

公共艺术概论

中国高等艺术教育新学科丛书

王洪义 著

中国美术学院出版社

中国高等艺术教育新学科丛书

公共艺术概论

王洪义 著

中国美术学院出版社

丛书策划：黎 阳
责任编辑：黎 阳
责任出版：葛炜光
责任校对：白 夜
封面设计：朱海辰
版式设计：杰 王

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术概论/王洪义著. —杭州: 中国美术学院出版社, 2007.1

(中国高等艺术教育新学科丛书)

ISBN 978-7-81083-557-2

I. 公... II. 王... III. 城市—景观—环境设计—概论—高等学校—教材 IV. TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 150064 号

公共艺术概论 王洪义 著

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路 218 号 / 邮政编码：310002

经 销：全国新华书店

制 版：杭州东印制版有限公司

印 刷：杭州浙大同济教育彩印有限公司

版 次：2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

开 本：787mm × 1092mm 1 / 16

印 张：10.25

字 数：80 千

图 数：158 幅

印 数：0001 — 5000

ISBN 978-7-81083-557-2

定 价：48.00 元

《中国高等艺术教育新学科丛书》已版书目

网页设计	韩 晖
动画片的前期制作	常 虹
计算机辅助产品设计	雷 达 邬露蕾
网络美学	曹增节
视觉与思维	
——综合造型对话教学	韦天瑜
公共艺术概论	王洪义
新媒体艺术摄影教程	矫 健

出版前言

自

20世纪末至21世纪初，正是新科学、高科技以日新月异的速度介入我们人类生活的时期，中国的高等艺术教育状况和内容也发生了极大的变化。在经历了艺术教育的恢复、发展、扩大等几个历史阶段后，中国的艺术教育普遍地面临着新的办学理念与旧的教育模式的碰撞和较量。不过，我们欣喜地看到，当今国内许多高等艺术院校开设了多项弥补以往所缺的新学科。这些新学科不再是一种单一的教学模式，而是提倡或执行多元化的复合型的教学模式。在中国，某些新兴的学科较之外国的晚了好多年，但它们能创建并良性地发展着，于国于民都是一件大好事。

立足于中国，放眼世界，与时俱进。

在充满活力和竞争的当代，中国美术学院出版社以专业的眼光和认真的工作态度策划出版了《中国高等艺术教育新学科丛书》。这套丛书涉及了多方面多层次的新学科的教学和研究内容，犹如为中国的这些新学科的“教”与“研”搭建了一张展台，在它之上，广大读者可以看到体现个性化的、务实性的、健康而富有新意的艺术教育信息和研究成果。

编者本着“不求所有，但求所在，但求所用”的想法，择优录用书稿出版。出版内容涉及到新美术理论、综合造型艺术、新媒体艺术、影视动画艺术、新设计理念与应用教学等领域。在著书立说上可观其知识性的、教研化的、学术性的内涵；在书籍装帧和版式上力求新颖美观、便于实用的设计理念和风格。

丛书的每本著作倾注了作者大量的爱心和责任，凝结了他们宝贵的知识心血和事业企望。由于他们与出版社通力合作，才使得我们的策划变成出版事实。在此，我们向所有参与丛书工作的人士表达由衷的感谢。

丛书的内容将分批计划出版，以飨读者。

编者

2006年

关于作者——

王洪义，1954年出生于哈尔滨，上海大学美术学院史论系教授；毕业于鲁迅美术学院全显光工作室；结业于北京大学哲学系美学专业研修班。现从事艺术批评、艺术传播和当代美术研究；著有《中外美术史简明教程》（2004）、《形式浅说》（1999），有多篇论文、译文发表。

