

设计与人文 ——当代公共艺术

王鹤 著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

作者简介

王鹤

天津大学建筑学院副教授，博士。中国雕塑学会会员、全国图形符号标准化技术委员会城市导向分技术委员会委员。主要从事公共艺术、城市雕塑及设计史论研究，主讲天津大学、南开大学互选课程《设计与人文——当代公共艺术》。

出版有《城市雕塑全寿命期问题的研究》、《公共艺术创意设计》等9部专著、教材，另合著10部，发表学术论文40余篇。调研报告《城市雕塑如何塑造城市灵魂》在《光明日报》整版发表。连获两届天津市社科优秀成果奖，2008年获天津市“文艺新星”称号。

主持教育部人文社科青年基金、天津市艺术规划重点项目等8项课题。在天津、邯郸等地设计城市雕塑十余座，雕塑作品曾获天津市美展二等奖、天津市青年美展一等奖、二等奖等多项。

图书在版编目(CIP)数据

设计与人文——当代公共艺术 / 王鹤著. —天津: 天津大学出版社, 2015.6
ISBN 978-7-5618-5325-2

I. ①设… II. ①王… III. ①艺术-高等学校-教材 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第127536号

出版发行: 天津大学出版社

出版人: 杨欢

地址: 天津市卫津路92号天津大学内

电话: 发行部 022-27403647 编辑部 022-27406416

网址: publish.tju.edu.cn

邮编: 300072

印刷: 北京信彩瑞禾印刷厂

经销: 全国各地新华书店

开本: 210mm×285mm

印张: 10

字数: 387千字

版次: 2015年6月第1版

印次: 2015年6月第1次

定价: 48.00元

写在前面

普通高等院校的艺术通识教育，也称“公共艺术教育”，目前设置于大多数综合大学中，涵盖面广，通常包括美术、音乐、戏剧、电影等艺术学门类下全部学科的相应知识。教育部2006年印发的《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》中明确指出：“公共艺术课程是为培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程，对于提高审美素养，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格具有不可替代的作用。”并指出这一方案适用于全国普通高等学校非艺术类专业，这一指导方案的颁布对公共艺术教育的快速健康发展至关重要。

但是普通高校公共艺术教育在快速发展的背后，还普遍存在两个由于设置思路不能与时俱进从而严重影响自身发展的内在问题。首先，当前众多综合类高校公共艺术教育沿袭多年不变的思路与大纲，过多地将注意力集中于音乐、戏剧等传统艺术形式的鉴赏，缺乏对以90后为主体、在数字时代成长起来的当代大学生兴趣、爱好和认知特点的了解，面临着学生失去兴趣的危机。其次，公共艺术教育尚不能与专业课程紧密结合。正如有学者指出的那样：“艺术教育离开了专业教育的支撑，普及教育很难有发展后劲。主要原因有：吸引不到优秀教师，现有的教师毕业后从事艺术普及工作，三五年后知识很快老化，且难以更新提高；在高校中的地位很难有根本提高，教师个人发展受到制约；教学科研等没有专业支撑很难提高层次。”

面对这一形势，已有不同领域的学者提出了富于建设性的解决方案。针对传统公共艺术课程的设置容易使当代大学生失去兴趣的问题，早有研究者指出设计艺术走进高校公共艺术教育可以有效改善这一局面，不但具有自身鲜明的特性与不可替代的功能，也能够很好地实现公共艺术教育的固有能力：“提高学生的审美能力和生活品位—培养学生的创造能力—提高学生的多元文化理解能力”。

除此之外，通过艺术设计专业教学提升普通高校公共艺术教育，还能够得到专业人才的支持。从20世纪90年代末开始，中国艺术专业教育蓬勃发展，艺术设计专业规模庞大且门类齐全，这是中国普通高校公共艺术教育长期发展中所不曾面对的新形势，也为普通高校开办相应的公共艺术教育课程提供了丰厚的人才储备。只是由于学科壁垒等原因，这一基础还未得到应有的重视，更没有充分发挥自身的作用。

基于多种原因，源于专业教学的艺术设计课程转化为通识课程，为公共艺术教育服务的过程不可能是一帆风顺的。两者原本属于不同的领域，有着不同的教育对象、培养目标、教学内容和教育渠道。如研究者指出的：“专业艺术教育与普通艺术教育有着完全不同的课程价值取向，专业艺术教育重在培养创造精神产品的专业艺术工作者，普通艺术教育则重在培养热爱艺术的普通爱好者和欣赏者。”因此，将艺术设计课程运用于公共艺术教育需要专业教育者转变教学思路，根据后者的性质合理设置教学目标，科学设计教学内容，创新教学方法，特别是要探索并逐渐确定一门能够在上述两种“完全不同的课程价值取向”中求得最大公约数的艺术设计通识课程。

基于上述分析，我们可以将目光逐渐聚焦到一个新兴专业——公共艺术。虽然这个名称与“公共艺术教育”很接近，但此“公共艺术”非彼“公共艺术”。公共艺术是一种20世纪后期兴起于欧美，以鼓励公众介入公共空间艺术论证、创作、批评为特征的新型艺术形态，形式多样，并产生了以美国“百分比艺术”为代表的成熟公共艺术建设机制，在美化环境、提升城市生活质量方面发挥着重要的作用。公共艺术的概念进入中国后，一方面国内学术界在进行适应中国国情的理论建构和实践探索，另一方面相关美术、设计专业院校积极开展公共艺术设计教学方法的研究，旨在培养能够在公共空间中整合多种介质进行创作、设计的人才。2012年，公共艺术已经作为艺术学门类下设计学类的9个专业之一，进入《本科专业目录》2012版（代码130506）。由此可见从教育主管机构到社会各个层面对公共艺术设计教学的期望都很高，需求很大。

与其他艺术设计专业相比，公共艺术专业教学具有高度的学科交叉性，其中的“大地艺术”（地景艺术）包括了环境设计中的环境调研、绿植运用等要素；“城市家具”包含了与产品设计关系紧密的公共设施设计；公共艺术中的街道3D画等类型广泛运用了视觉传达的形式；现代公共艺术还广泛运用信息、光电、机械甚至互联网等新兴专业知识与相关技能。如果说公共艺术具有除了服装与服饰设计之外其他7个设计学专业的特征并不夸张。此外，公共艺术还兼具美术与文学的属

性，许多部分保持着与美术创作不可割舍的联系，在幽默的表达方式上也完全可以用文艺理论加以分析批评。公共艺术自身的高度综合性，使得公共艺术专业教学能够实现对其他多种艺术设计课程体系的最大包容性，也使其成为艺术设计教学与普通高校公共艺术教育融合的理想切入点。

由于普通高校公共艺术与艺术专业教育长期处于两个不同的体系之中，考虑到学科壁垒等因素，两者的融合与互动不可能一蹴而就。加之公共艺术设计专业教学出现的时间较短，自身还处于不断建设和成熟的过程中，必须循序渐进才有可能实现效果最大化。互动可以从教师交流开始，最终目标是通过教学目标、教学方法和教学评价的创新，建设一门符合公共艺术教育特点的、以公共艺术设计专业教学内容为基础的高质量艺术设计通识课程。笔者在天津大学开设的设计与人文——当代公共艺术课程在这方面开展了相应的探索性工作，并在根据理工背景学习者的特点进行教学内容设计方面取得了一定的成果。课程建设的深入、资料的不断积累以及获批为天南大互选课程，都是催生这部同名教材的主要因素。

