

公共艺术和社区营造如今已是一门显学。社区景观和公共艺术的塑造与呈现反映了市民生活品质的现实诉求,也愈来愈受到社会的普遍关注。英国社会学家安东尼·吉登斯认为,社区不仅意味着重新找回已经失去的地方团结形式,它还是一种促进街道、城镇和更大范围的地方区域的社会和物质复苏的可行办法。艺术介入社区,超出了一般美化视觉环境的意义,更在于强调和强化社区居民公共事务和公共文化的参与性,这对于提升城市精神文明高度,打造城市软实力有所裨益。

但是,艺术介入社区不该仅仅是艺术家打着艺术的口号不接地气的快闪秀,而更应该是深入发掘资源、发动居民,实实在在的美学实践。该如何深入浅出地看待这样的美学实践呢?

居民参与

居民的共同参与是艺术介入社区营造公共性体现的重要指标,这也是公共艺术公共性涵义得以揭示的一种价值所在。社区作为地缘关切的城市生活形态和社会细胞,社区成员认同的生活环境和文化氛围的构建是艺术介入的基础,所以要充分调动在地居民共同参与的热情,由此体现社区与艺术连接的向心力和共融性。

当下,各种以社区为单位的公共艺术活动风生水起,各种社区美术馆、社区花园和艺术家在地创作等新类型公共艺术层出不穷。如“行走上海——社区微更新计划”、创智农园等。其实,早在2009年,上海曹杨一村就开启了一系列以社区生活与文化生活为主题的公共艺术活动。其间,艺术家在事先走访和了解社区的前提下,不仅针对社区居民生活里的晾衣架、栏杆和导视物等设施进行设计创作,改善社区环境,还以贴近社区居民生活和心理诉求,激发居民的公共参与方式,如在《被策展》上秀出居民对美好生活向往的愿望,被单上书写了“文明停放车”“要珍惜绿地”“改建旧住房”等各自不同的诉求。

同样,在国外也有相似的案例。古巴哈瓦那海塔玛尼斯居民区的公共艺术案例曾颇受关注。何塞·福斯特是当地的一位陶瓷艺术家,1996年他将艺术带入自己的社区。福斯特用陶瓷马赛克覆盖自己的小木屋。每堵墙、每扇门窗乃至屋顶被装点的熠熠生辉,有些还改成了雕塑。福斯特的邻居被他的行动所感染,接二连三地要求他以独特的方式装

生活是大众的 艺术也是大众的

社区美学实践推动上海城市微更新

徐明松

修自己的家,而且共同参与创作。在他的努力下,居民居住的环境得到了改善,居民的审美情趣获得了提升。

生活是大众的,艺术也是大众的。城市微更新不再是艺术家、建筑师和政府部门单一和自上而下的被动的闭环行为,而是更为开放、多元,由下而上的在地居民主动参与的公共行为。

契合文脉

契合社区历史文脉和城市肌理是艺术介入社区营造在地性阐发的重要内涵。城市是由不同而众多的社区组成的生命系统。不同的社区因为不同的族群、不同的经济状况乃至不同的生活取向,从而呈现出不同而多元的价值取向。

近年来,随着都市更新过程中人们对城市记忆和城市肌理的关注,国内一些城市对历史街区和传统社区的保护性开发,取得了不少经验。诸如北京的大栅栏和成都的宽窄巷子改造项目等。这样的案例在世界各地蓬勃兴起,已然成为公共艺术实践的重要趋势和取向。同样前例提及的哈瓦那海塔玛尼斯居民区的公共艺术案例。福斯特的生活美学及其创作冲动来源于加勒比群岛海洋文化的滋养以及更为遥远的伊比利亚半岛的西班牙。在这个社区项目中,邻居们的想法和意见成为福斯特作品的重要来源,整个创作过程或可看作一场美育形式的公益活动,充满世俗快乐和生活美学。

公益本质

公益性是艺术介入社区营造精神驱动力的趋向。公共艺术本身即是以艺术手段呈现公益性的一种意识形态。两者之间的对位,让艺术表现得找到公共利益和公共参与的道德支点;两者之间的耦合,是德育与美育的耦合,成为更具审美表现张力和社会辐射力的价值所在。艺术介入社区本质上是一种现代公益、社会福利和文化民生。人们可以通过艺术介入社区的公共活动、公共项目在共同参与中获得和分享这种惠民的社会福利和社会效益。近年来,文化产品配送、艺术“下沉”社区亦多受居民青睐和欢迎。社区的街道、公园、绿地、围墙乃至公寓的连廊楼道都成了艺术表达的公共空间。市民文化节、上海城市空间艺术季等一些大型活动也多有以社区为平台载体的项目,今年的城市空间艺术季就把主展区之一放在曹杨新村街道,可以说也是“15分钟社区生活圈”概念的具体演绎。

社区艺术作为近年来公共艺术发展过程中的一个重要现象,它在艺术作品和艺术行为的表达空间由街区转移到了社区,创作主体由艺术家转为社区居民。显然,社区作为城市文化最为基础的“聚合态”,也是公共艺术发生和发展的催化器和载体,在新一轮城市更新和城市美学建设过程中其作用愈加凸显。

“元宇宙”来了, 艺术是技术的同道 还是抵抗?

