

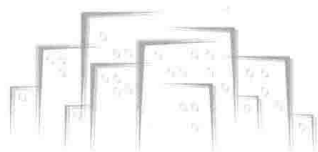
CHENGSHI GONGGONG JINGGUAN YISHU DE
SHENMEI TIYAN YANJIU

城市公共景观艺术的 审美体验研究

赵 刘/著

人 民 出 版 社

CHENGSHI GONGGONG JINGGUAN YISHU DE
SHENMEI TIYAN YANJIU

城市公共景观艺术的 审美体验研究

赵 刘/著

人 民 出 版 社

责任编辑:卓 然

封面设计:石笑梦

图书在版编目(CIP)数据

城市公共景观艺术的审美体验研究/赵刘 著.

-北京:人民出版社,2015.10

ISBN 978-7-01-015365-0

I. ①城… II. ①赵… III. ①城市景观-景观设计-艺术美学-研究 IV. ①TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 241659 号

城市公共景观艺术的审美体验研究

CHENGSHI GONGGONG JINGGUAN YISHU DE SHENMEI TIYAN YANJIU

赵 刘 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:18

字数:200 千字

ISBN 978-7-01-015365-0 定价:40.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

教育部社科学研究青年基金项目
江苏省青蓝工程资助

序

景观学是一门涉及多个学科领域的综合性独立学科。当人们设计和营造景观工程时，必须直面自然科学的、工程技术的和艺术审美领域的问题，三者的代表性学科分别是农学（Agriculture）、建筑学（Architecture）和艺术学（Arts）。我的求学经历和工作经验让我切身感受到决不能单从上述哪一个“A”来看待景观学，而是应该把三个“A”整合起来，升华为一种理论、一种设计哲学，用以指导景观设计、营造和评价的实践。

但是以往我国景观设计中“放什么”和“如何放”的问题，长期以来多由自然科学和工程技术的人说了算。最典型的例子就是 20 世纪六七十年代，我国每个城市的景观设计几乎都是同一个模式，从小区、学校到商业办公楼环境。许多工程队伍甚至不配备专职的设计师，图纸套用、混用现象普遍存在。与此相反，同一时期的美国则通过立法要求景观设计师们特别注意保持和完善城市的个性，设计师们得到激励，从而设计出一批又一批提升城市形象的城市公共景观艺术作品。比较而言，中国的景观设计长期存在忽视艺术审美的现象，直到上

世纪 90 年代,才逐渐重视景观设计的艺术性和审美性。

当代中国城市化的迅猛发展带来对于公共景观艺术的广泛需求。但是现代景观建设表面上的繁荣并不能掩盖存在的深层次问题,如文化失忆、生态错位、功能残缺、审美缺失等等。特别是从艺术和审美角度来看,具有较高艺术水准的景观作品寥寥无几。虽然不少学者对于景观设计问题提出各种建议,但是当我们看到某种景观艺术批评意见后,常常无法真正判断该意见的正确程度如何,艺术的复杂性可能正在于此。这从另一侧面说明当代景观学太缺乏理论指导。

本书作者正是基于当代公共景观艺术实践中存在的突出问题而进行理论上的专门研究的。作者试图从审美接受角度来研究主体如何面对公共景观艺术这一问题,来打通审美、艺术和批评这三个维度,从而对景观艺术实践和理论问题提出具有创新性的观点。作者通过对审美体验的如其本然的现象学描述,借助杜威“艺术即经验”的美学理论(即能提供完满的审美体验的才是好的艺术形式),从审美体验出发,研究了形式美感、符号意义、场所情感三个方面,对于景观审美体验做了较为全面的描述。然后从环境美学视角,对公共景观艺术审美体验的特征和模式进行了阐释和分析,从而使我们达到对于公共景观艺术更深入的理解。最后将研究结果应用于实践方面,通过对当代公共景观艺术的批评,从审美体验角度说明真正的公共景观艺术应具有的特质,公共景观艺术的创作者应具有更加宽广的设计思维和更具创意的设计理念。

纵观全书,可以发现作者综合运用了艺术学、美学、哲

学、心理学等丰富的理论资源，紧紧围绕城市公共景观体验这一主题，进行了较为全面深入的研究。特别是书中涉及的形式、符号、情感、批评等一些艺术学的关键问题，作者能够结合景观实践和理论渊源提出一家之言，表现了较强的问题意识和研究能力、清晰的逻辑思维、理论联系实际的科学态度和工作作风。

