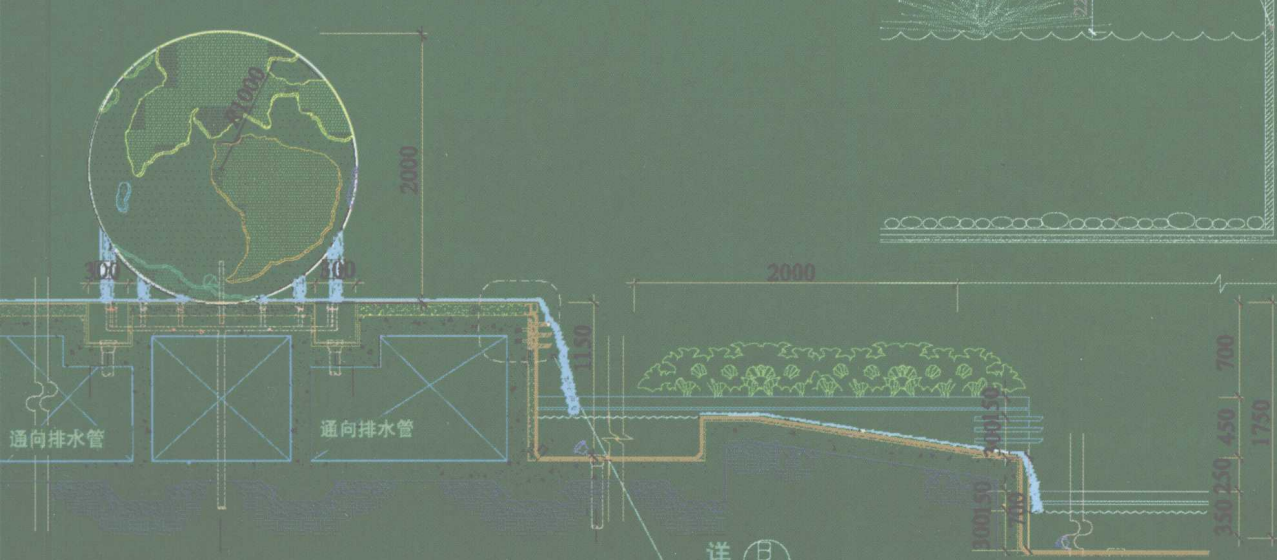
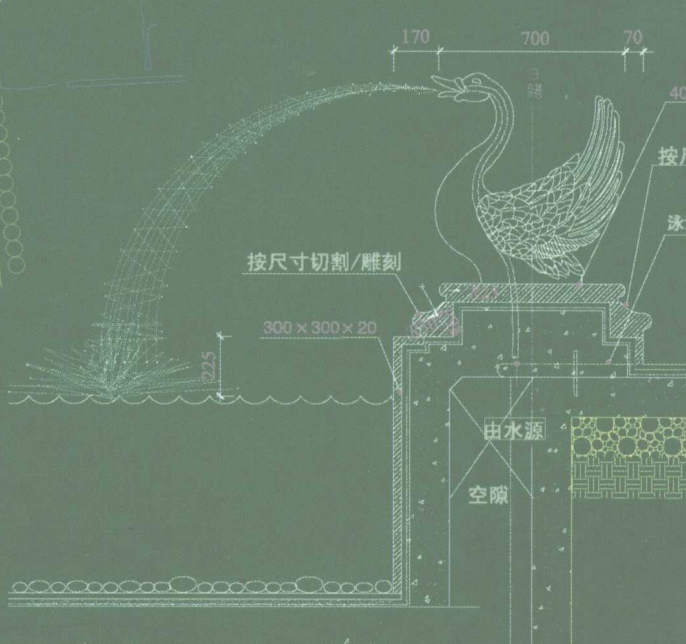
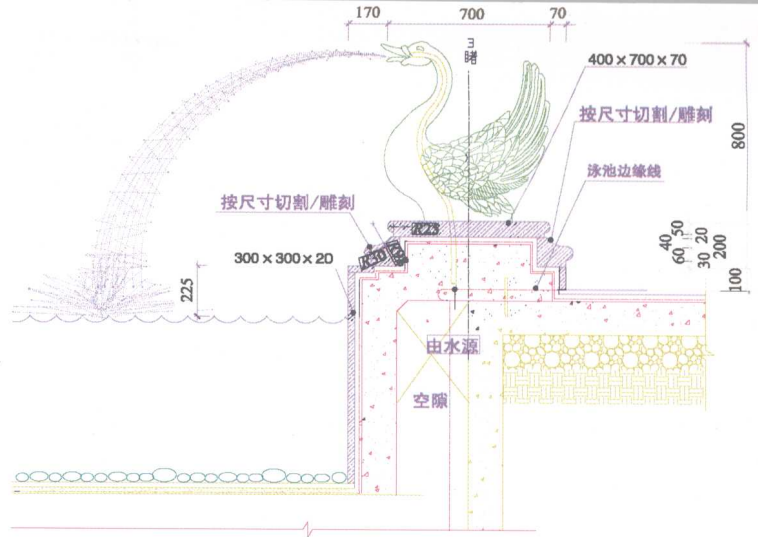

