

宋长青

北方工业大学艺术学院教授、艺术设计系副主任。中国美术家协会会员、中国壁画学会会员、中国工艺美术学会会员、中国建筑学会建筑师分会理事及分会壁画艺术专业委员会秘书长、北京美术家协会理事。1989年学士学位毕业于中央美术学院壁画系，2001年硕士毕业于中央美术学院。作品曾参加多个艺术展。

对建筑空间中公共艺术的思考

Thinking of Public Art in the Space of the Building

对传统壁画的理念需要再认识。传统壁画不是单独存在的，它不仅有补壁的功能，还和建筑、环境等因素共同构成了空间中的艺术形态。

大多数人在欣赏壁画的时候，没有时间去思考更多的问题。比如河北磁县湾漳北齐墓壁画(图1,2)，人物的造型非常精彩，气韵生动，在现在的画家看来，壁画作品中所使用的技艺都令人惊叹。展览现场是把一整块揭下来的壁画墙摆放在那里供大家欣赏。但大家在展览现场欣赏到的仍然只是壁画的一个局部，甚至更多时候只能从图片或画册上欣赏。而从湾漳壁画的结构图上看(图3)，从北齐墓上面往下走，墓道两旁的壁画中有引路的青龙白虎，再往后有神兽，还有浩浩荡荡的仪仗队伍。我们没有机会实地欣赏，只能想象如果走在墓道的环境中，那些单块的有壁画的墙壁都复原到原来的位置上，将是一种什么样的气势，是何等庄严和壮观的情景，这和我们孤立地去看一个壁画局部或看一张书本上的画片是完全不同的。事实上，建筑师和壁画家一定要综合地、整体地去构思，从功能、结构、文化、信仰、艺术等多方面用更高、更宏观的角度看问题，这样不管是建筑设计还是壁画设计，才能达到更高的境界。

图1

图2

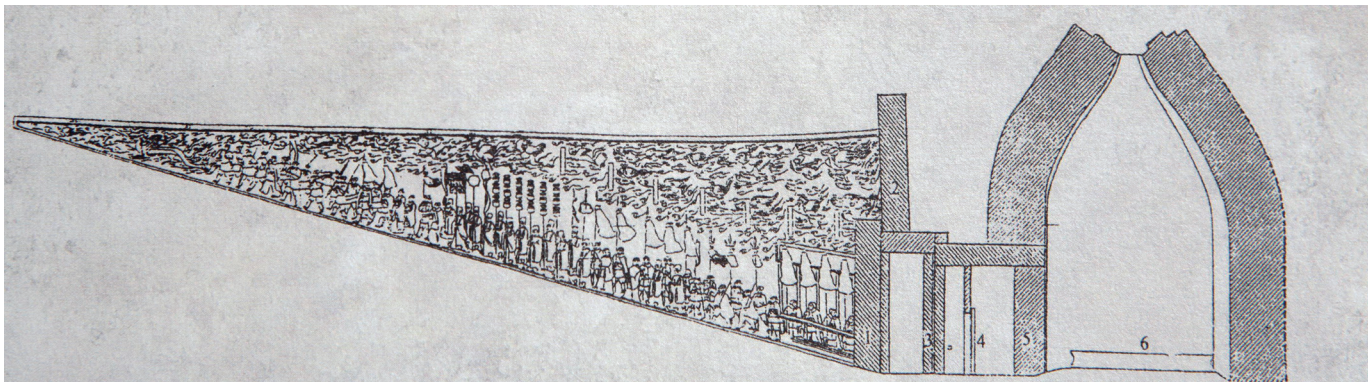

图3

唐代章怀太子李贤墓的壁画（图4）是唐代墓室壁画中的杰作，保存壁画的陕西博物馆唐墓壁画馆条件很好，里面的光线非常暗，每一块壁画都单独摆放，人走近壁画之后，感应灯才亮，让人们在欣赏这些精彩画面的同时，还能想象真实的墓内环境效果。

敦煌艺术一般指的是三部分，一是石窟建筑，二是壁画，三是雕塑，前后跨越了10个朝代，不同朝代、功能、结构的不同，使得敦煌石窟每个窟都各具特色。敦煌285窟（图5）是特级洞，建于西魏时期，风格天马行空，自由奔放，极其浪漫，细看每个局部都能发现不同的精彩之处。比如最有名的500强盗成佛的故事（图6），这个故事在整个洞窟壁画里只是一个小的细节，而它们都是服从于洞窟整体的。285洞窟的主要功能是禅修，围绕这个功能画了各种各样的壁画，洞窟里还有很多小佛龛，里面的佛像也都是千姿百态、各有不同。壁画、彩塑及洞窟的造型共同构成了一种美的体系。在敦煌的好多洞窟里，房顶上都有藻井图案（图7），非常精彩，这也是中国古代建筑结构精华的体现。

