

本土叙事与文化记忆——呼和浩特地铁公共艺术的创作策略

魏鑫, 徐畅

北京央美城市公共艺术院, 北京 100105

摘要: 新时代的中国城市建设,正在从功能城市走向文化城市,以人民群众喜闻乐见的艺术形式,塑造城市文化灵魂、讲述城市故事是当前新型城镇化转型的迫切需求。地铁是城市的地下大动脉,也是城市文化记忆展示与塑造的重要平台。在呼和浩特地铁1、2号线的站内艺术品创作中,展开了将中华传统文化、在地文脉与时代精神融会贯通的公共艺术本土叙事尝试。以1号线的《青城拾记》和2号线的《书山有路》为例,不仅在创作素材上采用具有典型性的在地元素,而且在主题立意、语言组织、叙事传达方面都体现了鲜明的本土文化特质,契合本土大众的接受习惯与审美需求;借助艺术语言对集体文化记忆进行提炼与再创造,以美育人,潜移默化传递先进的中国特色社会主义思想文化,不仅是卓有成效的公共空间文化服务项目,也是公共艺术领域构建中国话语体系的一次有益实践,可供参考借鉴。

关键词: 地铁;公共艺术;城市文化;本土叙事;中国话语

中图分类号:J525

文献标识码:A

文章编号:2096-6946(2023)02-0051-07

DOI: 10.19798/j.cnki.2096-6946.2023.02.008

Local Narration and Cultural Memory: Creative Strategy of Public Art in Hohhot Subway

WEI Xin, XU Chang

Beijing Central Academy of Public Art, Beijing 100105, China

Abstract: China's urban construction in the new era is moving from a functional city to a cultural city. It is urgent to shape the cultural soul of the city and tell the story of the city through the art form popular with the people during the current new urbanization transformation. Subway is the main underground artery of the city and also an important platform to display and shape the city's cultural memory. In the creation of artworks in the stations of Hohhot Subway Lines 1 and 2, an attempt is made in the local narration of public art to integrate traditional Chinese culture, local context and spirit of the times. With *Recollection on Qingcheng* of Line 1 and *Royal Road Obtained by Diligent Study* of Line 2 as examples, not only the typical local elements are used in the creative materials, but also the distinctive local cultural characteristics are embodied in theme, language organization and narrative transmission, which is in line with the acceptance habits and aesthetic needs of local people. Collective cultural memory is extracted and recreated with the help of artistic language. Educating people with aesthetics and imperceptibly spreading advanced socialist ideology and culture with Chinese characteristics are not only an effective cultural service project in public space, but also a beneficial practice in constructing Chinese discourse system in the field of public art, which can be used for reference.

Key words: subway; public art; urban culture; local narration; Chinese discourse

收稿日期:2022-12-11

基金项目:北京市宣传文化高层次人才培养项目

作者简介:魏鑫(1987—),男,高级工程师,主要研究方向为公共艺术、城市雕塑设计。

通信作者:徐畅(1989—),女,助理研究员,主要研究方向为公共艺术、雕塑理论。

经过数十年高速推进的规模扩张与基础建设,中国新型城镇化已转入追求高质量发展的新阶段。城市品牌打造、人文环境提升、文化生态建设逐渐成为城市规划发展的热点议题。文化软实力被视为未来城市竞争的关键要素,文化艺术在城市生活中的重要性也得到重视。世界知名的大都市,都拥有其特色鲜明的文化艺术形象,并成为其吸引力的重要来源。同时随着中国社会经济、城镇基础建设和大众生活水平的提高,丰富多彩的文化生活与艺术欣赏活动也成为人民高质量生活需求的重要组成部分。丹麦学者扬·盖尔在《人性化的城市》中提出:“我们首先塑造城市,而后城市塑造我们。”^[1]在当下与未来的城市建设中,应当坚持高水平艺术创作的有机融入,不仅能有效提升城市的景观品质和生活体验,还能塑造城市品牌,潜移默化地传递积极的发展动力与先进理念。

