

金江波 潘力 著

上海大学出版社

地方重塑

公共艺术的挑战与机遇

LOCAL REMODELING

THE CHALLENGE AND CRISIS OF PUBLIC ART

金江波 潘力 著

上海大学出版社

地方重塑

公共艺术的挑战与机遇

LOCAL REMODELING

THE CHALLENGE AND CRISIS OF PUBLIC ART

图书在版编目 (CIP) 数据

地方重塑：公共艺术的挑战与机遇 / 金江波，潘力著. —上海：上海大学出版社，2016.5

ISBN 978-7-5671-2275-8

I. ①地… II. ①金… ②潘… III. ①城市景观—公共艺术—研究 IV. ①TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 100950 号

责任编辑：柯国富

美术编辑：谷 夫

技术编辑：章 斐

书籍设计：章莉莉

地方重塑——公共艺术的挑战与机遇

金江波 潘 力 著

出版发行 上海大学出版社

社 址 上海市上大路 99 号

邮政编码 200444

网 址 www.press.shu.edu.cn

发行热线 021-66135112

出 版 人 郭纯生

印 刷 上海新艺印刷有限公司

经 销 各地新华书店

开 本 787×1092 1/24

印 张 8 $\frac{2}{3}$

字 数 200 千字

版 次 2016 年 5 月第 1 版

印 次 2016 年 5 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5671-2275-8/TU · 004

定 价 46.00 元

目 录

8	序
10	引 言
15	第一章 从公共艺术到“地方重塑”
51	第二章 “地方重塑”的核心价值
89	第三章 “地方重塑”的乡土情怀
137	第四章 “地方重塑”的都市品质
179	第五章 “地方重塑”与艺术教育
204	结 语
206	主要参考文献

金江波 潘力 著

上海大学出版社

地方重塑

公共艺术的挑战与机遇

LOCAL REMODELING

THE CHALLENGE AND CRISIS OF PUBLIC ART

设计解读
DESIGN ANALYSIS
2013上海艺术设计展

上海市教委知识服务平台资助项目

TU-836

2519

责任编辑 柯国富
书籍设计 章莉莉

ISBN 978-7-5671-2211-2

上海大学出版社 | Q

9 787567 122758 >

定价：46.00元

金江波 潘力 著

上海大学出版社

地方重塑

公共艺术的挑战与机遇

LOCAL REMODELING

THE CHALLENGE AND CRISIS OF PUBLIC ART

目 录

8	序
10	引 言
15	第一章 从公共艺术到“地方重塑”
51	第二章 “地方重塑”的核心价值
89	第三章 “地方重塑”的乡土情怀
137	第四章 “地方重塑”的都市品质
179	第五章 “地方重塑”与艺术教育
204	结 语
206	主要参考文献

序

“地方重塑”是2013年首届国际公共艺术奖的评选主题。

该奖的评选是由《公共艺术》（中国）和《公共艺术评论》（美国）两家杂志共同发起和主办的，已持续了两届。“地方重塑”由中方主办者根据公共艺术在中国所起的作用提出并得到国际评委们一致赞同，而确定成为国际公共艺术奖的评选主题。经过两届公共艺术奖的评选，该主题普遍被接受和认同，2015年开普敦城市公共艺术论坛的主题就是“地方重塑”。

公共艺术形式多样，内容丰富多彩，但是公共艺术的价值就在于“地方重塑”，只有给地方带来良好变化的公共艺术才是好的公共艺术。

地方是公共空间的人文称谓，其空间有别于自然空间，也有别于私人空间。它可分为物理空间（场所）、行为空间（文化）和社会空间（组织）。重塑有别于塑造，塑造是从无到有，重塑是对有的重新改造。

地方重塑是因为具有人文属性的公共空间出现了这样或那样的问题需要解决，并且是以艺术的方式、方法去解决。这就是公共艺术，这也是公共艺术区别其他艺术的标志。

地方在发展中产生的问题：

一是物理空间（场所）的问题：环境脏、乱、差，强调管理，无视人本；

二是行为空间（文化）的问题：社区邻里不和睦，人情冷漠；

三是社会空间（组织）的问题：产业重组，社会转型，贫富差距，城乡矛盾。

地方精神的重塑是公共艺术核心理念。

在经济全球一体化背景下，地方经济发展过程中受外来文化的冲击影响很大，自我文化认同和文化自信的缺失现象比比皆是。因此，地方文化的挖掘引发当地民众的文化归属感，增强文化自信，重塑地方精神是公共艺术的任务和核心理念。

