

国家社科基金艺术学项目研究成果

公共文化服务体系中的 公共艺术发展问题研究

Research on the Development of Public
Art in the Construction of
Public Cultural Service System

黄有柱 著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

国家社科基金艺术学项目研究成果

公共文化服务体系建设中的 公共艺术发展问题研究

Research on the Development of Public
Art in the Construction of
Public Cultural Service System

黄有柱 著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

公共文化服务体系建设中的公共艺术发展问题研究/黄有柱著. —武汉: 武汉大学出版社, 2016. 8

ISBN 978-7-307-18077-2

I. 公… II. 黄… III. 艺术—公共管理—文化工作—研究—中国
IV. J120.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 129261 号

责任编辑:王智梅 责任校对:汪欣怡 版式设计:马 佳

出版发行: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 虎彩印艺股份有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 24 字数: 346 千字 插页: 1

版次: 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-18077-2 定价: 48.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

目 录

第一章 绪论.....	1
第一节 问题的提出及其研究意义.....	1
第二节 研究现状综述.....	4
第三节 研究思路、基本内容与主要创新点.....	8
第二章 公共艺术的性质	12
第一节 公共文化服务体系视域下的公共艺术	12
第二节 全球化语境中的公共艺术	24
第三节 现代社会民主化进程中的公共艺术	35
第四节 中国特色社会主义现代化进程中的公共艺术	57
第五节 现代艺术生活化潮流下的公共艺术	78
第三章 公共艺术的价值	97
第一节 公共文化服务的价值	97
第二节 公共艺术的社会交互价值.....	105
第三节 公共艺术的生态价值.....	113
第四节 公共艺术的审美价值.....	124
第五节 公共艺术的形象价值.....	137
第四章 公共艺术的建设.....	150
第一节 公共艺术建设的历史经验与教训.....	151
第二节 公共艺术建设的依据.....	185
第三节 公共艺术建设的原则.....	194
第四节 城市公共艺术建设.....	201

第五节 农村公共艺术建设·····	221
第五章 公共艺术类型与规律研究·····	230
第一节 公共美术及其规律·····	230
第二节 公共表演艺术及其规律·····	241
第三节 公共设计艺术及其规律·····	256
第四节 其他公共艺术及其规律·····	269
第六章 公共艺术管理机制研究·····	284
第一节 公共艺术管理机制的内涵、目的和意义·····	284
第二节 公共艺术的政府管理·····	295
第三节 公共艺术的社团管理·····	298
第四节 公共艺术的自主管理·····	301
第五节 各公共艺术管理类型的权利范围及协调机制·····	305
第六节 创新公共艺术管理机制的路径与方法·····	314
第七章 公共艺术的评价机制研究·····	327
第一节 关于公共艺术的评价机制问题·····	327
第二节 公共艺术的评价原则与标准·····	332
第三节 公共艺术的评价方法·····	345
参考文献·····	373
后记·····	380

第一章 绪 论

第一节 问题的提出及其研究意义

一、问题的提出

面对“公共艺术”这一新兴、复杂的社会文化现象，如何通过国家正在大力推进的“公共文化服务体系”建设来深刻地揭示其内在本质，在实践中探索“中国特色”的公共艺术发展道路，是现代公共艺术建设的一个重要的前沿问题。

自 2005 年 10 月，中共十六届五中全会首次提出逐步形成覆盖全社会的比较完备的公共文化服务体系，拉开了我国新时期构建公共文化服务体系的序幕。2007 年 6 月，中共中央政治局专题研究公共文化服务体系建设，系统地提出了我国公共文化服务体系建设的方针原则、目标任务和发展方向，随后“中办”、“国办”发布《关于加强公共文化服务体系建设的若干意见》。2011 年 10 月，十七届六中全会专题研究文化改革发展，通过了具有历史意义的《关于深化文化体制改革，推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，对未来公共文化服务体系建设作出了全面部署，提出到 2020 年文化事业全面繁荣，覆盖全社会的公共文化服务体系基本建立，努力实现基本公共文化服务均等化^①的奋斗目标。以此为标志，我国的公共文化服务体系建设实现了历史性转折。公共

