

顾问 林家阳

公共艺术设计

金国胜 著

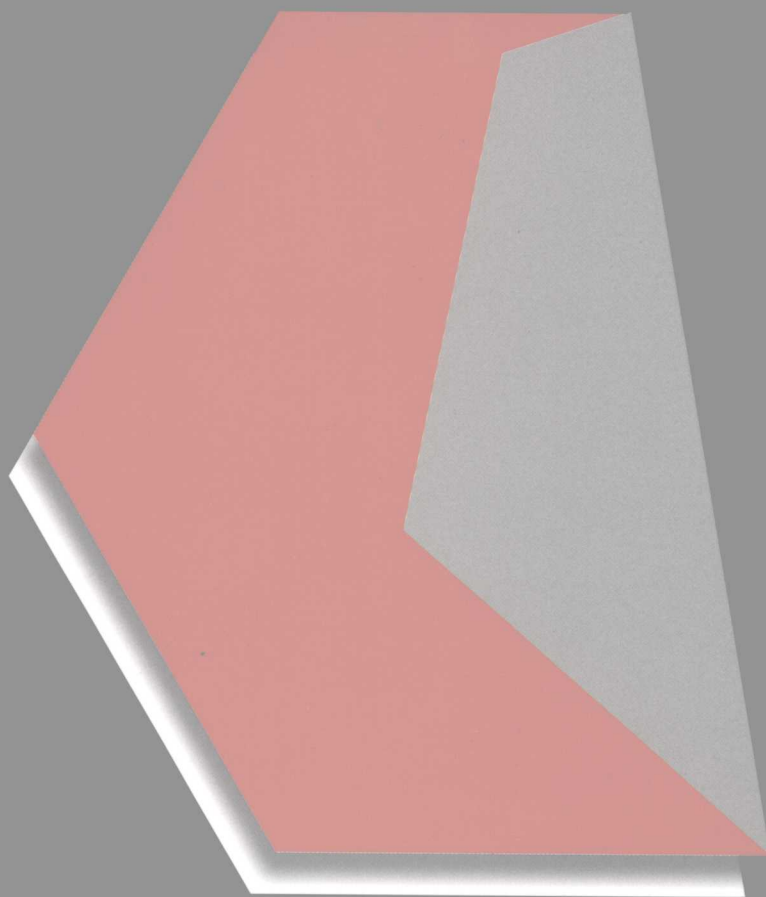
THE FIRST CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

THE SECOND
CHAPTER
TEACHING
PROCESS

THE THIRD
CHAPTER
PROJECT
EXTENSION

THE FOURTH
CHAPTER
WORKS
APPRECIATION

中国美术学院
推荐教材

浙江人民美术出版社

56
0

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术设计 / 金国胜著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2010. 1

新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材

ISBN 978-7-5340-2658-4

I. 公… II. 金… III. 建筑设计: 环境设计—高等学校: 技术学校—教材 IV. TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第004936号

顾 问 林家阳

主 编 赵 燕 叶国丰

编审委员会名单: (按姓氏笔画排序)

丰明高	方东傅	王明道	王 敏	王文华	王振华	王效杰	冯颀军	叶 桦	申明远
刘境奇	向 东	孙超红	朱云岳	吴耀华	宋连凯	张 勇	张 鸿	李 克	李 欣
李文跃	杜 莉	芮顺淦	陈海涵	陈 新	陈民新	陈鸿俊	周保平	姚 强	柳国庆
胡成明	赵志君	夏克梁	徐 进	徐 江	许淑燕	顾明智	曹勇志	黄春波	彭 亮
焦合金	童铎彬	谢昌祥	虞建中	寥 军	潘 沁	戴 红			

