

阴佳 田唯佳 王珂 于幸泽 卢璐 YIN Jia, TIAN Weijia, WANG Ke, YU Xingze, LU Lu

艺术教学与公共艺术创作

同济建筑教育中创造性思维方法的培养

Art Courses and Public Art Creation

The Cultivation of Creative Thinking Methods in Tongji Architectural Education

摘要 同济大学建筑与城市规划学院的艺术教学除了面向本学院低年级的基础教学之外，还针对本学院各专业硕、博学生开设系列艺术课程，并面向同济大学所有学院各年级的本科生开设艺术通识课程。同济的艺术教学侧重于培养学生对于空间、材料和艺术形态等进行抽象性思维和创作的能力；除基础课程中的造型基础训练之外，基于空间、材料、造型、文化、传统工艺、当代前沿技术等，平行开设艺术拓展系列课程。美术、建筑等专业教师及校外专家共同参与艺术教学，跨越不同年龄段的师资结构使教学团队具有可持续发展活力，这也成为同济艺术教育的鲜明特色并呈现着兼容并蓄的同济精神传承。除日常教学之外，在近 40 年时间里，刘克敏、阴佳等老师也积极投入到城市公共艺术创作实践和研究之中，参与了许多国家级重要城市文化塑造和建设项目。这些作品从多角度为国家文化建设添砖加瓦，也使艺术教学团队的研究和创作不局限于教学，而是为历届学生和未来中国城市建设者植入了具有同济特色的艺术基因，使公共艺术和城市规划、建筑设计、景观设计等专业一样，成为城市更新和文化塑造与精神文明建设的重要组成部分，是城市建设与发展不可或缺的一环。

关键词 创造性思维方法；艺术教学；艺术实践；公共艺术创作

ABSTRACT The art program at the College of Architecture and Urban Planning of Tongji University, in addition to the basic education designed for freshmen and sophomores, offers a series of art courses for master's and doctoral students of all majors of the College, and a series of general art courses for undergraduate students of all levels in all colleges of Tongji University. Tongji's art teaching focuses on cultivating students' ability to think and create abstractly about space, materials, and art forms. Besides the modeling training in the basic courses, a series of art development courses are also programmed, including pottery, glass, brick carving, wood carving, woodblock printmaking, tie-dye batik, paper cutting, paper carving, fiber weaving, digital art, and public art, with many other art studio courses based on space, materials, modeling, culture, traditional crafts, contemporary cutting-edge technology, and so on. The teachers involved in art teaching are composed of professional teachers specializing in arts and architecture, as well as external experts. The multi-generational structure of the teaching team brings dynamic and sustainable development, which has

become a distinctive feature of Tongji's art education and presents Tongji's inheritance of inclusive spirit.

In addition to daily teaching, over the past 40 years, teachers such as Liu Kemin and Yin Jia have devoted themselves to the practice and research of urban public art and participated in many national-level important urban cultural planning and development projects. These works not only show the achievements of Tongji University with extensive social influence on the building of national culture in many ways, but also expand the research and creation realm of the art teaching team and implant artistic genes with Tongji characteristics for successive students and future Chinese city builders, thus make public art, like urban planning, architectural design, and landscape design, an important part of urban renewal, cultural shaping, and civil development and an indispensable link to urban construction and development.

KEY WORDS Creative Thinking Skill; Art Courses; Art Practice; Public Art Creation

中图分类号：TU-85; TU-80; G649-29

文献标识码：A

文章编号：1005-684X(2022)03-0066-08

DOI:10.13717/j.cnki.ta.2022.03.013

1 同济建筑教育中的艺术教学

就理工科类专业学生而言，学习艺术是对自我品质的培养，接受艺术熏陶不断提升自身品质应该是终身所为。开设艺术课程的目的，是希望于艺术实践中更广泛地聆听历史长河中人类所谱写的美妙乐章，并以此滋润升华每一个实践者的心灵。艺术学习最根本的目的也不只是向学生传授一种技术和操作，而是让学生直面创造放飞想象，在创造中释放自身潜质。往往，理工科的学生普遍具有“我不是学艺术的料”这样一种心理暗示，而我们的艺术教育，是通过创造实

践使理工科的学生由衷地喜欢艺术并确立自信心。这种对艺术的喜欢和自信心的建立将对其今后人生发展有着潜移默化的影响，并对专业研究产生不可估量的作用。

一段时间以来，中国艺术教育的视野和话语表达多为西方的经典样式和理论，久而久之，中华文化话语表达日渐式微。我们的学生渐渐忽视甚至丧失了对传统文化艺术的领悟能力，因而无法解读蕴含其中的感染力、匠心、生活风俗、人文信息，以及由此传递出的民族精神和文化脉络，而这种文脉体系却恰恰是

使我们得以立足世界和创造出中华民族精神内涵的立足之本和创新之源。也因此，我们始终特别重视通过艺术教育使学生从多角度深入了解并学习中华优秀传统文化和艺术。

培养想象力和创造力、审美熏陶及形态创作方法训练，一是必须落实到可操作的教学环节之中，二是应有实践基础和理论支持的内容体系，否则就是空泛口号。动手能力是创造力的基底，我们充分发挥实践教学独特且不可替代的价值^[1]。同时，将传统非物质文化遗产和东西方艺术比较及当下艺术创造相结合，

使学生确立基于自身传统文化脉络,且具有国际视野和格局的当代艺术创作方法。

随着同济大学的国际交往日趋频繁,艺术课程建设的国际化也成为我们教育改革的一个研究方向,同时也是传播中华文化的重要窗口^[2]。在多年艺术实践教学基础上我们积累了丰富的艺术教学经验,并形成了具有同济特色的艺术教学品牌。

1.1 艺术教学的平台建设:艺术教学创新基地

同济大学建筑与城市规划学院的艺术教学除了面向本学院建筑学、历史建筑保护工程、城市设计、城乡规划、风景园林五个专业,承担一、二年级基础教学,针对各专业硕、博学生开设系列艺术课程,还面向整个同济大学所有学院各年级的本科生开设系列艺术通识课程,这些共同构成了我们艺术教学的整体。同时,在艺术教学的师资配置上,由美术教师与建筑等专业教师及社会学术平台与专业领域专家组成跨学科艺术教学团队,不同学源背景和知识结构使艺术教学得以不断完善、丰富和拓展,涵盖不同年龄段的师资结构使教学团队具有可持续的发展活力,这也成为我们艺术教育的鲜明特色并呈现着兼容并蓄的同济精神传承^[3]。