^① 均等化是现代公共文化服务的基本特征，指的是公共文化服务资源要为全体社会成员共同拥有，每位公民都能公平地享受到均等的文化服务。

文化服务体系在建设和谐社会、保障人民基本文化权益^①、让人民共享文化发展成果中具有重要作用。公共文化服务体系的建设将为我国在新一轮全球化进程中提升综合实力和竞争力、全面实现现代化积累新的经验。它既是解放文化生产力，实现中华文化大发展、大繁荣的基础工程，也是全方位对外开放，树立良好国家形象的重要举措。从我国改革开放自身的发展逻辑来看，加强公共文化服务体系的建设有着不可回避的必然性和不可忽视的重要性。

公共艺术是公共文化服务体系建设的的重要组成部分，它是公共文化服务体系的实现方式，是公共生活环境中最高人性化的要素，以其特殊的艺术语言和感染力，营造公共空间的美感和艺术氛围，体现着城市品位和精神风貌，是城市文脉积淀和传承的重要载体。一件优秀的公共艺术作品往往成为一个国家、一个城市、一个地区乃至一个时代的重要标志。因此，我们说，公共艺术在公共文化服务体系中最广泛、最生动、最长效地发挥着价值作用。公共文化服务体系建设与公共艺术建设应该在互动中相互促进协调发展。公共文化服务体系建设，要服务于提高全民艺术文化素质，必然要与公共艺术服务体系的建设相互联系、相互作用、相互促进。正确地认识两者的关系，是在公共文化服务体系建设中的需要认真把握的一个基本方面，也是促进公共文化服务体系建设与公共艺术服务体系建设相互促进的一个基本方面。近些年来，伴随着我国城市（城镇）化发展进程，公共文化事业尤其是公共艺术正面临着越来越多的问题与挑战。原有的公共文化管理体制及供给模式已不能满足

① 蒯大申：《现代公共文化服务体系的内涵与基本特征》，载《文汇报》2014年2月24日。保障人民基本文化权利，是构建现代公共文化服务体系的出发点和价值基础。人民的基本文化权利包括参与文化生活的权利、享受文化发展成果的权利、开展文化活动及文化创造的权利和文化创造成果得到法律保障的权利。享有基本公共文化服务属于公民的基本权利，向公民和社会提供有效的公共基本文化服务是现代政府的职责和施政重要目标之一。现代公共文化服务体系建设中的“基本文化服务”，不是满足公民所有的文化需求。在现阶段，国家界定的基本文化服务范围主要包括看电视、听广播、读书看报、进行公共文化鉴赏、参与公共文化活动等方面。

人民群众日益增长的文化需求。由此，中央提出构建结构合理、发展均衡、网络健全、服务优质、惠及全民的公共文化服务体系。这就需要在公共服务、文化产业等领域以保障公民的文化权利、维护国家的文化主权为起点，制定适应时代发展的规划和措施，缓解在建设与发展过程中不断出现的新问题、新矛盾，实现不动摇、不懈怠、不折腾，保持公共艺术良性的可持续发展态势。同时，公共艺术建设也是一项系统工程，关联到器物层次、制度层次和精神层次，直接服务于全民艺术文化素质的提高，需要全面考虑到不同层次之间的区别和联系。在器物层次上，需要加快公共艺术作品（产品）的创作与开发。在制度层次上，要形成良好服务方式以及服务体系的运行机制、有效的科技传播和普及的机制。在精神层次上，要把握好公共艺术服务的内容，普及艺术知识，提倡艺术方法、艺术态度和价值观念。

二、研究的意义

公共文化服务体系属于中国现阶段文化政策的具体问题，在国外理论界没有公共文化服务体系的概念，但相关理论研究都归结到文化政策研究上。公共艺术作为一种艺术形态，具有丰富的社会学、政治学、文化学内涵，其内容涉及艺术学、城市规划学、公共事业管理等领域。^① 为了厘清主要的研究线索，对于这一跨学科研究，本书主要从艺术学、环境美学、城乡规划、公共文化管理等多学科视野出发，对公共文化服务体系与公共艺术发展的互动互进问题展开理论与实践研究，其理论和现实意义有多个方面。

