

普通高等教育
艺术类“十二五”规划教材

公共 艺术 设计

+ 张燕根 丁硕颀 张泽佳 编著 +

PUBLIC ART DESIGN

以先进的创作理念开拓读者视野
以实际案例讲述公共艺术的创作与实施
以全新的视角解析国内外优秀案例

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

普通高等教育
艺术类“十二五”规划教材

公共 艺术 设计

+ 张燕根 丁硕颀 张泽佳 编著 +

PUBLIC
ART
DESIGN

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

公共艺术设计 / 张燕根, 丁硕曈, 张泽佳编著. —
北京: 人民邮电出版社, 2015. 8
普通高等教育艺术类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-115-39624-2

I. ①公… II. ①张… ②丁… ③张… III. ①建筑设计—环境设计—高等学校—教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第169497号

内 容 提 要

全书共 6 章, 主要内容包括公共艺术概述、公共艺术设计基础、公共艺术创作形式、公共艺术规划与设计表现、公共艺术项目流程和公共艺术作品赏析等内容。

本书可作为普通高等院校公共艺术设计、环境艺术设计、城市景观设计等专业相关课程的教材, 也可作为环境艺术设计、公共艺术设计爱好者的参考用书。

-
- ◆ 编 著 张燕根 丁硕曈 张泽佳
责任编辑 许金霞
责任印制 沈 蓉 彭志环
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京鑫丰华彩印有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10.25 2015 年 8 月第 1 版
字数: 235 千字 2015 年 8 月北京第 1 次印刷
-

定价: 48.00 元

读者服务热线: (010) 81055256 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

作者简介

张燕根

毕业于中国人民解放军艺术学院美术系

现任广西艺术学院造型艺术学院副院长、教授、硕士研究生导师

广西艺术学院学术委员会委员、公共艺术设计学科带头人

中国美术家协会会员

中国雕塑专业委员会委员

中国教育专家委员会委员

漓江画派促进会常务理事

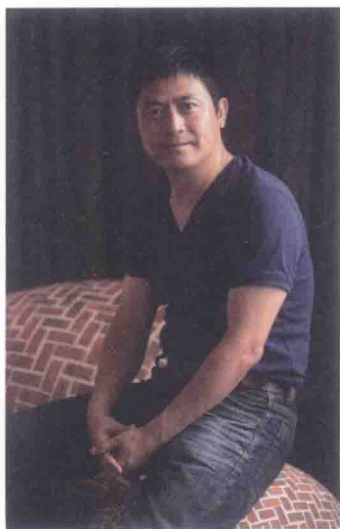
广西海联画院院长

多次应邀参加国际创作、展览、研讨会，公共艺术(雕塑)作品被收藏并点缀着世界五大洲多个国家的公园、绿地和中国多个城市。

在中国美术馆(北京)、朱屺瞻艺术馆(上海)、广西博物馆(南宁)，以及比利时那慕尔举办个人艺术作品展。

先后出版《张燕根公共艺术》《张燕根雕塑》《张燕根雕塑艺术》法文版(比利时)《装饰雕塑》《张燕根陶艺》。

作品被中国文化部、中国现代美术博物馆、上海朱屺瞻艺术馆，及法国、比利时、荷兰、加拿大等国家的政府、博物馆或艺术机构收藏，艺术事迹被中央电视台、新华社、《人民日报》《中国日报》《美术》《艺术世界》《雕塑》及法国、加拿大、澳大利亚等多家新闻机构或专业刊物发表并专题介绍。