同济大学建筑与城市规划学院艺术教学创新基地,作为承担艺术造型实践环节和艺术通识课程的教学平台,以“设计+建造+艺术造型”的实践为主要教学内容。教学团队融美术学、建筑学、艺术史论、当代艺术研究等不同专业背景的教师,形成跨学科教学团队组合,授课教师均有海外留学背景或访问学者经历。为充分考虑艺术实践教学的需求,除专业教师之外,基地还配置了技术指导教师、技术员和教辅人员,使学生在艺术创作和实践过程中能得到充分的专业技术指导。另外,我们还拥有一批国家级非遗传承人及中国工艺美术大师作为各校外艺术实践基地的指导老师。

基地的历史雏形可追溯至20世纪70年代后期的“模型间”,随后,1998年成立了“陶艺工作室”。在设计实践之外增加了艺术造型创作环节和实践空间,并开始逐步向全校开放。2004年学院构建了“教学创新基地”的学术平台,为在专业基础教学中融合艺术创作实践提供了优质条件;2012年以创新基地为基础,申报并获批为“建筑规划景观国家级实验教学示范中心”(同济大学);2013年全面展开面向全校学生的艺术类通识课程;2015年获评为“中国建筑学会科普基地”;2021年更名为国家级“建筑与建成环境创新基地”。同时,多年来我们还在江、浙、皖,以及上海的浦东新区和松江区等地建设了一批校外艺术实践与非遗传承基地。创新基地二十年多年来的建设经过了从专业基础到通识美育的拓展和体系建构。其中的陶艺课程获国家通识教育优秀课程、上海市精品课程,砖木雕课程获上海市来华留学生示范课程和同济大学精品课程,学生作品多次参加全国和省部级美术展览,还作为礼品赠送来访的德国总统和总理、意大利总理、联合国教科文总干事等。创新基地完成

了十多项教改课题,开设了22门从传统工艺到当代艺术的实践课程,如此系统性的课程体系建设和实践平台构建在全国建筑类院校中也是不多见的。

1.2 艺术教学过程中的课程体系建设

依托学院强大的学科资源建设面向全校和社会、具有同济基因的艺术教育平台是创新基地建设 with 课程体系建设的定位和特点。

同济建筑教育源头之一的圣约翰建筑系在基础教学中就设置了如抽象画练习、“Pattern & Texture”“荒岛小屋设计”等融合空间、材料、形态表达和艺术造型的训练^[4]。1952年全国院系调整之后,这些教学方法由同济大学继承并延展。同济的包豪斯特征更是侧重于培养学生对于空间、材料和艺术形态等进行抽象性思维和创作的能力,除专业基础课程中与之相关的造型基础训练之外,平行开设的艺术拓展课程系列包含了陶艺、琉璃、砖雕木雕、木刻版画、扎染蜡染、剪纸、纸雕、纤维编织、数字化艺术和公共艺术创作等众多基于空间、材料、造型、文化、传统工艺、当代前沿技术等系列的艺术实践课程^[5]。通过学科建设和积累,创新基地艺术实践课程获得了大量来自国内外学生和院校教师的认可和肯定。陶艺设计与砖木雕等课程一直被同学们称作是同济大学最难选上的课程。与同济学生交换的国际各大院校,如柏林工大、马德里理工、米兰理工、苏黎世理工、慕尼黑工大等也指定将陶艺设计、砖木雕设计等列入必选课程。中国学生在教学评教中普遍反映:“一、通过课程学习,对中国传统文化和艺术有了全新的认知。二、这个课程的学习重点不是说掌握一门具体的技能,而是一种看问题的方式。三、学会怎样去表现发自内心的精神情感而不仅仅只是形态塑造本身。四、喜欢看各类艺术展了,而且,对于很多从前看不懂的现当代艺术,大致能明白作者想要表达什么了。”国际学生对于陶艺、砖木雕课程的感受是:“一、通过课程学习和社会调研与实践,对于中国的文化内涵有了切实理解,并真正喜欢上了这些独具表现魅力和特色的工艺。二、这样的课程即使是在欧美国家的一流大学里也会是最有趣和最生动的艺术课。三、通过这个课程的学习,还掌握了原先并不了解的现代艺术的创作方法。四、课程教学中以两人组合的团队方式完成课题,使我们能和中国学生进行深入的思想和文化交流而不仅仅只是语言交流,并由此结识了许多非常优秀的中国年轻人。”这些真切的评价反映出的不仅是在课堂里做出了一件作品或完成了一个作业,中外学生这样的艺术教学中最深刻的感受是观察的角度和思维方式的转变和重塑。实际上,我们的教学是将艺术的基因植入给学生,并期待在他们未来自身成长和专业领域发展过程中起到“发酵”的独特作用。

1.3 核心教学方法——从观察到创作

我们认为,艺术教学的关键是培养敏锐的观察能力和判断力。艺术创造的思维方法训练,应该激发学生直面创造放飞想象的素质潜力,并使更大基数的学

生群体在接受艺术训练过程中体验和享受创作乐趣和过程体验,从中把握艺术创造的方法论,于潜移默化之中提升个人的艺术素养和品质,由此辐射和带动专业的学习与研究。

“创意性素描”教学环节作为艺术实践课程的基础模块穿插于多门课程的开始阶段(砖雕与木雕、扎染与蜡染、木刻版画、艺术造型系列、校外社会实践和海外艺术实践等),也是重要的创作环节。

谈到素描,学生眼前多会浮现出目前充斥于大小书店里的各类石膏像画册和各类所谓的美术考级情景,以为这就是素描。其实,这种表现方式仅是素描艺术中的沧海一粟。素描的语义相当宽泛,作为造型艺术的重要组成部分,其表现形式、手法和材料运用非常多样与丰富。我们课程中的“创意性素描表现”包含“立方体的演绎”“圆罐的演绎”“透明物体的演绎”和“校园空间/城市肌理的演绎”等多课题。这之中的核心,一是基于客观现实的主观创造而非凭空拍脑袋的闭门造车,二是抽象形态的多角度挖掘、发现和营造^[6]。在方法论层面,指导学生面对具象的客观物体和环境时,学习如何解构具象形态并重构为抽象形态,了解现代造型语系和掌握当代的表现方法。我们始终认为,古典艺术有其传统的造型基础训练体系,而当代艺术也有其现代的造型基础训练体系,二者不可或缺但也不可混淆和替代;传统造型侧重于形象的具象塑造方法与表现,现代造型则侧重于抽象形态的营造与表现,而这又是建筑学等专业学生必须要了解和掌握的。

该系列课题还从装饰性、平面性、要素化、空间感、表现性、独创性等基本特征入手,运用方法在现实观察和理解的基础上消解具象的形,创造抽象的形。在教学过程中更多侧重于和学生的交流与讨论,因为学生是创作主体,在倾听学生心声同时捕捉闪烁其中的创作灵感,及时挖掘并给予发展的路径指向。在表现工具和材料方面,鼓励学生在创作中挖掘和拓展传统材料的新用法。而在表现手段上,没有用种种教条规定限制学生的形象力和创造力,而是提倡刮、划、刻、绘、画、撕、贴、烧、嵌、印、拓等各类手段均可,旨在培养学生“发现”的眼光,因为“发现”比“表现”更重要。也因此,我们将“创意性素描表现”作为创作的先期训练,重点并不在于技术操作,而是艺术创作观念的导入或我们称之为“转频道”的过程,之后才是与陶艺、砖木雕、木刻版画和扎染蜡染等课程的后续表现方式及技法训练的衔接(见图1~图8)。

