

#1

#2

公共艺术的“公共性”实现途径

——从公共领域概念出发

The Realization Approach of “Publicity” in Public Art—From the Concept of Public Sphere

张晓影 Zhang Xiaoying

摘要：本文从公共领域概念中的各要素出发，通过政治哲学中对“公共”概念的理解来探讨它对公共艺术“公共性”实现途径的启示。公共艺术的“公共”概念及其实现方式受时代的差异性影响，因此，本文试图通过对各要素之间关系的分析来探讨公共领域中那些影响着公共艺术“公共性”实现的因素。

关键词：公共领域，传播媒介，公共道德，公众权利

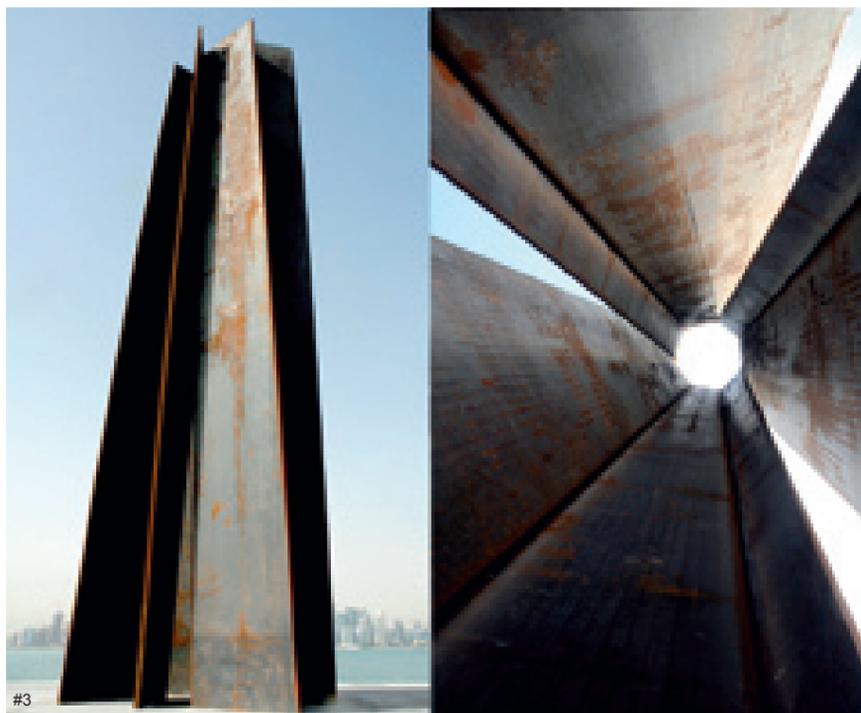
Abstract: This article sets out with the elements in the concept of public sphere, and from the understanding of the concept of “publicity”, the relationship between it and the realization approach of “publicity” in public art is discussed. The concept of “publicity” in public art and the realization approach are influenced by the difference of times, therefore, this article aims to explore the factors that affect the realization of “publicity” of public art with the analysis of relationship among the different elements.

Keywords: public sphere, broadcasting media, public morality, public right

自20世纪60年代公共艺术概念在美国出现以来，公共艺术的发展和讨论就与政治哲学、社会学、环境学相关。20世纪90年代公共艺术概念进入中国，从最初的“城雕热”一步步走到了今天的“泛公共”。如批评家孙振华先生所言：“国内的传统艺术只是用公共艺术这一新的概念重塑金身¹”，其公共性价值被我们忽略了。实际上，公共艺术的“公共性”实践，如公众参与、文化传播、文化提升等，从侧面反映出公共空间中各要素的发展水平和现状，而公共艺术自身体系的完善也受其影响。所谓公共性的实现，是指艺术如何参与、介入和影响公共空间中人与自然、人与人之间的关系。将政治哲学中“公共领域”概念纳入公共艺术公共性的探讨范畴，是由于公共艺术所强调的公众参与和文化“在地性”的实现，同公共领域概念中的“行动”“公共舆论”“公共媒介”“公共道德”等要素紧密相关，因此，公共领域中“公共”的成分要素或许对公共艺术“公共性”的实现有启发作用。

