

中国美术学院环境艺术设计教材

新概念中国美术学院视觉设计教材

公共艺术

教

程

孙明胜 著

浙江人民美术出版社

THE FIRST CHAPTER
THE CONCEPT
AND ATTRIBUTE OF
PUBLIC ART

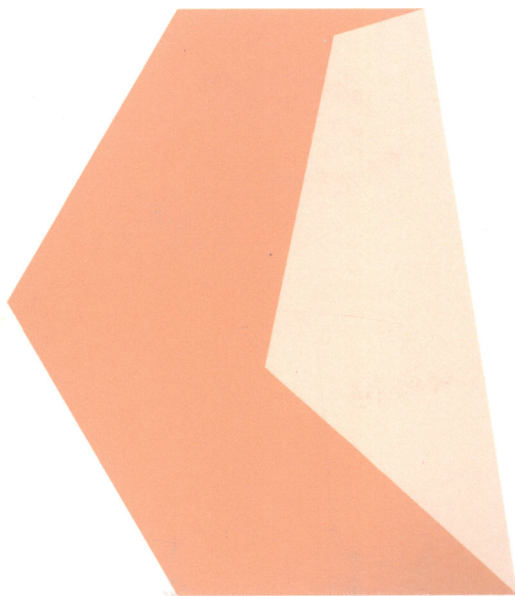
THE SECOND CHAPTER
THE FUNCTION
AND FEATURE OF
PUBLIC ART

THE THIRD CHAPTER
THE DIVISION OF
FORM TYPES IN
PUBLIC ART

THE FOURTH CHAPTER
THE CREATIVE SPACE OF
PUBLIC ART

THE FIFTH CHAPTER
PRELIMINARY
CREATION OF
PUBLIC ART

THE SIXTH CHAPTER
PUBLIC ART AND
THE SOCIETY

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术教程/孙明胜著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2008.1

新概念中国美术院校视觉设计教材

ISBN 978-7-5340-2463-4

I. 公… II. 孙… III. 城市—景观—环境设计—高等学校—教材 IV. TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第193236号

主 编 王国梁
编 委 周小瓯 张建春 光 远 刘 孟 徐 迅 周 旭
王 荔 吴晓淇 邵 建 钱江帆 陈耀光 吕 琦
杜晨鹰 季琳琳 叶国丰 李 娟

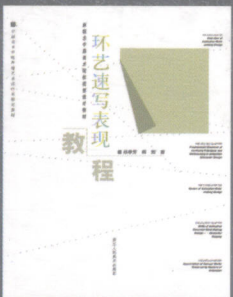
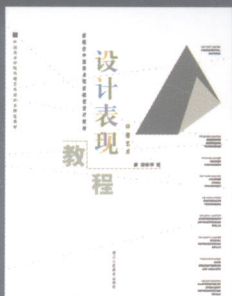
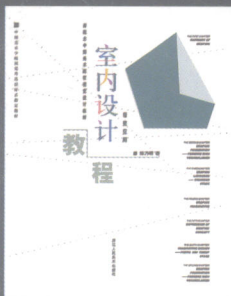
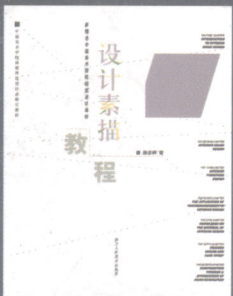
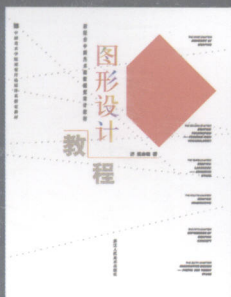
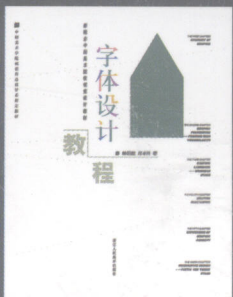
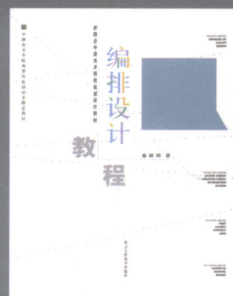
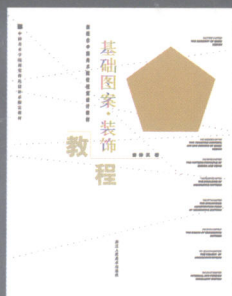
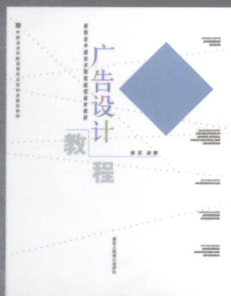
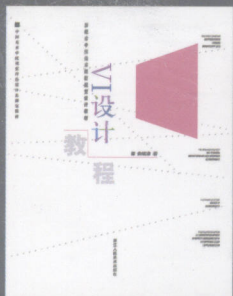
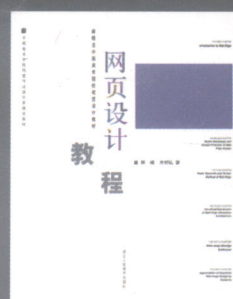
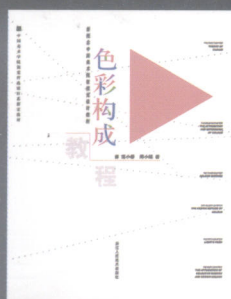
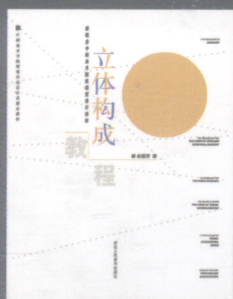
作 者 孙明胜
责任编辑 程 勤
装帧设计 程 勤
责任印制 陈柏荣