该书作者赵刘博士具有跨学科的学术背景，工作勤奋，思维敏捷，善于思考，是一位颇有前途的青年学者。除了本书，他在旅游、景观和艺术交叉研究方面多有建树。相信本书的出版以及赵刘博士的进一步研究成果不仅能丰富我国景观艺术的学术理论，对景观艺术创作实践和批评也将有重要的指导意义。故乐为序。

周武忠

2015年6月6日

于上海交通大学

目 录

导 言 1

一、研究公共景观艺术的意义 1

二、国内外研究现状 3

三、主要概念界定和研究结构 10

第一章 作为公共景观艺术研究核心的审美体验 12

第一节 公共景观艺术的内涵与特征 12

一、公共景观艺术的发展历史 13

二、公共景观艺术的内涵 17

三、公共景观艺术的特征 22

第二节 审美体验的价值、类型与特征 25

一、作为艺术研究核心概念的审美体验 25

二、两种审美体验观 30

三、审美体验的特征 36

第三节 公共景观艺术审美体验的研究价值和方向 40

一、审美体验对于艺术性的回答 40

二、公共景观艺术审美体验的研究方向 42

第二章 公共景观艺术的形式美感体验	45
第一节 公共景观艺术审美体验的维度	45
第二节 形式美感体验的表现与特征	52
一、形式美感体验的主要表现	54
二、形式美感体验的总体特征	64
第三节 格式塔理论与艺术形式论的解释	75
一、知觉场与行为环境	75
二、格式塔原则与视知觉动力	79
三、有意味的形式	83
第三章 公共景观艺术的符号意义体验	88
第一节 作为符号存在的公共景观艺术	88
一、内涵理解对于形式美感的超越	88
二、作为符号形式的艺术	96
三、传达意义的公共景观艺术符号	99
四、建成环境的非言语表达	102
第二节 符号学视角下公共景观艺术的意义体验	105
一、符号学的主要理论	105
二、公共景观艺术符号意义的产生	111
三、公共景观艺术符号意义体验的主要类型	113
四、抽象公共景观艺术的意义体验	138
第三节 符号意义在公共生活与审美感性中的表现	143
一、公共景观艺术符号意义体验的总体特征	143
二、符号意义体验有助于公共性的实现	147
三、符号意义体验在审美感性中的表现	149

第四章 公共景观艺术的场所情感体验	153
第一节 从艺术情感到场所情感	153
一、艺术情感表现论	153
二、审美情感的源起	158
三、场所情感体验的提出	163
第二节 场所意象感	167
一、作为场所情感基础的意象体验	167
二、公共景观艺术的场所意象体验	171
第三节 场所认同感	175
一、场所精神与场所认同感	175
二、公共景观艺术的场所认同体验	180
三、存在主义哲学视角下的场所认同	185
第四节 场所情感体验为公共性的实现奠定基础	188
一、场所情感体验对于城市认同的投射	189
二、场所情感体验与美学共同体的建立	191
第五章 审美体验的特征、模式与阐释	193
第一节 公共景观艺术审美体验的特征	194
一、传统西方艺术美学的主客分离特征	194
二、现象学美学中的主客融合特征	201
三、作为主客融合结果的三重审美体验维度	211
第二节 公共景观艺术审美体验的模式	216
一、作为一种环境艺术的公共景观艺术	216
二、环境美学的模式	219
三、公共景观艺术的身心介入审美模式	226

第三节	公共景观艺术审美体验的阐释	231
一、	生物学理论	232
二、	文化学理论	236
三、	综合理论的阐释	239
第六章	审美体验视角下的公共景观艺术实践	241
第一节	城市美化运动与公共景观艺术的兴起	241
第二节	当代中国城市公共景观艺术批评	244
一、	形式千篇一律，毫无城市特色	245
二、	移植与拼贴泛滥	247
三、	忽略功能，唯视觉形式美	249
第三节	公共景观艺术的评价标准在于审美体验	252
第四节	公共景观艺术的审美体验取向	254
一、	公共景观艺术审美体验中的深度	254
二、	公共景观艺术审美体验中的广度	256
结 语		260
参考文献		269

