

高等教育“十三五”部委级规划教材

GONGGONG
ZHUANGZHI YISHU
SHEJI

金彦秀 严赫镭 金百洋◎主编

公共装置
艺术设计

东华大学出版社

公共装置 艺术设计

主编 金彦秀 严赫镕 金百洋

东华大学出版社

· 上海 ·

内容提要

本书共分六章。通过装置艺术的产生原因、发展状态、材料运用、教学实践等环节进行系统地论述，使之达到教学的目的。书中大量编录了国际展览中最前沿的装置作品，并配有案例解释，便于读者解读、接受并参与交流。

本书的编写不仅给公共艺术专业、环境艺术专业教学提供详实的创作启迪与参考，而且也作为装置艺术爱好者提供了详实的作品实例，极具参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

公共装置艺术设计 / 金彦秀, 严赫镭, 金百洋主编. — 上海: 东华大学出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5669-1103-2

I. ①公… II. ①金… ②严… ③金… III. ①公共建筑—建筑设计—环境设计 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第167567号

责任编辑: 马文娟 李伟伟

版式设计: 魏依东

公共装置艺术设计

主 编: 金彦秀 严赫镭 金百洋

出 版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号, 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

淘宝书店: <http://dhupress.taobao.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 5.75

字 数: 202千字

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1103-2/TU·029

定 价: 68.00元

1 **第一章 叩开装置艺术的大门 / 4**

第一节 装置艺术解说 / 6

第二节 装置艺术面貌 / 13

2 **第二章 装置艺术视域 / 18**

第一节 媒介广阔性 / 19

第二节 表现模样 / 23

3 **第三章 装置艺术公众性 / 30**

第一节 公众与政治 / 31

第二节 大众服务与人性张扬 / 34

第三节 各领域的衔接 / 41

4 **第四章 装置艺术参与集合 / 42**

第一节 参与 / 44

第二节 集合 / 51

第三节 触摸 / 58

5 **第五章 装置艺术拓展 / 70**

第一节 不择手段 / 72

第二节 观念外延 / 74

6 **第六章 装置艺术创作课题 / 78**

公共装置 艺术设计

主编 金彦秀 严赫镕 金百洋

东华大学出版社

· 上海 ·

内容提要

本书共分六章。通过装置艺术的产生原因、发展状态、材料运用、教学实践等环节进行系统地论述，使之达到教学的目的。书中大量编录了国际展览中最前沿的装置作品，并配有案例解释，便于读者解读、接受并参与交流。

本书的编写不仅给公共艺术专业、环境艺术专业教学提供详实的创作启迪与参考，而且也作为装置艺术爱好者提供了详实的作品实例，极具参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

公共装置艺术设计 / 金彦秀, 严赫镭, 金百洋主编. — 上海: 东华大学出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5669-1103-2

I. ①公… II. ①金… ②严… ③金… III. ①公共建筑—建筑设计—环境设计 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第167567号

责任编辑: 马文娟 李伟伟

版式设计: 魏依东

公共装置艺术设计

主 编: 金彦秀 严赫镭 金百洋

出 版: 东华大学出版社(上海市延安西路1882号, 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

淘宝书店: <http://dhupress.taobao.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 5.75

字 数: 202千字

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1103-2/TU·029

定 价: 68.00元

1

第一章 叩开装置艺术的大门 / 4

第一节 装置艺术解说 / 6

第二节 装置艺术面貌 / 13

2

第二章 装置艺术视域 / 18

第一节 媒介广阔性 / 19

第二节 表现模样 / 23

3

第三章 装置艺术公众性 / 30

第一节 公众与政治 / 31

第二节 大众服务与人性张扬 / 34

第三节 各领域的衔接 / 41

4

第四章 装置艺术参与集合 / 42

第一节 参与 / 44

第二节 集合 / 51

第三节 触摸 / 58

5

第五章 装置艺术拓展 / 70

第一节 不择手段 / 72

第二节 观念外延 / 74

6

第六章 装置艺术创作课题 / 78

第一章 叩开装置艺术的大门

图 1-1 首尔现代美术馆，卫星接收机装置作品

本章引言

“场地+材料+情感”是对装置艺术最朴素的理解。

初入的感觉，发展的概貌，装置与现代艺术之间的连带关系，所处的位置，以及装置艺术最简单的表现方式，本章就是通过帮助学生叩开装置艺术的大门，直观的面对，感官的认知。为后续课程更为深入地研究打下基础。