新概念中国美术院校视觉设计教材

公共艺术教程

发 行 人 奚天鹰
出版发行 浙江人民美术出版社
社 址 杭州市体育场路347号
电 话 (0571) 85170300 邮编 310006
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州百通制版有限公司
印 刷 杭州杭新印务有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 9.25
版 次 2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-2463-4
定 价 46.00元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

■ 中国美术学院环境艺术设计系指定教材

新概念中国美术学院视觉设计教材

公共艺术

教

程

■ 孙明胜 著

THE FIRST CHAPTER
**THE CONCEPT
AND ATTRIBUTE OF
PUBLIC ART**

THE SECOND CHAPTER
**THE FUNCTION
AND FEATURE OF
PUBLIC ART**

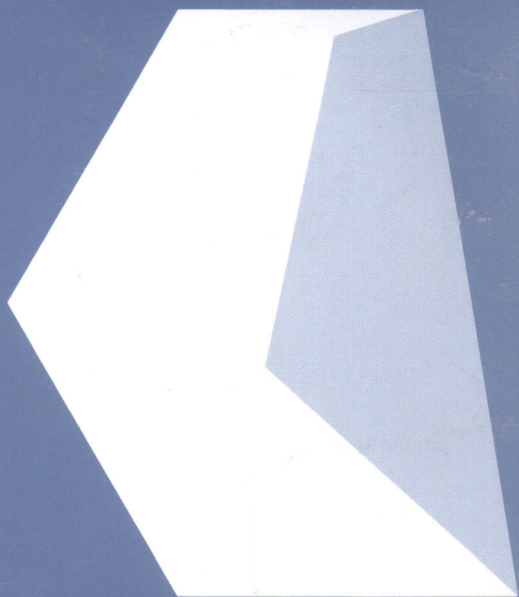
THE THIRD CHAPTER
**THE DIVISION
OF FORM TYPES IN
PUBLIC ART**

THE FOURTH CHAPTER
**THE CREATIVE SPACE
OF PUBLIC ART**

THE FIFTH CHAPTER
**PRELIMINARY
CREATION OF
PUBLIC ART**

THE SIXTH CHAPTER
**PUBLIC ART AND
THE SOCIETY**

浙江人民美术出版社

在艺术设计领域中，不论是在实践层面还是在理论层面，关于“新”与“旧”的命题，总是被人们特别关注的。追“新”，本身就是设计思维的“卖点”。在绝大多数的设计专业领域中，新产品的生成，几乎都是以追“新”为原动力的。设计创意中表现出来的“见异思迁”，更是她的重要特征。当“新”成为设计专业本身的背景常态时，在这样的文化状态中，作为设计专业的学生、从业者或者学者的思想意识很容易受到影响，这种影响力会潜移默化地使人们判断事物的价值观发生变化。最典型的案例其实就发生在我们自己身上。记得二十多年前，当我们还在大学学习以及毕业后的一段时间内，不知怎地就形成一种意识：那种对所有不新（旧的）事物的不屑，那种对“新”、对“现代”观念的憧憬，甚至达到狂热崇拜的地步；由此也转向对传统文化的怀疑，甚至隐含着抱怨和不敬之意，认为周遭的一切之所以不如人（外国），其陈腐应根源于传统文化；欲求中国之新昌盛，必要求“新”意，要“现代化”，其深层的意思，其实就是要“国际化”，要西方化。

理性地分析在设计领域中关于“新”“旧”界定所表现出来的现象，我们大致可以得到这样的印象：人们总是对自己所熟悉的事物认定为“不新”，无论它是原有的还是刚刚出炉，由于“不新”，进而转化为“旧意”；而对自己感到陌生的事物，不管它是否已经存在，只要自己没有见过，就易于认定为“新”。这种凭借个人主观感受而做出的判断，其实并没有真理可言，它完全是受评判人的视野和阅历局限的。可是，明白这样的道理，用了我们十多年的时间。当我们在东西方之间走动，参与国际间艺术事务的机会多起来之后，当我们在学术的平台上与西方的思想者作了比较深入的沟通，西方文化中许多弊端在这个交往的过程中逐渐地显露之后，我们才开始逐渐把意识的关注点放置到比较客观的位置上，才觉得文化的事情原来是如此复杂，才比较清楚地意识到：那些“新”的原来只是陌生，而那些“旧”的原来蕴含着非常丰富的“新”的生机。