崔松涛 王宇石 / 编著

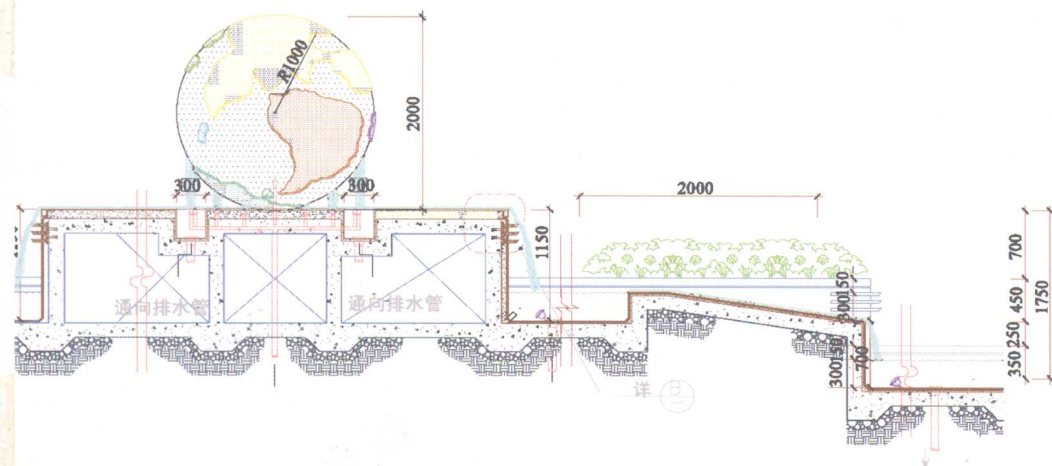
公共空间与公共艺术

公共空间与公共艺术

崔松涛 王宇石 编著

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公共空间与公共艺术 / 崔松涛 王宇石编著. — 哈尔滨: 黑龙江
美术出版社, 2007. 4
ISBN 978-7-5318-1904-2

I. 公… II. 崔… III. 建筑设计: 环境设计—图集
IV. TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第112352号

公共空间与公共艺术

GONGGONG KONGJIAN YU GONGGONG YISHU

作 者 崔松涛 王宇石
出 版 黑龙江美术出版社
地 址 哈尔滨道里区安定街225号 邮政编码 150016
经 销 全国新华书店
责任编辑 咸泽寿 杨玉红
装帧设计 崔松涛
发行电话 (0451)84270514 84270525
网 址 WWW.HLJMSS.COM
印 刷 牡丹江市教育印刷有限责任公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 9
字 数 105千字
版 次 2007年5月第1版
印 次 2007年5月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5318-1904-2
定 价 68.00元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

前言

正如20年前的环境艺术一样，公共艺术日益成为时下倍受关注的焦点，然而对其概念的理解却大相径庭，有人认为公共艺术等同于城市雕塑，有人认为它等同于景观艺术，还有人认为凡为公众服务的艺术皆可称之为公共艺术，一时间公共艺术概念变的含混而复杂。本书的目的就在于探讨到底什么是公共艺术，公共艺术到底有那些表现形式以及公共艺术简要的设计制作过程。

其实当社会开始自觉地迈向不可逆转的现代化、城市化及民主化进程时，我们才有可能谈论公共艺术及其实践这个当代问题。倘若我们暂且撇开公共艺术所包含的物化形态的特征，而就其具有的文化品格及社会伦理来看，或许“公共精神”便是公共艺术的要义抑或灵魂了。然而从当前社会的公共精神及公民的公共审美意识来看，不能不令人忧思。城市规划和布局缺乏计划性，公共艺术缺少文化内涵并，环境成为不被重视的设计因素，城市公共设施简陋粗糙，公共艺术品缺乏品位和格调，此等现象不一而足。但却不能一言以蔽归罪于商业文明或消费文化吧？从社会文化的深层原因来看，由于我国在城市社会历史的发展过程中，尚没有经历过类似于欧洲十八至十九世纪市民社会之民主及自律的文化精神的淘炼，城市规划制定者往往本着个人品位来决定公共艺术形态，公民缺乏应有的公共意识和审美权利意识，因而也就无从谈起公共精神了。

