

马钦忠 著

公共艺术 基本理论

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

马钦忠 著

公共艺术 基本理论

 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术基本理论/马钦忠著. —天津: 天津大学出版社, 2008.8
ISBN 978-7-5618-2693-5

I.公… II.马… III.城市—景观—环境设计—理论研究 IV.TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第087017号

责任编辑 高亚洲

装帧设计 杨贵妮

出版发行 天津大学出版社

出版人 杨欢

地 址 天津市卫津路92号天津大学内 (邮编: 300072)

电 话 发行部: 022-27403647 邮购部: 022-27402742

印 刷 北京佳信达艺术印刷有限公司

经 销 全国各地新华书店

开 本 203mm × 253mm

印 张 23

字 数 704千

版 次 2008年8月第1版

印 次 2008年8月第1次

定 价 198.00元

目 录

第一编 绪论.....	1
绪论一 公共艺术的研究目的与意义.....	3
一、城市公共空间的人性化、人文化的实现.....	3
二、空间创新与地域人文实践的核心意义.....	7
三、公民参与和享用公共空间的文化实践的直接意义.....	11
四、城市空间梳理与城市形象战略的重要方式.....	14
五、公共艺术与城市品牌的塑造.....	16
绪论二 公共艺术的研究方法与原则.....	19
一、理论性与实践性紧密结合的方法与原则.....	19
二、公共空间使用的社会学与人类学的方法与原则.....	22
三、城市史与艺术史综合的历史学的方法与原则.....	24
四、审美创新的艺术设计学的方法与原则.....	25
绪论三 公共艺术的学科特点.....	26
一、公共艺术学与公共艺术.....	26
二、公共艺术的基本理论问题.....	27
三、公共艺术的学科特点.....	28
第二编 公共艺术的基本概念.....	31
第一章 公共艺术与城市的本质.....	33
第一节 20世纪城市发展的理念与公共艺术的社会实践的必然性与 必要性.....	33
一、20世纪的城市设计和城市理想与公共艺术的追求与期待.....	34
二、200年来的建筑与规划理论与公共艺术的实质.....	40
第二节 我们怎样感受“美好的城市”.....	45
一、建筑什么样的栖居之所.....	46
二、神的居所充盈的即是公共艺术的精神.....	49
三、从民族志方面看公共艺术的文化学根源.....	53

第三节 公共艺术给城市带来什么.....	60
一、“美好的城市”问题与公共艺术的城市职责.....	60
二、作为“叙说”“想象”的第三空间生产与公共艺术.....	64
第二章 公共艺术的基本概念.....	69
第一节 公共艺术的缘起.....	69
一、美国及欧洲公共艺术的发展.....	69
二、中国公共艺术的发展.....	75
第二节 公共性、公共空间与公共艺术.....	80
一、公共空间、公共艺术与人的生存.....	80
二、公共交流与公共艺术价值的实现.....	83
第三节 公共艺术的基本定义.....	92
一、公共艺术是场所艺术文化.....	92
二、公共艺术是当代城市文化的重要载体之一.....	94
三、公共艺术的价值特征.....	95
第四节 公共艺术与国际城市“美化运动”的问题.....	99
一、国际城市“美化运动”的成绩与危害.....	99
二、中国城市的炫耀式造美与公共艺术实践的联系与区别.....	107
第三章 公共艺术的公共性的实现.....	110
第一节 历史发展与演化中的公共艺术的公共性.....	110
一、历史基础与视界融合.....	110
二、历史视野中的公共艺术.....	114
第二节 当代公共艺术的公共性的实现.....	126
一、公共艺术的公共性接受.....	126
二、公共艺术的独创性与公共性实现的三种模式.....	129
三、公共艺术在公共空间实现的主体.....	131
四、公共艺术的社会接受和推广.....	134
第三编 公共艺术与公共空间.....	135
第四章 公共艺术赋予公共空间的意义.....	137