这部教材的撰写首先受益于我承担的2012年天津普通高等学校本科教学质量与教学改革研究计划重点项目子课题“艺术设计教材的实用性研究”所取得的成果，并依靠自身的教学科研确定了一系列关键定义和概念问题，比如在中国国情下公共艺术的概念及外延、公共艺术应该如何分类等，在总论和教学内容的撰写中发挥了主要作用。这部教材突破了以往同类教材的模式，直接以课程概述、教学内容和教学评价三大模块组织教材体系。由于该教材与课程紧密结合，因此课程概述可以提供给学习者一个不但直观而且深入的认识。考虑到天津大学留学生较多的情况，还增加了英文版本的教学内容介绍；在教学内容的划分上，直接体现以方法、要素和主题为纲的划分理念，打破传统公共艺术教材沿袭材料、工艺、形式的陈旧体系，更适应公共艺术日新月异的发展。设计方法一章包括现成品复制、二维图像转化和构成三节；设计要素一章包括能动、环境和功能三节；设计主题一章包括幽默和主题两节。节下每一目都设置了考查知识点掌握情况的习题。每一节都有本课程独特的评价方式——学术论文与设计方案的双轨制评价方式，包括题目和天津大学、天津师范大学等院校同学们的作业，都是阶段性的概念设计方案或论文节选，对应于这一部分的教学内容，以体现循序渐进的教学理念，并附有有助于促进教学的点评。

最后两章是全面考查学习者掌握情况的教学评价环节，从学术论文写作的选题、资料搜集、提纲到摘要、参考文献，都结合范文做了详细的讲解。为了更好地阐释“如何基于自身专业背景选题”和“正确的研究方法”，我专门写了两篇范文并在教学中运用，取得了良好的效果。在方案设计部分，重点讲述了公共艺术设计的独特性、基本流程和方法，并以天津大学多位同学的教学全过程为例做了详细的讲解，最后还附有多件作业范例。

关于本课程的教学效果，天津大学机械学院杜瞳同学课后专门撰写的感想很具有代表性：“如果没有这门选修课，还真不知道原来公共艺术有如此丰富的面貌，更不知道自己也能亲身体验公共艺术的乐趣。公共艺术在我大脑里向来都是与写实雕塑画上等号的，但通过这门课的学习，方知它的形式变化之广、种类之多。公共艺术家们的恣意想象与惊人的创造力令我深深折服与震撼，一些作品已不单局限于点线面的结合，它的整体、功能，甚至它所表达的意蕴（虽然可能只是个人理解的）都可以当做另外的、新的维度去欣赏。这种感觉在每一次课上都会加深一遍，让我觉得自己无论在理论上、思维上还是精神上都有了很大的进步与提升。至于最终的大作业，想来我的专业也与公共艺术有着很多相通的地方，而我本身又被公共艺术深深吸引，所以决定亲身体验一把设计与创造的乐趣。从选址、分析、思考、设计到最终成稿，其间和王老师的沟通给予了我很大帮助，一路下来也从实践中学到了更多关于作品与环境、结构与功能等知识，从而让我的作品渐渐由青涩到成熟。总之，这次课堂与实践的经验让我感觉离艺术又近了一步，我想以后我会对生活中的公共艺术关注更多，而且不仅仅是关心‘好不好看’，而是从结构、手法、功能等多方面欣赏，相信这能够挖掘出更多有意义的东西吧！”

综上所述，针对前述普通高校公共艺术教育存在的两大问题，通过《设计与人文——当代公共艺术》这样一部与相应的新型艺术设计通识课程配套的教材，可以使学习者在有限的学时中多方面接触与科技紧密结合的人文、艺术知识，从而具有不断关注新问题的热情和不断思考新问题的意识。从更长远的角度看，公共艺术创作与设计是培养成熟公共意识与发达设计文化的重要手段，而后两者正是构建现代公民社会与创意经济时代的关键要素。如此看来，以不同专业学生为教学对象的公共艺术设计通识课程能够在不久的将来，促进中国公民的公共空间审美意识与批评力的提升，在营造高素质公民组成的现代社会中发挥应有的作用。

王鹤

2014年10月于天津大学

目录

第一章 公共艺术课程概述	
一、背景描述	001
二、教学目标制定创新	001
三、教学内容设计创新	001
四、教学方法运用创新	002
五、教学评价手段创新	003
六、小结	004
Section Two: The introduction of general education course “Design and Culture-Contemporary Public Art” in Tianjin University	004
Introduction	
1.Public art of ready-made—the design based on finding and re producing	004
2.Two-dimensional public art—the design based on image Expression	005
3.Public art of constitution—the design based on geometrical aesthetics	005
4.Dynamic public art—the design based on movement	005
5.Public art of landscape—the design based on environment	005
6.Practical public art—the design based on ergonomics	006
7.Humorous public art—the design based on emotion expression	006
8.Public art of theme—the design based on culture thinking	006
第二章 教学内容一：公共艺术总论	
第一节 公共艺术的概念	007
第二节 国外公共艺术的发展状况	008
一、美国——制度优先	008
二、法国——历久弥新	008
三、德国——不拘一格	010
四、日本——别具特色	011
第三节 中国公共艺术的发展状况	011
一、中国公共艺术发展中遇到的问题	011
二、中国公共艺术建设需走自己的路	012
三、基于中国国情的公共艺术界定标准	012
第三章 教学内容二：公共艺术设计方法	
第一节 现成品公共艺术——基于发现与复制的设计	014
一、单体型公共艺术	014
二、形态可变型公共艺术	015
三、组合型公共艺术	016
四、分散布置型公共艺术	017
五、框架型公共艺术	018
六、拟人型公共艺术	019
七、拓展训练	020
第二节 二维型公共艺术——基于图像表达的设计	022
一、绘画型公共艺术	022
二、剪影型公共艺术	023
三、负形型公共艺术	023
四、视错觉型公共艺术	024
五、拉伸厚度型公共艺术	025
六、板材组构型公共艺术	026
七、折纸模仿型公共艺术	026
八、拓展训练	028
第三节 构成型公共艺术——基于几何美感的设计	030
一、渐变构成型公共艺术	030
二、线构成型公共艺术	031
三、面构成型公共艺术	032
四、重复构成型公共艺术	032
五、均衡型公共艺术	033
六、节奏、韵律型公共艺术	035
七、扭转、拉伸型公共艺术	035
八、拓展训练	036
第四章 教学内容三：公共艺术设计要素	
第一节 能动型公共艺术——基于运动的设计	038
一、风动型公共艺术	038
二、水力运动型公共艺术	040
三、电动型公共艺术	042
四、光动型公共艺术	043
五、拓展训练	044
第二节 景观型公共艺术——基于环境的设计	046
一、根据环境决定公共艺术的尺度和形态	047
二、根据环境选择公共艺术的材料	048
三、利用反射实现与环境互动	049
四、依托环境悬吊设置公共艺术	050

