
城市地铁公共艺术设计与红色历史文化相关性研究

——以江西南昌为例

邓瑛¹

（南昌航空大学艺术与设计学院，江西南昌 330063）

摘要：南昌地铁一号线四个站点公共艺术的文化墙建设以其造型语言多元性、构成元素相融性特征，体现着南昌历史人文资源特色，丰富了南昌城市公共艺术建设内容，产生了不少的社会影响力。虽然它们具有一定的现代美学意义，但从受众对视觉语义符号理解的角度来看，也存在一些不足，尤其是在与南昌特有的红色历史文化“八一精神”的联系上存在视觉亮点阙如，连续宣传力度不够。因此，本文从提炼视觉形态、借鉴装饰构图、使用材料工艺等方面研究相应的公共艺术设计方案，充分发挥红色历史文化在南昌城市地铁公共艺术建设中的精神教育价值、历史见证价值、情感寄托价值，加强受众对南昌地铁公共艺术的理解，弘扬南昌红色历史文化，促进南昌城市个性化形象塑造。

关键词：城市地铁公共艺术；红色历史文化；相关性

中图分类号：K263

文献标识码：A

文章编号：1007-3558（2016）05—0025-06

所谓公共艺术，就是那些被置于公共分享空间中能够引起人们注意、甚至能吸引人们积极参与的艺术视觉形式。这些艺术视觉形式蕴含了丰富的城市文化与社会信息，涵盖推广性、纪念性、标志性又或是娱乐性的内容。公共艺术不仅与周围空间发生关系，而且和空间中活动的人发生互动关系，使之能够被人理解接受，产生共鸣。城市地铁兴起代表着人们对城市地下空间的拓展和利用，以标识性地地铁入口、地下空间装潢、公共空间工艺装饰和公共设施与之相匹配。地铁空间除了能够有效的缓解交通压力，满足人们的交通需要之外，也逐渐形成社会公众沟通分享艺术和文化的交流场所。地铁公共艺术是城市中不容忽视的重要组成部分，可以反映城市的历史风貌、人文个性、文化特征，可以普罗大众的精神需要，亦是公共文化传播越来越重要的载体。客观上说，中国地铁公共艺术起步很晚，数量不少，但有深远社会意义和文化影响的作品较少，实际上还处于发展的初期。伴随着中国城市现代化急剧扩张，全球一体化导致城市发展理念和整体设计思想趋于雷同，越来越多的人置身于城市空间却找不到城市归属感，却开始怀念那些城市缺失的独特景象。这些都让我们开始思考如何建构基于城市独特地域历史文化特质的公共艺术，并促进城市塑造的差异，发挥公共艺术设计在推动城市文化建设、带动城市文化发展、促进城市文化积淀中的最大价值。

一、城市地铁环境中的公共艺术

¹收稿日期：2016-09-03

基金项目：江西省高校人文社会科学青年基金项目“红色文化特色下的南昌城市视觉形象传播研究”（JC1333）；江西省艺术科学规划一般项目“红色历史文化在南昌地铁公共艺术中的应用价值研究”（YG2014245）

作者简介：邓瑛（1984-），女，江西南昌人，南昌航空大学艺术与设计学院讲师，主要研究方向：设计艺术学。

（一）城市地铁公共艺术的特征

1. 传播公共性

“公共性”针对地铁空间中流动的受众而言的，包含场地开放和信息共享参与两方面含义。场地开放指的是地铁公共艺术的设计是对大众开放的，要与大众生活、大众趣味和大众需求联系起来，并不能只是由政府 and 精英艺术家出谋划策，其效果要使受众达到某种社会认同和归属；信息共享参与指的是地铁艺术的物化视觉形态要通过城市的集体记忆、大众的公共意志来体现，并能够引导和促进公众对于社会文化参与、城市精神的弘扬。

