

建筑·公共艺术

季翔 著

中国建筑工业出版社

建筑·公共艺术

季翔 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑·公共艺术 / 季翔著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013.5

ISBN 978-7-112-15429-6

I. ①建… II. ①季… III. ①公共场所—景观—环境设计 IV. ①TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 097756 号

建筑·公共艺术

季翔 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京盛通印刷股份有限公司印刷

*

开本: 787×960毫米 1/16 印张: 14½ 字数: 350千字

2015年3月第一版 2015年3月第一次印刷

定价: 99.00元

ISBN 978-7-112-15429-6

(24026)

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)

18 世纪的启蒙运动推动了现代艺术观念的发展, 审美和艺术逐渐成为促进公众思想解放的主要力量。科学技术的介入使建筑的艺术化形式朝着多元化趋势发展, 建筑是城市轮廓的主体, 公共装置体现城市的生活品质, 对建筑和公共装置的艺术化设计是提升城市形象的重要途径, 建筑化的公共艺术已经将公共性作为体现其核心价值的外在标签。

本书从公共艺术的基本理论入手, 着重诠释建筑与公共艺术的含义以及表达方式, 通过对建筑、公共艺术的形态和色彩等方面进行比较研究, 分析地域文化对形态构建的影响, 同时, 挖掘材料在建筑和公共艺术创作过程中的价值以及重要作用, 剖析建筑的细部建构, 从建筑与公共艺术的关联性以及价值意义探索公共艺术的深层次内涵。

本书结合作者搜集的相关资料和拍摄的实景图片, 结合个人的研究方向, 对建筑化的公共艺术做了比较深入的研究。本书适合大中专院校的建筑设计、环境艺术设计、风景园林规划等专业师生以及从事公共艺术、雕塑等相关行业设计师或爱好者进行阅读、参考。

* * *

责任编辑: 杨虹 朱首明

责任校对: 王雪竹 刘梦然

序

当代，随着我国城市建设的快速发展以及人们物质生活水平的不断提高，建筑设计已不能再仅仅局限于物质方面的需求，更应注重其所涵盖的情感、审美等精神方面的表达。建筑是一门技术，但同时也是一门艺术，体现了一种独特的公共性，作为城市中最宏伟最独特的公共艺术品，未来城市的建筑形态必将愈加趋于艺术化，更多地展现出公共艺术的特质。

“用语言表达设计是另一种设计行为”，这是日本设计师原研哉的话。在今天，人人都在说设计的年代，说明人们对生活环境及使用物有了审美层面的认知，实用功能是必要条件而不必谈论。这里又不得不想到包豪斯 (Bauhaus)，它的功能主义、形式主义、设计教育等方面的理念值得我们再进一步深层认知。艺术与技术的结合在当下社会更深层的得到应验，雷姆·库哈斯 (Rem Koolhaas) 的 CCTV 大厦、奥运建筑——鸟巢都是实例。这些建筑既有建筑物功用的本质，也担当着传递和满足人们对“美”的需求，在某种程度上也是“艺术”的实体形象。当人们都在欣赏和谈论这些建筑作品时，我作为建筑师不得不思考“建筑化”的公共艺术这样的一个选题。

公共艺术的含义也在扩大，我在思考建筑学范围内起到的作用。设计学科有一些基础问题，因设计产业的变化快而呈现出新的面貌，从文化人类学的角度去观察设计产品是新的课题，建筑已不再着眼人体工程学等来设计建造，实用与审美是当下建筑作品之必备。从美学、建筑学、设计艺术学的角度来诠释“建筑化”的公共艺术之发展是该课题研究的价值和意义。

“道生一、一生二、二生三、三生万物”的演化过程中我得到哲学、

科学、技术的深层认知。由此我不得不想没有前几种的积累，这本《建筑·公共艺术》也是无根之木。一晃两年过去了，对于本稿没有更多的时间再精益求精，趁目前认为有些价值，拿出来与读者商榷。

