

当代城市景观与环境设计丛书·24

城市公共 艺术景观

The Urban Public Art of
Landscape Design

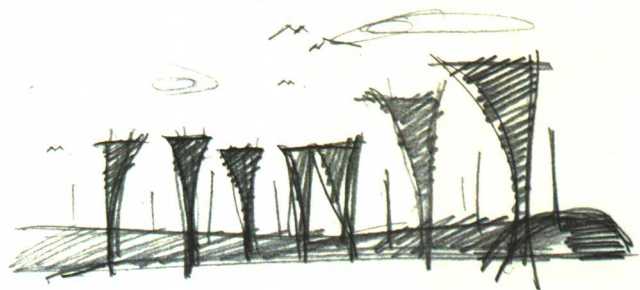
鲍诗度 王淮梁 黄 更 等著

中国建筑工业出版社

内容简介

本书以景观环境背景下的城市公共艺术为主体,通过景观环境中公共艺术的独特表现形式、特征以及对生态环境的关注,及其与城市个性魅力的关系和持续性发展等方面,来论证建立公共艺术在景观环境中的整体意识是很关键的。在此基础上选用了大量欧洲公共艺术作品实例,并通过简明的文字和草图分析,使读者清晰地认知艺术家的意图。第一章是本书的核心,阐述了公共艺术在景观环境中的整体意识概念;第二章从多元和开放的角度,呈现了置于景观环境中的公共艺术有着自己独特的表现形式;第三章从社会、人文角度探讨了公共艺术景观的特征,及其关系到城市的个性魅力和持续性发展;第四章是公共艺术对生态环境的关注,以自然生态为背景的艺术作品,在体量和气韵上更加显现出生命精神的伟大与深邃;第五章通过解读欧洲两个地区成功的公共艺术政策案例,再次强调了公共艺术景观的整体意识,以此构成整个生态、人文环境的完整。希望本书对于我们在大环境下重新认识某些规律具有借鉴意义。

鲍诗度 王淮梁
黄 更 于 妍 著
孙明华 王 沛

责任编辑：陈小力
封面设计：葛 荣
版式设计：黄 更

当代城市景观与环境设计丛书·24

城市公共艺术景观

The Urban Public Art of Landscape Design

鲍诗度 王淮梁 黄 更 等著

中国建筑工业出版社

公共艺术景观不是一种艺术形式，也没有统一的流派、风格，它是存在于公共空间的艺术能够在当代文化意义上与公共发生关系的一种思想方式，是体现公共空间的民主、开放、交流的一种精神和态度。这是公共艺术景观的价值取向。

当代城市景观与环境设计丛书·24

城市公共艺术景观

The Urban Public Art of Landscape Design

图书在版编目 (CIP) 数据

城市公共艺术景观 / 鲍诗度等著. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2006

(当代城市景观与环境设计丛书·24)

ISBN 7-112-08784-8

I. 城... II. 鲍... III. 城市—景观—环境设计 IV. TU-586

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 116956 号

责任编辑: 陈小力

责任设计: 崔兰萍

责任校对: 张景秋 王雪竹

当代城市景观与环境设计丛书·24

城市公共艺术景观

The Urban Public Art of Landscape Design

鲍诗度 王淮梁 黄 更 等著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京广厦京港图文有限公司制作

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194毫米 1/20 印张: 9 字数: 225千字

2006年11月第一版 2006年11月第一次印刷

印数: 1-3000册 定价: 68.00 元

ISBN 7-112-08784-8

(15448)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

前言

公共艺术是一个具有广义的词汇，一切具有公共性的、为公众服务的艺术形态都可以称为公共艺术。本书的编写是站在大环境和设计系统的角度来探讨公共艺术的问题，是以社会和景观环境场所为背景的艺术设计形式，如在建筑本体以及室内外空间环境、街道、广场、社区等景观场所环境中的造型审美形态，在社会背景下的人文关怀等。公共艺术作品往往是构成一特定景观环境的主体和视觉的中心，在空间形态、尺度比例、色彩质感、大众情感等方面协调与周边环境的关系，构成与建筑及整个人文环境之间的完整。公共艺术景观只有与城市的环境、政治、经济、文化发展的整体水平相协调一致的时候才是适宜的。正是地域、场所、时间等许多不确定的因素，使公共艺术景观设计成为一件有难度的工作，同时也是公共艺术景观创作的魅力所在。也正是这样，从大环境和系统的角度重新认识公共艺术景观的某些规律才显得必要。