傅军

2021年下半年,新冠疫情仍在全球蔓延,正当人们受疫情影响而苦恼之际,一个带着科技神话性质的新事物“元宇宙”横空出世。

元宇宙(Metaverse),是出自尼尔·斯蒂芬森1992年的科幻小说《雪崩》里的一个名词,其实它本身不是一项新科技,而是一个概念或者理念,是一个整合了人工智能、数字孪生、区块链、云计算、拓展现实、机器人、脑机接口、5G等多种技术于一身的平台。它无限开放,特别强调虚实相融,具有沉浸式体验、虚拟化分身、开放式创造、强社交属性等基本特征,是一个巨大的技术汇集中心。

科学与艺术是人类创造性地把握世界的两种方式。通常来说,科学是理性的,以寻求真理,提炼客观规律见长;而艺术则是感性的,以追求真善美为精神宗旨,不断开拓人

德·盖伦认为,人类通过技术而弥补了自身直觉的缺陷,因而技术成为了人的器官的延长甚至替代,实现了人的自然本性的可塑性。但实际上,技术的发展越来越倾向于漠视人的身体,弱化人的感官,让人的感知能力加速下降。元宇宙时代,若过分倚重人的智力,严重忽视人的身体机能和各种感官,对于人的全面发展和存在状态而言,那是不完整的,也是不全面的,更是不健康的。艺术最重要的价值之一在于激发人的感觉,触发感觉与感觉之间的关联性,并充分发挥人的直觉、灵感和想象。

海德格尔曾说:“盲目拒斥现代技术是愚蠢的,而是要改变和现代技术的关系。”对现代技术要说“是”与“不是”。“是”需要使用现代技术,但“不是”被现代技术所独占。的确,元宇宙是一个中介,一个平台。

如果说元宇宙是无法阻挡的历史趋势,那么对于艺术创作而言,我们可以把它当作一种媒介,一种手段,从而助力各种新媒体艺术开拓出一个新的表现领域。

面对新技术的诱惑,很多当代艺术家的态度是乐观而积极的,他们热情地接受新的技术手段,并用于新的艺术实践。但我们也清楚地看到,由于受到技术决定论的影响,以及游戏的思维状态,他们的艺术创作很可能发展成一种精致的形式主义。如果当代艺术的实践变成了艺术的娱乐,作品和展览就变成了追求感官刺激的

类的思维疆域。但无论是科学发明还是艺术创造,他们彼此之间可以互相激发。在人类发展史上,科学发现、方法和知识等经常会对艺术产生影响,而艺术的想象力与创造力反过来也对科学的发展起到积极的作用。因此,尽管元宇宙目前尚处在初始阶段,但VR艺术、游戏美术、AI艺术、沉浸式艺术和NFT艺术等与元宇宙相关的各种新潮艺术如雨后春笋,纷纷涌现。尤其是以数字艺术为基础的NFT艺术,眼下正在成为炙手可热的艺术和资本的新宠。

事实上,回看历史,不难发现,新技术与艺术之间有着一种复杂关联。比如文艺复兴时期,由于几何透视法、光影和解剖等科学技术的运用,使得西方绘画形成了一整套观察自然和构造画面的规则与方法。比如,摄影术曾经催生印象派;计算机的出现和消费主义的盛行让波普艺术走向世界舞台;互联网的大规模普及直接带来了网络艺术的兴起,让数字艺术、影像装置艺术成为当代艺术的主流。

在技术越来越莫名占据支配地位的今天,人的生命经验和感受方式都可能被重新塑造。眼下,技术已经成为我们这个时代文化的重要组成部分,集合了多种技术的元宇宙能量更为巨大。那么,在这样的时代背景下,艺术是技术的同道还是抵抗?

技术决定论的代表人物阿诺

的游乐设施和娱乐场。更有甚者,精致的形式主义变成了功利的形式主义,除了日益追求更加乱真和整体性的感官刺激之外,并没有提供新的思想,不过是把新技术当作一种策略,作为作品华丽的包装。毋庸讳言,这种状况,在如今很多打着交互与沉浸式体验口号的新媒体艺术展上,比比皆是。

元宇宙带来的冲击是全方位的。比如说,无论是杜尚,还是博伊斯,他们对艺术史的功绩主要在于极大地扩展了艺术的概念,把艺术从少数几种材料中解放出来,成为综合材料的艺术、总体的艺术。但元宇宙,又让人类退回到主要靠数字这样单一媒介的时代。并且,人和万物一样,都简化为一种数字化的存在。流量为王,数据成为唯一的考量依据,成为技术时代的缩影。这就意味着,在数字技术面前,我们每个人都是同质化的个体,真正成了马尔库塞所谓的那种“单面人”。于是乎,凡是非主流的边缘性思想精神和文化艺术都将失去生存的空间与机会。而精神一旦成为单维度的东西,人类就会丧失精神的多维度和丰富性,世界就会不可避免地走向贫乏,走向同质化和平庸化。

艺术的使命恰恰在于抵御平庸,抵抗贫乏,因为艺术是一种异质性的力量。正是在这种意义上,当代艺术是对技术时代的一种修正和纠偏。

扫一扫请关注“新民艺评”

上海文艺评论专项基金特约刊登