

西安地铁与香港地铁公共艺术建构的对比研究

赵静竹

(西安建筑科技大学 艺术学院, 陕西 西安 710055)

摘要: 地铁作为便捷的城市公共交通工具, 在人们的工作生活中占有十分重要的地位。随着城市地铁的发展, 地铁艺术成为城市历史文化的重要宣传平台。西安作为世界历史名城, 文化底蕴深厚, 地处关中平原, 具有特色鲜明的关中地域文化, 在地铁建设方面, 西安是中国大陆第十个开通地铁的城市, 目前仍有多条线路处于建设之中。而香港作为全球金融中心, 地处中国南海沿岸, 曾被英国殖民 100 余年, 长期的殖民历史形成了香港独特的中西文化特色, 在地铁建设方面, 香港早于西安 30 余年, 在地铁线路的建设上更加全面和成熟。通过对比分析, 西安地铁与香港地铁的公共艺术建构有诸多不同, 依据两地地铁艺术作品的主题、内容以及设计理念, 将其分别分为历史发展、文化传统以及地域特色三个方面, 并选出个别案例进行赏析, 进而从整体上对作品形式、材料及设置位置进行总结对比, 以对西安地铁艺术作品的设计提供更多思路。

关键词: 西安地铁; 香港地铁; 历史发展; 文化传统; 地域特色

中图分类号: TU-85 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-7192(2017)02-0080-07

随着城市公共交通的成熟发展, 地铁日益成为城市交通的主动脉。在人们的工作生活中, 地铁不仅为出行带来便利, 也占据着越来越重要的地位。从城市的角度来看, 地铁亦是一个极佳的平台, 借助公共艺术向人们展示一座城市的文化底蕴与地域特色。城市地铁建设离不开地铁公共艺术的点缀和修饰, 它不仅在地铁环境中美化乘车环境, 娱乐乘车氛围, 更起到宣传推广城市形象的积极作用。

西安城市快速轨道线网规划于 1994 年提出, 2006 年 9 月获得国家批准并正式开工。2011 年 9 月 16 日第一条线路开通试营运, 是中国西北地区首座营运地铁的城市, 同时也是中国大陆第十个营运地铁的城市^[1]。作为国务院公布的首批国家历史文化名城, 西安为华夏文明在世界范围内的普及提供了帮助。而西安地铁贯穿整座城市, 几乎每一个站点都以文化墙装饰, 因此在建设地铁的同时, 历史文化的宣传也通过公共艺术的形式得到重视, 使之成为文化传播的载体和展现城市魅力的窗口^[2]。

香港地铁 (Mass Transit Railway, MTR) 开通于 1979 年, 由香港铁路有限公司 (MTR Corpora-

tion Limited) 营运。铁路系统共包含 10 条铁路线, 91 个车站。早在 1998 年, 港铁借由机场快线通车, 就已推出了“机场快线艺术品计划”。而之后推出的“车站艺术建筑”计划以及“港铁新线路车站艺术计划 2012”征集了来自中国香港及世界各国艺术家、当地业余民众及学生儿童的作品 59 件, 将不同风格、不同背景、不同形式的艺术作品与港铁全线网络完美融合, 不仅有效提升了港铁艺术氛围, 以潜移默化的方式影响着搭乘港铁的千万市民, 更增强了普通市民和学生儿童对艺术创作的积极性。由于西安地铁现仍处于建设中, 因此相较于香港, 地铁线路较少。然而从艺术品设置站点数以及艺术作品数量来看 (表 1), 西安并未少于香港, 由此可见西安对地铁艺术装饰的重视程度。

西安地处关中平原, 历史悠久, 文化积淀深厚。早在远古时代, 蓝田猿人就已在这里生产活动。在古时的中国, 西安更是政治、经济、文化的中心。独特的关中地域也形成了西安独特的关中民俗文化。与西安不同, 香港地处中国南海沿岸。在历史上, 被清政府割让予英国 100 余年, 更在二战期间, 被日本占领约三年零八个月。复杂

