

Cure·Recovery -- Research on the Development of Urban Public Art in the Post-epidemic Context

Hao Kaili ^{1, a*} Liang Yan ^{2, b}

¹ Department of Environmental Design, School of Art and Design, Lanzhou Jiaotong University, Anning, Lanzhou, Gansu, China

² Department of Environmental Design, School of Art and Design, Lanzhou Jiaotong University, Anning, Lanzhou, Gansu, China

^{a*} 1695708419@qq.com

^b 930969@qq.com

Abstract

A novel Coronavirus outbreak has disrupted the development process of all countries in the world. Isolation and distancing have made wearing masks seem to be a sensitive word in the post-epidemic era. Face the dilemma, our senses of the city will be infinite amplification, loneliness, depression, irritability and other emotional will change the way we see the world, even as a "living soul" for the city public art will broaden its art form of expression border and, to a whole new space field, from different aspects such as vision, the spirit of encouraging public, become a part of the art form of final show, Changing their consciousness and reshaping their social memory. Based on the spirit of place, public art will make use of the deceleration opportunity provided by COVID-19 to intervene in the public spirit and special space of the city, and acutely capture the characteristics of construction. Both in content and form, it is a response and collision to the gray period that has been lasting for a long time, and establish a relationship of healing and recovery. This is also the unique mission of urban space construction in the post-epidemic era endowed by the fundamental nature of public art, which guides us out of the haze and heals the urban space through art.

Keywords: pre-epidemic, in-epidemic, epidemic normalization, public art development, urban renewal

治愈·复苏—后疫情背景下城市公共艺术现状发展研究

郝凯利 ^{1, a*} 梁艳 ^{2, b}

¹ 兰州交通大学艺术设计学院环境设计系, 安宁, 兰州, 甘肃, 中国

² 兰州交通大学艺术设计学院环境设计系, 安宁, 兰州, 甘肃, 中国

^{a*} 1695708419@qq.com

^b 930969@qq.com

摘要

一场突如其来的新冠病毒打乱了全球各国的发展进程, 封闭、拉开距离, 佩戴口罩似乎成为延续至后疫情时代的敏感词汇。面对困局, 我们对于所在城市的感官将被无限放大, 孤独、抑郁, 烦躁等情绪甚至会改变我们看待世界的方式, 作为城市“活的灵魂”的公共艺术将拓宽其艺术表达边界与形式, 转向全新的空间场域, 从视觉、精神等不同层面鼓励大众, 成为艺术最终展现形式的一部分, 改变其意识的同时重塑社会记忆。在此, 公共艺术将基于场所精神, 借助新冠疫情为城市提供的减速机会, 介入公众精神层面和城市特殊空间, 敏锐捕捉营造特性, 无论是在内容上还是形式上, 都是对持续已久的灰色时期的回应与碰撞, 建立治愈和复苏关系。这也是公共艺术的根本属性赋予的对后疫情时代城市空间营造的独特使命, 通过艺术引导我们走出阴霾, 愈合城市空间。

关键词: 疫前, 疫中, 疫情常态化, 公共艺术现状发展, 城市更新

1. 前言

2019 年底初次爆发的新冠肺炎席卷全球，在各个国家加快发展脚步的时候，疫情的到来无疑给许多国家地区造成人口、经济等损失。人们进入一种全城戒备、恐慌、无助直至麻木的状态，作为随着时代应运而生的公共艺术，在本质上具有干预社会发展，解决社会困顿的能力。因此，面对疫情危机带来困局，我们应转变思路，从“危”中见新“机”，以艺术的方式助力城市更新发展^[1]。回看 20 世纪 30 年代，美国在经历了经济大萧条后城市一片衰败，1935 年，总统罗斯福为使城市重现生机，一方面推行新政，另一方面则特别委派公共事业振兴署（WPA）向艺术家提供制作大型壁画的工作机会，组织全国性的作品巡展，试图用艺术的方式振兴城市面貌，帮助人们恢复信心^[2]。在此之后，公共艺术的发展就与城市更新有着密不可分的关系，面对疫情的肆虐，生命的脆弱被一览无余，重新考量生存的意义和活着的希望此时看来比以往更有讨论价值。各国的公共艺术家们再一次展现公共艺术的力量，在提升城市居住环境、展现地域文化、重塑城市内在在精神、提高人民艺术修养的同时用艺术化解疫情留给失落城市空间的阴霾，为人们带去色彩和希望，并试图抚平人们内心的焦躁。公共艺术是一个城市活的灵魂，他不是高高在上的，是凝聚普罗大众集体记忆的载体，是促进艺术交流，人人都是艺术家，提供多元、公共、亲民的共生共融的空间。

2. 新冠疫情对城市公共艺术发展的影响变化

在经历了“魔幻世界”的 2020 年后，可以说世界早已千疮百孔，可能是对这个世界变化还存在一丝侥幸，以为就如同非典病毒、鼠疫等一样可以完全绝杀，人类在经历这次渡劫中也会战胜新冠疫情。然而，从 2019 年底到 2020 一整年，在到 2021 年快接近尾声，近两年过去了，我们似乎已经习惯了和人产生距离，与口罩共存，且至今未能成功的找到破解疫情的源头方法。