图4

图5

图6

图7

图8

图9

图10

图11

画像石、画像砖在中国美术史里有着重要的地位。我们经常看到画册里面的画像石、画像砖的图片，大多都是拓片的效果，就是在石头上铺一张宣纸，拿工具蘸墨拓下来。拓片的效果当然非常生动，但画像石本身是建造墓葬用的石块，垒筑起来服务于墓葬建筑才是它本来的功能，石块上的图案和各种造型，都是服务于这种墓葬文化的需要。我们了解了它本身的功能，对画像石艺术的美感认识也进一步加强。图8，9是在江苏徐州汉画像石博物馆里面拍的照片。

国外很多文艺复兴早期的教堂里面都有壁画，那是壁画历史上的高峰时期。但是那些壁画无论从内容题材上还是造型形式上，都跟教堂建筑关系密切。壁画是平面的，构成的样式也各不相同，可以说壁画是当时一种最自由的艺术形式。比如西斯廷教堂签字大厅中拉斐尔的壁画（图10），还有西斯廷教堂中米开朗基罗绘制的天顶壁画里面（图11），大家所看到的那些建筑结构，都是米开朗基罗自己画上去的，

图12

图13

图14

图15

他本身就是一个建筑师，他要把这些宗教神话里面的题材和建筑结构紧密地结合在一起。

再比如高迪设计的圣家族大教堂（图12，13），这个建筑已经建了100多年了，到现在都没有建完，教堂内外的浮雕、圆雕都做得非常精致，也非常繁琐。这个大教堂已经不只是表现一个建筑的概念了，或者说它已经形成一个艺术的观念，用我们现在的来说，可以说是一个文化创意产业了。建造的进行与游人参观同时存在于一个建筑空间当中，使得这座古老的教堂具有了建筑之外更深刻的内涵和韵味。还有高迪的桂尔公园，这种比较古怪的造型和表面图案的镶嵌方法（图14，15）已经成了他的一种形式、标志，与建筑本身成为一个整体。

传统意义上的壁画主要是平面的，材料也是多态的，但是它不是孤立存在的，建筑师和壁画家要将其还原到本来的真实环境中，整体、综合地去研究。

新材料、新技术的不断涌现，推动了公共艺术的发展，使其得以呈现更多的可能性，建筑和艺术结合，使文化内涵得以更丰富的呈现，以当代的视点，建立更纯粹、更多元、更具当代性的视觉美感体系。

希腊跟中国有很多相似之处，首先都有古老的文明，在当今社会也都面临着转型，这点从希腊雅典城市里面的公共艺术形式就可以看出，原始的公共艺术形式被更加多元化的表现手法所取代。

雕塑作品《奔跑的人》（图16），是用好多玻璃片组合起来的，显然是要表现速度，进而体现人在当代社会中的状态。

著名画家亚尼斯·莫拉里斯设计的壁画(图17)形式现代、新颖,通过简练的线刻与背景建筑风格达到高度统一。

图16

图17

图18

图19

图20

图21

图22

图23

最典型的还有雅典地铁里面的公共艺术。希腊雕塑是美术史上非常重要的一个部分，他们做了一些希腊雕塑复制品摆在地铁里面(图18)；还有一些考古挖掘复原的现场(图19)，这些现场就在地铁的过道里，旁边有图片和介绍，这种做法赋予地铁建筑一种更深的文化内涵。在整个希腊地铁里面，我没有看到一个广告，更多的是艺术品，表现出对文化的尊重。

有的雅典地铁站把挖掘出来的瓶瓶罐罐摆在橱窗中(图20)，虽然人们往往只是不经意间地浏览，但这种潜移默化的美学或者说文化的教育其实就已经存在其中了。还有的地铁站更有意思(图21)，既非常传统，又极其现代。整个墙是一大片不同颜色的土，或者说就像一个地质剖面图，有各种不同的地质构造。这种地质构造可能没几个人懂，但是把不同土的结构、不同的石头放在一起的时候，就会让人觉得历史悠久深厚，也会对雅典这个城市更加敬慕。而从艺术上看这种做法又非常现代，因此我觉得针对这样的作品，从壁画谈起，它是壁画，但又远远地超越了壁画的范畴，表达了自己的一种文化观念。雅典卫城地铁站厅墙上还有帕台农神庙的示意图(图22)，表示复制浮雕作品在神庙中的具体位置，地铁建成之后，通过这些艺术形式，使建筑的文化内涵更加丰富，也更加深刻。