五、与建筑结合布置公共艺术·····	051	第二节 选题·····	091
六、根据交通流线布置公共艺术·····	052	一、选题前的客观条件评估·····	091
七、根据人文环境设计公共艺术·····	053	二、对选题的三点建议·····	091
八、融合自然的大地艺术·····	054	三、选题中需要避免的三种现象·····	094
九、拓展训练·····	055	第三节 资料搜集·····	097
第三节 实用型公共艺术——基于人体工学的设计·····	057	一、资料的来源·····	097
一、提供乘坐休息功能的公共艺术·····	057	二、资料的甄选·····	099
二、提供市政设施改造功能的公共艺术·····	058	三、资料的运用·····	100
三、提供标识功能的公共艺术·····	059	第四节 提纲的重要性·····	101
四、提供锻炼与游乐功能的公共艺术·····	060	第五节 正确的研究方法·····	104
五、拓展训练·····	062	一、研究方法的分类及分类·····	104
第五章 教学内容四：公共艺术设计主题		二、研究方法科学运用的范例分析·····	105
第一节 幽默型公共艺术——基于情感表达的设计·····	064	三、范文分析·····	107
一、意外冲突型公共艺术·····	064	四、研究方法教学效果评估·····	110
二、利用小动物特性的公共艺术·····	065	第六节 摘要、配图与学术道德·····	111
三、利用动物形态拟人的公共艺术·····	066	一、摘要·····	111
四、利用抽象形态仿生的公共艺术·····	067	二、配图·····	112
五、制造视觉冲突的公共艺术·····	068	三、学术道德·····	113
六、模仿儿童视角的公共艺术·····	069	第七节 评价标准及范例点评·····	114
七、制造时代冲突的公共艺术·····	070	一、评价标准·····	114
八、介入日常生活的公共艺术·····	071	二、范例点评·····	114
九、黑色幽默主题的公共艺术·····	072	第七章 教学评价二：方案设计	
十、拓展训练·····	074	第一节 什么是公共艺术方案设计·····	123
第二节 主题型公共艺术——基于人文思考的设计·····	076	一、任务书下达·····	123
一、利用寻常题材表达大众主题的公共艺术·····	076	二、现场调研踏勘和背景资料搜集·····	124
二、利用历史题材表达怀旧主题的公共艺术·····	078	三、设计方法选择及要素添加·····	124
三、利用动物形态表达主题的公共艺术·····	079	第二节 相关技术细节·····	128
四、利用人体局部表达主题的公共艺术·····	081	一、材料与工艺选择·····	128
五、表达爱与和平等经典主题的公共艺术·····	082	二、水体公共艺术设计中的技术问题·····	131
六、表达与时俱进当代主题的公共艺术·····	084	三、休息功能添加中的人体工程学问题·····	132
七、拓展训练·····	086	第三节 效果表现与模型制作·····	132
第六章 教学评价一：论文写作		第四节 教学全流程解析·····	136
第一节 关于公共艺术相关主题的论文写作·····	087	第五节 优秀作业案例分析·····	145
一、开展公共艺术论文写作训练的意义·····	087	参考文献·····	154
二、范文分析·····	087		

第一章 公共艺术课程概述

天津大学开设的艺术选修课“设计与人文——当代公共艺术”通过教学目标制定、教学内容设计、教学方法运用和教学评价手段的创新,成为了具有综合性和时代性的艺术设计课程,适应了综合型大学公共艺术教育发展的时代需求,在一定程度上实现了两者的交叉融合、相互促进,能够在提升当代大学生的现代艺术设计素养方面发挥应有的作用。

本章以中英双语的方式全面介绍了该课程的配套教材《设计与人文——当代公共艺术》在教学目标、教学内容、教学方法和教学评价手段方面的创新性。

一、背景描述

随着我国经济和社会的快速发展,公共艺术作为一种全新的艺术建设形式已经成为许多城市提升居住环境质量、改善文化形象的重要举措,也进入了广大民众的生活。要使当代大学生了解具有高度学科交叉和前沿性质的公共艺术,并快速提升鉴赏能力,就需要一套内容紧凑、形式新颖,符合大学生认知特点的通识课程。

基于此,笔者在天津大学开设了“设计与人文——当代公共艺术”的艺术选修课,在全国范围内属于首创。该课程面向不同专业的学生,树立宏观与微观并重的教学目标,运用新型教学方法,不但可以有效提升学生的审美修养与综合素质,而且致力于打通学科壁垒,将原本属于专业教学领域的公共艺术创作、设计内容向来自不同专业的学生讲授,其中只有少部分建筑学和艺术设计专业的学生具有艺术基础。

从教学进程和教学成果反馈来看,通过合理的教学目标、科学的教学内容与创新的教学方法,学生们在相当程度上提高了审美能力与综合素养,并通过总体质量较高的结课论文与设计方案体现出来。本课程在教学目标制定、教学内容设计、教学方法运用以及教学评价手段上都致力于通过一定程度的创新,探索基于通识课平台的公共艺术专业教学,并力求通过实践反馈,摸索如何促进综合高校公共艺术教育和艺术院校公共艺术专业教学的交流、融合与共同发展。

二、教学目标制定创新

这门课程从筹备期间教学目标就分为微观层面和宏观层面,在保持一般综合类高校艺术选修课教学目标基础的同时,还探索如何打通通识课程与专业课程的壁垒。教学目标具有双重性与分层性,是这门课程的主要创新之一。

1. 微观教学目标

就微观层面而言,该课程旨在使来自不同学科的学生认识一部分当代最具代表性的经典公共艺术作品建设案例,掌握世界范围内公共艺术的发展现状,了解公共艺术的起源及其在当代社会中的作用。通过形象、幽默、理论与实践相结合的教学内容,培养工科院校不同专业大学生的审美能力、艺术创意思维及不同学科材料工艺运用等多方面的能力,从而提升综合素质,以更好地应对快速发展的现代社会。

2. 宏观教学目标

综合高校的公共艺术教育是“在普及艺术基本理论的基础上,通过对艺术作品的鉴赏与批评、艺术创作等活动,培养和提高人的审美及其他各种能力,最终使人得到全面发展的科学”。由于历史原因,综合高校的公共艺术教育和艺术院校的公共艺术专业教学名称相近,容易混淆。但其实两者既不处于同一层面,也不在同一系统。目前两者在高校特别是高水平综合大学的课程体系内均已遇到扩展空间狭窄的问题。解决这一问题的方法应该是借鉴国内公共艺术教育领先院校“强调艺术专业教育与艺术普及教育的有机结合”的方针,让教学定位尚处于摸索之中的公共艺术专业教学兼顾公共艺术教育的目标,甚至在一定程度上兼具后者的性质,拓展自身的影响力。公共艺术教育则应当将公共艺术设计教学的部分特点融入自身体系以适应时代变化。因此,如何在强调专业技能培养的专业艺术教育和注重审美素质培养的公共艺术教育间打通壁垒,促进双方推进资源共享和优势互补,就是这门课程的宏观教学目标。

三、教学内容设计创新

该课程的教学内容打破了传统上按照章、节顺序介绍公共艺术概念、发展、材料、工艺等方面知识的条块分割模式,突出了

以案例为纲的“混合单元”组构思路。全部内容由总论和八个基本单元组成，总论涵盖了当代公共艺术的发展概况及公共艺术与其他艺术形式相区别的八种特性。基本单元包括：（1）现成品公共艺术——基于发现与复制的设计；（2）二维型公共艺术——基于图像表达的设计；（3）构成型公共艺术——基于几何美感的设计；（4）能动型公共艺术——基于运动的设计；（5）景观型公共艺术——基于环境的设计；（6）实用型公共艺术——基于人体工学的设计；（7）幽默型公共艺术——基于情感表达的设计；（8）主题型公共艺术——基于人文思考的设计。

八个基本单元的设置各具功能，通过学习复制、图像表达及构成三种设计方法，掌握当代公共艺术运用的新理念与新美学原则；通过学习运动、环境及功能三种设计要素掌握当代公共艺术运用的新材料、新工艺；通过学习主题思考与幽默表达两种设计主题，掌握当代公共艺术包含的社会思考与人文关怀内容。由此组构而成的课程内容基本涵盖了当前世界范围较为经典和前沿的公共艺术实践，能够很好地实现制定的微观教学目标。