公共艺术景观的发展取决于人民物质生活水平的提高和对精神世界的需求、政治体制的进步和文化艺术领域的开放，以及社会分工的进一步协作。公共艺术景观设计是介于纯艺术与城

市设计之间的艺术形式，置于建筑和景观环境中的公共艺术有着自己独特的表现形式、特征以及对生态环境的关注，还关系到城市的个性魅力以及延续性发展。建立公共艺术景观设计的整体意识是很关键的。

客观地讲，现在的中国，在社会和景观环境的公共艺术方面正处在探索的阶段，寻找到相关的知识和方法变得十分重要。书中的大量例证选自当代欧洲城市环境中的公共艺术景观，对于我们在大环境下重新认识某些规律具有借鉴意义。

2002年至2005年期间，本书的作者们接受法国国家艺术机构——巴黎国际艺术城的邀请，赴欧洲进行当代环境艺术设计考察访问，足迹遍布欧洲十几个国家，带回了大量的信息和资料，对当代欧洲的环境艺术设计进行了认真的探究，对于每个环境的要素都有着自己的观点和认识。将其整理成册，希望对于我们的设计师有较好的参考作用。

鲍诗度 黄 更
东华大学 环境艺术设计研究中心

高贵的草
GUICHARD
巴黎 ST-GERMAIN LAUX-
ERROIS 教堂
雕塑的造型仿佛风吹动了稻草，
又像太阳照在人的脸颊上。

目录

前 言 005

第一章 构 想 008

第二章 形 式 020

以城市雕塑和景观艺术的面貌出现 _____ 022

让艺术作品走向公共空间 _____ 039

壁画与玻璃艺术 _____ 046

走向生活的艺术 _____ 062

视觉传达与城市家具的美 _____ 068

时间性放弃了对永久性的追求 _____ 076

第三章 特征 082

城市公共艺术景观针对特定地域、时代和环境 084

引入社会学是重要的方法 096

艺术家的创作 108

激进时代的回应与多样性 118

第四章 和谐 138

第五章 融合 150

德国·柏林·波茨坦地区公共艺术景观实践 152

巴黎的现代中心—拉德方斯 164

构想

第一章

对于公共艺术一词的使用，查阅了大量资料，并没有一个统一的标准，大都是围绕在艺术的公共性方面展开，一切具有公共性的为公众服务的艺术形态都可以称为公共艺术。在定义上并未给人直接的说明，但是有关在公共空间里的公共艺术的使用，会给社会、给人们带来巨大的影响，是得到了共识的。

世界不同的国家都有过大规模的促进公共艺术发展的时期和政策，而且都起到了非常明显的促进公共秩序和美学的的作用。特别是在法国，体现得更为突出，密特朗时期的豁达，促成了世界艺术之都的再次发展，艺术和国家建设、城市开发联系得更加紧密，为城市带来了新的活力。在美国，“百分比程序”的政策从法规上促进着公共艺术的发展。在西班牙，和当年的舍尔达一样，巴塞罗那的总规划师奥依厄尔·博依霍斯对巴塞罗那城市空间的改造起了重要的作用。他提倡对城市进行“碎片”式的更新，特别是对那些由于社会和科技的发展走向衰落的“模糊地域”，大量公共艺术作品的设置，使老城区活跃起来。对于今天经济突飞猛进的中国，同样需要有些切实可行

的政策，促进城市艺术与生活和谐地发展。现在我们还处于探索的阶段，大量广场和雕塑环境的设立很少能够做到同环境相协调，把公共艺术景观等同于雕塑的认识还在继续，失败的案例也很多。把公共艺术同景观规划联系起来是本书的一个尝试。

