

FROM 从观看 VIEWING TO 到实践 PRACTICE

地铁公共艺术创作

Subway Public Art Creation

武定宇 著

Author: WU Dingyu

海洋出版社

地铁公共艺术创作——从观看，到实践

SUBWAY PUBLIC ART CREATION: FROM VIEWING TO PRACTICE

武定宇 著

Author: WU Dingyu

北京高等学校青年英才计划项目“北京地铁公共艺术规划与创作研究”（项目编码：YETP1764）

Beijing Higher Education Young Elite Teacher Project

"Research on Beijing Subway Public Art Planning and Creation"

(Item Code: YETP1764)

海洋出版社

2016年·北京

内 容 简 介

本书内容:本书是我国首部系统讲解地铁公共艺术设计的专业图书。作者武定宇从事公共艺术设计实践多年,参与主持了多座地铁站公共空间设计,如南锣鼓巷站、奥林匹克公园站、清华东路西口站等。全书由地铁公共艺术概述、地铁公共艺术实践、学术文章等几部分组成。地铁公共艺术概论部分介绍了世界各地不同风格的多个地铁站,如伦敦、巴黎、纽约、莫斯科、斯德哥尔摩等。地铁公共艺术实践部分重点讲解了几个北京地铁站公共空间的设计过程。北京记忆、学子记忆、古都记忆、雕刻时光、孙子兵法、奥运中国梦,每个作品各具特色,既有古都的安详也有奥运的活力。从设计背景与周边环境,到公共安全与施工工艺,均做了深入地分析与思考。

本书特点:本书不再局限于以往“了解经典与模仿经典”的教学方法,而是采用“授人以渔”的方式,针对每个地铁站的设计创作过程,通过基础资料分析、空间布局研究、整体策划定位、作品创意解读等环节,让读者掌握公共艺术创作的共通性原理,使地铁空间设计始终有理可循、有据可依,注重想象力和创造力的培养,开拓出独具个人风格的设计之路。

适用范围:本书理论扎实,案例生动,图文并茂,通俗易懂,适合地铁公共艺术专业课教学,也可作为公共空间艺术创作者和研究者,以及艺术教育、室内空间设计等专业人员的自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

地铁公共艺术创作:从观看,到实践 / 武定宇著. — 北京:海洋出版社,2016.9

ISBN 978-7-5027-9401-9

I. ①地… II. ①武… III. ①地下铁道车站—环境设计 IV. ①U231②TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 061959 号

作 者:武定宇

责任编辑:赵 武 黄新峰

责任印制:赵麟苏

排 版:海洋计算机图书输出中心 晓阳

出版发行:海洋出版社

地 址:北京市海淀区大慧寺路8号(100081)