地铁公共艺术是城市公共艺术的重要组成部分,随着公共艺术理念的推广普及和市民对文化艺术欣赏需求的提升,目前国内主要城市的地铁项目,大多已在站点公共区域配置艺术品装饰,许多地铁项目在规划阶段就开始筹备相关公共艺术品的创作,重视本土地域文化的植入,并涌现出一批优秀创作案例。然而也在很大程度上呈现出装饰设计手法单一、空间整体性不足、文化环境塑造创意缺乏等^[2]。如何将本土艺术元素融入城市公共交通空间中,并在创作中展现中华民族的优秀文化基因、构建公共艺术的中国话语体系,仍是一个有待探索的问题。呼和浩特地铁1、2号线的公共艺术项目《青城拾记》和《书山有路》,在公共艺术的本土叙事与城市文化记忆的传承塑造方面进行了积极尝试,下文将详述该项目的整体背景和两件作品的创作过程,以供参考。

一、呼和浩特地铁站内公共艺术品项目背景

地铁作为速度快、运行稳定的大运量交通设施,是城市的地下大动脉,也是塑造城市品牌、展示城市形象的重要窗口,作为开放的公共交通空间,也是公共艺术的理想舞台。国内外许多城市都积极推进地铁空间中的公共艺术营建,将之打造为极具传播力的城市文化名片。例如,瑞典首都斯德哥尔摩地铁,自20世纪中叶以来持续开展高水平的公共艺术创作,在全长110 km的地铁线路上的90余个站点中,设置了壁画、浮雕、雕塑等多种类型的公共艺术作品,超过150名艺术家在地铁的公共陈列廊中,永久或临时展出自己的艺术作品,成功打造了世界上最长的地下艺术长廊,被誉为

“开往艺术殿堂的地铁”^[3]。在国内,北京是全国最早建设地铁并营造地铁公共艺术的城市,从1984年北京地铁2号线引入装饰壁画开始,北京地铁在近40年的探索历程中,在艺术形式、材料选择、空间利用乃至组织规划等方面都有与时俱进的突破,经历了从艺术介入地铁空间到艺术营造地铁空间和艺术激活地铁空间的三个发展阶段。目前,北京地铁艺术品创作涵盖壁画、雕塑、装置、多媒体等多种艺术形式,并呈现跨界共融的发展态势,从传统的单一材料和特定墙面装饰转向了与站内装修有机结合的综合材料应用于复合空间延展,还形成了以线网文化艺术规划为指导、系统化的文化传播策略^[4]。对国内地铁公共艺术后续建设起到了引领示范的积极作用。

值得注意的是,地铁公共艺术作为一种外来的艺术形式,在中国还处在本土化的探索阶段,植根中国文化的中国特色艺术话语体系的建立尚需努力。呼和浩特地铁1、2号线的公共艺术项目,在创作过程中,基于深入采风调研和反复琢磨推敲上,充分考虑地铁项目特点与本土大众的审美接受需求,以艺术语言将中华民族文化基因与在地特色元素和时代精神融会贯通,是建设中国公共艺术本土叙事与中国话语体系的积极尝试。

呼和浩特地铁1、2号线是呼市第一批开通运营的地铁线路,标志着呼和浩特正式步入“地铁时代”,共同构成了一横一纵的城市发展脉络,进一步强化其城市格局的发展轴线与文化线索的结构支撑。地铁的建设与使用,也催生了一片文化传播潜力巨大的公共空间。地铁公共艺术作品作为城市的人文精神与文化特质的集中展现,对塑造呼和浩特的艺术形象、展现呼和浩特文化风采、承延呼和浩特城市文脉有着至关重要的意义。当地政府高度重视地铁空间的文化艺术建设,先期开展了地铁艺术品全网文化艺术规划,并委托中央美术学院中国公共艺术研究中心武定宇团队进行艺术品创作与实施。在深入采风调研的基础上,为各站点创作了一系列公共艺术品,并在地铁通车正式亮相后,成为呼市的新艺术景观和网红打卡地,获得了广泛好评与多个国内外专业奖项。特别是2022年,呼和浩特地铁1、2号线公共艺术品从全球100多个国家或地区的6000多份参赛作品中脱颖而出,被国际著名设计奖项美国缪斯设计奖(MUSE Design Awards)授予金奖。下文将从1号线将军衙署站的《青城拾记》和2号线内大南校区站的《书山有路》对创作策略展开详细叙述。

二、《青城拾记》:本土记忆的叙事处理与美学赋能

《青城拾记》是为呼和浩特地铁1号线将军衙署站创作的公共艺术品。将军衙署位于呼和浩特市新华大街鼓楼立交桥西北角,建于清乾隆二年(1737年)至四年(1739年)间,是清代绥远城主体建筑之一。作为第六批全国重点文物保护单位、二级博物馆、AAA级旅游景区,将军衙署每天都吸引了众多游客前来参观游览。呼和浩特地铁1号线将军衙署站作为城市核心区和旅游景区地铁站点,将承载大量的市民日常出行和游客人流。