由于公共艺术一般存在于特定的公共空间环境中，并在实际功能和文化心理等方面与其周围的自然环境、人文环境存在着整体的利害关系。因此，整体的关照与协调，就成为公共艺术在营造具有共享性、人性化和审美情趣的场所中的重要问题。公共艺术是在整体环境协调下产生的。

进入20世纪70年代，艺术家们开始考虑城市的环境、空间，以及调节城市与人的和睦关系，表现城市自然形态的雕塑家大量涌现。他们在探讨着真正的城市型的公共空间。80年代，到底什么才是公共艺术，再次引发艺术家们深思。许多艺术家主张，不要那些只要有造型就可以完结的城市装饰物，而是需要那些与城市的景观、城市的机能密切结合的公共艺术。社会分工、协作要变

得更加紧密。90年代的欧洲，在吸取了美国城市公共艺术发展的经验后，艺术家们在创作前首先考虑的是环境，尽可能摆脱表现型的雕塑，在与城市环境密切接触的同时保持了城市的机能性。像法国——难以摆脱工业化社会的国家，通过国家建设、城市规划和再开发的过程，把艺术推向公共空间成为景观亮点。这时的日本的公共艺术以传统的日本庭院艺术为基础，以日本的传统美学为背景，不把艺术作为自我表达的一种手段，而是把艺术放到调和环境的位置上。他们的作品成为具有当地哲学典范的城市公共艺术景观，是值得我们借鉴和学习的。

法国 巴黎 亨利·加利广场
求索的人(1984年)
献给诗人A·Rimbaud
Ipousteguy

现代的巴黎带给人们的第一印象仿佛就在这里，总让人不禁留恋起昨天，回到过去，同那些充满高楼大厦的现代都市相比，这里更多了一番诗意、生活的浪漫气息。艺术同生活联系在一起，正是巴黎的美。

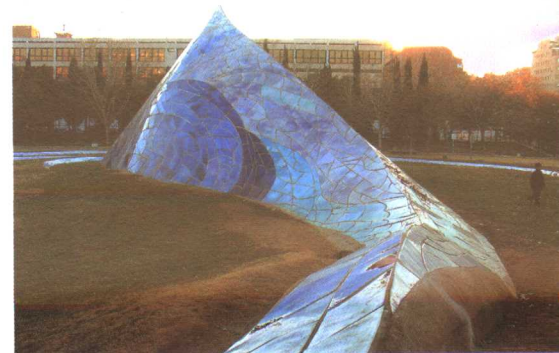
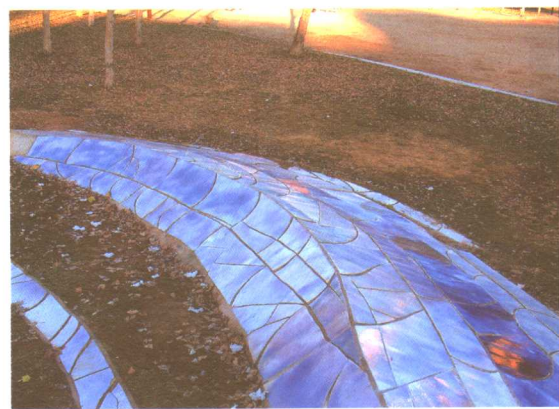

