

城市公共艺术

一种与公众社会互动的艺术及其文化的阐释

中国城市艺术发展战略丛书

编 郑宏

翁剑青 著
东南大学出版社

CITY
PUBLIC ART

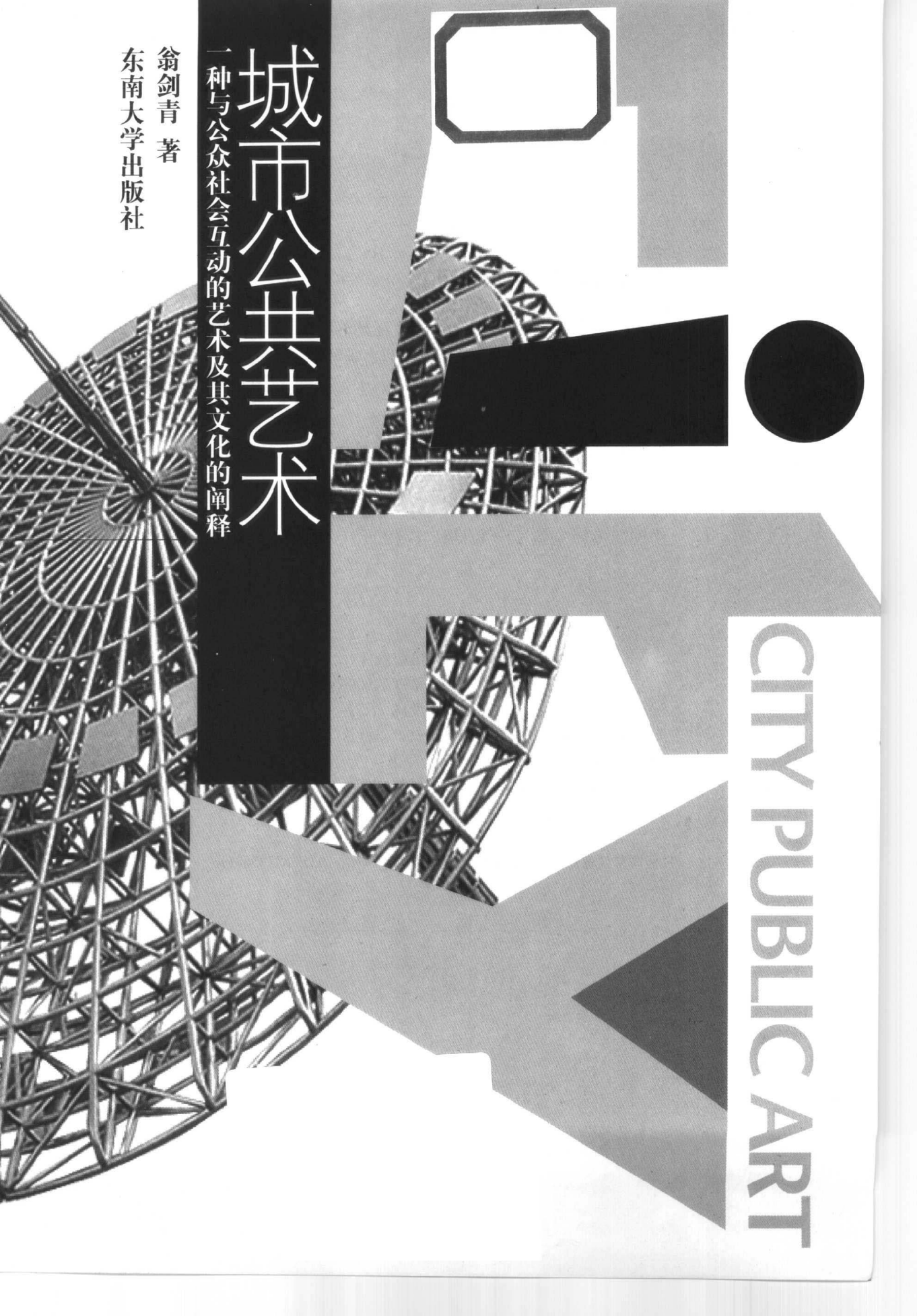
CITY PUBLIC ART

城市公共艺术

一种与公众社会互动的艺术及其文化的阐释

翁剑青 著

东南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城市公共艺术：一种与公众社会互动的艺术及其文化的
阐释 / 翁剑青著. — 南京：东南大学出版社，2004.3