本章重点

叩开大门，直观的面对、感官的认知。

本章难点

如何认知，理解，“场地+材料+情感”。

建议课时

10 课时。

装置艺术就是通过艺术家们的慧眼，把人们平常活动中产生的一些消费或没被消费的物质文化的实体，艺术性地加以选择、重新利用，把它改造后，加以组合，重新注入思维赋予新的生命，放置在一个特别的环境空间里，重新演绎展示艺术家呈现出的丰富的精神文化意蕴。装置艺术在它的发展过程中一是受观念的掌控，另一是自身经验积累的促动，这就导致在创作中更加关注创造的内容、文化的指向、题材的挑选、艺术的本质、价值的定位、情感的流向、操作的方法等方面，在这些方面的促使下，使得装置的状态关注的指向更加繁复、多元化，更加显现出装置艺术的固有特征（图 1-1）。

知识链接

由于装置艺术的出现，随之呈现出很多非常专业的装置艺术美术馆。通过建立这些专业的装置艺术美术馆或博物馆，使得装置艺术加快了发展。如卡帕街装置艺术中心（美国旧金山）、伦敦装置艺术博物馆、纽约新兴当代艺术中心。美国的圣地亚哥当代艺术博物馆在1969年至1996年期间，举办了67次装置艺术展览。不仅如此，相关美术院校也增加了装置的课程，英国的哈德斯费尔德大学还颁发给学生专门的装置艺术学士学位（图1-2、图1-3）。

图1-2 作品名称：厕所里有欢喜，2000年在韩国首尔地铁7号线列车内设置了6个月

图1-3 光州双年展入口处

第一节 装置艺术解说

装置艺术简单地说，就是“场地 + 材料 + 情感”的综合展示艺术。是艺术家把日常大众已消费或未消费过的日常生活物质文化实体，进行艺术性地选择、加工，重组后再放置在特定的时空环境里，表现艺术家丰富的精神文化意蕴的艺术形态。

装置艺术的概念从 20 世纪六七十年代开始逐渐地被人们所认识，逐渐地改变着装置艺术偶发或巧合的概念，把它看作是一个非常重要的艺术门类。装置艺术与绘画、雕塑等艺术门类并列，包含的内容很多，其中的行为、表演与装置的结合都囊括在其中（图 1-4~图 1-8）。

图 1-4 首尔文化会馆前的装置艺术作品

图 1-5 首尔文化会馆前的装置艺术作品

图 1-6 作品名称：Performance Courtesy the artist

在一个挂有死者相片的房间里，艺术家雇用一些表演者在房子中间的台子上吟唱颂歌，表达对死者的哀悼与思念。使参观者直观感受之外更得到心灵上的震撼

图 1-7 表演装置艺术作品

一台古旧的爆米花机器，一串串扎好的爆米花，勾起观者们儿时的记忆与对美好纯真童年的思念。观者可以走入其中，爆米花香迎面而来，可以碰触也可以品尝。观者俨然成为此作品的一部分，用每位观者不同的行动和感受为此作品划下完美的句号。

图 1-8 表演装置艺术作品。

作品在“大人市场”内展示。这件装置作品是把租借的场地布置成一间橘黄色的空间。创作者亲自出演，一直不停地榨果汁给路过的游客免费品尝，把表演和行为介入到其中。这件作品不是一成不变的，而是将作者制作果汁过程和观者的品尝，还有他们之间的交谈等作为作品的一部分。创作者用看、听、味、闻、说和其他肢体语言为作品注入别样的生命力。

一、穿越时空

装置艺术从 20 世纪 60 年代开始，跨越到今天的时空，虽然它发展的过程很短，但发展势头快，影响力越来越大。装置艺术已经成为当代艺术中的时髦品牌。各种国际性的大展都有装置作品出现，作品容量也颇具影响力。其中有影响力的双年展或三年展几乎成为装置艺术展览的天堂，博得许多画家、雕塑家或现代艺术家的喜爱。

