

公共空间的艺术美学，丰实『文化获得感』

『中国·上海静安国际雕塑展』十年记

在中心城区静安，有这样一座有意思的公园，源源不断“输出”美学气息，更释放出一座城市由文化艺术而夯实的高雅气质。她的名字，静安雕塑公园。

今年，随着“2018中国·上海静安国际雕塑展”开幕，两年一届的国际雕塑展在这个公园已走过十年。

当下，上海正不断增强自主创新能力和核心竞争力，加快建设“五个中心”和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，走向全国、迈向全球。

这场在公共空间内延续了十年的艺术探索，正是一座城市在探寻新的社会治理模式、新的文化艺术发展路径上的缩影。

“中国·上海静安国际雕塑展”由上海市城市雕塑委员会办公室、静安区人民政府主办。展览定位于具有国际水准、中国高端的“公共艺术”展览，不仅注重将国际顶尖作品引进来，更搭建了一个很好的平台，让国内的艺术家和国际艺术家的作品同台互动。

2010年，首届雕塑展亮相，迎来无数公众目光与好评。

同年，静安国际雕塑展和静安雕塑公园入选全国城雕委“全国优秀雕塑项目年度大奖”，并有21组31件国际大师级雕塑作品被永久保留在公园内。

2012年，展览期间还举办了“公共艺术与城市发展”为主题的国际公共艺术论坛，建立了静安区青少年公共艺术教育基地。当年参观游客达43万余人。

2014年，来自11个国家的15位艺术家携59件作品在这里竞争“C位”，观展游客首次超出100万。

2016、2018年，雕塑展走出公园向社区、园区延伸，“朋友圈”还在不断扩大提升，参展数量和质量再度“跃级”。“威尼斯双年展”所创作的作品也现身登场，高科技新媒体的展陈手段不断丰富。

十年来，公众对于雕塑展的反映也有了明显“进阶”——从最初的看着热闹、合影留念，到慢慢地看出门道、学会鉴赏评价，再到主动接受美学以熏染自身素养……外界评价：这样的公共文化空间也润物无声般地让市民变得更文明、更知理、更有素养。

而与雕塑展同步举办的相关论坛，也成果颇丰——从探讨公共文化艺术在城市发展中的地位和作用，到探究公共文化如何顺应并满足人民美好生活新向往、在新时代提升生活品质。

“实现人与环境的和谐、人与人的和谐、现实与梦想的和谐”，这是雕塑展的初心。

特别近两届，雕塑展在不断提升自身“艺术海拔”的同时，也开始向外拓展艺术辐射，一些雕塑作品和活动走出雕塑公园本身，浸入到更多的社区、街头、商圈，体现了一座城市由文化带来的温度。

城市是文化的容器，文化是城市的灵魂。

美好生活更多地体现在人们对文化、精神领域的更高追求上。在上海这个不乏颜值的“容器”里，公共空间里的高水准艺术雕塑展带给大家的是最生动、最丰富、也最走心的获得感。

下图：2018作品 梦想家的自画像

策展人

历时十年的文化觉醒

对于走过10年的静安国际雕塑展，策展机构负责人毛文采攒了一肚子故事：艺术终究是“养”出来的，没有坚持就没有成果。

十年前，她与一位著名艺术家探讨如何做好雕塑展时，对方说：“雕塑展，我看得太多了。不要说第一届、第二届怎样，至少先满五届再说。只有坚持到那个份上，才是真正的雕塑展。”

如今，走过十年，毛文采终于有了十足的底气来回顾这场关于文化的觉醒。

主题的觉醒：什么是“国际化”

在寸土寸金的中心城区坚持10年办展绝非易事。

从经济角度，南京西路的“梅泰恒金三角”，诞生了全中国最早的“亿元楼”；从人文角度，静安有很多名人故居和丰富的文化资源。从受众看，这里白发、白领人群各占一头，各有所需。

就是在这样一块拥有深厚文化底蕴又志在打造“国际静安”的土地上，要做一场国际化的雕塑展，她坦言“压力很大。”

2010年，第一届静安国际雕塑展举办之时恰逢上海世博会期间。借着世博会的契机和“国际静安”这一城区定位的机遇，雕塑展从一开始就奠定了“国际化”的主基调。

而背后，策展人花了整整三年兜遍全世界搜罗雕

自左至右：
2016作品：生长的声音
2010留园作品：巨型风向车
2010作品：我们

塑精品，精心筹备。哪里有合适的作品，不管是美术馆、画廊，还是艺术家工作室，他们就一定会跑去看。

第一届雕塑展的成功，起到了一锤定音的效果，为之后几届雕塑展明确了整体调性。

挑战也随之出现。大众的眼界和期待会越来越高，希望每一届都有所突破和超越。但能遇上好的艺术家、好的作品，这不是主观能掌控的，需要机缘。去年，毛文采特地去了威尼斯双年展，在奥地利国家馆看到《静眺地中海》这个作品之后，当即就决定无论如何都要想办法让这件作品来参加今年展览。