对公共艺术的“公共性”进行讨论之前需要明确几点。首先，公共艺术不是某一种具体的艺术创作样式，其公共性取决于形式、观念、时代背景三者之间的张力；其次，公共艺术可以通过介入公共领域景观来影响空间中人的行动和意识，不同的时代社会语境对其意义生成有一定影响。

1958年，哲学家、思想家汉娜·阿伦特（Hannah Arendt）系统地提出了公共领域概念，并将人的活动方式划分为“劳动”“工作”“行动”，其中“行动”是指不借助任何实在的介质，在人与人之间产生的、具有自我意识的创造性行为。并且“公共领域是行动实现的场所和条件，行动的参与力量能保护公共领域”²。这里所说的“行动”实际上是指公众有自我意识地表达对政治、生活的意见，以对话的方式对生活展开积极讨论，具有较强的政治性。公共艺术的政治性体现在它“通过国家、城市权利

和立法机制建置而产生”³，公共艺术中常使用“参与”来取代“行动”。由于公共艺术需要具体的物理空间为实现载体，受地域的局限，一件公共艺术作品在没有媒体介入的情况下，能与作品展开互动的主体往往是生活、工作于该地域的居民，而最快捷和低成本的方式便是语言评价。随着商业发展带来的“公私分界的模糊”⁴，私人领域的利益冲突常常被拿到公共领域来讨论。此种情形下，要使公众的讨论转化为合理性意见，公共媒体的公正显得极为重要。

1981年，极少主义雕塑家理查德·塞拉将其36.6米的标志性钢板作品《倾斜的弧》横置于纽约曼哈顿下城的联邦广场，该作品一出现就遭到了市民的反感，称其造价高，不美观，阻碍通行。艺术家本人曾撰文描述作品被拆除的细节，其中提到“（总务管理局分局局长）戴蒙德发起全方位的公共行动试图迁移雕塑，甚至‘动用《纽约时报》来煽动民众’。”⁵七年多的时间里，《倾斜的弧》被公众持续讨论和关注。尽管最后188人的听证会上有122人赞成继续保留雕塑，也挽回不了1989年它被拆除的命运，该作品成为公共艺术史上的经典案例。同时，也引出了“谁来决定公共艺术”“公共艺术由谁维护”“公众如何在公共领域行使

权力”等问题。1961年克里斯托与珍妮·克劳德于巴黎维斯康蒂街创作装置《油桶墙—铁幕》，该装置强硬地阻断了塞纳河边的一条小道，只存在了几个小时便被拆除，最重要的原因是其主题关联到了当时的政治敏感词——“铁幕”⁶“柏林墙”⁷，因此引起大众和官方的注意和讨论。此作品公共性的实现源于它本身的话题性，也就是时代背景。当然，从创作形式与材料的角度来看，它与“集合艺术”⁸的关系在1961年这个时间节点上也同样有讨论的必要性（至少美术史呈现的往往是这个角度），但这并不构成该作品被纳入公共艺术探讨范围的原因。

因此，引起公众关注的重点既不是作品本身的工艺，也不是其材料和创作手段的新颖，而是作品与具体的公共空间、时代背景之间的冲突。其中，公众媒体起着关键作用。在充斥着精英主义意识形态的艺术界，如何使公众真正意义上地参与公共领域的事务。首先，需要降低参与的成本，包括经济成本和知识储备要求；其次，需要加强公众意见的收集、整理工作，使公共艺术真正益于公共空间和公众生活。《倾斜的弧》之所以被拆除，一方面缘于公众最初并未参与其方案的选定和实施。另一方面是那时的前卫艺术在公共领域还未被完全理解和接受。因

