

高等院校『十三五』应用型艺术设计教育系列规划教材

公共艺术与 设施设计

郭媛媛 盛传新 马潇潇 主编

DESIGNER

a creative business

合肥工业大学出版社

HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

高等院校“十三五”应用型艺术设计教育系列规划教材

公共艺术与设施设计

主 编 郭媛媛 盛传新 马潇潇
副主编 郭婷婷 叶 钦 陈 景

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公共艺术与设施设计/郭媛媛等主编.—合肥:合肥工业大学出版社,2017.7

ISBN 978-7-5650-3483-1

I.①公… II.①郭… III.①公共艺术的概念和属性 IV.①TU238.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第312506号

公共艺术与设施设计

主 编:郭媛媛 盛传新 马潇潇 责任编辑:李娇娇

书 名:公共艺术与设施设计

出 版:合肥工业大学出版社

地 址:合肥市屯溪路193号

邮 编:230009

网 址:www.hfutpress.com.cn

发 行:全国新华书店

印 刷:安徽联众印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:7

字 数:210千字

版 次:2017年7月第1版

印 次:2017年10月第1次印刷

标准书号:ISBN 978-7-5650-3483-1

定 价:48.00元

发行部电话:0551-62903188

前言

随着我国改革开放的逐步深入及经济的飞速发展，“设计改变生活”已经成为不争的事实，设计对社会的贡献也促使艺术专业成为当前炙手可热的专业。艺术设计专业教育如何顺应社会的发展，并在社会向智慧城市、数字城市迈进的今天，如何确立完善的教学体系，并突出专业特色，创建完整的学科体系，是当前环境艺术设计教育关注的焦点。作为教育者，我们认为通过教材建设提高教学质量，以增加学生学习效率的加速度，是当前艺术设计学教学改革中不可或缺的一环。

在中国城市化进程速度加快的今天，公共艺术与公共设施已经成为提升城市美誉度的重要指标，也是整个城市气质外显最便捷的手段，亦是城市地域文化的载体。

在数字时代的今天，设计师的设计理念、思想观念和方法论都发生了重大的变化，设计师的综合素养和修养成为决定其自身真正价值的要素。针对公共艺术这样年纪尚轻，并在飞速发展的学科来说，回溯过去很难提高学习的加速度，仅仅是方法的学习对于培养一个运筹帷幄的设计师是远远不够的。公共艺术与设施的内涵囊括众多学科，对于艺术设计学院学习公共艺术设计或者环境艺术设计的学生而言，掌握公共艺术与设施设计的基础知识并具备了一定的设计创新思维，能为今后跨入社会打下坚实的基础，成为真正能进行独立设计的设计人才。在这个过程中，学生需要进行美学修养、设计思维甚至建筑能力的训练。而作为公共艺术设计专业或环境艺术设计专业中不可或缺的课程，在教学中本着符合我国艺术院校教学环境和学生实际情况的、具有创造感的教材则是教学取胜的关键。本书所编写的章节都是作者在从事实际教学工作过程中，有感于学生对公共艺术与城市公共设施所抱有的热情和对设计领域迫切需要解决的一些问题而成书。因此，本书的编写主要是从教学和便于学生理解的角度切入和展开。

本书的定位是一本面向艺术院系环境艺术设计专业的教学教材，本书的参编者均是奋战在教学岗位第一线上的艺术院系公共艺术设计专业和环境艺术设计专业的教学骨干。本书的作者们本着将丰富的公共艺术设计经验和严谨的治学态度传授给学生的同时，也期望将公共艺术的公共精神传达给学生，使学生了解作为设计师的社会使命感和责任心。正是在他们的努力下才使得当代最新的设计理念落实在了教材上，使得设计教学能够与时俱进，为学生提供了丰富全面的资讯，高屋建瓴地将设计与实践相结合，更以某个城市为基础论述和证明了书中的命题，并涉及一些公共艺术深层次问题的思考和讨论，所有这些都使得本教材呈现出非凡的活力。

这本教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、院系领导和教师，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育改革的先锋，也是艺术设计的资深

从业者，这样的专业基础为本教材的撰写提供了更多的经验支持，一变传统教材的纸上谈兵，为当前向应用技术型大学转型提供了坚实的基础。本教材抓住信息时代的脉络，利用丰富全面的资讯，结合“以人为本”的体验式审美，凝练教学理念，以期让公共艺术与城市设施在未来的城市闪现更多的美之火花，也为未来的设计师之成长提供可靠的学习资料。