现实的情况往往是西边认为旧的，东边则以为新，只因中部隔着一条河。而在这条河上，缺的仅仅就是一座桥。于是，结论就大相径庭，其严重性不亚于瞎子摸象。“新”与“旧”，在更多的情况下是相对的，人们很难从绝对意义上对其加以定义。法国有一句古老的谚语：阳光底下，没有新鲜事。尽管这条谚语不是绝对的真理，但是，在我们的生活经历里面，世界上的事物及其变化规律之本质，难道不是更多地呈现出这样的情况吗？因此，我会本能地对在我眼前出现的所有关于“新”的事物或者冠以“现代”名义的东西非常敏感。

近日，应本套教材的编辑程勤和作者之一王焱先生约见，希望我为此系列丛书作序。在我的案前，摆出一叠关于视觉设计教材的书稿和十本一套书的书名以及一批作者名单。看到丛书的总名称：“新概念中国美术院校视觉设计教材”，心里本能地会对这“新概念”的命名存有疑问，这也是本文开篇的感触。除去出版者出于策略上的思考，对于“新概念”命名的存疑，就使我犹豫。因为，我首先很自然地要追问：所谓的“新概念”，究竟“新”在哪里？书稿未全，暂时无法通览。故而，难以得出具体的“新”的印象。让我如何作文？

然而，当我面对本系列丛书的作者名单时，我感受到一种“新”的气象，甚至有一种压力和局促之感：一色的年轻人！而且基本上我都认识。除了个别是原中央工艺美院毕业生之外，绝大多数是中国美术学院（原浙江美术学院）毕业的。其中好几位在近十年内或之前“不幸”被我教过。他们当年在课堂上的表现，如今依然历历在目。弹指一挥间，这些人竟然都已成为各自所在学校的骨干教师或者是学科带头人。我隐约地感到有点不可思议，就像一位老者对那些自己看着长大的年轻人的发达心怀困惑一般。他们代表着新一代的学者，肩负着发展的大任，未来应由他们来写书，他们带着新的思想。

对于他们来说，从学校毕业到现在，已经经过近十年，有些是十多年了。在过去的岁月里，正值我国改革开放进入辉煌的时期。对于从事设计专业的人来说，这是一个有大作为和大发展的时期。他们中的大部分人就是在这个时期内“下海”的冲浪者，他们或受雇于设计企业或直接创业，在商战前沿阵地的硝烟中出生入死，几轮冲杀，沉浮于市场的大浪中。此中的创伤之痛，收获之喜，没有人能比他们自己感受得更真切。关于设计教育方向的确立，设计教育的时间长短，他们是实践的一代，因此，他们是有发言权的。由他们回过头来总结那些年所受的教育、所经受的市场的检验，以及这些年他们自己作为教育者所获得的经验和教训，应该是有意义的。因此，我相信他们编撰这套教材，比我们这代、或者我们师长那代人来说，应该要有许多独具的新意。

在我国，设计学科在最近的几年里“爆炸性”地发展，造成了各个不同类型、不同方向和不同级别的设计院校出现整体性的危机：到处是攒动的学生、奇缺的师资和匮乏的教育指南性的文献；在这个时代里，原有的权威性的声音早被那些来自市场的叫卖声、高新科技的振动声、丧失方向的叫喊声、伪学术的喧嚣声以及层出不穷的各种思潮所湮没。仿佛是一个新的“百家争鸣”的时代到来，这时候如果多一些带有“正声”色彩以及大无畏高频率的年轻人的声音汇入，无疑是有积极意义的。

总之，实践者能够从嘈杂的市场上暂时地静下来，拿起笔对学科的根本性问题进行思考，这不论对作者还是对事业本身都是有意义的。至于“新”与“旧”的争辩，在这个层面就显得不那么重要了，因为，更多的人期待着正确的声音。

宋建明

中国美术学院副院长、中国美术学院设计学院院长、著名色彩学者

不约而同，全国南北艺术设计教育界的仁人志士，在近几年中，都推出了以探索为目标的设计教育研究丛书，这种现象的出现意味深长，它象征着中国的设计教育终于到了开始尝试自主发言的时候。

改革开放二十余年，中国现代设计的发展之快是有目共睹的，这首先得益于市场经济的发展，经济模式的转化和由此而来的生活方式的巨变，直接催生了新设计的产生，但是，必须承认，中国的现代设计的发生又是仓促和特殊的，它不是在产业社会常规发展中成熟的产物。在引进与合资、时尚与本土、学习与创造等复杂的关系和现实中，隐藏着许多深刻的矛盾和问题，社会产生的设计问题同时也体现在设计教育上，近年因推行的扩大招生而形成的设计专业在全国各省市的“遍地开花”，究竟会产生怎样的结果，虽然现在还不好下结论，但不容忽视的是由于过快发展，教学的无序、师资的良莠不齐、教材的随意、方法的陈旧、招生的混乱等都导致了“泡沫教育”与“泡沫设计”的并存。设计产业必须由“创意设计教育”来推动，但是，我们无疑还做得很不够。