1.4 核心教学模块

1.4.1 模块一:基于形态创造与空间思维

陶艺设计课程的核心建立在形态创造方法的研究基础上,这之中,对于艺术形态创造之源、艺术创造中对材料的驾驭和审美把握、设计的双重性(形象的设计与完成形象塑造的过程设计)等的研究和把握尤为重要。同时,在理论教学的基础上,特别强调“造型的系统观”,在此认知基础上,进行要素与结构的

形态组织与建构的多重可能性研究,不仅要进行如明/暗、冷/暖、大/小、曲/直、前/后、强/弱、轻/重、干/湿、枯/润、疏/密、虚/实、正/负等系列对偶范畴的技术问题讨论,更重要的是学会精神特征的表达。在艺术创造中,形式是重要的,因为它是形象的生成支柱;但形式又不是唯一重要的,因为它仅是形象的生成方式,不具精神内涵只注重形式雕凿的形象是无生命的空寂躯壳。

同时,我们鼓励学生将创作课题与城市公共空间和自然环境场所相融合,并将其转换成为特定空间的城市公共艺术作品。这样的整体空间研究和系统的方法把握,激发了学生的创作积极性并主动与城市公共空间融合。这也使学生最后收获的不仅是在工作坊里制作出来的一件或陶艺或版画或砖木雕或剪纸等的作品,而是运用陶泥等造型材料创作出具有艺术张力并且充分与光影相结合、呈现当代文化和精神特质的艺术作品。同时,这些学生创作的艺术作品还分布于校园的各类空间之中,使我们的课程建设与校园文化建设相结合。

1.4.2 模块二:基于传统的当代创作

艺术造型实践系列的每一门课程都是建立在“基于传统的当代创造”这一教学理念之上,目标是将传统的非物质文化遗产、东西方艺术比较与当下艺术创造相结合,使学生确立源于自身传统文化脉络,又具国际视野和格局的当代艺术创作方法。

中国传统艺术中所蕴含的深刻文化意味与哲学思考很少能在西方学术语境系统里被分析、讨论并运用。我们课题的焦点是以造型艺术为切入点,旨在确立一个对传统文化进行研究与创新的清晰方向和脉络,并为学生提供文化自信的价值观导向和研究路径。

参与我们教学项目的国内外知名教授和艺术家评论家,以及众多国外各院校的学生,能够通过我们的教学平台接触并深入了解到更多更丰富的优秀中国传统文化艺术,而不是简单地从西方语境中谈艺术。我们在这样的前提之下展开文化艺术的学习和交流,确立基于自身文化传统但又具有国际化视野的清晰的研究方向与脉络,为今后学术发展、文化交流及艺术教学提供更明确的路径指向。正如德国柏林工大建筑系拜滕教授所说:“我从你们学生创作的艺术作品中看到了包豪斯,但更看到了中国五千年的文化”。

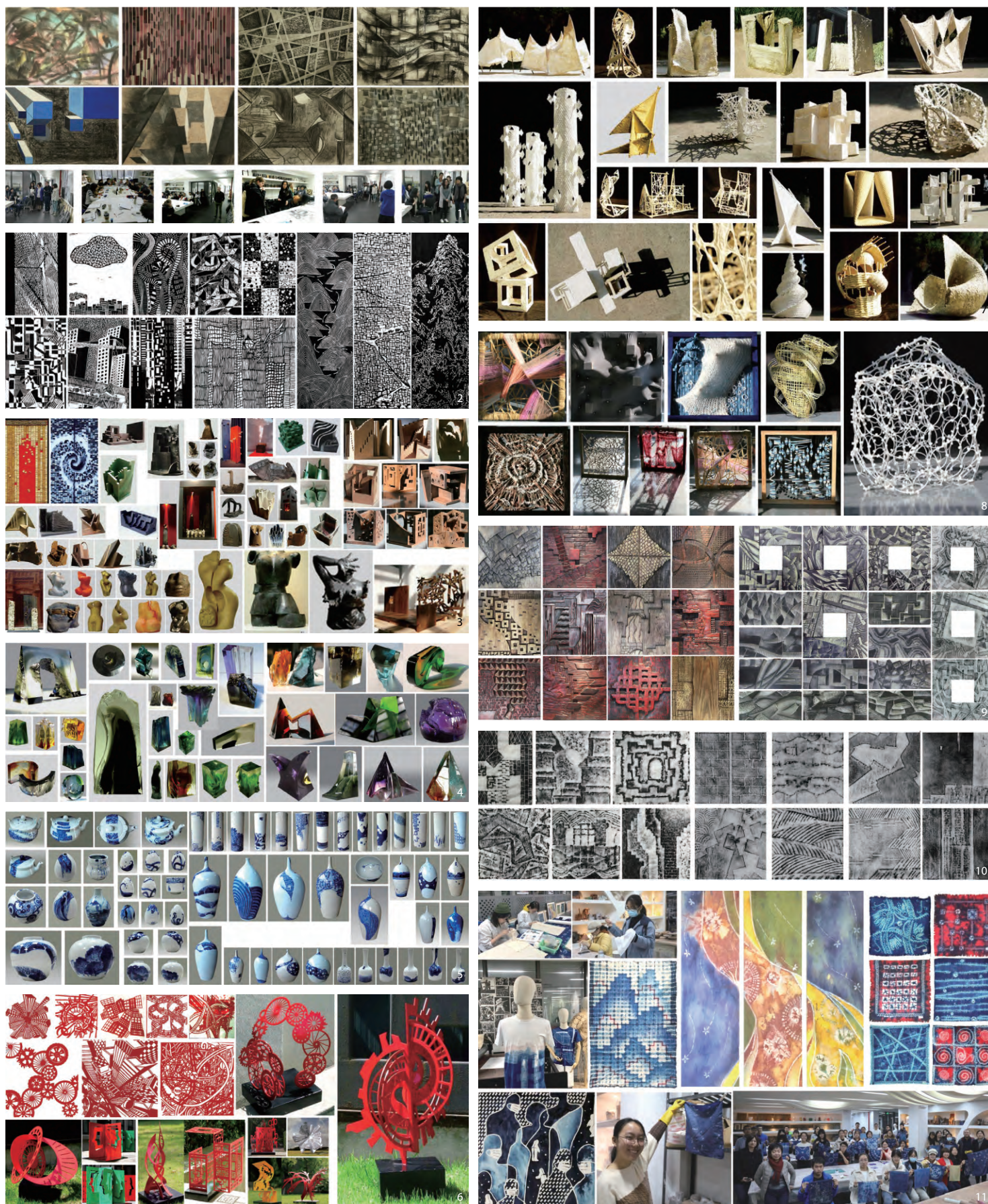
结合艺术课程教学的展开,我们与国内工艺美术大师和非遗传承人联合,先后建成了六个校外实践基地。校外基地的建设始于2008年,每个基地都是围绕着作为非物质文化遗产传承的各类传统工艺而设立。校内教学与校外考察相结合的联合教学模式使教学具有丰富的资源和充分的社会实践及体验过程,也因此让学生具有更全面和深入地了解与研究传统工艺的可能。比如,陶艺设计课程对应的是设置在江苏宜兴的“中国传统陶艺实践分基地”,在中国工艺美术大师蒋国兴的指导下,学生体验传统紫砂壶的制作工艺,返校后将在宜兴基地制作的作品继续在“壶的演

