

建筑化的 当代公共艺术

杨晓 著

Contemporary Public Art
of
Architecture

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

TU-856/149

2008

建筑化的
当代公共艺术

杨晓 著

Contemporary Public Art
Of
Architecture

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

对于公共艺术中建筑形态的研究缘于作者对公共艺术建筑性的关注。本文汲取了建筑学、美学、符号学等学科原理,透过当前剧烈变动的公共艺术现象,分析了建筑性在公共艺术创作中的潜在意义与价值,并针对性地选取了当前颇具代表性的公共艺术作品进行分析和诠释。与此同时,作者剖析了当前的文化现象,提出了公共艺术“文本”的观点以及审美“即时性”的理论,对当代公共艺术的概念进行了总结。

图书在版编目(CIP)数据

建筑化的当代公共艺术/杨晓著.—北京:中国电力出版社,2008

ISBN 978-7-5083-5457-6

I. 建... II. 杨... III. 建筑设计; 环境设计 IV. TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第048986号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑:梁瑶 责任印制:陈焊彬 责任校对:罗凤贤

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2008年1月第1版·第1次印刷

787mm×1092mm 1/16·12.5印张·309千字

定价:58.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话(010-88386685)

序

在大众心里，公共艺术还是一个很难接近的概念。目前，困扰中国城市的问题是环境污染、就业不充分、收入不均、交通拥堵、教育收费过高、房价不断攀升等。但时至今日，诸如公共艺术之类关乎城市精神层面的问题，俨然如脖颈上的项链可有可无，即使像北京、上海、广州、深圳这些中国最发达的城市，公共艺术亦并未真正引起关注。但是，北京美术家协会还是在不久前成立了中国第一个公共艺术委员会，这似乎是一个信号，公共艺术已离我们不远了。

其实，公共艺术早已在不知不觉中进入了人们的视野。看看建筑工地隔离装置悄然发生的变化，你就会相信这种看法不是姑妄之谈。从没有隔离装置到有简易的惟隔离为目的的装置，再到变换着式样使隔离装置具有观赏性，这一过程意味着城市在精神期待方面的进行性跨越。

人们对精神的渴求是不会被真正遏制的，物质消费能力的增长通常与精神期许的增长亦步亦趋，物质消费能力越高，精神期许越强烈。

城市发展是文明进步的标志。今天，一般意义上现代文明发展的进程多半以城市化的程度为标准，中国亦不例外。城市化已经不可逆转，它不只是生存场域的更迭，还在改变着社会的形态。与城市化相携而至的是公民社会，这意味着公民将成为城市的主体，并同时成为社会的主体。公民的权力、意志、欲望、兴趣将决定城市的价值趋向，亦决定城市的命运。因此，城市化与社会理想具有同一性，这也决定了公共艺术的价值归属。

与人类曾经历的漫长的农耕抑或狩猎时期的生活比较，城市生活尤其是工业革命以后的城市生活是很短促的，而在制度意义上的现代公民社会更是新近的事。我们今天看到的城市是繁荣、喧闹、充满

希望与机遇的，它几乎在集合了全部社会财富与能量的同时，贪婪、冷漠、嘈杂、冲突亦伴随而生，甚至充满陷阱的状态也是城市的特征。牧歌式的闲散安逸、悠然自得已成为历史的记忆，对生命意义的拷问空前地凸显出来。面对这样的情景，公共艺术应当做什么似乎不言而喻。

公共艺术作为概念是可以不去讨论的问题，它其实没有范畴，也不需要范畴。任何用近于艺术的方式为城市所作的努力都在它的视域之内，公共艺术的对象只有一个，那就是为构筑公民社会的理想提供服务。公共艺术所面对的其实是一个崭新的社会背景，每走一步都是创造历史的行为。至于具体的创作行为是没有模式的，地理、物候、历史、风俗、信仰、规模、机遇等许多与城市生存密切相关的条件是充满变数的，创作应当因时、因地、因人而异。