张燕根近照

前言 / PREFACE

公共艺术——人文精神的觉醒

Public Art—the Humanistic Awakening

张燕根 By Zhang Yan-gen

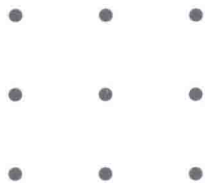
公共艺术目前在中国艺术教育和城市建设领域是一个热门词汇，关于公共艺术的讨论在国内外都日趋多样，非常热烈。正因为公共艺术在视觉艺术学科领域有鲜明的时代性和自身的特殊性，更由于它跟其他学科有模糊、交叉的诸多方面，因此公共艺术的教学研究领域迫切需要进行深入的探讨和研究。但是，公共艺术在教学领域至今还没有形成完整的教材，为此，我们根据自己多年参与国内外公共艺术的创作实践和从事公共艺术教学的成功经验，以及遍访世界五大洲所积累的许多公共艺术作品优秀案例，汇集了优秀公共艺术家们的相关资料，并从基础教学到设计规划研究等方面归纳总结出一套行之有效的教学方法，编写了这本全方位解释和介绍公共艺术的教程，希望能对中国的相关艺术院校公共艺术教学与实践起到一定的学习借鉴作用，从而实现相互促进和提高，也相信能为有志于学习公共艺术的学子们起到示范教学作用，为中国的公共艺术教育教学事业的发展和中国美好的城镇化建设做出我们应有的贡献。

关于人文精神

一、人文精神

人文精神是指超越性，是对生命意义的追求。人文精神又是人们在探索未知世界过程中，不因前路迷茫而退却，追求真理，积极进取，坚韧不拔的精神。现代人文精神摒弃了几千年来封建社会对个人价值的漠视，把人看作宇宙间最高价值来尊重，肯定每个人存在于这个世界上独一无二的价值和意义。人文精神正体现了人对自我价值的认知与肯定，人在人类活动中应该是最有价值、最值得尊重的。这样的尊重是人类文明发展的重要表现，也是人类发展以来所能达到的最高包容性的体现。

人是比动物更高级的一种存在，而现代人文精神则是人类社会一种最自由的精神存在。现代人文精神最重要的意义在于，它除了强调人本体在自然界中的生存存在外，更强调着人之于世界，还有着精神性的存在。从精神性来说，人还属于本质界、本体界，而不光属于现象界。人生所追求的不仅仅是物质，因为除了物质的富足外，

人还应该追求更高尚的人生意义与价值，也就是对自我的一种超越。当我们认知这个世界时，需要长期积累的过程才能达到对本质的理解与明晰，掌握事物的规律；事实上这是一种经验。而超越性则超出这个范畴，是在这个范畴里解决不了的问题，但人还是积极地去探求。在人的超越性中，归根结底是在探求人为什么活着，活着的意义在哪里，也就是在为生命找一个意义，寻找一个比生命本身更高的意义，并不仅仅是简单地活着，还要让自己活得有理想、有意义和更有价值。

二、公共艺术与人文精神

公共艺术是介于纯艺术与设计之间的综合性艺术。其存在是社会发展的必然，而时代人文精神的发展正是公共艺术孕育的温床。每个社会阶段的发展必然带来新的精神风貌，而新的精神风貌必将产生新的艺术形式，两者是相辅相成的。在人文精神的三要素中，公共艺术的存在就是人文精神的最终体现。在体现时代精神的背景下，公共艺术又有别于架上艺术，作者可尽情表现自我内心的情感世界。从本质属性来看，公共艺术体现出一种融合的趋势，也就是说注重人与人之间的交流与对话。公共艺术形式的表达实际上是对环境文化哲学态度与精神的综合表达，是一种设计文化。

随着现代公共艺术的发展，公共艺术已从纯粹意识形态的纪念性、宣传性而转向对艺术形式语言的探索，以及形象语言的追求；开始关注到空间环境与地域文化及其生态的关系；强调设计对文化整体的关注与对话，开始了对城市环境形态的整体规划与合理设计的参与；注重挖掘一个城市的灵魂而建立强有力的城市品牌。

民主、开放、合作、交流、共享是现实公共艺术在城市环境中重要的指导思想，而这正是人文精神的人性特征，这使我们更能感受到人的本我觉醒，我们更尊重他人，更尊重自己存在的价值。从大的公共空间领域来说，过去的天安门城楼是古人王权的象征，这样大规模的建筑群都属于王权，人民都是皇帝的奴仆，虽然在其中劳作，但这不属于公共所有。新中国成立后的今天，我们都能很自由地参观天安门城楼，于是它成为公共所有，这是新时代民主、开放的体现。而公共艺术的空间性、公共性也正是这一体现。