八个基础教学单元内容各具特色，又可以组成一个有机的整体，在保证学生对教学内容的掌握不断深化的同时，也不会因为某一部分内容的缺失或还未讲授而使其失掉整体概念及自主学习能力，特别适合于课堂教授与作业布置同步实施，为教师给学生调整选题、修改内容提供了足够的时间。这种教学内容的创新能够使学生将接受知识信息的过程与资料搜集、选题写作能力的培养过程合二为一，在结课时就已掌握一定程度的人文社科研究、写作方法，总体成绩得到了提高。

四、教学方法运用创新

教学方法是特定教学价值观的体现，也是实现教学目标的要求，并受到相应教学内容的制约。该课程在原理性、技术性和操作性三个层面都实现了一定程度的创新。

1. 基于专业背景的“因材施教”

因材施教是一种历史悠久的、根据学生个体差异开展的教学方法，在“设计与人文——当代公共艺术”课程中，侧重于根据不同专业制定不同的作业内容与评价机制。这一教学方法的理论基础来自公共艺术的高度学科交叉特征，这一特征也决定了世界范围内的很多著名公共艺术大师并非艺术专业出身，比如获得历史学学位的美国人乔治·里奇（George Rickey）利用自身的机械专业知识，使自己的作品能够借助风力转动；摄影师出身的德国人克劳斯·卡梅里希斯（Klaus Kammerichs）创作了著名的“影像雕塑”；作家出身的库斯杰·范·布鲁根（Coosje van Bruggen）与克莱斯·奥登伯格（Claes Oldenburg）一道策划设计了闻名世界的“现成品公共艺术”；曾获得1995年普利策诗歌奖的美国诗人菲利普·莱文（Philip Levine）与艺术家特里·阿伦（Terry Allen）合作创作了公共艺术经典《公司之头》（“Corporate Head”）。类似的案例不胜枚举。因此，在课堂讲授中，我特别侧重于机械、能源、环境、材料等艺术学科之外的公共艺术知识的讲授，并在作业布置中鼓励学生将自身的专业知识结合到案例分析中去，比如计算机专业的同学致力于基于计算机模数化的公共艺术个案研究；教育学院的同学进行公共艺术设计教育方面的研究；物联网专业的同学展开公共艺术新型能源与联结方式的创意策划；化工学院同学进行基于微观世界原子结构的公共艺术专题研究等。从选题确定过程和最终成果来看，既提升了该课程的作业质量，又对学生的本专业学习起到了有益的促进作用。

2. 课堂讲授中的互动“链接”法

链接本是互联网技术术语，指从一个网页指向一个目标的连接关系。在课堂讲授中，考虑到教学对象来自不同专业，艺术基础知识掌握水平不一等特点，将专业教学中许多具有相对独立性的内容，如某种特定的艺术风格、某位艺术家的生平或某种特殊的公共艺术材料等，利用多媒体课件的超级链接功能置于文件末尾，在讲授过程中通过与学生的课堂互动来决定是否打开链接，增加讲授内容，以满足学生的求知欲，并在结束后通过同样的功能回到课程主干上来。这种互动“链接”法打破了传统上学生无法选择教师讲授的内容，只能被动接受的弊端，使学生能够根据自己的兴趣及吸收能力选择讲授内容，符合当前主要由90后组成的学生群体的信息获取习惯，经实践反馈有效提高了学生的学习兴趣，改善了课堂讲授效果。（见图1-1）

3. 开发通识课与专业课通用教材

有公共艺术教育领域的研究者指出了高校公共艺术课程在教材选择上的困境：“适合非艺术类大学生的艺术选修课教材很少……既加大了教师的备课工作量，学生也没有直观的教科书，给教学带来了一定的影响。”的确，数字化时代的新型教学手段依然无法完全取代纸媒教材的直观作用，如何打通通识课与专业课教材之间的壁垒始终是相关领域的一个重要问题。笔者拥有两方面教材的撰写经验，既作为编委参与过面向全国高等医科院校学生的卫生部规划教材《艺术鉴赏》（人民卫生出版社2007年出版）的编写工作，作为第一或第二作者撰写了面向全国非艺术专业大学生的《展示艺术教育》《雕塑艺术教育》《工艺美术教育》《民间艺术教育》（均由人民出版社2008年出版）；又参与过多部艺术专业教材的编写工作，如《中国雕塑史》《现代设计史》（天津市十五规划重点教材，天津人民出版社2005年出版）以及《立体构成》（中国建筑工业出版社2013年出版）。在两方面教材的撰写过程中萌发了借鉴模块化教材编撰思想，开发通识课与专业课通用教材，以提高教学效果。并在天津市2012年普通高等学校本科教学质量与教学改革研究重点立项子课题“艺术设计教材的实用性研究”的资助下，独立完成了验证上述思路的《公共艺术创意设计》（天津大学出版社2013年出版）。该教材在编写之初就强调针对跨学科读者群，在编写过程中“没有完全局限于单一专业，而是以打破专业壁垒、增进学科互动为宗旨，充分考虑到了不同专业学生的知识结构与需求”。

该教材作为艺术选修课程的教材,其中的公共艺术基础知识、创意思维训练等核心内容,完全能够满足来自不同学科但普遍具有一定科技、人文知识基础的学习者的需求。在作为公共艺术专业课程的教材使用时,可以与立体构成、环境设计等专业基础教材或专业核心教材搭配使用,以提供包括表现技法、造型理念等内容,既能满足不同课程的需求,又可避免重复建设。在此基础上,根据教学实践反馈进行修改,以更加符合艺术选修课程教学特点的本教材投入使用后,势必进一步提升该课程的教学效果。

五、教学评价手段创新

在教学评价手段方面,该课程既保留了传统的结课论文形式,又突出了过程控制和奖励机制等创新因素,以提升对教学过程及结果进行价值判断的准确度。

1. 注重过程控制

该课程的教学评价手段实行双轨制,以结课论文作为一种教学评价手段,以设计策划方案作为另一种手段,以满足部分有兴趣、有能力的学习者的需求。与一般同类课程在结课后布置并要求短期内提交作业不同,该课程的结课论文在课程进行到二分之一的节点时布置,并明确公布了选题提交、选题反馈、修改完善和最终成稿提交四个时间节点,整体进程突出科学化、精细化和过程控制。如前所述,该课程独特的单元化教学内容设计是这种基于过程控制的创新教学评价手段得以实现的基础。由于这种教学评价手段的创新,在总课时不变的情况下增加了学生确定选题、教师反馈、修改的时间和次数,故得以大幅提高结课作业的质量,使之大部分达到出版和发表的要求。(见图1-2)

2. 运用奖励机制

合理的奖励机制在工作和学习中都发挥着重要的作用,对于公共艺术这样一门刚刚进入综合类大学通识课程体系的课程而言,要保证学习效果,制定合理的奖励机制尤为重要。根据课程性质、教学目标和教学对象的特点以及天津大学建设高水平研究型大学的定位,这种奖励不单纯是物质或精神的,而是以科研成果发表或出版为基础的。在课程作业布置伊始,就宣布将优秀作业编入教材统一出版,从而极大激励了学生们的学习热情。通过前述教学内容的科学设计,教师

图1-1 主讲教师王鹤与第一届公共艺术课程同学合影

图1-2 课程作业

有充足的时间对学生的选题、提纲和成稿进行反馈、修改，避免了以往结课后再提交论文难以保证质量的缺陷。再加上学校的相应支持措施，保证了奖励机制的顺利落实，并在提升教学效果上发挥了作用。（见图1-3）