第一节 城市空间与城市公共空间.....	137
一、社会进程与城市空间的多学科视角.....	137
二、场所类型与要求和意义预设.....	145
第二节 公共艺术赋予公共空间的意义元素.....	150
一、公共艺术的意义预设受制于公共空间的性质和特征.....	150
二、公共艺术定义公共空间的方式.....	153
第三节 场所结构的美学绘图组成城市自我传记.....	161
一、场所精神是城市地缘生长出的“情感适应”的文化惯例.....	161
二、城市场所结构的美学绘图是城市自我传记.....	163
 第五章 公共艺术组织城市公共空间的美学感知绘图.....	 167
第一节 美学感知绘图的建构.....	167
一、公共艺术与城市规划及城市设计.....	167
二、公共艺术构成城市空间美学绘图的策略与方法.....	171
第二节 公共艺术核心的空间舞台.....	176
一、广场及中心区.....	176
二、道路及街道.....	180
三、公园及中心社区.....	184
第三节 环境行为的基本要求与公共艺术的可意象性.....	190
一、认知与感受中的“环境意象”的基本要求.....	190
二、环境——行为的审美唤醒的基本要求.....	193
第四节 公共艺术建构城市公共空间的美学意象举例.....	198
一、文丘里所描述的拉斯维加斯的美学感知绘图.....	199
二、文本上的上海市公共空间的美学感知绘图.....	203
 第六章 公共艺术的空间分类与表现形态.....	 208
第一节 公共空间的功能规定与公共艺术的意义表现.....	208
一、公共艺术的空间分类.....	208
二、公共艺术表现价值倾向分类.....	211
第二节 公共艺术的空间形态.....	213
一、雕塑性建筑.....	213

二、城市公共艺术景观.....	216
三、公共雕塑.....	217
四、壁画、壁饰、地饰.....	218
五、城市家具.....	219
六、临时性的公共艺术作品.....	221
七、定期性的公共艺术活动.....	223
八、大地艺术.....	227
第三节 公共艺术的审美表现与材质承载的空间关系.....	230
一、材质的性质与材质的魅力.....	231
二、传统材质的性质与局限.....	234
三、材质的审美性质的开拓与当代城市空间的联系.....	236
第四编 创造与使用中的公共艺术.....	243
第七章 公共艺术的创作与对生活的“干预”	245
第一节 公共艺术家.....	245
一、什么是公共艺术家.....	245
二、公众趣味与公共艺术家的独创性.....	248
三、公共艺术家的创作特征.....	252
第二节 公共艺术策划人.....	256
一、公共艺术策划人.....	256
二、公共艺术策划人的选择模式.....	265
第三节 公共艺术策划人与公共艺术家的“干预生活”的特殊 方式.....	272
第八章 公共生活中的公共艺术.....	276
第一节 公共生活与公共艺术.....	276
一、“场所的力量”	276
二、公共生活中的公共艺术空间.....	283
三、公共生活的表演性与公共艺术对身份的塑造.....	286
第二节 “熟悉的环境”与公共生活中的公共艺术.....	289
一、熟悉的城市之家.....	289

二、公共艺术：用艺术理解生活，用生活体验艺术的生活空间.....	293
第三节 公共艺术构成的日常审美空间.....	298
一、公共艺术推动人们的地域之爱.....	298
二、公共艺术间距化日常生活空间的生命意义.....	302
第九章 公共艺术与城市文化资本的存储与激活.....	309
第一节 区域环境的固有财产的性质.....	309
一、硬化与软化城市的统一性.....	309
二、城市的空间文化财产价值的实现.....	311
第二节 城市遗产与城市文化资本.....	316
一、城市文化资本转化为城市社会资本.....	316
二、公共艺术作为财富价值放大的四个原则.....	320
第三节 作为一种永久消费而又增值的公共艺术.....	324
一、公共艺术的创造是一种知识的创造和智慧的创造.....	324
二、公共艺术财富意义实现的保证：原创性与唯一性.....	325
三、公共艺术对场所感的价值给定是创造的核心.....	325
四、公共艺术对稀缺性的创造是对地域文化资本的最大化运用.....	327
第十章 公共艺术实施的制度设计与保障.....	329
第一节 公共艺术作为公共产品选择的特殊性和艰难性.....	329
一、作为公共产品的公共艺术选择的困难性和复杂性.....	329
二、“大多数意见决定”公共艺术品质的危险性.....	331
三、公共艺术的公共选择的“满意度”的实现.....	339
第二节 公众参与与公共选择的基本原则.....	341
一、公众参与的“意见”的定性作用.....	341
二、专业支撑与评议的知识互补.....	342
三、公众意愿委托者的选择原则.....	343
四、公共艺术实施的制度设计主题词.....	345
第三节 公共艺术实施的制度设计与保障实例评述.....	347
一、中国台湾省公共艺术实施的制度设计分析与评述.....	347
二、上海市城市雕塑实施的对策设计与评述.....	354