公共精神，应较多体现在当今社会的城市化过程中，对公共艺术的精心规划与自觉维护，体现在对各地区优秀的公共文化遗产及人文历史景观的维护与珍惜，它直接衡量着一个社会的公共文化意识和民族的公共精神。可以说公共艺术真正成为了公共精神的指示牌，正因如此，公共艺术往往代表了一个国家或一个城

市的文化水平、经济水平和人们的道德修养。因此可以说公共艺术是现代文明的一个重要标志。

由于公共艺术客观占据于可供公众出入的公共空间之中，因此它的存在具有一定的强制性，它通过可诉诸大众的艺术语言及展示形态和人们予以沟通。这语言应该表达人间恒常的理性与普遍情怀，而非显示精英的孤芳自赏或对大众的训导。所以充分尊重文化传统、尊重环境对公共艺术的先决性、尊重公众审美情趣是当代公共艺术设计首先要注意的问题，在多层次社会、多元文化的时代，尤其是如此。如果说，公共艺术具有较为独特和明显的文化价值的话，恰恰是它与它所存在的文化背景一道，被社会公众引伸出更为广泛的话题，并载入公共文化生活的视觉记忆的核心之中，而非仅为公众对艺术作品本身的关注。

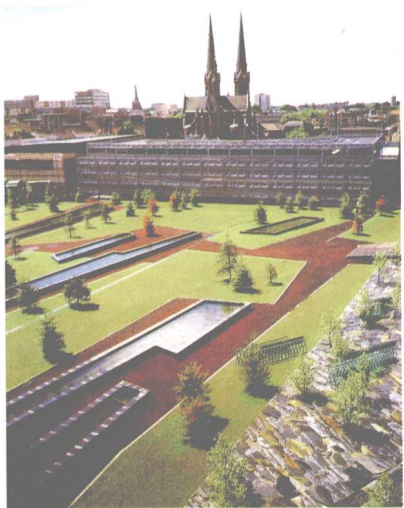
诚然，在一个开放而多元的民主社会中，公共艺术也极易受到来自不同文化取向或政治见解的社群的异议和争论，这已为国外公共艺术的实践所证明。然而，这正是其“公共性”及“公共参与”的真实反映，也正是公共艺术与社会产生双向互动的必然表现。它往往起着培养一个民族的公共意识，锻造市民社会的品格及其公共精神的潜在作用。

中国公共艺术的发展，亟待唤起全社会的公共精神与文化的良知。公共艺术的发展方向，则首先倡导艺术对公众社会深度的人文关怀，以及与自然生态环境的长远维护事业相结合，从而逐步建设起无愧于中国当代社会发展需求的公共艺术形态。本书通过大量的文字和优秀公共艺术实例图片来论证上述观点，并对主要公共艺术形态的设计方法作了一定的介绍，希望本书能够给城市的规划者、城市景观设计师、公共艺术家和学习相关专业的学生予以一定的参考和启发，也希望能够为中国的公共艺术事业尽一点微薄之力。

目录

2	一 公共空间与公共艺术界定
10	二 公共艺术发展脉络
22	三 公共艺术设计原则
32	四 公共设施艺术化设计
54	五 公共雕塑设计
104	六 公共壁画设计
126	七 公共艺术赏析

一 公共空间与公共艺术界定

公共空间规划 德国

诗人荷尔德林曾经说：“人应该诗意地居住于大地上”。这里所说的诗意的居住实际上是一种理想化的生存状态，作为具有普遍意义的人如何诗意地居住于大地上，那就要通过对自然环境的改造，对人文公共环境进行符合人自身审美需要的、彰显本民族文化特色的建设来营造“诗意”的存在空间，使公共环境更加人性化、美学化。公共艺术即是人们为实现这一目的过程中根据公众审美意愿为指导原则创造的社会产物，公共艺术最能反映公共精神，体现时代人群的审美诉求。公共空间是公共艺术存在的物理范围，我们有必要深入研究公共空间及公共艺术之概念，这对我们探讨下面的问题有着较大的方便。

第一节 公共空间

就字源上来看“公共”(Public)的意思是：公开给民众的，或者是由“民众所共同享有的”，公共领域(Public Sphere)是近年来英语国家学术界常用的概念之一。这一概念是根据德语“Of-fentlichkeit”(开放、公开)一词译为英文的，它根据具体的语境又被译为“The Public”(公众)。这种具有开放、公开特质的，由公众自由参与和认同的公共性空间称为公共空间(Public Space)，而公共艺术(Public Art)所指的正是这种公共开放空间中的艺术创作与相应的环境设计。

公共空间是一个与地貌、人种、文脉、生态有着千丝万缕联系的人类的生存环境的重要组成部分。尽管其所具备的形态、比例、感觉、品质及象征意义在不同历史时期均有较大差异，但从艺术的角度来考虑和对待公共开放空间，一直