成功的公共艺术作品是艺术与时代人文精神的有机结合，而不仅仅充当历史性的文化载体，通过现代人理性的精神分析，将自己的情感通过视觉符号加以强化，找到

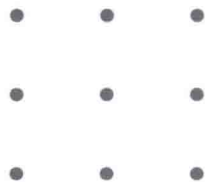
时代所共同的精神需求，引领着时代最先进的文化脉搏。公共艺术所面对的人群是整个社会大众，为大众服务，在社会中寻找共性，反映的是现代人的所思所想，关照人们的内心活动。在此层面上，公共艺术还引领着人们对美的认识，引导人们对未来的追求与向往，不断地探索事物的本源和人们的生存状态，给人以启示和关照。公共艺术是与大众沟通的艺术语言形式与展示形态，公共艺术寻求的是人们的大众认同感，这种认同感是人们内心深处所共有的，所以它又是艺术精神内涵的高度浓缩与公共展示的结合，因此现代的公共艺术中必定蕴含着时代人文精神的内涵，这种精神是大众所共同拥有的。

三、公共艺术——觉醒的人文

1. 净化公众心灵，充实精神空间

现代社会高速发展，人们都忙于自己的事业，生活节奏过快，甚至有些还超出了人们心灵所承受的极限。在忙碌的都市，繁忙让人们无暇顾及身边的家人与朋友，渐渐地人们变得浮躁不安与孤独。公共艺术作为一种公共开放空间的艺术创作，一种重要的视觉艺术形式，它首先带给公众的是视觉美感与精神上的审美愉悦。公共艺术作为与广大公众距离最近的艺术形式，更利于公众把其作为情感对象进行感知和把握，在人们困乏的时候能及时地将他们带到另一个高度的精神领域，引发人们对美的向往与思考。公共艺术让公众在冷漠的城市找到心灵的安慰，带给公众希望，从而净化人们的心灵，这还有利于社会朝着健康有序、繁荣和谐的方向发展。这种境界的塑造会使公众在心灵的震荡与洗礼中培养起审美的人生态度，并最终使心灵不断得到陶冶、人性不断得到构建。

公共艺术应该反映当代人的情感。现代城市生活规范化、机械化，人们在城市的生活中难免遗失许多人类本身的精神家园。公共艺术作为城市建设中重要的精神载体介入到城市生活，反映现代人的精神现象、文化现象。它所植入的是“精神养料”，是城市人精神空间匮乏时的补白、心灵的归宿。公共艺术的艺术形式通过作品渗透到人们的精神层面，在人们心中平静的湖面激起涟漪，公共艺术作品所引领的精神现象是公共艺术存在的最终目的，是觉醒的人文。

2. 城市品牌与美誉度

经典的公共艺术作品出世往往会给人带来一种新的视觉冲击、新的观念、新的思维。在我们这样一个视觉泛滥的时代，公共艺术作品无疑是一缕清风，净化着人们的视觉神经，唤醒人们对艺术美的认知度，唤醒人们精神世界的需求，唤醒人们对艺术的更高要求。

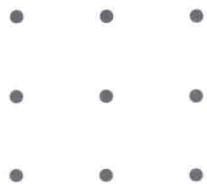
公共艺术作品多见于大型公共场所、绿地、庭院、高速公路旁，给人的感觉是轻松的、健康的、向上的、积极的、唯美的，是物质空间和精神空间的联结，是地域文化的具体呈现，是人文精神追求的代言。如为人所熟知的法国巴黎的埃菲尔铁塔和美国芝加哥的“云门”，它们是打开城市天空的“望远镜”，是城市的形象代言人，让更多人了解、向往这两个城市。在这个层面上，公共艺术的“广告效应”给公众带来了城市的美誉度和信任感，直接就能给城市带来可观的经济收入与间接影响，提升城市的品牌与形象。

3. 认识美、发现美、珍视美

艺术的价值在于创造与众不同，它是一种思维方式、一种修养的结果，而不仅仅是技术所能达到的。艺术也是人类心灵自我反省的一种方式，是剖析人类自身思想根源的手段，艺术落脚点在于人性的真善美，它是为了人类而存在，不是对自然描摹，而是创造、创新、表达自我的本真。