表1 西安与香港两地地铁车站艺术数据统计

城市	地铁运营线路数(条)	站点数(个)	艺术作品设置站点总数(个)	艺术作品总数(个)
西安	2	39	38	95
香港	10	91	38	59

的历史背景形成了现今香港中西融合的文化体系。在1997年7月1日香港回归祖国，成立香港特别行政区之后，“一国两制”政策的实行也保留了香港原有的发展模式及法律制度。由此看来，西安与香港在历史发展、文化传统与地域特色方面存在很大差异，而这也对两地地铁公共艺术建构产生了重要的影响。本文依据对西安与香港两地地铁公共艺术作品设计主题、内容表现及设计理念的认知，从城市历史发展、文化传统及地域特色三个方面将其分类，选出个别案例作品进行赏析，并依次从数量、形式、材料及设置位置方面作以对比，从而互相借鉴、取长补短。

一、城市历史发展及其对西安与香港地铁公共艺术建构的影响

1. 西安历史发展及其在地铁公共艺术建构中的体现

西安古称“长安”、“镐京”，在世界范围内与雅典、罗马、开罗并称世界四大文明古都。早在百万年前的史前时代，西安就已有了人类活动。如今的半坡遗址，便是原始社会在此生产繁衍的证明。在中国历史上，西安是众多朝代建都之城。自西周伊始，13个王朝建都于此。中外闻名的丝绸之路起始于古代的中国，连通了亚、欧、非三大洲的商业贸易，而丝绸之路的起点也位于西安。因此，西安是中华文明和中华民族的重要发祥地之一。悠久的历史 and 灿烂的文化赋予了西安大量且珍贵的历史遗存，但正是由于这一点，给西安地铁的挖掘和建造带来了难题，据统计，仅地铁2号线就涉及到了13处古遗址。因此，保护历史文化遗产成为了西安地铁修建的主要任务，而宣传中华文明和古代辉煌成就成为了地铁艺术装饰的主题。设计者们以过去的盛世场景或闻名的历史典故作为设计原形，对西安古代灿烂文明进行再现，从而唤醒人们对历史的记忆，并提醒人们时时保护祖先遗留给我们的珍贵历史文化^[3]。

地铁1号线半坡站的文化墙《半坡之源》

(图1)，以原始半坡人、半坡陶器为素材，加之半坡氏族图腾人面鱼形纹的点缀，生动复刻了远古先祖们的生活形态。整个地铁站吊顶也模仿半坡尖蓬顶风格，营造出浓郁的原始社会氛围，在对半坡文化宣传普及的同时，有效地美化了乘车环境。又如1号线开远门站，站内文化墙《丝路风情》(图2)生动描刻出盛唐时期丝绸之路的风光与人情，体现盛唐长安的开放与多元，重现唐代的繁盛与富足。明亮的色彩搭配鲜明的主题，不仅可以令匆匆过往的乘客驻足观赏，而且作品对辉煌历史的回望更能够激发万千市民的民族自豪感。

图1 半坡站《半坡之源》

图2 开远门站《丝路风情》

2. 香港历史发展及其在地铁公共艺术建构中的体现

香港的历史最早可追溯至新石器时代，然而香港发展的重大转折点在1840年至1842年清政府与英国之间的第一次鸦片战争。清廷战败后，香港岛被英军占领，虽然清政府曾试图武力收复，最终仍以失败告终，而后陆续签订不平等的《南京条约》、《北京条约》，将香港割让予英国，自此香港成为英国的殖民地。此后，香港在英国人的

统治下,逐渐发展成为与欧洲各国商品贸易的重要转口港,为日后香港发展成为国际都市提供了充足的准备。直至100多年后的1997年7月1日,中华人民共和国才恢复对香港地区行使主权。回归后的香港所有政府机构改悬挂中华人民共和国国旗和香港特别行政区区旗,政府部门标志中的皇冠也更改为市花洋紫荆。