当代装置艺术发展迅猛，其前卫性、实验性、观念性及荒谬性也都愈发凸显，逐渐取代人们已经习惯的架上艺术的主导地位，越来越成为艺术家们喜欢的一种创作表现模式。它俨然成为了一种独立的新艺术形式，其创造性、开放性、超前行、模糊性、游离性，更适应当代人创作与表现的需求，也成为艺术探索的一种特殊手段（图 1-9、图 1-10）。

图 1-9 由玻璃组成的装置艺术作品，作者：Laurence DERVAUX

图 1-10 作品名称：The Black Sun，与光艺术结合装置艺术作品

二、实物的拼凑

装置艺术其中的一个特点，是实物的拼凑。当我们一想到拼贴，不由得就想起了法国达达派领袖马塞尔·杜尚，他曾经利用达·芬奇的名画《蒙娜丽莎》印刷品并在头像的上填上两撇胡须，扰乱的人们的审美概念，颇具影响力。他曾说过：“如果某人说，‘那是艺术’，那么，它就是艺术。”在他行为观念的影响下，开创了绘画史上前所未有的“现成品艺术”的应用。它具有以下特征：首先，不需要像其他艺术那样描绘、塑造或雕刻，而且以实物凑合而成。其次，不像以前的艺术作品那样在特定的艺术材料下，经过艺术家再造型处理，而是用实物或废弃物组合构成即可。那些废弃的日常生活中或工业生产中的一切实物都可纳入创作的媒介，去除废弃物本身的功能价值，注入艺术家赋予的艺术观念，或是丰富的艺术语言，通过作品与注入思想的废弃物与空间交融、相互转换，呈现出富于象征寓意和审美的作品（图 1-11~ 图 1-14）。