作 者 金国胜

责任编辑 程 勤

装帧设计 程 勤

责任印制 陈柏荣

新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材

公共艺术设计

出 品 人 奚天鹰

出版发行 浙江人民美术出版社

社 址 杭州市体育场路347号

网 址 <http://mss.zjcb.com>

电 话 (0571) 85170300 邮编 310006

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州开源数码设备有限公司

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 6.25

版 次 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5340-2658-4

定 价 35.00元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

第一章 课程概述

一、教学目标

二、教学模式

三、教学重点与难点

四、课程设置与课时分配

第二章 教学流程

一、教学流程表	/18
二、概述	/18
三、公共艺术设计创作过程初探	/24
（一）设计调研与分析	/24
（二）设计定位	/27
（三）方案初步形成	/28
四、公共艺术设计与环境	/29
（一）建筑风格与公共艺术设计	/29
（二）水体形态与公共艺术设计	/29
（三）商业环境与公共艺术设计	/30
（四）城市空间与公共艺术设计	/31
（五）区域特色与公共艺术设计	/32
（六）园林绿化与公共艺术设计	/33
五、公共艺术设计的表现形式与构成形式	/34
（一）表现形式	/34
（二）构成形式	/37
六、公共艺术创作与实施	/40
（一）创作要求	/40
（二）公共艺术作品放大制作	/41

第三章 项目详解	
项目一、广场公共艺术设计案例	/45
项目二、主题公园公共艺术景观设计案例	/54
课题设计作业实践指导	/58
（一）确立设计命题	/58
（二）公共艺术设计的方法与程序	/58
（三）作业图纸成果要求	/59

第四章 作品赏析	
一、发展现状	/62
二、充满活力的公共艺术	/71
（一）经久不衰的欧洲古典雕塑	/71
（二）大师作品	/76
（三）多元化的欧洲公共艺术	/86

参考书目	/99
后 记	/99

TU-856
J760

顾问 林家阳

中国美术学院
推荐教材

公共艺术设计

金国胜 著

THE FIRST CHAPTER
CURRICULUM
SUMMARY

THE SECOND CHAPTER
TEACHING
PROCESS

THE THIRD
CHAPTER
PROJECT
EXTENSION

THE FOURTH
CHAPTER
WORKS
APPRECIATION

浙江人民美术出版社

序言

早在2006年11月16日,国家教育部为了进一步落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》指示精神,发布了《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的16号文件,其核心内容涉及到了提高职业教育质量的重要性和紧迫性;强化职业道德,明确培养目标;以就业为导向,服务区域经济;大力推行工学结合,突出实践能力培养;校企合作,加强实训;加强课程建设的改革力度,增强学生的职业技术能力等等。文件所涉及到的问题既是高职教育存在的不足,也是今后高职教育发展的方向,为我们如何提高教学质量、做好教材建设提供了理论依据。

2009年6月,温家宝总理在国家科教领导小组会议上作了“百年大计,教育为本”的主题性讲话。他在报告中指出:国家要把职业教育放在重要的位置上,职业教育的根本目的是让人学会技能和本领,从而能够就业,能够生存,能够为社会服务。

德国人用设计和制造振兴了一个国家的经济;法国人和意大利人用时尚设计观念塑造了创新型国家的形象;日本人和韩国人也用他们的设计智慧实现了文化创意振兴国家经济的夙愿。同样,设计对于中国的国民经济发展也将起着非常重要的作用,只有重视设计,我们产品的自身价值才能得以提高,才能实现从“中国制造”到“中国创造”的根本性改变。

高职教育质量的优劣会直接影响国家基础产业的发展。在我国1200多所高职高专院校中,就有700余所开设了艺术设计类专业,它已成为继电子信息类、制造类后的大类型专业之一。可见其数量将会对全国市场的辐射起到非常重要的作用,但这些专业普遍都是近十年内创办的,办学历史短,严重缺乏教学经验,在教学理念、专业建设、课程设置、教材建设和师资队伍建设等方面都存在着很多明显的问题。这次出版的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》正是为了解决这些问题,弥补存在的不足。本系列教材由设计理论、设计基础、专业课程三大部分的六项内容组成,浙江人民美术出版社特别注重教材设计的特点:在内容方面,强调在应用型教学的基础上,用创造性教学的理念统领教材编写的全过程,并注意做到章、节、点各层次的可操作性和可执行性,淡化传统美术院校所讲究的“美术技能功底”,并建立了一个艺术类专业学生和非艺术类专业学生教学的共享平台,使教材在更大层面上得以应用和推广。