绎”这个课题中用解构与重构方式创造出具有当代艺术造型特征且又有鲜明传统文化特色的艺术形态。又比如与木雕课对应的是设置在浙江东阳的“中国传统木雕实践分基地”,通过系列田野考察和触摸传统,学生在现场感受到传统建筑中的砖雕、木雕真实案例与塑造方法。而与砖雕课程相对应的则是设置在徽州的“中国传统砖雕实践分基地”,考察过程中还会组织由学生主持的“徽州夜话”论坛等文化交流活动,使中外学生充分体验当地的风俗民情。学生返回课堂后,将这些校外的社会考察经历和心绪以抽象形态、体积语言、肌理形式等方式,呈现在体现他们独特眼光和富有精神性的当代创造的艺术作品之中(见图9~图10)。

1.4.3 模块三:源于自然,源于生活的艺术创造

艺术创作必然是源于自然,源于生活的,这也是艺术学习核心目标之一,要让学生明白,没有游离于现实之外凭空拍脑袋的艺术创作。要训练学生除了学会从具象到抽象的观察之外,还在自然和日常生活中有所发现并挖掘创作动机,这是艺术实践类课程教学的重要环节,也是具有敏锐的观察能力和“发现”的眼光的最直接体现。比如,蜡染与扎染课中的草木染练习环节便是体现了学生自主学习、敏锐发现、动手创作的最好例子。2020年春季学期,因新冠疫情缘故全部课程开展线上教学,由于不能返校使用专门的教学场地和材料,学生只能居家利用锅碗瓢盆完成草木染作业,于是家里的蔬果、阳台露台种植的草木、咖啡茶叶等都成为学生制作植物染料的对象。而在陶艺课中,学生利用外卖快递的包装盒、纸箱以及家中的废弃物品制作了具有特色的艺术作品。原本居家不利的学习环境瞬间转化成为了学生发现世界、重新认识自己家庭和挖掘创作材料的丰富宝库。受此启发,在疫情结束之后,我们立刻拓展了艺术实践教学空间,将教学楼户外的绿化场地改为蜡染扎染的植物染料的种植试验园,使学生得以从传统艺术创作源头了解体验染料种植、采摘、提炼制作的全流程,同时也将校园内单调的绿化场地变身成为既有观赏性又具有动手劳动和实践性的教学性校园共享景观空间。

师生共同创作是我们艺术教学的又一个特色。2020年新冠疫情期间,各课程的抗疫主题创作缘起是阴佳老师在疫情期间居家创作的大型抗疫主题版画,老师的行动感召并启发了学生。虽然因疫情条件受限,但2020年春季学期同学们的各类抗疫相关主题作品在当年收获了诸多奖项。而在2020年新冠疫情爆发至今的这两年多时间里,我们的系列艺术课程基于弥漫全球危害人类的疫情灾难这个大背景展开了多种形式的艺术创作实践和学术讲座。深刻的作品多创作于危难之间,在疫情蔓延的情感冲击下,学生们以疫情为主题的创作体现出了当代年轻人少有的思考深度和责任担当,而这些富有鲜明时代特征的作品正是创作源于现实生活的最好体现(见图11)。

1. 学生作品创意素描
2. 学生作品版画创作
3. 学生作品陶艺设计
4. 学生作品琉璃艺术
5. 学生作品绘瓷设计
6. 学生作品剪纸艺术

7. 学生作品纸雕艺术
8. 学生作品编织艺术
9. 学生作品砖木雕
10. 学生作品转木雕拓片
11. 学生作品扎染蜡染

1. Student work of creative sketch
2. Student work of engraving and print
3. Student work of pottery design
4. Student work of glass art and design
5. Student work of porcelain painting
6. Student work of paper-cutting
7. Student work of paper sculpture
8. Student work of weaving art
9. Student work of wood and brick carving
10. Student work of wood and brick carving rubbing
11. Student work of tie-dye and batik

2 同济建筑教育中的公共艺术研究与创作实践

同济大学建筑与城市规划学院（1986年之前的建筑系）教师在20世纪50年代初就参与了国家的城市文化建设和系列环境艺术（公共艺术）创作。

公共艺术是空间文化塑造的重要手段。公共环境空间体现着社会形态、大众观念、价值体系等表面形态与内在本质，涉及社会政治、经济、哲学、美学、文化、历史、传统等的演化。从美学角度而言，环境美是自然美、社会美和艺术美的有机统一，三者不可分割。

从20世纪70年代末一直到现在的40多年时间里，以学院刘克敏等老师为开端，阴佳等老师为后续的创作团队，持续投入到城市公共艺术创作实践和研究之中，参与了许多国家级重要城市文化塑造和建设项目的。这些作品从多角度展现了同济大学为国家文化建设添砖加瓦，其中有些成果具有广泛的社会影响力，也使我们的研究和创作并不局限于同济大学的艺术教学，而是辐射出同济大学和上海地域，使之具有中国的国家意义。同时，也为历届学生、未来的中国城市建设者植入了具有同济特色的艺术基因，使公共艺术和城市规划、建筑设计、景观设计等一样，成为城市更新和文化塑造与精神文明建设的重要组成部分，成为城市建设与发展不可或缺的一环。

2.1 体现国家意志与民族情怀的公共艺术创作实践

2.1.1 上海城市红色经典的标志性公共艺术作品——

上海人民英雄纪念塔（1987—1990年，设计：张振山、刘克敏、郑孝正、阴佳、廖强）

由同济大学建筑与城市规划学院教师设计的上海人民英雄纪念塔，自1987年从上海市百个设计方案竞标中脱颖而出后，经多次修改调整，最终定形，于1993年建成。纪念塔碑体高50m，坐落于苏州河与黄浦江的交汇处。