图 1-11 由各种灯管和美容用架子组成的装置艺术作品

作品收集了日常生活中司空见惯的物品，重新拼接组装在一起塑造新的造型形态，同时也赋予其新的审美

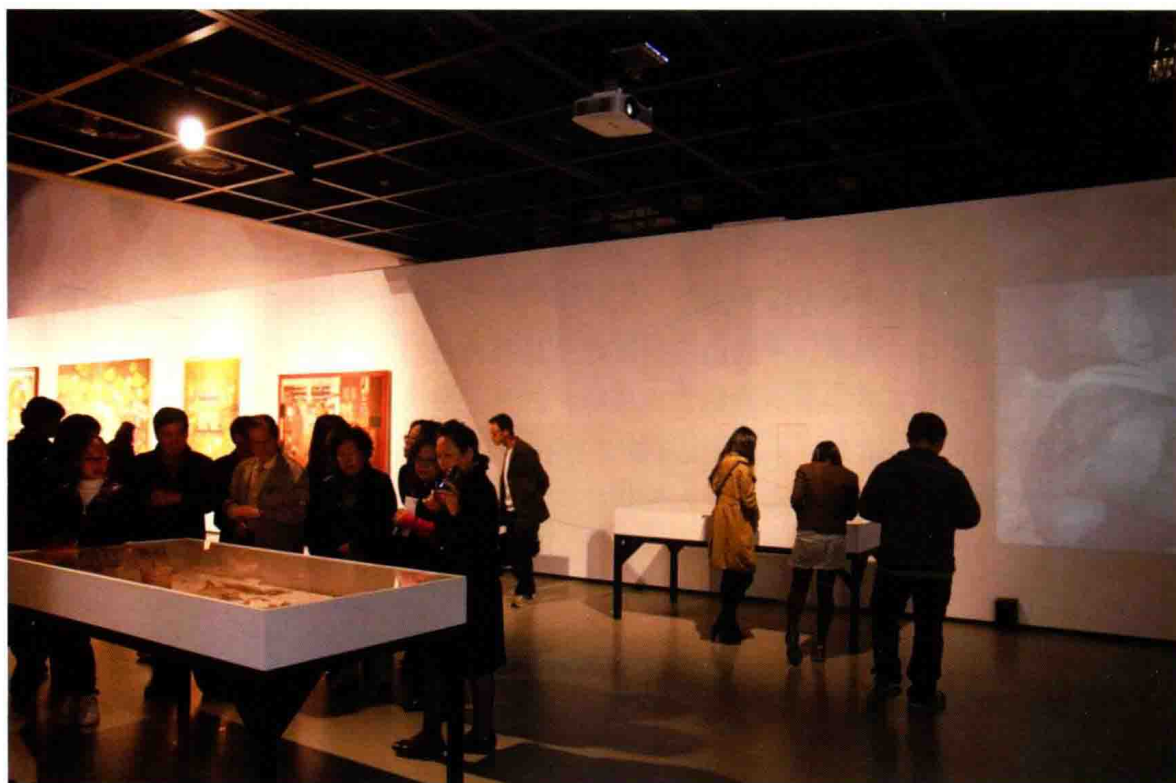

图 1-12 作品名称: Time capsule-27(installation view), 本版权作品是具有空间环境的拼装装置作品

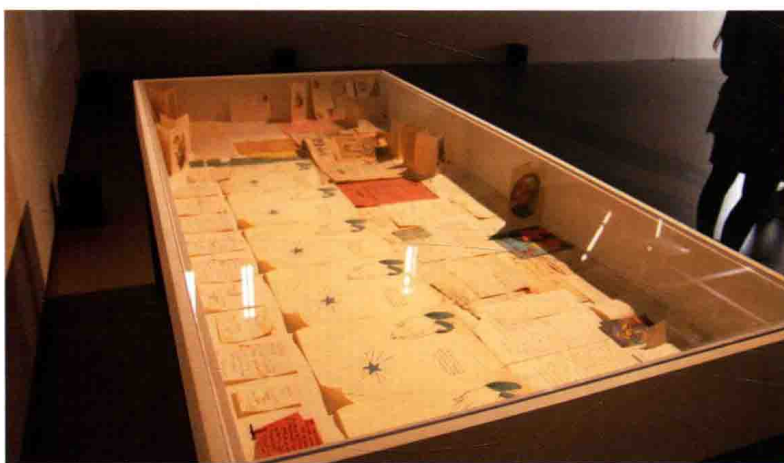

图 1-13 具有“极少主义”涵义表现的装置作品

图 1-14 选取一些有生活痕迹的实物, 组合在一定的“空间”中。就好像一个“房子”要添置“新家具”一样, 在一定的空间范围内根据需要规划放置。箱子内充满了生活的印记和作者的经历, 仿佛时间与空间交错, 诉说着一个个动人的故事

三、当代性视觉冲击

装置艺术与其他艺术在视觉上不同的特征是其更具有视觉冲击力。由于装置艺术属性的缘故，视觉上更加开放、艺术上更加包容，更易接受新的理念。形式上不拘一格，材料上不受限制，创作手段多样，各种艺术的元素更易互动等，装置艺术的创作与其他艺术相比更具有灵活性，更不受条条框框限制，更具主动性。在这些创作因素的促使下，它势必比其他艺术创作的优势更明显、突出，当代性的视觉冲击力就不言而喻了。装置艺术的作品或者大型的展览给人们的印象是具有“视觉震撼力”“抢眼”，含有刺激性和诱惑性的意味。当装置艺术作品出现“张扬”、“攻击”和“权力”的概念，自然而然的“视觉的冲击”就更具膨胀。

由于装置艺术底线的开放，解放了艺术家和观众对原有艺术观念的理解，使得艺术家的创作达到了一种前所未有的自由状态，这就使得艺术创作没有极限的限制，新奇、怪异、不符合逻辑的视觉逆向冲击力的作品层出不穷。在科技和新材料革命的带动下，多种材料被装置创作使用，特别是新媒体的出现，使装置艺术的创作更具当代视觉的冲击力，作品也更加犀利（图 1-15~ 图 1-17）。