2. 地域历史文化性

地域历史文化性指的是强调地域文化意识和历史形态的公共艺术营造形式， 可以把我们引向历史，领入未来。每个城市都有久远而深厚的历史文化、或无法忘却值得被纪念的历史事件，地域历史文化性对城市形象建构显得尤为重要，其价值在于能够帮助艺术家去回忆理解、去想象诠释、去思考创作某种可以向人们讲述的，有生命的艺术形式，可以传递民族、国家、城市的历史文化信息，区别于一个纯粹物理性的，没有生命力，单纯审美的公共艺术形式。海德格尔在《艺术作品本源》一书中指出，艺术本质上就是一种创建历史的历史^[1]，所以因为包含诗意性和历史性的公共艺术能够为城市文化形象和城市文化精神做出了美学贡献，每个国家、城市、地区都可以借此形成鲜明的文化表现和价值传导，这是给予行走在地铁空间里的人们最好的馈赠。纵观城市地铁发展史，那些能够被人们记住和称颂的伦敦、巴黎或是俄罗斯地铁公共艺术空间，已经成为乘客与城市文化、城市历史、意识形态互动的精神场所，甚至是“城市地下文明的公共会所”。历经了社会时代风雨变迁之后，它们依旧担当着它昔日的角色，不断聚集和翻新城市生活的激情和活力，无处不凸显着城市的历史文化性，反映城市的人文精神。

3. 艺术表现形式多元性

艺术表现形式是公共艺术适当的语言修辞表达，结合技术与艺术、科学与美学，使得其表现形式多种多样，给人不期而遇的惊喜。一方面，地铁公共艺术表现形式风格受城市整体风貌的影响。芒福德曾说：“城市孕育了艺术，也成就了艺术；城市创造了剧场，也成为剧场。”^[2]所以因为城市中的人物、事件到整个城市整体，都是当下和历史、物质和精神、现实和想象、客观和主观、文化和审美的综合结构体，导致了城市公共艺术形式与风格可以非常丰富；另一方面，地铁公共艺术表现形式受客观现实条件因素的制约。比如地势空间环境的差异、艺术家的造诣、社会公众的文化程度和艺术鉴赏水平、情感需求等等方面。从雕塑、绘画、装置、多媒体的艺术手法中，地铁公共艺术可以分为静态、动态、交互表现形式；根据地铁公共工程规模的形态它可分为平面形态表现、三维形态表现、虚拟形态表现。

（二）城市地铁公共艺术的构成要素

1. 地形空间

地铁公共艺术首先是依托空间地形的一种艺术形式，不同的地形空间影响了地铁公共艺术的形成。设计师在尊重和理解地形空间的前提下，因势利导，表达自己的意图和不同的文化含义，还能借助有特色的地形空间造就有特色的人文特色景观。援引瑞典号称从自然岩石中被凿开的“地下艺术长廊”斯德哥尔摩地铁的成功案例，该项目保留了原来的自然岩石地质构造特征，99 个车站一半以上都用心营造成岩石洞穴，并在顶棚、墙面装饰着不同的艺术岩画，造型独特，气势恢宏。

2. 材料工艺

材料工艺是地铁公共艺术中最为必要构成媒介要素，材料以其特殊的形态、色泽、质感，影响和改变着人的视线和视觉感

受，工艺则能够组织出具有特殊质感的视觉效果。比如莫斯科地铁胜利公园车站里那些记录两次卫国战争胜利的精美写实壁画都是由丙烯蛋彩完成，既能满足人物写实记录风格，又能在色泽上保证让其发挥出赏心悦目的光泽。材料的选择和工艺技法都与公共艺术传达出的精神和感情效果息息相关，设计师也通常用它们来创作表现和解决问题。

3. 艺术尺度

艺术尺度指的是公共艺术设计的衡量标准，要围绕人的视觉适度而展开。公共艺术的尺度应由其功能性和环境的制约性决定，不能盲目下结论，比如壁画，受环境的主次以及人流量影响，如果只是点缀的作用，那就对尺度适量控制。但如果是为了有意的制造视觉上的张力，强化人们对作品所刻画主题的感觉和认识，尺度就要放大。