编 者

2017年6月

第一部分 公共艺术设计

第1章 公共艺术的概念和属性	9
1.1 公共艺术的概念	9
1.2 公共艺术的属性	10
1.3 公共艺术的功能和特征	10
1.4 公共艺术与公共设施的联系	12

1

第2章 公共艺术的产生和发展	13
2.1 西方公共艺术的产生与发展	13
2.2 中国城市公共艺术现状及其中的城市社会	15

2

第3章 公共艺术的造型手法	19
3.1 视觉形态	19
3.2 表现手法	24
3.3 应用材料	25
3.4 公共艺术与环境	28

3

第4章 公共艺术与科技 33

- 4.1 水景造型 33
- 4.2 灯光造型 33
- 4.3 动态造型 34

4

第5章 公共艺术创作初步 36

- 5.1 公共艺术创作的流程 36
- 5.2 公共艺术创作的环境分析 37
- 5.3 公共艺术创作的表现形式 45

5

第二部分 公共设施部分

第6章 公共设施的概述 51

- 6.1 公共设施设计的概念 51
- 6.2 公共设施设计的形成与发展 52
- 6.3 设计原则 54
- 6.4 公共设施设计的功能 56
- 6.5 公共设施设计的形式 64

6

第7章 公共设施设计的类型 73

- 7.1 公共信息设施设计 73
- 7.2 公共服务设施 75
- 7.3 交通设施 82
- 7.4 公共美化设施设计 85

7

第8章 公共设施设计的基本程序和思维方法 87

- 8.1 公共设施设计的基本程序 87
- 8.2 公共设施设计的创造性思维方法 90

8

第9章 公共艺术与公共设施的发展 92

- 9.1 公共艺术与设计的反思与展望 92
- 9.2 当代公共艺术与公共设施的转型与发展 104

9

参考文献 110

高等院校“十三五”应用型艺术设计教育系列规划教材

公共艺术与设施设计

主 编 郭媛媛 盛传新 马潇潇
副主编 郭婷婷 叶 钦 陈 景

合肥工业大学出版社

前言

随着我国改革开放的逐步深入及经济的飞速发展，“设计改变生活”已经成为不争的事实，设计对社会的贡献也促使艺术专业成为当前炙手可热的专业。艺术设计专业教育如何顺应社会的发展，并在社会向智慧城市、数字城市迈进的今天，如何确立完善的教学体系，并突出专业特色，创建完整的学科体系，是当前环境艺术设计教育关注的焦点。作为教育者，我们认为通过教材建设提高教学质量，以增加学生学习效率的加速度，是当前艺术设计学教学改革中不可或缺的一环。

在中国城市化进程速度加快的今天，公共艺术与公共设施已经成为提升城市美誉度的重要指标，也是整个城市气质外显最便捷的手段，亦是城市地域文化的载体。

在数字时代的今天，设计师的设计理念、思想观念和方法论都发生了重大的变化，设计师的综合素养和修养成为决定其自身真正价值的要素。针对公共艺术这样年纪尚轻，并在飞速发展的学科来说，回溯过去很难提高学习的加速度，仅仅是方法的学习对于培养一个运筹帷幄的设计师是远远不够的。公共艺术与设施的内涵囊括众多学科，对于艺术设计学院学习公共艺术设计或者环境艺术设计的学生而言，掌握公共艺术与设施设计的基础知识并具备了一定的设计创新思维，能为今后跨入社会打下坚实的基础，成为真正能进行独立设计的设计人才。在这个过程中，学生需要进行美学修养、设计思维甚至建筑能力的训练。而作为公共艺术设计专业或环境艺术设计专业中不可或缺的课程，在教学中本着符合我国艺术院校教学环境和学生实际情况的、具有创造感的教材则是教学取胜的关键。本书所编写的章节都是作者在从事实际教学工作过程中，有感于学生对公共艺术与城市公共设施所抱有的热情和对设计领域迫切需要解决的一些问题而成书。因此，本书的编写主要是从教学和便于学生理解的角度切入和展开。