是为序。

2012年夏于工作室

目 录

序

1	第1章 “建筑化”的城市公共艺术阐释
1	1.1 公共艺术的概念
2	1.2 公共艺术的发展
7	1.3 建筑与公共艺术的关系
7	1.3.1 建筑艺术具有一定的公共性
11	1.3.2 建筑作为一种载体
16	1.4 “建筑化”背景下的公共艺术表达
23	第2章 建筑形态——公共艺术的精神语言
26	2.1 形态类型
26	2.1.1 几何体
28	2.1.2 雕塑体
28	2.1.3 象征体
31	2.2 形态意义
31	2.2.1 标识符号
31	2.2.2 城市印象
32	2.2.3 文化精神
33	2.3 形态构建
33	2.3.1 基本形的构成——点、线、面、体
36	2.3.2 基本形的变化构成

62 第3章 建筑色彩——公共艺术的情感语言

62 3.1 建筑色彩认知

62 3.1.1 色彩学

63 3.1.2 建筑色彩的基本设计要点

71 3.2 建筑色彩构建

71 3.2.1 建筑色彩的公共理念

78 3.2.2 色彩对建筑的营造作用

90 3.2.3 建筑色彩造型构建方法

100 3.3 地域文化对建筑色彩的影响

100 3.3.1 自然地理环境因素

103 3.3.2 人文地理环境因素

106 3.4 多元文化发展背景下公共艺术的色彩趋向

110 第4章 建筑材料——公共艺术的语言基础

110 4.1 建筑艺术与材料表达语言

110 4.1.1 砖立面效果——小体量与强大的“编织”功能

118 4.1.2 石材——自然丰富的图案肌理

124 4.1.3 混凝土——质感的丰富性与极强的塑性

127 4.1.4 木材——“最有人情味的材料”

133 4.1.5 玻璃——神秘与优雅的化身

137 4.1.6 金属——“银色美学”金属的工艺材质

145 4.1.7 其他材料及其在建筑中的运用

148 4.2 建筑材料公共性的体现

152 第5章 建筑构件——小品式的公共艺术表达

152 5.1 表皮的艺术构建

155 5.1.1 墙体与装饰

158	5.1.2	墙体与公共艺术
162	5.2	入口的艺术构建
169	5.3	顶部的艺术构建
169	5.4	楼梯的艺术构建
173	5.5	其他形式的艺术构建
180	第6章 “建筑化”公共艺术的价值意义和关联性	
180	6.1	“建筑化”的城市公共艺术的价值意义
180	6.1.1	城市印象和文化标识
185	6.1.2	城市公共艺术化空间的塑造
195	6.2	“建筑化”的城市公共艺术的特征关联性
195	6.2.1	建筑空间的公众参与互动
199	6.2.2	建筑空间和场所的特定性
206	6.2.3	地域文化和时代性的统一
208	6.2.4	艺术形式多元化与系统性
212	图片索引	
220	参考文献	
223	后记	

第1章 “建筑化”的城市公共艺术阐释

1.1 公共艺术的概念

公共艺术从历史沿革的情形来看,长期处在一种动态、持续发展之中。公共艺术的形成与发展有着深刻的社会文化背景,其概念的界定显然不是以某种物化介质为根据,也不能以某种艺术风格流派一概而论。公共艺术的社会实验性与整合性关系紧密,建筑学、艺术学、政治学、社会学、文化学、环境学、符号学等学科都与公共艺术密切相关,从任何一个特定的角度出发,都会对公共艺术的概念及形态的特性做出相应的理解。所以当代公共艺术的特征就是带着强烈的模糊性和发展的不确定性(图1-1)。

现代公共艺术是以兼容性为基本内核,在现代人文精神支持下的艺术语言的综合体。公共艺术包含这样两个方面:首先是社会性部分,来自于诸多要素,例如历史、文化、政治、经济等影响着公共艺术所

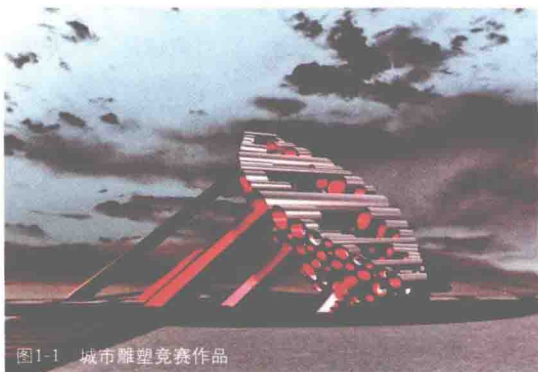
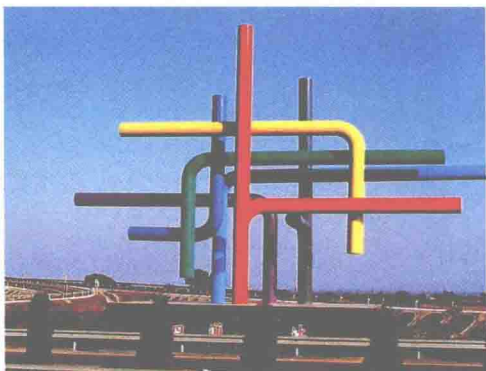