在香港地铁公共艺术作品中,坐落于东铁线落马洲站离境大堂的雕塑《洋紫荆骑士》(图3),象征着香港由早期贫穷落后的小渔村发展成为今天国际金融中心的巨大改变,身着红军军装的小骑士手持洋紫荆,生动欢呼的表情表达出对香港回归祖国的喜悦之情,整个作品轻松诙谐,既蕴含对历史的反思,同时表达出对香港回归这一重要历史时刻的纪念,以及对香港未来发展的美好憧憬。

图3 落马洲地铁站《洋紫荆骑士》

3. 城市历史发展及其对西安与香港地铁公共艺术建构影响的对比

在西安地铁公共地铁艺术作品中,涉及城市历史发展主题的作品共13个,分别位于半坡站、开远门站、玉祥门站等9个站点,作品形式均以地铁壁画呈现,采用10种不同的材料装扮地铁大堂及行人隧道。

在香港地铁公共地铁艺术作品中,涉及城市历史发展主题的作品共6个,分别位于落马洲站、坚尼地城站、香港大学站等4个站点,作品以地铁壁画、摄影及雕塑的方式呈现,采用4种不同的材料装扮地铁大堂及行人隧道。

由西安与香港两地有关城市历史发展地铁艺术作品对比表(表2)中的数据可以看出,相较于香港,西安在地铁公共艺术建设中,更加突出对

历史名城这一城市特色的体现,更多地以城市历史发展及历史典故作为艺术作品的主题和素材进行设计,从而对城市历史文化进行宣传和普及。在作品形式方面,香港地铁艺术作品更加多样化。而西安则在材料应用方面远多于香港。

表2 西安与香港地铁历史发展主题作品对比

城市	西安		香港	
历史发展主题公共艺术作品数量	13		6	
地铁公共艺术作品总数	95		59	
百分比(%)	13.7		10.2	
作品形式	壁画		壁画	1
			摄影	3
			雕塑	2
所用材料	锻铜	2	玻璃数 码印图	1
	石材	6		
	陶砖	1		
	铸铜	1	贴纸数 码印图	3
	不锈钢	6		
	景泰蓝	2		
	亚克力	1	青铜	1
	砂岩	1		
	铜	2		
	陶瓷	1	不锈钢	1
设置位置	车站大堂及行人隧道墙壁		车站大堂及行人隧道墙壁	

二、文化传统及其对西安与香港地铁公共艺术建构的影响

1. 西安文化传统及其在地铁公共艺术建构中的体现

一座城市一种文化,作为千年古都的西安,见证了中华灿烂文化的绽放。如今的长安城,仍旧保留着中国自古以来的文化传统和古朴风情。在中华民族种类丰富的艺术文化中,起源于西周的秦腔是中国汉族最古老的戏剧之一,并于2006年批准列入国家级非物质文化遗产名录。关中地区自古被称为秦,故而关中地方戏曲被称为秦腔。如今,秦腔中仍包含较多古老的发音,保留了关中地区古老文化的精华,流传

经典的剧目更是当代民众了解传统文化的极佳“教材”^[4]。

西安地铁2号线钟楼车站文化墙《大秦腔》(图4),选取秦腔经典剧目《捉鹌鹑》、《五典坡》、《二进宫》、《三滴血》、《周仁回府》、《斩黄袍》为设计元素,借助充满趣味性的手法展现陕西本土文化符号。整幅作品以简洁的灰色大理石为底,突出强调了秦腔人物色彩的丰富饱满以及动作表情的生动逼真。该作品设置于西安市中心,同时也是最负盛名的旅游景点钟楼一站,不仅体现出西安本地市民对传统文化的继承和发扬,也为来自世界各地的宾客彰显西安灿烂多彩的文化底蕴。