经 销:新华书店

网 址:www.oceanpress.com.cn

技术支持:(010) 62100052

发 行 部:(010) 62174379(传真)(010) 62132549

(010) 68038093(邮购)(010) 62100077

总 编 室:(010) 62114335

承 印:北京画中画印刷有限公司

版 次:2016年9月第1版第1次印刷

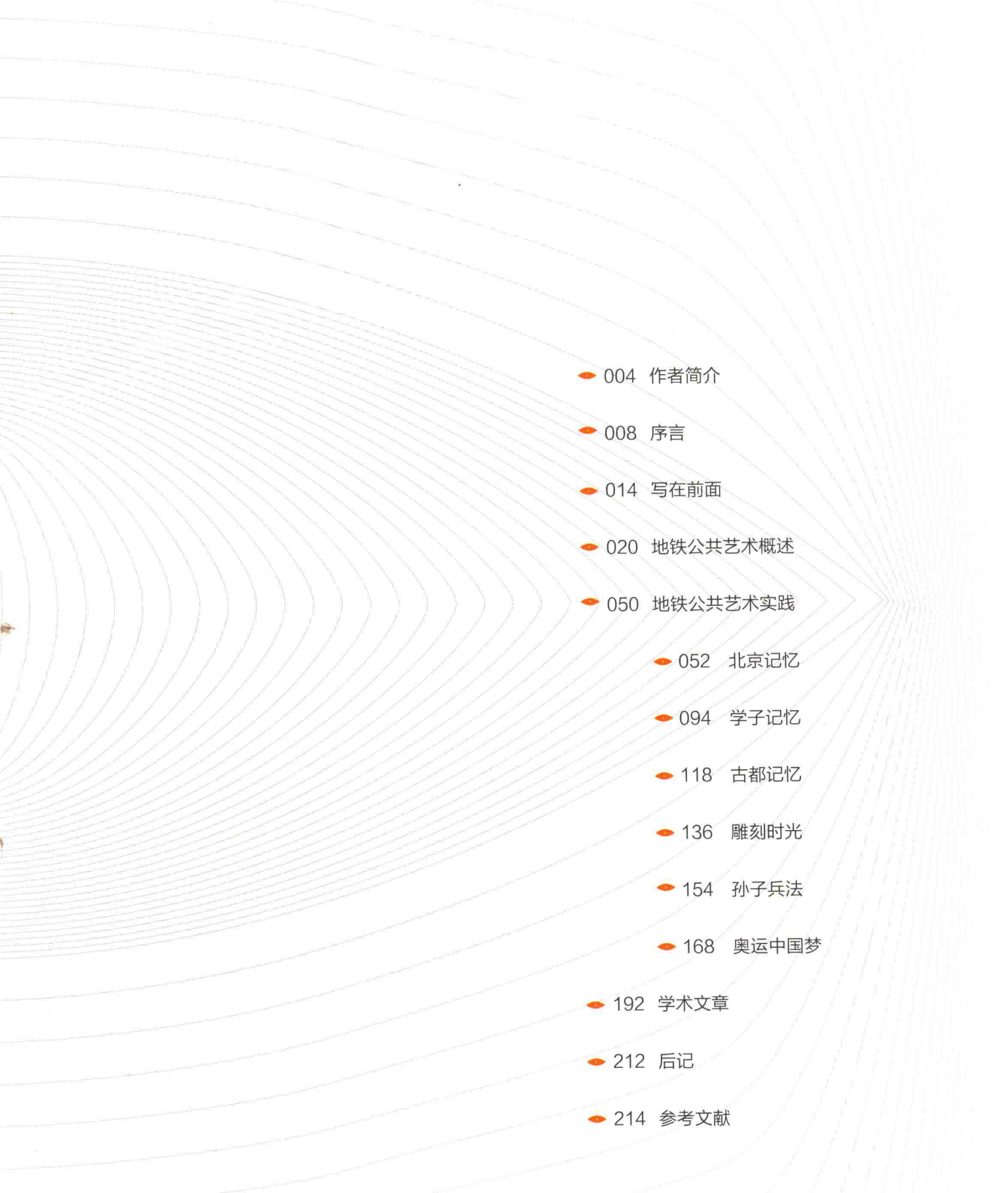
开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:13.5

字 数:320千字

定 价:128.00元

本书如有印、装质量问题可与发行部调换

004	作者简介
008	序言
014	写在前面
020	地铁公共艺术概述
050	地铁公共艺术实践
052	北京记忆
094	学子记忆
118	古都记忆
136	雕刻时光
154	孙子兵法
168	奥运中国梦
192	学术文章
212	后记
214	参考文献

地铁公共艺术创作——从观看，到实践

SUBWAY PUBLIC ART CREATION: FROM VIEWING TO PRACTICE

武定宇 著

Author: WU Dingyu

北京高等学校青年英才计划项目“北京地铁公共艺术规划与创作研究”（项目编码：YETP1764）

Beijing Higher Education Young Elite Teacher Project

"Research on Beijing Subway Public Art Planning and Creation"

(Item Code: YETP1764)