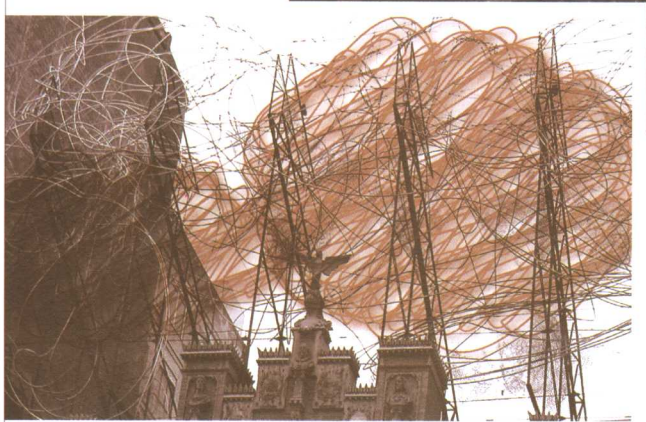

巴塞罗那这个城市是充满活力的，它有着开明的复兴公共空间政策。在过去的30年里，巴塞罗那已经成为许多致力于公共艺术环境的建筑师、景观规划师，以及政府官员获得创作灵感的最重要的源泉。在世界上任何地方的人们都不可能领略到如此多不同类型的新公园、广场和市民休闲场所，以及感受到这些设计中所闪现出的活力和试验性。巴塞罗那是个性的又是多样的，在全球时代的影响下，巴塞罗那的创造无疑是民族的，值得我们分析借鉴。

1	4
2	5
3	6 7

1~3- 诺德站公园里的陶瓷雕塑艺术
贝弗利·佩珀 (Beverly Pepper)
巴塞罗那似乎天生受到加泰隆精神和高迪的影响，无比钟爱着这些彩色的瓷砖，并能把它发挥到极致。这种精神好像是受到那永未建成的萨格拉达大教堂的指引。

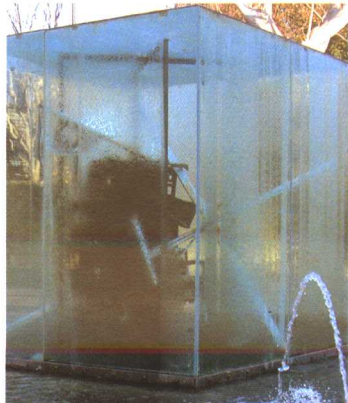

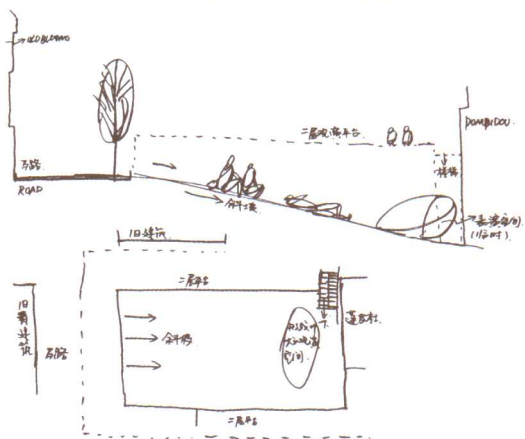
4/5- 巴塞罗那 安东尼·塔皮斯作品

蒙特内尔是和高迪同时代的建筑师，创作了很多名建筑，安东尼·塔皮斯是代表现代西班牙的艺术家，他在建筑上探索了都市的一种可能性，不是修修补补，慢慢地等待建筑死亡，而是加入新的成分，获取新的生命。建筑立面没有变化，但内部改变为塔皮斯美术馆，屋顶装上了由不锈钢和杆材构成的雕塑。夜景像熊熊的火焰。