以下设计原则构成了本教材的三大特色：

1. 整体的原则——将理论基础、专业基础、专业课程统一到为市场培养有用的设计人才目标上来。理论将是对实践的总结；专业基础不仅为专业服务，同时也是为社会需求服务；专业课程应讲究时效作用而不是虚拟。教材内容还要讲究整体性、完整性和全面性。

2. 时效的原则——分析时代背景下的人文观和技术发展观。时代在发展，人们的生活观、欣赏观、消费观发生了很大的变化，因此要求我们未来的设计师应站在市场的角度进行观察，同时也在一个新的时间点上进行思考；21世纪是数字媒体时代，设计企业对高等职业设计人才的知识结构和技术含量提出了新的要求。编写教材时要用新观念拓展新教材，用市场的观念引导今天的高职艺术设计学生。

3. 能用的原则——重视工学结合，理论与实践结合，将知识融入课程，将课题与实际需求相结合，让学生在实训中积累知识。因此，要求每一本教材的编写老师首先是一个职业操作能手，同时他们又具备相当的专业理论水平。

为了确保本教材的权威性，浙江人民美术出版社组织了一批具有影响力的专家、教授、一线设计师和有实践经验的教师作为本系列教材的顾问和编写人员。我相信，以他们所具备的教学能力、对中国艺术设计教育的热爱和社会责任感，他们所编写的《新概念中国高等职业技术学院艺术设计规范教材》的出版将使我们实现对21世纪的中国高等职业教育的改革愿望。