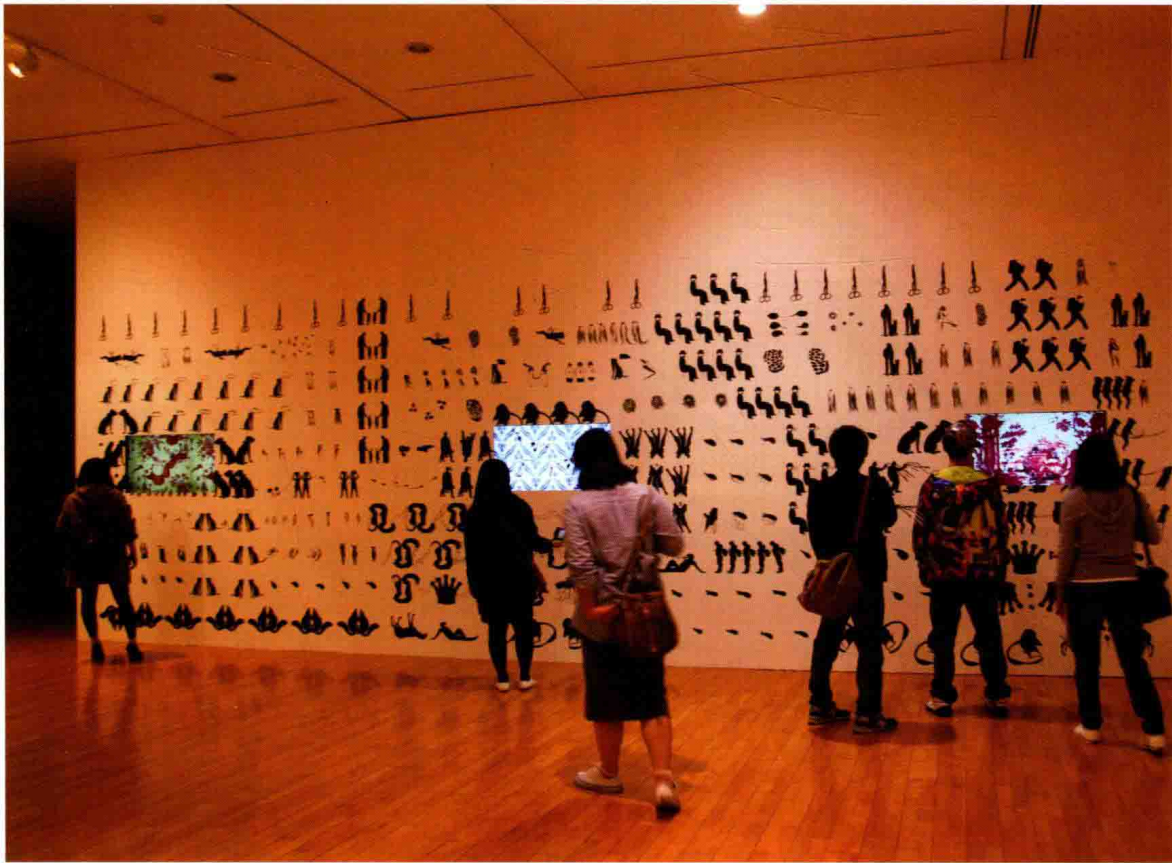

图 1-15 作品名称：New Citizen

作品结合新媒体技术向人们展现出具有超现实荒诞趣味的新市民故事，新媒体的介入大大提升了艺术“诉说”的表现力

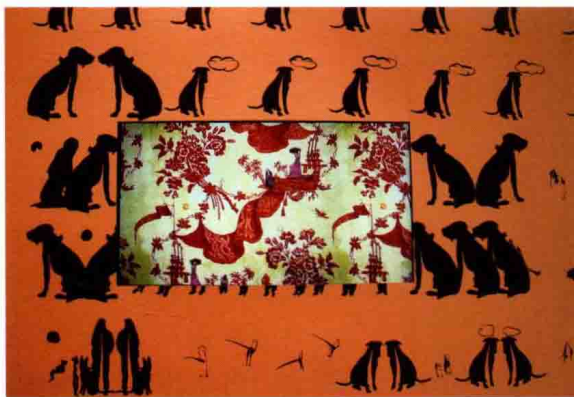

图 1-16 作品局部，新媒体中的影像，所产生的视觉当代性

图 1-17 作品中新媒体与艺术的互动

知识链接

“新媒体”是从装置和录像艺术里分化出来的。新媒体是一种以“光学”媒介和电子媒介为基本语言的艺术，新媒体艺术是建立在以数字技术为核心的基础上的。所以在很多装置作品中，艺术家借用新媒体创作。装置创作不仅借用传统的录像影视等媒介的使用，还扩展到媒体的多样性，如数字杂志、数字报纸、数字广播、手机短信、移动电视、网络、桌面视窗、数字电视、数字电影、触摸媒体等。新媒体被形象地称为“第五媒体”。

