

环境艺术设计专业标准教材

公共艺术设计

吴卫光 主编

张健 刘佳婧 王浩 著

THE
PUBLIC ART
DESIGN

上海人民美术出版社

● 环境艺术设计专业标准教材

公共艺术设计

吴卫光 主编

张健 刘佳婧 王浩 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公共艺术设计 / 张健, 刘佳婧, 王浩 著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2017.01

环境艺术设计专业标准教材

ISBN 978-7-5586-0030-2

I. ①公... II. ①张... ②刘... ③王... III. ①建筑设计—环境设计—教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第192567号

环境艺术设计专业标准教材

公共艺术设计

主 编: 吴卫光

著 者: 张 健 刘佳婧 王 浩

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙 铭

版式设计: 徐晓莉

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 9印张

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0030-2

定 价: 48.00元

序言

培养具有创新能力的应用型设计人才，是目前我国高等院校设计学科下属各专业人才培养的基本目标。一方面，这个基本目标，是由设计学的学科性质所决定的。设计学是一门综合性的学科，兼有人文学科、社会科学与自然科学的特点，涉及精神与物质两个方面的考虑。从“设计”这个词的语源来看，创新与应用是其题中应有之义。尤其在高科技和互联网已经深入到我们生活中每一个细节的今天，设计再也不是“纸上谈兵”，一切设计活动都与创造直接或间接的经济利益和物质财富紧密相关。另一方面，这个目标，也是新世纪以来高等设计专业教育所形成的一种新型的人才培养模式。在从“中国制造”向“中国创造”转型的今天，早已在全国各地高等院校生根开花的设计专业教育，已经做好了培养创新型人才的准备。

本套教材的编写，正是以培养创新型的应用人才为指导思想。

鉴此，本套教材极为强调对设计原理的系统解释。我们既重视对当今成功设计案例的批评与分析，更注重对设计史的研究，对以往的历史经验进行总结概括，在此基础上提炼出设计自身所具有的基本原则和规律，揭示具有普遍性、系统性和对设计实践具有切实指导意义的设计原理。其实，这已经是设计专业教育的共识了。本套教材希望将设计的基本原理、系统方法融汇到课程教学的各个环节，在此基础上，以原理解释来开发学生的设计思维，并且指导和检验学生在课程教学中所进行的一系列设计练习。

设计的历史表明，推动设计发展的动力，通常来自社会生活的需求和科学技术的进步，设计的创新建立在这两个起点之上。本套教材的另一个特点，便是引导学生认识到设计是对生活问题的解决，学会利用新的科学技术手段来解决社会生活中的问题。本套教材，希望培养起学生对生活的敏感意识，对生活的关注与研究兴趣，对新的科学技术的学习热情，对精神与物质两方面进行综合思考的自觉，最终真正将创新与应用落到实处。

本套教材的编写者，都是全国各高等设计院校长期从事设计专业的一线教师，我们在上述教学思想上达成共识，共同努力，力求形成一套较为完善的设计教学体系。

吴卫光

于2016年教师节

前言

常常有朋友和学生问起：什么是公共艺术？公共艺术专业要学些什么？学了公共艺术可以干什么？这些对于艺术院校其他专业可一言蔽之的问题却使我们时常感到无力与困惑，并敦促我们尝试通过近6年的公共艺术专业教学的实践与思考去回答这些问题。

在我国，公共艺术这个概念的提及出现在20世纪90年代。伴随着经济发展和城市建设，关于公共艺术的讨论和相关实践活动已经成为国内城市文化建设领域和艺术领域的重要话题。然而，由于公共艺术自身的复杂性，以及东西方社会在文化语境、城市发展和社会管理体系上的差异与特殊性，对于由“公共领域”、“市民社会”等西方社会理论衍生而来的公共艺术的相关概念至今仍然难以界定。但是，这一困境并没有影响国内公共艺术的兴起和蓬勃发展。北京奥运、上海世博等成功的公共艺术实践，王中、孙振华、翁剑青等学者的公共艺术理论研究，上海、北京、深圳等地公共艺术论坛的成功举办都预示着公共艺术“时代”的来临。

与此同时，国内部分高等艺术院校也敏锐地发现了这一趋势，中国美术学院、中央美术学院、广州美术学院、天津美术学院、复旦大学视觉艺术学院、上海大学美术学院、汕头大学长江艺术与设计学院等都相继设立了公共艺术专业，开展了公共艺术的教学与研究以及公共艺术人才的培养。教育部也在2008年批准增设了本科公共艺术专业，使公共艺术专业成为由国家从法律和学理上给予认可的新兴专业，为公共艺术专业的学科发展提供了一个更为广阔的空间。