创作团队为充分挖掘将军衙署的文化元素、找准艺术品设计的文化定位,专程前往呼和浩特采风调研。参观了将军衙署遗址,并走访了当地的博物馆、档案馆、文化馆专家,深入交流讨论,提炼出将军衙署作为呼和浩特城市历史见证者的关键定位。并收集了大量珍贵的图像资料和历史文献,为后期创作构思打下了良好基础。

呼和浩特将军衙建于乾隆初年,是典型的清代官式建筑,部分建筑曾遭遇火灾又重修,整体保存良好。其建筑装饰特征的形成是多元文化汇聚的结果,在继承明代建筑工法的基础上融入了满蒙民族元素,部分后修建筑有仿西洋风格和近代风格。梁柱装饰主要采用传统的彩画,根据将军衙署的等级,严格按照官式做

法绘制以旋子彩画为主的装饰图案^[5]。门窗装饰保存较好,且精美动人,主要包括格心和裙板,门窗格心主要采用正方形格心和具有吉祥寓意的步步锦格心,裙板主要采用如意纹,还有部分近代修缮时使用的西洋样式门窗^[6]。在最初的设计稿中,主要提取了将军衙署以窗棂为代表的工艺细节,通过对其纹样的当代艺术演绎,展现其地域特色与民族融合的文化特质,具有强烈的装饰美感。然而在方案推进过程中,发现该方案不足以展示将军衙署承载城市记忆、见证百年历史的厚重底蕴,失之“单薄”。

在第二版方案中,经过详细的文献调研和专家访谈,以“一座将军衙,半座青城史”为核心立意,将衙署作为记忆载体,“透过”将军衙署,展现呼和浩特城市变化发展的历史长卷,见图1。作品整体呈现两个层次,内层选取厚重的石材作为基底,选取已消失的老建筑影像,将呼和浩特曾经的城市风貌以艺术混凝土浮雕的形式展现,突出岁月的痕迹与历史的沧桑,见图2。外层选取刻有图案的透光琉璃砖作为观看媒介,仿佛一扇时光之门,将观者带回过往的时空中,“透过将军衙,回望青城史”充分表现出将军衙署是城市变迁的见证者与倾听者的特质,见图3。