雅典国防部站地铁里面是康斯塔斯·索克里斯的装置作品《地下公园》(图23)，人从这个地方行走，树背后的大片玻璃形成反射和错觉，让人获得一种纵深感，仿佛是在树林里匆匆穿梭，但是这树林中的树木几乎没有树叶，引起人们对生态环境的关注和思考。这个想法非常巧妙，所赋予的文化内涵也非常深刻，但是要想去把这样的装置艺术作品归类，又觉得无所适从，只能说它是一个艺术品，或者说和整个建筑共同构成了这样一个艺术的氛围。

还有像意大利地铁里面的作品(图24, 25)，这种马赛克镶嵌的艺术形式非常概括、简练。这种艺术造型在咱们这里作为一个公共艺术作品很可能行不通，让人觉得作品很简单，有讨巧之嫌，但是在不同的文化环境背景下，放在意大利的地铁里就是比较轻松自如的视觉感受。

在日常生活或在艺术实践中，经常有很多东西会引发我们很多有意思的灵感和火花，将它们延伸一下就会变得非常有意思，辅之以想象，同时不断深化艺术观念的内涵和外延，通过艺术家和建筑师的努力，或许可以转化成公共艺术作品，使其变得更有情趣。

学生作品里面往往有很多创造性的东西，比如图26书籍的设计，体现了很强的观念性；图27是一个首饰的设计，非常小，但是假如放到巨大的时候(图28)，有可能就会很有意思；国画作品《山

图24

图25

图26

图27

图28

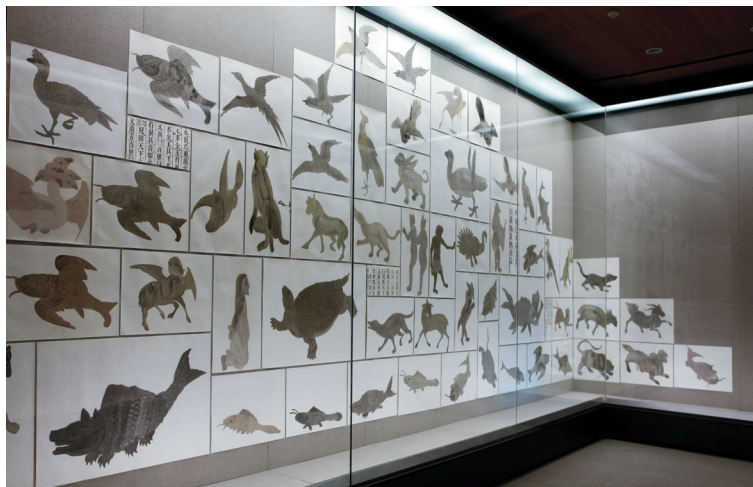

图29

图30

图31

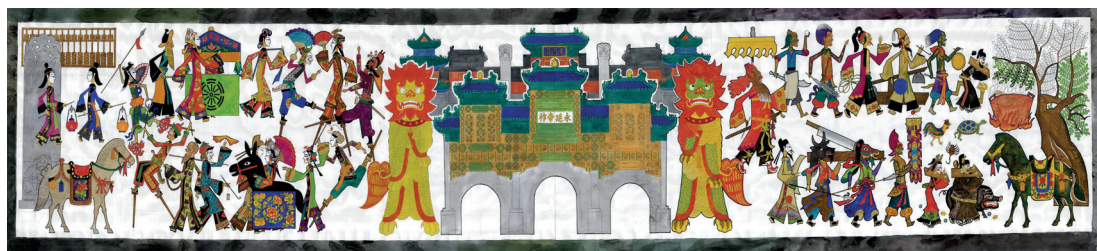

图32

海经》整体构成和展陈方式（图29）具有极强的建筑构成性；再比如图30装置作品中的剪纸刻法、材质肌理、光影效果等，这些都是一些实验性比较强的作品，为其转化成新的样式提供了很多种可能性。

我做的一个实验性刺绣作品《祝愿歌》（图31），如果把它变成一件公共艺术作品，有可能引起更多人的共鸣。还有我的一个艺术实践（图32），吸收传统艺术皮影的效果为东大桥地铁创作的壁画，施工的过程中因为跟建筑师和工程师紧密配合，共同建造了美的视觉环境。

各种实验性的作品，显示出观念的火花，只有艺术家和建筑师密切合作才能变成实在的公共艺术，并去努力创作出更具持久审美价值的艺术作品。

总的来说，我们可以将建筑、壁画、雕塑、景观、陈设等一切造型因素综合地研究、思考、设计，共同构建建筑空间中公共艺术美的体系。AT