古希腊思想家普罗塔戈曾说：“头脑不是一个被填满的容器，而是一把需要被点燃的火把。”在经济全球化的时代，具有自主知识产权的设计比任何民族主义的“爱国”口号都来得重要，而“自主知识产权的设计”怎么产生？关键还在于我们的设计教育，作为一个培养设计人才的机构，设计专业的实践的特殊性，使得设计教育迥然有别于一般的艺术教育，法国启蒙哲学家卢梭强调传统工艺的教育目的是：通过手、眼、脑等合力和协调的劳动，使人的身体和心智得到发展，从而为社会培养出具有健全而朴素的人格的人。但在后工业社会，特别在互联网时代，通过设计介入生活方式的意义变得更为复杂，设计通过人造物与社会生活发生密切的联系，但设计已不是一般意义上的人造物，而是与社会形成一个系统，设计不仅是一件单纯的设计作品，而且是功能、地域方式、时尚、营销策略、售后服务等的综合。在这样的背景下，我们究竟能够给予学生什么？教育事业的前瞻性究竟应当为学生的未来做出怎样有远见的思考？

说到设计教育，专业界都会想到包豪斯，从上个世纪30年代开始，中国就有老一辈艺术家接受过它的影响，80年代开始，经由香港设计界传入的日本的所谓三大构成设计基础教育方法，实际上发端于包豪斯，然而最初的三大构成虽然便于设计教育形成规范化的体系，从而便于教学和学习，但它将设计教育的本质进行了机械理解，其局限也是显而易见的。现在回过头来看，中国设计近一百年的历史，对包豪斯始终都是曲解的历史，80年代大力介绍包豪斯的时候，我们又仅仅将它理解为一所现代设计学院，于是，功能主义便成为那时中国人宣扬设计之上的最好理由。

但包豪斯确实不是一所单纯的设计学院，因为它充满了理想。初创时期的包豪斯困难重重，但凭着格罗皮斯的努力，建成了一个相对好的餐厅，就足以留住那些日后在设计界灿若群星的教师和学生，因为在那里，大家可以自由谈理想，这理想是一种通过艺术来改造社会的理想，因此，包豪斯才能同时容纳伊顿、纳吉和康定斯基，才能异想天开地将形式大师和手工艺大师结合在一起，才能有日后纯艺术的可能，新设计的可能，形式主义的可能，功能主义的可能。所有的这一切复杂性和争议，都源于“理想”，因为只有理想，才赋予包豪斯的创造力和种种可能！

包豪斯的导师们给那个时代的年轻人指引了一条通往幸福的伟大之路。在理想的指引下求学，是一种可以看得

见未来并能造就未来的时刻，是自由的阳光照耀下的思想的黑土地。包豪斯那白色的如光芒般辐射的教学楼，是德国的理性与乌托邦般精神的象征。

重提包豪斯是有意义的，今天各位读者看到的这套书就是一种证明。近几年来，设计的技术化倾向的教育思维已经成为设计发展的阻碍，经济的高速发展不断刺激着社会的新的消费模式的产生，设计师疲于奔命或仅仅满足于客户的一般要求，中国的现代设计长时间内在低水平上重复，与之相应，现代设计教育也以培养市场需要的设计从业者为目标，致使高等设计教育沦为职业教育。有许多有识之士痛心疾首，感到中国设计离市场太近，缺乏理想，缺乏创意，已经使原本最有活力的中国设计停滞不前。因此，不约而同，大家起来重温包豪斯的理想主义年代，身体力行，结合本国设计教育的实际，开始自主发言。

“新概念”是本套视觉设计教材的主旨，我的理解，所谓“新概念”不是对设计教育的全面颠覆，而是针对约定俗成的分类，结合自己的教学心得，提出了新的见解。值得注意的是，虽然他们在专业分类上沿用既成的分类，但读这些书的前言，就会发现，每位年轻的作者已经改变了既成分类的本质，也就是说，他们用全新的诠释，改变了专业本来的性质。我原来担心在设计综合化的时代，这种在既成的分类下重编，很容易会吃力不讨好，但现在看来，这套书无疑已经取得了突破。《广告设计教程》《平面构成教程》《立体构成教程》《包装设计教程》《色彩构成教程》《VI设计教程》等册的教材结构是在每册依据内容的需要而具有鲜明的特色的同时，又遵守教材的基本规范，且具有严谨性，其单元内容分配又具有良好的操作性。

有人说过，设计永远是年轻人的事业。这不仅是指新设计的消费的主体永远是年轻人，更在于真正能敏锐把握生活，创造性地倡导新的生活方式的主体也非年轻人莫属。这套丛书的作者大都是中国美术学院毕业的在职教师，他们与中国的改革开放的年代同步成长，经历了设计教育观念转型的阵痛和思索，因此他们知道，真正的设计学习不只在学校教育之中，同时也在面对问题，如何找出解决之道的实践中。因此他们非常注重创造力和想像力的培养。他们知道，一个优秀的设计师首先是一个有教养的、有个性的消费者。

