

公共艺术

永辉 鸿年

PUBLIC ART
PUBLIC ART

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术 / 永辉 鸿年—北京: 中国建筑工业出版社, 2002

(国外城市环境艺术设计百例丛书)

ISBN 7-112-04937-7

I. 公… II. ①永… ②鸿… III. 公共—公共建筑—建筑设计 IV. TU 242

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第096258号

国外城市环境艺术设计百例丛书

公共艺术

永辉 鸿年

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百庄)

新华书店经销

利丰雅高印刷(深圳)有限公司印刷

*

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 印张: 6 字数: 159 千字

2002年2月第一版 2002年2月第一次印刷

印数: 1—3500册 定价: 50.00元

ISBN 7-112-04937-7

TU · 4399 (10440)

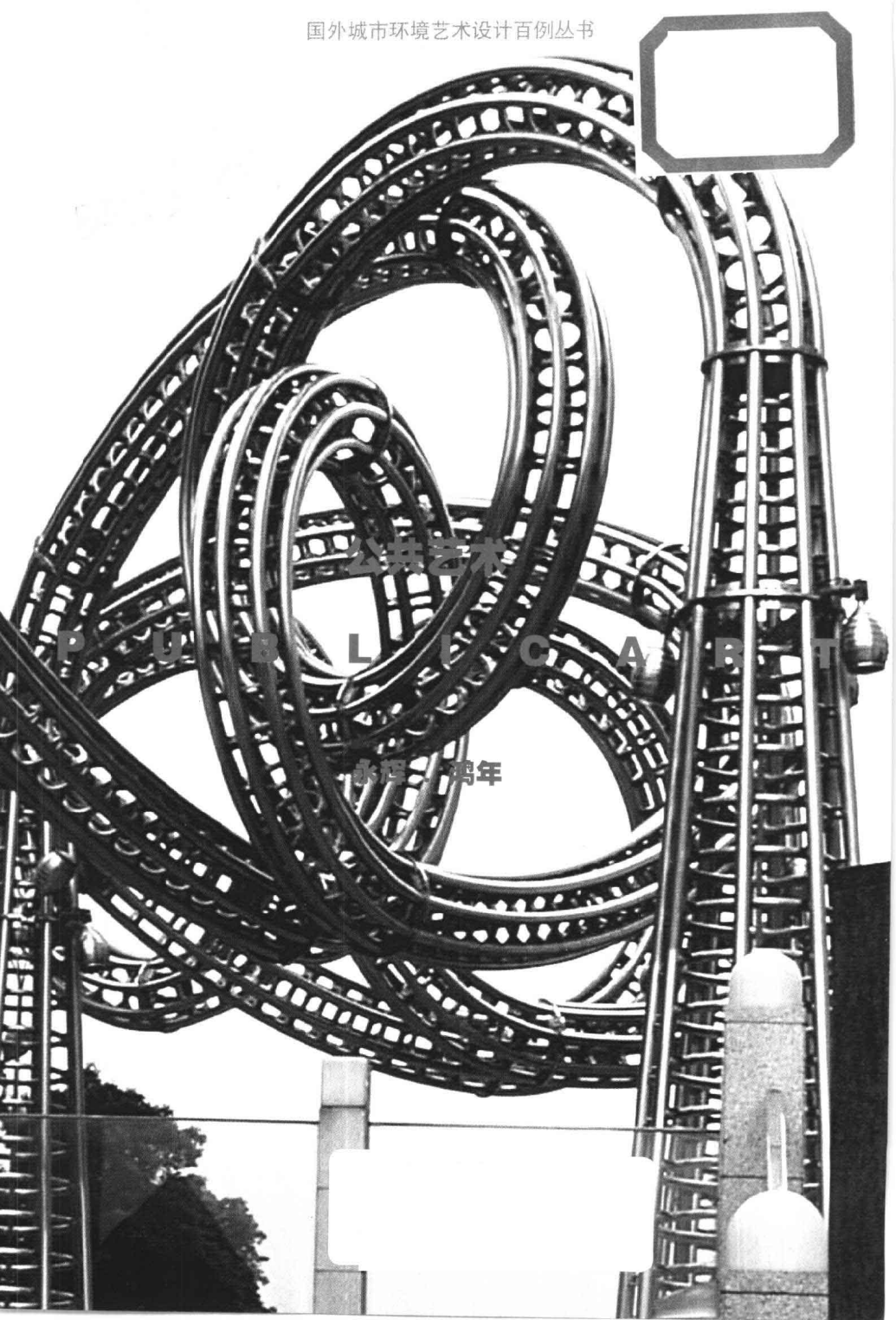
版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