4. 色彩灯光

首先，色彩灯光是地铁公共艺术最大量、变化最丰富也最持久的要素。装饰色彩本身适合各种工艺材料的使用，但地铁空间一方面要求色彩在制造明暗层次、冷暖颜色的时候要具有扩展性；另一方面又要求色彩为保持地铁空间区域要有限定性，即在色彩的明度和色相方面要与整体空间统一和谐。另外，基于地铁空间必须有人照光照明的特殊性，其公共艺术的色彩要求受光之后也能保持原有的色彩关系。其次，色彩如何传达情感，如何表达意义也是地铁公共艺术设计的核心。地下空间给人感觉比较急促和压抑，容易产生紧张情绪，色彩可以制造特定的氛围，调节人们的心理状态。

（三）南昌地铁公共艺术现状与存在的不足

1. 南昌城市地铁公共艺术已有特征

南昌市素有“物华天宝，人杰地灵”的美誉，红色文化、古色文化、绿色文化资源丰富，南昌地铁一号线对包含南昌城市特色公共艺术建设十分重视，在四个站点打造出的文化墙是历史文化和现代美学的完美结合，体现了南昌城市建设风貌，产生了不小的社会影响力。其艺术表现特征主要有以下两点：

（1）造型语言多元化特征。南昌现有地铁公共艺术分别采用了写实、抽象、写意性的丰富造型语言来表达艺术形态，使城市文化内容呈现多元化特征。以铁路建设文化为主题的地铁大厦站墙画，所采用的写实性语言生动地描绘了地铁施工的复杂故事情节和建设者们强劲有力的外在形象，易懂亲切，让人仿佛置身在特定的故事氛围中；以赣鄱历史、人文、经济为主题展示的八一广场站墙画为了凸显现代城市与传统地域文化的相互交融，采用了抽象性视觉语言的表叙方式，将滕王阁、八一大桥、绳金塔等建筑形态结构藏匿在汉字笔画符号中，并将鱼、山、树、山水，花也进行抽象，形体空透凹凸，疏密得当，伴随着涟漪一样的韵律排列，如同音乐的美，构成内敛含蓄的文化风情；秋水广场站墙画所采用的写意性造型语言重在表现南昌候鸟的印象，带有与湿地环境结合的朦胧性和模糊性意象，烘托出城市的诗意情感。

（2）构成元素相融性特征。南昌地铁文化墙的造型语言、主题、肌理工艺与材料选择、灯光色彩上均有相融性，并且每一种构成要素局部的价值都附于整体价值之后，融于主题里。例如八一馆站的井冈山自然风景墙画，在抽象造型形式和石材颜色选择上采用一体化线性处理，重叠切割工艺，并与暖红色灯光交相呼应，形、色、光环绕下的环境气氛被加强，使红土地主题更富于表现力，不亚于实景效果。

2. 南昌地铁公共艺术存在的不足

（1）南昌“红色”历史文化亮点阙如。南昌地铁公共艺术现有墙画大多是以综合的手法、自然的形式高度集中展现赣鄱地域文化，使之有“地方感”、“亲和力”、“历史感”。但是从匆匆走过的普通受众角度来说，如果没有经过艺术和审美能力训练，

没有相关部门的宣传，这些高度集中的墙画的内容信息对他们来说就在短时间内就不够具有辨识度，后续发力不足。甚至，那些其中被剥离了具象形式的古色文化、绿色山水文化、红色文化视觉意象的传播效果会在理解上发生偏差，并没有可被亲切感受的形式或确定性的形象。《江西省国民经济社会发展十三五规划纲要》提出要注重旧城改造中的历史遗迹保护与文化遗产，注重新城区建设融入传统文化元素，延续历史文脉，建设具有独特气质和内涵的赣鄱城镇。那么，我们在江西城市地铁公共艺术设计中就绝不能抛开红色文化，不能抛开南昌与红色文化的联系。但是，目前能体现南昌起义以及伴随无数革命先烈用生命和鲜血铸就的八一精神的地铁公共艺术作品并没有凸显。仅有的能够体现南昌红色文化中独有的八一精神在八一广场站墙画中的呈现已经被高度抽象为其中的一部分视觉语义符号，以点带块几何序列分布成视觉风景，引不起受众对其中红色主题内涵的理解，也不能打动公众的情感。