林家阳

2009年11月于上海

第一章 课程概述

一、教学目标

二、教学模式

三、教学重点与难点

四、课程设置与课时分配

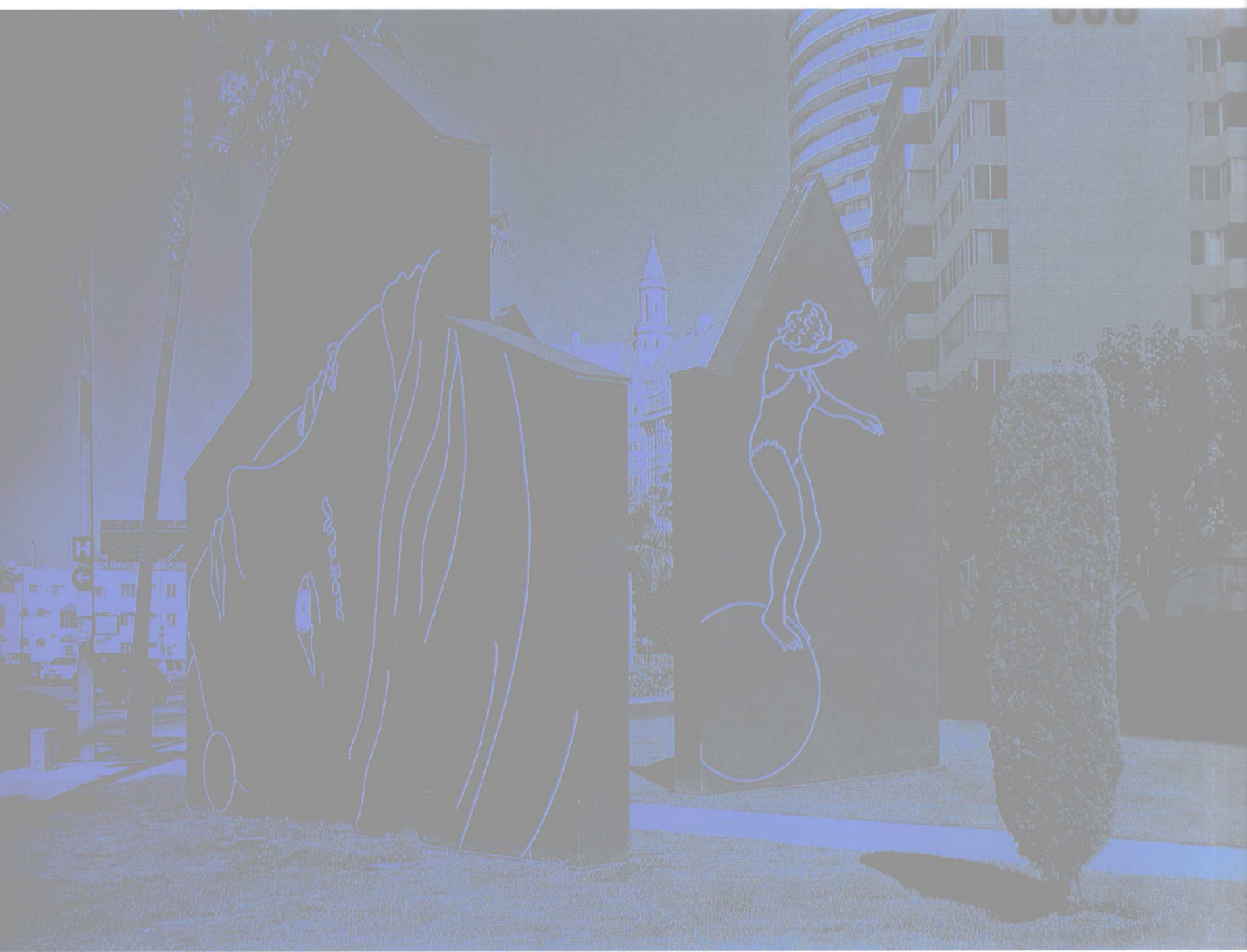
第二章 教学流程

一、教学流程表	/18
二、概述	/18
三、公共艺术设计创作过程初探	/24
（一）设计调研与分析	/24
（二）设计定位	/27
（三）方案初步形成	/28
四、公共艺术设计与环境	/29
（一）建筑风格与公共艺术设计	/29
（二）水体形态与公共艺术设计	/29
（三）商业环境与公共艺术设计	/30
（四）城市空间与公共艺术设计	/31
（五）区域特色与公共艺术设计	/32
（六）园林绿化与公共艺术设计	/33
五、公共艺术设计的表现形式与构成形式	/34
（一）表现形式	/34
（二）构成形式	/37
六、公共艺术创作与实施	/40
（一）创作要求	/40
（二）公共艺术作品放大制作	/41

第三章 项目详解	
项目一、广场公共艺术设计案例	/45
项目二、主题公园公共艺术景观设计案例	/54
课题设计作业实践指导	/58
（一）确立设计命题	/58
（二）公共艺术设计的方法与程序	/58
（三）作业图纸成果要求	/59

第四章 作品赏析	
一、发展现状	/62
二、充满活力的公共艺术	/71
（一）经久不衰的欧洲古典雕塑	/71
（二）大师作品	/76
（三）多元化的欧洲公共艺术	/86

参考书目	/99
后 记	/99

第一章

Chapter 1

课程概述

CURRICULUM SUMMARY

第一章 课程概述

一、教学目标

现代中国景观环境中的公共艺术正处在探索阶段，还很成熟，因此，收集和总结相关的知识与方法显得既困难而又十分重要。为了能全面正确地引导广大学生了解公共艺术这门学科，除传授必要的专业理论知识外，书中第三章《项目详解》和第四章的《作品赏析》中，还大量列举了欧洲现代城市环境中的公共艺术景观和实例，这对于我们学习公共艺术的某些创作规律和方法具有非常重要的借鉴作用，同时，对于提高我们的鉴赏力和想象力也具有深远的影响。