以来都是人类优化生存状态、优化自身境况的一个重要方面。

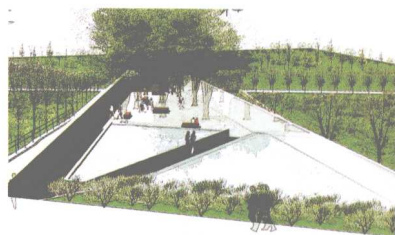
开放性、公开性、自由参与、相互认同，是公共空间的基本属性。公共空间建设是城市人文景观建设和城市环境空间改善的主要内容之一。而公共空间中的艺术和与之相对应的公共艺术设计，从一定意义上说是公共空间建设的核心与灵魂。

第二节 公共艺术与公共艺术设计

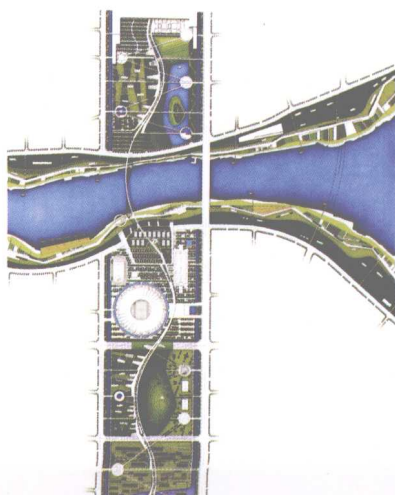
对于公共艺术一词，不同的人会有不同的理解，但大都是围绕在艺术的公共性方面展开，不少人认为公共艺术就是室外雕塑，或者说是摆放在公共领域里的艺术品。显然这样的理解是偏颇的。如果说“公共艺术”的概念完全等同于“室外雕塑”的话，那么“公共艺术”这个词汇的引入和出现就没有什么实质性的意义了。那么究竟什么是公共艺术呢？

一切具有公共性的为公众服务的艺术形态都可以称为公共艺术。笔者认为这是对公共艺术概念最直接的表述，虽然在定义上并未给人直接说明其具体形式，但是有关在公共空间里的公共艺术的使用，会给社会、给人们带来巨大的影响，是得到共识的。在对公共艺术的理解中，人们很容易犯这样一个错误：总是希望在形式、技法或风格上对公共艺术及公共艺术家给予规范和界定，不然怎么知道它是不是公共艺术呢。似乎只有一种如同国画、油画、版画、雕塑等传统艺术门类一样的明确界定出现时，人们才会开始大规模地接受和采用一种新的艺术形式或承认它的存在。

但事实上，人们与公共艺术的关系早在公共艺术这个名词和它的概念产生以前就一直存在着。有一种观点认为，欧洲古

公共空间规划效果图 德国

空间规划平面图 德国

巨石阵 英国

方尖碑 土耳其 伊斯坦布尔

洞穴绘画 法国

代的洞穴绘画可能是最早的公共空间艺术，意大利北部阿尔卑斯山的石刻画，英国巨大的巨石阵以及法国南部的洞穴壁画都是很早的公共艺术。罗马帝国时代，城市主干道的交叉路口和露天广场上耸立的方尖碑及凯旋门，既象征权力，又兼具指认方向的实用功能都具有公共艺术特征。中世纪因为宗教势力庞大而出现了大批教堂及宗教性雕塑壁画，这类宗教艺术作品力图激发人们对宗教的热情，表达了当时的人们思想追求和审美取向，这些都是典型的公共艺术。

可以这样说，公共艺术是伴随着人类文明萌芽而产生，随着政治经济发展而逐渐发展壮大古老的而年轻的艺术门类。它既不是一种固定的艺术表现形式，也不是环境艺术、景观艺术、城市雕塑等艺术形式的同义词，更不是市民艺术、民间艺术或通俗艺术。它从没有过艺术纲领、宣言或标志性的历史事件作为其诞生的标识，但它却越来越成为一种观念的内在形式而日益清晰、成熟。公共艺术从其本质和创作根源上看，一开始就带着一种强烈的满足公共需求，体现社会、地域、场所集体精神，表现和探讨公共事务等的目的性。它们都是一个特定区域的独特艺术景观或艺术装置和艺术化的公共设施，有着特定的功能性并带有特定地域文化特征，更重要的是它们不像其他艺术作品那样可以任意的迁移、挪用到其他的场所，公共艺术是仅仅属于那个它为之存在的场所的功能性艺术作品，它总是在满足着某个地区的人们的实际物质需求和精神需求。