杨晓的这本书不是国内出版的第一部关于公共艺术的著作，但却是一本非常有特色的专著。书中非常细腻、精准地论述了在技术、伦理的社会转型历史境遇中，艺术为何向大众倾斜，倾斜的过程中为何同时导致艺术语言的变化。本书告诉我们，公共艺术不是突兀而至的，它的到来不可避免。作为一个对公民社会充满憧憬的艺术家，我对本书的出版感到欣慰，一个年轻学者处在重大社会变革的时期，能够从一个具体的专业角度作出切实的回应是应当予以充分肯定的。

公共艺术真正的发展在于实践，我希望有一天中国的每一座城市都会使人流连忘返。

——清华大学美术学院 杜大恺

写在前面的话

本书以当代公共艺术为考察对象，对“建筑性”在公共艺术创作中的美学功能以及艺术表现力进行了分析和研究。随着当前文化艺术的发展，各种信息以更快的速度广泛传播，艺术工作者被丰富的艺术现象所包围。同时，近年来艺术的普及和大众文化的迅速崛起，使艺术走下神坛，成为大众消费的对象。这些都使传统的公共艺术观念和审美取向受到冲击。重新审视当代公共艺术每一构成元素的内在表现力是我们所不能回避的问题。在“多元化”的大背景下，当代文化要求中国公共艺术理论从传统向现代过渡，尽快建立起与时代精神相适应的公共艺术理论。建筑化的当代公共艺术以全新的视角追问公共艺术的存在模式，并讨论“建筑性”对于公共艺术创作的意义，同时将建筑艺术纳入到当代公共艺术的研究范畴中，发掘建筑艺术除去居住功能以外的艺术表现功能和审美功能，为当代公共艺术创作提供新的契机，并由此窥探未来中国公共艺术发展的趋势。

对于建筑形态的研究缘于作者对公共艺术“建筑性”的关注。建筑不仅仅是空间的营造者，还是传统公共艺术形态的物质载体，因此建筑具备独特的身份特征。本书汲取了艺术学、美学、符号学等学科原理，透过当前剧烈变动的公共艺术现象，分析了“建筑性”对于公共艺术的潜在意义与价值，并针对性地选取了当前颇具代表意义的公共艺术作品进行分析和诠释。同时，作者也剖析了当前的文化现象，提出了公共艺术“文本”的观点以及审美“即时性”的理论，并展开立体化的讨论。本书所侧重的不是提供某种创作手法，而在于展现一些新的公共艺术观念和在新的艺术观念影响下的当代公共艺术创作风格。

任何艺术研究都不可能一劳永逸，本书的目的并不是为艺术工作者提供类似方法论的经验和手段，而是为公共艺术的创作者和观赏者提供一个新的视角、一个新的“看艺术”的方式，并试图对当代公共艺术的发展趋势进行合乎当代文化语境的诠释。

目 录

序	
写在前面的话	
第1章 引言	1
第2章 当代公共艺术的发展	9
2.1 公共艺术的概念	10
2.2 主体的精神回归	10
2.3 高物质化生活的注脚	13
2.4 中国现代公共艺术的发展	19
第3章 当代公共艺术的“文本观”	25
3.1 “文本观”的建立	26
3.1.1 文脉中的“文本”	26
3.1.2 “文本观”多向度的拓展	42
3.2 审美方式的即时性	46
3.2.1 形成背景	48
3.2.2 审美方式的即时性	50
第4章 当代公共艺术的“建筑性”	53
4.1 “精神”的居住	54
4.2 公共艺术建筑形态的滥觞	58
4.3 公共艺术现代要素的“建筑”	65
4.3.1 物质的温床	66
4.3.2 精英主义和民主精神的交融	67
4.3.3 生活的艺术与艺术化的生活	68
4.4 公共艺术的建筑形态	70