“高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的，德、智、体、美等方面全面发展的高技术应用型专门人才”是国家适应生产力发展需要而作出的定位目标。当代科技的进步带动着设计的快速发展，艺术设计教学面临着由传统向现代教学的转变。如何培养出既有较高的艺术修养，又有较强的业务素质 and 综合能力的应用型、复合型艺术设计人才，缩短其将来就业的适应期，满足社会需求，是高职美术专业在艺术设计人才培养模式中应该研究、探索和实践的方向。本教材在编写的过程中就如何适应市场的课程特性、课程设置及课程实践模式，做了一些探索，并就强调实践环节，突出能力培养等方面做了相应的铺垫。书中结合教师的创作实践，按设计流程作全面详细介绍，力求通俗易懂、循序渐进，使学生能在较短时间内掌握公共艺术的创作规律和方法。

中国现代公共艺术

欧洲古典青铜雕塑

二、教学模式

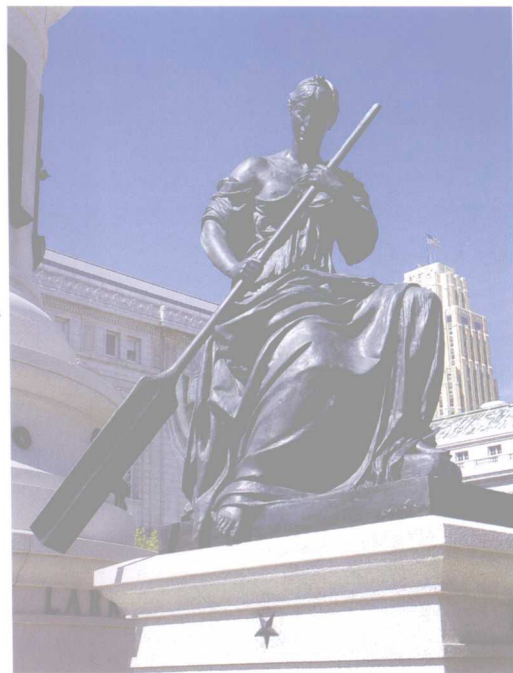
本课程是艺术设计中一门重要的专业课程，适用于公共艺术设计和环境艺术设计专业学习。为了体现以职业能力培养为重点，实现职业性、实践性和开放性的要求，课程设置的教学内容和教学过程，通过研究公共艺术的特点、性质和造型规律，通过公共艺术设计实践，引导学生了解和掌握公共艺术设计的形式法则、设计方法，培养学生进行公共艺术设计的能力，培养具有综合能力的应用型、复合型艺术设计人才。

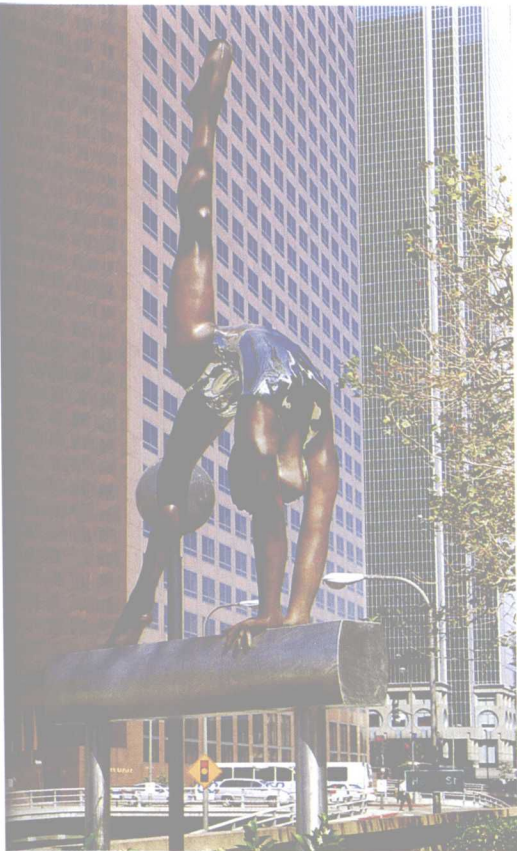
大拇指的作品名为《是》。它位于通过拉德芳斯巨门的三条轴线中偏北的一条街上，昭示着法国正视21世纪的决心。塞萨尔从20世纪60年代开始把大拇指作为创作的素材，一直领导着法国的雕塑界。这件作品也采取罗丹在蒙帕纳斯的雕塑巴尔扎克像那种夸张的后仰姿势，更以12米高、18吨重的巨大体量傲视着周围的一切。