为了充分展现呼和浩特的历史底蕴,团队反复推敲修订设计细节。例如老建筑影像的选取,经过多轮

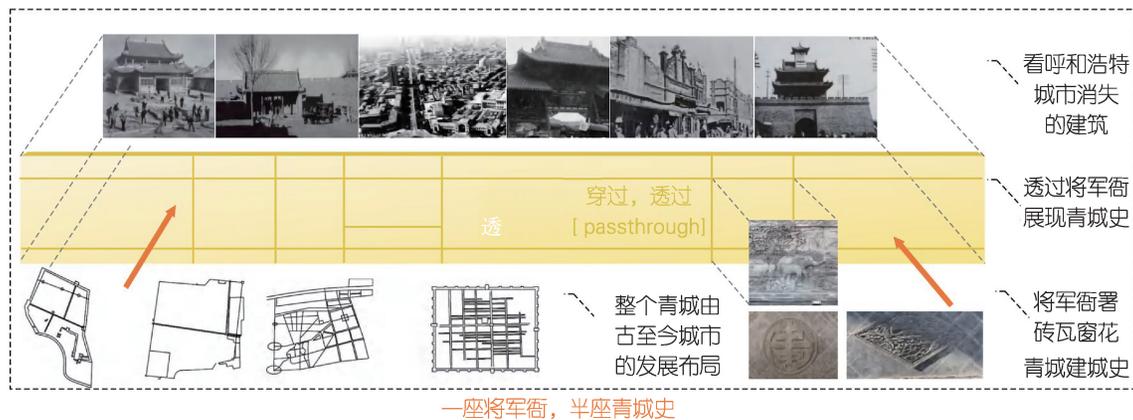

图1 《青城拾记》构思分析

图2 《青城拾记》内层装饰效果

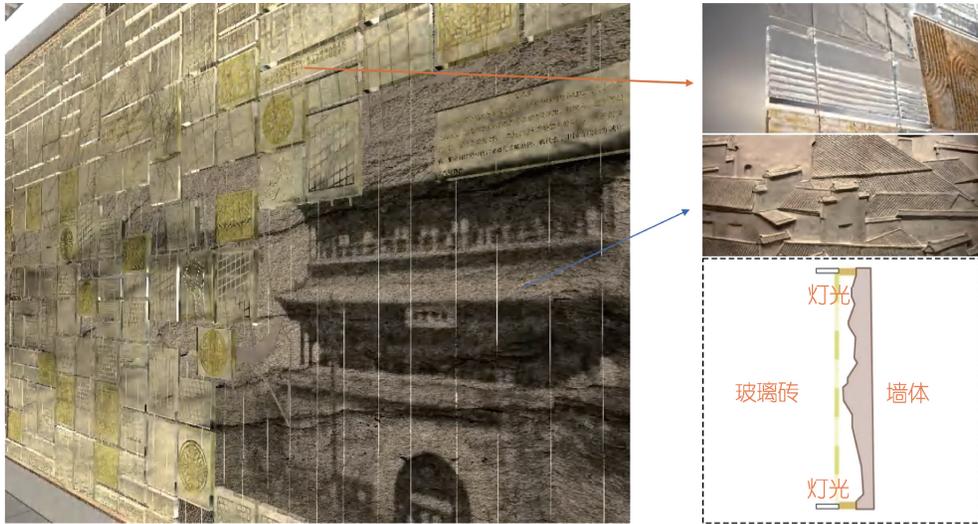

图3 《青城拾记》构成

论证,最后选取了最具代表性的延寿寺牌楼、大召牌楼、绥远城鼓楼、归化城北门、老城墙、乃莫齐召、老城主街。在材质技术上,选用艺术混凝土雕刻、琉璃、金属锻造配合灯光,打造厚重的怀旧氛围,见图4。

最终完成的《青城拾记》,突破了对在地文物古迹元素进行剪裁拼贴的装饰性运用,不仅显其“形”,更要得其“神”,见图5。在叙事手法上,紧扣“一座将军衙,半座青城史”的核心主题,以将军衙署作为见证历史的一面镜子,映照城市的百年变迁与岁月记忆。游客在行走过程中,透过琉璃幕墙观看建筑影像时,看到的不仅是精美而碎片化的建筑视觉形象,而且是以百年为跨度的沧海桑田之变,自然而然地激活对城市旧日形象和生活场景的回忆,激发对历史与未来的思考。通过具有深厚文化底蕴的审美意象,赋予作品强大的艺术感染力。而这种通过对古迹的凭吊观赏,古今对话、

鉴往知来的叙事,也正是中国传统艺术的重要母题。一方面使用了具有创新性的当代艺术语言;另一方面在设计立意和观赏接受中,都具有典型的本土文化特质。在植根民族传统文化、契合本土民众接受心理的基础上,赋予历史时期积淀的城市文化遗产以新时代的生长性与文化力量,接续了城市的在地文脉,形成新的城市文化记忆。

三、《书山有路》:本土文化的审美塑造与精神引领

《书山有路》位于呼和浩特地铁2号线内大南校区站,临近内蒙古大学南校区等高等院校,有浓厚的学术教育氛围。因此,该站公共艺术品设计需要特别强调书香文化气。设计团队在前期调研中发现,虽然内蒙古大学是当地最重要的文教机构,但该站点周边尚未