关于本书——

在中国，有很多人终生没有进过美术馆，但也不会因此觉得缺少点什么。而美术馆和画廊里的艺术，前卫和后卫的艺术，至今还在狭窄的专业圈子里打转，也就只能成为阳春白雪和空中楼阁。美术，真的就是那样脱离日用、晦涩难懂、不能与大众共舞吗？这本书跳出艺术史的有限范围，通过对中外当代公共艺术实例的分析，为我们展现了另外的艺术天地，使我们知道当代艺术可以使用朴素的语言说话，具有美化环境、沟通心灵、提升公共意识等实用功能，还是大众文化民主权利和公共福利的体现。当代艺术应该走出精英主义误区，为人民服务，为大众服务；先公共，后艺术；先大众，后专家。本书通过八章节的论述，强烈地表达了这样的命题和论点。

目 录

Contents

	出版前言
1	第一章 公共艺术的概念
3	一、什么是公共艺术
6	二、公共艺术与大众权力
9	三、城市与公共艺术
15	第二章 公共艺术的历史
17	一、市民社会的形成
20	二、公共空间的演变
25	三、公共艺术的成长
31	第三章 公共艺术的功能
33	一、塑造和谐社会
37	二、启发创造才能
42	三、保存历史记忆
48	四、美化公共空间
52	五、带动地区经济
57	第四章 公共艺术的特质
59	一、公共艺术的公共性
64	二、公共艺术的场域性
66	三、公共艺术的制度性
71	第五章 公共艺术的类型
73	一、生态类作品

79	二、社区类作品
82	三、设施类作品
86	四、交通类作品
91	五、校园类作品
95	第六章 公共艺术的形式
97	一、合理的尺度
102	二、有秩序的美
106	三、对比与融合
111	四、居中和从属
117	第七章 公共艺术的创作
119	一、互动的要求
125	二、平民的价值
131	三、社会的工作
134	四、社群的利益
139	第八章 公共艺术的欣赏
141	一、共享环境美感
145	二、提高鉴赏能力
148	三、品味休闲生活
152	四、创造新的定义
155	后记

第一章

公共艺术的概念

一、什么是公共艺术

几年来，“公共艺术”一词的使用率越来越高，在城市规划、建筑和艺术领域，以公共艺术为名义举办的展览、研讨和其他活动也越来越多，这说明公共艺术正在引起大家的重视和关注。但略有不足的，是在热闹的关注和讨论中，对于什么是公共艺术？如何定义公共艺术？至今还没有一致的意见。

公共艺术的中文名称来自英文的Public Art，由于它强调公众的参与，所以有时也被译为“公众艺术”。从文字组合上看，这个词语包含了公共和艺术两个概念：

公共（Public）的意思是“共有的”或“市民的”。从这个意义上说，一切开放空间里能让人观赏、参与和使用的艺术品、艺术活动、艺术行为和艺术设施，都可以称为公共艺术。艺术（Art）的概念则很古老，而且其内涵一直处于变化中，导致人们对艺术的理解多种多样，但只要不在前边加上“公共”二字，我们就有理由把它看成与日常生活无关，尤其是与大众生活无关的事。在中国，许多人终其一生也没有进过美术馆或博物馆，也不会觉得生活里缺少了什么。或许有人会说这是因为大众文化素质不够高，但事实上，那些放置在美术馆或博物馆中的艺术与普通人的生活距离过远，是一个更主要的原因。

正是为了让艺术能与大众生活相联系，在西方，许多当代艺术已不再深藏于美术馆和博物馆，而是出现在大众能看得见的地方。虽然这些作品不见得都是公共艺术，但对于进入公众视界之物，投资方和创作者不会完全漠视观赏者的存在和反应，这样，公共艺术与传统艺术就有很大区别。公共艺术是一个独立的创作和展示体系，在这个体系中，除了艺术活动的地点有变化外（如从室内转移到室外），服务对象也发生了改变。因此，我们可以说，当代公共艺术是大众的艺术，是为人民服务的艺术。这当然是人类艺术史上的一次巨大革命。（图1）