（2）整体连续宣传力度不足，艺术形式单一。南昌地铁在一号线有 24 个站点，这些站点中目前仅有 4 个地标性的站有大型墙画，且艺术表现形式单一，主题内容类型甚少，远远不及上海、南京、北京等一线城市，以南京为例，作为历史文化名城，几乎按照“一线一色一站一景”的理念，按照各个站点的特色统筹安排，美化包装，且表现内容都跟周围街区精神文明、人文特色、城市历史、地域文化联系起来，指向明确、造型清晰、艺术形式传播力度强。比如，中华门站的墙画《明朝遗韵》、珠江路站的墙画《民国叙事》、鼓楼站墙画《六朝古都》反映的是南京作为六朝古都的历史特色；南京站的壁画《金陵揽胜》、三山街站壁画《灯彩秦淮》、元通站的壁画《璀璨新城》反映的是传统追溯与现代发展的南京地域特色。公共艺术的整体连续性对城市形象的宣传起着至关重要的作用，而南昌地铁在这方面下的力度还不够，比如八一馆站与八一广场站归属于南昌的红色地标站点，地铁大厦站与秋水广场站同属城市经济商业中心站点，在公共艺术设计上的表现渠道却不尽如人意。

二、红色历史文化对南昌地铁公共艺术设计的意义及其关系

（一）红色历史文化是南昌城市地铁公共艺术设计的根基和特色

红色历史文化是物质精神兼具型的资源，其特点是精神文化于物质上的外在表现，精神资源思想深邃，物质资源得天独厚；其重要构成要素分别是语言文字和相关的历史文物古迹、历史事件、历史人物，这是在南昌地铁公共艺术中极有开发潜力和开发价值的内容；其作用有丰富南昌地铁艺术内涵、沟通世界与地区文化交流，促进南昌城市经济建设；其价值主要体现在：（1）精神教育价值。八一精神、井冈山精神、苏区精神、方志敏精神、长征精神等都是红色文化特有的精神，也是对人们进行精神教育的有效载体。比如八一精神，包含的是一种勇于拼搏、不怕牺牲，一种敢为人先、开拓创新，一种追求真理、坚定信念的精神，对这种精神的反思能帮助大众树立正确的价值追求，创造积极的人生价值，具有人格教育功能；（2）历史见证价值。“八一起义一声枪响”、“军旗升起的地方”都有力地印证了江西在中国革命中的重要地位，是南昌乃至江西社会的重要的软实力，可以影响南昌乃至江西人民的心态，激发他们的能动性和创造性；（3）情感寄托价值。从安源运动到八一南昌起义，从秋收起义到井冈山斗争，无数革命先烈在江西书写下了可歌可泣的壮美人生，革命先辈在江西留下了不朽的“红色”传奇。母亲孩子的泪水、英雄的鲜血、敌人的残暴，在这些环境中间，人们才能呼唤起自己内心的爱国情怀，才能意识到自己不仅仅是当代的，还是属于历史的。

（二）南昌城市地铁公共艺术是对红色历史文化的传承和弘扬

红色历史文化在给南昌地铁带来鲜明个性特征的同时，事实上也是在给自身续写生命的活力。随着时间的逝去的红色事迹和历史人物逐渐的在人们的记忆中被遗忘，遗址故居也在高楼林立，五彩斑斓的现代建筑群中被人渐渐地隐去。地铁公共艺术是一种新时代的艺术形式，它不仅本身是一种文化形态，而且还是一种快速有效的文化传播平台。通过这个传播平台我们能够将红色历史事件和红色人物的精神“再现”与“再生”于我们这个时代，从而瞻仰前辈、激励后人，从而将红色文化盘活，继续焕发活力。