(中国城市艺术发展战略丛书 / 郑宏 主编)

ISBN 7-81089-413-7

I. 城... II. 翁... III. 城市 - 景观 - 环境设计
IV. TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 062299 号

东南大学出版社出版发行
(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人：宋增民

江苏省新华书店经销 江苏省南通市印刷总厂有限公司印刷

开本：700mm×1000mm 1/16 印张：17 字数：348 千字

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

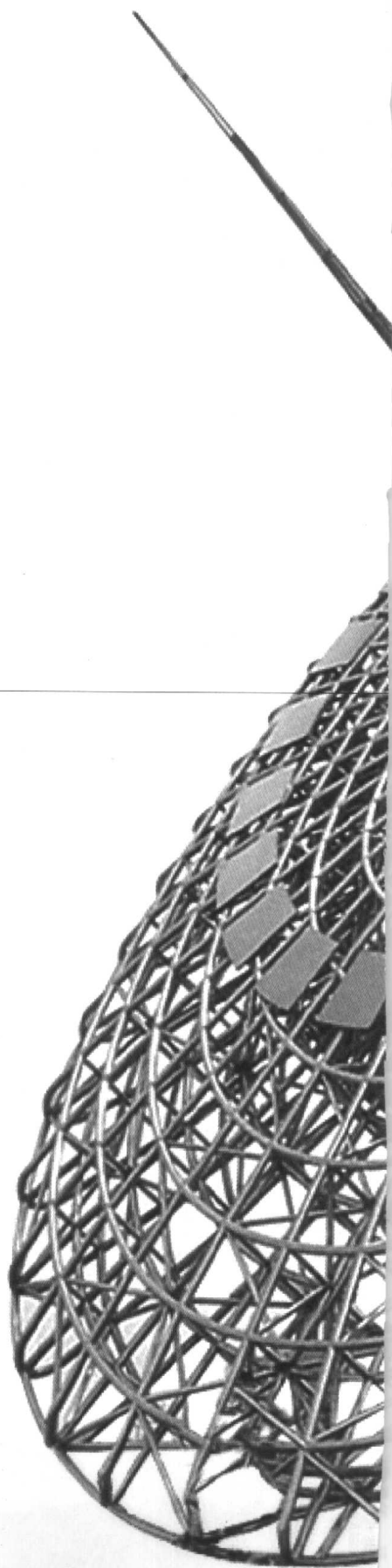
印数：1~3000 定价：78.00 元

(凡因印装质量问题，可直接向发行科调换。电话：025-83795801)

A^C
P^C
C
P^A
A

主编 郑宏

中国城市艺术发展战略丛书

《中国城市艺术发展战略丛书》编写委员会

一 学术总顾问 (以姓氏笔画为序)

- 王明旨：清华大学副校长、美术学院院长、教授、博士生导师、中国美术家协会副主席
阮仪三：同济大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师、国家历史文化名城研究中心主任
张 仃：清华大学美术学院教授、博士生导师、原中央工艺美术学院院长
张凤昌：清华大学副校长、教授
陶斯亮：中国市长协会秘书长
袁运甫：清华大学美术学院教授、博士生导师
曾成钢：清华大学美术学院教授、雕塑家、中国美术家协会副主席
赵知敬：北京城市规划学会理事长、原首都规划委员会主任