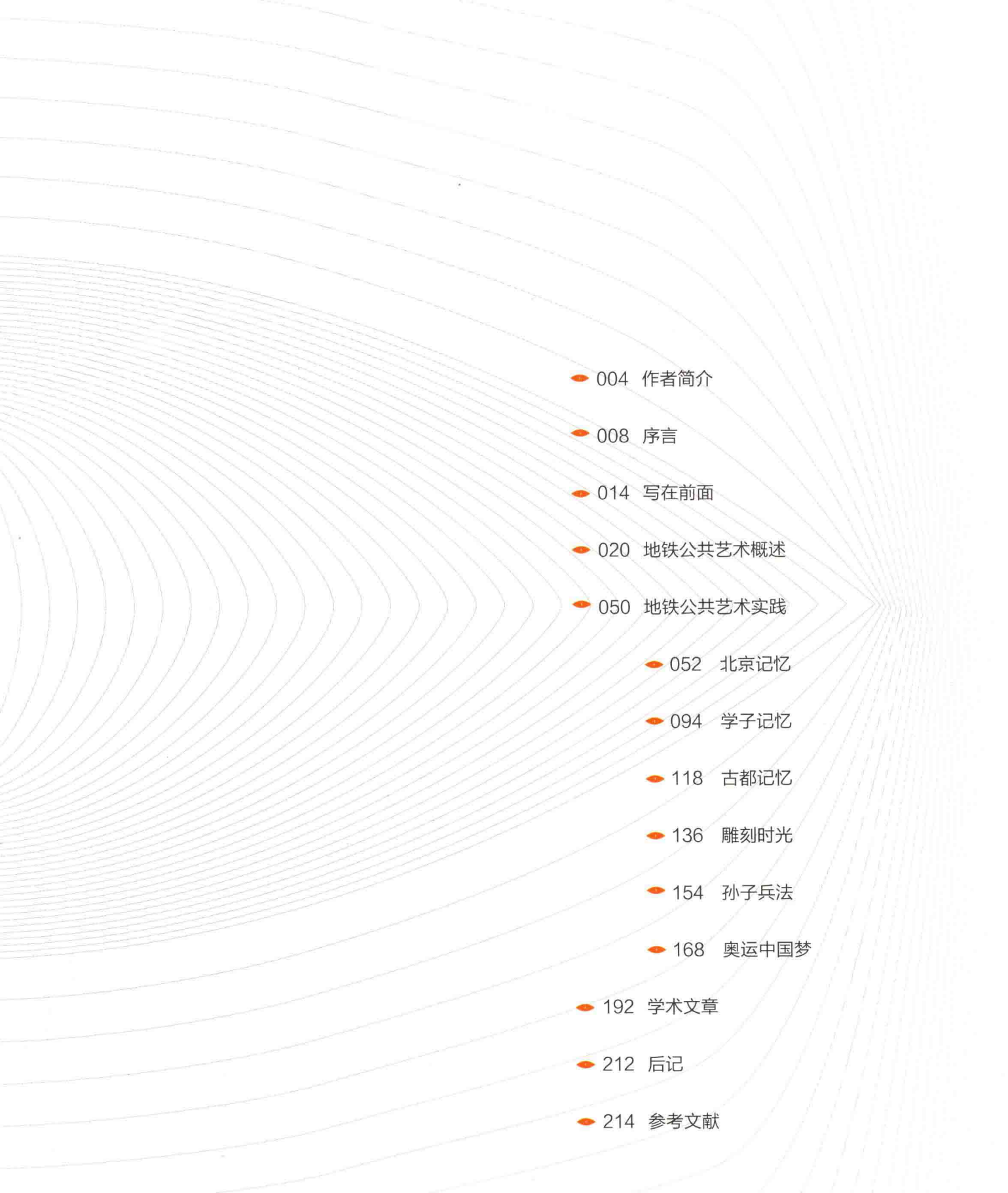
海洋出版社

2016年·北京

CONTENTS

 目录

004	作者简介
008	序言
014	写在前面
020	地铁公共艺术概述
050	地铁公共艺术实践
052	北京记忆
094	学子记忆
118	古都记忆
136	雕刻时光
154	孙子兵法
168	奥运中国梦
192	学术文章
212	后记
214	参考文献

作者简介 AUTHOR
INTRODUCTION

作者简介

AUTHOR INTRODUCTION

WU DINGYU

武定宇 (1981—)

在读博士生 河南信阳人

青年雕塑家 中国公共艺术研究者

2010年毕业于中央美术学院造型学院雕塑系，获取硕士学位，师从王中教授。

2014年至今 中国艺术研究院研究生院攻读雕塑技法与创作方向博士学位，师从吴为山教授。

现为北京联合大学艺术学院教师，中央美术学院中国公共艺术研究中心副主任，中国城市雕塑家协会公共艺术创研部副主任，中央美术学院城市设计学院课程教师，北京央美城市公共艺术院设计总监。国家社科基金艺术学青年项目主持人，国家艺术基金“青年艺术创作人才资助项目”获得者，北京高等学校“青年英才计划”人才，中国雕塑学会会员，全国城市雕塑创作资格认证人员，中国高级环境艺术家。主要从事中国公共艺术发展史研究，公共艺术与城市雕塑实践研究，并在《美术研究》《装饰》《城市轨道交通研究》等国内外重要刊物上发表学术论文十余篇。