图4 钟楼站《大秦腔》

作为历史上盛唐的都城,现今的西安在地铁艺术的建构中,多以彰显大唐文化与唐代元素为设计理念^[4]。总体来看,西安地铁艺术建构以现代手法对传统汉唐文化进行宣传与展示,小到每一个细节都可以看出设计者的细致入微,通过艺术手法的点缀,展现古都西安的文化风貌。

2. 香港文化传统及其在地铁公共艺术建构中的体现

香港文化的独特之处在于其多元化。中华文化渊源流长、博大精深,在香港的历史文化发展及人们日常生活中,无不渗透着中华文化的元素。而曾作为英国殖民地的香港,又深受殖民地文化的影响。因此,香港是一个中西方文化交融的城市,一个传统与现代共存的地域。正是这种多元文化形成了现代香港独特的文化形式。港铁将军澳站艺术品《层层叠叠的传统》(图5)来自香港艺术家 Maria Lobo,艺术家表示这幅作品体现出其本人的成长文化背景以及一直以来生活的东西方环境。作品中油彩的层次寓意着时间的推移和历史朝代的演变,而“中国历书”是各种书法章节的拼贴(图6),则展现出中国传统文化的智慧。作

品以现代手法表现古老东方文化之美,中西合璧,相得益彰。

图5 将军澳站《层层叠叠的传统》

图6 将军澳站《层层叠叠的传统》

港岛线筲箕湾站艺术作品《橘黄花界》(图7),由玻璃马赛克制成,长约6米、高约2.75米,出自美国艺术家成瑞娴之手。作品以桔黄色、蓝色为主调,繁花茂盛,树藤缠绕,象征着香港多元文化汇聚并存,和谐发展,作品中搭配漩涡纹等中国传统纹样以装饰,又强调出中华文化是香港文化的根,在为乘客带来美感的同时,提醒人们香港的多元文化虽丰富了人们的生活,但传统历史文化仍应被尊敬和怀念。

图7 筲箕湾站《橘黄花界》

3. 城市文化传统及其对西安与香港地铁公共艺术建构影响的对比

西安作为世界著名文化古都,借助地铁艺术能够更好地普及华夏灿烂文化。而香港作为中西文化并存的现代化都市,通过地铁艺术不仅可以宣传中华传统文化之精粹,同时展现西方文化给城市发展带来的影响。据统计,西安地铁有关城

市文化传统的艺术作品共30个,分布于23个站点。香港共20个,分布于16个站点。通过详细对比(表3)可以发现,两地地铁艺术作品均对城市文化的传播十分重视。西安与香港两地有关城市文化传统的地铁艺术作品数量所占比重相当,所用材料种类数基本相同。然而,在作品形式及设置位置方面,香港艺术作品则更具灵活性。

表3 西安与香港地铁文化传统主题作品对比

城市	西安		香港	
文化传统主题公共艺术作品数量	30		20	
地铁公共艺术作品总数	95		59	
百分比(%)	31.6		33.9	
作品形式	壁画		壁画	11
			摄影	4
			雕塑	5
所用材料	金箔	1	玻璃数码印图	3
	石材	13	贴纸数码印图	2
	陶砖	2	镶板	4
	铸铜	2	金属	1
	不锈钢	14	不锈钢	2
	景泰蓝	3	纤维	1
	漆画	1	玻璃	1
	砂岩	1	马赛克	4
	铜	2	铜	1
	彩钢	2	丙烯酸布画	1
	彩陶	1		
设置位置	车站大堂及行人隧道墙壁		车站大堂及行人隧道墙壁	1
			天花板悬挂	4
			车站大堂中心区域	1
			升降机内部	1