二 专业学术顾问

- 谢凝高：北京大学教授、博士生导师、世界遗产研究中心主任
薛 澜：清华大学公共管理学院副院长、21世纪发展研究院副院长、教授、博士生导师
李铭陶：北京市建筑设计研究院副院长、教授级高级工程师
肖 默：中国艺术研究院研究员、原建筑研究所所长
胡绍学：清华大学建筑学院教授、博士生导师、原建筑学院院长
刘巨德：清华大学美术学院副院长、教授、博士生导师
鲁晓波：清华大学美术学院副院长、教授、博士生导师
朱自煊：清华大学建筑学院教授
林家彬：国务院发展研究中心社会发展研究部副部长、研究员、博士
刘 疆：国家教育部中国联合国教科文组织全委会科学文化处处长
杨赉丽：北京林业大学教授
甘为林：中国风景园林协会副会长、教授级工程师
李天祥：中央美术学院教授
张元端：建设部原房地产司司长、体改法规司司长、国务院住房制度改革办公室主任、中国房地产及住宅研究会副会长兼秘书长
王大恒：中国建设文化艺术协会常务副主席兼秘书长
郑光中：清华大学建筑学院教授、北京规划学会副理事长
肖辉乾：中国建筑科学研究院物理研究所原所长、教授级高级工程师、总工程师

三 主编

- 郑 宏：清华大学美术学院副教授、硕士生导师
中国美术家协会会员
中国建设文化艺术协会环境艺术专业委员会副会长
北京城市规划学会城市设计与古都风貌保护规划学术委员会委员

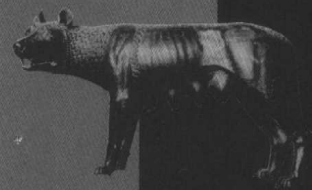
四 编写委员会成员

- 赵晦鸣、尹思谨、翁剑青、孟延春、刘晓明、曾成钢、边兰春、郑宏等

五 丛书责任编委

- 赵忠、顾晓阳、徐步政

序言

序一

王明旨

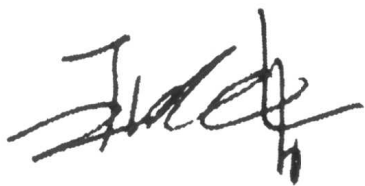
我院环境艺术设计系郑宏先生主编《中国城市艺术发展战略》丛书，是一件很有意义的工作。

将城市作为艺术设计的研究对象，扩大了艺术设计领域和范围，扩展了我国传统城市规划方法和内容，而且也扩展了艺术设计的不研究范围。城市作为艺术设计研究对象是很值得我们探索和研究的。

城市是一个巨大的综合体，城市的艺术设计可以极大地提升城市品质和内涵。

中国今天的城市建设是突飞猛进的，城市建设存在着大量由于城市艺术设计理念和方法的欠缺而造成的许多遗憾！该丛书就是针对我国城市艺术设计中存在的问题，从城市艺术整体和城市艺术各个构成元素着手，分列若干分册进行展开的探索和研究。由于城市艺术设计具有很强的综合性，所以该丛书的编写分别邀请了不同院校和设计院有关专家、学者参与。

希望该丛书能对我国城市艺术设计产生积极的推动作用。

2003年9月12日

清华大学副校长、清华大学美术学院院长、教授、博士生导师

序二 创建有中国特色的、富有魅力的城市艺术

阮仪三

我国历史悠久，文化积累深厚，幅员辽阔，地理差异悬殊，民族众多，形成了许多独特的城市，这些城市大多具有卓越的艺术风格。在世界上，中国的传统建筑和历史城市独具一格，为世人所共识，是璀璨的世界文化艺术的组成部分。