三、寓红色历史文化于南昌地铁公共艺术的设计策略与方案

（一）提炼“八一精神”物化视觉形态的公共艺术方案：《八一精神》

有学者在谈到如何创造城市个性时认为“无论什么都可以成为特色，关键是突出一点力压异端”，还指出“一个城市要形成特色，必须要有自己的基调。”无疑，设计出鲜明的红色文化特色的地铁公共艺术作品，必须要挖掘南昌红色资源，突出重点。那么，大量提炼和采用八一精神物化视觉形态要素成为最重要的环节，才能使之从众多的历史文化特征中凸显出来。“英雄城”是江西南昌的矿世美誉，“八一精神”是南昌城市形象的一张红色的名片，也是南昌红色文化资源独一无二的特色，我们可以从南昌以“八一”命名的建筑中提炼大量代表八一精神的视觉符号，比如“八一广场”、“八一起义纪念碑”、“八一大道”、“八一起义纪念馆”、“八一礼堂”、“八一公园”、“八一大桥”。基于此，在八一广场站内的公共艺术墙方案可以采取将八一精神融入到形象传播中的策略。

《八一精神》作品方案中尝试在若干不同形状规则的石刻去表现地理上有连续性的、最负盛名的以八一命名的城市地标视觉建筑符号，蕴含着八一精神在高速现代化的今天仍能保持它特有的浓厚的鲜明印记，并展现新的活力；还有用传统单线刻画的八一精神的书法文字，文字内涵对年轻一代价值观的树立具有重要意义。石刻镶嵌在金黄色的毛面花岗岩上，恰到好处地体现八一精神坚韧的特质。

（二）借鉴传统装饰构图手法的公共艺术方案：《八一起义在南昌》

《八一起义在南昌》主题方案以铜版丝网印刷手法着力刻画一批参加过南昌起义，以朱德、聂荣臻、贺龙、刘伯承为代表的共和国帅将，再现南昌起义决策的提议、部队集中南昌、南昌起义的经过、人民军队诞生的生动场景，以人物带动故事情节，加工成连续的历史片段组合。为了体现“八一起义”的庞大气势，借鉴了传统装饰中广阔视角的构图方式。正所谓“万物皆备于我”，广阔的视角是画面宏观的考虑，画中人物在云水环绕中巍然屹立，恢宏壮观，错落有致，场景尽收眼帘，广阔的视角意图给观者巨大的视觉震撼，让故事情节发生的饱满，富有历史见证性。

结语

除了“八一”精神外，南昌还有不少红色文化视觉要素，比如“朱德旧居”、“贺龙指挥部旧址”、“叶挺指挥部旧址”、“国民革命军第三军军官教育团”、“小平小道”等红色历史旧址以及方志敏、李世璋、赵醒侬等红色革命先烈人物也可以丰富地铁公共艺术的表现内容和艺术形式。我们要不辜负这些可以让南昌城市地铁散发个性魅力的珍贵红色文化资源，多用、用好。沙里宁曾经说过：“看你的城市，我便能说出你的人民在精神上追求什么”^[3]。运用特殊的红色历史文化语言在南昌地铁公共艺术进行视觉张力表现，其最终的目的是见证历史，表现社会所倡导的思想情感和价值取向，这也是一座城市形象构建的立足点，城市的灵魂所在。

参考文献：

[1]李建盛. 公共艺术与城市文化[M]. 北京：北京大学出版社，2012：111.

[2][德]海因茨·佩茨沃德. 符号、文化、城市：文化批评哲学五题[M]. 邓文华译. 成都：四川人民出版社，2008:72.

[3][美]伊利尔·沙里宁. 城市-它的发展衰败与未来[M]. 北京：中国建筑工业出版社，1986:32.