4.4.1 你我共有的“居所”	70
4.4.2 艺术化的居住	72
4.4.3 “建造”的艺术	96
第5章 墙体与装饰	111
5.1 墙体概念的认识	112
5.1.1 墙体与建筑	112
5.1.2 墙体与装饰	114
5.1.3 装饰与建筑	115
5.2 墙体的身份与差异	118
5.2.1 文脉身份	118
5.2.2 功能身份	122
5.3 墙体的功能差异与类型化处理	124
5.3.1 墙体的形态差异	124
5.3.2 墙体类型化处理	125
5.4 装饰要素的处理手法	128
5.4.1 构成手法	130
5.4.2 移植手法	132
5.4.3 异化手法	132
5.5 装饰要素与墙体的组合手法	134
5.5.1 互含式组合	134
5.5.2 并置式组合	135
5.5.3 拼贴式组合	137
第6章 形态与空间	141
6.1 系统化的艺术空间	142

6.2 系统化空间的组织原则	145
6.2.1 形态与背景	145
6.2.2 相似的原则	148
6.2.3 连续的原则	151
6.2.4 完形的倾向	153
6.3 空间与艺术形态	154
6.3.1 点的活泼	155
6.3.2 线的优雅	160
6.3.3 面的力度	161
6.4 空间系统的情态特征	163
6.4.1 光线的舞蹈	164
6.4.2 色彩的情愫	166
6.5 审美意义的嬗变	171
6.5.1 “仪式化”的和谐	171
6.5.2 “戏剧性”的冲突	174