近20年来经济的高速发展，使我国的城市建设有了空前的大发展，在祖国的大地上，出现了数以百计的新城镇，所有的老城市也发生了巨大的变化，这种变化的速度令世人惊奇。城市需要发展，人民生活需要提高，城镇居民的居住环境需要逐步改善，但我们在急速发展的时候，忽略了一些东西，在不经意中造成了不少的遗憾，这应该引起我们的思考。在过去20年中迅速建立起来的新城市和新乡镇，建造了千千万万的房屋，开拓了千百条马路，却涌现出许多单调枯燥的没有特色的没有美感的城市和乡镇。这些年来，对于许多老城市和许多旧城，普遍采取了“旧城改造”的建设方针，就是拆掉旧城建新城，拆掉老屋建新居，把旧城和历史城区里的所有东西全部抹去了。从表面上看，那些破旧的建筑物，脏乱的环境及拥挤的居住区被消灭了，但是原来的城市的历史，原有的风貌格局、原来的人际乡情，全被一起抹去了。取而代之的是宽阔的公路，成片的绿化，广大的建筑群和所谓新时代新风格的形态。许多城市变了，变得没有性格，没有特色，更说不出什么艺术和文化，我们原本的中国的传统呢？我们的地方特色呢？我们的艺术精华呢？在这大发展的20年里丢失了大半，我们许多人还不以为然。

当今在全国城镇里所进行的建设活动，许多城市领导部门首先考虑的是改善环境质量，提高人民的居住水平，这个初衷是完全正确的。但是随着房地产的开发与运作，在利益的驱动下，许多概念被异化了。一切围绕着经济利益，要尽快地见效，要尽量多得利，把一切都简化为一时的物质需要，并转化为经济的利益。有的历史城市大拆古建筑，同时也在许多城市中出现了仿古、仿欧的盛行，这些地方的房地产和旅游部门，迎合社会上的低俗气味，纯粹经济利益的追求，许多设计师、艺术家也是为了钱，于是导致大批拙劣的假古董建筑和模仿欧洲建筑及装饰小品的出现，表面上似乎也要艺术，要文化，但却是误导人们表面浮躁和浅薄，而抹去了艺术真谛。从这些情况很容易地看出，这是对历史文化的 disrespect，是缺乏城市艺术文化的建设与教育。

城市要发展，物质建设是必需的，但人们不仅需要物质文明，还要精神文明，不仅要生存环境，还要情感世界。城市和乡镇不要粗俗的现代建筑与设施，要精致优美的空间环境。世代代留传下来的祖国的优秀历史文化，不能在我们手中丢失，同时我们要建设一个新世界，要承前启后，更要继往开来，重要的是提高我国的整体的城市文化艺术水平。新的城市建设高潮正式掀起，建设事业方兴未艾，“亡羊补牢”犹未晚矣。

出版这套丛书，能起到理论普及、教育提高的作用，这是一个不小的工程。

城市的文化艺术也表现在各个方面，更是需要各个领域的专家、学者来共同努力。我相信通过我们不断的努力，我们的能力和水平会不断提高，中国的城市和乡镇会逐步变得富有艺术与文化，中国的城镇会再焕发出诱人的魅力。

阮仪三

2003年10月12日

同济大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师、国家历史文化名城研究中心主任

序三

张 仃

今天我参加《中国城市艺术发展战略》丛书编委会成立暨研讨会，我想讲几句话：
城市艺术研究非常重要，我非常关注这个问题，要以“大美术”的意识和观念研究中国城市艺术，它是综合的，希望各界都来参与！

中国城市的艺术特色现状令人担忧！

应加大中国城市艺术设计的研究力度，应当强调城市艺术个性和特色！没有艺术个性和特色的城市是没有魅力的城市，是没有文化的城市，也是不会有长久生命力的城市！希望通过大家的研究和探索，找出一条路子来。

张仃

2001年11月21日北京

清华大学美术学院教授、博士生导师、原中央工艺美术学院院长

序四

赵知敬

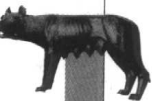
城市规划与建设是个综合体，需要多学科的创新促进其不断深化和发展。引入城市艺术设计这个新的理念，加强城市艺术设计的研究无疑是这一方向的有益探索。我表示支持和赞同！

全面建设小康社会，必须大力发展社会主义文化。要继承和发扬民族传统，体现以人为本的原则，建设现代化城市，通过城市艺术设计的不断实践、总结、提升并得到全面的、正确的运用。

赵知敬

2003年12月23日

北京城市规划学会理事长、原北京城市规划委员会主任

序五

袁运甫

我衷心祝贺《中国城市艺术发展战略》丛书的出版!