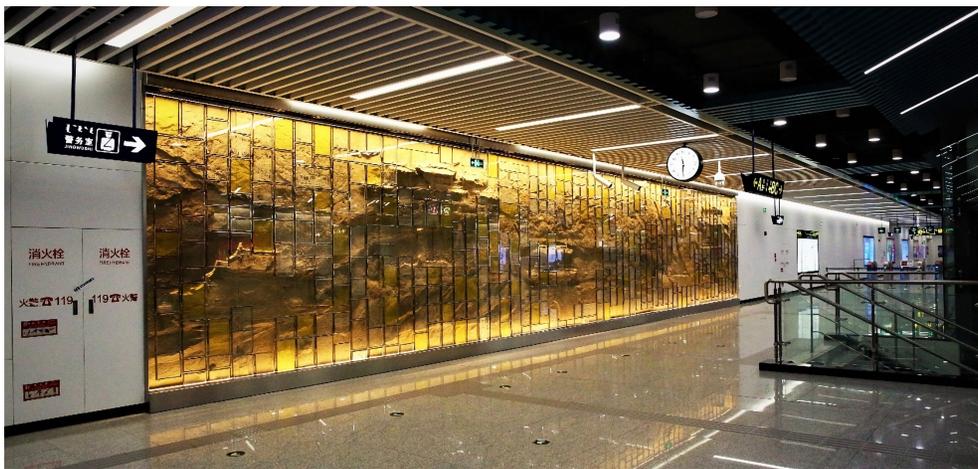

图4 《青城拾记》现场效果

图5 《青城拾记》作品细节

形成具有在大众认知中,识别度高的标志性景观,对书香文脉、科教精神的展现,需要借助原创性的艺术形象加以彰显。

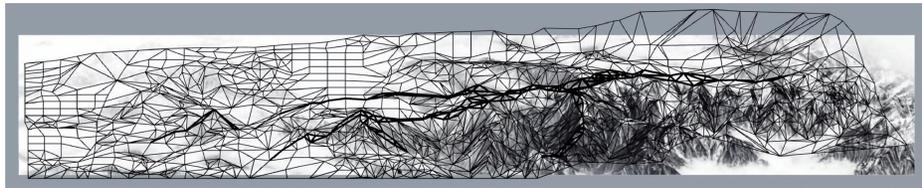
内蒙古大学是中华人民共和国成立后党和国家在民族地区创办的第一所综合大学,不仅是教书育人,为社会发展培育优秀人才的教育机构,还是边疆地区重要的科研单位。内蒙古大学创办于1957年,由北京大学等国内十几所著名高校选派了一批知名学科带头人和学术骨干组成师资队伍,现有省部共建国家重点实验室1个,国家地方联合工程研究中心1个,设有教育部人文社会科学重点研究基地、教育部重点实验室、教育部工程研究中心等部级重点研究平台13个,有内蒙古自治区重点实验室、工程技术研究中心、人文社会科学重点研究基地等47个^[7]。内蒙古大学不仅是呼和浩特的重要科教机构,也是面向全国输送社会建设人才与科技力量的育才之地与知识宝藏。对其文化意象的提炼,要有宏大的格局,既要体现在地特征和文教机构属性,又要有对科教兴国、实现中华民族伟大复兴中国梦的生动表达。

创作团队在提炼核心意象的过程中,特别注重在作品主题立意、形式语言组织、叙事传达等方面体现中国本土文化,注重发掘本土大众在接受思维与审美需求。创作团队首先收集了日常表达中与“教育”“知识”“文化”“科研”等相关的意象概念,如“学海无涯”“书山有路”“科技高峰”“知识宝库”“百年树人”等,同时综合考虑呼和浩特的地理文化环境,积极融入“望得见山,看得见水,记得住乡愁”的文化理念,最终确定以“书山有路”为核心意象。呼和浩特北依大青山。大青山是呼和浩特的“母亲山”,在城内随处可看见其雄伟风姿,是呼和浩特重要的生态屏障和护城天险,也是中原农耕文化与草原游牧文化交织共融,缔造塞上青城的历史见证,对呼和浩特具有重要地理和文化意义^[8]。“书

山有路勤为径”是中国社会深入人心的励志谚语,鼓舞了莘莘学子辛勤钻研。同时,山在中国传统文化中也是极富感召力的特殊意象,对“山”的赞颂热爱可追溯到上古时期,新石器时代的大汶口文化陶器中就有反映山岳崇拜的刻画符号。从诗经中的“嵩高维岳,峻及于天”,庄子的“山林与,皋壤与,使我欣欣然而乐与”到魏晋时期的宗炳的“山水以形媚道”^[9],自然山川是中国人永恒的精神家园。山川是天地自然的造化,也是国家的神圣象征,《韩诗外传》中说:“夫山者,万物之所瞻仰也。草木生焉,万物殖焉,飞鸟集焉,走兽休焉,吐生万物而不私焉,出云导风,天地以成,国家以宁。”“大好河山”永远是令中华儿女心潮澎湃的美好意象^[10]。“山”也具有与科教相关的深刻含义,“仁者乐山”是中国古代知识分子的道德修养,“高山仰止”是对师长先贤的敬慕追随。在当代大众语言表达中,“攀登知识巅峰”“勇攀科技高峰”也是极为常见的表述。