第7章 结语 181

7.1 功能体验——当代公共艺术审美的重要维度 182

7.2 新技术与高情感的融合 184

7.3 概念的消解 189

参考文献 191

第1章 引言

它是神坛与精英艺术犬儒式的背离，还是一个大众消费的新乌托邦？

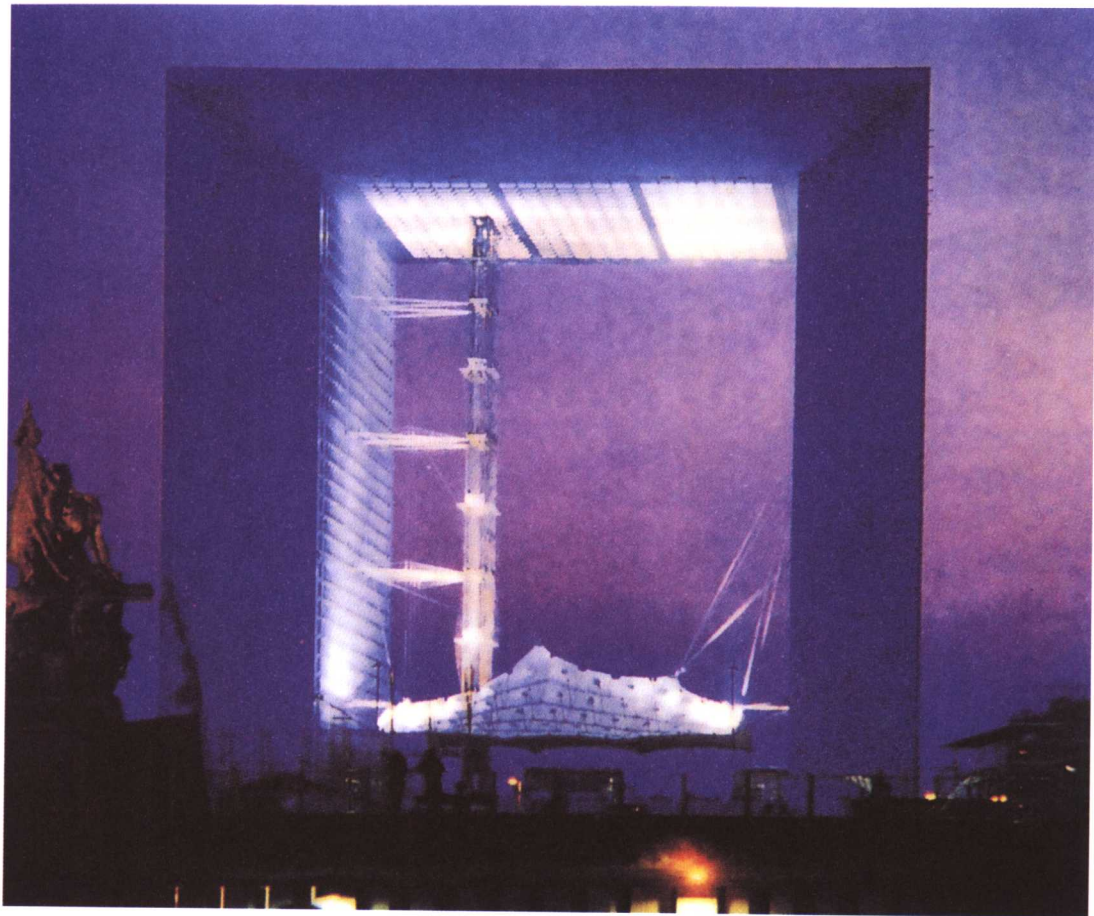

图1-1 约翰·奥托·凡·斯普雷克尔森,《新凯旋门》,法国巴黎

中外艺术史及众多艺术家的实践表明,艺术思潮的演变都是与文化形态和物质文明紧密联系的。21世纪的中国,当代文化要求中国文化从传统向现代过渡,按世界学术体系重建中国文化。纵观现代中国公共艺术创作,我们发现,在经历了一个繁荣期之后,公共艺术的发展进入了一个相对徘徊、彷徨的时期。无论是针对传统还是现代,当代艺术的审美意义已发生了巨大的变化。对于许多人感受到的当代公共艺术创作所面临的问题,重要的解决方法不是重复过去,而是应尽快建立起与当前时代精神相适应的公共艺术理论。

公共艺术的生成与发展有着深刻的社会文化背景,其概念

图1-2 彼得·赖斯和保罗·安德鲁,《云》,法国巴黎
“云”飘浮在新凯旋门的上空,仿佛是固化世界的精神幻影。

的界定显然不是以某种物化介质为根据，也不能以某种艺术创作风格一概而论。现代公共艺术的文化构建和实践与现代社会学、政治学、文化学、生态学、艺术学等学科有着密切而不可分割的关系。公共艺术的当代意义最明显的注脚就是其带有强烈的模糊性和发展的不确定性。宏观上，从新的角度看，近年来大量出现的在传统上被视为无意义的艺术作品，正因为它们对于传统审美观而言的无意义，才真正地具有了当代的意义——一种“模糊”的意义（见图1-1~图1-4）。