欧洲古典青铜雕塑

现代城市空间的具象雕塑

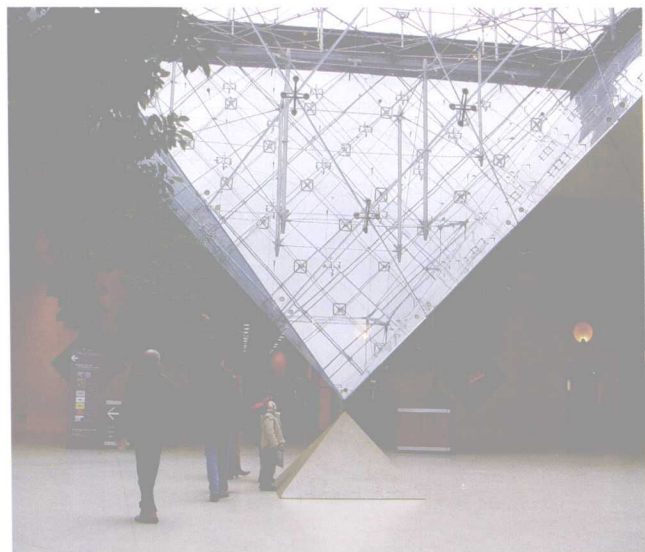

体育题材的雕塑造型，给现代城市空间增添了几分活力

为实现上述目标，本课程无论是在课程结构和教学内容上，还是在教学方式方法上，都遵循以下三个原则：

1. 强调课堂教学与实际工作相结合

基于工作过程的课程开发模式，将课堂教学与实际工作过程融为一体，开发与工作过程直接相关的知识、技术和工艺，将真实的设计课题引入课堂教学，与仿真性设计课题结合使用，提高教学效果。教师既是教学工作的组织者、实施者，又是艺术设计的实践者，师生共同参与，提高学生的动手能力、相互协作能力和综合职业能力，激发学生的学习激情，培养学生的创新精神和创造才能，以适应社会竞争力，从而使教学更贴近社会，使教学过程真正融入市场。

巴黎卢浮宫门前广场中金字塔造型的采光天篷内景，由建筑大师贝聿铭先生设计

现代城市空间的具象雕塑

2. 强调理论与实践之间的互动

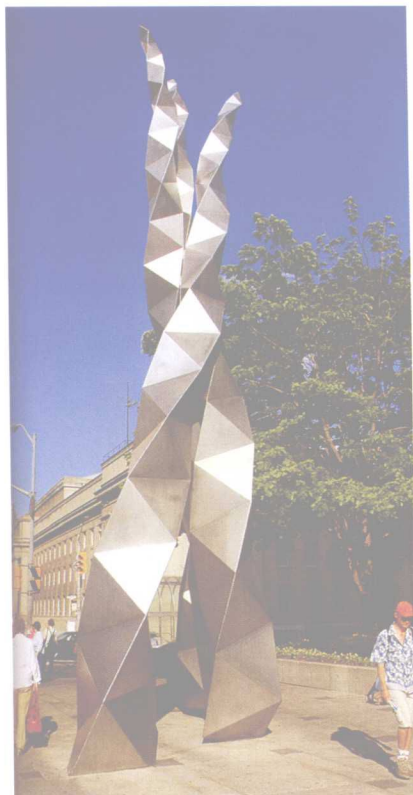
强调知识的具体性和连贯性。通过对知识点和实践教学任务的分析和归纳,在理论教学和实践教学之间寻求连接点,实现理论与实践的互动。在课程设计、授课计划、教学措施上充分调动学生的学习兴趣,用大部分课时去进行公共艺术设计实践,有条件的可根据实际设计案例进行创作,使学生在实践中真正掌握公共艺术设计的规律和方法。