因地制宜的重塑方式是公共艺术的方法论。因地制宜是因所在地的条件制定适合其发展的行动计划。

“地方重塑”的主体是民众，政府和艺术家是推动者，政府政策的支持，艺术家以艺术语言和艺术热情激活民众的审美需求，让民众将自身的审美需求用艺术形式表达出来，达到自我价值的体现和认同。根据民众需求、地方文化、地方物质条件制定“地方重塑”计划是公共艺术成功的保障。因此，因地制宜的重塑方式是公共艺术的方法论。

影响力的重塑是公共艺术的重要评价指标，在公共艺术中的影响力要比艺术品质更重要，这是由公共受众性质所决定的。

公共艺术影响力来源于两部分：其一，公共艺术给地方带来的良好变化有多大；其二，“地方重塑”的运作方式、方法是否合理，而其合理性是由民众的响应度大小来决定的。

在工业化社会向信息化社会过渡和转化过程中，人与人的情感、人与环境的协调以及城乡发展不平衡带来的矛盾等都将在“地方重塑”中得以平衡和解决。

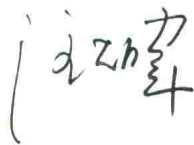
公共艺术是以艺术的语言、方式、方法解决公共问题的艺术，而“地方重塑”是公共艺术的出发点和归属点。

“地方重塑”是公共艺术永恒的主题。

“各美其美，美人其美，美美与共，天下大同。”（费孝通）

——公共艺术追求的境界。

上海大学美术学院院长、教授

引言

“公共艺术”的概念自 20 世纪 60 年代出现以来，更多地被理解为放置于公共空间的作品或相应的环境设计。随着时代的变迁，今天的公共艺术已经成为当代文化意义上作用于社会的一种思想方式和工作方式。正如美国费城现代艺术协会主席卡登 Janet kardon 所指出的那样：“公共艺术不是一种风格或运动，而是以连结社会服务的前提为基础，借由公共空间中的艺术品的存在，使得公众的福利被强化。”日本“造乡运动”的倡导者宫崎清教授也主张：“向内发掘社区营造，不要着盛装给别人看。”从美国、德国、法国、日本等国家公共艺术的发展趋向来看，公共艺术已经成为国家的公共文化福利，使民众能够平等享受艺术化的生活环境，从心理上减少城市现代化带来的负面影响，在一定程度上缓解社会各阶层的利益冲突，更多地体现当代文明蕴涵的人文关怀。

从这一意义上说，公共艺术不能停留在制作技术或艺术风格层面，而应当是参与区域建设、重塑地方文化和解决现实问题的一种运作机制，“地方重塑”正是这种机制的核心要义。“地方重塑”的理念从不同角度关注和诠释公众生活和地域文化，关注人文、历史脉络和日常生活，体现出公共艺术对于重塑地域文明和文化生态的意义。基于“地方重塑”的实践内涵，公共艺术有别于其他艺术门类，呈现出更加接近并参与公众生活的价值。

本书立足于公共艺术到“地方重塑”的思路，从城乡两方面所面临的时代课题展开论述。当下，最紧迫的问题莫过于农村发展所面临的现代化挑战，城镇化建设带来的阵痛，深刻揭示出农村文化在当代语境下的新课题。同时，现代化城市的发展已经走到一个重要的关口，“城市病”引发的人文觉醒不仅仅是一场城变，更是挑战和机遇。在这样的时代背景下，“地方重塑”的理念无可置疑地显示出可能性与必然性。它所蕴含的关注社会民生、引导社区重建以及当代艺术的方向，使“地方重塑”的地方性实践具有了人文和生态地方性两方面的意义。

“地方重塑”作为公共艺术的核心价值，从多学科和多维度的层面体现出深刻的文化内涵：通过对地域文化的认同与再造体现出文化学的意义；通过自我生长性向社会互动的强化，体现出社会学的意义；通过介入与优化体现出包括自然生态和人文生态两方面的生态学意义。

“地方重塑”的社会学意义关系到公共艺术与社会政治、民主意识、公共空间、权力制约等方面的关系，同时也涉及与公共艺术有关的制度、法规的建设问题，体现了社会对公共空间民主化进程的需求和对公共权力的重新审视；“地方重塑”的生态学意义包括“自然生态”、“人文生态”和“社会生态”等类型化的概念，形成了广义的生态学认知。这是 20 世纪中叶之后，面对环境、气候、资源、人口等紧迫问题的现实挑战，学界认识到生态学是研究自然界结构和功能的科学，并整体性地理解到人类也是自然界不可分割的一部分；“地方重塑”的文化学意义从地域性、参与性、引导性等角度解读公共艺术的文化功能和定位。文化愿景的形成，必须来自大众社会和政治参与。只有参与，才可以凝聚地方意识，产生文化认同。