广州美术学院雕塑系公共雕塑专业（原公共艺术专业）自2008年成立以来，依托广美雕塑专业优良的学术传承和深厚的专业积淀，通过对社会发展的人才需求，公共艺术与社会学、设计学等学科，以及与雕塑、建筑、景观等专业的学缘关系和国内外公共艺术发展趋势的研究，在公共艺术专业理论基础、能力构建、课程设置、教学方法等方面进行了深入的探索，初步建立了符合学科专业发展和人才培养需求的教学体系与模式。本书内容就是广州美术学院雕塑系公共雕塑专业三位骨干教师对公共艺术专业理论与教学实践过程中的思考与记录。

公共艺术是一个涉及多个专业领域的复杂概念。它既是一种艺术，但又远远超出了艺术与美学范畴。本书作为一本专业教材，无意涉及由于公共艺术概念的模糊而产生的理解认知上的理论纷争，而强调建立公共艺术概念和相关理论的整体认知逻辑与框架，掌握公共艺术设计的程序与路径，并进而建立公共艺术设计的方法论基础，为学生以后的专业学习与发展提供坚实的理论依托与能力支撑。

由于公共艺术设计涉猎的广度与深度，以及实际教学的需要，本书中涉及了公共艺术专业理论、设计与创作观念、设计与创作方法、教学实践等多个教学内容，可用于环艺、雕塑等专业的单一课程的基础性教学，但更适用于公共艺术专业的系列课程教学。但由于作者学识有限且时间仓促，书中难免有错误与纰漏，在一些观点和设计方法上也未能深入，留下诸多遗憾，敬请同行和读者批评指正！

目录 Contents

序言	003
----------	-----

前言	004
----------	-----

Chapter 1

公共艺术概念辨析

一、从“公共性”说起	008
二、公共艺术基本概念及多种阐释	014
三、公共艺术专业教育的发展	016

Chapter 2

公共艺术设计的理论准备

一、市民社会与公共领域理论	022
二、当代艺术理论	024
三、大众文化理论	028
四、空间设计理论	031

Chapter 3

公共艺术设计的类型与形式

一、建筑物装饰	036
二、公共雕塑	041
三、景观装置	048
四、公共设施	052
五、网络虚拟艺术	055
六、地景艺术	058
七、公共艺术活动	060

Chapter 4

公共艺术设计的观念与呈现

一、公共观念	066
二、场所精神	070
三、大众审美	072
四、城市文化	076

Chapter 5

公共艺术设计的程序与路径

一、场所调研与分析	081
二、文化研究	084
三、公共艺术设计策划	088
四、设计构思与表达	091
五、材料语言	094
六、设计展示与呈现	097

Chapter 6

公共艺术设计的教学实践

一、公共艺术设计思维与表达	102
二、空间设计基础	108
三、公共空间视觉文化研究	114
四、新媒介艺术实验	118
五、综合装置创作	123
六、城市公共空间艺术介入实验	132

后记	139
----------	-----

参考文献	140
------------	-----

《公共艺术设计》课程教学安排建议	143
------------------------	-----

● 环境艺术设计专业标准教材

公共艺术设计

吴卫光 主编

张健 刘佳婧 王浩 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公共艺术设计 / 张健, 刘佳婧, 王浩 著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2017.01

环境艺术设计专业标准教材

ISBN 978-7-5586-0030-2

I. ①公... II. ①张... ②刘... ③王... III. ①建筑设计—环境设计—教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第192567号

环境艺术设计专业标准教材

公共艺术设计

主 编: 吴卫光

著 者: 张 健 刘佳婧 王 浩

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙 铭

版式设计: 徐晓莉

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 9印张

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0030-2

定 价: 48.00元

序言

培养具有创新能力的应用型设计人才，是目前我国高等院校设计学科下属各专业人才培养的基本目标。一方面，这个基本目标，是由设计学的学科性质所决定的。设计学是一门综合性的学科，兼有人文学科、社会科学与自然科学的特点，涉及精神与物质两个方面的考虑。从“设计”这个词的语源来看，创新与应用是其题中应有之义。尤其在高科技和互联网已经深入到我们生活中每一个细节的今天，设计再也不是“纸上谈兵”，一切设计活动都与创造直接或间接的经济利益和物质财富紧密相关。另一方面，这个目标，也是新世纪以来高等设计专业教育所形成的一种新型的人才培养模式。在从“中国制造”向“中国创造”转型的今天，早已在全国各地高等院校生根开花的设计专业教育，已经做好了培养创新型人才的准备。

