

Collection of Contemporary Art and Design Theory
主 编 陈 炜
副主编 沈应平

当代艺术设计理论集

公共空间艺术

沈应平 著

Collection of Contemporary Art and Design Theory

主 编 陈 炜
副主编 沈应平

当代艺术设计理论集

公共空间艺术

沈应平 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术设计理论集/陈炜主编. —郑州:河南人民出版社,2010.6
ISBN 978-7-215-07102-5

I. ①当… II. ①陈… III. ①艺术—设计—理论研究—文集 IV. ①J06-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 228228 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65788036)

新华书店经销 杭州万星印务有限公司印刷

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 52

字数 1200 千字

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

定价:330.00 元

内容提要

Contents brief summary

公共艺术造型需要雄厚的基础学科,它是多方面知识的结晶。需要学生具备大量的基础学科,又要学生具备美学理论的基础和文学基础,因此,公共艺术造型是一门多学科、多知识、多修养的新复合型学科。第一,学生要具备良好的美术基础,这种基础训练不同于其他美术设计专业,主要训练课程应有素描和美术基础,训练的目的在于提高学生的造型能力、认识分析事物的能力、对事物敏感能力和事物的记忆能力,逐渐形成自己的造型艺术的世界观,提高自己的动手水平和作业实践水平。第二,通过专业美术训练后,进行装饰、变形能力的训练和专业课空间基础的训练,要求学生的认识从自然形体到装饰形体,由具象到抽象的转变。这一过程经过形象思维,在原始素材的基础上,强化一部分,舍弃一部分,添加一部分,以求达到形象更典型、更生动的目的,出于自然,高于自然,要经过认识理解、写生提炼、不断丰富积累的过程。在空间基础训练上,揭示空间造型的基本规律和空间造型的基本原理,提高学生的空间造型设计能力和审美能力。第三,在完成以上基础课、装饰图案和空间训练后,进行专业基础课训练,这些课程主要分平面造型和立面造型专业课。公共艺术平面造型分:公共壁画、公共浮雕;公共立面(空间)造型分:公共景观造型、公共设施造型、城市环境雕塑。总之,公共艺术造型是一种多学科、重基础、知识面广的艺术设计学科。

本书为艺术院校公共艺术教学参考书,不可避免地参考了国内外众多学者的成果,在此,谨向这些作者表示衷心的感谢,特别是周旭教授及湖南大学出版社编辑同志的鼎力相助。

沈应平

2009年10月

前言

Front speech

公共艺术是近年来新兴的艺术设计专业，各大院校在实践教学中，都是按照本校教师状况，安设公共艺术的课程，对公共艺术的教学方向与社会实践如何真正做到有机的结合，各校尚在讨论之中。我国出版公共艺术教学书籍甚少，真正用于高教艺术院校公共艺术的教材几乎没有。这次出版公共艺术高等教材，结合了各校开设公共艺术专业的实际情况以及当今社会城建发展趋向，分平面公共艺术和立面公共艺术，知识面广，内容多，是一本公共艺术造型较全面的教学参考书，又能为社会上进行建筑设计、园林设计、景观设计、公共设施、城市雕塑等行业提供参考素材。

编者

2009年10月

第一章

公共艺术总论

目录

Catalogue

第一章 公共空间艺术总论

第一节	公共空间艺术的概念	1
第二节	公共空间艺术造型在国内的现状	2
第三节	公共空间艺术造型在国外的现状	3
第四节	公共空间艺术的特征	5

第二章 壁画

第一节	壁画的主题内容	10
第二节	壁画的材质	11
第三节	如何创作壁画	14
第四节	壁画制作的工艺流程	16

第三章 浮雕

第一节	浮雕的分类	22
第二节	石材浮雕	26
第三节	金属浮雕	27
第四节	木材浮雕	29
第五节	石膏浮雕	31
第六节	玻璃钢浮雕	33

第四章 公共景观造型

第一节	城市标志造型	37
第二节	广场中心造型	38
第三节	户外广告与企业形象造型	40
第四节	室内艺术品造型	43
第五节	公园艺术品造型	45
第六节	小型建筑物造型	48
第七节	展示陈列道具造型	52
第八节	水景艺术造型	53

[

目 录

Catalogue]

第五章 公共设施造型

第一节	市政环卫设施	58
第二节	休息设施	59
第三节	交通设施	60
第四节	信息服务设施	61
第五节	游乐设施	64
第六节	灯光照明设施	66

第六章 城市环境雕塑

第一节	纪念性雕塑	74
第二节	主题性雕塑	76
第三节	装饰性雕塑	78
第四节	抽象性雕塑	80

附学生优秀作品

公共艺术模型设计	82
公共艺术方案设计	84

第一节 公共空间艺术的概念

公共艺术的概念起源于德国，意图让公众在日常生活的公共空间和环境接触到艺术，并积极参与和享受乐趣。

公共艺术(PUBLIC ART)是随着第二次大战(世界)后美国城市开发、建设诞生的。在城市的重新规划和治理中，政府制定出相关的艺术政策(即百分比政策)，并在州、市、社会团体的大力支持下，将一批有代表性的艺术家的作品延伸至室外公共场所，由此被称为公共艺术。