公共艺术设计，是指以人为核心，以城市公共传播、公共环境、公共设施、公共艺术装置为主要对象，运用综合艺术手段，创造舒适美好的生活空间、生活方式的设计。公共，是指

商业区公共艺术作品的表现语言应满足公共性和开放性条件之下的通俗化倾向，强调的是作品与公众的亲合力，以及作品与环境的和谐性。

服务的对象；艺术，是指它的精神性、文化内涵；设计，主要指它的物质功能。我们所讲的公共的艺术设计，是面向公众，为满足公众的精神和物质要求而进行的创作活动。

第三节 公共艺术的公众性

公共艺术作为公共空间中的艺术存在，具有强烈的开放性，它包括两方面含义：一是由特定的空间（路边、广场、公园、车站等）所决定的形体和视觉上的开放性；二是由人群的流动与聚散所决定的包容不同审美情趣的开放性。两者要求公共空间不仅为公共场所而作，而且还要成为沟通、联系环境与人之间的重要媒介。公共空间艺术在形式上的开放性，要求在整体造型设计和空间整合设计上适应特定时代、特定空间和特定人群的需求。同时，又能够与周围更大范围的环境空间形成互动关系，共同营造精神性的和物质化的生活氛围。同时，要满足多视角、多层面的视觉观赏要求，即作品能适应审美的公共性和开放性特征。作品的形式必须是面向大众的，虽然并不能简单化地排斥创作者个人的理念，但过于狭隘和偏执的个人风格显然不适合在公共空间中出现。

公共艺术应该重视对传统艺术的继承。这似乎是一个老话题。但无法否认的是，中国历代艺术创作中被人们接受和认同的艺术形式，以及建立在传统文化意识基础上的共同性的审美意趣，都可以形成当下创作的公共性审美倾向的重要方面。而那些建立在个人审美意趣之上的艺术作品，虽然生动、新颖，但难以进入大众的审美视野，不适合放置在具有开放性和大众性的公共空间内。公共空间中的艺术面对的是川流不息的人

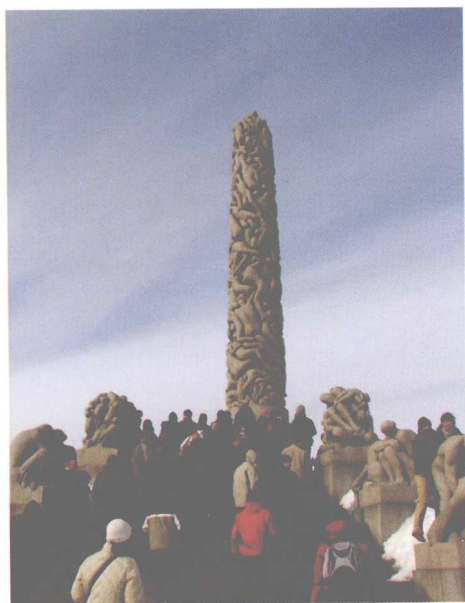
敦煌壁画 中国 甘肃

圣家教堂装饰浮雕 西班牙 巴塞罗那

亨利·摩尔的作品因能够满足大多数人的审美需求而成为在世界各地广受欢迎的公共艺术家。

现代图腾柱 挪威唯格朗雕塑公园

群，他们有不同的社会层次、不同的教育背景，甚至不同的民族、不同的宗教信仰，乃至不同的国度。因此公共空间艺术作品的表现语言应满足公共性和开放性条件之下的通俗化倾向。这里的通俗化，并不是指一般的审美世俗化、庸俗化，而是以普遍的大众的审美情趣和审美心理作为艺术创作的基本坐标，强调的是作品与公众的亲合力，以及作品与环境的和谐性。

在公共空间艺术创作中，既要避免简单的对公众心态的迎合而放弃充满心灵自由的创意，也要反对将艺术品从艺术家工作室和美术馆直接搬到公共空间中的做法。一般意义上的艺术品展示空间，比如美术馆等，可以称之为“小空间”，它更多承载的是艺术家的个体情趣、思考和想象。观众是否进入这个空间，取决于其是否愿意去接受艺术家个人的审美情趣。而艺术品的更大展示空间，即公共空间，关联着的是置于大众日常经验中的审美惯性。公共空间艺术中也有个人实验性的作品，但必须遵守一个限度，即不能与大众趣味偏离太远。同时应该指出，“审美惊奇”有时也会在公共艺术空间中获得认同。贝聿铭先生在罗浮宫广场的作品《玻璃金字塔》就是这样的典型。