本套教材的编写，正是以培养创新型的应用人才为指导思想。

鉴此，本套教材极为强调对设计原理的系统解释。我们既重视对当今成功设计案例的批评与分析，更注重对设计史的研究，对以往的历史经验进行总结概括，在此基础上提炼出设计自身所具有的基本原则和规律，揭示具有普遍性、系统性和对设计实践具有切实指导意义的设计原理。其实，这已经是设计专业教育的共识了。本套教材希望将设计的基本原理、系统方法融汇到课程教学的各个环节，在此基础上，以原理解释来开发学生的设计思维，并且指导和检验学生在课程教学中所进行的一系列设计练习。

设计的历史表明，推动设计发展的动力，通常来自社会生活的需求和科学技术的进步，设计的创新建立在这两个起点之上。本套教材的另一个特点，便是引导学生认识到设计是对生活问题的解决，学会利用新的科学技术手段来解决社会生活中的问题。本套教材，希望培养起学生对生活的敏感意识，对生活的关注与研究兴趣，对新的科学技术的学习热情，对精神与物质两方面进行综合思考的自觉，最终真正将创新与应用落到实处。

本套教材的编写者，都是全国各高等设计院校长期从事设计专业的一线教师，我们在上述教学思想上达成共识，共同努力，力求形成一套较为完善的设计教学体系。

吴卫光

于2016年教师节

前言

常常有朋友和学生问起：什么是公共艺术？公共艺术专业要学些什么？学了公共艺术可以干什么？这些对于艺术院校其他专业可一言蔽之的问题却使我们时常感到无力与困惑，并敦促我们尝试通过近 6 年的公共艺术专业教学的实践与思考去回答这些问题。

在我国，公共艺术这个概念的提及出现在 20 世纪 90 年代。伴随着经济发展和城市建设，关于公共艺术的讨论和相关实践活动已经成为国内城市文化建设领域和艺术领域的重要话题。然而，由于公共艺术自身的复杂性，以及东西方社会在文化语境、城市发展和社会管理体系上的差异与特殊性，对于由“公共领域”、“市民社会”等西方社会理论衍生而来的公共艺术的相关概念至今仍然难以界定。但是，这一困境并没有影响国内公共艺术的兴起和蓬勃发展。北京奥运、上海世博等成功的公共艺术实践，王中、孙振华、翁剑青等学者的公共艺术理论研究，上海、北京、深圳等地公共艺术论坛的成功举办都预示着公共艺术“时代”的来临。

与此同时，国内部分高等艺术院校也敏锐地发现了这一趋势，中国美术学院、中央美术学院、广州美术学院、天津美术学院、复旦大学视觉艺术学院、上海大学美术学院、汕头大学长江艺术与设计学院等都相继设立了公共艺术专业，开展了公共艺术的教学与研究以及公共艺术人才的培养。教育部也在 2008 年批准增设了本科公共艺术专业，使公共艺术专业成为由国家从法律和学理上给予认可的新兴专业，为公共艺术专业的学科发展提供了一个更为广阔的空间。

广州美术学院雕塑系公共雕塑专业（原公共艺术专业）自 2008 年成立以来，依托广美雕塑专业优良的学术传承和深厚的专业积淀，通过对社会发展的人才需求，公共艺术与社会学、设计学等学科，以及与雕塑、建筑、景观等专业的学缘关系和国内外公共艺术发展趋势的研究，在公共艺术专业理论基础、能力构建、课程设置、教学方法等方面进行了深入的探索，初步建立了符合学科专业发展和人才培养需求的教学体系与模式。本书内容就是广州美术学院雕塑系公共雕塑专业三位骨干教师对公共艺术专业理论与教学实践过程中的思考与记录。

公共艺术是一个涉及多个专业领域的复杂概念。它既是一种艺术，但又远远超出了艺术与美学范畴。本书作为一本专业教材，无意涉及由于公共艺术概念的模糊而产生的理解认知上的理论纷争，而强调建立公共艺术概念和相关理论的整体认知逻辑与框架，掌握公共艺术设计的程序与路径，并进而建立公共艺术设计的方法论基础，为学生以后的专业学习与发展提供坚实的理论依托与能力支撑。

由于公共艺术设计涉猎的广度与深度，以及实际教学的需要，本书中涉及了公共艺术专业理论、设计与创作观念、设计与创作方法、教学实践等多个教学内容，可用于环艺、雕塑等专业的单一课程的基础性教学，但更适用于公共艺术专业的系列课程教学。但由于作者学识有限且时间仓促，书中难免有错误与纰漏，在一些观点和设计方法上也未能深入，留下诸多遗憾，敬请同行和读者批评指正！