公共艺术主要体现现代人的审美指向与追求。由于现代社会工业化的迅猛发展，人们的物质生活水平不断提高，生活节奏不断加快，一切都过于机械化、程序化，重复、拷贝的形式太多太容易。人们渴望轻松和谐的自然环境和与众不同的人文景观，公共艺术作品悄然切入，简练、概括、抽象、明快、富于韵律、动势、含蓄、夸张等艺术形式是现代公共艺术的特性，给人以无穷的回味、联想、揣摩，使人产生心灵的共鸣与震撼，是现代人文精神的具体体现，是现代人自我情感的外泄，是现代人关爱人类、关爱人群、关爱自我的心灵写照，是现代人本我意识的自然流露。

易中天先生认为，美学的意义在于启迪智慧。智慧不能转让，却可以启迪。启迪的方法，就是把智慧展现出来。人的智慧与知识不同，知识可以学习，而智慧却不

能学习。公共艺术真正的意义在于人们对美的揭示，这种过程本身也是快乐的，认识美、发现美、珍视美是艺术家与人类社会共同参与的事物，只有建立了这样的互动关系，美才变得有意义，作品才会有价值。

自20世纪90年代末，我有幸多次应邀到过五大洲的许多国家进行公共艺术的创作、展览或研讨，作品被收藏并陈列在许多国家的公园或博物馆。同时，也参观了很多发达国家优秀的公共艺术作品。在公共艺术的创作中我将自己对公共艺术的理解融入其中，将作品巧妙地植入空间环境中，尝试多种材料运用的可能性，力求引导社会对审美的认知度，积极推广前瞻文化，带给人们新的视觉美感，将心目中的山、印象中的人、感受到的文化，以及对生命的感悟、世界的认识、环境的尊重，转化成抽象的、唯美的符号传递给人们，完成的作品是思想的积淀，是观念的升华。我积极探究人本身生存的意义，关心个体的内心世界，重视与观众之间的思想交流以及人与人之间的精神交流，注重人与空间、时间的对话。

如今，中国正赶上一个前所未有的城市化运动发展大好时期，伴随着国家反腐的深入与持续，“权力美学”的渐渐退却，可以预见：公共艺术家将是城市健康发展的生力军，将是现代文明城市的灵魂工程师。公共艺术家是城市环境品质提升的美容师，是文明城市空间艺术不可或缺的导演。

公共艺术是城市文明凝固的历史见证；

是城市人们精神的表征；

是城市价值品牌的名片；

是城市形象符号的代言；

是寄生于城市重要空间的良性细胞；

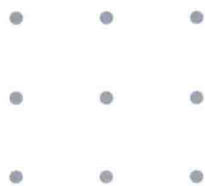
是物质空间与精神空间的桥梁；

是激活城市灵魂的酵母；

是城市建筑与人的润滑剂；

是空间的精神营养；

是人文精神的觉醒。

1 / 第1章 公共艺术概述 /1

1.1 公共艺术的概念与内涵 /2

1.2 公共艺术行业与公共艺术家的自我修养 /14

2 / 第2章 公共艺术设计基础 /19

2.1 造型基础 /20

2.2 材料基础 /31

3 / 第3章 公共艺术创作形式 /55

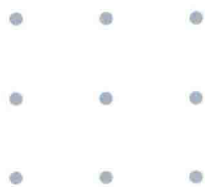
3.1 二维的公共艺术 /56

3.2 二点五维的公共艺术 /62

3.3 三维的公共艺术 /68

3.4 互动性公共艺术 /72

3.5 公共艺术的其他划分方式 /76

4 / 第4章 公共艺术规划与设计表现 /81

4.1 公共艺术规划 /82

4.2 公共艺术设计表现 /90

5 / 第5章 公共艺术项目流程 /107

5.1 公共艺术项目流程的概述与内容 /108

5.2 规划阶段 /110

5.3 设计阶段 /112

5.4 施工阶段 /117

5.5 完成阶段 /119

6 / 第6章 公共艺术作品赏析 /123

后记 /153

第1章

公共艺术

概述

本章概述

简述国内外当代公共艺术的概念、内涵及公共艺术发展，通过对公共艺术形式、特征以及与纯艺术门类的比较理解公共艺术，认识一些在公共艺术领域有较高成就的艺术家和公共艺术作品，了解中国公共艺术发展的前景和成为公共艺术家所应具备的素质。

