

公共艺术的互动性研究

郑羽宁

(西安美术学院 陕西 西安 710000)

[摘要]公共艺术在现如今与城市公共空间是互为和谐关系的存在,并且他的艺术表现形式也逐渐多样化,对公共空间的艺术性表达有着重要作用。公共艺术的“互动性”体现在,他可以丰富公众的审美情趣体验及审美能力。公共艺术作品在传递感性情感的同时,促使公众回归理性生活,有利于为公众创造更加适宜的对话空间。现如今公共艺术作品中越来越多的互动性使公众通过公共艺术思考其背后的生活、环境或社会等问题。一件公共艺术作品的构建不但可以增加人与人之间的交流,也可以使公众在参与艺术活动时重拾城市的记忆,增加地方文化的存在感、认同感甚至是城市的价值。

[关键词]公共艺术; 互动性; 公众; 发展趋势

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.509

引言

公共艺术发展至今,他以包罗万象的形式的体现,所涉及的领域也愈加广泛。在科技与生活高速发展的今天也一定程度上扩大了公共艺术的表现空间,公共艺术不再受题材、材料等等限制。他在一定程度上满足公众对精神文化的需要,各项展览与艺术交流研讨会受到公众青睐,也暗示着公共艺术融入公众生活与公共空间的必然趋势。

一. 公共艺术与互动性的概念及关系

(一) 公共艺术作品的概念

公共艺术可以通过视觉审美的形式来表达一定内容,满足公众的情感与感官的需要,无论是哪种艺术的表达方式,应把创新放至首位。一件公共艺术作品的完成,除了一定要有公众介入外,结果无疑两种:一是得到公众的认同并接受、拥护此作品;二是公众反对它,甚至故意刁难它,此创作从而走向终结。

(二) 互动性的定义

随着科技发展,数字化、多媒体艺术及各种新兴艺术的诞生,互动的概念更广泛的应用于人们生活中。人与人或人与物的信息交换也在众多新型科技的诞生下得以提升。高科技时代的今天,支持人们互动行为的概念随之推广,并且已经介入公众的日常生活中。它使公共艺术变得更加容易被大众接受,这样不仅拓宽了艺术的表现形式,也赋予了公共艺术新的生命力。

(三) 公共艺术与互动间的关系

我们从互动性的角度来研究公共艺术,他不单是其根本,也是公共艺术存在于大众视野里的意义。现在人们生活压力过大,人们在工作之余更想寻求一种放松身心的活动,对于人们的这种情感需求,公共艺术正是一个可供人选择的良药。展览于城市空间内的公共艺术作品,也会与周边的建筑、景观形成积极的互动,并且它对一座城市的形象也起到一定积极影响。

二. 公共艺术中作品的互动性不同形式的体现

(一) 直接式互动

感受艺术的方式非常多,同时公众与作品的互动性不只体现在表象,还有触、听、闻等其他感官甚至于公众或艺术家自己参与创作。Thom Kubli的声音装置作品《Black Hole

Horizon》将声音转换成三维物体,此装置由三个由聚氨酯制成的不同尺寸的雕塑,类似于船的喇叭并且能够利用压缩空气产生声音。每种音调都会在喇叭口上出现巨大的肥皂泡。它们随着声音持续时间的增加而变大,最终从喇叭中脱离出来并漂浮在房间中,直到它们房间中随意漂浮以至于撞到东西最后爆炸。此类作品可以使公众了解到更加纯粹的社会、人类、空间等关系,所进行的讨论体现公共艺术作品的直接式互动。

(二) 间接式互动

公共艺术作品常常出现于商业、文化、娱乐等人流量较密集的区域,以多种存在方式入驻我们的生活,比如公共场所的雕塑、座椅、照明设备等,设计师们在考虑到艺术作品的实用性外,一件好的作品也为展览场地提高关注度与人流。如西安大悦城的雕塑《悟空》,它存在的意义一方面呼应美猴王孙悟空的意思,另一方面则是个商家带来收益,提醒人们不要空手回家。此件雕塑展出后,游客闻声前来参观之余也不忘为亲朋好友挑选礼物回家。

(三) 被动式互动

但当公共艺术在国内刚兴起时,公众的参与度是极少的,作品也是由壁画、雕塑等逐步发展,参与度也只是停留在用眼看,而不是让参与者改变它。以城市雕塑为例,他在公众的生活城市随处可见,人们只把他当作城市景观的一部分,他会坐落在草坪或者是较高基座中央,外部围绕禁止践踏草坪的标识。人们只会在远处观赏,慢慢的这个城市雕塑变为透明。

三. 互动性作品对不同层面的影响

(一) 公共艺术作品在公共空间中对公众的影响

一件好的公共艺术作品不仅给人美感,他传递给人的信息也是符合人类最核心、彻底的精神。现如今快节奏压力大的生活让人们产生渴望回归大自然、融入艺术的冲动,也渴望通过两者来得到精神上的抚慰。人们生活水平的逐步提升,也使得公众呼唤寻求更加舒适的生活享受和更适宜的城市空间。

耶路撒冷的某城市广场虽然每天都有成千上万人经过,但很少有人在此停留,当地政府以为为了改善城市空间增加公众驻足交谈的时间而发起的项目。它的花瓣可以随着空气张开和关闭。在夜间他可以起到照明的作用,这个巨型城市雕塑很难被人忽视。它循序渐进的改变公众的行为和态度,但随着时间的