同时，对于雕塑展“国际化”的理解，策展人也有所执着：不是但凡大师级的艺术作品都能“生搬硬套”地放在这里，要考虑到作品之间的关系、作品和环境的关系，“讲求整体品质才是最凸显国际化的地方。”

策展人的觉醒：反复研磨核心“词根”

五届雕塑展，每届都有一个特定主题，但不管主题怎么换，“城市”始终是最为核心的词根。

这在十年前的文化语境里，雕塑、公共艺术和城市，这些概念之间并没有建立太强的关联性。可以说，国际雕塑展在探究公共艺术和城市功能、智慧治理方面较早迈出了创新的步伐。

经过反复研磨，第一届雕塑展的主题定为“城市幻想”，继而决定要用五届的展览来探讨城市这个议

题，探讨城市、公共艺术与人的关系，更希望借此来探讨，不停地推进“城市”主题的内涵。此后的“城市之光”，用到了很多夜间灯光来烘托作品；“城市家园”，旨在讨论新老都市人的归属感和交融；再后来就是“城市创变”，追上海口日新月异发展速度背后的核心动力；到了这一届，主题成为“城市无界”，放眼未来的跨界和无可限量。

可以说，追求时代议题的视觉呈现，这是雕塑展一脉相承的真正内核。

公众的觉醒：让艺术发挥启发和引领作用

十年间，举办雕塑展的实践也让主办方和策展人越来越明白：从城市艺术与公众、与城市发展的互动和映照关系来看，有一条优先原则——让艺术更具有启发和引领作用，而不是屈从于传统观念的“有什么看什么”。

因此，在考量入选作品时，策展人更看重的是作品的公共性，而非雕塑性。即希望作品本身具有很强的开放性，让它在空间上和穿梭在公园里的人取得尽可能多的互动与关联。

策展人说，静安雕塑公园，是城市里最典型的公共空间。在这里，人群可以自由走动的，可以聊天攀谈，享受花草树木带来的惬意。作品在这里，公众可以对它们发表意见，或是欣赏，或是批评，大家都可以自己的方式和它产生不同的互动关系。

一件好的艺术作品，一定是开放的、多元的，能引人遐想、给人启发的。

回看当下，那些永久保留在公园里的作品，即便从现在的视角来看，不管是形态、美学，还是文化内涵，非但没有显得落伍，依然很前卫。

自左至右：
2014作品：城市狐狸
2018作品：眺望地中海
2012作品：星光亭
本版图片由主办方提供

市民

每个人都能在这儿制造“独家回忆”

地铁走到南京西路，沿着热闹的商业步行街一路走向静安雕塑公园。沿路邂逅飘散一地的落叶，它们像蝴蝶一般在空中翻飞旋转，好不惬意。泛着棕的绿，金子般的黄，火星般的红……这三种色彩好似这一路上的行人，有的是土生土长的上海人，有的是刚来魔都的新人，还有的就是往来匆匆的游人。

不得不说，只是一条街就把上海表现得淋漓尽致。这里包容一切，也创造一切。

无数次走这条路，就是为了穿过它，走向静安雕塑公园。每到周末，很多人都会来这儿散散步，踩着干枯的落叶，发出簌簌的响声……

据我所知，静安雕塑公园是上海市中心唯一一个以雕塑为主题的公园，这片开放式的区域，早就成为了人们生活的一部分，在我这个新上海人看来，这似乎承载起了一个小小的世界。还记得第一次走进公园的时候，被散落在园内各处的雕塑吸引之余，最让我心头一热的，是园内的人群，孩子们在这里嬉戏，老人们在这里悠闲漫步，还有不少年轻人带着专业的眼光在这儿细细品读雕塑。

即便只是路过，没有提前做好任何功课，园内的雕塑也会令你驻足，但是你的好奇心会逐渐起舞，嘴角不经意间上扬，这儿就是这么充满着魅力的一方空间。人性化的空间布局，结合艺术雕塑作品规划，布置着园内的空间，通过各种景观步道将各场地串联起来，园内还建有上海自然博物馆及地铁站，称这里为“世界”一点儿也不为过了。

那次来，我第一眼就被自博物馆对面草坪上一只诺大的“狐狸”吸引了，原来这是英国艺术家艾里斯·林斯勒（Alex Rinsler）的作品。2014年，狐狸从伦敦“搬家”到了静安雕塑公园。它静静地趴在4只集装箱上，作品的深意是想要提醒着人们：在城市中我们需要谋求人与动物之间的和谐共处。