纪念碑整体设计旨在营造出一种“碑从浦江生起”的意境，象征着为中国革命献出生命的烈士们犹如历史长河中耸立的丰碑。下沉式圆岛广场是人们瞻仰和缅怀先烈的重要空间。纪念碑基地以圆岛方式处理，阻隔了当时在全国闻名的“上海外滩情人墙”的世俗氛围，而下沉式广场则屏蔽了周边城市天际线干扰，使耸立的碑体形成唯一视觉高度，人们能沉浸在相对纯净和肃静的纪念性氛围中。从设计方法的角度来看，这个30多年前的纪念碑设计，预估到今后浦江两岸将会高楼崛起林立，充分体现了设计的前瞻性判断和对上海未来城市发展趋势的准确把握。今天，这个纪念碑已与对岸陆家嘴繁华商区形成呼应，并作为蜿蜒舒展的外滩“龙头”和上海红色经典地标与文化景观之一（见图12、图13）。

2.1.2 中华民族全民抗战的标志性公共艺术作品——中山舰纪念碑（1997—2010年，设计：刘克敏、阴佳）

中山舰纪念碑设置在武汉金口镇长江边的山顶，山脚下长江里就是当年中山舰被日寇击沉的地方。纪

念碑由25根耸立的圆柱构成，象征着随舰下沉而阵亡的25位将士。纪念碑整体形象寓意为中山舰虽然下沉，但不屈的炮口昂扬向上，体现了中华民族不畏强暴、坚韧不屈的民族精神。该方案1997年中标，至2011年辛亥革命100周年前夕纪念碑建成，现已成为国家重要的爱国主义教育基地之一（见图14、图15）。

2.1.3 缅怀同胞、激发灾后重建热情的公共艺术——都江堰壹街区大地母亲雕塑创作（2010年，设计：阴佳）

“5.12”汶川大地震后，都江堰约有60%的住房被毁，重建工作量大时间紧。受上海市灾后援建指挥部委托，同济大学规划院和建筑设计研究院主持了都江堰壹街区的规划和建筑设计援建项目。其中，公共艺术创作的任务由阴佳承担。大地母亲是其中一个作品，该件雕塑上铭刻着这样的文字：慈祥的母亲般深情凝望着美丽新家园，护佑子孙吉祥安康（见图16、图17）。

2.1.4 宣示主权、体现“一带一路”国际视野和格局的公共艺术创作——海南省三沙市主权广场浮雕“和平之路”（2017—2021年，设计：阴佳、张海霞）

由同济大学吴志强院士作为总设计师的海南省三沙市主权广场项目，其总体设计以广场框景形态展开，中轴飘扬着国旗，旗杆和框架叠合，通过水的倒影，形成完整的“中”字，寓意中国的领土，一半在陆地，

12. 上海人民英雄纪念塔

13. 上海人民英雄纪念塔设计者讨论方案，郑孝正（左一）、阴佳（左二）、张振山（右二）、刘克敏（右一）

14. 中山舰纪念碑

15. 中山舰纪念碑设计模型

16. 大地母亲雕塑

17. 大地母亲雕塑泥稿制作

18. 和平之路设计稿

19. 和平之路实景

20. 曲阳新村马赛克壁画墙街道景观

21. 曲阳新村马赛克壁画细节

22. 上海科学会堂木镶嵌壁画实景

23. 上海科学会堂木镶嵌壁画细节

12. Shanghai People's Heroes Memorial Tower

13. Shanghai People's Heroes Memorial Tower designer discusses the plan, Zheng Xiaozheng (first from left), Yin Jia (second from left), Zhang Zhenshan (second from right), Liu Kemin (first from right)

14. Sun Yat-sen Ship Monument

15. Design model of the Zhongshan Ship Monument

16. Mother Earth sculpture

17. Mother Earth sculpture, clay study

18. Road to Peace, design draft

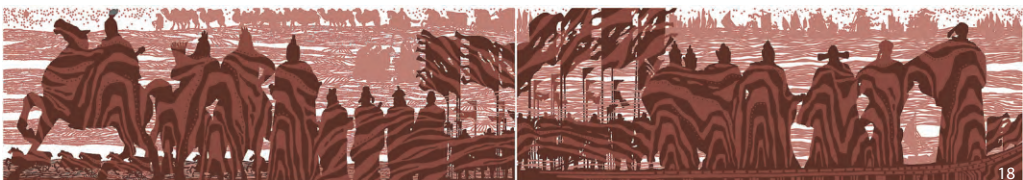
19. The Peace Road on site view

20. Mosaic mural wall street landscape in Quyang New Village

21. Details of mosaic murals in Quyang New Village

22. Shanghai Science Hall wood murals

23. Details of wood murals in Shanghai Science Hall

- 24.《绿色家园》壁画实景, 2000年
- 25.《绿色家园》壁画实景, 2000年
- 26.《上海建筑神韵》壁画实景, 1994年
- 27.《上海建筑神韵》壁画实景, 1994年
- 28.《车轮滚滚》壁画实景, 1994年
- 29.《速度》壁画实景, 1994年
- 30.《电子之歌》壁画实景, 1991年
- 31.《向太空》壁画实景, 1991年

24. The mural of "Green Home" in Shanghai metro station, 2000
25. The mural of "Green Home" in Shanghai metro station, 2000
26. The mural of "Architecture of Shanghai" in Shanghai metro station, 1994
27. The mural of "Architecture of Shanghai" in Shanghai metro station, 1994
28. The mural of "Wheels Rolling" in Shanghai metro station, 1994
29. The mural of "The Speed" in Shanghai metro station, 1994
30. The mural of "Electronic Music" in Shanghai metro station, 1991
31. The mural of "To Space" in Shanghai metro station, 1991

一半在海上。框架两侧的大型金属浮雕由阴佳完成创作,整体造型,从历史回眸角度叙述,由海上丝路和陆上丝路两方面展开,呈现了广袤国土与辽阔海疆久远贸易往来的繁忙景象。在人类历史上,这“一带一路”输出的不是战争而是文化艺术的交融、经贸的往来与相互尊重的和平氛围。今天,我们透过先驱背影与他们共同守望祖国大地和海疆时,历史与现实在此交汇。

该项目设置在西沙群岛,从地理位置来说,改变了在中国南海海域公共空间环境中没有主题性公共艺术作品的状况。并且,该广场还将成为中国国土最南端的重要爱国主义教育基地和举行国家重大活动的仪式场所(见图18~图20)。

2.2 伴随城市发展进程的公共艺术创作实践

2.2.1 上海城市更新历史进程见证的公共艺术创作实践——“和平、光明、幸福”上海曲阳新村马赛克壁画创作(1986年,设计:刘克敏、阴佳)