推移,这件作品是否还会被人忽视,我们目前不得而知,但至少正在改变人们。

(二) 公共艺术作品对艺术家的影响

公共艺术作品可以实现公众的美育要求,它为公众塑造一个好的生活环境,形成好的生活氛围,满足公众的精神追求。艺术家们可以在有限的范围内结合自身的艺术追求及公众的需求设计一件让人赞叹不已的公共艺术作品。

艺术家作品的专业度和公众的可接受程度之间需要把握一个度,让公众能够无障碍的参与到作品中来,是一件极其不容易的事情,但最根本、最关键的办法是与生活靠拢、与公众靠拢。公众也想尽可能的从作品中感知艺术家们的思想,艺术家应重视自身修养的提升,比如审美、感知力、思想道德等,通过对艺术作品的构建来记录特定的语言。

四. 互动性作品在公共艺术领域间的发展趋势

(一) 高科技手段介入公共艺术领域的发展趋势

现如今艺术的表达方式也不再是单一的纸、笔、颜料等工具,而是可以依赖于编程、虚拟现实、机动装置等等科技含量较高的材料。在展览过程中公众需要与之互动,是作品的一部分,人们获得了更多的创作权力,这种方式颠覆了传统艺术对观众角色的设定。

交互装置作品《ROBOTIC VOICE ACTIVATED WORLD KICKING MACHINE》利用VR增强现实技术和人机交互方式为公众呈现一个语音激活机器人的作品。当一个单词靠近作品时,开始产生语音识别,通过识别后单词增加到物理模拟系统中,根据与机器人的实际运动相匹配的时间轴进行动画处理,形成虚拟与现实的结合。随着科技的发展,未来的公共艺术作品在满足人们对艺术创作的鉴赏的同时,更多的是追求公众自身与公共艺术作品间的交流和是否贴近与艺术本身。

(二) 广泛的材料介入公共艺术领域的发展趋势

我们以二十世纪上半叶前的公共艺术作为时间轴,首先从古埃及金字塔、方尖碑为出发点,它们的主要目的用于宗教祭祀和表达对某一事物的崇拜,材料和形式为雕塑石碑立在某一特定地点中,随后过渡到受基督教制约的中世纪美术。建筑及建筑装饰的高度发展是中世纪美术最伟大的成就,如罗马式教堂、哥特式教堂等,有着各具艺术上的创造性,再到杜尚开始用现成品做艺术,掀起达达主义思想。艺术家的思想运用材料得以延续,他们对广泛的材料和更多应用给公共艺术作品带来了新的生命力。

直至“贫穷艺术”的出现,艺术家们的作品与造价昂贵的作品完全不同,他们开始用原始材料表现艺术,也使艺术更加贴近公众生活。例如马克斯·霍珀·施耐德的装置雕塑作品,其实是自身随手可得物品与自然景物组合而成,这些物品有装着奶酪球的容器、生锈的步枪、串珠项链等。从而表达出他的主张:人与自然的融合状态。

在未来,广泛的材料使用将会丰富公共艺术环境,艺术家们面对更加开放的世界全方位多角度的寻找创作灵感。用更加新型的材料思考,也让“人人都是艺术家”这一观点成立。越来越多的人参与公共艺术创作,随着科学技术的发展我相信在未来某天,公共艺术创作中会更多种类材料介入。

(三) 多种表现形式结合的发展趋势

美是通过作品的表现形式来体现的,随着时间推移,它也在公共艺术成长过程中扮演着极为重要的角色。当代艺术家们的作品舍弃传统的表现形式,专注于研究新媒体中的电子、声音和图像技术。如当代影像艺术家比尔·维奥拉的作品《殉难者之土、空气、火、水》,运用影像表达一个垂死之人内心的幻象,诉说了生命和精神的力量,殉难者意识到自己再也无法见到朝思暮想的人了。视频在短短几分钟内,将紧张与希望破灭的悲伤结合最后回归平静的镜头完全传递给了观众,人类为了坚持信仰、原则、价值而承受痛苦和磨难甚至是死亡的能力,加入音效的渲染,加以演绎。

未来的互动性作品主要还是展现以人为主体的互动,以空间环境为客体的原则,主体人群参与程度与接受程度决定了作品设计的成败。当多种材料介入公共艺术,可以积极的调动和激发公众的参与热情,无疑成为今后公共艺术发展的趋势。

结语

公共艺术作为人类发展的产物,被人们不断的设计和“打破”,他被人们特有的自信和非凡的想象创造。公共艺术影响着人类文明的行为方式,很多国家将公共艺术作为软实力,直接推动经济的发展和国民素质的提升,更以公共文化的全面发展彰显物质和精神的综合实力。

当下中国公共艺术的发展首先表现在形态上更加趋向于综合性、跨类性、多元化的特征,由传统类型意义的艺术逐渐转变为如今的“公共艺术”的趋势,也演变而产生出众多体现时代特征的新型艺术的类型,当然今后的公共艺术的互动化、社会化特征将日益明显。

参考文献

- [1] [法]卡洛琳·格鲁,姚孟吟译.艺术介入空间[M].桂林:广西师范大学出版社,2005
- [2] 马晓燕,刘悦秋.城市雕塑浅忆[J].北京农学院学报,2002,2:29-32.
- [3] 郝卫国,李玉仓.走向景观的公共艺术[M].北京:中国建筑工业出版社,2011
- [4] 汤和.当代公共艺术的互动性研究-基于城市雕塑的分析与探讨[D].重庆:重庆大学,2009

作者简介:

郑羽宁(1998.09-),女,汉族,陕西西安人,硕士在读,研究方向为公共艺术。