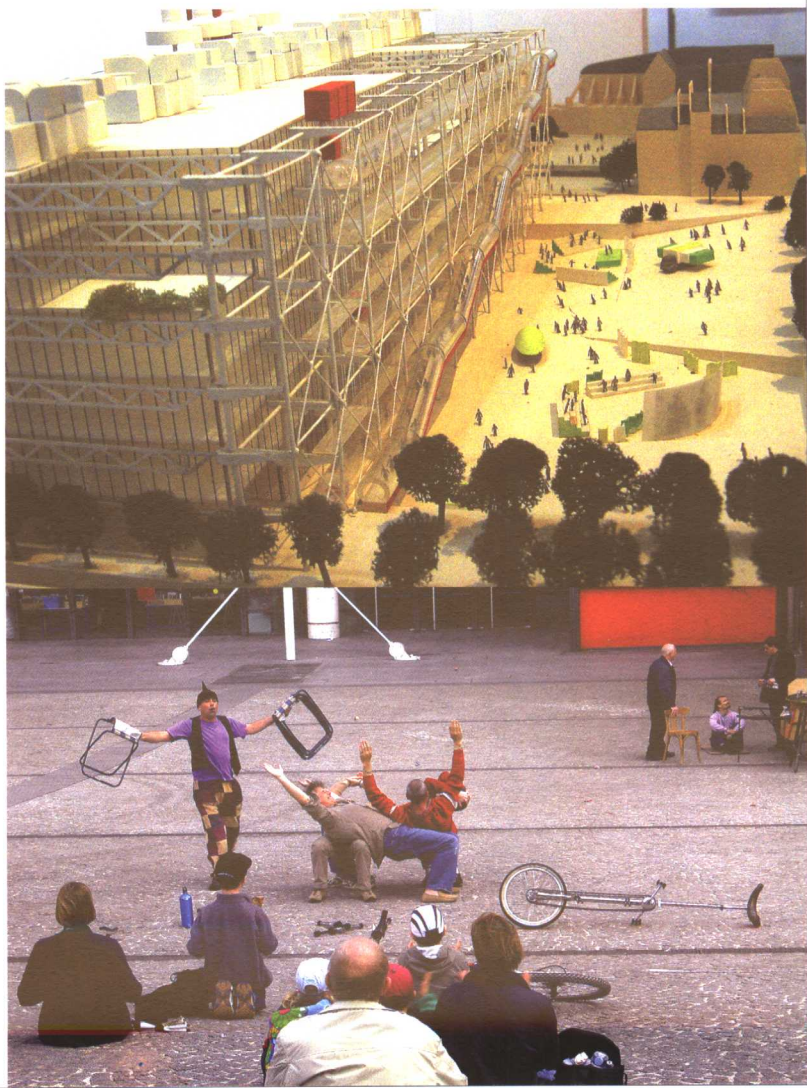
6/7-玻璃盒子的造型是施塔德拉公园旁通向毕加索美术馆的象征。

1~3-蓬皮杜艺术中心的入口在广场一侧，这里的坡面连接地下一层空间，形成了一个最天然的表演场，或坐或躺都可以欣赏到这里上演的一切，当然这是皮亚诺与罗杰斯特意设计的公共交往空间。这里成了人们集会的中心。