第一，有助于增强艺术领域贯彻和落实科学发展观的使命感和责任感，建构符合科学发展观和相应的公共文化服务意识的公共艺术观，增强公共艺术在城乡建设与发展中的自觉性、自主性，为进一步提升公共艺术的社会功能特别是服务城乡一体化建设的作用提供理论保障、决策依据。

^① 成璐：《社会学视角下的公共艺术》，载《上海大学学报（社会科学版）》2005年第4期。

第二,有助于在理论和实践上更加深入地阐述公共艺术在现代性的公共文化服务体系中的地位与作用,特别是探讨公共艺术在公共文化服务功能上的评价原则与具体标准,对如何完善城乡公共文化艺术的服务职能与实施有效的公共管理与考评有重要的实践操作价值。

第三,通过澄清公共艺术在公共文化服务方面的性质、内涵与意义,阐明全球化背景下强化艺术在公共文化建设与服务方面的职责,能够在理论与学术上重审公共艺术甚至整个艺术领域的社会性质与作用,对扭转传统的、单纯的艺术个性观或艺术审美观有重要的时代意义。

第二节 研究现状综述

一、国内研究进展

公共艺术实践在中国源远流长并在当下快速发展。公共艺术研究是一项理论与实践并进的研究课题,自公共艺术概念提出以后,相关研究虽多,但许多问题尚在探索之中。总体来看,当前有关公共艺术问题的理论研究落后于实践,其研究领域还不平衡。研究人员大多来自文化理论、公共艺术以及文化行政部门等领域。受学科背景与研究领域的限制,大部分研究者全盘把握能力较弱。从目前已有研究成果看,国内学者主要围绕以下方面进行理论阐述。

一是对公共艺术基本理论概念的探讨。国内具有影响力的基础理论著作有翁剑青的《城市公共艺术》^①,该书从艺术学社会学、政治文化学、环境及传播学的视野,以综合分析的方式对当代中国城市公共艺术的实例和现况进行了多方面的探讨和评析。马钦忠的《公共艺术基本理论》^②指出了公共艺术这门学科的研究目的、方

① 翁剑青:《城市公共艺术:一种与公众社会互动的艺术及其文化的阐释》,东南大学出版社2004年版。

② 马钦忠:《公共艺术基本理论》,天津大学出版社2008年版。

法与原则及公共艺术的学科特征。王中的《公共艺术概论》^①一书对公共艺术所涉及的历史、哲学、当代文化现象和公共艺术的发展趋势以及欧美国家公共艺术政策法规、实践等进行了研究和阐述,比较集中地探讨了公共艺术建设和公共艺术教育寻求的发展方向。

二是对公共艺术主要艺术形式的创作特征、规律的研究。以于美成的《当代中国城市雕塑·建筑壁画》^②为代表,系统论述了改革开放20多年来城市雕塑、建筑壁画发展、演变的历史过程,论述了作为公共艺术形态的城市雕塑、建筑壁画的性质、特征和作用。

三是对公共艺术与公民权利关系的研究。学术界广泛认为,公共艺术应该是重建社会的灵魂,追求社会的核心价值,它们的存在对时代的自由、民主和人文精神有着强烈的标识作用。^③近年来,在学术层面,基本上形成了一种共同的声音,就是要努力建立一个真正体现民主观念的公共艺术运作机制,这是中国今后公共文化服务体系建设的的重要内容之一。惟其如此,才能有效反对与防止少数人——无论是长官,还是艺术家——的独裁,进而将大多数人的意愿吸纳到公共艺术的决策过程中。而要真正形成具有民主观念的艺术运作机制,一个基本的前提就是要通过权威的立法机构发布具有广泛约束力的法律文件和相关政策。

四是对公共艺术与文化产业、政府管理体制的关系研究。《公共艺术服务体系研究》是探讨公共文化服务体系问题的专著,该书首次从政策的理论起点——公民文化权利,以及中国当代政治背景——建设公共服务型政府来论述构建公共文化服务体系的合法性,理论框架涉及公共文化服务体系的主要构成、支持与保障系