曲阳新村是改革开放之初,上海为改善民生建设的第一个大型居住区。1985年,邓小平同志来上海考察,由当时的市委领导陪同到刚建成的曲阳新村参观,临走时邓小平同志说:“不错,但还可以更好。”因此,经倪天增副市长提议,市政府决定在曲阳新村增加壁画并委托同济大学设计,后来就产生了这幅作品。曲阳新村整体规划与设计由华东设计院完成,壁画设计由同济大学建筑系美术教研室展开方案竞赛,华东设计院总建筑师蔡镇钰和同济大学建筑与城市规划学院院长戴复东等评审,最终挑选了当时教研室最年轻教师阴佳的方案并送倪天增副市长等审核通过。当年阴佳在设计说明中是这样表述的:“家庭是社会的细胞,作品以一家三口为形象展开,在新建居住区中,人们感受到了未来的希望和幸福生活。”落成时,作为上海城市文化景观的重要体现,上海电台、电视台、解放日报、新民晚报等多家媒体相继作了报道。这也是当时上海城市公共空间中最大的室外马赛克壁画(见图21、图22)。

2.2.2 体现中国科技工作者拼搏精神的作品——上海科学会堂木镶嵌壁画《春华秋实》(1991年,设计:刘克敏、阴佳)

该作品入选第九届全国美展并获铜奖,被中国建筑界的罗小未等专家评价为“运用最质朴的材料却呈现了中国科学家任劳任怨无悔追求的高尚精神境界,并与新艺术运动风格的室内空间环境相协调”(见图23、图24)。

2.2.3 体现上海地铁30年发展历程的设计——上海地铁一号线、二号线壁画创作(1991—2000年,设计:刘克敏、阴佳)

从1991年开始,同济大学的刘克敏、阴佳两位老师先后主持了上海市最早的两条地铁线中重要站点的壁画创作项目。它们分别是地铁1号线“漕宝路”站(1992年)、“衡山路”站(1994年)、“上海火车站”站(1994年)、“万体馆”站(1992年)、“人民

广场”站(1994年)、地铁2号线“世纪公园”站(2000年)、“南京西路”站(2000年),共七个地铁车站的大型壁画作品(见图24~图31)。

1号线人民广场站的《上海建筑神韵》壁画作品入选1999年第九届全国美术作品展,收录于《第九届全国美展艺术设计作品集》《中国当代设计图典》等。作品中近百个东西方不同类型、不同年代、不同风格样式的建筑形象,以“构成”方式将其统一,并形成波状形,以此表现上海城市所特有的开放活力与海纳百川、兼容并蓄的城市文化精神。

1号线上海火车站站《车轮滚滚》这幅壁画中叠合了人类第一辆蒸汽机车和最新型的高速列车。在设计之初,设计者到当时的上海铁道学院图书馆查阅了近200年来列车发展轨迹的大量资料,并在设计中增加了当时中国还没有的被称为“子弹头”的高速列车形象。设计者当时判断这可能是今后国家交通发展的重要方向,从这个角度来说,充分体现了设计的前瞻性。并且,车轮在人们心目中早已上升并被赋予深远含义,“时代车轮”和“车轮滚滚”的形象加深了人们对上海城市发展和特有的活力节奏的印象。

1号线衡山路站的地面是上海地铁总公司所在地,该壁画需要反映出地铁总公司的企业形象。因此,作品由纵剖面 and 横剖面构成,纵剖面呈放射状的同心圆,象征着上海地铁盾构掘进的建设速度,横剖面展示了地铁往返穿梭的车辆运营速度,表现了上海地铁建设飞速发展。因为完整体现了地铁总公司的企业形象,该壁画获上海地铁总公司好评。

而1号线漕宝路站中的《向太空》和《电子之歌》则是上海地铁发展史上第一组壁画。当时向社会征集设计方案,该方案中标。30年前设计的这组壁画,改变了中国以往表现“现代科技”通常用的齿轮、化学量杯、试管显微镜等过时的陈旧形象,而是第一次运用了银河外星系的电脑成像、电子示波仪图形、电子线路图、微粒子、银河系、宇宙射线、天体撞击、星云爆炸等诸多新形象。《电子之歌》中的集成线路如同五线谱呈现出音乐般的节奏美和韵律美,原子裂变向外辐射的形象则似舞台帷幔,开启着中国科技界新的飞跃。《向太空》中的阶梯形象则喻示着中国航天事业理性严谨且脚踏实地向太空探索的进程。

上海地铁的发展映射着上海城市的迅猛发展,上海地铁站点的设置标志着上海城市网络中最重要的交通结点。同样,地铁站点也与文化地理景观紧密相连,是反映上海历史文化、城市建筑遗产的重要场所。在上海的城市空间中,除了主题性雕塑、纪念广场等城市公共艺术,还有更多设置在城市各不同类型空间中的如浮雕、壁画、空间装置等多种公共艺术主题和类型,而早在30多年前,同济大学的老师们就已参与了如地铁站点这样的城市重要公共空间中的文化建设。

2.3 体现中华传统文明历程的景观再现

2.3.1 浙江河姆渡博物馆先人劳作遗址再现系列设计(1997年,设计:刘克敏、阴佳)

浙江余姚河姆渡博物馆二期工程是将距今 7000 多年前的先民劳作与生活状态场景还原, 由刘克敏、阴佳设计完成。包括狩猎、建造、制陶、纺织、饮食、磨骨针、吹乐(用鸟骨制作成类似笛子)、儿童玩耍、春稻米等日常生活状态, 涉及各类人物形象近 40 个, 以及居住遗址复原, 还有“稻作纪念碑”设计: 阴佳, “先民纪念碑”设计: 刘克敏, “器物纪念碑”设计: 刘克敏、阴佳, 等系列纪念性构筑物(见图 32、图 33)。

2.3.2 甘肃天水伏羲文化广场系列雕塑设计(2006 年, 天水市伏羲广场设计: 张尚武、张洵伟; 伏羲广场龙柱设计: 刘克敏; 八卦柱设计: 阴佳)(见图 34~37)

2004 年始, 每年都会在甘肃省天水市伏羲文化广场进行规模宏大的国家级祭祖活动。为适应这样的国家级活动, 天水市政府先后邀请刘克敏、阴佳设计了适合祭祖活动且仪式感强的广场雕塑。

2006 年, 受天水市政府委托, 在伏羲文化广场增设两件具有历史文化内涵的雕塑。阴佳经过数稿修改之后, 确定了“乾坤”这组方案。乾、坤, 在传统中指天地、时空等对偶关系。这两组雕塑主题是“时间”与“空间”, 以日晷和甲骨文中的星象记录寓意“时间”延续, 以龙的最早期雏形到后来的完善象征中华民族“空间”拓展。两组雕塑以模拟考古挖掘现场的形式表现。