艺术经历

2007 中国当代艺术院校大学生年度提名展	北京今日美术馆
2008 人文平台—中国当代青年雕塑家肖像作品展	天津人文雕塑公园
2008 学院之光·优秀学生作品展	中央美术学院美术馆
2009 中国姿态·首届中国雕塑大展	中国雕塑学会全国巡展
2009 中国第二届环境艺术奖	中国环境艺术专业委员会
2009 “徐悲鸿奖” 2009 宜兴中国城市雕塑大赛	全国城市雕塑建设指导委员会
2011 2010 年度全国城市雕塑建设项目	全国城市雕塑建设指导委员会
2011 第三届中国环境艺术奖	中国环境艺术专业委员会
2012 2011 年全国优秀城市雕塑建设项目	全国城市雕塑建设指导委员会
2012 第五届“100 个艺术家”展览	纽约 ouchi 美术馆
2013 中国中青年雕塑邀请展“体积与对话”	中央美术学院美术馆
2013 中国中央电视台雕塑大赛	中央电视台 中国雕塑院
2013 2012 全国优秀城市雕塑建设项目	全国城市雕塑建设指导委员会
2014 第二届苏州·金鸡湖双年展 中国当代青年雕塑展	中国雕塑院
2014 青岛高新区国际雕塑创作营邀请展	青岛市高新区人民政府
2015 中国·青岛雕塑院室外典藏作品邀请展	青岛市人民政府 中国雕塑院
2015 “早春三月” 中国艺术研究院 2014 级博士研究生作品展	文化部恭王府
2015 接力——中央美术学院教师写生创作展	中国美术馆
2015 第五届刘开渠奖国际雕塑大赛	中国雕塑学会
2016 第三届苏州·金鸡湖双年展	中国城市雕塑家协会

序 言 PREFACE

序言(一)

PREFACE (1)

城市的意象除了来自城市本身的规划建设外，很大一部分都来自于城市的文化建构和公共空间的艺术营造。而公共艺术在中国，已然走过了几十年的发展历程，现已呈现出了较为丰富的艺术形式，在城市文化建设中扮演着重要的角色。

中国的城市雕塑发端于鸦片战争后，而 20 世纪 20 年代是中国雕塑家塑造中华杰出人物并以反帝反封建的伟大业绩为表现对象的时期。因此，城市雕塑在中国是伴随着社会发展进步而展开的。由于城市雕塑的公共性，近些年有学者将城市雕塑纳入公共艺术的范畴，我想这个也是可以的，我们毋须在名词上面做过多文章。从一方面，它反映了城市雕塑的社会性、人民性、时代性，公共文化的精神性。自 20 世纪 20 年代之后，中国一批优秀的艺术家到西方去留学，把西方雕塑中的两个方式引到了中国，第一个是肖像塑造法，第二个是纪念碑建造法。新中国建立之后，雕塑家们用这“两法”塑造工农兵、劳模、英雄人物、领袖并表现革命的历史，这些朴素、直白的表现成为 20 世纪五六十年代的审美特征。“文革”期间，则发展为“红光亮、高大全”的艺术表现。改革开放之后，中国的城市雕塑，特别是 1982 年全国城市雕塑规划领导小组建立之后，刘开渠先生当组长，城市雕塑的建设进入一个有计划、有步骤的发展阶段。改革开放的动力使得中国的城市雕塑呈现了一个多元并存、百花齐放的局面。

在 2008 年住建部任命我担任全国城市雕塑艺术委员会主任，面对城市雕塑的“大跃进”和不同价值观、艺术观并存，我就提出“中国精神、中国气派、时代风格”是中国城市雕塑的发展的方向。不久在长春召开的第四届世界雕塑大会上，又加上了“国际视野”。基于中国城市雕塑与公共艺术的发展脉络，中国的公共艺术要秉承“中国精神、中国气派、时代风格、国际视野”的发展方向，同时，还应该着重关注三个方面：第一，公共艺术是和“公共”发生关系的艺术形式，所以从视觉、构成、造型、创作过程等方面来讲都要关注“公共”的因素；第二，也是核心问题，公共艺术要体现“人民的意志”，所以每一个艺术家应当对自己所创作空间的历史、自然、人文，还有当下的风土人情有所了解；第三，公共艺术要注重组织和策划，我们应该了解不同艺术家的优点，合理地借助他们不同的风格，来发展多元化的、多向性的、多样化的公共艺术。