只有把设计教育的本质思考与人类对于“设计”的社会价值与文化价值思考的主题结合起来，将广阔的人文学科的内容带入设计教育学科，让设计师成为具有完善和健康的人格的人，才能创作出对人类今天及未来有益的设计。

我想这是丛书作者们的目的，也是我的希望，希望我的这篇写在前面的文章，能起到为他们正在参与进行的中国设计教育改革做吹鼓手的作用。

杭 间

清华大学美术学院教授、博士生导师、著名艺术学者

公共艺术是什么？是户外雕塑艺术的代名词，抑或是应用于城市中的各种艺术门类的统称？是一种正在生成中的新型艺术，还是一种渗透了被强化了了的民主理念、公民权力等“公共性”观念的当代城市文化艺术？若从西方Public Art的原意来看，一般就是专指户外公共环境中的雕塑等艺术品。公共艺术是在城市化历史较长、文化艺术传承与发展系统较多元的西方背景中自然产生的，与美术发展历程相同，公共艺术的发展体现了公共艺术的外在规律和共性特征。近几十年城市的建设与艺术实践、发展现状及未来趋势等综合特点，决定了我国公共艺术的内在经验，决定了公共艺术观念的动态性。中国城市的发展特点、文化背景以及对公共艺术的需求特点，决定了我们有着对公共艺术的独到阐释。

中国的城市发展对公共艺术提出了水准更高、时间更远、范围更广、规模更大、形式更多样和多变的创作要求，公共艺术创作者们在深感欣喜鼓舞之余，有了更多的紧迫感和责任感，而有关公共艺术理论方面的讨论，正是当下这种城市化和艺术发展情景中，公共艺术领域的艺术家思虑状态的反映。

近20年来，驰骋于户外及公共环境中的雕塑家们，已经感受到曾是唯自身专业独属的城市雕塑领地，已渐成“群雄逐鹿”的战场。当代艺术家们早已不甘于作品仅限于室内展览和博物馆收藏，而是投身于户外艺术的创作之中，从而给公共艺术注入了新的活力。其实，毕加索当年就曾很潇洒地玩过公共艺术，出手就是经典之作。当今，“公共艺术”令人信服的准确概念尚未出现，公共艺术的多元时代却已令人信服地向我们走来了。

中国的公共艺术，将会在综合吸取欧美诸国公共艺术历史经验的基础上，更具特色地发展。欧洲国家充分利用其丰富的历史文化资源，将古老的城市与公共艺术完美地结合起来，令世人瞩目，但由于受空间限制，那里的公共艺术建设步伐已渐趋迟缓。与之相反的是，作为新大陆国度的美国，开发本土，拓展新城，文化艺术观念标新立异，公共艺术的发展一时间达于新高。但随着美国城市化进程的相对完成，其公共艺术的发展也已走过它的鼎盛时代。相较之下，中国则正处于城市建设高发期，城市化进程方兴未艾，现代都市拔地而起，中小城镇由小而大、从无到有，这无疑为公共艺术的发展提供了一片广阔的舞台。与此同时，中国历史悠久，文化积淀丰厚，有着自己独特的东方价值体系。这一切都使中国兼具欧洲和美国公共艺术发展的文化资源和城市拓展优势。不仅如此，当今中国还处于科技发达、信息快捷、经济全球一体化的国际发展的背景之中，城市建设及其文化的新观念、新材料、新技术等的发展，都使公共艺术的发展充满了更多的机遇。这一点又是欧美公共艺术发展历程中所不曾有过的。从这个角度讲，较之欧美，当下的中国公共艺术，具有更好的优势和时势，具有更大的发展潜能和更为广阔的前景。

作为公共艺术的传统强势门类，雕塑向来以造型技艺见长，若能与时俱进、砺志图强，仍可能在此领域起引领作用；若唯奉造型技艺一科，自视清高，专擅其长，则只能作茧自缚，囿于狭隘之地，成为公共艺术领域偏安一隅的次要角色，殊为可惜。

无论如何，中国公共艺术的发展，随着城市现代化的进程而无可置疑地被推向了艺术前台。在实践中总结经验，谋求理论与实践的完善，也是艺术发展的特点之一。与之相同的还有艺术教育，往往也具有“边走边唱”的特点，而不可能是“三思而后行”的作为。随着中国城市建设的勃兴，公共艺术事业的崛起，培养公共艺术的人才变得刻

不容缓，公共艺术教育事业由此应运而生。

教育的根本任务乃是为社会发展与国家建设培养所需人才，公共艺术专业教育也便成了中国公共艺术健康、持续发展的重要环节之一。目前全国的许多院校都设置了公共艺术专业与研究方向，中国美术学院还建立起了公共艺术学院。