第一编 绪论

本编为全书的研究总纲，指出了公共艺术这门学科的研究目的与意义、方法与原则以及公共艺术的学科特征；特别指出了公共艺术学与公共艺术的关系，将公共艺术看作公共艺术学的子学科。在我看来，公共艺术学作为视觉艺术文化的公共化的社会教育建构，其发展前景意义重大，是视觉阅读时代参与创新社会与和谐社会建设的最有亮点的新兴学科。

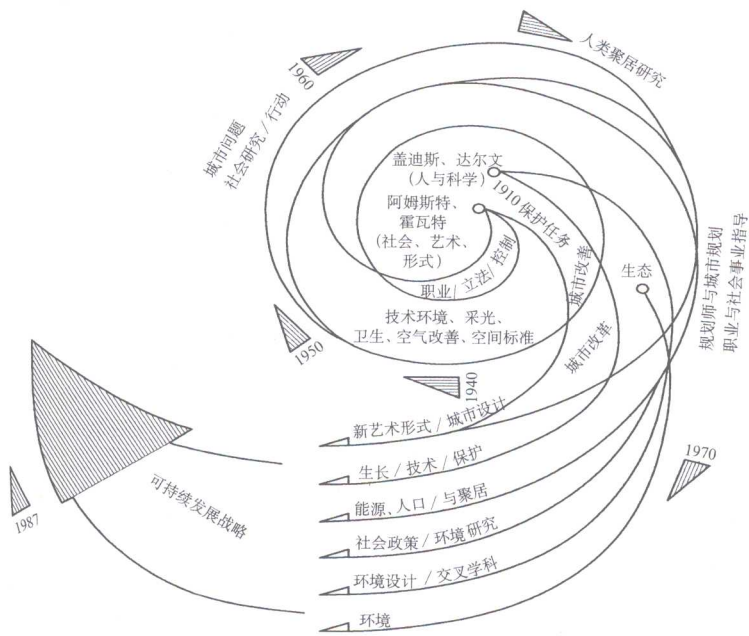
绪论一 公共艺术的研究目的与意义

一、城市公共空间的人性化、人文化的实现

城市是为了让人们生活更美好，这不是允诺，不是预言，而是社会实践；不论从远古的巨石上的刻符还是巨大神庙的建筑，抑或是现代城市的公共建筑，诸如歌剧院、市政中心以及市政广场等象征文化形象的建筑都存在着一种民族的或地域的共同认同的价值预设和充盈，即是允诺我们将共同走向美好明天、并预示后代子孙的福祉。100多年以来，从人类关于建筑与城市发展主题的变化可以鲜明地看到这一点。