在微观上，就某一公共艺术作品而言，作品审美意义的建构者已不仅仅是单独的个体艺术家，观赏者、使用者也将参与其中。当代公共艺术的审美意义只有通过艺术家、观赏者、使用者几方面的参与建构，才能实现真正意义上的完整。正如“工艺美术”（The Arts and Crafts）运动的先驱——威廉·莫里斯所言：“要不是人人都能享受艺术的话，那艺术跟我们究竟有什么关系？”在19世纪末社会与思想激烈动荡的时代，莫里斯试图以自己的实践来关注一个关乎艺术根本的问题。在他看来“真正的艺术对于创作者和使用者来说都是一种乐趣”。所以，当代公共艺术的创作主体已不再仅仅是艺术家本身，艺术家和理论家也不具有对作品的权威解释权。创作主体的日益强大，体现了当今时代的人文精神。

图1-3 巴黎科学城，法国巴黎

我们无法回避历史的局限，面对新的形象价值，都应当在艺术形象的文本中，即在它所生成的文化语境中来确定，现代公共艺术着力于把简单性还原成复杂性，与过去把复杂性提炼成为某种单纯性、简练性形成对照。从20世纪70年代末首都机场壁画到90年代初步形成公共艺术理论，中国当代公共艺术发展至今已近40年，走出了由各种主义、风格演进的乌托邦，我们现在在各种主义隐遁之后，公共艺术并没有丧失意义，它的当代意义在于把某种单纯性又还原成为复杂性。针对公共艺术当前所面临的复杂性，我们惯用临界点上的虚无态度来对待，虚无主义总比理想主义更为有力，因为它自身无需证明。但我们在宽容虚无的同时，又不能完全地接受虚无，面对多元化表象背后的复杂性。多角度地重新审视，追问每一元素的发展状况，以小见大，进而大胆地预测未来公共艺术的发展道路，这才是一种实证的态度。