教学目标

对公共艺术的概念有初步的了解，通过认知和比较来明确什么是公共艺术，理解公共艺术的特征。

本章重点

公共艺术的概念不同于以往的城市雕塑和壁画，公共艺术可以运用多种艺术手段为公共空间创造作品。

1.1 公共艺术的概念与内涵

1.1.1 公共艺术的概念与发展简述

何为公共艺术?这是近年来很多文化学者、艺术评论家及艺术家不断探讨和争论的一个话题。通常学术界会把公共艺术划分为两个领域来阐述,即广义的公共艺术和狭义的公共艺术。广义的公共艺术即所有的公众可以欣赏或参与的艺术形式,包括歌剧、音乐会、广场舞、电影、视觉传达、美术展等一切与公众发生关系的艺术或行为;狭义的公共艺术通常指的是为某公共空间设置的艺术作品,作品大多为视觉艺术作品如雕塑、壁画、装置、实用性艺术造型等。本书主要是在狭义的公共艺术概念下对如何设计公共艺术的方法进行探讨。(如图1-1所示)

公共艺术这个词在我国是舶来词语,它起源于20世纪六七十年代的欧美。“二战”过后各国百废待兴,大规模的城市建设随之而来,为了美化城市环境和提高城市文化品位,建设了大量的如城市雕塑、壁画等形式的公共艺术作品,之后公共艺术发展需要逐步形成自上而下的文化政策——“百分之一艺术”——在整个兴建的工程项目的所有投入资金中拿出1%的比例用于艺术品建设。后来这个政策逐步扩展至其他国家,亚洲较早运用“百分之一艺术”政策的是日本,在日本的20世纪七八十年代迎来了公共艺术建设高峰期,以至于很多日本小城市的街头都可以看得到国际级艺术家的作品,成为一批可贵的城市艺术收藏品。