新媒体的出现给装置艺术提供了更加广泛的空间，创作题材也更加广阔。环境保护、世界和平、多元文化、种族矛盾等热点题材表现得更加完全彻底（图 1-18、图 1-19）

图 1-18 作品名称：Cubozoa-1-09，与新媒体结合的装置艺术作品

图 1-19 影像装置作品的出现为艺术提供了更广阔的空间

第二节 装置艺术面貌

装置艺术是建立在三度空间环境中产生的互为关系的艺术，它与环境艺术不同的是不像环艺那样设计是为观者服务的，它主要是根据艺术家或策展人的意愿设计，把艺术创作建立在一个独立的空間里，自由地与其他艺术（绘画、雕塑、建筑、音乐、戏剧、诗歌、散文、电视、录音、摄影、录像、电影等）手段结合互动，不受固有的艺术门类的限制。

装置艺术还有一个特点是除了积极的思维和肢体语言外，还有感官的使用（视觉、听觉、触觉、嗅觉甚至味觉等因素），这些可利用的手段刺激感官产生一种情绪，使夸张、强化或异化作用于作品中。观众的介入和参与互动也是装置艺术创作不可分割的一部分，有时所创造的环境促使甚至迫使观众由被动观赏转换成主动感受也是常见的事，这也是创作的需要。另外，作品在展览期间重新改变组合，甚至在其他地方展览时也可再增减或重新组合，灵活地再创作也是装置艺术非常重要的一个特点（图 1-20~图 1-23）。

图 1-20 装置艺术作品局部

此件装置艺术作品通过人与机械的互动共同完成。不同的人走到机械投影仪器前，投影机对面的大屏幕上便映射出人的图像。不同的人在投影装置前的出现使大屏幕上出现的影像产生变化。出现在大屏幕上的观众影像是经过处理的，随着展览的开始，这件装置艺术作品仿佛像“活”了似的，每天都诉说着不同的“故事”

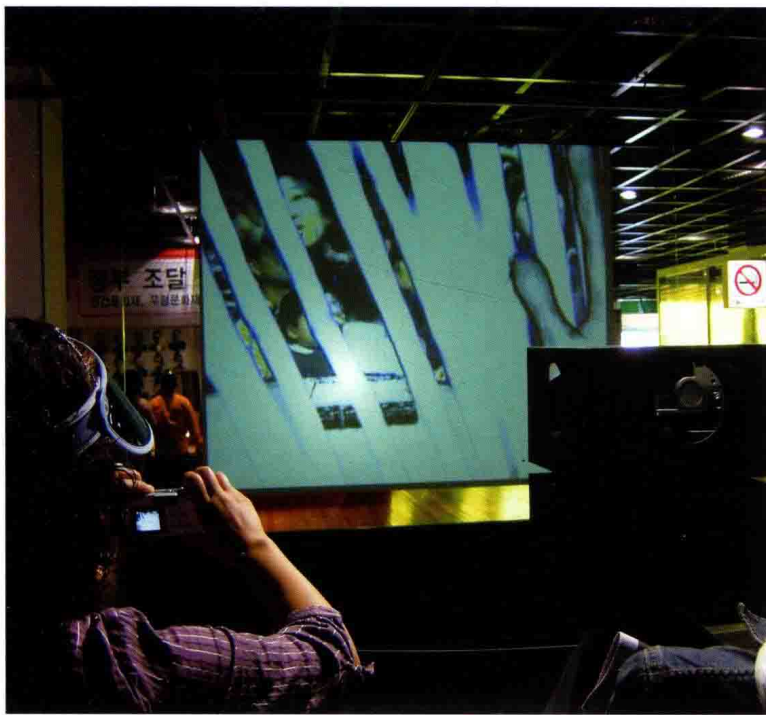

图 1-21 作品的局部，摄入与观者互动