在2005年深圳举办的“公共艺术在中国”学术研讨会上，研究者们对公共艺术的基本概念进行了探讨和梳理，根据会议文件记载，与会者对公共艺术的概念有如下看法：

1. 认为公共艺术是“公共场所中的艺术”，主要指放置在公共场所的艺术作品，如雕塑、绘画等。

2. 认为公共艺术是针对公共性问题的艺术,而公共性问题与公共权力有关。

3. 认为公共艺术是属于社会、公有公用的艺术,性质上不同于私人所属的艺术品。

4. 认为公共艺术是当代艺术与社会公众发生联系的一种思想方式,是体现民主、开放、交流、共享的一种精神与态度。

5. 认为艺术家的公民意识和公民的参与性是公共艺术的本质。

6. 认为公共艺术是位于公共空间中的一切能唤起审美体验的事物,可包括绿地、道路、树木、花草,等等。

7. 认为公共艺术是一种涵盖人类一切生活状态的当代文化现象,而不是某种具体的艺术样式。[1]

综合这些看法,可知公共艺术离不开两个必要条件:一是公共空间,一是公众参与。前者要求公共艺术必须设置在公共空间之中,这样,博物馆、美术馆或私人藏家手里的艺术品,不能算公共艺术;后者要求公共艺术必须服务于大众,这样,用于自我表现或团体内部交流的艺术,也不是公共艺术。而在上述两个条件中,公众参与是核心条件,这就是说,有些作品尽管出现在公共空间中,却并非公共艺术。比如,近些年来常见的一些“形象工程”,虽然其中也包含艺术设置,但却不能算是公共艺术。这是因为在一切形象工程中,大众权力总是缺席的;这类作品中所体现出来的美学效果(通常是夸张炫耀的),也往往只体现权势者的虚荣与狂傲,与大众的审美意愿无关。[2]与此相反,能引起大众积极参与的作品,即便出现在虚拟空间中,也能成为公共艺术。比如,在互联网上广泛传播的一些视频短片或文字游戏,就有着很好的公共传播效应。(图2)

我们可以将公共艺术的概念粗略界定如下:

公共艺术是以大众需求为前提的艺术创作活动,是在政府、部门及专业人员指导下开展的大众文化运动。它包含艺术创作、公共空间和大众参与三项要素,大众参与是其中的核心要素。广义的公共艺术,指私人、机构空间之外的一切艺术创作与环境美化活动;狭义的公共艺术,指设置在公共空间中能符合大众心意的视觉艺术。

需要说明的是,上述对公共艺术的概念确认,只是出于成书体例的需要。从实际情况看,从古希腊到现代社会,在美学和艺术学领域产生的定义多如牛毛,有哪一种能成为恒定可信的真理?更何况当代艺术还有边界模糊和拒绝定义的特征。作为一种新生事物,公共艺术与我们这个时代一样,日新月异,变动不居,难以控制。因此,试图完备表述它是困难的,这里提出的定义也只是众多定义中的一种罢了。

图1 音乐雕塑、加拿大温哥华斯坦利公园。

图2 第48届世界乒乓球锦标赛期间上海徐家汇商业区景观, 2005年4月。

二、公共艺术与大众权力

如 许多研究者所说，公共艺术不是美学概念，不是艺术学概念，更不是形式和风格的概念，而是一个社会学概念。从社会学角度看，能影响公共艺术的要素之一，是权力。

权力，是一种强制性的社会支配力量。按照《简明不列颠百科全书》的解释，权力是一个人或许多人的行为使另一个人或其他许多人的行为发生改变的一种关系，是一方按照自己的意志对他方的行动进行影响、控制、命令和制约的力量。现实中的权力有好多种，其中最重要的是政治权、经济权和话语权。公共艺术是一种话语权，但这种话语权与其他一切话语权一样，要受到政治权和经济权的制约和支配；创建公共艺术的过程，就是运用权力对社会成员进行控制和影响的过程。