相对于课堂教育，公共艺术教材的建设也显得至关重要。近年来，学界有识之士曾陆续编写过若干公共艺术教材，抒发了编写者对公共艺术教育的种种见地，实可谓公共艺术教材建设的有益尝试。目前公共艺术在大学本科教育中，尚属一门全新的专业，一切都尚处于探索之中。为有效开展教学，公共艺术专业教材的编写与出版，仍属当务之急。回顾中国初期的美术教育，所用教材多是“实践出真知”式的手稿、讲义，但其对中国近现代美术人才的培养所作的贡献却不可低估。在改革开放、教育为本的今天，我们当然应该、也能够做得更好。

一直以来，我国公共艺术建设所需人才的标准、公共艺术教育的目标等这类学科建设的根本性问题，都是我们从事艺术教育的工作者探索与研究的主体。诸如公共艺术的教学方法、课程建设、课时规划等问题，尚有待我们的关注与考量；如何将公共艺术的多元性、综合性、技艺性、现当代性等贯彻到教学之中，更需要我们在教学中作不断的思考与探索。

笔者以为，公共艺术专业的构成大致可分三大块，即造型艺术、环境设计艺术和当代艺术。其中造型艺术的教学，除强调对基本技能的掌握外，还应尤为强调对经典艺术价值观领悟力的训练，重点培养对公共艺术中的艺术品位的追求。环境艺术的学习除对环境艺术要有技能的训练与掌握外，还要注重化环境为境界的悟性培养。当代艺术的学习在三大块构成中也十分重要，因为对新观念、新思想、新技术、新材料的学习与实践是公共艺术学习中的重要环节。公共艺术能否具有多元性、独特性的发展，关键就在于这方面的教育。

正当公共艺术教育处于探索阶段、教材建设尚属起步之时，孙明胜老师及时将自己多年的教育与研究心得进行归纳总结，编成《公共艺术》一书，实属可喜。作者从事公共艺术教学与研究多年，长于雕塑创作，并广泛涉及公共艺术的社会实践，实可谓一专多能。又勤于理论思考，注重教学探讨与研究，故能编成本书，奉献学界。其中对公共艺术核心观念的反省与考察，以及对诸多艺术门类横向整合的尝试，对当前公共艺术教育的建设和艺术实践实是大有益处的。字里行间抒写出的作者的实践心得和理论思考，对年青学子亦不乏为有益的启迪，甚至在公共艺术教材几近阙如的当下，本书的出版，还不失为一本入门的手册。

值此新书付梓之际，有感于后学者的勤勉与精进，欣然捉笔，是为序。

杨奇瑞

中国美术学院公共艺术学院院长、教授

前言

/10

- 一、公共性与艺术性
- 二、泛化的公共艺术
- 三、回到艺术的原点
- 四、公共艺术教学的目的和要求
- 五、教学方法与课程设置

第一章 公共艺术的概念和属性

第一节 公共艺术的概念

第二节 公共艺术的属性

- 一、公共艺术的社会属性
- 二、公共艺术的文化属性
- 三、公共艺术的环境属性
- 四、公共艺术的市场属性

(思考题与作业安排、目的和要求)

第二章 公共艺术的功能和特征

第一节 公共艺术的功能

/34

- 一、艺术审美
- 二、环境营造
- 三、公共文化的创造
- 四、地域标示

第二节 公共艺术的多样性特征

/38

- 一、应用材料
- 二、表现手法
- 三、视觉形态

(思考题与作业安排、目的和要求)

第三章 公共艺术形式的类型划分

第一节 公共艺术与造型

- 一、雕塑
- 二、壁画
- 三、现代陶艺
- 四、综合材料

第二节 公共艺术与环境

- 一、景观装置
- 二、景观小品
- 三、室内置景
- 四、地景造型

第三节 公共艺术与科技

- 一、城市色彩
- 二、水景造型
- 三、灯光造型
- 四、玻璃造型
- 五、动态造型

(思考题与作业安排、目的和要求)

第五章 公共艺术创作初步

第一节 公共艺术创作的初步定义 /110

第二节 公共艺术创作的环境分析 /112

一、任务分析

二、形态分析

三、空间分析

四、内涵分析

五、地理分析

第三节 公共艺术的创意思维 /118

第四节 公共艺术创作的表现形式 /120

一、创作草图

二、创作方案

三、创作展示

第五节 公共艺术的创作要求 /127

一、造型视觉的审美

二、公共空间的协调

三、创作方案的规范

(思考题与作业安排、目的和要求)

第四章 公共艺术的创作空间

100/

101/

102/

103/

第一节 室内空间

第二节 室外空间

第三节 自然空间

第四节 社会空间

(思考题与作业安排、目的和要求)

第六章 公共艺术与社会

第一节 公共艺术是社会工程 /140

第二节 公共艺术的社会评定 /142

一、相关行业的规范评定

二、公众参与的社会评定

(思考题与作业安排、目的和要求)

后记 /146

参考书目 /147

前言

PREFACE

当下,公共艺术已成为一个日趋时髦的话题,批评家们较之其他艺术形式可以更为容易地动用各种其他人文学科的资源来讨论公共艺术。比如说,公共艺术与民主问题、现代艺术的开放性、艺术家的主观与外部客观条件的关系、公共艺术的功能性、公共艺术与文化传承等等。那么,我们如何才能更接近公共艺术的本质呢?