然而，公共艺术在学术界却没有统一的定义。广义的说法是，公共艺术是指设置于公共空间的艺术品，包括绘画、书法、摄影、工艺等各种手段和技法。狭义的概念，则除强调公共艺术发生在公共的场所或公共空间这个必要条件之外，更强调其必须具备公共性，而不是简单地将艺术作品设置于室外。

而众多推行公共艺术的城市管理者认为，公共艺术的概念是：日常生活中或公共空间的艺术，艺术家为建筑、自然、城乡环境创作的作品，它包括所有长久的或短期的、内部的或外部的一切形式和艺术创作。它的目的在于融合艺术家的技艺、想象力和创造力于城市建设改造的整个过程中，以此来带动城市特色的发展。用创建一个具有视觉刺激因素的环境来激发空间活动，致力于创造一个折射某一地区、地方及国家的生活与精神空间。不论方式是什么，它有一个永恒的要求，必须能体现地方特色，并且与此地的实际情况相关联。

习惯上，大众理解的公共艺术局限在雕塑、建筑、景观上。其实公共艺术也包括了在时间及范围上较广、受众人群比较多的艺术，这些都可称为公共艺术。

公共艺术已渗透到人类社会的方方面面，它可能产生于道路、风景、围栏、门、窗、天花板、座桥、活动区或装置、城市家具，可能是挂毯、地毯、编织物、纺织物、吊件、障碍物、独特设计的空间、陶器瓷砖、灯光、水景等多种形式，可以是雕塑、照片、印刷品、绘画、动态形象、电脑合成影像、表演、活动、音乐等等，可表现一个故事或文章，可以是装饰性、幽默性、唯美的、敏感的或者有争议的，可能针对我们的历史遗产或未来的憧憬，强调地方特性和特殊问题，也可能是一种概念艺术，作品可以是永久或短期的、内部的或外部的、纪念碑式或生活化的、巨大的或小型的图案或装饰。

总之，公共艺术是一项复杂的系统工程，公共艺术空间的生活需要缓慢的积淀过程，需要不断地尝试和实践。

第二节 公共空间艺术造型在国内的现状

提到公共艺术,年纪稍长的人也许会立即想到文革时期每个城市都可见到的毛泽东雕塑或工农兵的群雕,年纪轻的也许会说“某某”开荒牛、某某女神雕像或抽象的几何体雕塑。这种反应折射出中国大陆公共艺术的发展史。

公共艺术的说法之前,城市雕塑是最普遍的称呼。目前大陆的公共艺术/城市雕塑的发展与国际相比,仍存在较大距离,起步较晚。80年代初以来,随着大陆的改革开放和城市化进程,公共艺术/城市雕塑才逐渐露出生机。

从1949年到60年代中期,大陆的城市雕塑很少,而且绝大部分是起到对社会大众的教化作用。代表作品为人民英雄纪念碑和伴生于作为首都形象工程的十大建筑雕塑,比如军事博物馆的全民皆兵。

“文化大革命”的十年中,城市雕塑几乎就是各城市争先恐后竖立的毛泽东像,另外一个代表作是1979年毛主席纪念堂入口两侧的大型水泥雕塑工农兵群像。全国雕塑家听从党的召唤,把城雕当成严肃的政治任务完成。

1982年,中央政府批准中国美协提交的一封信——《关于在全国重点城市开展雕塑建设的建议》,真正大规模发展城市雕塑是在改革开放以后,城市雕塑也成为全国卫生城市 and 精神文明城市评比中不可缺少的条件。而且每个城市都在追求自己的发展模式,形式越来越多元化,国际交流也越来越多。随着城市雕塑的飞速发展,公共艺术受关注的人群也越来越多,引起的社会效应也越来越广。许多参与的艺术家的开始突破原来脑子里所想的景观雕塑和环境艺术。公共艺术经历了由单一向多元化,由重政治说教向重审美情趣转化。创作主题将思考指向了城市建设本身:生态、消费、权力、资源、都市人群、自我历史表述等等。真正将公共艺术的“公共性”还原出来。

近20年来,国内一些城市在发展经济、建设城市化的进程中,讲求生活、工作、交通、游憩四大城市要素的合理配置和协调发展,取得了卓有成效的经验。例如珠海、威海、大连以及上海等城市在此方面均已取得了成功的经验。但是,在绝大多数城市中,公共环境、公共设施、公共传播和公共艺术的整体水准还十分低弱,亟待提高。