中国是个官本位社会，所谓官本位就是权本位，一切人间事物都围绕权力而存在，艺术也不例外。比如，商周青铜器是贵族等级地位的标志，是礼制的工具；宫廷艺术只供那些高高在上的统治者使用，是帝王奢华与权力的标志；即便是不具备统治权力的文人画，也是少数文化精英自娱自乐的产物。这些艺术都是私有和封闭的艺术。君主和贵族，以及服务于他们的艺术家，掌握了艺术创作与欣赏权力，广大民众则被隔绝于这个艺术世界的大门之外。

掌握权力的人不但能够控制艺术品的生产与流通，还会通过对艺术品的收藏、鉴赏、评价、传播，使他们的情趣意志在超大范围内产生影响。比如，中外帝王肖像中都少不了正襟危坐的姿态和表情，这种姿态通常有助于统治者增强威望，是精神统治术的一种手段。历代统治者借助强势传播力量，将这种精神意志强加给普通大众，导致普通大众的审美经验中，有相当一部分是被动教化的结果。所以，古今艺术的流传分布并非只凭人类天性的选择，也与权力运作有关。当代公共艺术的理想之一，就是要将艺术从少数人把持的状态中解放出来，把创造和欣赏艺术的权力还给人民大众。（图3）

大众，是位于社会底层的普通人，他们占有数量上的绝对优势，但没有任何特权。大众权力，是指普通人应该具有的基本权力，比如：教育、住房、保险、交通、环境、治安、社会福利，等等。公共艺术所涉及的领域，正属于大众福利的一部分——和谐的公共生活和文化享受，“公共艺术开始逐步自觉地伴随着城市经济和公共环境等社会福利化建设而强调了艺术——为人民群众服务；为多元化的当代市民文化和社区生活服务。”[3] 虽然在现实社

图3 北京毛主席纪念堂前的人民英雄纪念雕塑和排队参观的人群。

图4 荷兰阿姆斯特丹街头的大众娱乐活动。

会里，人们容易将“福利”理解为某种物质待遇，但从社会生活的本质上看，只有精神享受才是人类最高的福利，而大众想获得这种最高的幸福，离不开公共权力的保障。

在公共艺术中，大众权力体现在两个方面：一个是享用艺术资源，一个是参与艺术生产。这意味着公众不但有权欣赏公共艺术的创作成果，还有权参与公共艺术的创作过程。也只有决策者（政府或投资人）、公众和艺术家共同携手，国家权力、市场权力、大众权力、知识权力综合作用，才能创造出完美的公共艺术作品。（图4）潘耀昌教授说：“由于公共空间是许多问题交汇的地方，那里的艺术经常涉及到政治、经济、文化、社会、环境、生态等方面的重要问题，也关系到城市或社区的战略，一般须经多方协商由设计团队协作完成，综合着艺术家、设计师、建筑师、历史学家、环境心理学家、文化地理学家、景观设计师等的劳动，浸润在都市的批评语境中。因此，公共艺术能促进市民之间、官民之间的对话，拓展积极、民主的公共生活，提升公民的环境意识和审美素质。正因为如此，公共艺术符合社会的迫切需要，提供了一个重新定义我们时代艺术的机会。”[4]

由于体制、观念、民众素养等多方面原因，在我国公共艺术实施过程中，大众权力容易被忽视。对此，美术批评家殷双喜有过精辟的分析，他认为与公共艺术有关的权力分三种：政府权力、公民权力和专家权力。“在这三种权力中，政府掌握强势权力，公民则掌握弱势权力，专家权力居中。”[5] 从这

个角度看，发展公共艺术的一个间接目标是为弱势群体争取权力，这是发展中国公共艺术的先决条件。与此相关，还要实现另外两种转变：一个是政府职能的转变，即从管理型向服务型转变；另一个是艺术家身份的转变，即由长久以来服务于权贵豪门向服务于大众转变。不言而喻，想在现实中完成这样的转变是很困难的，必须要经过长期努力才行。（图5）

图5 王冠喷泉，电视影像雕塑，美国芝加哥密歇根大街和门罗大街拐角处，雕塑中面孔图像经常变化，口中可以喷出水流，下边有浅水池。