一、公共性与艺术性

什么是公共艺术呢?与其他艺术形式进行对比之后,我们大概可以这样说,公共艺术和其他样式的艺术不太具有可比性,原因是这一艺术形式来源于雕塑、建筑等传统艺术形式,但又超越于这些艺术形式而具有独特之处。公共艺术包括雕塑、壁画、装置、景观小品等,就近几年的发展来看,以改善和美化社会现实为目标,表现形式逐渐扩展到水景、灯光、动态装置、烟雾、多媒体、水泊和山体边坡的保护与装饰等造型。如果单从表现方式及材料的角度来看是很难体现出公共艺术的特殊性的。公共艺术是现代艺术的组成部分,它的产生和以往的现代艺术流派差不多,是观念先行的,也就是说先有这个“公共性”的概念,这个概念与中国的城市雕塑和景观设计相结合才形成了中国的公共艺术。

前面已经谈到,公共艺术不像传统的艺术形式(国画、油画、版画、雕塑等)那样是通过表现形式和材料的运用作为自我确立的标志。大致上可以这么说,公共艺术是现代发达社会的观念产物,它是随着现代城市的建设以及民众聚居所形成的公共空间的出现而出现的。因此,公共艺术的任务就是在公共空间中通过对现代城市环境的艺术再创造而形成集体的审美对象。

这样的概念表述很容易引起一些误解,即会被误认为公共艺术的核心内容和前提就是公共性。那么这里就会出现一个古已有之的对立,即艺术家进行艺术创作时的个人自由及趣味与大众审美的矛盾。由于对自身主体身份意识的错误认识(艺术家是公共知识分子的一部分)导致了批评家们对公共艺术任务的错误认识。这种观念认为公共艺术所追求的不是艺术效果而是社会效果;公共艺术主要解决的不是美化环境问题,而是社会问题;公共艺术强调的不是个人风格,而是追求与社会公众最大限度的沟通与交流。显然,在艺术家和人民大众这两个阵营之间,这样的观点是倒向公众这一边的。笔者是这样看待这个问题的:首先,艺术自由与公众审美之间的关系问题实际上是一个很复杂的问题,艺术自由与公众审美的关系并不仅仅是抗争与压制的关系,有时候艺术家也要接受社会意识形态的要求而创造出具有个人风格的优秀艺术作品。如果说艺术只是作为达到某种现实目的的导向工具,那么此种艺术就消失了它独立存在的价值。其次是忽视了公众审美的趣味变化问题。如果我们一味按照大众趣味(权且当作有与此名词相对应的

共性存在)来反映社会问题并且参与集体思考,那么长此以往这样的艺术作品就无法获得永恒的价值。我们要探讨的是艺术家创作的初衷到底是强调公共艺术的艺术价值与“美化”的功能,还是追求一时的社会效应。

二、泛化的公共艺术

过分强调公共艺术的思想文化属性及其意义还会带来一个问题,就是公共艺术概念内涵的泛化。

公共艺术的语言可以说是多个领域的思想与技术的结合,当人们试图去界定这种艺术的具体样式时会感到异常的困难,于是会得出这样的结论:它是代表艺术发展的一种文化现象,是艺术家面对艺术时的思想态度。这种有点“后现代理论”意味的解释还认为,公共艺术是现代艺术在设计领域内综合地从整体上将艺术与社会进行联系的广泛的艺术行为,因此它几乎涵盖了人类的一切生活状态。再反观这种说法的时候,我们会觉得公共艺术是人类历史上艺术发展所采取的终极形式。从逻辑上讲,当一切都能被说成是公共艺术内容的时候,一切又都不是公共艺术;换句话讲,当我们把公共艺术的内涵进行扩大的时候,实际上是消解了公共艺术概念本身。在西方,公共艺术产生于大地艺术从郊外环境向城市的过渡之中,实际上,它是自然和谐观念的一次体现,是西方对于高度发达的现代社会的诸多弊病进行反思的一种结果。

那么什么才是公共艺术呢?笔者也只能说就近几年国内公共艺术的发展来看,公共艺术差不多是城市雕塑和景观造型及与之相关部分的结合体。所以在国内也有专家学者称公共艺术为“环境艺术设计”或者“公共环境设计”。但是概念总是在被使用的时候模糊了它的界线,并且随着语境的转换而生发出别样的意义,公共艺术一词也是这样。而事实上多解决几个公共艺术在实践中遇到的具体问题远比作纠缠不清的概念思考要重要多了。