图1-1 城市雕塑竞赛作品

形成和存在的社会背景,随着时间的推移,容纳了包括不同地域、不同历史时期的政治、宗教、意识形态等多方面内容;其次从物化的角度上说,公共艺术涵盖了包括开放空间中具有公共性的、服务对象为社会主体的艺术形式与活动,还有例如雕塑、壁画、建筑装饰物等以及开放性的艺术活动乃至影视作品。

公共艺术有三个特性。一是公共性。公共性是其最根本的特征,主要体现在两个方面:首先是指公共艺术不同于个人艺术,它必须设置于公共空间之中,为社会公众开放和分享;其次是指通过公众的参与、支持、认可,公共艺术应具有普遍意义的精神价值和社会意义,它所承载的社会职能、审美意识、文化精神不是针对个体的,而是能普遍符合和反映一个地域、民族和城市的文化、精神和理想。二是艺术性。公共艺术既然是面向公众的,那就要具有一定的艺术性,吸引公众并激发与之交流的欲望,给公众以美的体验和情感共鸣。缺乏艺术性的作品在历史和公众的洗礼下必然不会长久。三是环境的关联性。公共艺术与环境的关系不仅是物理关系,也包括心理关系,因此符号的转换相对之下是很重要的。公共艺术的核心是人,建筑、城市、环境的和谐统一,三者构成一种相互依托的关系,其中人是核心,而建筑与环境则创造理想的空间。公共艺术与之融为一体,以满足人的心理与生理需要。

可以说公共艺术不仅是指一种具体的艺术,而且应该是一种方法、一种理念、一种文化的形式表达(图1-2)。

1.2 公共艺术的发展

20世纪70年代末,北京首都国际机场大型壁画群作为“公共艺术”具有开创性标志的出现;进而到90年代中后期,国内逐渐涉猎“公共艺术”的概念,我国现代公共艺术的发展经历着社会、文化、艺术等

图1-2 徐州水下兵马俑博物馆

多方面的曲折的变化过程。

20 世纪 80 年代,公共艺术更多出现的概念为“城市雕塑”与“环境艺术”。相当长一段时间内,城市雕塑作为公共艺术的表现形式在各个城市的不同空间中大量出现,城市公共艺术被认为是把壁画或雕塑放置于城市中,点缀城市空间,而忽略了城市公共艺术对城市空间精神文化的引导与注入。

80 年代中晚期,中国改革开放后经济快速发展带来一系列环境问题,间接使得公共艺术与城市环境的互动关系逐渐被重视。与此同时,环境的恶化使得艺术家们逐渐关注城市生活的质量,将创作主线转移到城市环境问题上,把艺术设计结合到环境理念里去。环境艺术表现为把环境空间中各部分结合起来达到人与环境的和谐,这使得人们对传统艺术观念的理解得到进一步的提升。

90 年代之后,由于社会转型期中城市公共领域的不断增多和精神文明的逐步推动,公共艺术在城市中大量出现,公共艺术的概念正式被提出。中国城市建设的快速发展使经济商业利益主导的社会文化价值结构逐渐出现,以文化为主消费市场充斥在城市及其边缘地带。在公共艺术的发展层面上,一方面,公共艺术的发展逐渐与商业社会的特征相契合,一大批以盈利为目的的商业艺术开始出现,尤其是那些在各个公共空间的形形色色的广告。另一方面,由于公众消费观的改变以及文化意识的觉醒,波普艺术逐渐兴起,它是以消费为特征,提倡具有公众趣味的文化消费,正因如此,公共艺术逐渐出现大众积极参与的现象。艺术设计方面,因为城市设计的思想被纳入城市规划中,“欧陆风格”建筑在我国城市中大量出现,追求个性的公共艺术与个性建筑交相呼应,市民广场、商业街公共艺术、绿地美化、滨水景观等的大量出现成为 90 年代以来的城市文化“景观”,体现在公共艺术上则是大众化、娱乐化、个性化和商业化的互相融合,文化艺术的消费逐渐成为时尚大众消费的标准。