这套丛书以城市艺术设计概念作为学术研究定位,非常有意义!这个概念是很有前瞻性的。

丛书以艺术设计为方法,研究、思考、摸索城市艺术设计的有关问题。丛书的作者均来自不同的学科,有从事环境景观艺术设计、公共艺术设计、城市规划设计、建筑设计、雕塑艺术设计、园林艺术设计以及研究城市公共管理等各个方面的中青年专家,他们为了城市艺术设计这一新学科和新概念集合到一起,进行系统化的探索与研究,这本身就是一件很难的事。我相信这一点是会得到大家肯定的!

我从事公共艺术创作与研究多年,城市艺术设计与公共艺术有着密切的内在联系,作为现代学科的思考要有整体观念,应提倡以综合性、开放式和研究型方式进行探索,应当加强整体思考,要有“一盘棋”的思想。凡是综合性较强的学科发展,必然需要几代人的不懈努力和奋斗!只有这样,我们国家文化的发展才能充满活力,才能不断向前!

2003年9月26日

清华大学美术学院教授、博士生导师

序六

陶斯亮

城市建设归根到底是为了城市的美好。

陶斯亮

2003年9月20日

中国市长协会副会长兼秘书长

序七

曾成钢

城市艺术设计研究是我们当今非常缺失的概念。这个概念体现新的思考角度和方法，应当具有很强的超前性和现实性。

城市艺术设计整合了与之相关的不同的艺术类型，形成新的学科研究方向。城市艺术设计不仅需要在理论层面进行研究，应更加重视它的实践与运用。

希望我们有更多同道者共同参与研究。提出新的观念、新的方法，把我们的城市建设的更具有艺术品位。

2003年10月5日

清华大学美术学院教授、美术学部主任、中国美术家协会副主席、雕塑艺术家

一、城市艺术设计学概念的确立与意义

(一) 城市艺术设计学概念的确立

城市艺术设计学是艺术设计学科发展中的一个创新概念。城市艺术设计概念创新主要从三个方面来体现。

第一个方面是，从艺术设计学科本身的发展和扩展角度来理解。所谓扩展是在原有概念中没有涵盖内容而得以扩大和发展的概念。在传统的艺术设计学科定位概念中从来没有将城市作为艺术设计对象和研究对象。

第二方面是，在城市规划学科概念中，无论从宏观和微观系统中，没有城市艺术设计学的这一概念。只重视物质规划，这反映原有城市规划概念的残缺性。至少城市艺术设计学概念应当在城市规划建设中占有一定的地位。而且，城市艺术设计学强调城市精神形态规划，它应当成为城市规划中不可缺失的核心概念之一。

所以，城市艺术设计学概念是城市规划概念拓宽、创新和发展的体现。

第三方面是，城市艺术设计学概念是艺术设计学科和城市规划学科的交叉创新的反映。

(二) 明确城市艺术设计学概念的重要性和意义

任何学科的发展，其新学科概念的确立是学科发展的重要标志。

我国有“名副其实”之说法，所谓“名”即概念，概念是在其实体上进行抽象化的体现和概括反映。我们确立并明确城市艺术设计学这个概念的目的就是强调它的特征和属性。

构成学科体系的要素是概念和联结这些概念的因素，它们依一定关系形成一个有层次、有联系的概念系统。

城市艺术设计学的建立是艺术与城市规划等学科的综合、交叉、融合和分化的结果。

在我国近现代的城市建设与发展中，由于受到各种因素的影响，城市艺术设计既没有很好地继承传统，也未能科学地、准确地汲取西方合理的方法，在当前的我国城市规划设计理念中，主要还是以城市物质功能规划方法为主要目标，而城市精神形态以及艺术形态的设计与规划是附属的。从表面上看，很“务实”，其实是对城市功能认识的“缺位”反映。