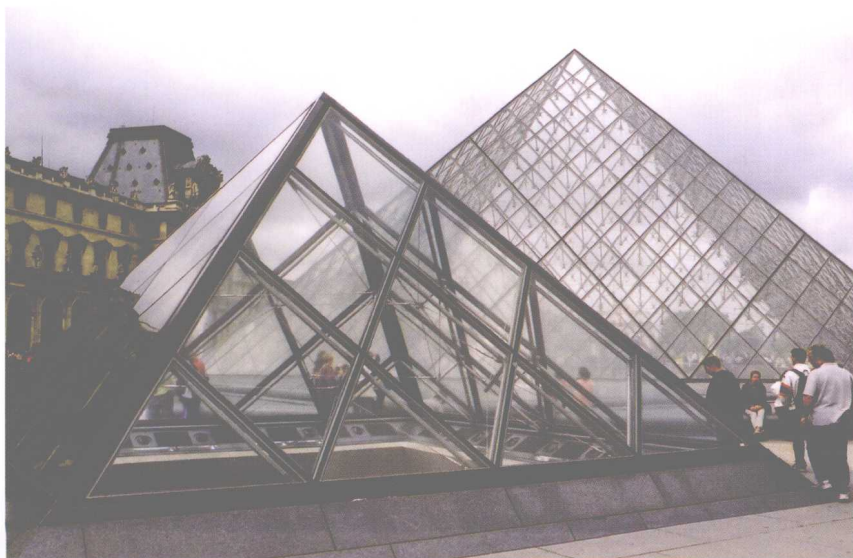
公共艺术是开放性的，不但包括视觉的多层次、多方位的开放，还包括观赏者不同审美情趣的开放。因此，对公共艺术的创作要求是综合性的，要综合考虑功能性、人文题材、环境观、公共性、环境观念、材料使用，以及对公众的心理情感影响等诸多要素。这种综合性特点不仅受到艺术审美的制约，同时还涉及到材料科学与材料美学、视觉心理学、建筑学、环境色彩学、光学、民俗学、宗教学等社会学科和自然学科的综合。总之，公共艺术的创作是艺术家在环境与大众之间建立一座相互融合的“桥梁”的活动。因此，与艺术家在工作室中从事的单纯为美术展览和博物馆陈列创造的艺术作品不同，一个公共艺术家必须在充分认识公共空间的综合性的基础上，才能展现自己的艺术风格，创作出满足公共空间综合性要求的公共艺术作品。