三、地域特色及其对西安与香港地铁公共艺术建构的影响

1. 西安地域特色及其在地铁公共艺术建构中的体现

西安地处关中平原中部,南依秦岭,八水环绕,独特的地理位置造就了西安别具特色的关中风情。为人熟知的关中八景“华岳仙掌、骊山晚照、灞柳风雪、曲江流饮、雁塔晨钟、咸阳古渡、草堂烟雾、太白积雪”更使得西安这座城市愈发魅力无穷。

地铁2号线韦曲南站车站的标识以树木、远山为素材,体现该站周边地理环境。站内文化墙更是以著名的关中八景为主题(图8),一景一画,用石刻的表现方式将8块或白、或黄、或绿的石材镌刻出关中地区的锦绣河山。地铁1号线万寿路站艺术作品《长寿终南》(图9)表现的是久负盛名的秦岭终南山,从俯瞰的角度、广阔的视野将终南山的巍峨壮丽平铺于文化墙之上,不仅从寓意上贴合站名,更以一片翠绿的色彩给过往乘客带来身处大自然之感^[5]。

图8 韦曲南站《关中八景》 图9 万寿路站《长寿终南》

2. 香港地域特色及其在地铁公共艺术建构中的体现

香港位于大陆南岸,与南海邻接,岛屿众多,海洋资源丰富。位于机场快线青衣站的车站艺术作品《海洋大观园》(图10)采用醒目的色彩、流畅的造型塑造出海底生物多样的种类及繁盛的生命力。将整座车站烘托出富有活力、趣味生动的氛围。

图10 青衣站《海洋大观园》 图11 青衣站《旅程》

位于青衣地铁站的雕塑作品《旅程》(图11),由日本动态雕塑家高田洋一先生创作,悬挂在东涌线大堂天花板上。整部作品以金属及纤维制成,模拟扬帆出海的轻舟,迎着柔和微风迈向宁静的旅程。

众所周知,香港迪士尼乐园是香港标志性的旅游景点,自2005年开园以来,已吸引无数中外游客前来参观游玩。为方便游客,港铁更开设了迪士尼专线来往欣澳站和迪士尼站。迪士尼专线列车以乐园主题装饰与布置,简洁现代又颇具童话趣味。列车车身以金色彩带勾勒,搭配米老鼠

头形状的车窗，还未踏入车厢就给乘客带来眼前一亮的视觉感受。车厢内（图 12），横条沙发式的列车座椅及米老鼠头状的扶手也令乘客充满新鲜感。此外，车厢内还设有各式卡通人物的铜像，并贴有关于怀念华特迪士尼的相片。而迪士尼车站（图 13）则采用开放式设计，仿照维多利亚时代风格，令乘客仿佛置身于童话世界。

图 12 迪士尼车厢

图 13 迪士尼车站

3. 城市地域特色及其对西安与香港地铁公共艺术建构影响的对比

整体看来，城市地域特色是两地地铁公共艺术的主要创作素材之一，西安地铁于 11 个站点设置了 14 个有关地域特色主题的艺术作品（表 4），而香港地铁于 7 个站点设置了 10 个相关作品。两地均通过对当地自然风光与城市景色的再现，突出自然地域之美。在艺术作品在形式及设置位置方面，香港地铁较西安地铁更加多元。

表 4 西安与香港地铁地域特色主题作品对比

城市	西安		香港	
地域特色主题公共艺术作品数量	14		10	
地铁公共艺术作品总数	95		59	
百分比(%)	14.7		16.9	
作品形式	壁画		壁画	3
			摄影	2
			雕塑	5
所用材料	石材	5	玻璃数码印图	1
	陶	1	贴纸数码印图	1
	铸铜	1	镶板	1
	不锈钢	7	不锈钢	2
	景泰蓝	2	金属	1
	亚克力	1	纤维	1
	铜	2	玻璃	2
	马赛克	1	马赛克	2
	彩钢	2		
	设置位置	车站大堂及行人隧道墙壁	车站大堂及行人隧道墙壁	6
天花板悬挂			4	