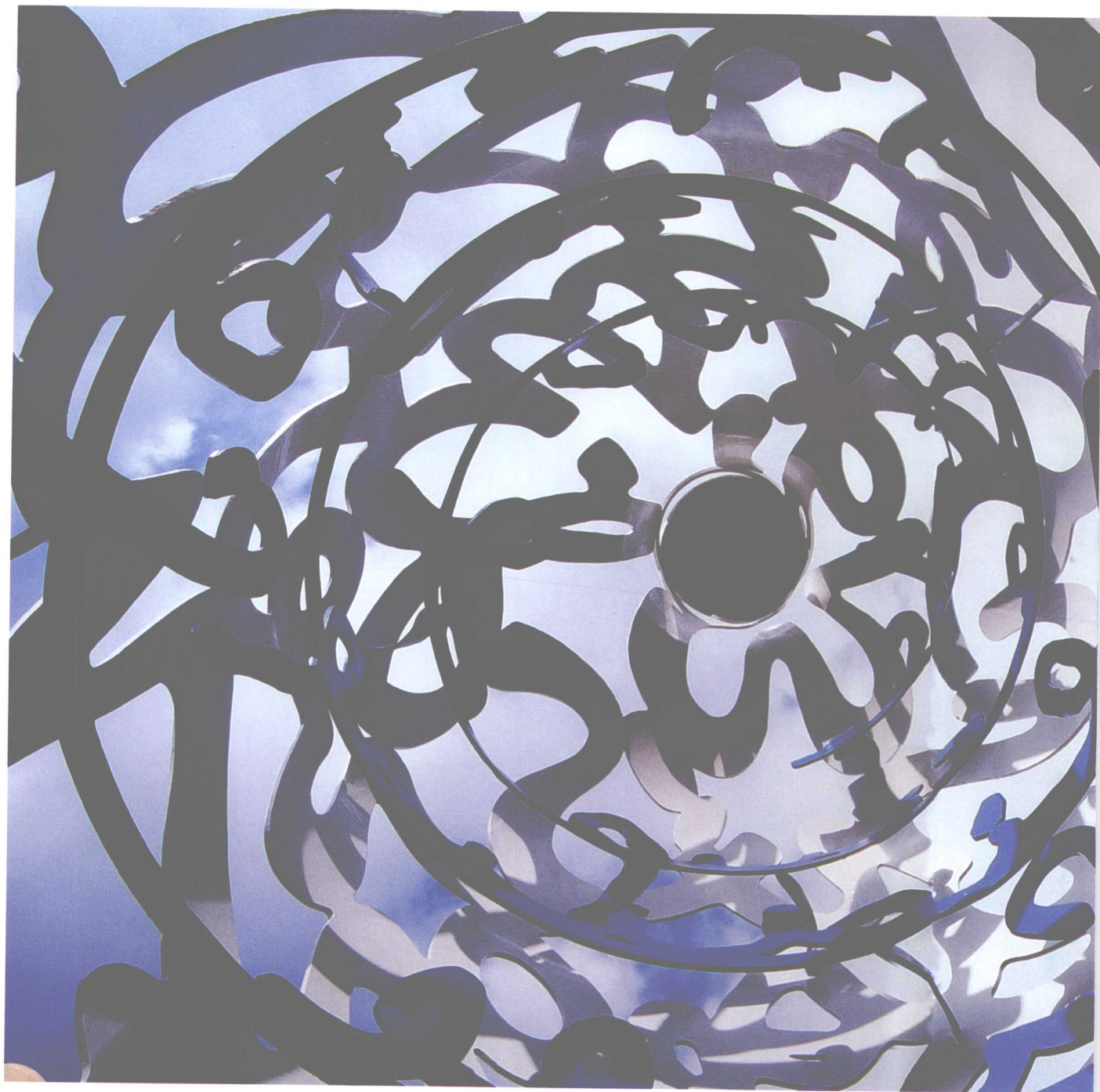
下面是吴良镛先生的概括^①：

^① 吴良镛著《人居环境科学导论》，北京，中国建筑工业出版社，2001年，第25页。

自19世纪以来建筑与城市发展主题的变化

从这份概括的纲要中，可以看到人们对城市的美好期待的逐步深化。人们首先试图以艺术来改变城市，即通过保护城市文化遗产存留祖先的梦想。然后认识到仅仅靠艺术法则建造城市是不可能建立城市完整的生态系统以及人类生存的物质保证，进而以多学科的综合的系统协同来建立城市的可持续发展。因此，从根