导 言

一、研究公共景观艺术的意义

艺术学的研究目标在于使用跨学科的方法对不同类型的艺术进行共通规律的研究，从而为艺术理论或实践作出贡献。这种研究可以从艺术的风格形态、艺术发展历史或艺术的审美体验等不同方面展开。本书就是针对公共景观艺术这样一种新兴的综合艺术，进行艺术审美体验研究的尝试，所面对的主要问题是：人们对于公共景观艺术所产生的审美体验究竟是什么？公共景观艺术不同于传统的绘画或音乐艺术，首先它涵盖了建筑、雕塑、园林、景观、壁画等各种艺术类型，是一种综合性艺术；其次，公共景观艺术一般总是以环境形态将公众置身于其中，表现了空间特性；再次，公共景观艺术具有很强的公众指向，总是以公众审美趣味作为其指针，具有公共性。公共景观艺术充分表现了艺术的复杂性，其审美体验绝不是显而易见的，需要结合深厚的理论基础和广阔的实践层面进行研究。

本研究具有理论和实践两方面的意义。理论上，艺术审美是艺术学研究中的重要方面。当代艺术学和美学研究已经从形

而上的美感研究转向具体的审美体验研究，审美体验研究更加注重描述主体在艺术中所产生的实际感受。通过审美体验的具体表现，我们才可以真正认识到艺术的价值所在。杜威将审美体验作为判定一件作品是否为艺术品的标志，“正是这种在制作或感知时所体验到的生活的完满程度，形成了是否是美的艺术的区分。”海德格尔也认为“通过体验并且在体验的决定性领域中，艺术作品先就成了感受和表象的一个对象”。从存在论来说，正是在审美体验的过程中，艺术作品才真正向主体显示自身，才真正为主体所把握。以康德美学为代表的传统西方美学告诉我们审美体验是一种与生活绝不相同的特殊体验，它必须坚持无功利性，与艺术对象保持一段距离，并且需要使用高级感官，但是这些观点对于体验公共景观艺术来说产生了巨大的困难。公共景观艺术并不像传统艺术形式那样带给我们“纯粹”的美感，而是一种与日常生活密切相关的综合性体验，要求我们坚持一种审美体验连续论。我们应该将审美体验描述为一条夹杂着感知、理解、情感等的体验之流，这条体验之流的基本结构与日常体验没有本质区别，但各个部分却达到了完满程度。本书研究的中心正是在于公共景观艺术审美体验中的主要部分如感知、理解、情感体验的如实描述上，希望通过这种现象学描述达到对于公共景观艺术艺术性的真正理解。对于这种审美体验观的反思也拓宽了我们对于审美体验的传统理解，在最深层的维度上实际上涉及我们对于身体、环境与美的哲学认识。

本研究也有一定的现实意义。随着城市建设和城市美化的

发展,公共景观艺术越来越受到人们的重视。但是作为一种涵盖建筑、雕塑、景观、园林、壁画等形式的复合性艺术,公共景观艺术十分复杂,对其研究尚处于初级阶段。到底我们应该创作什么样的城市公共景观艺术一直存在争论,人们对当代城市中的作品创作也有许多意见。现阶段我国城市公共景观艺术的典型特征是唯视觉形式美而设计,强调其纪念性与展示性,却缺乏艺术性与内涵,缺乏场所性,忽略了人的感受,没有把人的行为融入其中,把人当作外在观看者而不是内在的生活者和体验者。公共景观艺术往往缺乏美感、文化性、意义感与场所感,唯设计主义忽略了公众的审美体验。本书希望通过对于国内外优秀公共景观艺术审美体验的全面研究,提出一种完善的审美体验观,以指导当代城市公共景观艺术审美、评价或设计。

二、国内外研究现状

从艺术形式上来看,公共景观艺术是一门复合性艺术,包含了环境、景观、建筑、雕塑、壁画、园林等不同的艺术形式。公共景观艺术的定义基本等同于环境艺术、景观艺术或公共艺术,人们经常将之互用。因此,研究成果的名称也往往以公共艺术、景观艺术或环境艺术,乃至雕塑、建筑等不同面目出现。目前国内外关于公共景观艺术方面的研究成果主要有以下四个方面。