四、结 语

地铁艺术是一座城市的微观体现，展示着城市独有的历史文化风貌。作为城市宣传的平台，地铁借助公共艺术的形式表现出该城市的文化品味和精神追求。通过对比，西安和香港在历史发展、文化传统与地域特色方面存在较大差异，因而两地地铁在公共艺术主题内容方面也大相径庭。除此之外，两地地铁艺术作品主也以车站特色、科技人文等主题进行设计，利用多元主题内容，丰富地铁搭乘环境。

总体来看，西安地铁除北客站外，每一个站点均以壁画装饰于车站大堂、地下行人隧道或出口处，采用多种浮雕及工艺类材质体现古城韵味，凸显古城特色，营造出浓浓的中国风。而香港地铁则不同，港铁艺术作品相较于西安地铁艺术，在形式和设置位置上更为灵活多样，除了常用的壁画形式，也多采用圆雕形式，将艺术作品设置于车站大堂或悬挂于车站天花板之上，以多样形式改善地下乘车环境。在选材方面，港铁艺术作品更为现代化，其中多个车站利用数码印图将摄影作品展示于车站行人通道，体现出艺术家的独特创作理念。港铁艺术品采用带来自不同国家的艺术家，以及普通民众和学生儿童的创作，因此在作品主题及形式方面更加丰富多样，表现出香港多元发展的城市特色。在地铁建设方面，香港地铁早于西安近 30 年，目前西安地铁仍有多条线路在建设中，因此对于西安地铁来讲，地铁艺术文化仍有着巨大的发展空间。通过两地地铁公共艺术作品各个方面的对比，可以给西安未来地铁装饰提供形式以及内容上的启发，令城市地铁更好地展示城市形象、传播地域文化、丰富市民生活。

参 考 文 献

[1] 孙浩章,王丰,王芳媛. 历史文化与西安地铁公共艺术的关系研究[J]. 艺术理论,2008;74-75.

[2] 孙浩章,吉晓民. 城市文化特质与西安地铁公共艺术建构[J]. 创意设计源,2013;18-23.

[3] 崔宇. 浅析城市文化与地铁装饰艺术[J]. 艺术时尚(下旬刊),2013(11):50.

[4] 李吟,张楚楚. 地域文化在地铁视觉导向系统设计中

的应用[J]. 西安建筑科技大学学报(自然版), 2014, 46
(2): 281 - 286.

[5] 范玺艳. 浅谈西安地铁壁画的地域文化性[J]. 艺术品
鉴, 2015(7): 145.

A Comparative Study on the Metro Public Arts between Xi'an and Hong Kong

ZHAO Jing-zhu

(College of Arts, Xi'an Univ. of Arch. & Tech., Xi'an 710055, China)

Abstract: As a public transport vehicle, the metro plays a vital role in our daily life. With the development of the metro construction, more and more artworks are set in to decorate the underground space, so as to make the metro a perfect platform to show the history and culture of the city. , As a world-famous city for its long history and rich cultural recourses, Xi'an is located in Guanzhong plain which bears distinctive cultural features of this region. As for the metro construction, Xi'an is the tenth city to open the metro system and most of its metro lines are still under construction. In contrast, Hong Kong is located as a center of global finance in the coast of the south sea of China. It has been colonized for more than 100 years by UK. And so its colonial history forms a blend of Chinese and Western culture. The metro construction of Hong Kong, 30 years earlier than Xi'an's, is more comprehensive and mature. The comparative study shows there are many differences in the creation of metro public art creation between Xi'an and Hong Kong. From the aspects of subject, content and design ideas, the paper classifies the metro art works in both cities into three categories, namely, the historical development, the cultural tradition and the geographical features. With the appreciation of individual cases and the overall comparison of the form, the material and the set position of these art works, the paper aims to provide references for the design of the metro public arts in Xi'an.

Key words: Xi'an Metro; Hong Kong Metro; historical development; cultural tradition; geographical feature

【编辑 高婉炯】