在有些城市整体环境中,集中体现为缺乏整体设计意识,各部门各领域各自为战,建筑风格不统一,商店立面粗俗,缺乏文化内涵,公共设施少、制作低劣;各种招牌、广告、店标,各行其道,杂乱无章;文化垃圾充斥四周,构成视觉污染。

造成公共艺术水准低下的原因是多方面的:

(1) 国内公共艺术发展的进程短、起步晚(指现代公共艺术)。一个普遍现象是国内向国外学,中西部地区向东部沿海地区学,小城市向大城市学。从而造成各城市公共艺术面目千篇一律,缺乏个性。

(2) 公共艺术管理决策者的业务素质良莠不齐。

- (3) 公共艺术发展的经济基础较薄弱。
- (4) 公共艺术创作实践者的艺术水准和职业素质参差不齐。
- (5) 公共艺术受众对公共艺术的关注程度不高。

第三节 公共艺术造型在国外的现状

一、西方公共艺术的文化基础

从20世纪60年代开始，西方文化出现了一个重要的转变，由于科学和技术的不断发展，西方社会进入了一个后工业化的社会。西方社会出现了一系列新的意识形态的问题和精神问题；在这种背景下，后现代主义文化应运而生。

后现代主义文化给西方艺术带来了转折性的变化，直接催生出了当代意义上的公共艺术。随着一个多元文化的局面出现，在艺术上也出现了一系列的变化：

1. 现代主义艺术中个人主义、精英主义话语方式被生活化的、通俗化的、平民化的话语方式所取代。艺术更多地深入到人们的日常生活之中，更多关注大众的日常生活问题。

2. 艺术与生活关系发生了变化，艺术的生活化和生活的艺术化，打破了传统的二元对立的情形。

3. 艺术的作用方式也由过去的神圣感、殿堂感和经典式的方式变为追求有效的表达和交流，艺术与公共的关系成为互动的、双方的交流。

4. 艺术的功能发生了变化：人们重新思考艺术与社会问题的关系，重新强调艺术对生活的干预，重新强调艺术的现实关怀，一系列引入瞩目的社会问题成为艺术关注的焦点，如种族问题、性别问题、生态问题、绿色环保问题、社会边缘人群和弱势群体问题等等。

公共艺术的出现，反映了市民阶层对于公共空间的权力的要求和参与的意向，它与社会公众事项的民主化进程是密切联系在一起的。

二、西方公共艺术的政治基础

西方社会随着历史的发展，其阶级、阶层结构也不断发生变化，例如20世纪80年代以来颇有影响的“第三条道路”的理论，就成为西方左翼政党施政的重要指导思想。美国的克林顿、英国的布莱尔、德国的施罗德等都是该理论的鼓吹者和实践者。“第三条道路”的理论肯定市民社会作为与政治国家相对的民间领域对政治力量的滥用的制衡作用。如何把市民社会与国家协调在一起，发挥二者的合力，成为西方左翼政党在执政过程中必须面对的问题。该理论主张建立政府与市民社会之间的合作互助关系。培养公民精神，鼓励公民对政治生活的积极参与，发挥民间组织的主动性，使它们承担起更多的适合的职能，参与政府的有关政策，类似像“第三条道路”这样的新的西方政治、社会理念对西方的政府在制定文化政策和公共政策时会产生相当的影响。

三、公共艺术的经济基础和政策保障

西方发达工业国家凭借其强劲的经济实力和科学合理的管理政策，使公共艺术的发展步入规模化、有序化的发展轨道，经过几十年的积累，硕果累累，值得借鉴。

美国在1965年正式成立“国家艺术基金会”，第一年预算240万美元，1989年其预算已达到1.69亿美元，23年中，增长了70倍。国家艺术基金会其宗旨便是“向美国民众普及艺术”。按照美国法律，任何新建或翻新的建筑项目，不论政府建筑还是私人建筑，其总投资的1%必须用于购买雕塑或进行艺术装饰。这便是有名的“艺术百分比法案”。

英国在80年代开始的一些城市和乡镇重建和社会环境改造过程中，一些从事公共艺术的机构应运而生，出现了诸如“公共艺术发展信托机构”、“艺术天使信托机构”等等，进行公共艺术的代理和相关活动。

德国柏林在1978年9月通过新的公共艺术办法，条例具有相当的强制性，如任何公共建筑，包括景观、地下工程等需预留一定比例的公共艺术经费。除建筑物的百分比经费外，政府每年也需拨一笔基金作为“都市空间艺术经费”，与公共艺术委员会共同决定公共艺术的设置点、目标任务以及施行办法等。