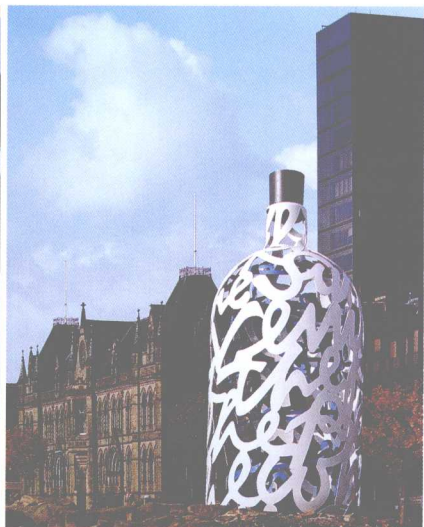

BOTTLE OF NOTES

Stell painted with polyurethane enamel

9m × 5m × 3m, Central Gardens, Middlesbrough, England, 1993

图片来源：“CLAES OLDENBURG COOSJE VAN BRUGGEN—SCULPTURE BY THE WAY”，SKIRA 2006，P139.

特别说明

本页作品是美国艺术家奥本海默创作，此图的目的在于说明：

公共艺术在公共空间的建立，定义场所，提升环境品质，打造城市美学意象；更重要的是这一局部放大图，我把它看成是公共艺术为我们提供了人文化、美学化看世界的立点和视角，也是把城市人文精神和美学价值放大成为允诺人生福祉的城市诗学。

贝尔拉格 (H.P.Berlage) 所做的阿姆斯特丹南区规划的最终稿 (1915年)。他在方案中提出了由包围内院的大型住宅楼组成的切分网格,住宅的规模呈现出的普遍均同性是为了要消除阶级差别。图中左下角是火车站,它位于3条放射状道路的焦点。
图片来源:[美] 斯皮罗·科斯托夫著,单皓译《城市的形成——历史进程中的城市模式和城市意义》,北京,中国建筑工业出版社,2005年,第120页。

本上说,人性化、人文化就是科学追求和艺术创造相结合在城市空间的实践原则。用吴先生的话说:

“文化环境建设是人居环境建设的最基本的内容之一。对一个城市和地区的经济、技术发展来说,文化环境也不是可有可无的东西。因为‘如果脱离了它的文化基础,任何一种经济概念都不可能得到彻底的思考’,‘企图把共同的经济目标同它们的文化环境分开,最终会以失败而告终’。(F. 佩鲁,《新发展观》,华夏出版社,1987, P165-166), ‘城市最好的经济模式是关心人和陶冶人’ (L. Mumford, *The City in History, its origins, its transformations, and its prospects*, P575. London: Secker & Warburg, 1963)。”

怎样做到这一点呢?那就是科学追求与艺术创造相结合。法国作家雨果曾满怀深情地赞颂巴黎圣母院:“这个可敬的建筑物的每一个面,每一块砖,都不仅是我们国家历史的一页,并且也是科学史和艺术史的一页。”此语便明确地说明了建筑中科学和艺术的综合性。福楼拜讲:“越往前进,艺术越要科学化,同时科学也要艺术化;两者在塔底分手,在塔顶汇合。”科学追求与艺术创造殊途同归,理性的分析与诗人的想象相结合,其目的都在于提高生活环境的质量,给人类社会以生活情趣和秩序感,而这正是人类在地球上得以生存的一个基本条件。

“更进一步讲,人居环境的灵魂即在于它能够调动人们的心灵,在客观的物质世界里创造更加深邃的精神世界,我们在进行人居环境建设时,必须努力做到科学追求与艺术创造相结合,使之拥有长远的、在一些特殊的建筑物上甚至是永恒的感染力。”^①

一个人类住区不仅仅是一伙人、一群房屋和一批工作场所。必须尊重和鼓励反映文化和美学价值的人类住区的特征多样性,必须为子孙后代保存历史、宗教和考古地区以及具有特殊意义的自然区域。