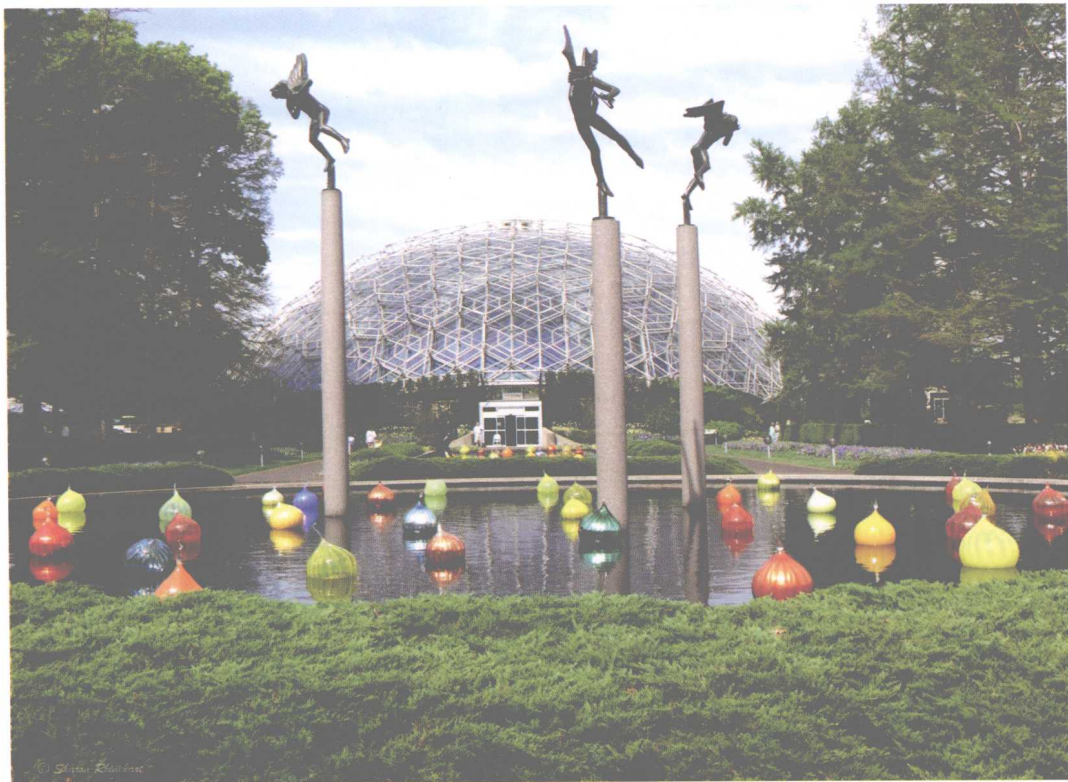
室内空间的公共艺术 德国

玻璃金字塔 法国 巴黎

“审美惊奇”有时也会在公共艺术空间
中获得认同。贝聿铭先生在罗浮宫广场
的作品《玻璃金字塔》就是这样的典型。

与建筑环境、自然环境完美结合的公共艺术。 美国

虽然是现代形式的公共艺术，但由于材料的选择与建筑相协调，巧妙地调和了风格的对比。 西班牙 萨拉哥萨

大型公共雕塑往往能够成为一个地区的地域性标志 德国

公共雕塑与公共空间自然结合的作品，多了一分亲切和自然，少了孤立和呆板。 西班牙 萨拉哥萨

二 公共艺术发展脉络

10

古典主义公共雕塑 西班牙 马德里

人文主义公共雕塑 西班牙 马德里

前文曾经说到原始时期的洞穴壁画与岩画，可以说是最早的公共艺术，而古埃及的金字塔，中国的陵墓雕塑及私家园林却不能够划入公共艺术范畴，究其原因就是我们说公共艺术的公共性，而金字塔等均属于王室皇权的私人领域，这是需要我们加以甄别的。

第一节 西方公共艺术的发展

1. 公共艺术的蒙昧时期

早期的公共艺术往往产生于人类的原始图腾崇拜，这在东西方是基本一致的。原始人类根据生存需要的本能而进行公共艺术活动，如洞穴壁画的精神诉求往往是为了获取更多猎物，所以这一时期的公共艺术往往具有本能性和偶然性。

2. 启蒙主义思想对公共艺术的影响

公共艺术的真正发展是十八世纪，当时的启蒙主义思想奠定了公共艺术的思想基础，这是一个艺术自觉的时代，它为后来公共艺术的登场铺平了思想的道路。启蒙主义所带来的思想解放，使更多的普通市民通过知识获得了思想上的进步，他们越来越有能力向古老的权威和贵族特权提出挑战，这个时期“公共性”、“公共领域”概念的正式确立，使他们对介入公共事物有了更多的信心和愿望。

在社会学的意义上，十八世纪有关公共性和公共领域的概念隆重登场了，它为公共艺术在将来的出现作了思想上的铺垫。但是在文艺学的意义上，公共艺术还没有出现。这是因为，尽管18世纪的思想启蒙和艺术自觉为艺术界带来了根本性的变化，但这个时期艺术的中心课题是建立独立的、审美的艺术体系和规范；它考虑的问题恰好是划清艺术与社会

生活的边界，拉开审美与现实的距离。这个时期是艺术自觉的时期，它的中心任务是强调艺术的独立，强调艺术不同于生活的特殊性，强调专业的艺术家与公众的区别。而公共艺术要解决的问题恰好相反，它是艺术向生活的回归，艺术家向公众的回归，所以这个时期不可能出现真正意义上的现代公共艺术。

3. 现代艺术运动与公共艺术

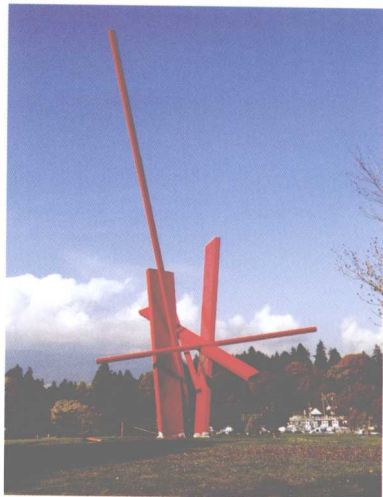
19世纪末20世纪初，现代艺术运动的兴起极大地推动了环境艺术的设计和创造。艺术家更多倾向于追求内在的自我表现，探索非传统形式的创作模式。另一方面，在现代环境艺术的设计活动中，大量新技术、新材料的使用以及功能性结构的设计作品的出现，后现代主义思潮泛滥，使设计活动呈现多元并存局面。各种式样的建筑在环境中实验、生长并蔓延。但这些在理性思考指导下的设计作品，在使用上缺乏人性尺度的亲切感。20世纪中叶以后，随着发达国家由工业化社会向信息化社会的转变，现代城市公共空间在人类行为、情感、环境等方面的缺陷日益明显。人们逐渐认识到城市公共空间应适应人类行为和情感归属，应该用艺术的手法创造公共空间以及在公共空间开展艺术活动，发掘城市公共空间中深层次的社会文化价值。艺术家应重回城市空间建设的舞台，与建筑师、空间设计师协同工作，在环境中显现文脉和人性，从而满足人们的精神层面的需求，达到“诗意的栖居”。