六、小结

综上所述，“设计与人文——当代公共艺术”这门课程在教学目标、教学内容、教学方法和教学评价上的一系列创新，瞄准了当前加快建设“体现当代艺术综合化、生活化趋势的艺术设计类课程”这一综合类高校公共艺术教育急需课程的需求。通过将艺术设计专业教学领域的最新成果应用于公共艺术教育，公共艺术设计教学的高度综合性和跨学科特性为当前综合类高等学校的公共艺术教育提供了丰厚的资源，使后者在形式和内容上更加适应时代变化，能更好地满足学生的需求，并最终为中国产业转型升级和文化软实力提升培养更具创新精神、人文关怀和社会思考意识的全面发展人才。

图1-3 学生正在进行课程进度汇报

Section Two: The introduction of general education course “Design and Culture—Contemporary Public Art” in Tianjin University

The course is an elective for all undergraduates of different majors, mainly introducing the practice of public art in the world today which is classical and advanced. It consists of eight types as follows, which could promote students' aesthetic feeling, creative thinking, public consciousness and public concern.

Introduction

The general education course “Design and Culture—Contemporary Public Art” in Tianjin University has been offered for students from different schools majoring in biology, mechanics, precision instrument, management, chemical engineering, etc. Positive feedback of the course's teaching practices has been received.

This course will be taught and discussed in the classroom by multimedia teaching. It requires students to know the development of public art well, to learn new theories and aesthetic principles of contemporary public art through three design methods—reproducing, image expression and constitution, and to learn new materials and processes by studying design elements which are movement, environment and function. This course is also likely to make students think about social thinking and culture concern in the public art by studying theme thinking and humor expression.

Students who choose to take the course are preferred to have varied interest in art, humanities, science and technology, environmental issues etc., and to have the abilities to observe life, think independently and can analyze legally and academically. They should be active in self-directed study and be able to look up information from books and digital data sources at school. In addition, writing is also emphasized for all enrolled students who are required to finish their term papers at the end of this course conforming to general academic standard.

The course organizes teaching content innovatively. Traditionally, the concept, development, materials, technology, and other aspects of public art are separated into different chapters and sections, whereas in this course, all contents are organized into case-based “mixed unit”. The syllabus includes eight basic modules and a summary.

1. Public art of ready-made—the design based on finding and reproducing

Duchamp, in his creations of Bicycle Wheel and Fountain, with objects borrowed from existing works, tried to reveal the obscure boundary between art and inartistic things and make a joke of traditional art. Since the beginning of 1960s, the American pop artists represented by Oldenburg inherited this tradition and carried forward the method of recreating existing works in public spaces. The 24m-high Baseball Bat in Chicago, the Buried Bicycle in Paris and some other outstanding creations are all representative masterworks of this sort and are also important members of the family of modern public art.

The process of art design by magnifying and displaying the beauty in existing objects in public spaces is not only a test of designers' ability to find and reproduce beauty, but also a challenge to their imagination. Design usually starts with imitation of existing works, which is a necessary step for students who are not apt to design three-dimensional forms. To create a work that integrates morphology and is compatible with environment, they need to select cubic objects at the beginning, and then to find out how to select proper sizes and combination pattern of them according to a given environment. Therefore, imitating existing objects is a suitable starting point with moderate difficulty for public art education. The content of this part will get progressively deeper and more difficult as follows: (1) Public art with one unit. (2) Public art with multivariate form. (3) Public art with combination. (4) Public art with scattered arrangement. (5) Public art with framework. (6) Public art with personification. (7) Public art with randomness.

2. Two-dimensional public art—the design based on image expression

Painting, or more precisely, the presentation of two-dimensional image, is also an important method of public art design. Many artists worldwide have engaged in design of three-dimensional forms for public space and made outstanding achievements. Among them are several representatives, including Picasso, the American young artist Keith Haring, and the Japanese artists Sekine Nobuo and Susumu Shingu. Based on excellent painting skills, these artists extracted the major forms of two-dimensional painting, integrated them, and then set up the outputs supported by appropriate media in public spaces. These works usually look elegant from specific viewpoints and the environments where they are located have been taken into consideration to some extent. For learners, the content of this part is a transition from two-dimensional painting to three-dimensional design, acting as a link between the two art forms for its difficulty and function. Based on the content taught, students are required to master various methods of converting two-dimensional images to three-dimensional forms by using their creative thinking and to be capable of applying these methods according to particular environments skillfully. The content of this part will be taught in order from direct use to indirect use of two-dimensional images: (1) Public art with painting. (2) Public art with sketch. (3) Public art with negative form. (4) Public art with visual illusion. (5) Public art with thickness stretching. (6) Public art with slab constitution. (7) Public art with paper folding imitated.

3. Public art of constitution—the design based on geometrical aesthetics

As an important branch of public art, constructivist public art is the extension of constructivism into public spaces. These creations have rejected the representation of concrete things. Instead, they are in favor of creative combination of certain geometric elements, such as point, line, plane and solid, in accordance with visual rules, principles of mechanics, psychological features, and aesthetic principles, to produce meaningful forms. Due to its own characteristics and the demand of the times, constructivist public art becomes popular all over the world.

Before learning this part, design majors have laid a solid foundation after the graphic and three-dimensional design course. So, based on much common content of the three-dimensional design course, this part cites some cases of classical and influential public art works, which are supplemented by relevant knowledge of environment, material, technology, etc. Learners are preferred to be able to creatively study and apply the rules of three-dimensional design, and to take up art design for specific environments. The content of this segment will be taught in order from fundamental to professional according to the following steps: (1) Public art with gradient constitution. (2) Public art with line constitution. (3) Public art with surface constitution. (4) Public art with repetition. (5) Public art with balance. (6) Public art with rhythm. (7) Public art with reverse and stretch.

4. Dynamic public art—the design based on movement

That the works generally have initiative is a major feature of modern public art. Many artists have endowed their creations with initiative by applying precision metal working technology as well as acoustic, optic and electric technologies, thus breaking the state of being static of works and realizing higher degree of richness and diversity of art. When learning this part, learners are required to understand all the four major forms of initiative and then apply one of them to design. In the practice of this part, they are encouraged to try pneumatic and hydrodynamic forms because electric works may lead to some problems about the responsibility for maintenance and safety, energy expenditure, etc. which are usually insoluble simply by means of design. At present, initiative public art is classified into four forms: pneumatic, hydrodynamic, electric, and optic forms. The content of this part will be taught in the order below: (1) Public art with wind energy. (2) Public art with water power. (3) Public art with electric power. (4) Public art with light energy.

5. Public art of landscape—the design based on environment

Compared to traditional sculpture, public art pays less attention to thematic expression, but emphasizes the integration of art and environment. So a large number of medium and small public art works specific to particular environments have emerged worldwide, including the representative work *My Sky Hole* by Japanese artist Bukichi Inoue. During practice, students need to choose a site and make detailed analyses of the site and the traffic flow there. Then they should be capable of designing a public art work of good form and appropriate size specific to a particular spatial form. The materials and technologies to be used shall be selected according to the environmental characteristics so that the work can be integrated into the environment closely. The content of this part will be taught in order from small size to large size of work, from simple to complex content, and from the combination with physical environment to the combination with cultural environment: (1) The environment decides the yardstick of public art. (2) The environment decides the material of public art. (3) Make interaction with environment by reflection. (4) Set up public art by overhanging the environment. (5) Set up public art combined with construction. (6) Set up public art based on traffic flow. (7) Set up public art based on cultural environment. (8) The earth art with nature integrated.