① 王中:《公共艺术概论》,北京大学出版社2007年版。

② 于美成:《当代中国城市雕塑·建筑壁画》,上海书店出版社2005年版。

③ 付鑫:《浅谈公共艺术设计的精神魅力》,载《艺术科技》2013年第3期。

统、绩效管理与评估等。^①《国家公共文化服务体系论》探讨了公共文化服务领域的若干重要问题,如公民基本文化权益、公共文化利益配置、公共文化项目管理、公共文化产业制度及其财政投入机制等。^②其他相关研究论文及经验总结散见于相关学术会议、各地文化蓝皮书、《中国文化报》、《雕塑》杂志、文化发展论坛网及其他地方媒体,总结各地实践经验的居多,对体系框架及运作的理论探讨较少。

二、国外研究进展

公共艺术研究在世界各国被当做一项重要的公共文化策略,是各国处理文化事务的方针和原则。随着西方政府改革运动的深入,其文化体制、公共文化政策、公共艺术的管理都进入了大规模的调整阶段,公共艺术研究也出现了许多可资借鉴的领域。

一是公共艺术的基本理论与思想方面。法兰克福学派代表之一哈贝马斯认为,公共领域“指我们的社会生活的一个领域,在这个领域中,像公共意见这样的事物能够形成”,它“原则上向所有公民开放”,而“只有在公共权力的行动已经从属于民主的公共性的要求时,政治公共领域才需要以立法机构的方式对政府实施一种体制化的影响”。^③波普艺术主张艺术与生活界限的模糊乃至消解,在公共艺术的社会态度上倾向于走向社会大众的日常生活空间,而不是高高在上远离现实生活。美国著名艺术家安迪·沃霍尔强调“生活中艺术的无所不在”,甚至认为“生活中的一切都是艺术品”。德国艺术家波依斯认为,艺术存在于人们不同的生活境遇及其思考和表达的方式之中,由此提出了“人人都是艺术家”的看法。

① 陈威:《公共文化服务体系研究》,深圳报业集团出版社2006年版。

② 王列生、郭全中等:《国家公共文化服务体系论》,文化艺术出版社2009年版。

③ [德]哈贝马斯:《公共领域》,见汪晖、陈燕谷主编:《文化与公共性》,生活·读书·新知三联书店1998年版,第125~126页。

二是公共文化管理运作机制与创新方面。当代西方发达国家在文化的公共管理上十分重视机制的运作,讲求方法与目标的统一,积极寻求和开发可操作性的管理方法,以提高管理绩效。目前国内学者在运作机制创新方面的研究还主要限于:市场作为资源配置工具的利用;电子信息技术的应用;公民参与机制的运用;战略规划的指导等。

三是新公共管理对公共艺术的影响认知方面。新公共管理理论的核心理念是政府有限理性和政府官员的经济人假设,政府类似于市场经济条件下的企业组织,政府与民众的关系是公共服务的生产者与消费者的关系。^①因此,新公共管理核心内容是力图将私营部门和工商企业的方法用于公共部门,强调市场竞争、政府工作的绩效评估、行政过程的透明取向、成本效率和顾客导向等。这些改革在追求公共文化资源配置的公平、合理以及公共文化部门经营的经济、效率和效益的基础上,使国家文化公共行政管理与国有公共文化服务供给之间实现了体制上的分离。最终实现国家文化行政系统与国家公共文化系统之间独立和互补的关系,确立起较为科学而有效的公共文化管理的体制模式。

四是公共文化绩效管理 with 评估方面。20 世纪 80 年代,在西方国家的“重塑政府”运动中,绩效管理被引入文化的公共管理领域,它是对组织效率和效益的管理,绩效评估是落实公共文化部门责任并改进管理、提高效能的行之有效的工具。绩效管理与评估在发达国家和地区已形成制度化、规范化和科学化的发展趋势。^②许多国家不仅有健全的专业绩效评估机构作保证,而且政府也提出了对公共机构绩效评估的法定要求。公共文化部门绩效管理的内容、程序和绩效评估结果的运用逐步规范化,并形成了一套较为科学的