4. 后现代主义与公共艺术

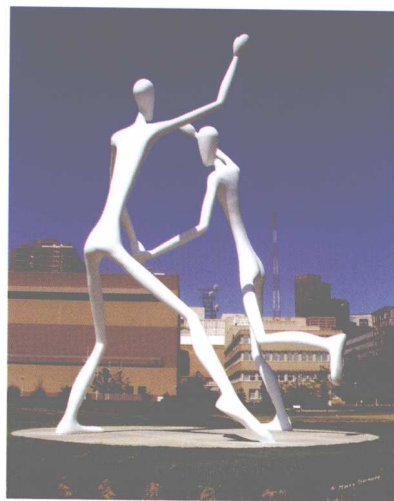
后现代主义的出现给西方现代艺术带来了富有戏剧性的变化，直接催生出当代意义上的公共艺术，后现代主义文化和艺术对公共艺术产生的直接影响表现在如下方面：

第一，随着西方而上学的统一性和整体性的消解，一个文化多元化的局面出现了。在艺术上，出现了一系列的变化：艺术大众化的浪潮，使艺术家的话语方式发生了变化，现代主义艺术中个人主义、精英主义的话语方式被生活化、通俗化、平民化的话语方式所取代。艺术更多地深入到人们的日常生活之中，更多关注大众的日常生活问题。艺术与生活的关系发生了变化，艺术的生活化和生活的艺术化打破了传统的二元对立的情形。例如，安迪·沃霍尔宣称万物皆为艺术品，波伊斯则认为人人都是艺术家，虽然他们这些比较极端的说法是为了解构现代主义的所谓纯艺术的理想，但是的确在很大程度上降低了艺术的飞行高度。艺术的作用方式也由过去的神圣感、殿堂感和经典式的方式变为追求有效地表达和交流，艺术与公众的关系成为互动的、双向交流的关系。

第二，后现代艺术的文化转型，使艺术的功能发生了变

后现代风格雕塑 西班牙

现代风格雕塑 西班牙

后现代风格雕塑 西班牙

高迪作品，巴特略公园中的陶瓷镶嵌雕塑。 西班牙 巴塞罗那

在百分比政策下美国出现大批公共艺术品。 美国

化：人们重新思考艺术与社会问题的关系，重新强调艺术对社会生活的干预，重新强调艺术的现实关怀，一系列引人注目的社会问题成为艺术关注的焦点，如种族问题、性别问题、生态问题、绿色环保问题、社会边缘人群和弱势群体等问题等等。这些成为艺术的关注对象。多元化的社会使艺术的地域性和文化差异的问题得到了强调，艺术家和公众更强调面对一个特定文化背景中的社会、社区、地域的问题进行交流和沟通。

第三，后现代主义对现代主义文化的诘问和批评，暴露了现代主义文化中的许多问题，例如公共空间的权力的问题。什么是权力？权力是个人或群体将其意志强加给其他人的能力。而在人类的生存空间和艺术空间方面，从社会的权力结构来分析，公共艺术的出现，反映了市民阶层对于公共空间的权力要求和参与意向，它与社会公众事物的民主化的进程是密切联系在一起的。公共艺术在本质上，是一种社会权力的体现。

5. 西方各国文化政策对公共艺术的影响

二十世纪中晚期，西方国家有关公共艺术政策、组织机构、资金保障，为公共艺术的发展提供了有力的支持。随着公众越来越多地参与到公众事物中来，随着艺术的精英主义的消失，公共空间的开发为许多西方政府所重视，制定了一系列有利于公共艺术发展的政策：

在1965年，美国正式成立“国家艺术基金会”第一年预算为240万美元，1989年其预算已达到1亿6900万，短短的23年中增长了70倍。国家艺术基金会的两大宗旨之一便是“向美国民众普及艺术”。不仅联邦政府，许多州政府也非常重视艺术，也对艺术予以拨款。其实施的“公共艺术计划”直接赞助公共艺术，成为公共艺术基本概念的确立和公共艺术大规模实施的标志。

艺术的百分比计划也是西方社会对公共艺术产生关注和扶持的一个见证。按照美国法律，任何新建成或翻新的建筑项目，不论是政府建筑还是私人建筑，其总投资的百分之一必须用于购买雕塑或者进行艺术装饰。按美国每年花在新建或翻修建筑上的巨额资金计算，花在订购绘画或雕塑装饰建筑物内外的金额是相当可观的。美国的俄亥俄州政府从1990年起，仅州政府新建或翻修各种公用建筑