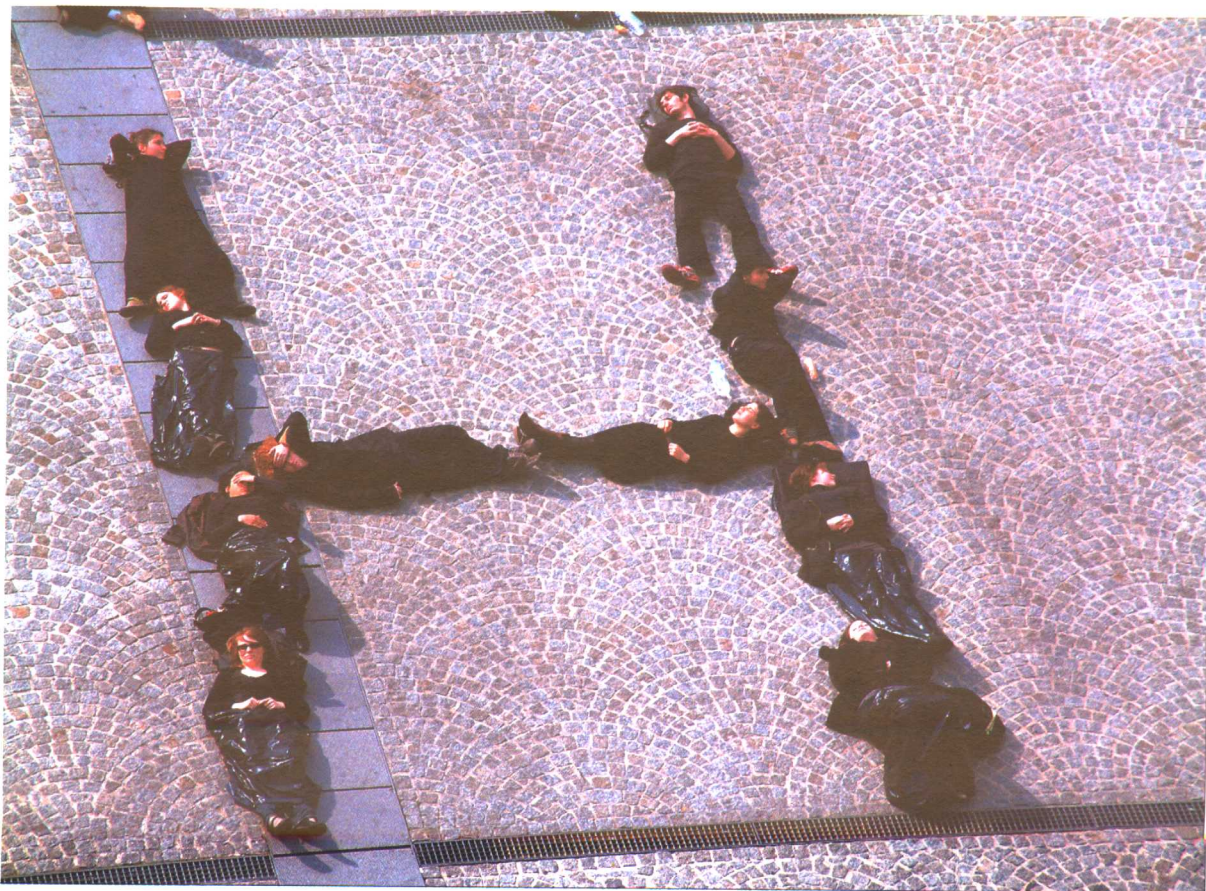
在法国，艺术和城市开发、国家建设联系得更加紧密。蓬皮杜艺术中心是巴黎的骄傲，它在公众心目中取得了巨大的成功，人们对它的认同远远超过了同样具有争议性的卢佛尔宫。人们喜欢它并非是被它那反叛的个性所吸引，也并不单单因为它是现代艺术的集结地，而是它在旧有建筑群中的反叛建筑形态恰恰把开放的公共性推向极致，使这里成了人们集会的中心，就连巴黎每年3月开始的游行也从这里开始。人们对它的认同并不是把它作为艺术的中心，而是社会的焦点，从现代艺术开始，艺术也不仅是欣赏的对象，它总包含着另一层含义。

1	4
2 3	5

4/5- 这是在巴黎蓬皮杜艺术中心的一次游行，其表达的强烈抗议是关于“建筑的死亡”。它并不是艺术家的创作，而是社会冲突的强烈反映，从公共性的角度阐述着这次游行的意义。

1/2- 法国 巴黎市政府广场上的一个临时展, 特殊的公共空间中, 体现着艺术的特权。艺术家用激进的方式来表达着自己的观念, 让政府知道战争给人民带来的是什么! 越战后, 在阵地上遗留了大量的地雷, 时至今日仍给人们带来危险。

在本书的写作中, 还强调了以下几个概念, 作为尝试。

第一, 公共艺术景观不等于城市雕塑和景观艺术, 公共艺术景观的核心是艺术的公共性。公共性的前提是对个人的尊重, 同时公共性意味着交往、沟通, 强调共同的社会秩序和个人的社会责任。在中国, 公共性的提出具有划时代的意义, 意味着中国社会正在发生深刻的转型, 中国具有良好素质的公民开始从新的角度考虑自己在公共空间中的权利问题。公共艺术景观的出现不是一种艺术样式, 事实上, 它可以采用丰富的艺术形式来实现, 如建筑、雕塑、壁画、摄影、书法、水体、园林景观小品、公共设施, 还可以是地景艺术、装置艺术、高科技艺术、行为艺术、表演艺术等。在本书中也充分展示公共艺术景观多样性、多元化发展的特性。

3- 德国 汉堡街头

这些政府制作的雕塑立于城市的各个角落, 通过雕塑极具象征性的形态, 隐喻着汉堡政府的开明与公正, 充分展示着对社会中人的尊重。