随着疫情短期内常态化，环顾整个社会生态自然，河南和山西等地接连被洪水淹没，北方的夏季没有以往那么炎热，而南边沿海地区时常出现高温预警，一些港岛受到台风影响连续好几天出现黑雨警报，这些生态变化是这短短几年不常见的，似乎越来越多无解的现象正逐步瓦解我们最后一点自信和自我构筑的信念。这种种事件从来都不曾写进当代年轻人的手机资讯中，相比于这些“远在天边”的大火，隔岸观火成为一种常态，而毫无血缘关系的爱豆塌方事件反而被人们乐此不疲的谈及。就在这不经意间，气候变暖，自然灾害频发，人们在经历磨难却不自知的状态下被地球无声的下达最后通牒，大自然纵使有多么强大的愈合功能都无法承载人类在长达几个世纪的工业发展中残留的种种。这一场病毒表演的背后或许只有少数人看到了人类即

将面对的未来。在书《三体》中有一个现实的比喻：“科技革命是人类社会的一种病变，技术的爆炸性发展与癌细胞的飞速扩散相当，最终的结果都是耗尽有机体的养分，破坏器官，导致其寄宿体的死亡”。这段话虽然看似和艺术没有直接关系，却从中看到了人类的过分自信和偏见，作为万物的主宰者，生物链的顶端终将如何与地球和解，这是我们每个人应该深思的问题。

人类每经历一次磨难便会产生一次深远的影响，或许多年后回看疫情，会发现它已经在不经意间对社会产生了影响。“当局者迷旁观者清”这个道理是真实存在的，我们今天深陷其中，但变化却在发生着，从艺术产出视角看，2020 年经过疫情后的艺术开始回归本体，艺术家们的创作开始真正重视以人为本，对城市更新、公共生存环境和生命存在的意义的思考比过去更深远与急切。首先，最切实的是表达对医护人员的感激之情的公共艺术作品（如图 1），由全球公共艺术制作人 Wild in art 创作的

《Gratitude（感恩）》，这个装置是向疫情期间不辞辛苦的工作人员表现出的勇于献身的精神和勇气致敬，并通过艺术捕捉这一年我们的非凡经历。在两

图 1 全球公共艺术制作人 Wild in art 创作的《Gratitude（感恩）》

面镜子的包围下，出现了壮观的倒影，整个公共艺术装置通过观众沉浸式体验，感受艺术家的创作用意。

正如古希腊哲学家柏拉图提出的“我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？”这一古老的哲学命题，从古至今仁人学者都不曾对这个问题停止思考，作为城市更新中萌芽的公共艺术也以自己的方式不断追问并寻找着。进入后疫情时代，不难发现人们对艺术的关注点其中之一转变为“对公共空间新的需求”，即把在室内聚集的艺术逐步转向室外空旷之地（如图二），如亚特兰大的公共房子装置，旨在为高级博物

图2 亚特兰大公共房子装置 -esrawe studio + cadena

馆与周边社区建立联系，除了可以承载多元文化活动，还是个开发社交、展示互动性的良好载体。

疫情对刚刚发展起来的公共艺术影响是直击本质的，人们对公共空间的害怕与担心正是我们所思考的问题，就是重新构建空间的信任感，平衡城市中的个人与城市之间的需求矛盾，从而唤醒城市活力。温哥华旅游局在今年三月举办了为期三个月的户外主题活动《#LoveVancouver Dance Bubbles》，活动通过拉近人与人、人与自然的距离，为城市重新注入活力与生机；同月，由英国 Paul Cocksedge Studio 创作而成的《Please Be Seated》来到广州，别出心裁地融入新元素，采用数字投影技术，创造出一个沉浸式声光互动空间，装置满足了距离感的同时希望人们享受当下，坐在光陆流离的光影中，珍惜每一刻快乐的时光；今年5月，艺术家 Ekene Ijeoma 的互动公共艺术装置《Breathing Pavilion》在布鲁克林市中心的阿什兰 300 号广场上展出，邀请观众随着光线的变化一起呼吸，将自己调谐到一个共享的喘息节奏中，在经历长期封闭居家的人们对能在自然环境中大口呼吸都变成了难得。病毒虽然迫使人们改变生活方式和社交方式，“距离”这个词将伴随我们不知多久，因此，通过设计的多样性改变空间格局，使拘束变为自由，打破隔离带来的单调气氛，找回城市失落空间是公共艺术创作在疫情常态化后应该着重注意的。

3. 公共艺术作为愈合灾难中城市的良药价值意义

这场疫情虽然掠夺了很多生命，带来了惨痛的代价，但它也从某种意义上将历史格局划分为疫情以前和疫情之后。疫情以前，城市空间的发展大多千篇一律，地域性不强，如何将城市文化因子活化，使功能性城市向人文城市转变，是我们在规划城市过程中一直思考的问题。公共艺术作为城市灵魂的集合体，不仅可以激活城市文化，更能塑造城市精神。可以说公共艺术的介入是解决城市同质化问题的关键因素之一。