“地方重塑”方法论主要有空间和时间的界定、相关各方的关系、完善的运作机制、多元的评价体系四个互为关联的内容。方法论中的空间和时间的界定涉及文化地理的复杂性和文脉关系的非限定性两方面内容，重新认识时间和空间的单一的、客观的意义的观念，这是范畴界定的必要前提；相关各方的关系是“地方重塑”不可回避的现实课题，必须从价值原点寻求最大多数公众的认可、实现公共福祉的最大化。确认主体身份、分析项目意图、造福真正的使用者是其终极指标；完善的运作机制与短暂的艺术行为不同，“地方重塑”要在一个地方建立长久的活性机制，是对地方文脉或习性的深层改良，也是确保实现“使用者自觉”的有效途径；多元的评价体系基于公共艺术在公共空间倡导民主、开放、交流、共享的精神与态度以及互动、参与的理念，更多地思考内在的人文关怀，包括地域生态的优化、生活品质的改善、人的幸福指数提升、和谐的人际关系等诸方面指标。

从以上多元的背景框架可见，“地方重塑”是一个多学科交汇的十字路口，既不能依赖某一种单纯的知识，也不存在归属于单一学科的命题。从研究方法上看，无疑是综合的，也是一项复杂且丰富的系统工程。

当下正在全国范围开展的“美丽乡村建设”活动为“地方重塑”提供了广阔的舞台。摆在首位的课题就是依托乡土资源利用，可以有三方面的路径，其一是以继承式建设和特色化发展的思路，开展对非物质文化遗产的挖掘和保护；其二是发展乡村景观旅游，我们要清醒地认识到被异化的乡村景观的现实，通过“产、村、景”一体化的方法，打造旅游产品的乡村性；其三是打造“创意农业”模式，立足“三农”产业转型，在城乡互动中提倡“慢生活、亲自然、更和谐”的理念，形成“错位发展”的连锁效应。

“地方重塑”重在乡村建设的方式方法创新，同样有三个层次的内涵，首先在前述民众自觉的基础上，提高参与意识和自身素质，完善自我组织机制；其次是以营造“生态博物馆”的方式保护当地人文历史景观，同时培育新的生活态度，提升生活品质；第三是重在建立长效机制，寻求可持续发展。这三个层次互为补充，是“地方重塑”创新机制的有机整体。

同时，日本始于20世纪70年代的“造乡运动”也为我们今天的“地方重塑”提供了现实的启示和参照。本书介绍了具有典型意义的新潟县越后妻有地区的大地艺术节和濑户内海国际艺术节两个案例，分别展示“人类生活在自然的怀抱”和“重塑希望之海”的主题。读者可以从中看到为区域振兴计划而打造的艺术展新模式，通过“艺术向生活开放”的理念，不仅形成新的艺术契机，也使艺术成为推进地方经济发展的动力。

众所周知，城市化建设既为我们营造了便捷舒适的生活空间，也伴随产生了诸多问题。“地方重塑”的一个重要使命就在于提升都市品质，对话失落的城市空间，重塑城市的公共文化结构。城市公共艺术作品所应具有的“符号——记忆——认同——精神”这四个概念，是递进的层级关系，是对城市文化发生作用的必然过程。2013上海艺术设计展为论述重塑“美学城市”，建构诗意栖居环境的历史必然提供了切入点。同时，作为城市重要构成部分的社区也是“地方重塑”的主要空间，这里不仅有生长与重塑的可能，也最能产生文化的共鸣。上海大学美术学院的曹杨新村公共艺术实践为艺术介入生活做出了鲜活的启示。

上海大学美术学院将自身定位于“都市美院”，长年致力“地方重塑”与艺术在教学指导思想上完成了从造型艺术到公共艺术的转型，并重视国际视野下的公共艺术教育。艺术教学的体制机制建设体现为多学科交汇和实施创新教育，公共艺术创意中心是产学研一体化的知识服务平台，以激励竞争机制服务社会发展，展开跨专业的艺术教育实践，为我国的美术专业院校建设做出了卓有成效的探索和建树。

本书以我们所熟悉的国内外公共艺术作品包括壁画、雕塑、社区改造、空间转换、艺术活动等多种形式，充分体现以艺术家为核心、突出“地方重塑”的理念，在不同层面上具有标杆性，为理解和阐释公共艺术的基本内涵提供了丰富的范例。

著 者