此，作品与公众的冲突实际上是艺术的前卫性与公众审美的差距所带来的，加之其中涉及到权利抗争，所以公众的意见很难保持独立性。

二

数据显示，2018年中国网民破8亿，互联网普及率为57.7%，虚拟网络逐渐形成另一个纬度的“公共领域”，我们可以在其中找到尤尔根·哈贝马斯（Jürgen Habermas）所提及的构成公共领域的三要素——公众、公众舆论、公共媒介。伴随中国的市场经济转型，私人领域在公共领域的话语权也越来越大，无数的私人问题在网络被公开并引发热议，“热搜”便由此而生，因话题而带来的虚拟空间中言论的短暂聚集使得网络中的“公共领域”极不稳定。但对与公众媒介关系密切的公共艺术而言，是威胁也是机遇。2016年同样出自于克里斯托与珍妮·克劳德之手的装置《漂浮码头》开放不到五天吸引了27万游客参观。如此热度归功于网络社交媒体照片墙（Instagram），因该作品首先在网络上被网友关注和传播，从而吸引了数量庞大的景观追逐者前往。从这个角度来看，公共艺术是网络的受益者，当然，这一结果并不仅仅是网络的力量，还有相关技术

3
理查德·塞拉 (Richard Serra)
7
雕塑
80英尺
座落于伊斯兰艺术博物馆公园

4
乔伊普·凡·利斯豪特 (Joep Van Lieshout)
比利时直肠旅馆

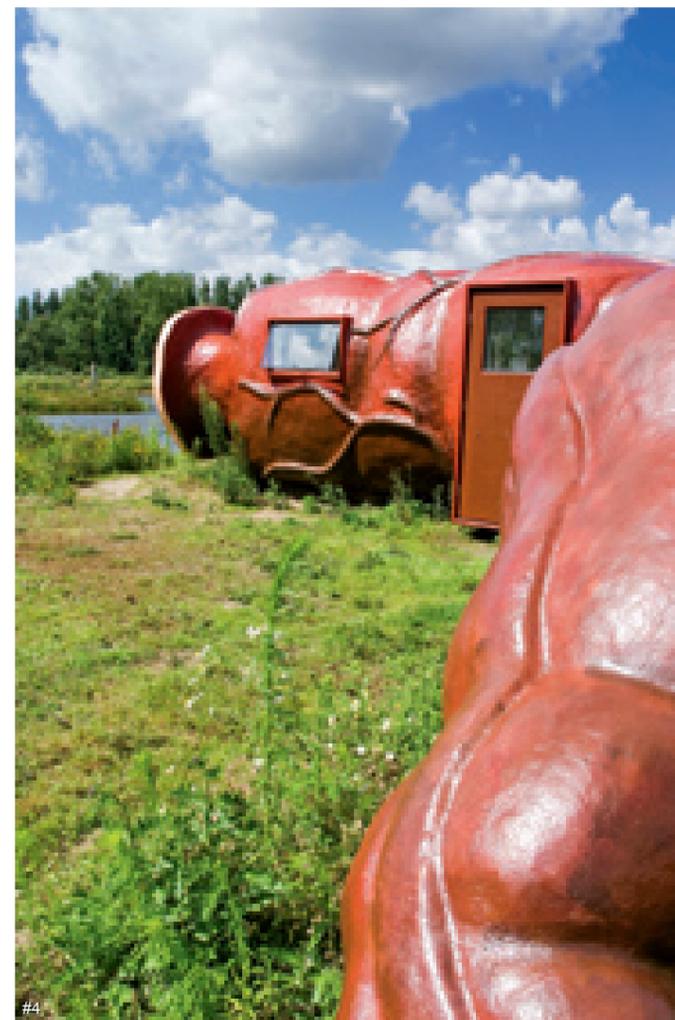
条件的配合。

值得注意的是，公共艺术也在资本和媒体的运作下呈现“奇观化”的发展趋势，这也影响了包括建筑、环境设计、城市雕塑等各个领域。奇观的背后是商品化的公共领域被私人领域利益纷争浸入的现实，其结果有两个方面：一是公共艺术在资本的推动下变成庞大无用的装饰品，装饰企业文化、政府工程；二是功能性建筑和设计以极具感官刺激的造型和视觉出现在城市和自然景观中。

