

大学精神的公共性和艺术性

The commonality and artistry of the university spirit

沈烈毅 Shen Lieyi

在今天这个因信息交流便利而越变越小、越变越像的世界里，行走在大城市中如同蛛网的街道中，我们常常会发现矗立期间的艺术作品，这一点在近年来亚洲城市中尤为突出，我们通常把这类艺术称为“公共艺术”。给予其更加详细的定义，它是指在现代公民社会的基础上，在公共空间体现了民主、开放、互动、共享的价值观，并有与之相适应的制度和程序保障，充分尊重环境、历史、地域、社区的特征，利用建筑、雕塑、绘画、园林、水体、场景、装置、表演等各种艺术方式加以实现的一种综合艺术。

城市建设呼唤全新的公共艺术

从艺术史的视野和维度出发，我们可知，在上世纪60年代初期公共艺术作为一种成熟的艺术体系在美国最早出现，而在中国其概念是在上世纪90年代后期开始流行并得到广泛的认同，并且短期内在社会上产生了非常重要的影响，其原因有二：一是政府大量投入巨额资金，吸引了人才的流动；二是改革开放以来，现代公民社会的文化脉络的形成直接给予了适合公共艺术发展的土壤和环境。

但是在公共艺术的发展过程中，不尽如人意之处也是寻常可见，我们的城市并没有因为耗费大量资源的市政建设而增光添色，反而在艺术趣味方面

越来越倾向于娱乐化和平庸化，城市中流行一种轻浮、躁动的文化气质。从积极意义的一方面来看，这自然是城市文化越来越开放平等的体现，但从长远来看，则无疑是传统文化面临着越来越严峻的考验。因而，对于一种全新的公共艺术的期待也变得越来越迫切。

新兴的中国公共艺术教育面临的课题

和以往的艺术门类相比，公共艺术并不是孤立的存在，也并非能够一而就。公共艺术如何定义？如何推进？答案当然是需要民众的积极参与，这样一来，包括公共空间的美化、城市风貌的营造、社会意识的凝聚、学术体系的建构、美感教育的落实等相关课题必须一一被提到重要位置上来。而历史经验和现实状况皆告诉我们，如此庞大的带有强烈的理想主义色彩的方案完全交由社会是无法完成的，美术学院校中的公共艺术

专业对此可以说是责无旁贷。以下这些课题的解决则是相关从业者首先要面临和解决的。

一. 公共艺术教育课程的设置应强调公共性抑或是艺术性？

在当代艺术教育的通用语境中，我们可以把所有课程分成三类，分别是通识教育、专才教育（Specialized Education，又称“专门教育”）以及博雅教育（Liberal Arts），公共艺术教育课程则可以充分兼顾两者。关于公共艺术专业教学体系建设的争议是由来已久，公共艺术专业教学过程中应该更加倾向于艺术专业素质的培养还是更加倾向于公众意识、公共文化素养的提升？两者之间的侧重或扬抑取决于公共艺术创作的特点，也决定了公共艺术专业教学的人才培养目标——提升公众意识，艺术专业素质与公众素质并重。

反观当前的本科教学，虽然已完成了从精英教育阶段向大众化教育阶段的转身，但由于各种原因，当下学院教育培养的学生往往会与社会、公众脱节的弊端。因此，作为艺术院校公共艺术专业的学生，在学习和创作阶段积极的实现作品介入和干预社会生活，使个人的艺术创作结合公众的公共体验是非常明确而可行的教学思路。将艺术专业素质和公众素质并重培养亦是公共艺术专业教学体系建设首要明确的人才培养目标。

二. 提升公民审美素质是公共艺术发展的前提

有教育学者认为“对于人的幸福起首要关键作用的是美好的素质。”因此，对于社会的幸福来说起首先关键作用的是具有美好素质的人。文化艺术欣赏能力为基础的公民资格认定，意义不只是在诉求政府应提供充分之文化艺术资源，保障公民充分享有的权利，更进一步诉求公民在参与、支持和维护文化艺术发展活动的责任，我们应调整过去基于血缘、族群、历史、地域等的身份认同，开始从文化艺术和审美的角度切入，重建一个属于文化和审美的公民共同体社会。显然，仅有政治意识而无文化意识的公民是不成熟的。

“教育已经成为衡量一个社会或一个人生活质量的重要尺度，”目前一些权威国际组织及发达国家、地区都将健康、教育、经济状况、生活环境等要素作为衡量生活质量的指标；我国也有学者提出国人生活质量或幸福的指标应该包括“物质保障、教育、居住与生活条件、健康、社会保障和环境”。通过教育逐步提升公民审美素质，无疑成为公共艺术未来发展的前提。

三. 公共性和艺术性结合体中的趣味性

席勒1789年在耶拿大学的任职演讲中说道“掌握着科学和艺术这一至为高贵的工具，却毫无高尚的追求，以手拿粗器的苦力自居，在最为自由的王国中，却长着一颗奴隶般的心灵，这些人何其可悲！”有相关调查显示，北京过半高校弥漫厌学情绪，这也是全国高校的一个缩影。在“娱乐至死”的时代里，大学生在走进“大学城”的同时，也“不幸”踏上“娱乐城”。除了“娱乐至死”的社会大环境诱惑之因外，恐怕“对所学专业不感兴趣”，更直白地说“课堂上讲的那些东西对找工作没有帮助”更是重要的诱因。

开发学生对于所学课程的趣味并不是简单的“好玩儿”，而是具有深度的思考所产生的“思维的快乐”。在艺术领域，感性的认识趋近于生理，不可能用“逻辑归纳”加以整理总结，所以研究总结也不具备太大意义；另外一种则是理性的，能够异于普遍的认识，并且被历史保留的，它的研究系统经常又是成熟而有效的，但是有一部分成为系统以后会被历史遗忘，当然还有未能成为系统的，但是观察被其周围环境同化的过程本身就有无穷的趣味性。在这个范围内的体系必然是能够激发兴趣的，通过知识的增长，“心灵才能从它的精神束缚即偏见、偶像和避免的错误的束缚中解放出来。”

在如何促进公共艺术专业的学生在学习和创作阶段积极的实现作品介入和干预社会生活，作为中国美术学院中成立的第一个专门针对公共艺术进行教学和研究的单位，2007年年底成立的中国美术学院公共艺术学院不仅设置了相关众多的显性课程，而更注重公共艺术专业教学中的“隐性”课程的开展，主要以引入社会应用性案例教学，突出公共艺术创作与建设的规律。引导学生参与、掌握从作品公示、民众参与、专家评审、媒体监督、施工建设等系列操作程序，激发其学习兴趣，培养学生的社会适应能力和操作能力。

通过在日常的教学活动中，加强对学生公共意识和社会责任心的培养，多关心社会热点话题，来推动学生参与社会、认识社会的积极性和主动性。在相关创作教学中，中国美术学院公共艺术学院公共空间艺术系进行了很多让学生“接地气”的大胆尝试，例如，首先安排一周的时间让学生去做义工，让他们在有别于学校的、更为广阔的社会空间中，了解公众的感受，特别是通过对弱势群体的深度观照，找到创作的本源方向和价值所在；此外，为了拓展学生从多方面、立体地认识“艺术性”和“公共性”，我们还在教学课程中安排了一周有关两者关系的辩论。这些丰富多样的教学活动，不仅调动了学生的积极性，而且事实上也取得了良好的教学成果。

#1 空相一无极 综合材料 周腾霄
#2 渡 综合材料 郑戎颖

当代美术家