公共艺术

P U B L I C A R T

永恒 鸡年

目录

006

PUBLIC ART 公共艺术

019

室外公共艺术

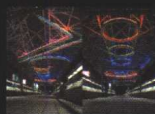
138

水上公共艺术

160

照明公共艺术

176

室内公共艺术

PUBLIC ART —— 公共艺术

艺术本身就具有公共性，为什么还非要为艺术披上公共的外衣呢？

对于公共艺术一词的使用，一直在争论不休。直到今天，无论是美国、欧洲还是日本，有关它的概念和理念，仍没有得到一个统一的，明确的定论。但是有关在公共空间里公共艺术的使用，会给社会、给人们带来巨大的影响这一认识却在世界各国得到了共识。特别是在法国，体现得就更为突出。它不仅仅是国家建设、城市规划和开发的需要，而且也是为了显示国家的威信而巧妙灵活地运用了公共艺术。美国在这方面多少略显豁达，比较强调自由、个性的艺术活动。而日本，近年来在开发城市建设的同时，引进公共艺术，是为在更广的范围内，引起人们对城市、对环境、对艺术的兴趣和关心。

公共艺术，就是存在于公共空间中的艺术。那么，我们首先来看看公共空间。当我们漫步于城市中的时候，脚下的道路、身旁的公园、映入眼中的建筑物等等，无论是城市的居民，还是外来的旅游者，只要是谁都能看，谁都能去的地方，都可以称为公共空间。在这个偌大的城市公共空间中，不但有树木、喷水、电话亭，还有汽车站、路椅、街灯、自行车、汽车、小动物等等，他们和庞大的人群一起生活、行动，给予这个城市公共空间、生机和变化。在这样

一个广阔的城市公共空间中，有许多雕塑，特别是在欧洲城市的街头巷尾，雕塑及雕刻到处可见，这便是本文所要谈的公共艺术之一。

PUBLIC ART——公共艺术是第二次世界大战之后，伴随着美国城市开发、建设而诞生的。在重新规划和治理城市的一些旧的街区过程中，为了确保应有的空间，美国突破了有关高度的制约，建筑得以向上空发展，有了公共的空地。这时，美国一批有代表性的艺术家的雕塑作品，在得到艺术支援政策即（百分比程序）的援助下，以及在州、市、社会团体的大力支持下，从美术馆走出，被放置到室外，它们由此而得名，被称为 PUBLIC ART——公共艺术。

但是，无论是走出美术馆的室外雕塑，还是“百分比程序”的法律，都源于欧洲而不是美国，但是却在美国得以开花结果。大量的室外雕塑，是让美国人引以为自豪的美国现代艺术的一部分，“百分比程序”对美国初期的公共艺术做出了不可磨灭的贡献。

在欧洲的历史上，室外雕塑从过去到现在，从本质上说是为公众的艺术，但也不能否认其在个人生活中的意义。而更重要的是雕塑艺术在人类社会中的

PUBLIC ART——公共艺术

意义和所具有的机能。文艺复兴以后，欧洲出现了各种宗教的、国民性的、文化性的，或是具有军事内容的独立雕塑，也有实用性、装饰性很强的喷水式雕塑。另外，有的雕塑并不考虑使用目的，也不具有什么很高的思想内容，单从艺术美出发，只为美化环境，而独立存在的雕塑等等。总之，只要回顾一下欧洲的雕塑历史，雕塑艺术的意义和功能便可以在各个领域里得到证实。