6. Practical public art—the design based on ergonomics

The idea of combining practical functions and forms, or endowing forms with particular functions, is the most significant distinction between public art and traditional sculpture. Of course, public art works can not only provide some functions, but also display their beauty and artistic originality, which distinguishes them from the more functional “urban furniture”. In this part, students will learn how to endow public art works with more functions, such as rest space, access to water, lighting, public facilities modification, etc. Moreover, they are preferred to master the knowledge of ergonomics, industrial design, and other related disciplines. The content of this part focuses on the public art works with rest space, which have appeared most frequently and diversely in form, prior to the functions of modifying public facilities and providing designations and games: (1) Provide seating service.(2) Provide function as reforming public facilities.(3) Provide function as reforming instructed facilities.(4) Provide training and amusement.

7. Humorous public art—the design based on emotion expression

Humor of western public art as a whole has left the deepest impression on people. Via contrast in sizes(e.g. Oldenburg), exaggeration in physiques (e.g. Botero), and reversion of the logic of traditional forms, artists can use humor to relieve spatial stress in public caused by fast-paced urban life. Students can borrow these means of creating humor in public art works. Especially, they are encouraged to select humorous elements from real life and display them in works. The content of this part are organized in nine parts from easy to difficult: (1) Public art with accident and collision.(2) Public art with animal character.(3) Public art with animal image personification.(4) Public art with abstract personification.(5) Public art with visual conflict.(6) Public art with children imitated.(7) Public art with times conflict.(8) Public art with daily life.(9) Public art with the theme of black humor.

8. Public art of theme—the design based on culture thinking

Public art can also express profound and serious themes. But for undergraduates, serious themes will make the design rather difficult. Besides, the expression of a theme usually can't be realized without the utilization of realistic shapes. So this part focuses on theoretical knowledge and case analysis, aiming to develop students' humanistic and independent critical spirits.

Summary

Through this course, students should comprehend the origin of public art and its role in contemporary society, be acquainted with some architecture works of public art which are typically classical. So students from different majors can make progress in ability of aesthetic, creative thinking of art, public consciousness and culture concern and some other all-round qualities.

第二章 教学内容一：公共艺术总论

公共艺术总论是“设计与人文——当代公共艺术”课程教学内容的重要部分，包含了公共艺术的概念以及海外高水平公共艺术的国家，如美、法、德等国的发展状况。除此之外，还特别根据国内状况探讨了我国公共艺术的发展方向以及如何基于中国国情界定公共艺术，从而为后续教学内容的顺利展开进行了必要的铺垫。

第一节 公共艺术的概念

公共艺术是指在开放空间中具有公益精神内涵的独特艺术形式。之所以强调它的独特性，是因为与其他艺术形式相比，公共艺术强调将重点放在呼唤市民大众的艺术自觉和热情、对人文和自然环境的美化改良上，倡导社会文化体系及审美观念的多元化。当代公共艺术大规模起源于20世纪60年代美国国家艺术基金会实行的“公共场所艺术品建设”计划，并逐步传播到欧洲、亚洲等地区。

无论从学术上还是实践上来说，公共艺术都是一个涵盖面相当广的概念，在形式上不仅是室外雕塑，还灵活运用了壁画、水体、建筑、公共服务设施，甚至也不再局限于客观实在的物体，各种艺术化活动只要具有公共性就可以成为公共艺术的一部分，这是广义上的公共艺术。放在教学的大背景下，我们主要探讨的是公共环境内的视觉艺术。

我们可以通过一些特征来区分一件公共艺术作品与雕塑、景观或建筑的区别。区分公共艺术作品和雕塑、装置等其他艺术形式的首要因素在于，判断其是否处于开放的位置中。同样形态的艺术作品，处于美术馆或私人庭院中和处于开放型的公共空间中是不一样的。只有处在开放的空间中，为所有公众服务才是真正意义上的公共艺术。其次，公共艺术的主题具有通俗性的特点，因此传统意义上代表整个国家、民族意志的大型纪念性雕塑、主题性雕塑，比如我国的人民英雄纪念碑、美国的拉什摩尔国家纪念碑等就不属于公共艺术的范畴。此外，公共艺术还是一个现代的概念，孕育于现代和后现代生活特殊的社会土壤中，因此不能将古代那些具有公共属性的亭台楼阁、雕塑归为公共艺术。

公共艺术通常还具有趣味性，通过调侃和戏谑赢得公众的喜爱，这是建筑做不到的，也是传统雕塑不会去做的。公共艺术鲜明的特点体现在创作上，公共艺术的作者将整个创作过程向公众公开，以体现社会公众对于公共场所的艺术品真实的愿望。它允许更多民众参与到创作过程中来，这与雕塑创作的相对独立性有很大区别，而且这一区别是深层次并涉及诸多方面的。这种公众的参与一方面强化了公众意识，对社会和城市的布置越来越表现出热情；另一方面也是考虑到自身的利益，因为公共艺术相对于雕塑往往要更深入地参与到市民的活动和情感中去，这就必然会对公众产生不同程度、不同形式的影响，这种影响积极与否，是否干涉到其他城市职能部门的工作，是否与所在地居民的独特风俗相抵触，往往不是与周边居民简单沟通就能了解到的。因此公共艺术的创作应包含很多层面，头脑风暴式的讨论、报刊媒体的论战争鸣都是可以采取的。当然也应考虑到普通观众艺术水平的参差不齐和艺术家对于将思路、灵感做文字和挂图讲解这种方式的接受度。这种复杂但却立体的创作方式从几个方面来说都是有利的：作品可以避免过于观念性而缺乏形式美感；作品可以与该地的人文特征求得更好的契合等。

长久以来，与实用性、娱乐性和商业性关系紧密被认为是公共艺术的特征之一，这也是它被批评的原因之一。这是事实，但并不绝对。公共艺术在一定程度上打破了纯粹艺术与实用艺术的界限，将设计手法融于创作中以保证原创精神的完整性，这是艺术的拓展而非艺术的媚俗。公共艺术运用再多的功能性语言，它仍然是艺术，这是公共艺术与雕塑的根本共性。与这种不可改变的共性相对的是许多其他大众表达渠道，甚至许多在设计时多花心思的工业产品也被归于公共艺术的范畴。实际上它们是形式上的艺术化实物，是模拟艺术而非艺术，自然不能划入公共艺术的范畴。在飞速发展的时代中，各种艺术形式在不断扩大疆域的同时，也进行着不同程度的妥协。因此对于作品的定性来说，其作者的出发点显得非常重要。某些公共艺术作品可以理解为是在提供座椅的功能，只有当人坐上去时，作品的真正意义才完全表达出来。至于这意义是什么，每个人都可以有自己的理解，但它绝非是为了给人提供椅子才如此设计。

我们可以说，公共艺术与艺术化设计的差别在于是为什么而设计，是为达到艺术的最终目的还是在发挥功能的同时美化市容？相比之下，公共艺术在灵魂上与雕塑相通，在属性上与雕塑不可分，两者都在非语言形式的思想性和客观存在的现实性间寻找属于自己的坐标。

第二节 国外公共艺术的发展状况

由于国外公共艺术的发展已经走过了几十年的岁月，美国、欧洲、日本的艺术家在探索这样一种新型艺术形态上已经取得相当的成绩，因此简明扼要地介绍一下这些国家、地区公共艺术的发展概况，对于了解世界公共艺术的发展水平，找准我国公共艺术发展脉搏都具有积极作用。

