕塑从架上走到架下，在走向公众的同时也失去了其艺术性。

城市雕塑创作者对城市雕塑公共性的实现有很大影响力，他们要做好几个方面的权衡：把握城市雕塑的特性，创作能融合与空间、体现城市性格和时代精神的作品；把握公共审美评判标准与艺术本身的结合；把握艺术“大众化”和“化大众”的需求。

研究城市雕塑的公共性是为了更好的实现其公共性。历史是不容人质疑和改变的，但是我们可以从体制入手，增加大众的表决权，也将公共意识输送到艺术家脑海中，创作真正属于大众的东西。当然，做公众喜闻乐见的艺术品绝不是一味迎合，无限制的降低艺术的身份，当代大众的道德意识亟待提高，城市雕塑应当担负起这一重任，使当代城市雕塑真正具有其公共意义。

笔者努力挖掘造成当代城市雕塑公共性缺失的原因，试图为解决这一问题提出尝试性的方案，但是城市雕塑建设的体制的完善才能保证达到真正意义上的公平，而如何把握公共艺术尊重公众和取悦公众之间的标尺，却是非常困难的。期待学术界能结合各方声音及现状，创立当代城市雕塑的审美评价标准。

参考文献

著作:

- [1] 孙振华. 公共艺术时代[M]. 南京: 江苏美术出版社, 2003
- [1] 孙振华. 雕塑空间[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2002
- [2] 马钦忠. 雕塑·空间·公共艺术[M]. 南京: 上海学林出版社, 2004
- [3] 于美成等. 当代中国城市雕塑·建筑壁画[M]. 上海: 上海书店出版社, 2005
- [4] 温洋主编. 公共雕塑[M]. 北京: 北京机械工业出版社, 2006
- [5] 马钦忠. 公共艺术基本理论[M]. 天津: 天津大学出版社, 2008
- [6] 过伟敏, 史明. 城市景观形象的视觉设计[M]. 南京: 东南大学出版社, 2005
- [7] 宋克. 欧洲现代城市雕塑[M]. 南昌: 南昌见习美术出版社, 2001
- [8] 中国城市雕塑管理委员会编. 中国城市雕塑 50 年[M]. 杭州: 陕西人民美术出版社, 1999
- [9] 王克庆主编. 中国现代美术全集·雕塑 2[M]. 重庆: 浙江人民美术出版社, 1999
- [10] 20 世纪中国城市雕塑编委会编. 20 世纪中国城市雕塑[M]. 成都: 江西美术出版社, 2001
- [11] 陈连福. 城市雕塑环境艺术[M]. 沈阳: 黑龙江美术出版社, 1997
- [12] 首都城市雕塑艺术委员会编. 北京城市雕塑集 (1, 2) [M]. 合肥: 中国建筑工业出版社, 1998
- [13] 王培波编著. 漫步欧洲: 现代城市雕塑[M]. 沈阳: 山东美术出版社, 1999
- [14] 应立国编著. 城市雕塑 (上, 下) [M]. 天津: 中国建筑工业出版社, 2002
- [15] [日]竹田直树编著. 公共艺术 2000 例: 城市雕塑[M]. 大连: 大连理工大学出版社, 2003
- [16] 白佐民, 艾鸿振. 城市雕塑建设[M]. 天津: 天津科学技术出版社, 1985
- [17] 季峰. 中国城市雕塑[M]. 南京: 东南大学出版社, 2009
- [18] 朱光潜. 朱光潜谈美[M]. 南京: 长江文艺出版社, 2008
- [19] 于雷. 空间公共性研究[M]. 南京: 东南大学出版社, 2005
- [20] 王宁主编. 中国文化概论[M]. 长沙: 湖南大学出版社, 2000
- [21] 朱光潜. 文艺心理学[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2005

- [22] [法]卡特琳·格鲁著;姚孟吟译,《艺术介入空间》(都会里的艺术创作),广西师范大学出版社

论文集:

- [1] 上海城市雕塑委员会选编. 雕塑与环境: 城市雕塑文集[C]. 上海: 上海书画出版社, 1996
- [2] 范迪安, 许江主编. 二十世纪中国雕塑学术论文集[C]. 青岛: 青岛出版社, 2000
- [3] 2002年中国北京城市雕塑艺术展组委会. 交流、融合、超越: 2002中国北京·国际城市雕塑艺术展学术论文集[C]. 中国旅游出版社, 2002
- [4] 于福今, 王洪顺主编. 共铸辉煌: 2003中国长春国际雕塑大会主题论坛文集[C]. 长春: 长春出版社, 2003

期刊:

- [1] 温洋. 雕塑——城市的精灵[J]. 建筑创作. 2002(02/03).
- [2] 徐贤杰, 林振德. 中国城市公共空间的文化性思考[J]. 山西建筑, 2005
- [3] 孙振华. 创造雕塑艺术的中国方式——吴为山雕塑艺术论[J]. 民族艺术. 2005
- [4] 王万成. 浅析影响我国城市雕塑发展的几个问题[J]. 长春师范学院学报. 2005(10).
- [5] 孙振华. 城市公共雕塑与城市文化[J]. 雕塑. 2005(3).
- [6] 任云英, 田勇. 对话共生创新——试论城市雕塑与城市环境的互动[J]. 规划师. 2001(2).
- [7] 沈春竹, 葛幼松, 季峰. 我国城市雕塑发展的问题及其对策[J]. 城市规划. 2002. 26(4).
- [8] 彭英. 城市雕塑的价值与价值实现[J]. 美术报. 2003
- [9] 邬春生. 美国现代城市雕塑在环境中的作用[J]. 外国建筑与建筑师. 2002(6).
- [10] 郑宏著. 世界城市雕塑景观发展趋势[J]. 装饰, 2003. 1.
- [11] 吴卫. 城市标志物雕塑与历史文化脉络[J]. 城市问题. 2004(1).

致 谢

本研究及学位论文是在我的导师邱正伦教授的亲切关怀和悉心指导下完成的。他严肃的科研态度，严谨的治学精神，精益求精的工作作风，深深地感染和激励着我。没有邱老师的教育和培养，我不会有系统的专业知识积累，不会形成学术的研究思路和严谨的表达习惯。在跟随邱老师的学习中，我真正懂得什么是“师者之尊、学者风范”，真正明白师恩如山。我三年的研究生学习过程中一点一滴的成长都离不开邱老师的培养，邱老师为人和善、学术严谨，是我今后学术发展的典范和榜样。在此谨向邱老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。

在西南大学三年的学习和生活中，我得到了叶晓娅老师、傅吉鸿老师、马一丹老师、李白玲老师、邓萍老师的悉心指导和关照，对他们的关怀和帮助，我将永记心中。

同时，我还要感谢王进、邓旭、王晗、王昱、王人杰、思扬、李华等兄弟姐妹们，他们在日常的生活和学习中都给过我许多的帮助和扶持。在三年的相处中，我收获了最为珍贵的友情，为我今生留下了最美好的回忆。

最后我还要感谢含辛茹苦培养我长大的父母，谢谢你们！

在校期间发表的论文

1. 《理想国》艺术观点解读。魅力中国。2010-06-10
2. 重庆城市雕塑的美丽与尴尬。城市文化评论。2010-10-06