在将“书山”概念视觉化的过程中,创作团队决定以山脉形态为主,背景局部以书籍构成的“书墙”为题。在艺术表达上,创作团队最初采用了具有技术感的网格像素式语言再现大青山的主体轮廓,但这种表达方式不具备鲜明的本土文化特色。修订过程中通过对本土艺术的调查研究,决定以中国传统绘画中的“金碧山水”为原型,更新表现形式。“金碧山水”是中国山水画在唐代形成的一个重要种类,在青绿山水的基础上发展而来^[11]。以青绿设色,用金粉勾染,金碧交辉富丽高华,最能展示盛世江山的堂皇风姿,见图6。而“金碧山水”语言的引入,又为作品注入了另一层重要理念,即“绿水青山就是金山银山”,呼和浩特近年来十分重视城市的生态屏障保护工作,内蒙古大学也承载了多个重要生态科研项目,以优美动人,富有中国文化底蕴的艺术语言,在公共交通空间中,潜移默化传达国家倡导生态文明建设的理念,并使之完美融入城市地域特质与城市文化中,见图7。

在“金碧山水”艺术语言的转化表达中,创作团队又有意识地融入了具有科技感的“结晶”元素,以晶格化的线条结构提取大青山的轮廓走势,隐喻着知识的积累凝聚出科技与思想的结晶,如地质运动般演化为文明创新的高峰。青绿色的山脉上,金色线框蜿蜒其间,寓意知识的“含金量”点亮攀登知识高峰的道路,既有金碧山水的灵韵,又彰显了“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念。背景书籍书墙构成,点明了科教主题和“书山有路勤为径”的励志立意,进一步增添了作品与站点场域相契合的书香气息,见图8—9。

选取大青山照片进行晶格化演绎，表现山脉间的空间关系，与装修风格相契合

从传统绘画“金碧山水”提取细节手法

图6 《书山有路》构思分析

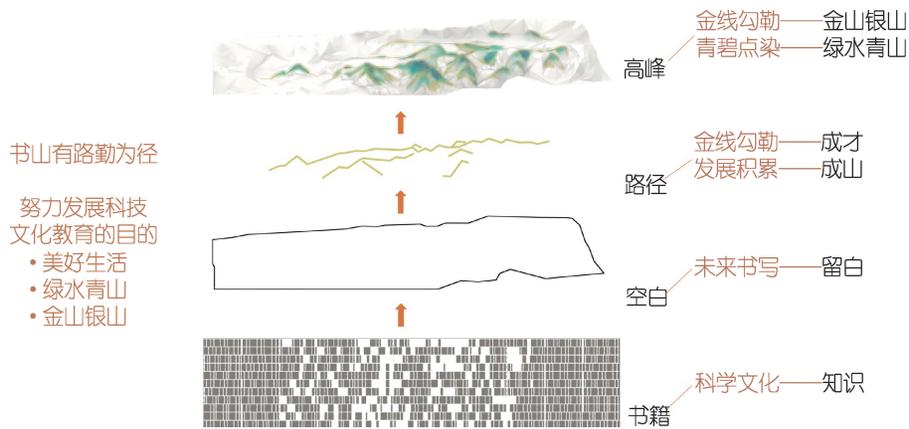

图7 《书山有路》分层解说

图8 《书山有路》现场效果

图9 《书山有路》作品细节

四、构建地铁公共艺术中国话语体系的尝试与展望

穿梭于地下的地铁为城市发展注入强劲动力，为人们的生活提供极大便利，置身其中的地铁公共艺术也具有塑造城市文化品牌、打造城市名片的巨大潜力。公共艺术不仅是城市公共空间的点缀装饰，还是城市文化灵魂的外在显现与塑造途径，彰显着城市的历史文脉和精神风貌，传递着城市与时代的价值理念。随着新型城镇化战略的实施，未来中国城市将向着以人为核心、注重人文生态的方向转型发展。文化艺术在城市建设中将发挥日益显著的作用。地铁公共艺术作为具有高度公众性和强大传播力的艺术形式，已经受到一定程度的重视，并在建设实践中积累了许多优秀案例。然而公共艺术作为一种“舶来品”，充分融入本土文化、充分契合中国大众需求的创新性发展、创造性转化还需要更多探索。