城市艺术设计学应当从学科的科学性、合理性的论证中得到确认，产生共识，受到应有的重视。

近些年来，我国在研究城市相关问题上所涉及与城市艺术设计学有关的概念是很多的，比如城市形象设计研究、历史文化名城研究、城市特色设计、城市更新、城市美学研究、城市景观设计、旅游城市设计、山水城市设计、花园城市设计、市标、市徽、市花、城市艺术照明、城市雕塑、户外广告、城市设施、城市标识系统以及城市美化等概念。这些概念中均体现了一个核心问题——城市艺术设计。所以，我们应当实事求是地说，城市学体系需要城市艺术设计学这个分支。

城市艺术设计学既有宏观层面的，也有微观层面的。

以城市艺术设计学为核心概念，研究城市艺术设计学与城市物质功能规划的关系、与城市文化的关系、与城市经济的关系、与城市地理的关系、与城市历史的关系以及与城市交通的等关系中，我们可以更加全面地认识城市艺术设计的作用与意义。

二、梳理城市艺术设计学与其他学科关系

梳理城市艺术设计学与其他学科的关系非常重要，我们可以从与城市艺术设计学有关联的学科的关系中发现其自身特点。如城市艺术设计学与城市学关系、城市艺术设计学与城市规划关系、

城市艺术设计学和城市设计关系以及与城市历史学、城市地理学等的关系中既有联系也有各自互不能替代的属性和特点。

以下我们可以简约分析一下它们之间的联系和自身特点。

从城市艺术设计学与城市规划关系来分析，城市艺术设计学是城市规划宏观体系中的一个重要分支，将城市艺术设计学从其宏观系统中独立出来加以研究，发挥其应有的独特作用。当然，城市艺术设计学不能离开城市宏观规划体系，但是城市艺术设计学的自身特征与作用是无法替代的。同时，在综合性很强的城市规划学科中，很难体现和强调城市艺术设计学的特殊形态和规律。

越是突出和强调城市艺术设计学的特点和作用，就更加使我们加强与城市宏观体系的联系与研究。

城市艺术设计学与城市设计关系最易模糊，这可能归于城市设计的综合性特点和概念而已。据《中国大百科全书(建筑、园林城市规划卷)》的解释，城市设计是“对城市形体环境所进行的设计”。《简明不列颠百科全书》的解释是：“对城市环境形态所作的各种合理处理和艺术安排”。它包含城市艺术设计内容，但不是以城市艺术设计为核心，不然就应当称作“城市艺术设计”了。

城市艺术设计学与艺术设计的关系，应从我国艺术设计的学科发展历史和范围来分析。传统艺术设计一般涵盖服装艺术设计、装潢艺术设计、家具设计、陶瓷设计以及室内外建筑环境设计等概念，从未有将城市纳入艺术设计范畴，这应当理解是由于历史的局限和认识局限造成的。所以，城市艺术设计学提出是符合艺术设计学科规律的。

城市艺术设计学与其他学科的关系，不仅体现在与传统城市规划等学科有着紧密联系，同时它还与地理学、社会学、经济学、心理学、文化学等学科有密切联系。只有通过与其他学科有如此多的交叉和联系，彼此互为补充，才真正说明城市艺术设计学是充满生命力的。

三、城市艺术设计学的研究方法

从方法论角度思考城市艺术设计学的创建意义，就更加值得我们去探索更多的问题。

任何学科的发展最初表现都是统一的、整体的，没有分化的，就像早期哲学形态一样，无所不包，可随着哲学的发展，逐渐分化出许多分支学科。就城市艺术设计学而言，也是融艺术设计学、美学、地理学、城市规划学、建筑学、史学、心理学等知识为一个相对整体。