疫情后，城市的发展正从停滞状态投入快速复苏，审视人与自然的的关系，用公共艺术逐渐安抚城市，为人们带去慰藉成为新时代人文城市的迫切需求。城市更新的目的强调在持续不断的更新过程中，将城市

文化贯彻始终，推动产品和消费结构升级，以文化创意引领历史文脉的传承与延续，激发城市活力，再造城市价值，同时，通过相关政策的保驾护航，最终提升城市品质，形成可持续发展的人文城市有机更新^[3]。

公共艺术和其他艺术不同在于更加强调互动性和大众性，与城市共生，相互促进。随着经济的发展，物质水平到达一定高度，越来越多对精神的追求充斥着我们的生活，由此激发了城市规划中对公共空间的新要求，这一点，公共艺术正合理迎合大众需求，因此在城市化进程中得到重视。总而言之，公共艺术性的创造物和艺术景观作为城市艺术中的重要类型，主要承担着改善城市公共环境的职责，也有着提升区域艺术格调以及提升区域文化风貌、缓解压力以及创造巨大经济效益的作用和现实意义^[4]。

4. 后疫情时代城市更新过程中公共艺术的设计策略

国外公共艺术的发展特别是发达国家已趋于饱和，而国内公共艺术正随着城市发展进程逐渐盛开，其进步空间还很大，多元开放和宽容化的特征足以让公共艺术立足城市各个角落，但对于场域特有属性、共融性及原创性还有待提高。在改进过程中我们应该多角度多层次出发，达到平衡。

4.1 为公共艺术制定文化制度及政策

社会性是城市公共艺术的重要属性之一，随着城市复苏更新，公共艺术既要加快步伐又应该成熟有序的发展，对此，我们应该向西方学习为公共艺术建立相关文化制度和政策。因城市公共艺术涉及的领域很广泛，需要不同部门共同协作，以规范化制度来约束管理，可以避免公共空间出现杂乱无章及文化场域错位的问题。除此，公共艺术还具备公共性原则，在政府以规范领导前提下增加公众话语权，展现艺术的包容性和参与互动性。

4.2 多层次多角度发展城市公共艺术

在人际交往日益淡漠的当代社会，公共艺术的介入促进了交流沟通，增进了共同认知，对于修复社会交往的纽带是有益的^[5]。借助公共艺术表达的思想，改善城市公共空间景观规划，潜移默化地融入公众生活、精神中。

多层次发展公共艺术，需要将作品与所处地域环境、当地自然环境，社会人文气息等有效考量，细化可以分为公共艺术作品与周边植物、建筑、设施、道路，空间等的调和共生关系。让作品真正发挥城市核心价值，在视觉上吸引公众消费，在内在文化的表达上与公众产生共鸣，成为城市情感交流的中心和文化汇聚的符号象征。多角度发展公共艺术，需要明确与公众的合作，不仅在作品落地后才逐渐与公众相连，

还需要在设计过程中与公众产生交流，共同筑造作品氛围，真正实现公共艺术与社会的良好沟通与共同实践。

4.3 激发设计师的创作潜能

作为设计师，除了要保持原创性和独立思考的能力外，还应该学会多视角对整个社会不同阶级环境进行观察，表达自己内心世界的同时在现社会现状。疫情常态化后，人们可以适当走动，发起一些公共艺术专题展览是有必要的，邀请不同设计师共同交流切磋辩论，最大限度激发设计师潜能，创作出更好的作品。每个设计师在设计过程中与物和空间的对话都是独一无二的联结，尊重彼此的同时建立属于自己的设计理念和风格。保持设计的外在联系和内在独创性。

5. 结语

好的公共艺术不仅可以解决城市美学问题，更是可以重塑城市精神，强化城市文化特色和性格，成为集社会话题、公众参与、提高城市艺术修养，美学传播与一体的综合性艺术载体。随着城市复兴、乡村振兴、文旅融合等各项齐头并进的发展和大众审美标准的升级，塑造城市公共艺术成为了一个广泛且重要的

话题。为此我国的艺术设计人员都应该肩负使命，努力提升我国城市空间的艺术修复和构建，促进城市发展水平达到平衡。未来，随着我国城市的转型，公共艺术也将被推向高点，带动城市走向国际化。

REFERENCES

- [1] Wu Shixin. "Opportunity" for innovation in "crisis" : Development of public art in post-epidemic period [J]. *Sculpture*, 2020, (5) : 56-59.
- [2] Zhang Yujie. Public Art during the Epidemic [J]. *Public Art*, 2020,(04):74-80.
- [3] Qin DI. People-oriented design concept and method in urban organic renewal [J]. *Urban development research*, 2019,26 (2) : 36-40.]
- [4] Fu Xingye. The Significance of Public Art in contemporary Urban Development [J]. *Art Appreciation*, 2019,(23):105-106.
- [5] Wang Yao. The Intervention of Public Art on Urban Public Space in China [J]. *Beauty & Times (Urban Edition)*, 2018,(07):65-66.