

公共空间艺术的社会发展语言浅析

◆肖蓉

(湖北大学知行学院艺术与设计学院)

摘要:随着社会经济和城市化进程快速发展,越来越多的公共艺术出现。公共空间艺术是城市发展生活、提升环境艺术的重要途径。公共空间艺术具有永久性、象征性和普及性,对人们起着潜移默化的教育作用,在人们心中留下公益的印记,且唤醒着人们对国家的情感、民族的情感和不断优质净化的意识。

关键词:公共空间艺术;语言形式;艺术节奏;社会公益

一、公共空间艺术的哲学概念

我们的公共艺术存在于广阔的社会公共空间中,公共空间指我们人类共同生存的自然环境和社会环境。它包括物理公共空间、社会公共空间以及象征性空间。不同公共空间的性质、职能决定着不同空间的性质和职能的不同,也决定了这些空间领域的精神思想的不同。我们对公共空间的理解也改变着我们看待公共空间的方式,不管是主观还是客观意识,每一种公共空间都可以通过一个或多个意义来相互影响。广义的公共艺术根据不同公共领域的历史以及社会形态,形成了一个相对哲学化的概念。

我们的公共空间环境有不同的种类,包括物理公共空间,如街道、广场、草地、海滩等通过城市设计而形成。物理公共空间是最明显的,是连接建筑和“自然环境”的公共环境。还包括社会公共空间如咖啡屋、餐馆、酒吧、报纸等各种形式的媒体、互联网等。社会公共空间是以空间内部规范和社会角色定位形成的公共区域。还有象征性公共空间是以纪念地方的“气氛”而形成的特定空间。象征性公共空间一般记录历史,这种空间的意义和相关联的意识与某阶段主流的历史发生联系。如我们的雕刻、宗教艺术、主题纪念性广场等都被划为公共空间艺术,是一种处于象征性公共空间中的艺术。

公共艺术广义上为一种复杂的综合体,它包括一个区域或民族长期生存和发展过程中形成的知识、信仰、风俗、宗教、艺术、法律、道德、禁忌社会共识,是人类创造的物质世界和精神世界的总和。^[1]公共艺术隶属于哲学思想大范畴之内,其公共性和自身属性决定了它受到社会思潮模式的影响。

二、社会公共空间艺术的全面发展

现今,我们的艺术美学形式发生着巨大的变化,从传统的展馆艺术陈列到现实生活中无处不艺术。我们的公共空间、生活空间、娱乐空间、人们的衣、食、住、行等各方面都展现着科技人文艺术的进步和发展。^[2]公共空间艺术广泛的存在于我们的生活空间中。公共艺术,一种外在的、可视的艺术创作和存在方式,蕴含着社会精神内涵的理念,结合着大众的艺术创思,给人带来美感和艺术的思潮。人们参与其中,生活、学习、娱乐和休闲,既给人独特的艺术审美,又满足人们精神思想需要的作用,体现人与自然和谐发展,体现民族精神和互动精神。同时,公共空间艺术凝结着民族的核心观念、审美情趣,作为城市空间环境的重要组成部分,公共空间艺术在意识形态上同我们创造美好生活的意愿整体保持一致。

我们的公共空间中呈现更多的艺术形式,引导大众思考产生情感共鸣,达到艺术的教育启发性,提升人类群体的思想和感知,使我们可以更好共同创造我们美好的生活和家园,使人类共同进步和发展。^[3]例如在公共空间中的广告艺术形式、环境场域设计等,结合人们的思想状态,达到宣传的经济效益和社会公益思想相结合。这些艺术形式融入我们的生活,起到艺术引导性、综合性和普及性,提升着我们的生活质量。公共艺术活动借助场所的开放性以及由此产生的对场所公众的引导,将思想精神不断在新语境、新媒体中传播。从艺术的角度来思考公共环境是我们人类优化自身生存状态、优化自身环境的一个重要方面。