只是没想到，当天也刚好是大狐狸“回家”的日子，那会儿还是烈日当头的八月，人群中一位小男孩一脸不舍地转头望着妈妈说：“它还会回来吗？我最喜欢他了。”一刹那，我的确为这天真的眼神所动容。原来，这里的雕塑作品早已住进了人们心里，与周围人产生了你所想象不到的情感关联，它们自然而然地融

入到人们的日常，不期而遇，制造回忆。

每次在公园休息的时候，总是能遇见很多家庭。有一次，瞧见一对外国父子在一处人少的地儿玩棒球，这让我想起许久前看过的一部片子，大意是：在父亲的帮助下，受挫跌入谷底的儿子再次走向了棒球赛场。故事情节投射入了眼前的场景，让人感慨万千。无数件在公园内安放过的雕塑作品，也同样见证了亲情、陪伴、爱意，比任何交响乐都要绵长。

这一方天地，承载着多少人的回忆，又见证了多少暖意。上个月，每年雕塑展的摄影比赛开幕，许多摄影爱好者抱着自己的相机，在此聚集。他们中大多都是中老年，但他们脸上的神采却一点儿也不输给任何年轻人，每个人喜气洋洋、神采奕奕，像极了是自己家里办喜事。他们把自己活得这么漂亮，依旧对生活充满了爱意。

或许，来到公园的市民们并不能完全理解雕塑公园中作品的含义，但是所有的艺术形态都是为了创造更好的人文环境，作品的本身，他们在公园的出现，其实就是艺术家为每个人量身定制的“第二次创作”，来到公园的每一位都可以与雕塑作品产生唯一的、不可复制的共鸣及联系。

还有太多在公园发生的故事没有讲完，还有许多远处的背影没有描写。本来以为为这一路的秋叶被路人踩过之后，便碎了，但细心察看，这里的落叶竟一片都没有碎裂。恐怕是这里的情感太浓厚，叶子都不忍心碎开了吧。

政府

让文化浸润城市肌理

每座城市都有自己的故事历史、丰富的未来空间，以及无限的发展潜力。

上海，这片丰厚的土地用十年时间孕育出了一个具有国际水准、可以代表上海文化的公共艺术活动——“中国·上海静安国际雕塑展（JISP）”。

让文化浸润城市肌理，把“诗和远方”送到百姓眼前，这是上海建设国际文化大都市的使命所在。

静安区历史文化底蕴丰富，与国际化的链接非常紧密，这是静安文化建设的优势，也是静安文化建设的重任。

近年来，静安区积极探索开展公共文化融入生活的新方式，研磨出一系列民众喜爱的文化建设和文化活动。上海静安国际雕塑展就是其中之一。上海静安国际雕塑展由上海市城市雕塑委员会办公室、上海市

静安区人民政府发起，扎根于上海城市历史文化的核心区域。活动充分响应了静安“高起点、开放式、国际化”的发展思路，围绕“建设国际静安，打造文化城区”的总体部署，坚持“发展为先、民生为本、平安为重、创新为要、文化为魂”的目标要求，以文化助力经济、以文化润泽民生、以文化彰显文明，积极培育静安精神，不断增强城区发展软实力。

2018年，新一届雕塑展以“城市无界”为主题，对城市主题的规划线索进行总结和思考，这也意味着“上海静安国际雕塑展”不再只是一场公共艺术的感觉，更是对于城市公共文化发展、柔性社会治理的一项重要探索。

自2010年起，“静安国际雕塑展”以双年展的形式呈现，至今已至第五届。每一届的展览水平、知名度和公众参与度都在不断提高。十年来，“JISP”品牌不

仅在国内知名，更享誉世界。作为具有国际水准的高端“公共艺术”展览，很多国际顶尖作品纷至沓来，中国公共艺术家和作品也有了国际化的大平台可以比拼、交流。从这个角度看，展览也为静安乃至上海在文化创意产业的高地上开拓新局面、建设新地标起到了表率作用。

本届展览作为雕塑展城市系列的收官之作，不仅是一场可以用心观赏的公共艺术，更是一场需要带着思考和感知的灵魂体验。为了给大众提供更多的读懂公共艺术、感知公共艺术的可能，展期的不同时段，举办了多种大型互动性很强的艺术活动。充分诠释了：艺术应该与大众的生活共存。

十年深耕，不忘初心。城市公共艺术的形成和发展，与政府作用的发挥密不可分。公共艺术存在于公共空间之中，如何借助公共艺术更好地施行柔性而高效的社会治理，又反过来助推公共艺术更上层级……这些问题有待政府部门、艺术家、公众反复咀嚼。公共艺术、公共文化传播于民、落实于民、惠及于民，让民众实现更多的“幸福感”。雕塑展打开了一扇可以眺望远方的窗。