科技的发展为公共艺术的发展提供了多种多样的手段与媒介。表面上看起来这是艺术进步的现象,但是其背后却隐藏着无限的危险。科学的抽象理性之美往往给原本就是灰色调的城市增加了冷滞感。公共艺术在对传统文化进行传承与发扬时应起到主导性的作用。

三、回到艺术的原点

奥地利艺术史家李格尔在《风格问题》一书中提出了“艺术意志”(artistic will)这一概念来阐述和揭示艺术风格规律发展的历史。实际上,这一概念是针对当时桑佩尔的“物质主义”的建筑理论提出的。这一理论观点认为材料、技术和需要是艺术风格产生与发展的决定性因素,而李格尔的“艺术意志”则认为,在风格的发展过程中,人的审美冲

动与艺术意图始终是推动性因素,材料、技术等等不过是外部条件而已。这一19世纪末期的争论于当下仍然有启发意义。公共艺术的产生和发展被解读为是科技进步和民主观念深入人心的结果,实际上也可以被看成是艺术规律发展的结果。但是,由于公共艺术在具体的实施过程中受到各方面社会现实因素的制约,于是有些批评家认为,在公共艺术中艺术家最没有权力界定“艺术”一词。艺术家将个人的艺术风格置入公共环境中时艺术家是“专制”的,而艺术家应该为公众服务。这是针对公共艺术家的作品与环境、地域性文化不相符来说的,如果艺术家没有公共艺术的意识,其作品就可能是给城市的脸“添上疤痕”。

但是这种带有文化权力控制论色彩的艺术是社会的反映,服务于社会的艺术观大概也会导致不如人意的后果。很自然的,强调公共艺术多方面受制于公共社会的艺术趣味自然会使其“艺术性”大打折扣。在一个狭小的空间内舞蹈固然是了不起的,但毕竟狭小的空间无法提供可以让艺术家大展才华的舞台,我们还能苛求什么?实际上,怎样从艺术的角度让公共空间成为联结艺术家与社会的场所才是公共艺术的首要问题,诸如让灯光既美观又能照亮道路的每个角落、社区的小路既方便行走又悦目、交叉路口的雕塑既符合整个城市的精神面貌又具艺术特色等等。公共艺术的创作既要期待“美”这么一个古典艺术所遵循的原则,当然又要考虑到人们生活的环境是否舒适。总之一句话,公共艺术的功能性与艺术性二者不可偏废。

上述讨论实际上涉及到了公共艺术的创作核心与标准是什么的问题,它的特殊性即在于它具有公共意义。但是在此我们要提倡的还是那些老话,是否符合人性才是衡量一件艺术品的标准,源于人又回到人,源于艺术又回到艺术。

公共艺术作为一个词语是有着它的确定性的,但是在被批评家们使用时其文化涵义总是随着语境的变化而变化,当下对有关公共艺术的讨论显然总是通过对公共性概念的讨论来界定公共艺术的文化内涵。我们忽视了公共艺术的本质,因此也就无法对公共艺术实践的现实意义产生多大影响。

四、公共艺术教学的目的和要求

公共艺术是在环境中通过艺术审美活动塑造公共文化关系的综合性艺术学科,是艺术和现代科技在环境中相结合的产物。它要求学生在基本了解公共艺术的现状和属性的前提下,利用丰富的公共艺术创作语言对环境空间进行公共文化的创作。在创作过程中要求学生掌握基本的艺术创作规律,并符合国家相关法律和法规。

五、教学方法与课程设置

1. 进行教学展示的总结、评估。

2. 讲授公共艺术创作的表现形式,要求学生提供创作文本、展板及模型。

3. 对作品进行评定,指导老师要提出相关意见。要求学生通过讨论对公共艺术创作继续作深入思考。

公共艺术教程课程安排

周次	教学形式	教学内容	作业要求
1	课堂理论讲解; 作品观摩与分析	概述公共艺术的发展、公共艺术的属性和特征	讨论公共文化和环境空间的关系、艺术发展的基本规律
2	课堂理论讲解; 作品观摩与分析	讲授公共艺术语言类型的划分、公共艺术的创作空间	分析作品的语言类型, 对艺术构成元素和创作空间的功能进行分析
3	场地考察; 图纸及任务分析	对公共艺术创作的任务和环境进行分析	提交环境分析及创作策划书, 要求了解不同社会环境的创作需求
4	课堂辅导、讨论	讲授公共艺术创作的创意思维模式及过程, 对创作草图作讨论和调整	提交创作草图和创意说明, 要求掌握创意思维的模式及过程, 并加以灵活运用
5	课堂辅导、讨论	对公共艺术创作方案作讨论和深化	提交完整的创作方案及创作说明, 要求既符合艺术审美规律, 又符合创作规范及相关社会规范
6	进行教学展示的总结、评估	讲授公共艺术创作的表现形式, 要求学生提供创作文本、展板及模型	对作品进行评定, 指导老师要提出相关意见, 要求学生通过讨论对公共艺术创作继续作深入思考