在长达两千多年的时间里，在法国、意大利、德国等欧洲国家，曾出现过大量罗马式、哥特式、文艺复兴式、巴洛克式建筑。直到19世纪欧洲的大型建筑上都带有装饰性的雕刻。但是在1900年以后，人们开始对只有装饰性雕刻的建筑，表示出极大的不满，从而提创一种在新建筑中，坚决拒绝以往的装饰雕刻的意识。并且这一意识在20世纪初期，占据着欧洲建筑领域的主流。从罗丹到毕加索，那些近代的雕塑先驱们，在他们初期的创作活动中，已经有了与同时代的、具有代表性的建筑家一起工作的机会，因此大力提倡雕塑与建筑相结合，而这种论调，直到第二次世界大战之后才被人们真正注意到。

在室外雕塑这个广阔的领域中，无论是巴黎公园的马约尔的雕塑群，还是柏林汉斯广场的被称为城市环境空间素描的《黎明》，以及无数个由各种各样

的构想而产生的作品，它们置身于公共场所之中，也许它们是为了某个特定的主题，也许他们的内容并不是那么通俗易懂，但是，它们都具有一种社会功能，或者说是一种公共性的教育手段。

在野外、美术馆、公园等处放置的雕塑，今天已经受到了特别高的评价。长期以来，虽然在名称上一直存在着争论，但是，它们所具有的公共属性是共同的。公共性这一属性，在欧洲美术史上，除了古代或是中世纪末期的若干作品之外，还是属于一种新的概念。就是在古代，放置在室外的雕塑，几乎也是从属于某个建筑的空间；中世纪的雕塑，大多是一些为表达敬意而立的纪念碑。或者是统治者的立像，或者是一项法律形成的纪念印证，普遍来说，是存在于有一定制约的空间之内的。而现在我们所看到的大量的抽象雕刻，占据着都市的中枢，或是公园的重要地段。它们有的无形中已成为主要道路的标识，有的成为通往行政、文化、商业中心的指示标志。它们虽然是艺术品，但是，已经冲破了非放置在美术馆，或是某种圣地而不可的框框。比如，雕塑大师罗丹的《巴尔扎克》就站立在巴黎的一个来往车辆极多、喧闹杂乱的十字路口上。今日的公共雕塑，已经不再有孤独的尊严和故意与人们拉开的距离，它们融合

PUBLIC ART——公共艺术

在城市之中，成为城市环境的一部分。对于生活在欧洲城市的人们来说，和身边的雕塑共存，已经是极为平常的事情了。另外，欧洲的公共雕塑，常常被移置到郊外，或有大量人口居住的社区里去。人们在欣赏美丽的大自然风景时，公共雕塑融合在人、建筑物、自然风景以及绿地之间，起着媒介作用。

在欧洲的公共艺术中，大型的雕塑是很常见的，例如现代雕塑之父康斯坦丁·不朗库西（Constantin Brancusi）的《无限柱》，是最早期矗立在公园中的大型雕塑的代表作。《无限柱》以相同的形态，反复地延长，伸向远方，被解释为是一种无限。但是，有时却也没有必要必须是大型的。Arp的几件被命题为《放置到森林去》的作品，就是一些磨圆了的竹笋大小的石头。它并没有以体积的大小而惹人注目，而是融合于周围的环境之中，使用了雕塑自身的特质语言。无论是适应还是区别于广阔的大自然，无论是与自然融合还是竞争，都是现代雕塑家一种基本姿态的体现，雕塑家们也正在不断地进行着各种各样的尝试。

美国的雕塑是从19世纪初期的墓碑雕刻师们开始的。19世纪中期一些士

兵、英雄、政治家的英姿开始站立在美国城镇的广场上、公园里。在这些雕像的背后都有一段历史、一段故事。人们曾被雕塑的内容和造型所感动，并铭刻在心。像首都华盛顿的华盛顿纪念碑、纽约中央公园的西亚马像等等。但是，慢慢地人们对它们的由来淡忘了，对它们所具有的艺术性的认识，也变得不够充分了；特别是对那些士兵们、勇士们的青铜、石刻的雕像，很多这类作品，或是被人们遗忘在公共场所的角落里，或是被转移到仓库。因为，即使他们毅然站立在公共场所里，每天从那里过往的人群，却不曾想过要看上他们一眼。现在，在美国公共场所看到的雕塑，大多是现代的公共艺术。当这些闪闪发亮的金属、涂有明亮色彩的不锈钢材、造型复杂的青铜作品出现在城市里，被人们看到的时候，几乎都要被问上一句“这是什么？”的确，对于这些提问，有许多时候是回答不出来的，但是可以看出，人们对公共艺术给予了极大的关心和兴趣，时常追寻它们的来源，提出它们所表现的是什么内容等。