——联合国,人类住区温哥华宣言,1976

① 吴良镛著《人居环境科学导论》,北京,中国建筑工业出版社,2001年,第66-68页。

我们所说的人性化、人文化的城市空间的价值实践,与这种精神是一致的。也就是说,在价值意义上,城市建设与公共艺术是完全一致的。但是在具体的实施过程中,却又是不同的。其一,所有城市建筑和城市规划都必须最大限度地实现它的实用功能:布局合理,符合可持续发展原则,而这并不是艺术原则。其二,实现了“一”的功能哪怕达到最为完美的状态也代替不了艺术的作用。而公共艺术在此所扮演的角色是在公共空间中承载人文化的职能,以科学为前提,符合人性体验的基本原则,去实践公共艺术的人性化、人文化职能。怎样具体地做到这一点?宣告现代大城市生与死的临界点的作者简·雅各布逊做了精彩的回答:“当我们面对城市时,我们面对的是一种生命,一种最为复杂、最为旺盛的生命。正因为如此,在处理城市问题时,我们会遇到一种基本的审美局限:城市不能成为一种艺术品。”

“在城市布局以及其他城市生活领域,我们需要艺术,需要用艺术的手法来使我们理解生活,看到生活的意义,阐释每个城市居民的生活本身和其周围生活的关系。也许我们最需要艺术的地方是艺术可以让我们感受到人性的本质。但我们的城市没有做到这一点,虽然我们尽了很大的力,其中一个原因就是艺术与生活的混淆。”^①

首先不能把艺术按通常建筑的方式对待,要按“艺术的武断”的象征和抽象的“艺术的价值”来对待,这是艺术不同于生活的本质。

艺术塑造城市空间秩序法则的主要策略是靠“强调与提高”,即“从点到面”,以少总多,这是“我们所有人看待世界和生活的方式”^②。

① [美] 简·雅各布逊著《美国大城市的死与生》,南京,译林出版社,2005年,第416页。

② 同①,第422页。

二、空间创新与地域人文实践的核心意义

正如后现代理论家们所批判的,此前的文化理论都从时间的角度论述人类文化以及城市空间的发展,而把空间的生产放在比较次要的地位上。实际上,人类历史上的每一个重要时段的特征又无不是落实在某个空间存在物的唯一性和不可重复性来确证的。从这个方面说,这就是空间的重要性,甚至可以说,从标识时间承递上说,正是空间的历史遗存和历史遗物来见证时间的流逝和延续。“空间的研究现在允许我们作出这样的回答:生产的各种社会关系具有一种社会存在,但唯有它们的存在具有空间性才会如此;它们将自己投射于空间,它们在生产空间的同时将自己铭刻于空间”^③。

我们确证古埃及文明的发生发展过程,并通过特定空间的遗物证明它的时间发展序列。我们追溯远古文明,也同样通过寻找证物证明它们曾经生存的空间关系。阐说古埃及法老文化,描述古埃及城市的兴盛和衰落,我们列举的是从古代一直延续至今的场所——陵墓、宫殿、塑像等。而所有这些见证物又呈现着一

③ [美] 苏贾著《后现代地理学》,北京,商务印书馆,2004年,第194页。

种精神，特定精神与特定场所，比如埃及文明——就与开罗以及尼罗河紧密相关。而在另一个场所的文明与此截然不同，比如古希腊——爱琴海边的雅典，那儿有万神殿，流传着古希腊神话等以及中国古代——西安，那儿有各种礼器各种铭文和秦汉唐众多皇帝陵等等……也就是说，不同的场所生产着不同的空间文化形态。

假如说，在以往的历史发展过程中，各个城市是因为地缘、空间生态环境，形成种族和习俗，人们不自觉地创造了各种各样的空间文化形态，那么在现代的文化环境我们更应该自觉地去创造这种独特的空间文化环境。遗憾的是，情况恰好相反。我们生存的城市环境，不是越来越有差异，而是越来越雷同。同一个建筑形态，你可以无处不见，你也不可能不无处不见，只要你在城市生活。不仅如此，这种情境还愈演愈烈，一个城市在拷贝着另一个城市，而正在城市化的乡镇却拷贝着更加恶俗的城市。城市化变成了一场拷贝恶俗化城市的比赛。于是，我们开始怀旧，开始留恋着昔日的城市的个性化和风情化。那时，你见不到相同的面貌，你每到一地，都会感受到独特的地域文化的关于独特空间的构成。