日本在80年代中期开始立法，将建筑预算的1%作为景观艺术的建设费用。在城市公共艺术的设立和社会公共环境的管理方面，还有非常详细的规定，例如，在公共空间，给人们提供方便的饮用水、时钟、座椅、照明灯具、公用厕所、社会布置的指示牌、告示牌、公用电话亭等是义务的。

在西方国家的公共艺术正是有了这些具体的政策，支持和保障才有了公共艺术一个良好的发展空间。

第四节 公共艺术的特征

公共艺术的特征主要表现在以下两个方面：

一、公共艺术的开放性

公共艺术“发生”的场所，是一个开放型的、公开的、由公众参与和认同的公共性空间。

公共艺术的开放性蕴涵两个层次的含义。其一是指公共艺术置于其间的场所。这些公共性的场所往往是人流不息、车辆往来、视域开阔的开放型空间。因此置于其中的公共艺术品必须具备形体和视觉上的开放性，多角度视域的观赏方式以及公众的介入等特征。其二是指对观赏者的接纳程度上的开放性。它必须面对、接纳多层次对象的需求。公共艺术不仅是为公共场所而作，且具有某些社会功能的性质。

开放性的场所空间分自然的开放空间和人为的开放空间。在都市中，自然性的开放空间较少，如果一个城市具有自然的开放空间，如河川、湖泊、山坡、丛林等，都是十分珍贵的资产，应极力维持保护，在不破坏自然资源的前提下进行开发，善加利用。在一般的都市中，人为的开放空间居多，如广场、公园、人行道、街面、车站等等。尤其是广场和公园，是一个都市重要的、不可缺少的开放性场所，它提供了都市人室外活动及公共社交的空间、休憩与交流的区域。开放性空间具有舒解都市高密度居住环境造成的压抑感的功能，以满足人类最基本的空间需求。

我们可从两个层面来思考开放性空间的设计，以求建立一个平稳和谐的高品质的环境空间。第一个层面是维护健康的环境品质，健康的环境品质必备的条件是需要“起码的空间”。第二个层面是创造有归属感的开放空间，使人人能获得欢愉，体会到环境的优美感、季节感、自然感及生命感。

二、公共艺术的公共性

公共性本身表现为一个独立的领域，即公共领域，它和私人领域是相对立的，它讨论的是公共的事项，同时，它与权力机构也是相对立的，“公共领域说到底是公共舆论领域”。

公共空间、公共区域的形成不是现代都市变迁中偶然混杂而成，而是一方“公共”生活圈的产物；是具有明晰的地域内在特点的区域集结；是市民生活内在规律性的显现。因此，这些公共空间都有其内在的、精神上与视觉上的性格指向。公共艺术则是要在这种公共的区域中形成体现这种性格指向的视觉焦点，或者具有认同感和归属感的约定因素的精神性产品。虽然公共艺术品是经由艺术家之手完成，但它首先必须得到此一公共区域的精神认同。人对地域的认知、社会文化的表达、实质空间中造型结构、材质与环境的互动、人文活动及心理情感因素，均应视为公共艺术创作的内在动力和涵义。公共艺术作

为一种公众场合中文化艺术的传播媒介，体现着公共领域的精神属性，从而具有重要的意义。

由公共艺术与公共空间、公共空间与市民生活圈的关系的递进分析，我们可以看出，公共艺术与市民的生活、城市的历史形成和发展、区域的市政性质、环境的视觉结构都有着根本的联系。它实质上是都市精神生活的焦点，是市民性格的视觉显现，是一个城市、一个区域的时代精神的活化石和文化发展的里程碑。

公共艺术涉及的范围很广，对其分类的角度也多有不同。从艺术形式上，它包括雕塑、绘画、摄影、广告、表演、音乐直至园艺等形式；从艺术功能上，可分为点缀性、纪念性、休闲性、实用性、游乐性直到庆典活动等公共艺术；从展示的形式上，可分为由平面到立体、由壁面到空间、由空内到室外直至地景等艺术形式；从材料所涉及的范围来看就更是广而又广了。在这里，我们仅选择人文角度来对公共艺术进行归纳，分为下面几种基本类型：壁画、浮雕、公共景观、公共设施、城市环境雕塑。

第二章

壁 画

壁 画

壁画是以墙壁、石壁为载体的画种，主要的造型形式以线条为主加以色彩补充，是油画、国画、装饰画的融合，经过墙面处理，使壁画保持时间较长。壁画是一种古老悠久的艺术样式，早在史前，原始人就在他们栖居的天然洞穴壁上镌刻绘制了亘古永恒的美丽壁画。在古代建筑中，壁画往往是宫殿庙宇道观建筑的重要装饰手段。及至今日，壁画被广泛地运用于公共建筑、市政设施、街道广场和观光性场地等环境中，在公共艺术生活中呈现出蓬勃的生命力。