3. 强调基础与专业应用的有机衔接

本课程不仅在结构上体现基础与专业应用的有机衔接,而且在教学内容、教学方式方法等方面也体现这一点。因此本课程既强调对设计基础知识和技能的传授和训练,也突出培养学生综合性的设计应用能力。

具有生活气息的群雕活跃了公共空间

抽象不锈钢造型给人以现代材质的美感

重复节奏的抽象造型给空间带来了宁静和韵律

浪漫主义的表现手法,使造型充满生机

河南城建*208857012*

三、教学重点与难点

(一) 教学重点

1. 连贯性、具体性的知识

为凸现高职教育的特征，本课程在知识传授方面既强调知识的连贯性，更突出和强化知识的具体性。按照人们对高职教育的一般理解，理论的传授是以够用为宜。事实上，够用只是程度的要求，而非系统的要求。强调连贯性就是强调各个知识点之间的联系，强调教学过程之间的联系。而具体性就是讲授的知识都是实实在在的，能够结合实际使用的，或对实际运用有直接帮助的，而非玄乎空洞的理论。

2. 科学性、可行性的方法

设计方法是有规律可循的。本课程强调和突出以技术为基础、艺术为指导的设计理念，进一步加强传授那些体现普遍规律的设计方法。

3. 实用性、操作性强的技术与工艺

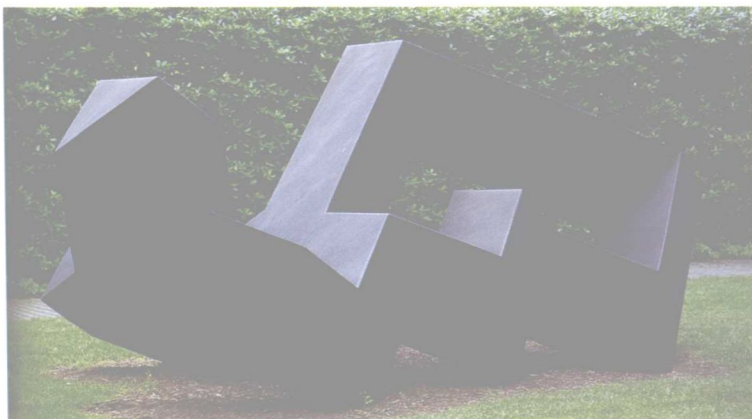
公共艺术的创作过程是纯手工操作的过程，因此，要十分强调对技术知识的实用性、工艺过程的实际操作能力和结果的掌控能力。

新的造型形式带来新的造型美感

底座处理得别具一格

巨大的钢材造型有坚毅和力量之美

（二）教学难点

本课程中表现能力与方法的获得与传授是教学中的主要内容之一。这一方面将会受到教师经验与研究水平、学生的专业眼界和基本功以及相关教学条件等方面的制约。艺术设计类高职学生综合运用能力相对较弱，而高职教学大纲对设计的基本要求就是综合、合理地运用已学知识、技术与工艺、技能，进行创新造型。因此，有步骤地、有效地提高学生融会贯通的能力是本课程面临的最大的教学难点。

运动的动态源于生活

建筑形体上画上线描，有种耳目一新的感觉