20 世纪，欧洲伟大的艺术先驱们，拒绝传统的古典样式，创造了现代与未来相关联的近代雕塑和近代艺术。美国的雕塑家们，也从欧洲的这一艺术新动向中受到了很大的启迪，但是真正与其分离而形成自己的风格，却花费了很

PUBLIC ART ——公共艺术

长时间。突然，从第二次世界大战之后的20世纪50年代和60年代，美国的雕刻家们开始以新的材料、新的技术、新的表现形式，开展了创作抽象式雕塑的活动，并且，把它们集合到了人们居住的城市的空地上，并称之为PUBLIC ART——公共艺术。

今日美国的公共艺术如此盛行，是由几个原因而促成的。首先是肯尼迪政权之后，1967年美国成立了国家艺术基金。第二是各州、市、社会团体积极开展城市的再开发活动。期间，美国的建筑形式受到了冲击、发生了变化，由以往的以石料和砖为建材，以正面装饰为主流的建筑，发展为以机能为主的高层大厦。建筑空间向上空发展的同时，腾出了地面上的空地，人们在满是冷冰冰的无机的玻璃、大理石等高层写字楼、商业大厦、银行的峡谷之间穿梭，并产生出利用空地，展示一种具有人情味艺术的欲望，也就成为自然。第三是20世纪60年代出现了波普等现代新艺术，美国人开始明确地认识到，城市生活中，不可以没有艺术作品。在城市的公共场所，放置艺术作品的价值，被越来越多的州、市、社会团体所认可。在新建的建筑物中放置艺术作品的提案，在法律上也开始给予承认。在美国，费城是最早把“百分比程序”正式法律化的。

“1%”法律最早诞生于1951年的法国，大概是在1960年开始被普遍施行的。“1%”法律是指在建设新的建筑时，建设预算费用中，要有“1%”用于装饰建筑物的美术品上。这一法律化形式的引进，对美国初期的公共艺术发展具有巨大的贡献。这期间，类似的提案不仅在联邦政府各种各样的厅堂场馆中得以实行，同时，企业自身也开始计划与自己建筑物有关联的公共空间。州、市政府机关、大学、银行等等，各行各业都采取积极的态度，导入公共艺术。同时，也对城市开发有了新的兴趣、关心和认识。这样，在城市的公园、广场、大厦前的空地上，涂有鲜明颜色的、被熔接而成的金属构成、钢铁的线状造型，以及青铜的像纪念碑似的抽象拱形门等现代雕塑，加入了甚至是取代了以往的公共空间里的那些士兵、勇士的塑像。作为美国公共艺术的第一阶段，无论是艺术家，还是其作品的内容，都是非常优秀的。他们给过于冷漠的城市空间增添了欢乐和幽默，感动着市民的内心。这时，出现了像Calier、Isamu、Dubuffet等雕塑家的大型作品。进入20世纪70年代，艺术家们开始考虑城市的环境、空间，以及调节城市空间与人的和睦关系，表现城市自然形态的雕塑家大量涌现出来。他们在探讨着真正的城市型的公共艺术，从而形成了一种新的流派。

PUBLIC ART——公共艺术

20 世纪 80 年代，到底什么才是公共艺术再次引起艺术家们的深思，许多艺术家主张，不要那些只要有造型就可以完结的城市装饰物，而是需要那些与城市的景观、城市的机能密切结合的公共艺术。

20 世纪 90 年代的欧洲，反过来吸取了美国城市公共艺术的经验。艺术家们首先考虑的是环境，尽可能摆脱表现型的雕塑，在与城市环境密切接触的同时保持了城市的机能性。像法国，这种难于摆脱工业化社会的国家，通过国家建设、城市规划和再开发的过程，试图再展艺术雄风，创造跨世纪的公共艺术顶峰。