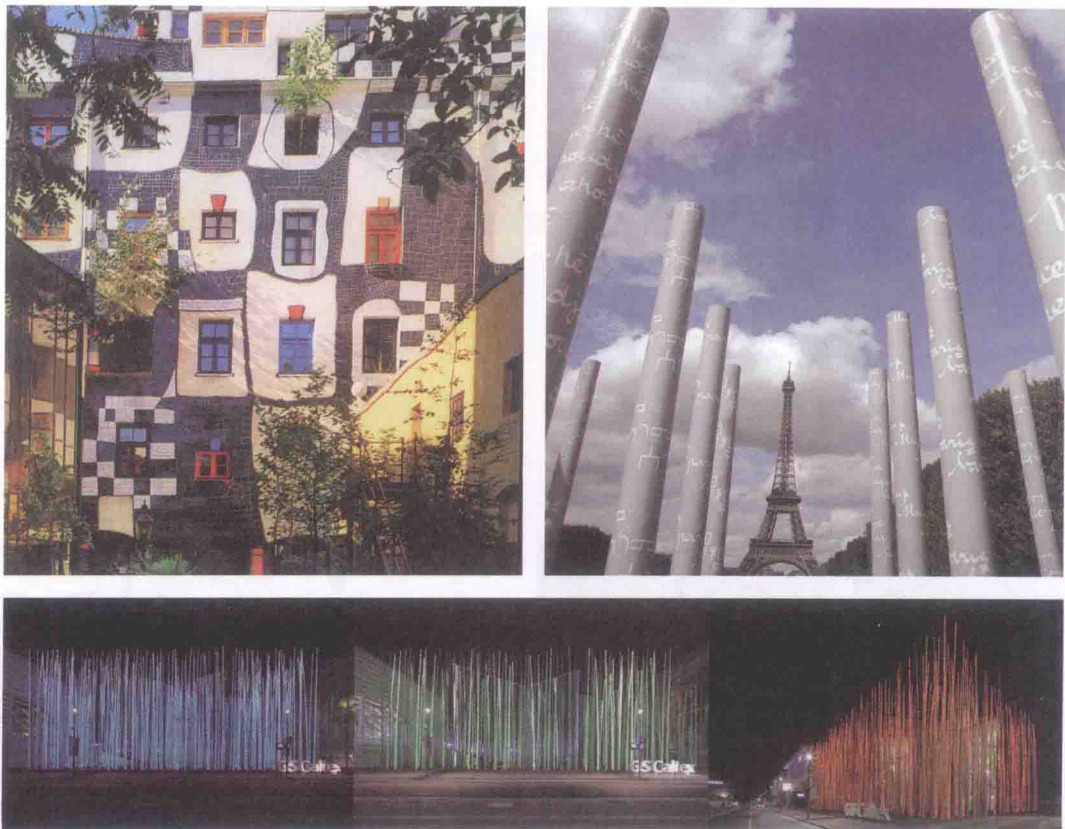

图1-1 狭义的公共艺术

台湾是我国最早实行公共艺术政策的地区，至今一直延续着完善的公共艺术政策。每年城市管理者对公共艺术事业的大量投入使得台湾地区的文化艺术氛围浓厚，从而为提升城市文化品质立下汗马功劳。美好的城市环境不但提升了当地人们的生活质量，同时也带来了旅游、文化等各行业的繁荣。（如图1-2所示）

中国大陆的公共艺术建设始于20世纪90年代初，当时大批的城市雕塑、壁画如雨后春笋般落成于各大城市的广场和街道。早期由于行业处于摸索阶段，也没有完善的公共艺术文化政策，使得一些作品良莠不齐，造成了一定的资源浪费。近十几年来随着中国经济的高速发展，城市建设的刚性需求，公共艺术也得到了空前的发展；另外一些艺术院校对公共艺术学科的重视，大量专家学者的介入，为公共艺术学科的发展提供了良好的学术支撑，这一切都在向好的趋势发展，使得公共艺术行业可以大有作为。

图1-2 中国台湾的公共艺术

1.1.2 公共艺术的形式与特征

1. 公共艺术的形式

本书是在狭义的公共艺术定义内讲述公共艺术的设计方法，也就是在公共空间中的艺术作品应该如何设计的课题。当我们接到一个公共艺术项目任务时，要针对此项目的具体空间来思考如何去设计一些艺术作品，通过什么样的艺术手段去营造一个具有审美和提供思考的场域来。

尽管是狭义的范围，公共艺术所包含的内容也是随时代的发展而不断变化的。早期是以城市雕塑和公共壁画为主，而今多种艺术形式的介入使公共艺术领域的创作形式丰富多样，新方法、新材料、新体验的不断衍生，使公共艺术设计的概念很难用某种专业技能的语汇来定义。