① 张丽娜、李晓燕:《试析我国建设公共服务型政府的基本内涵》,见《中国行政管理学会 2004 年年会暨“政府社会管理与公共服务”论文集》,2004 年,此集收入中国知网会议论文库。

② 李少惠、余君萍:《公共治理视野下我国农村公共文化服务绩效评估研究》,载《图书与情报》2009 年第 6 期。

技术方法和理论体系。

第三节 研究思路、基本内容与主要创新点

一、研究思路与方法

公共艺术在完善公共文化服务方面具有不可忽视的重要作用。艺术文化史告诉我们,艺术不仅具有个性化与审美化特点,也具有公共文化的建构与服务职能。在今天,完善公共文化服务体系迫在眉睫,而公共艺术恰具此种价值与能力。全面理解并发挥公共艺术在完善公共文化服务体系方面的职能,确立相关的评价原则与标准,建立健全与之相适应的管理机制,显得尤其迫切和重要。

本书主要采用如下研究方法:一是理论研究与应用研究相结合。即从理论上探讨公共艺术到底有什么规律性的内涵与特点,从应用层面探讨公共艺术到底应该如何做,以更好地服务公共文化建设与发展。二是历史研究与现实研究相结合。考察古今公共艺术的公共文化服务能力、表现特点及其存在的问题,尤其对近30年来中国优秀公共艺术案例进行实证分析,以资鉴证。三是西方先进经验与中国现实状况研究相结合。考察西方传统与当代公共艺术发展特点与成就,将其先进经验与中国国情结合研究。

二、研究内容与框架

本书基于建构符合科学发展观的公共文化服务体系观念,深入审视公共艺术的性质、价值、作用与管理机制,并结合历史与现实层面探讨公共艺术在完善公共文化服务体系方面的能力及其评价原则与评价标准。主要研究内容如下:

第一,公共艺术的性质。一是探讨公共文化服务体系中的公共艺术,突出其公共服务性;二是探讨全球化语境中的公共艺术,突出其全球性与城乡一体性;三是探讨现代化背景下公共民主化进程中的公共艺术,突出其公民权利意识与民主意识;四是探讨中国特色社会主义现代化进程中的公共艺术,突出其中国文化本色;五是

探讨后现代背景下艺术生活化进程中的公共艺术，阐明从贵族艺术到平民艺术的转变、由艺术与生活对立到艺术与生活融化的转变特征。

第二，公共艺术的价值。一是探讨公共服务价值，将公共艺术置入公共文化服务体系中探讨其独特价值，探讨公民对艺术的公共权利；二是探讨公共环境价值，将公共艺术与环境保护与美化结合，探讨公共艺术对环境保护与美化的作用；三是探讨公共教育价值，探讨公共艺术对纯洁灵魂，提升人格精神的作用；四是探讨公共文化价值，提出公共艺术是社会精神文明与物质文明建设的重要标尺；五是探讨公共审美价值，提出审美既具有个体性，又具有普遍性。公共艺术在审美上就代表个体性与普遍性的统一，能够提升整个社会的审美水平；六是探讨公共幸福价值，幸福指数既见于个人的幸福感，更见于社会文明水平，公共艺术见证社会经济发展与社会文明水平，是公共幸福的标志之一。

第三，公共艺术的建设。一是探讨公共艺术建设的历史经验与教训，包括古今中外公共艺术建设的历史经验与主要问题；二是探讨公共艺术建设的基本依据，如民族性、地域性、现实性、历史性；三是探讨公共艺术建设的基本原则，如保护和美化环境原则、提升文化品格原则、促进和谐社会原则、发展地方经济原则；四是探讨城市公共艺术建设的一般趋势、重要案例、若干原则；五是探讨农村公共艺术建设的必要性、迫切性与特殊性。

第四，公共艺术的类型与规律。一是以景观雕塑、壁画为代表，探讨公共美术及其规律；二是以歌舞、戏曲为代表探讨公共表演艺术及其规律；三是探讨影视艺术及其规律；四是探讨其他公共艺术及其规律。