一是关于公共景观艺术的概念研究方面的。《美术百科大

辞典》认为它是“一门以环境的艺术为要旨，由雕塑、建筑、城市规划以及行为科学、文化人类学等多学科交叉而成的新兴艺术学科”。袁运甫认为：“公共艺术是艺术家运用与环境外在形态和风格指向协调一致的艺术语言进行创作的比较特殊的大型化艺术形式，它是为公共建筑、环境及群众性、活动性场所和设施进行设计和制作完成的大型艺术，它包括壁画、雕塑、园林以及城市景观的综合设计等内容。”时向东在《北京公共艺术研究》中则通过对公共景观艺术和公共性的研究梳理，提出公共艺术并不是一种或几种艺术形式的统称，而首先表现为一种艺术观念，目的在于通过公众的参与，将其融入城市建设之中，并通过保留城市文化遗产，强调城市规划、园林等多方协调，共同构建公共艺术的发展。孙振华从政治学的角度来探讨公共艺术，他认为公共艺术不是一种艺术形式，也不是一种统一的流派、风格，重要的是它所体现的价值取向。陈云岗则对公共艺术的核心进行了限定，认为公共艺术必须是“艺术”的，不能将其泛化为公共环境中的一切都是所谓的公共艺术。公共景观艺术中能够成为支撑这个概念的主题物，主要是建筑、空间中的艺术性标志与雕塑等等。波士顿当代美术研究所(Institute of Contemporary Art)对公共景观艺术的定义比较宽松，认为公共景观艺术的定义是由人们能否接近它来决定，通常谈到公共景观艺术乃是指户外的艺术。美国著名的社区服务组织“Center for neighborhood”对公共艺术的定义是：“公共可接触的原创性艺术，通过唤起公共空间的含义来丰富城市景象。公共艺术可具有不同的式样，亦可与场所、地点、语

境、观众等发生互动关系。公共艺术可以具有功能性与审美品质，可与环境紧密结合，亦可独立成景。”公共景观艺术自20世纪60年代在美国开始形成规模以来，严格地说到目前为止还没有一个确切而统一的概念。吴士新在《中国当代公共艺术研究》中认为公共艺术的概念是个复杂的问题，通过对当代中国公共艺术发展历史的回顾，提出了许多值得反思的问题。

二是关于公共景观艺术与社会的关系研究。袁运甫教授的著作《论公共艺术、装饰艺术、美术和美术教育》收录了作者多篇关于公共艺术的文章，记录了他多年对公共艺术与社会关系的思考成果。马饮忠教授编著的《公共艺术基本理论》关注了公共艺术与当代城市建设的紧密联系，并提出艺术服务于社会的时代使命。翁剑青博士撰写的《公共艺术的观念与取向——当代公共艺术文化及其价值研究》，以当代公共艺术的发展及观念为对象，进行了广泛而具体的研究，对中国当代公共艺术所面临的机遇与挑战，作出了具体的回答，并提出公共艺术在深层受到各级政府与市民社会之间的权力关系影响，社会关系和权力的协调问题应引起人们的关注。在陈希文《公共艺术应体现自然的、和谐的环境整体性》一文中，作者认为公共艺术同时具有艺术的美感和公共的责任性。追求艺术化生存方式，是人类通过生存环境的发展从而不断完善自己，并最终达到协调人、自然与社会关系的目标。鲁虹认为公共艺术并不是单一化的个人行为，而是一人或数人与大众合作交流、协同作用的结果。因此，从事公共景观艺术创作的艺术家必须努力在个人创意与公众意愿之间寻找到一个双方都可以接受的中间

点，进而创作出既有艺术性又有公共性的艺术品。孙振华的《公共艺术与权力》一文则通过分析古代艺术与权力的辩证关系，指出必须正视公共艺术中存在的权力问题，并进一步指出公共艺术不仅涉及艺术、审美和技术等问题，更是一个社会问题。殷双喜认为“公共性”是公共艺术的基本特质。公共艺术所追求的，主要不是艺术的效果而是社会的效果；公共艺术要解决的主要不是美化环境，而是社会问题；他所强调的不是个人的风格，而是最大限度地与社会公众的沟通交流。周成璐在论文中认为公共艺术是一个由诸多参与者共同合作完成的艺术创作与艺术实践活动，受到内部艺术世界和外部社会关系的重要影响，和市民社会场域有着密切的关联。

三是有关城市公共景观艺术的历史、现状研究。黄健敏在《百分比艺术——美国环境艺术》一文中以他在美国的考察为基础，结合具体作品和案例，对美国公共景观艺术的发展及国家、城市“百分比艺术法令”的制定实施作了大量的阐述和评价，为我国研究公共景观艺术的发展机制提供了重要的借鉴材料。郭公民在《艺术公共性的建构——上海城市公共艺术史论》中，通过上海市公共景观艺术历程研究，提出公共性并非一个抽象不变的概念，而是处于不断变化的历史性建构和生成过程之中。林蓝的《公共艺术的历史观——广东地域公共艺术研究》也从历史维度对地域公共景观艺术进行了研究。王峰在《数字化背景下的城市公共艺术及其交互设计研究》中从艺术史的角度对公共艺术的历史渊源、在历史中与城市的关系进行了推演，认为交互式艺术鼓励审美客体的参与，走向数字化是