本书从造型艺术的角度出发，从最基本的艺术形式入手，同时又扩展了如声光电等一些新的艺术形式来讲述如何设计公共艺术的问题。（如图1-3至图1-5所示）

图1-3 《海巢》，澳大利亚（作者：张燕根）

图1-4 当代公共艺术创作形式的多样化

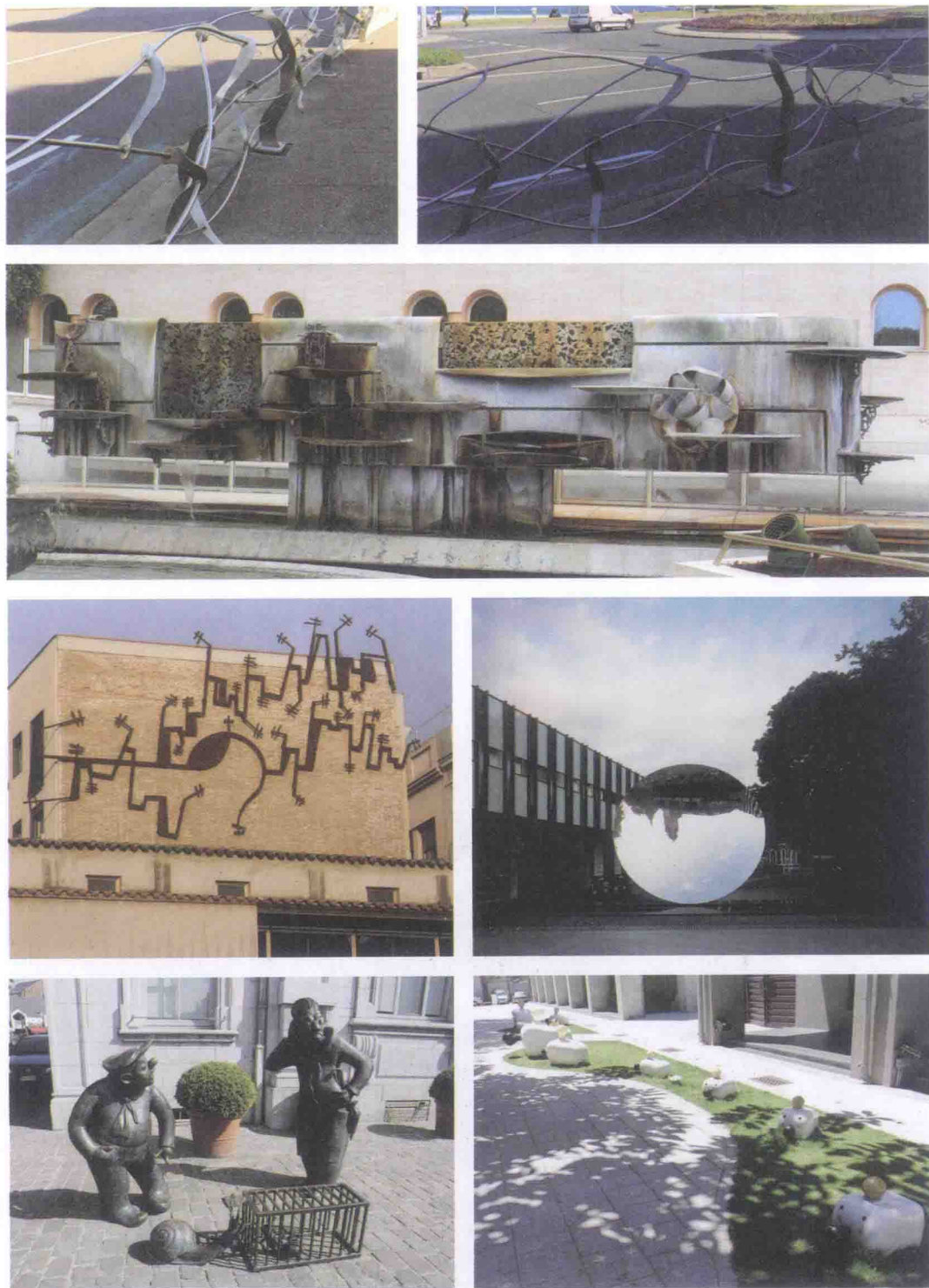

图1-5 街景中的公共艺术

2. 公共艺术的特征

(1) 大众审美。公共艺术是为公共空间设置的艺术作品,百姓是主要的观赏者。公共艺术既要能符合百姓的审美能力又要具有前瞻性和引领性,要创造出可以让百姓自由享受的高品质的室内外空间,又能使百姓得到文化艺术鉴赏与熏陶,愉悦身心。

(2) 传递正能量。一件公共艺术作品的建立会与当地大众的生活发生密切关系,公共艺术成为这个区域内的大众每天出门时都会看到的作品,作品应该传递的是愉悦、健康、积极的思想内涵;反之,如果这件作品很消极,这种消极的思想会传递给路过的人群,给人带来不良情绪。过于前卫或含有极端思想的作品也不宜成为公共艺术。

(3) 城市文化内涵的体现。公共艺术不仅让人们记住这里曾经的历史,还可以让这段历史在人们心中变得弥足珍贵,为这个城市保留一段美好的回忆。公共艺术体现的是对城镇本体的一种认识和对民众的一种态度,它的意义是最大限度地带给市民自信、幸福、展望的正面影响和心灵的慰藉。

公共艺术是将艺术造型与都市空间融为一体,将思想与物象合二为一,让都市精神通过公共艺术注入人们的日常生活中。(如图1-6至图1-9所示)

图1-6 马约尔的人体雕塑,轻松浪漫,与环境完美结合