建筑化的当代公共艺术研究是对公共艺术内在表现力的一次发掘，是当代公共艺术走向多元化的体现。我们看到当代公共艺术的意义与形式越来越趋向于模糊、平和，艺术与人处于一种平等的对话关系中。没有人能够决定公共艺术的意义应该如何，艺术的形式也没有统一的范式，多元化不再是简单的几何形式的多元，多元化的含义还包括了更进一步的价值趋向和意识形态上的多元。

存在于城市公共空间中的公共艺术，呈现出纯粹精神性的建筑体形态，本身带有建筑、雕塑、绘画等传统艺术类型的存在共性。当代公共艺术继承并进

图1-4 拉里·贝尔和埃里克·欧，行为艺术中心，美国科罗拉多州

这件名为太阳能喷泉的公共艺术作品，利用黑色的箱底收集太阳能，使水分蒸发，产生雾气，将水返送自然。

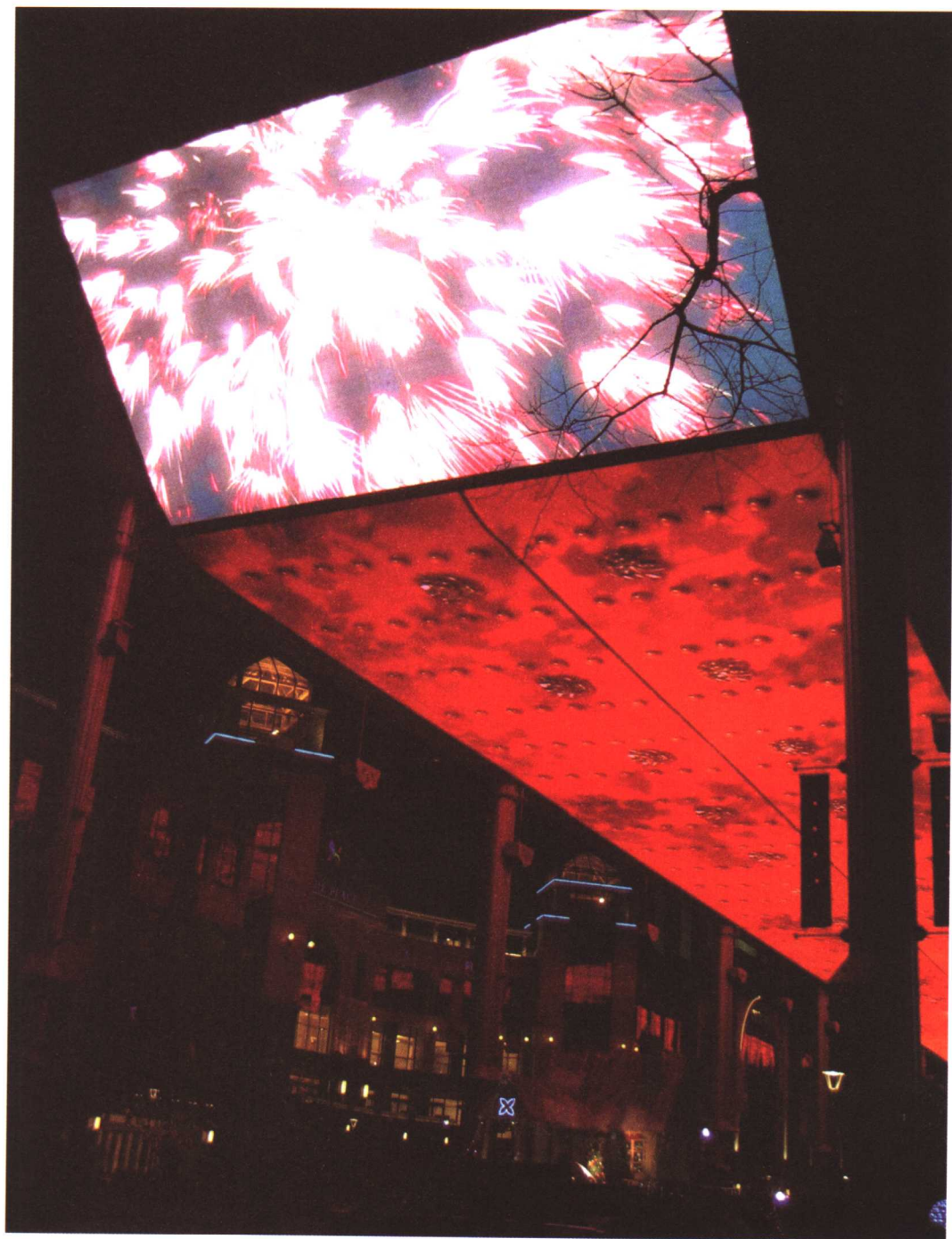

图1-5 《天幕》，中国北京

图1-6 库恩斯·杰夫,《小狗》,德国阿罗森堡

一步发展了这些共性因素,尤其在材料的表现力和建筑性方面。在材料的运用上,公共艺术的创作倾向于拓展不同材料的综合表现力,其身份也由过去建筑空间的消费者转化为空间的创造者,着力于创造完善的物化形态,为“人”提供艺术化和精神化的生活方式。“建筑性”是当代公共艺术构成形态的重要一环,公共艺术作品展示场域的开放性使其以公开展示的方式呈现于各种类型的建筑和公共空间中,公共艺术品的物化形态、材质美感与建筑空间发生着有机的联系。这意味着在未来的城市设计中,作为公共艺术的创作者,美术家、雕塑家和建筑师必须从单体作品的设计创作向追求有机整体的方向发展,积极拓展艺术品对于公共空间的视觉影响力,并系统地把握建筑载体对公共艺术品的内在规定性,在具有手工技术的同时,掌握建筑及城市尺度创作的技术和经验,以完善文化理念和艺术美感,这是未来公共艺术发展的必然途径(见图1-5~图1-8)。

本书从一个物化元素——建筑形态来介入当代公共艺术,对当代公共艺术理论进行有限度的梳理、探讨。建筑承载着包括公共艺术品在内的诸多要素,以整体的形式呈现,但是整体并非它所有部分的总和,而是一种由部分之间独特的组合和相互联系而产生的新的实体,各组成要素对整体产生着积极的能动作用。长期以来,我们的理论始终在强调公共艺术作品与建筑的整体性,即建筑空间对于公共艺术的内在规定性。