荷兰设计小组阿特里尔·凡·利斯豪特（Atelier Van Lieshout）创作了雕塑、装置、建筑、产品。通过将设计与艺术相融合模糊了艺术与商品的界限。“Atelier”在法语中是车间的意思，与代表纯粹商品生产的车间不同的是，他们的“产品”具有一定的争议性。2000年威尼斯双年展他们的作品《一个便携版》，是由海运集装箱改造而成的流动堕胎诊所，为来自堕胎违法国家的妇女在国家管辖外的公海领域提供服务，作品既是拥有完善功能和设施的场所，同时也是极具争议的艺术作品。大多数的观众不会成为此作品的使用者，但因为艺术家的行动，吸引了更多人去关注堕胎违法以及由此引出的女性权利机制的完善。该小组还设计了形似集装箱小屋的装置，将其直接置于城市公共区域供流浪汉居住。他们的造型设计常常模仿人体和器官，视觉冲击强。在经济全球化、极权主义、阶级断层等一些列时代问题中，艺术家的公共艺术实践所关照到的是阿甘本笔下“赤裸的生命”。该小组的作品体现了公共艺术的综合性，即功能、审美、观念的有机结合。

结语

综上所述，公共艺术的公共性实现途径和内容在不同的社会状态下有所差异。公众、公共媒介、公共道德、公共权力等公共领域要素发展的状况对其有关键影响，其模式是不可复制的。因此，要有效地展开公共艺术工作，需要对公共领域作深入的研究，只有公共领域中影响“公共性”实现的各要素得到发展，公共艺术的“公共”价值才有实现的条件和空间。除了增强公众表达权利、完善公共媒体职能以外，之所以强调公共道德的发展，是因影响着公共艺术的教育和启发价值能否得以实现，即只有公众在进行“交往性行动”⁹中形成包容性的价值

取向以及公共空间中出现的艺术形态和观念才能提供给公众多维度观看公共事务的可能，以此来应对这个不断变化的复杂社会，完善公共领域功能。艺术也能通过自身的感染力使公众在语言、行为、交往中相互理解，保证公共价值的实现。

注释：

- 1.孙振华：《公共艺术的观念》，《艺术批评》，2009（7），第48-53页。
- 2.黄月琴：《公共领域的观念嬗变与大众传媒的公共性——评阿伦特、哈贝马斯与泰勒的公共领域思想》，《新闻与传播评论》，2008。
- 3.王中：《公共艺术概论（第2版）》，北京大学出版社，2014。
- 4.汪晖 陈燕谷：《文化与公共》，生活·读书·新知三联书店，1989，第40页。
- 5.李贝：《公共艺术倾向何方——关于〈倾斜

的弧〉作品的回顾和反思》，《丝绸之路》，2010（12）。

6.铁幕：冷战时北约阵营为了防止社会主义在欧洲扩散，采取的一种隔离，就像铜墙铁壁一样坚固，抵御苏联布什维克主义，所以叫“铁幕”。

7.柏林墙：1961年修建。

8.集合艺术：指一种用生活垃圾、工业废弃物组合的艺术形式。集合艺术的概念在1961年纽约现代博物馆举办的一次题为《集合艺术》的展览上确立的。

9.“工具性行动包含着行动者对可观察到的状态和事件这一‘客观世界’的有目的的干预，而交往性行动中的参与者作为某种在主体间共同的“社会世界”的成员而互相对。”出自《J.哈贝马斯.关于公共领域问题的答问》，《社会学研究》，1999（3）。