20 世纪 80~90 年代，公共艺术的热潮也涌进了亚洲的日本。一时间“创造拥有雕塑的新型城市”、建造“城市中的美术馆”、“与雕塑一起散步”等等多种提案纷纷出台，引进公共艺术的大型计划，也从全国各地的社会团体中爆发出来。他们主张：通过在城市中放置雕塑，使市民对艺术雕塑有一个广泛和普遍的认识，从日常生活的接触和鉴赏中，丰富和提高整体市民的文化素养。从有关统计数字来看，以上述主张为出发点或为目的而提出类似计划的社会团

体，占80%以上。与此同时，还有了以建设省为首、各级政府促进、创造文化景观的支援政策。由此，大小城市一起上阵，不仅有收藏大型世界名作的雕塑公园，还有偏远的小镇车站前的中型公共艺术。结果，一些社会团体的具体责任者，在还没有完全理解本地有没有必要引进公共艺术的同时，就盲目地开展了工作。在挑选评定作品时，由于常常邀请全国美术界的权威人物组成评选委员会评选、审定，久而久之，形成了一种全国各地同类风格的，甚至是同一个雕塑家的作品到处存在的倾向。有人尖刻地指出：“是创造拥有雕塑的城市，还是生产雕塑垃圾？”是公共空间里的公害，还是私有空间里的权威式的个人艺术？公共艺术的公共性，再次引起人们的思考，特别是得到那些受助于纳税人大力支援的艺术家们的深刻思考。

日本的公共艺术历史与美国不同，它有着引以为自豪的、日本庭院传统的造庭艺术。在神户市，一个叫做环境造型Q的艺术家集团，在日本公共艺术的早期阶段，以日本的传统美学为背景，不把艺术作为自我表达的一种手段，而把艺术放到调和环境的位置上。他们的作品成为带有当地哲学风情，端庄优雅的城市景观。

PUBLIC ART —— 公共艺术

另外，人们对具有高度艺术性的东京都厅建筑群中的公共艺术，以及周边的I-LAND公共艺术工程，予以了普遍的赞扬，同时也对FARET TACHIKAWA艺术工程的作品放置等问题，提出了大量的与城市机能、环境有关的疑问。在各个城市，到处都引进了大量的外国优秀作品，亚洲国家和城市自身的公共艺术的特点、魅力还是否存在等等一系列问题，都还在认真研究和深刻探讨之中。

20世纪末的工业化社会带来的大量消费，造成了各种各样的全球规模的环境问题，国家与国家之间，同一国家内，或同一地区内，有关宗教、经济、文化、历史等等，都在发生着新的变化。国家、企业、个人之间的从属关系，世界范围内的情报网络大联通等等，也发生着始料未及的巨变。特别是中国经济的发展与进步，更是让世界各国惊讶不已。公共艺术的状况也同样在发生着变动。作为美丽城市中的一部分的公共艺术，也许将不再是为了鉴赏而存在的艺术，也许会成为人们用于完善社会的艺术。艺术家们也已从只考虑公共艺术放置场所的周边环境，发展到开始参与城市的整体规划和城市公众形象的构思

中。从城市的市政机能,到市民对城市美化的需求,以及对城市寄托的梦想,艺术家、建筑家、城市规划设计者们,能否给市民一个满意的回答,是一个非常严肃的问题。另外,随着科学技术的进步,材料的日益更新,也将成为新世纪公共艺术的一个新的挑战领域。还有,关于公共艺术的科学管理和维护,也是不可忽视的重要方面。与此同时,普通市民的参与和批评将比以往任何时期都显得更加重要。在2001年的今天,如果还有哪个国家不把创造美丽的城市,作为国家级的战略,那么就将被甩在世界城市队伍的最后。

中国的城市,也在经历着历史性的再创造的过程。公共艺术,及其相关的制度、管理体制等等,将以何等姿态在21世纪之初的中国出台亮相,将是摆在每一个中国人面前的课题,也是时代赋予的重任。

2001·永辉