近年来随着文化自信的提升和对中国传统文化的普遍重视，“国潮”蔚然成风，在地铁公共艺术中，本土

元素和传统文化概念的应用也愈加丰富,这是一种积极的发展趋势。然而需要注意的是,在地铁公共艺术的创作中,仅将本土文化元素作为一种视觉素材的拼贴式展示是远远不够的,在创作设计的过程中,必须深刻地把握本土文化的精髓与灵魂,不仅要在艺术作品的视觉呈现上充分运用在地元素,还要在作品的选题立意、语言表达、艺术思维乃至对观众的审美需求与接受心理的预判方面,都充分进行本土化的深入思考,积极植入彰显当代中国精神的思想理念,传承城市的历史文脉,显示城市文化的发展方向,参与塑造城市文化品牌,提升城市公共空间文化品质和大众文化生活质量,有意识地构建具有中华民族特色的艺术话语体系。

以地铁公共艺术开展本土叙事和文化塑造的尝试,是一项很有意义也极富挑战性的工作。一线艺术设计工作者,不仅要在具体作品项目的创作过程中加以关注,更要在长期的学习积累中,丰富对中华优秀传统文化与中国精神的理解认识,积累海量的创作素材和敏锐的创作思维。要脚踏实地,充分观察研究本土大众在艺术接受过程中的心理倾向和审美需求,以“艺术为人民服务”的精神,创作真正扎根本土、服务中国社会的公共艺术作品。

五、结语

呼和浩特地铁1、2号线公共区艺术品《青城拾记》和《书山有路》项目,基于对在地文化的深入研究与挖掘,以具有本土文化特质的艺术叙事进行创造性转化,充分地展现出在新时代发展中呼和浩特的城市精神风貌,反映了呼和浩特的地域文化特征与人文特色底蕴,提升了地铁空间的文化品位与艺术品质,实现了文化性、艺术性与创新创意的高度统一,打造了崭新的文化景观和城市名片,取得了良好的社会效益。将艺术融入城市基础设施建设中,凭借其潜移默化的感染力,增强了市民的归属感和文化认同感,也为来自五湖四海的宾客留下了难忘与舒适的出行体验。

在创作思维上,团队成员不满足于典型在地元素的剪裁拼贴,而是在充分调研当地人文地理、站点环

境、大众文化等信息的基础上,从本土民众的文化心理与审美需求,以及更新中延续城市文脉的角度出发,在命题立意、叙事语言、欣赏接受的全过程中,始终立足本土,尝试从中华民族文化基因与当代中国精神中汲取灵感与力量,构建生长于本乡本土的艺术话语体系,积极参与城市文化记忆的塑造与传播,在中国公共交通空间艺术品领域作出了有益尝试,也期待未来更多优秀创作团队植根本土,参与公共艺术领域中国话语体系的创建。

参考文献

- [1] 扬·盖尔. 人性化的城市[M]. 欧阳文,徐哲文,译. 北京: 中国建筑工业出版社,2010.
- [2] 陆伟伟,周颖,杨艳红,等. 城市地域文化在地铁站中的表达研究[J]. 城市轨道交通研究,2014,17(2):22-26.
- [3] 章莉莉,何洲涛. 开往艺术殿堂的地铁:斯德哥尔摩地铁公共艺术探寻[J]. 公共艺术,2020(4):88-99.
- [4] 武定宇,宿辰. 从艺术装点空间到艺术激活空间——北京地铁公共艺术三十年的发展演变[J]. 城市轨道交通研究,2015,18(4):1-4.
- [5] 白雪. 浅析呼和浩特将军衙署建筑彩画的布局与题材[J]. 内蒙古大学艺术学院学报,2015,12(1):95-97.
- [6] 赵洪源,李丽. 清绥远将军衙署建筑装饰特征及文化内涵研究[J]. 城市住宅,2021,28(12):123-125.
- [7] 刘益东,任良玉. 教学研究型大学大部制改革的理论与实际分析——以内蒙古大学为例[J]. 民族高等教育研究,2015,3(3):20-25.
- [8] 云静. 呼和浩特揽山入城利千秋[J]. 实践(党的教育版),2017(8):38.
- [9] 陈传席,顾平,杭春晓. 中国画山文化[M]. 天津:天津人民美术出版社,2005.
- [10] 木容. 山文化[M]. 北京:中国经济出版社,1995.
- [11] 戴清泉. 青绿山水画探源[M]. 长春:吉林大学出版社,2016.

责任编辑:陈作