

公共空间中的多元叙事与和谐共生

■ 刘元捷(中国美术学院雕塑与公共艺术学院雕塑系副主任)

在中国城市化的宏大进程中,城市雕塑如同镶嵌于公共空间的视觉诗篇,见证着时代变迁,塑造着集体记忆,也引发着持续的文化思辨。当代城市雕塑的创作已超越了单纯的形式美学范畴,进入了一个更为复杂多元的公共文化建构领域。其核心命题在于——如何在雕塑的公共叙事与大众的多元解读之间,在艺术家的个性表达与城市空间的公共属性之间,寻找到一种动态的、建设性的平衡,从而真正实现雕塑艺术与城市生活、集体记忆与个体体验的和谐共生。

公共叙事与大众解读的“平衡之舞”

城市雕塑自诞生之初,便被赋予了深厚的公共属性,它使得艺术从美术馆走向开放的街道广场,成为塑造城市文化品格、凝聚社会共识的重要媒介。

然而,当代社会的显著特征在于其日益增长的多元性与民主性。伴随着市民文化素养的提升和公共参与意识的觉醒,大众不再是被动的信息接收者,而是积极的、带着各自生活经验、文化背景和情感结构的“意义生产者”。同一件雕塑作品,在不同人群眼中,可能产生截然不同甚至相互抵牾的解读,而这些解读并无绝对的高下对错之分,它们共同构成了作品在公共场域中丰富而立体的意义网络。

因此,当代城市雕塑创作的关键伦理与实践智慧,便在于如何优雅地驾驭这场“平衡之舞”。这种平衡绝非简单的折衷或妥协,而是建立在深刻理解与尊重基础上的创造性融合。

首先,它体现为历史深度与当代感知的平衡。雕塑的叙事需要扎根于城市的歷史文脉与文化土壤,避免成为无根的浮萍。但这并非意味着对历史进行僵化复刻,而是以当代的艺术语言和审美视角进行创造性转化,使历史叙事能与当下公众的情感与认知产生共鸣。

其次,艺术家主体性与公众参与性的平衡。艺术家作为专业创作者,其独特的视角、精湛的技艺和深刻的思考,是作品艺术价值的核心保障。完全迎合大众口味可能导致艺术的平庸化。但闭门造车、忽视公共反馈,则可能使作品与公众产生隔阂。智慧的平衡点在于:在创作中,艺术家需将这份公众的“馈赠”内化为专业创作的养分,通过独特的艺术形式予以升华和表达,最终呈现出一件既具专业高度又具公亲和力的作品。

再者,意义表达的明确性与解读开放性的平衡。公共雕塑需要有一定的主题指向,但同时,它应当避免成为意义封闭的“独白”,其形式、空间关系和象征体系应具

郑靖 水书(局部) 2018年

备一定的“留白”与“多义性”,能够邀请观者走入,并注入个人的联想与情感。

这场“平衡之舞”的本质,是将雕塑从静态的、单声道的“陈述”,转变为动态的、多声部的“对话”。它要求艺术家不仅是形式创作者,更是公共场域的倾听者、观察者和对话的发起者。

从单向塑造到协同共建的当代转向

“单向塑造”模式曾是城市雕塑长期以来的主流,而“协同共建”的范式,则代表了一种更具包容性、参与性和生长性的新理念。它不再将公共空间和公众视为被动的接受容器,而是视为艺术创作不可或缺的合作伙伴和共同主体。

其一,体现为创作过程的协同。越来越多的城市雕塑项目,在构思阶段便引入“参与式设计”的方法。艺术家深入社区,通过工作坊、访谈、史料共读等方式,与居民共同挖掘地方故事、集体记忆和共同关切,使这些鲜活的社会文本成为创作的源泉。

其二,体现为作品与空间、时间的协同

生长。优秀的当代城市雕塑不再追求“永恒的凝固”,而是注重与特定场所的历史、生态、人流和日常活动建立有机联系。它可能利用场地特有的属性,甚至将市民的日常行为预设为作品意义生成的一部分。同时,它也向时间开放,允许自然的风化、市民的使用痕迹为作品增添新的历史图层,承认并接纳其意义在时间长河中的自然流变。

从“单向塑造”到“协同共建”的转向,其终极目标并非消解艺术家的专业权威,而是在更广阔的视野和更复杂的维度中重新定义和强化这种权威。艺术家的角色,从单一的“造型赋予者”,转变为“情境的营造者”“对话的催化者”和“意义的编织者”。

我们深知,中国城市雕塑还有很大的发展空间可以探寻,但只要我们始终怀抱着对城市的深情、对公众的尊重、对艺术的虔诚,始终坚持开放、对话、协同、创新的实践路径,城市雕塑必将能更好地扮演其作为“城市之眼”“文化之锚”“心灵之桥”的多重角色。

在创新表达与文化共鸣间寻得平衡

■ 李治钢(杭州市文艺评论家协会理事)