目录 Contents

序言	003
----------	-----

前言	004
----------	-----

Chapter 1

公共艺术概念辨析

一、从“公共性”说起	008
二、公共艺术基本概念及多种阐释	014
三、公共艺术专业教育的发展	016

Chapter 2

公共艺术设计的理论准备

一、市民社会与公共领域理论	022
二、当代艺术理论	024
三、大众文化理论	028
四、空间设计理论	031

Chapter 3

公共艺术设计的类型与形式

一、建筑物装饰	036
二、公共雕塑	041
三、景观装置	048
四、公共设施	052
五、网络虚拟艺术	055
六、地景艺术	058
七、公共艺术活动	060

Chapter 4

公共艺术设计的观念与呈现

一、公共观念	066
二、场所精神	070
三、大众审美	072
四、城市文化	076

Chapter 5

公共艺术设计的程序与路径

一、场所调研与分析	081
二、文化研究	084
三、公共艺术设计策划	088
四、设计构思与表达	091
五、材料语言	094
六、设计展示与呈现	097

Chapter 6

公共艺术设计的教学实践

一、公共艺术设计思维与表达	102
二、空间设计基础	108
三、公共空间视觉文化研究	114
四、新媒介艺术实验	118
五、综合装置创作	123
六、城市公共空间艺术介入实验	132

后记	139
----------	-----

参考文献	140
------------	-----

《公共艺术设计》课程教学安排建议	143
------------------------	-----

Chapter 1

公共艺术概念辨析

一、从“公共性”说起	008
二、公共艺术基本概念及多种阐释	014
三、公共艺术专业教育的发展	016

学习目标

正确认识“公共性”概念在中西方文化背景下的内涵差异，建立对公共艺术概念和公共艺术学科发展的基本认知，明确公共艺术专业能力建构的基础与重点。

学习重点

1. “公共性”内涵的认知与理解。
2. “公共艺术”基本概念和多种阐释。
3. 公共艺术专业能力建构的 5 个部分。

一、从“公共性”说起

“公共性”作为公共艺术的核心价值，对其进行解读与认识是理解公共艺术概念的重要前提。

在我们这样的公有制国家，大多数人习惯地将“公共”的含义与表示权属的“共有”、表示服务对象的“公用”等联系起来，例如公共机构、公共场所、公共服务设施、公共建筑等等。这种对于“公共”一词的模糊认识和能指与所指之间关系的不确定，使我们对于“公共性”内核的认知与理解流于简单和空泛，也掩盖了“公共性”一词所传达的丰富的社会人文内涵。我们需要跳出公众的认知定势，探讨它在东西方文化背景下的语义演变与内涵差异，这样我们才能全面理解“公共性”的基本概念，从而对于公共艺术范畴的“公共性”含义获得更加清晰和准确的认知与理解。

1. “公共性”的语义辨析

在古代汉语中极少使用“公共”一词，与之具有语义联系的是可以单独成词的“公”字，并且往往与“私”作为成对范畴。“公”与“私”的概念最初在中西文化中都与人类生产生活资料的归属性质有关。“公”指“共有的、共同的”，

① 上海外滩公园，建于 1868 年。

② 上海人民广场与威尼斯圣马可广场

东西方城市广场在形成、管理、功能和使用上都存在极大差异，反映了对“公共性”认知与理解的差异。

小贴士

公园的故事

作为城市公共空间，公园承载着市民的公共生活，具有较强的公共属性。中国最早具有现代意义的公园在 1868 年出现在上海的租界，由租界当局“工部局”用税款兴建，名为“Public Garden”，中文译为“公共花园”。但对于在长期封建社会下具有“普天之下，莫非王土”观念的当时国人来说，公园是个全新的事物，以致于公园开放不久就由于国人私拿花木、损坏设施而引发争端。租界工部局以此为借口禁止华人入内，引起了华人极大的愤怒，后才被迫同意发放入园执照，对部分“上层华人”开放（图 1）。这个故事反映出即使我们仿建了西方城市的公共空间或公共设施，但在一个文化与政治传统有着极度差异的环境中也无法获得与原初语境下的相同的公共性认知。

“私”则指“个人的、自己的”。《礼记·礼运》中“大道之行也，天下为公”具有“共有、共享”之意；《诗·小雅·大田》中“雨我公田，遂及我私”则指代“共同耕种”的意思。及至近现代汉语体系中的“公共”一词，仍具有“共同、共有、共用”之意，强调物质的权属性和使用特征。这与西方传统文化和当代公共艺术语境和认知下的“公共性”具有较明显的差异与不同。