一、美国——制度优先

美国可以被称为世界范围内公共艺术发展程度最高、建设成果最丰硕的国家。美国公共艺术的快速发展离不开雄厚财力和科学机制的支持，将这两项基础集中起来的美国国家艺术基金会的“公共场所艺术品建设”计划，具体方式是强制市政建筑项目将款项的百分之一或二用于公共艺术建设，亦因其筹资方式被称为“百分比艺术”。

“百分比艺术”是什么，具体是如何运作的？美国芝加哥大型公共艺术《棒球棒》的资金来源介绍很具代表性：“by the Art in Architecture Program of the United States General Services Administration in conjunction with the National Endowment for the Arts.” 这其中的“General Services Administration”（GSA）是美国联邦总局管理局，负责掌管美国联邦（而非各州）的实物财产，特别是房屋、设备的建造、购置、管理与维修。

“National Endowment for the Arts”（NEA）则是美国国家艺术基金会，该基金会大力推进“Art in Public Place Program”（公共场所艺术建设），以鼓励美国杰出艺术家走出美术馆。两大机构联手于20世纪70年代推出了“公共场所艺术品建设”计划，从所有市政建筑项目中提取1%的资金进行艺术建设，这为美国公共艺术的发展提供了雄厚且稳定的资金来源。1969年，当GSA在密歇根州的大急流城建设联邦建筑时，他们与NEA合作向亚历山大·考尔德订购作品，与考尔德的合作正是这项伟大事业的第一块基石。（见图2-1）

除了提供资金，百分比计划还规定在所有建设项目中都设置一个由艺术家、建筑师、规划师和艺术评论家等组成的小组负责作品的审核与通过，避免了传统上由政府部门决定作品去留的状况，更具科学性。GSA认为此举增强了联邦建筑的公民意义，展现了美国视觉艺术的活力，并为美国创造了持久的文化遗产。美国各州在其带动下也纷纷推行类似的计划，额度从0.5%到1.5%不等。这一运作机制也被简称为“百分比艺术”，对美国公共艺术的繁荣，大量杰出公共艺术家的涌现起到了至关重要的作用。

二、法国——历久弥新

与美国相比，法国公共艺术走出了截然不同的道路，虽然没有美国那样雄厚的财力和稳定的机制，但是法国拥有悠久浓郁的艺术氛围，政府也有支持艺术的传统，这一切在巴黎新区拉德芳斯中得到了验证。

20世纪后半叶，由于巴黎老城区在城市空间上已无法满足现代经济发展的需求，因此法国政府决定建设新区，命名为拉德芳斯，规划了以新凯旋门为代表的大批现代化建筑，建成后成为体现法国工业科技成就的舞台。但是落成后的新区却很难留住人们休闲，因为单一的现代化建筑造成了环境的冷漠隔膜。由此，法国政府注意到了公共艺术的重要性，开始邀

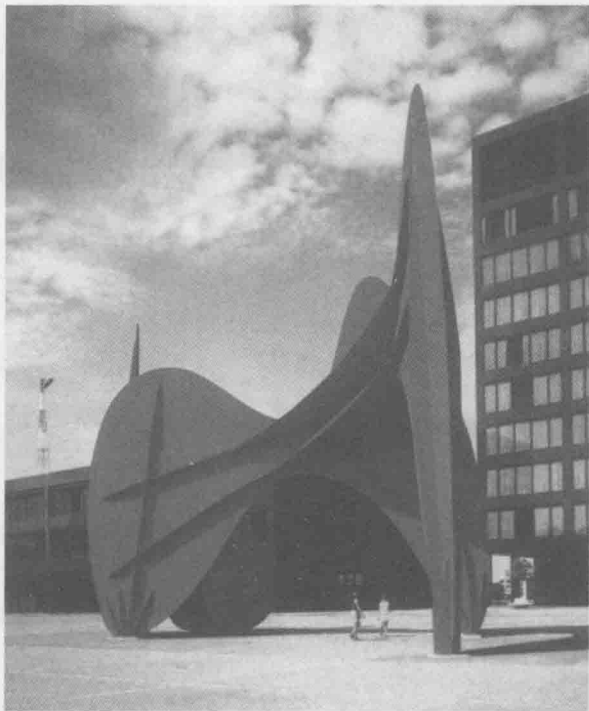

图2-1

图2-2

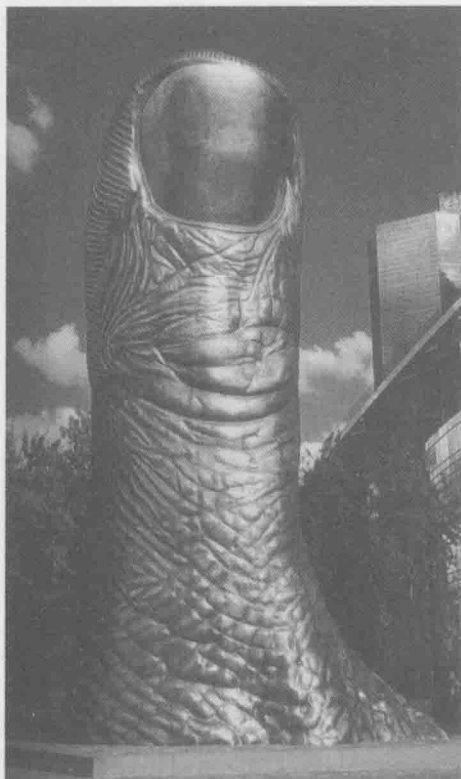

图2-3

图2-4

图2-5

请艺术家为新区创作公共艺术品。较早的代表就是1978年老一辈超现实主义大师若安·米罗为巴黎拉德芳斯区创作的大型作品《做扁桃花游戏的一对恋人》，这也是超现实主义历经半个世纪的风雨后，在公共艺术领域发出的最强音，本书第五章幽默部分有所详述。（见图2-2）

之后，法国雕塑家塞萨尔·巴尔达奇尼（Cesar Baldaccini）在巴黎拉德芳斯新区完成的《拇指》（Le Pouce）就是此中的杰出代表。塞萨尔1921年生于马赛，与阿尔曼等人同为新现实主义的代表人物，长于将废旧汽车压缩、焊接进行创作，他亲自操作压缩机，控制压缩过程以保证压缩后的体块在色彩和图案上具有艺术性。从1965年开始，塞萨尔转为通过翻制人体并适度放大来进行创作，他找到的最具表现力的语言就是人的拇指。因此当他在通过拉德芳斯大门最北的一条轴线上设计作品时，毫不犹豫地翻制并铸造了高12米，重18吨的金属大拇指，以作为展现法国人雄心的视觉象征，并取得了极大成功。（见图2-3）

由雷蒙德·莫雷蒂为法国拉德芳斯区创作的通风管道改造工程完成于法国经济繁荣、政治自信的20世纪90年代初，作品昂扬的形体和直插天际的高度都宣扬着当时法国人的大国雄心，这一点与附近塞萨尔的《大拇指》是相通的。另一方面，作者用不同颜色向一个方向的伸展蕴含着汇聚各民族、各文化力量的意义，表现了当时法国创建一个多民族、多文化的社会，将拉德芳斯新区建设成世界的政治、经济文化中心的志向。（见图2-4）