苍茫戈壁上,15米高的《汉武雄风》仅露头倾隐于沙土,引发“活埋帝王”的争议;商业广场中,寓意“马到成功”的倒立马雕塑,因方言谐音梗沦为调侃对象,最终连夜拆除。两起公共雕塑的舆论风波,看似是创作表达与大众解读的偶然错位,实则勾勒出当下公共艺术生存的核心困境:当艺术家的个性化表达、公共空间的属性要求与大众的多元认知相遇,如何让雕塑这一凝固的造型艺术,既守住文化根脉,又彰显时代活力,成为亟待破解的时代命题。

从造型艺术的本质来看,公共雕塑绝非简单的空间装饰,而是承载集体记忆、传递文化价值的视觉载体。与架上艺术的私人化表达不同,公共雕塑矗立在开放空间中,注定要与不同年龄、不同认知、不同审美背景的公众相遇,其艺术语言必须在个性化创作与公共性认知之间找到平衡点。这两起案例并非否定创新,而是警示我们:公共雕塑的创新不能脱离文化土壤,更不能忽视大众的情感底线。真正的艺术创新,是在文化共识基础上的突破,而非脱离语境的猎奇与颠覆。

回望中国公共雕塑的发展历程,那些能够跨越时空、深入人心的经典作品,无一不是在文化根脉与时代精神的交融中诞生的。从天安门广场上的人民英雄纪念碑,到深圳的《拓荒牛》,再到各地城市中彰显

地域特色的雕塑作品,它们的成功之处,在于用精准的造型语言传递了集体情感与时代精神。这些作品证明,公共雕塑的价值亮点,正在于它能够将抽象的文化理念与时代精神,转化为可感知的视觉符号,实现文化价值的传递与升华。

当下,部分公共雕塑陷入“创新焦虑”,要么刻意追求视觉猎奇,将颠覆传统视为高级,把怪异造型当作个性,沦为无灵魂的炫技;要么食洋不化,生硬套用西方艺术范式,脱离中国文化语境与大众审美;要么盲目跟风,耗费巨资打造千篇一律的“地标性”雕塑,缺乏地域文化特色。这些现象的本质,是对公共雕塑“公共性”的背离,是将艺术创作等同于个人表达的认知误区。然而,公共雕塑的“公共性”,不仅意味着空间的开放,更意味着价值的共享。

让公共雕塑在守正创新中彰显时代风貌,需要创作者、管理者与公众的协同发力。对于创作者来说,守正是要坚守文化根脉,深入挖掘中华优秀传统文化中的精神内核与美学范式,将传统造型元素与现代艺术语言有机融合。比如,将传统雕塑中的“气韵生动”理念融入现代抽象表达,让作品既有传统美学的底蕴,又具时代的视觉张力;创新则是要突破形式束缚,合理运用新材料、新技术,拓展雕塑的表达维度,同时兼顾不同群体的审美需求,让作品

阿尼什·卡普尔 云门 巨型镜面不锈钢雕塑 美国芝加哥千禧公园

更具包容性与亲和力。

对于管理者而言,既要为艺术创作提供宽松的环境,避免过度干预,又要建立科学的创作引导与解读机制。在公共雕塑立项之初,可引入公众参与、专家论证等环节,充分听取各方意见,减少创作与大众认知的错位;作品落成后,通过举办展览、开展导览等方式,解读创作理念与文化内涵,引导公众深入理解作品,化解误读风险。面对争议时,应秉持开放包容的态度,通过沟通对话凝聚共识,而非简单粗暴地“一拆了之”。太原倒立马雕塑的连夜拆除,虽暂时平息了舆论,却丧失了通过争议进行审美引导、文化传播的契机,也反映出管理者文化自信的缺失。

对于公众来讲,也应秉持理性包容的心态,既要尊重艺术家的创作自由,理解公共艺术的多元表达,又要主动提升审美素养,增强对优秀文化作品的辨识能力与解读能力。公共雕塑的价值实现,离不开公众的参与和互动,只有当公众主动走近作品、理解作品时,

才能真正实现艺术与生活的连接,让雕塑成为滋养心灵、提升素养的精神养分。

在文旅融合深入推进、大众审美需求日益多元的今天,公共雕塑作为城市文化的“名片”、大众文艺的重要载体,肩负着引领审美风尚、凝聚文化认同的重要使命。它不仅要“立”在物理空间中,更要“立”在公众的心中。这就要求我们在创作中坚守文化初心,在创新中贴近大众生活,让每一件公共雕塑都成为连接传统与现代、艺术与生活的桥梁,既彰显时代风貌,又传递文化温度,真正实现艺术回归生活、回馈人民的价值追求。

公共雕塑的发展之路,从来不是单一的创新或守旧,而是在文化根脉与时代精神的平衡中不断前行。当艺术创作真正扎根文化土壤,贴近大众情感,当管理者秉持开放包容的治理理念,当公众主动参与审美共建,公共雕塑必将焕发出更加强劲的生命力,成为城市文化繁荣发展的生动注脚,为提升大众审美素养、增强文化自信注入不竭动力。