第五，公共艺术的管理机制。一是探讨公共艺术的政府管理机制；二是探讨公共艺术的社团管理机制；三是探讨公共艺术的自发管理机制；四是探讨前述公共艺术管理途径的权利范围及其协调机制。

第六，公共艺术的评价机制。主要探讨公共艺术的基本评价方法和评价标准。

三、主要创新

第一，从公共艺术的多学科、动态性特征出发，尝试性探索在我国急剧发展的公共艺术事业的本质属性、创作规律和社会价值。具体来说，就是在研究中采用了艺术学、公共管理学、城市设计学、环境美学、社会学、城乡规划学、现代公共文化服务理论等学科知识及跨学科研究新成果进行探索性应用。一方面，通过公共艺术与上述学科关系的打通，充实、丰富、完善公共艺术研究的理论系统，从多维视野促进公共艺术本质和原理的认识；另一方面，公共艺术是从艺术学和社会学体系下衍生出来的且与环境美学、城市设计学具有同构领域，在学科交融和互渗中催生出具有独特范畴、概念与方法的体系，因此在研究时，力求达到理论创新与方法创新的初衷。

第二，着眼于我国公共文化服务体系建设的紧迫性、创新性的国情，以公共艺术为切入点，把公共艺术置于公共文化服务体系之下突出公共艺术对公共文化体系的公共服务性。结合当下突出关注农村公共艺术、城乡统筹发展与政策问题，对农村公共艺术建设问题展开专题研究，结合“美丽中国”建设，将公共艺术纳入环境美学的视野，强调公共艺术的环境保护性质和环境美化性质，克服将公共艺术与环境对立起来的观点与做法。

第三，力求打破艺术学与社会学的界限，积极推动艺术学研究者和社会学研究者对公共艺术的高度，破解当前公共艺术建设中“无法可依”、“无章可循”的困境。在艺术学界，主要是美术学领域的专家、艺术家，从20世纪90年代起开始有意识地运用政治学、社会学的视角来审视公共艺术，他们对于公共艺术的“公共性”的强调、对于公共艺术中的各种权力之争的认识，反映了美术学界对于公共艺术中所折射出的社会学意义的认识和对将两者结合以拓展公共艺术的研究范围和深度的一种尝试。但是，在社会学领域里研究公共艺术则是凤毛麟角，公共艺术问题并未引起我国广大社会科学研究者的关注。虽然公共艺术问题不是传统社会学研究所关注的焦点，但无论是从社会发展的角度，还是从开拓社会学的

研究领域的视角来看，公共艺术的社会学研究都不应该是个被忽视的研究方向。这是本书借助于公共文化服务体系建设的理论、方法和视角对公共艺术进行深入探讨的一个现实的理论依据和学科背景，也是本书的理论与实践结合的起点。

第二章 公共艺术的性质

作为一个学科概念,“公共艺术”在20世纪90年代初进入中国。它为公共社会重新理解艺术,尤其是正在兴起的城市雕塑和壁画,提供了新的学术视野与文化路标。随着中国改革开放事业的不断深入以及公共文化服务体系建立和推进,公共艺术已经不再局限于单纯的艺术学领域。公共艺术的公共性越来越受到广泛重视,公共艺术也在理论与实践上越来越受到哲学、社会学、政治学、城市学、历史学、经济学、管理学等诸多领域的关注。这要求艺术学领域站在更加开阔的文化视野和学术层面上研究公共艺术的基本性质。

对于处在文化全球化进程中的当代中国而言,公共艺术代表着艺术与社会关系的全新阐释与发展。对于当今中国城市化与城镇化发展的迫切需要而言,公共艺术研究和创新更是一种时代潮流与文化使命。可以说,政治民主化和艺术转型的发展大势催生了公共艺术这一新的理论和实践范式,并引领我们传承、超越、拓展传统公共艺术,夯实中华民族伟大复兴事业的文化基础。

第一节 公共文化服务体系视域下的公共艺术

国家公共文化服务的政策、策略为我们观察和研究当代公共艺术的性质、运行方式与创作规律及发展趋势,改善政府对公共艺术事业的组织管理,制定公共艺术长期发展战略,提供了一个全新的理论视野与实践平台。