2.4 运用当代前沿技术的公共艺术设计

广西东盟首脑会议中心大型壁画“山水爻”(2016 年, 设计: 阴佳、张海霞), 该作品由香烫画转换而成, 以六十四爻象中“水”爻作为基本要素, 营造出山水意象, 喻世界万物因水而生交融相会。既具深厚的中国传统文化底蕴, 又有着鲜明的当代特色。通过光影流转, 使人们可以在室内空间中体会到扑面而来的浓浓山水意蕴和四季绚丽色彩。这件作品被时任广西党委书记誉为“东盟首脑会议中心的文化亮点和特色”。

在这个项目中, 通过数字化虚拟模拟和反复试验, 创作团队发现, 单层金属板背面投光虽然可以表现画面, 形成光影效果, 但是画面显得非常单薄, 而且结构强度上也有安全隐患。因此, 在加工时使用了复合板: 外层金属板, 内有两层木板做防火表皮喷金属漆处理, 最里面叠加一层 PC 板。PC 板经过光的投射所形成的反射效果更有活力和流淌性, 光在截面的折射容易形成闪光点, 从而会产生一种水滴荧光闪烁的效果。但这样一来, 对加工的精度要求非常高, 四层板分别切割, 叠合时每个漏孔的边缘都要对齐不能有一

丝差错, 工艺流程相当复杂。

从香烫画到金属壁画到装置艺术再到室内空间的公共艺术, 艺术表达可以是多种多样的, 这正是当代艺术的魅力。一幅传统的山水画, 以当代不同的表达方式重构再构, 并通过不同的材料选择和利用带来不同感受。山水画可以存在于宣纸与笔墨的交融之中, 也可以是纸与火的碰撞, 还可以闪烁在幻光映射下的金属孔板上, 更能是林立起伏的废弃笔群, 甚至只需一方屏幕, 任由光影独舞。^[7]

今天, 我们探讨的公共艺术是系统设计的综合性艺术, 当代公共艺术为了顺应社会发展的需要, 出现了前所未有的多种多样的艺术形式。但是无论形式如何变化, 艺术在人类发展进程中担当的社会责任、人文关怀、艺术熏陶等职能应成为广大公共艺术创作者的基点, 也是同济大学的社会义务和责任担当(见图 38、图 39)。

2.5 与校园文化建设紧密相连并具有国家意义的公共艺术创作实践

2.5.1 理性的力量——同济大学逸夫楼浮雕“宏观、中观、微观”(1993 年, 设计: 阴佳)

作为接受逸夫基金的资助条件之一, 国内所有受助的逸夫楼都必须有雕塑或壁画类的公共艺术作品。同济大学逸夫楼的这件浮雕作品由阴佳创作。与其他高校不同的是, 阴佳没有用某一学科或专业作为创作形象, 而是以“微观、中观、宏观”作为同济大学整体学科的象征。此中的“微观”为原子裂变, “宏观”是天体运动, 而中观则是将天坛祈年殿的平面图形作为形象展开动机。祈年殿作为祭天场所, 亦是天人对话的空间, 以此来象征“中观”是最恰当的。30 年之后的现在, 同济大学已发展成了具备从生命科学至土木建筑再到航空航天微观、中观、宏观的完整学科体系(见图 40)。

2.5.2 青春飞扬——同济大学百年校庆土木学院新楼公共雕塑(2006 年, 设计: 阴佳)

该作品是为迎接 2007 年同济大学百年校庆而创作。作品以横竖之木交接为“构”的象形字作为创作动机引申出新的形象, 其似树的茁壮成长寓意百年树人, 体现教书育人理念, 似花绽放又寓意科研成就的硕果累累, 形象展开是基于传统文脉的当代创造(见图 41)。

2.5.3 接续同济大学历史传承与红色经典的景观塑造——“一·二九”纪念园浮雕(1987—2022 年)

1986 年, 为迎接同济大学 80 周年校庆, 启动

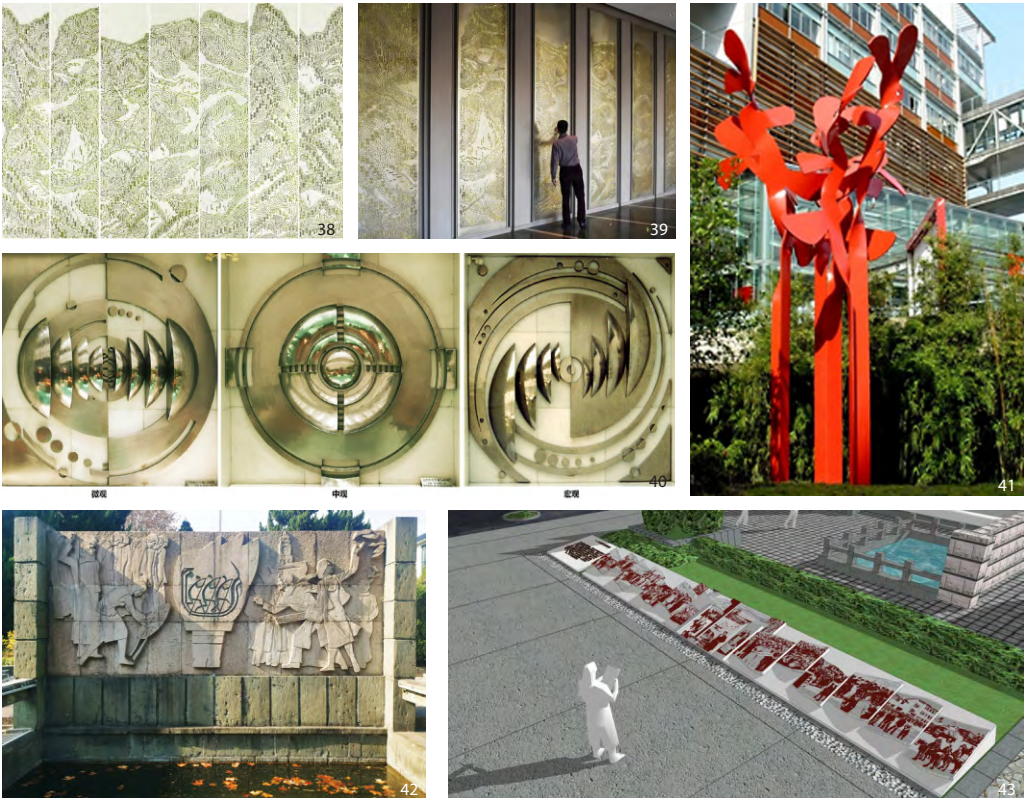
32. 河姆渡博物馆先民生活遗址复原, 设计: 刘克敏、阴佳, 时间: 1997 年
33. 河姆渡博物馆稻作纪念碑, 设计: 阴佳, 时间: 1997 年
34. 甘肃天水市伏羲广场龙柱、八卦柱, 设计: 刘克敏、阴佳, 时间: 2005 年
35. 甘肃天水市伏羲广场龙柱, 设计: 刘克敏, 时间: 2005 年
36. 甘肃天水市伏羲广场八卦柱, 设计: 阴佳, 时间: 2005 年
37. 甘肃天水市伏羲广场雕塑乾、坤, 设计: 阴佳, 时间: 2007 年