在西方传统文化中，“公共（public）”与“私人（private）”也是以成对概念出现的。在古希腊时期，“公共（希腊语 pubes）”一词更多地意指希腊城邦自由民参与城邦共同体的一种生活状态，即公共政治生活。这种公共生活包含两种形式：一是“言语”，表现为交谈、辩论及诉讼等；另一种是“行动”，表现为竞争、竞技和战争。¹ 古希腊城邦公民通过这两种能力参与城邦公共事务，诸如参加公民大会、参与议事会和选举、参与法庭陪审并表达个人意见、参加体育竞赛等等，从而形成了一种以“公共性”为特征的城邦社会政治生活，也成为现代“公民社会”的雏形。也就是说，在西方文化语境中，把个体参与社会集体生活所形成的集体性观念、行为、生活状态、社会联系称为“公共”，而把个体的家庭生活、劳动、成员关系称为“私人”。总的来说，汉语文化中的“公”或“公共”的含义与西方的 public（公共）概念之间具有一些语义相同之处，但是它们之间的思想内核是完全不同的。因此，我们有必要通过西方社会“公共性（publicity）”概念的发展来考察其内涵的变化（图 2）。

2. “公共性”的内涵

那么，“公共性”的精神内核到底是什么？对于这个问题的追问将促使我们

1 汪晖、陈燕谷 / 主编，《文化与公共性》，三联书店，1998 年，第 89 页。

把视角指向社会学和政治学范畴的市民社会和公共领域。

市民社会概念源自西方，大体上可以分为古典市民社会、现代市民社会两个概念阶段。古典市民社会概念可以追溯至古希腊的城邦国家。亚里士多德在其《政治学》一书中首先提出了“Politike Koinonia”的概念，其在拉丁文中被译为“societas civilis”，后在英文中被译为“civil society”，即“市民社会”。² 古典市民社会概念指的是政治共同体或城邦国家，是在野蛮状态下，与家庭、村落和部落为特征的自然社会共同体相对比的一种社会状态。城邦是一个由公民所组成的政治共同体，公民是城邦的主体，唯有城邦的建立，公民才具有公共的政治生活，进而形成市民社会，没有了城邦，也就没有了市民社会，这就是古典市民社会的基本概念。

现代市民社会则是指在西方君主专制制度消亡后，随着现代民主制度的建立和市场经济的良好发展，在社会结构中产生了一个由非政治的商业经济领域和私人家庭领域所构成的私人独立领域，市民社会则是在这个领域中由各自独立而又相互依赖的个体所组成的联合体。“在这个联合体中，作为特殊个体的社会成员彼此是相互独立的，每一个人都以自身的需求为目的。同时，社会成员彼此之间又是相互依存的，个人要达到自身的目的，又需要把其他社会成员作为中介与条件”。³ 而德国社会学家尤尔根·哈贝马斯（Jurgen Harermas）在研究 8 世纪资产阶级公共领域的时候，提出了资本主义市民社会的转型问题，他指出市民社会是随着资本主义市场经济的发展而形成的、独立于政治国家的私人自主领域。它本身又由两个部分构成，一是以资本主义私人占有制为基础的市场体系，包括劳动市场、资本市场和商品市场及其控制机制；二是由私人所组成的、独立于政治国家的公共领域，它是一个社会文化体系，“包括教会、文化团体和学会，还包括了独立的传媒、运动和娱乐协会、辩论俱乐部、市民论坛和市民协会，此外还包括职业团体、政治党派、工会和其他组织等。”⁴ 古典市民社会概念强调了市民社会与自然社会的分离，而现代市民社会概念则强调市民社会与政治社会（国家）的分离，从而形成了社会结构的分立和市民公共领域的产生。

现代市民社会形成以后，西方社会出现了社会结构分立的格局，形成了一种国家行政管理为公，市场和家庭领域为私的公私分明的社会，并形成了两类公共生活，即由政府行使行政管理的国家（政治）公共生活和由市民阶层以私人身份形成的一种非政治的公共生活，后者就是哈贝马斯所归纳的市民公共领域。“所谓公共领域，首先是指我们社会生活的一个领域，像公共意见这样的事物能够在这个领域中形成，它原则上是向所有公民开放的。公共领域的一部分由各种对话构成，在这些对话中，作为私人的人们来到一起，从而形成公众。

2 李佃来，《公共领域与生活世界——哈贝马斯市民社会理论研究》，人民出版社，2006 年，第 19 页。

3 李佃来，《公共领域与生活世界——哈贝马斯市民社会理论研究》，人民出版社，2006 年，第 43 页。

4 [德]哈贝马斯/著，曹卫东/译，《公共领域的结构转型》，学林出版社，1999 年，第 29 页。