我们今天处在学科不断分化创新的时代，许多新兴学科相继从包罗万象的统一学科中分化并得到迅速发展。学科在分化的同时又出现新的综合。

城市艺术设计学是以综合方法为主，它须运用各个学科的研究方法和原则，这就决定了城市艺术设计师必须关注各个学科的最新发展，随时吸取其中有益理论和方法来武装自己。

城市艺术设计学，强调城市艺术设计研究方法的整体性、能动性、综合性等概念。

城市艺术设计学研究之一般方法是指覆盖的范围是整个城市艺术设计学体系，而城市艺术设计学研究的一般方法，必须根据城市艺术设计学研究对象的定义及其最一般的特点来确定。城市艺术设计学是运用艺术设计方法研究城市发展变化规律，根据这个定位势必要形成独具特点的研究方法以及相关理论。不仅需要沿用一些传统方法，还要不断运用先进和高科技方法。

城市艺术设计学研究范围的广泛性，决定了城市艺术设计研究方法的多样性。所以，学科分类可以按对象、范围和层次进行。

- (1) 按照城市艺术设计学研究对象进行分类。
- (2) 按照城市艺术设计学研究范围和研究方法进行分类。

(3) 按照学科层次, 可以把城市艺术设计学划分为理论城市艺术设计学、应用城市艺术设计学。城市艺术设计学是一门交叉而又高度综合的学科体系。

科学地认识城市艺术设计学概念显得十分重要。城市艺术特色是一个国家、一个民族和一个地区在特定的历史和特定的地区的反映, 它体现于当地人民的社会生活、精神生活以及当地习俗与情趣之中。城市艺术特色一般仅分布于某一个地区范围内, 而在其他地区重复出现, 具有不可替代的形态、形象和形式。所以, 在当今的信息化时代, 在国家间、城市间、地区间的高度开放、高度互动作用下, 城市艺术特色形成就显得更加珍贵与艰巨了。城市艺术“特色危机与趋同化”的化解只能寄希望于引入艺术设计方法和理念来解决和改变。

城市艺术的文化艺术品位及其品质的追求, 是通过城市的历史、文化和艺术等诸多因素的整体地“由里及表”来体现, 是一个城市文化精神的深刻、内在的“由里及表”的“渐显过程”, 而不是通过某种“突击式”的, 用一层“虚壳式”的表面化的装饰能实现的。

城市艺术的文化性、艺术性的实现, 必须要与城市功能规划相统一, 而不是先做完城市功能性规划, 后来添加所谓的“艺术规划”, 并将城市艺术设计当成城市的“装饰品”置于可有可无的境地。为了建设好中国城市艺术景观, 把我们生活的每一座城市, 不仅建设成为“能用、好用、耐用”的城市, 而且还要把它们建设成为“能看、好看、耐看”的城市。

在当前全球化环境中, 我们必须以“和而不同”理念为基础, 以“顺应自然、尊重历史、发展特色、整体设计、长期完善”的城市艺术设计理念来设计与建设。

四、城市艺术设计学的创建、发展、实施与完善

城市艺术设计学的概念研究必然涉及国家对城市文化艺术建设与发展的宏观战略指导, 以及专业化管理制度的制定, 它应当是国家文化艺术发展战略的重要部分, 所以研究城市艺术设计必然是要有“宏观”和“战略”层面上的思考。

我国高等院校目前还没有设立城市艺术设计学科, 若有的话也仅仅是局部的、附属性的。这显然已滞后于社会发展。城市艺术设计学科的学科定位既可在美术学院, 也可以定位在规划、建筑学院, 发挥各自优势。城市艺术设计学科应当是美术院校、艺术设计院校新学科扩展的方向之一。