公共艺术没有绝对的标准，我认为要做到“一目了然，回味无穷，雅俗共赏，喜闻乐见”，有了这几点以后，作品就会有魅力。

青年学者武定宇，从事公共艺术的实践已有十余年的时间。他视角独特，为人诚恳，勤奋，做事认真，在公共艺术领域已小有成绩。特别是这几年，在读博期间他加强对理论的学习与研究，使得他的公共艺术道路更加清晰。近两年来，他在地铁空间中进行公共艺术的创作。与以往不同的是，在地铁公共艺术实践项目中，他加强了对创作过程的记录和自身理论思考的归纳、整理，并将这些成果准备出版成册。这应该算是他完成了一份自己布置的作业，是阶段性公共艺术创作的总结。望他在未来的创作与研究中，坚持理论与实践的互动，在实践中体悟前人理论，并以发展的理论引领新的实践。

是为序！

于中国美术馆

2015 / 11 / 15

序言 (二) PREFACE (2)

不同的国家和民族，不同的城市，在不同的历史时期，对公共艺术的阐释都是不同的。如果我们将公共艺术的历史追溯到 19 世纪末巴塞罗那的“裴塞拉”法案，到美国的城市美化运动，再到费城的百分比公共艺术政策，就可以看到，早期的公共艺术提出，是以提升城市美誉度为目的的城市公共艺术。公共艺术投资比例通常是 1%，因此该政策通常被称作“百分比艺术政策”，除了公共艺术，世界上没有哪种艺术是政府通过法律法规来保障落实与完善的，公共艺术不仅是一种当代文化现象，也是一个由西方福利国家兴起的、强调艺术的公益性和文化福利，通过国家和城市立法机制而带来的具有强制特征的文化政策。

另一方面，公共艺术又反映了艺术本体的发展趋势，某种意义上说，公共艺术也具有当代性特征，如果从艺术的发展趋势来看，艺术正在从高高在上的殿堂式艺术，降低飞行高度逐渐走向大众，贴近生活。

公共艺术之所以是“公共”的，绝不仅仅因为它的设置地点在公共场所，而是因为它把“公共”的概念作为一种对象，针对“公共”提出或回答问题，因此，公共艺术就不仅是城市雕塑、壁画和城市空间中物化的构筑体，它还是事件、展演、计划、节日、偶发或派生城市故事的城市文化精神的催生剂。公共艺术除了具有公共性的艺术价值外，还包含以艺术的介入改变公众价值或以艺术为媒介建构或反省人与环境、人与社会的新关系。艺术回归社会，回归人们的日常生活，并影响人们的价值取向。公共艺术是植入公共生活土壤中的“种子”，大众是公共艺术“发生”过程的一部分，它是一种新的文化取向，这才是公共艺术的实质意义。

城市公共艺术的建设，是一种精神投射下的社会行为，最终的目的也并不是那些物质形态，而是强调艺术的孵化和生长性，并对城市文化风格，城市活力以及城市人文精神带来富有创新价值的推动。

而中国地铁的公共艺术发展至今行之有年，它处在人潮往来最为频繁的公共场域，成为了受关注度最高的公共艺术。地铁公共艺术的创作能否有效表达并与公众形成互动关系？是否能够有效改善乘客在地铁空间的乘坐体验？是否能够将城市的文化基因潜移默化地注入到创作之中，让艺术的功能与价值在地铁空间得以有效地发挥与运用？这都是我们需要思考的问题。中央美院轨道交通公共艺术创作团队在中国新一轮的地铁公共艺术创作中担当了重要角色，起初我带着武定宇完成了一些地铁站的公共艺术创作，逐渐的他开始独立地创作并组织完成了一系列地铁的公共艺术作品。在实践过程中，他的创作脉络也逐步清晰，紧紧抓住了“记忆”这个概念，并且强调作品的延展性和创新性。令人欣慰的是，如今这些成果经过梳理将要集结出版。定宇将这部成果集命名为“从观看到实践”，无疑是他对自己这些年来与地铁公共艺术结缘历程的一个很好的记录，亦是他在公共艺术之路上的成长见证！

希望定宇在艺术之路上不断为我们呈现惊喜！

于中央美术学院

2015 / 11 / 30