什么原因呢？

其一，是因为没有工业化建材的普遍运用和标准化的城市建设；

其二，是因为我们的城市因地缘而存在，当地的 山石、树木就是我们建家的元素；

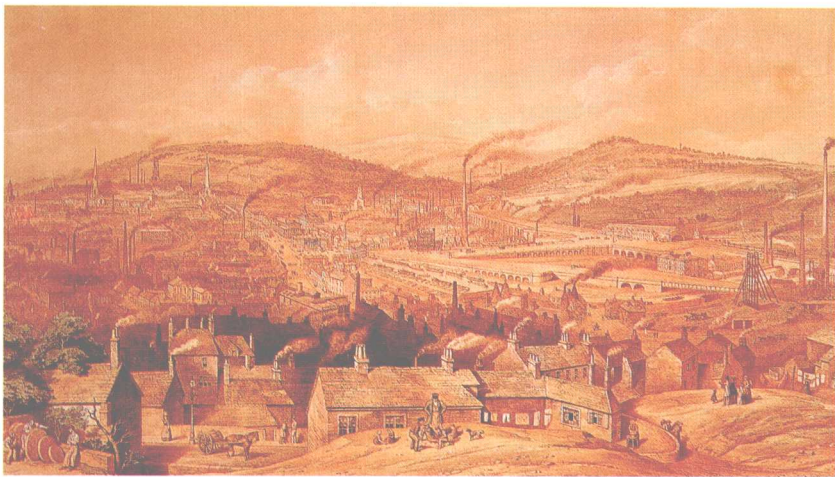
其三，是因为当地的生态环境决定了我们对色彩和建筑体貌的取舍。

归结到一点，就是地缘性和场所性构成了城市空间形态的多样化、丰富性。然而，我们能因此怪罪现代建材工业对城市发展和建设的贡献吗？那显然只是见树不见林的狭隘的视野。只要我们回忆一下，柯布西耶时代人们对现代建筑材料的运用是多么兴奋，就知道现代建筑材料钢材和

混凝土的作用了。在一个高度工业化的时代，城市人口迅速膨胀，而解决城市的居住问题就成了一个政治问题。而作为我们所关注的因此伴随而来的城市的趋同化就成了一个顺理成章的理由。为了节约土地资源，我们不得不让“城市长高”；为了物质生产的需要，我们不得不考虑城市成本的节约和合理；为了功能的需要，我们不得不划分不同的区域。这就是所有现代城市的共同问题。正因为这些共同问题的共同解决方案，我们的城市越来越雷同。到处是家，但又无处

19世纪的天际线。19世纪50年代的谢菲尔德：全球金属刀具和工具制造中心，自从火车进入城市之后，进一步成为船用装甲板等大型铸造具中心。威廉·爱比特（William Ibbitt）的绘画记录了机器工业对城市景观造成的前所未有的改变，工厂烟囱成为新时代的钟楼和尖塔。