三、公共空间艺术的社会公益性

公共艺术的公共方式所依赖的并不是艺术的风格、样式、流派,而是一种集体或群体的环境认知共识,它是人类整体改造自身生存环境的外部条件。我们人类的历史影响着公共艺术的特质

形式,公共艺术反过来直接或潜移默化地影响和改造人类的观念和审美方式。公共空间艺术作为一种特殊的社会审美,它的标准答案也在处于不断被公众解读与进化当中。

从思想层面来看,公共艺术尊重自然生态及重视其维护整体生态环境,是对主体精神的一种最核心的阐述,也是更广义上的推动。我们人类是大自然中的一部分,从我们原始祖先开始,人类崇尚大自然、崇尚人与自然的和谐相处,然而,在高速发展过程中,过度开发,过度建设,过度污染,已让我们所处的大自然面目全非。在高速发展的现代社会,我们太需要时刻认识人与自然环境和谐相处的重要性。此刻,我们的公共艺术显得尤为重要,他以多种形式传达我们对自然的认识,传达人与自然和谐相处的智慧,传达人类共同创造生存环境的强烈公益理念。我们的公共艺术正努力将社会思想艺术性和创造性的融入我们的生活,宣传社会的正能量,唤醒人们对生命根源和与大自然同呼吸、共命运的意识,使我们的社会实现可持续性的健康发展。

四、公共空间艺术语言的不断创新

中国艺术历程从五四运动开始到改革开放,至今艺术由成长到发展,发生了多方面的变化与变革。艺术的面貌由再现到表现,由人文欣赏到人文思想的传达,及对社会产生积极的影响和引导,在美术史上留下了社会变迁的印迹,已经有着不可忽视的社会作用。^[4]艺术的发展历史就是人类社会文化思想进步的历史。在新时代,经济全球化带来多种语言的融合,我们人类共同需要面对不同地域、不同种族、不同历史文化信仰中人们的互相交流与和平共处。不同空间的公共艺术正起着积极的推动作用。

如今信息社会的高速发展,图像多媒体传播的快速便捷,创新艺术语言的不断涌现,对我们的艺术语言探索带来了更大需求,同时又对传统艺术形式带来新的急需变革的挑战。现代艺术通过各种形式传达美的思想,有具象的、有抽象的、有声光电的等等各种创新形式,结合不同的艺术观点和视角,给观者通过艺术作品而联想自身,影响到整个社会生活的各个方面。我们不同的职业、不同的社会场域、不同的思想角度等都可以带来审美体验的多样化。

在当代的公共空间研究领域,艺术工作者对创新艺术形态不断探索,努力将公共艺术结合历史性、公共性、时代性,在更广阔的领域弘扬我们悠久的历史传统思想,同时对我们现代社会的集体意识形态和审美观念起革新和引领作用。公共空间的艺术展现形式,让艺术成为一个媒介,使不同思想的观众链接起各自的意识与艺术创作形成互动,影响自我在物质世界和社会生活等方面的行为活动。

结论

随着我们社会的高速发展,社会生活的不断进步,公共空间艺术正在不断创新发展。我们美术工作者需要具备多方面的综合素质,且需不断创新、不断思考、不断变革,努力研究当今公共艺术的美术发展形式,回归传统思想,体悟现实生活,在艺术创作中使人文精神思想和创新艺术语言形式结合在公共空间艺术中得到传播,使公共艺术不断推动我们当今社会的整体发展。

参考文献:

- [1]王洪义.《公共艺术概论》[M].中国美术学院出版社,2007
- [2]翁剑青.《当代艺术与城市公共空间的建构》[J].艺术研究,2005
- [3]朱永明.《视觉语言探析—符号化的图像形态与意义》[M].南京大学出版社,2011
- [4]李娜.《中国纹样与现代装饰艺术设计》[M].百花文艺出版社,2011

作者简介:肖蓉,女,出生年月:1979年9月,职称:讲师。