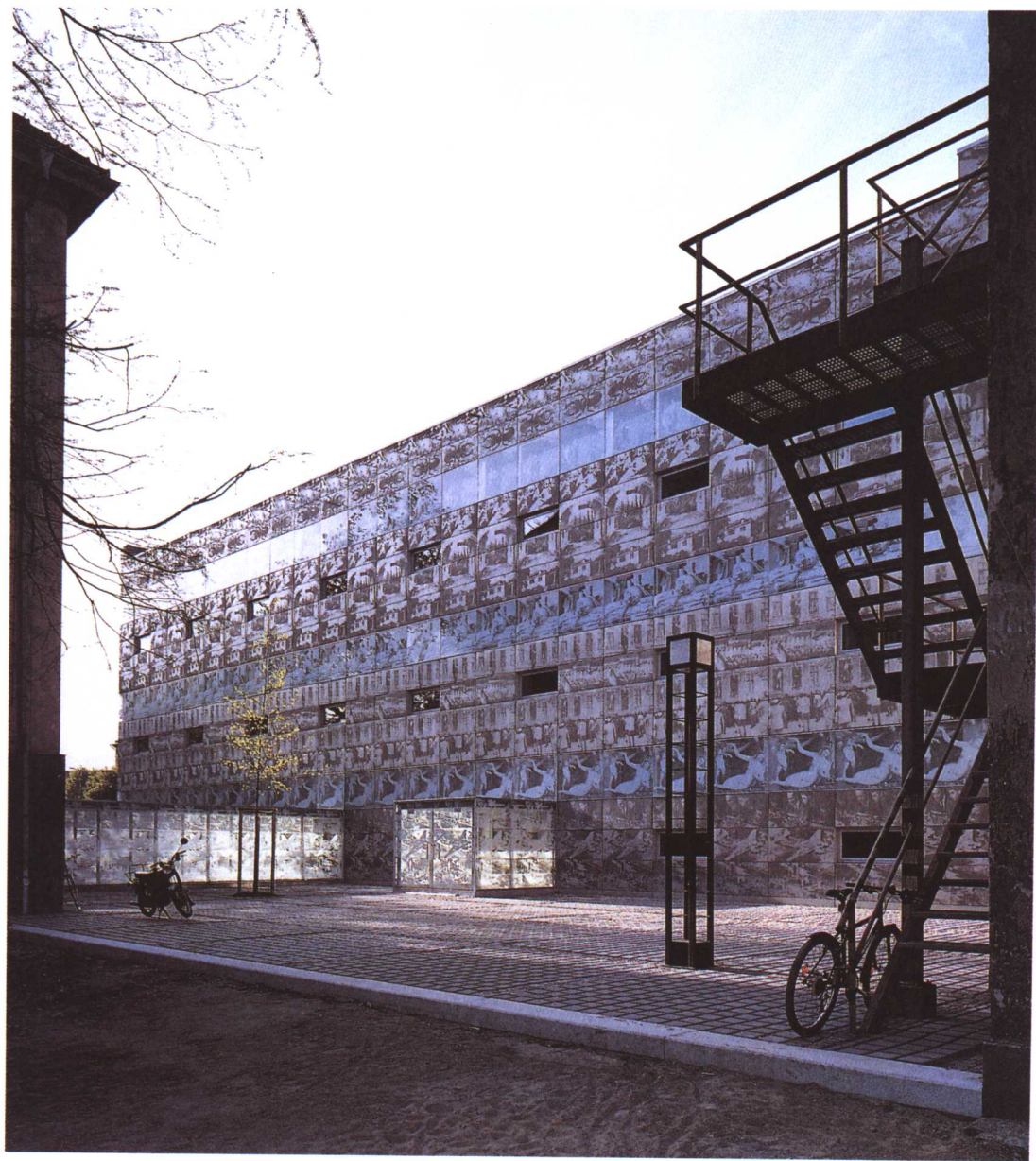

图1-7 赫尔佐格和德梅隆，埃伯斯沃德技术学院图书馆，德国

但对如何实现整体性的问题却谈得很少，反观当代公共艺术创作，“建筑性”作为一个有机的组成部分渐渐显示出它的存在价值，已成为“多元”材料中的“一元”，发挥着更加主动的作用，发掘出建筑体在材料、形状、空间构成中的潜在美感，使之具备艺术的言语功能，这无论对于公共艺术创作还是对于建筑空间、城市景观建设来说，都是一个积极的因素。研究建筑化的当代公共艺术旨在把握“建筑性”在公共艺术作品中的存在规律，使我们在创作中更加主动地结合建筑元素进行创作，并将建筑艺术纳入到当代公共艺术的研究范畴内，这是对公共艺术语言的一次丰富，作者将从艺术家创作的角度和作品形成的背景加以分析，为从多角度洞察公共艺术的发展趋势提供理论支持。当代文化背景具有“倾散性”的特征，不同艺术类型相互交叉、互动，衍生出新的视觉形态与审美意义，作者从影响现代公共艺术的建筑性元素切入，对多元化的公共艺术发展道路进行了审慎的辨析，以扩展审美意义的范畴，使公共艺术更加适应当代的审美要求，并成为一种真正为“人”服务的自由开放的艺术形式。

图1-8 埃伯斯沃德技术学院图书馆装饰局部