32. The sculpture of the ancestral site in Museum of Hemudu Site, Designed by Liu Kemin and Yin Jia, 1997
33. Monument of Paddy Cultivation in Museum of Hemudu Site, Designed by Yin Jia, 1997
34. Columns in Fuxi Cultural Square in Tianshui City Gansu Province, Designed by Liu Kemin and Yin Jia, 2005
35. Column of Dragon in Fuxi Cultural Square in Tianshui City Gansu Province, Designed by Liu Kemin, 2005
36. Column of Eight Trigrams in Fuxi Cultural Square in Tianshui City Gansu Province, Designed by Yin Jia, 2005
37. Sculpture of Qian and Kun in Fuxi Cultural Square in Tianshui City Gansu Province, Designed by Yin Jia, 2007

38. 广西东盟首脑会议中心大型壁饰《山水爻》设计图
39. 广西东盟首脑会议中心大型壁饰《山水爻》实景
40. 同济大学逸夫楼浮雕《宏观、中观、微观》实景
41. 同济大学百年校庆土木学院新楼公共雕塑实景
42. 同济大学“一二九”运动浮雕实景
43. 同济大学“一二九”运动新浮雕设计图

38. Design drawing of the large-scale relief "Shanshui Yao" at the Guangxi ASEAN Head Conference Center
39. The large-scale relief "Shanshui Yao" at the Guangxi ASEAN Head Conference Center
40. Relief "Macro, Meso, Micro" at Tongji University Yifu Building, installation view
41. A public sculpture at the new building of the Centennial Celebration of Tongji University
42. Relief, "1.29" movement of Tongji University
43. New relief design of the "1.29" movement of Tongji University

了“一·二九”纪念园的系列设计。“一·二九”纪念园的总体设计是陈久昆老师，园内尹景伊烈士雕塑由周方白教授设计，系列烈士浮雕像由刘克敏教授设计，主题墙的“一·二九”运动浮雕由阴佳设计。现在，这里已成为同济大学校园里的红色经典和历史文化景点，也是上海市重要的爱国主义教育基地之一。

在时隔 35 年后的 2022 年，“一·二九”纪念园将重新改造。受同济大学党委宣传部委托，由阴佳老师牵头，王珂、田唯佳、卢璐等年轻教师组成的创作团队，设计了一组新浮雕，体现了当年波澜壮阔的“一·二九”运动，其形式犹如正在展开的红色经典和史诗。新浮雕建成之后，将与“一·二九”纪念园中原有的浮雕雕塑作品相呼应，构成完整的纪念性景观系统，通过公共艺术体现着同济大学代代传统的爱国情怀，同时还印证着习总书记在同济大学建校百年中的题词：同济的 100 年是与中华民族命运休戚与共的 100 年，同济的 100 年是与祖国科教事业心手相联的 100 年，同济的 100 年是与上海城市发展相濡以沫的 100 年（见图 42、图 43）。

3 结语

同济大学建筑与城市规划学院建筑教育中的艺术教学和公共艺术创作实践持续至今，在几代教师努力和传承下，已初步建成了一套完整的教学和实践体系。在这样一个成熟和完善的系统中，每一位老师和学生都能够在学习和创作过程中找到展现自我、表达自我的方法和动力，而获得这样优异的教学成果核心因素体现于以下八个方面。

（1）改变。打破几十年来艺术教学中教师各自独立、互不交流的自我封闭式教学状态，由个人独秀转变为整体茁壮茂盛。“通识”教育首先应做到教师之间以及教师 and 教学体系的“通达”。

（2）参与。学生艺术作品频繁参与国家及上海市各项艺术展览，可以提高学生的自信心，而自信心的确立对于每一个学生而言都是人生事业发展的关键所在。

（3）衔接。与国内外各相关学术和展示平台衔接，使师生的艺术创作更多地融入上海乃至全国的城市文化建设，同时又以此促进艺术教学与时俱进的发展。

（4）效益。学生的作品不再仅限于课堂练习，而是以艺术品面貌出现并产生更广泛的社会效益和影响，这又恰恰是艺术创作活动的目的之一。

（5）机制。建立与学科建设相关联的创新机制，树立今后艺术教学质量与发展的学术标杆。

（6）吸引。使各专业和多国家文化背景的学生选择艺术课程的学习，由此深入体验中国传统文化艺术与工艺制作，由好奇转为热爱。“讲好中国故事”不是空洞口号或宣教，为什么讲？怎么讲？是需要不断思考的问题。

（7）通识。系列艺术课程不仅仅面向本院学生，还更多地满足全校各专业学生。或许，从更广义的系统角度而言，建构全校范围的艺术通识教育课程框架应该视为艺术教学的战略转型机遇，以前瞻性眼光考量未来发展的可能。

（8）热爱。通过课程学习使学生喜欢艺术。因为喜欢也就会热爱，且会终身去关注，而这必定会作用

于其事业发展，艺术教育的核心追求与终极目标也在于此。

（图片来源：图片图纸均由作者提供。图1~图11由作者拍摄；图12~图42来源于阴佳；图43来源于王珂）

参考文献：

[1] 王珂，田唯佳，阴佳. 艺术通识教程——创意素描 [M]. 上海：同济大学出版社，2021.
[2] 赵巍岩，田唯佳，阴佳. 画境之外——同济福美海外艺术实践 [M]. 上海：上海人民美术出版社，2017.
[3] 阴佳，戚广平，俞泳，等. 创造与实践——艺术形态生成 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2010.
[4] 徐甘，卢永毅，钱锋，等. 百年回响——包豪斯同济设计基础教学的回望与对话 [J]. 时代建筑，2019（06）：169.
[5] 徐甘，张建龙. 多元融合的建筑专业基础教学 [J]. 中国建筑教育，2017（21）：54.
[6] 王珂. 基于建构的艺术造型教学探索——同济大学建筑专业“砖雕·木雕”课程实践 [J]. 装饰，2016（05）：94.
[7] 阴佳，张海霞. 光影山水——《绚锦山水》创作谈 [J]. 上海：同济大学出版社，2019.

作者单位：同济大学建筑与城市规划学院
建筑规划景观国家级实验教学示范中心(同济大学)
作者简介：阴佳，男，同济大学建筑与城市规划学院 教授
田唯佳（通讯作者），女，同济大学建筑与城市规划学院 副教授
王珂，男，同济大学建筑与城市规划学院 副教授
于幸泽，男，同济大学建筑与城市规划学院 副教授
卢璐，女，同济大学建筑与城市规划学院 工程师
收稿日期：2022-05-01