本书的定位是一本面向艺术院系环境艺术设计专业的教学教材，本书的参编者均是奋战在教学岗位第一线上的艺术院系公共艺术设计专业和环境艺术设计专业的教学骨干。本书的作者们本着将丰富的公共艺术设计经验和严谨的治学态度传授给学生的同时，也期望将公共艺术的公共精神传达给学生，使学生了解作为设计师的社会使命感和责任心。正是在他们的努力下才使得当代最新的设计理念落实在了教材上，使得设计教学能够与时俱进，为学生提供了丰富全面的资讯，高屋建瓴地将设计与实践相结合，更以某个城市为基础论述和证明了书中的命题，并涉及一些公共艺术深层次问题的思考和讨论，所有这些都使得本教材呈现出非凡的活力。

这本教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、院系领导和教师，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育改革的先锋，也是艺术设计的资深

从业者，这样的专业基础为本教材的撰写提供了更多的经验支持，一变传统教材的纸上谈兵，为当前向应用技术型大学转型提供了坚实的基础。本教材抓住信息时代的脉络，利用丰富全面的资讯，结合“以人为本”的体验式审美，凝练教学理念，以期让公共艺术与城市设施在未来的城市闪现更多的美之火花，也为未来的设计师之成长提供可靠的学习资料。

编 者

2017年6月

第一部分 公共艺术设计

第1章 公共艺术的概念和属性	9
1.1 公共艺术的概念	9
1.2 公共艺术的属性	10
1.3 公共艺术的功能和特征	10
1.4 公共艺术与公共设施的联系	12

1

第2章 公共艺术的产生和发展	13
2.1 西方公共艺术的产生与发展	13
2.2 中国城市公共艺术现状及其中的城市社会	15

2

第3章 公共艺术的造型手法	19
3.1 视觉形态	19
3.2 表现手法	24
3.3 应用材料	25
3.4 公共艺术与环境	28

3

第4章 公共艺术与科技 33

- 4.1 水景造型 33
- 4.2 灯光造型 33
- 4.3 动态造型 34

4

第5章 公共艺术创作初步 36

- 5.1 公共艺术创作的流程 36
- 5.2 公共艺术创作的环境分析 37
- 5.3 公共艺术创作的表现形式 45

5

第二部分 公共设施部分

第6章 公共设施的概述 51

- 6.1 公共设施设计的概念 51
- 6.2 公共设施设计的形成与发展 52
- 6.3 设计原则 54
- 6.4 公共设施设计的功能 56
- 6.5 公共设施设计的形式 64

6

第7章 公共设施设计的类型 73

- 7.1 公共信息设施设计 73
- 7.2 公共服务设施 75
- 7.3 交通设施 82
- 7.4 公共美化设施设计 85

7

第8章 公共设施设计的基本程序和思维方法 87

- 8.1 公共设施设计的基本程序 87
- 8.2 公共设施设计的创造性思维方法 90

8

第9章 公共艺术与公共设施的发展 92

- 9.1 公共艺术与设计的反思与展望 92
- 9.2 当代公共艺术与公共设施的转型与发展 104

9

参考文献 110

第一部分 公共艺术设计

第1章 公共艺术的概念和属性

1.1 公共艺术的概念

公共艺术是使存在于公共空间的艺术能够在当代文化的意义上与社会公众发生关系的一种思想方式，是体现公共空间民主、开放、交流、共享的一种精神和态度。公共艺术可以采用各种方式来实现，诸如建筑、雕塑、绘画、摄影、书法、水体、园林景观小品、公共设施；它也可以是地景艺术、装置艺术、影像艺术、高科技艺术、行为艺术、表演艺术等，重要的不是形式，而是公共艺术所体现的价值取向。始终强调公众的参与，许多作品是艺术家和公众共同完成的，公众的参与使公共艺术真正成为公众的艺术。

公共艺术品除了装饰与美化环境外，也可以让大众亲切地接触，也可以培养人们对艺术美感的认知，超越了习惯上的美学素养。公共艺术的参与的结果，是实现作品的互动，即艺术家和公众的双向交流，相互影响，互动的主体是平行的，它是作品的延伸，它使公共艺术的结果呈现出开放性，作品的意义和结果只有在互动中才能完成。

公共艺术是地标、纪念碑、实用体、建筑物的装饰物、单独的具有美感条件的物品以及文化性的手工品等，均能达到公共艺术的功能。公共艺术的形式应包括以各种媒材、质材或混合材所创作的视觉艺术，其状态可以是移动或固定的。（图 1-1）

图 1-1 美国明尼阿波利斯雕塑公园的标志性作品“汤勺和樱桃”