城市艺术设计学的概念及其发展的瓶颈和制约因素主要是在于城市规划法律、法规文件中尚未明确城市艺术设计概念。国家重大城市规划项目也尚未明确提出城市艺术设计要求和目标。

我国目前尚未实行城市艺术设计师、城市艺术规划师制度。城市艺术规划与设计应与城市实用功能与技术规划相统一, 但也应当有所分类和“各司其职”。这就要求我国有关城市建设管理部门应打破固有意识与观念, 让城市艺术设计学科的建设和管理建立在更加科学的基础之上。

五、中国城市艺术设计学概念的建立面临机遇与挑战

城市是一个国家、一个地区的文化艺术精华最集中的体现。21世纪的中国城市艺术设计将面临重大的机遇与挑战。

一方面, 随着经济活动的全球扩散与全球一体化, 对中国城市艺术设计产生的双刃效应正日益显现。这就意味着中国城市艺术设计, 必须在全球性城市这个巨大的系统参照下进行艺术设计的定位与建设。另一方面, 中国各地区的经济、文化与社会发展的差异较大, 在一定时期内存在着较大的发展梯度, 这就形成了中国城市艺术建设存在着巨大的发展空间和广阔前景。

从中国近几十年的城市建设来观察, 中国城市建设的趋同化、雷同化、无特色已成为我们这个时期的城市艺术建设中的最大“盲点”。这个建设“盲点”的形成, 是由于长期以来将城市建设

看成单一经济现象,没有将城市建设当成国家文化和艺术构成的重要组成部分来加以规划与指导所致。所以,中国城市建设必须引入文化理念和艺术设计方法,运用艺术设计方法去研究、解析我们的每一座城市,设计我们的每一座城市。为了实现这一目标,我们必须加紧建立“中国城市艺术设计风格群化与城市艺术设计个性及风格构成模型”,有效地建立和确立“中国城市艺术形象识别系统”,使中国城市艺术设计与建设纳入一个更加科学、有序的系统。

近几年来,笔者曾经就北京城市广场艺术设计,提出“北京城市广场群之研究、构想与概念设计”等一系列概念设计方案,并通过参与深圳龙岗景观设计竞赛等设计实践活动,深深体会到运用城市艺术设计学理论和方法,指导参与城市艺术设计实践是可行和有效的,是能够为城市建设发展提供艺术设计服务,前景是十分广阔的。

《中国城市艺术发展战略》研究以城市艺术设计学为理论支撑,确立中国城市艺术发展总目标,制定策略,确立远景、中期和短期目标,明确宗旨、制定政策,规划组织结构,确定实施步骤,建立城市艺术发展研究基地,提供资金,确立标准,制定战略管理方案和计划以及调动全社会积极参与。

应当制定国家城市艺术发展战略的整体性和全局性的纲要与指南,而这样的纲要与指南至今尚未明确提出。

这套丛书的研究、编写和出版工作得到各方面领导、专家的关心与支持。首先要感谢担任丛书的各位学术总顾问王明旨先生、阮仪三先生、张竹先生、张凤昌先生、陶斯亮先生、袁运甫先生、曾成钢先生和赵知敬先生的支持、指导,同时,还要感谢担任丛书的各位专业顾问,由于他们的积极参与和丛书作者们的共同努力、理解和支持,这套丛书才能较顺利进行,并使最初的设想和目标得以体现。

应当客观地讲,这套丛书只是城市艺术设计研究的初步探索,这个学科发展还有很长的路要走,希望能走出一条宽广的大道来。

这套丛书由东南大学出版社出版,得到该社大量的人力和物力的投入,以显示他们对城市艺术设计学科研究和发展的积极推动与胆识。

郑宏于北京九方斋

2004年2月16日

清华大学美术学院副教授、硕士生导师
中国建设文化艺术协会环境艺术专业委员会副会长
北京城市规划学会城市设计与古都风貌保护规划学术委员会委员
中国美术家协会会员