志，多元化存在的公共艺术成为组成城市文化的风景必不可少的一部分。

其实公共艺术这个概念开始在中国被引入的时候，人们事实上普遍缺乏关于公共艺术的知识。因为新颖、时尚，人们愿意使用这个概念，但是缺乏对基本概念的把握以及学术上的考证、梳理和应用工作。城市公共艺术往往被理解为将传统的雕塑、壁画放置在城市中，为城市锦上添花。景观中的小品也很少有建筑师或艺术家在设计阶段参与其中，只是在设计完成或完工后被告知这里那里要摆个东西为增加文化氛围做“点缀”。大部分雕塑、壁画都是作为填补文化的空缺而存在的。

在国内所发生的社会转型主要体现在公共艺术的大量出现及使用，这也同时反映了人们对公共领域事件的参与诉求。公共艺术对于改革开放的推进，公民权利的实现有着重要的社会意义。

20世纪90年代末到21世纪初再至今，我国对公共艺术的理解也更加深入和扩展。社会经济的发展以及民主化进程的加快为当代公共艺术的发展提供了新的契机，城市建筑文化也得到了弘扬与发展。现今，由于文化逐渐成为城市的核心要素，表现城市魅力的重要指标也转变为以文化内涵为核心的城市文化空间。这个阶段的公共艺术更广泛地运用于自身形态、媒介以及新技术新材料等方面，越发重视大众文化和公众的参与，公共艺术主要的发展方向即多元化、多层次和城市化。与此同时，公共艺术越来越与城市建筑规划相融合，地标建筑更以典型的公共艺术的面貌展现在城市中，这使得建筑化的城市公共艺术对公共艺术及文化将必定会产生十分积极的现实意义（图1-3）。^①

^① 封心宇，季翔，张金歌，现代城市公共艺术“建筑化”的思考[J]，中外建筑，2009，6。

图1-3 巴黎凯旋门、徐州音乐厅(地标建筑)

1.3 建筑与公共艺术的关系

建筑在满足功能需要的同时也是艺术的体现,它受空间关系、比例尺度以及结构形式等多方面因素影响,美的建筑必定是建筑师综合考虑推敲之后的成果。

建筑与艺术相辅相成,优秀的建筑大多具备特定的艺术气息,而艺术气息又是艺术感染力的来源,艺术作为一种理念始终贯穿于建筑的过程之中。2002年建成的伦敦市政厅大楼(GLA)以其独特的卵形造型成为泰晤士河畔的一景(图1-4、图1-5),一条不规则螺旋形的环型坡道从上而下,成为内部空间的焦点,公众漫步其上即可以看到泰晤士河的美景,对于城市和城市内部人群互动产生情感的共鸣起到积极促进作用,而建筑本身就是一件公共艺术体。

当体积巨大的公共艺术品摆放到城市空间之中,公共艺术涉及的就是一个空间运用的概念,也就是借助空间的有效运用来让公众认识空间、感受空间和体验空间,无论是建筑还是独立的公共艺术品所扮演的角色,其实就是诠释空间,通过空间的艺术化来表达公共艺术的审美意识和文化价值,所以建筑艺术自然属于公共艺术。^①

1.3.1 建筑艺术具有一定的公共性

建筑既是功能化的实体,又是一门艺术,它与人们的生活密不可分,是艺术介入生活的具体体现。

建筑作为独特的公共艺术,它运用独特的艺术语言,将审美价值和文化内涵赋予到建筑形象上,使得建筑具有象征性和形式美,也使得民族性和时代感在建筑上体现。建筑是一门技术,也是一门艺术,承载着历史、文化,寄托着公众美好的记忆与期望,是一种具象的公

① 杨晓.建筑化的当代公共艺术[M].北京:中国电力出版社,2008.

图1-4 英国伦敦市政厅大楼