图片来源：[美] 斯皮罗·科斯托夫著，单皓译《城市的形成——历史进程中的城市模式和城市意义》，北京，中国建筑工业出版社，2005年，第302页。

为“家”，我们只有栖身之所，我们的居所只是肉体的寄存处，我们的精神四处漂泊无处安身。海德格尔的《筑·居·思》大概说的就是这层意思吧！

怎样来建设我们的城市家园呢？

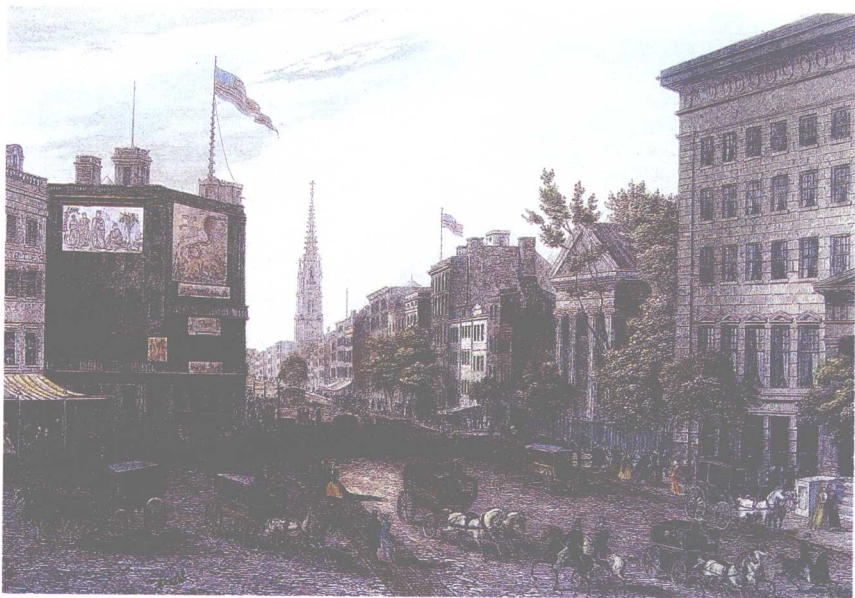
记得有一本蛊惑旅游的书说，你一生必须要去的60个地方，理由是这60个地方每个都是不可重复的，都是地球上唯一的不可再生的自然资源和文化资源构成的空间“场所”。它们见证着人类生存的唯一性，它们提供了人生感受与风貌的不可取代的价值和丰富生命行程的启迪性场所，而所谓“启迪性的场所概念，即一种有界限的区域，聚焦行为，

凝聚社会生活中各种独一无二的事物和各种一般的和普遍性的事物”^①。我们所说的“家园”应该是这个意义层面上的。海德格尔的《筑·居·思》说的就是这种精神，霍华德“田园城市”说的也是这个精神，柯布西耶的“光辉城市”也应该符合这个精神。我们的城市建设必须贯穿着这种精神，它应该是城市规划和建设的核心。但是为了节约城市建设的成本，为了首先满足城市基本公共功能的物质生活的

需要，我们不可能把每一处公共空间都设计成为独一无二的空间场所。这是不现实的也是不可能的。我们所提出的关于城市家园是通过城市的空间网络的分布描述出它的形态特征、视觉美学认知、公共空间的人性化、人文化深度构成的地缘意义的现实性以及当代文化潮流之中的时间与空间的独特文化坐标点的建立来实现城市价值意义，特别是作为一种城市空间文化的价值形态的实现，不可能通过广泛的建筑风貌的空间布局来完成。这将会给城市建设增加难以估量的成本，而且也不符合现代大工业化给城市市民带来的文明成果价廉物美的享受的实际现状，因此，它只可能通过个别化的、标识性的、节点性的空间价值标识物以及相应的节日性来体现。这就是我们所说的公共艺术，也颇类似杰姆逊的后现代主义理论中的“图像认知”。

从建筑类别上说，诸如现代城市的公共标识物，如博物馆、大剧院、政府大厦、城市广场等建立城市美学认知。从公共空间构成上，通过景观、雕塑、公园、道路系统的意义表达提供城市精神空间的意义陈述和人文陈述。从动态角度说，带有独特的产业和功能性的地缘周期性的艺术活动的举办展示非物质文化的传递和发展，把积淀悠久的城市精神生态塑造成为城市的价值生态。

①【美】苏贾概括英国社会学家吉登斯《社会的构成》一书里之空间理论。见苏贾著《后现代地理学》，北京，商务印书馆，2004年，第299页。

这幅1840年出自无名氏之手的版画，展示了纽约市百老汇大街的景象。当时，纽约州已是美国人口最稠密的州，它最主要的城市纽约已成为全国最重要的贸易、交通和工业中心。

图片来源：【英】罗伯茨(Roberts, J.M.)著，余静娴译《世界文明通史·7》革命的时代，上海，上海人民出版社，2002年，第133页。