虽然拉德芳斯新区只是法国公共艺术建设的一个点，但是法国政府的重要作用、法国杰出本土艺术家的层出不穷以及在作品中体现的民族自豪等积极因素显露无疑。

同时，法国人还继承了先辈们在对待新兴艺术形式时难得的宽容和大度。这在王宫广场改造工程中体现得淋漓尽致。本书第四章介绍了在古朴典雅的王宫广场中引入波尔·贝瑞的现代公共艺术品——王宫广场喷泉，将不锈钢球体反射周边景物和能动因素都引入设计，是法国人在旧城改造中的大胆尝试。贝瑞的作品已经令海外观察者吃惊，附近另一位艺术家丹尼尔·布伦（Daniel Buren）的条纹柱作品更是引起了最大最持久的争议。1986年丹尼尔·布伦在巴黎王宫广场的改造中引入了其标志性元素——条纹柱，以与广场柱廊相呼应，这些条纹柱高低错落，颇具现代美感。但作品落成即遭公众抗议，认为其破坏了王宫广场的历史氛围，一度要加以拆除。但是法国政府顶住了压力，经过十余年磨合，这件作品渐渐得到公众认可。法国人的“赌博”最终获得了成功，王宫广场改造也成为世界公共艺术建设中的经典案例。由此可见，法国之所以能够在16、17世纪崛起为世界艺术的中心，并诞生了印象派、立体主义等现代艺术流派，在公共艺术大潮中占据领先地位，这种别具一格的艺术眼光和宽容的态度是关键所在。（见图2-5）

三、德国——不拘一格

德国一直有着建筑由艺术家进行装饰的传统，称为“建筑物上的艺术”。当公共艺术大潮席卷全球时，德国也不甘落后，一方面发掘本土资源，另一方面积极开放，引入海外公共艺术名家，并由政府部门制定战略，促进各项公共艺术计划。自1973年，从不来梅开始，德国版的“百分比艺术”——“公共空间里的艺术”（德语：Kunst im öffentlichen raum）推出并得到普及。德国的公共艺术由早期单纯地装饰建筑转为以提供大众教育为主，由以建设部门为主转向由文化局负责，这也反映出了指导部门观念上的变化。

在德国公共艺术的发展中，德国本土艺术家开创了一条迥异于美国、法国的道路。德意志民族文化中深厚的思辨传统孕育过多位哲学大师，这种传统同样令德国艺术家也具有反思与批判精神。他们的作品与通常充满大众娱乐精神的当代公共艺术格格不入，但是无疑提醒着人们如何思考生命的意义、国家的道路，是具有人文关怀和社会意义的公共艺术典范。20世纪60年代，一位勇敢的斗士约瑟夫·波伊斯扬起了新时代德国艺术的旗帜，继承了前辈的人文关怀与哲学思考，为新现实主义公共艺术的发展，为欧洲艺术的复兴做出了巨大贡献。

为了阐释他的社会主义理念，1967年，波伊斯创作了一件规模难以衡量的行为艺术《打扫杜塞尔多夫》，他坚信自己的行为是雕塑，即“社会雕塑”。波伊斯去世后，他的大多数作品都难以表现为独立的实体，那些看上去凌乱不堪的物质本身没有足够的美学价值可言，但波伊斯的思想却是永恒的。他的艺术表达了人类对于技术进步既向往又恐惧的心态以及身不由己无可选择的境遇，他把这种心态与原始艺术联系起来，把这种境遇与原始人类面对自然力时的恐惧敬畏联系在一起。他所有看似荒诞不经、难以理喻的作品与行为，实际都是在深刻地抨击现代社会中压抑人性、摧毁理性的部分。“思考即是塑造”，“艺术即人，即创造，即自由。”波伊斯的作品凝练了人类无价的思想，传递着艺术家对社会发展的深深使命感。1986年他获得了世界雕塑大奖，在如雷的掌声后，人们只用一句简单的话概括了他的贡献：他把艺术带入了一个本质的境界，并使世界为之瞩目。波伊斯尽管在世时就得到了承认，但他艺术中全部的、真正的价值可能要等多年以后才会被深深理解和感悟。

如果说波伊斯的作品以观念为主，没有留下太多有形的作品，那么位于德国斯图加特街头，一件出自瑞士德语区雕塑家汉斯·荣格·里姆巴赫的作品就是德国原创公共艺术的代表作品。这是一件以不完整的人像作为造型元素的作品，从基座中伸出的手肘托举着硕大的头部，头部以下则空无一物。人像既不青春靓丽，也没有古典意境，而是以高度的近乎逼真的写实手法表现了一位老年智者的形象，似在时时提醒着过往的人们思考的意义，与美国、法国公共艺术中的戏谑、开放风格迥异。（见图2-6）

在依托本土资源的同时，德国还敞开大门，邀请世界各国的公共艺术大师来德国创作作品，体现出开放和国际化的鲜明态度。最具代表性的案例就是保加利亚裔雕塑家克里斯托1995年创作的《包裹德国国会大厦》。德国国会大厦是一栋极具象征意义和传奇色彩的建筑物，在德国历史上有很强的政治敏感性。在行动之前，克里斯托耗费了整整24年的时间，通过大量艰苦的、富有效率的社会交际和游说活动才争得德国行政、立法、城市规划等部门的允许。在此期间，他一直不懈地宣扬他的方案，广泛出售他的设计图争取经济支持。德国人向来严谨、不苟言笑，德国的法律又以烦琐苛刻著称，许多议员甚至于德国总理科尔最初都投了反对票。在克服了激烈的反对

图2-6

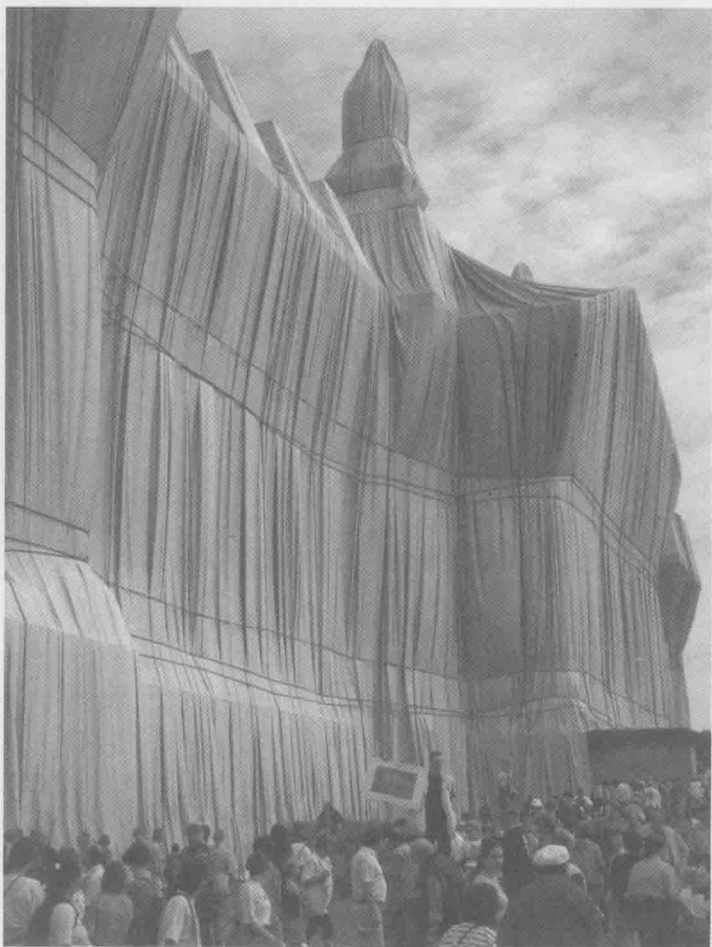

图2-7