

公共藝術的文化觀

林保堯◆著

公共藝術圖書

行政院文化建設委員會策劃

藝術家出版社出版發行

公共藝術的文化觀

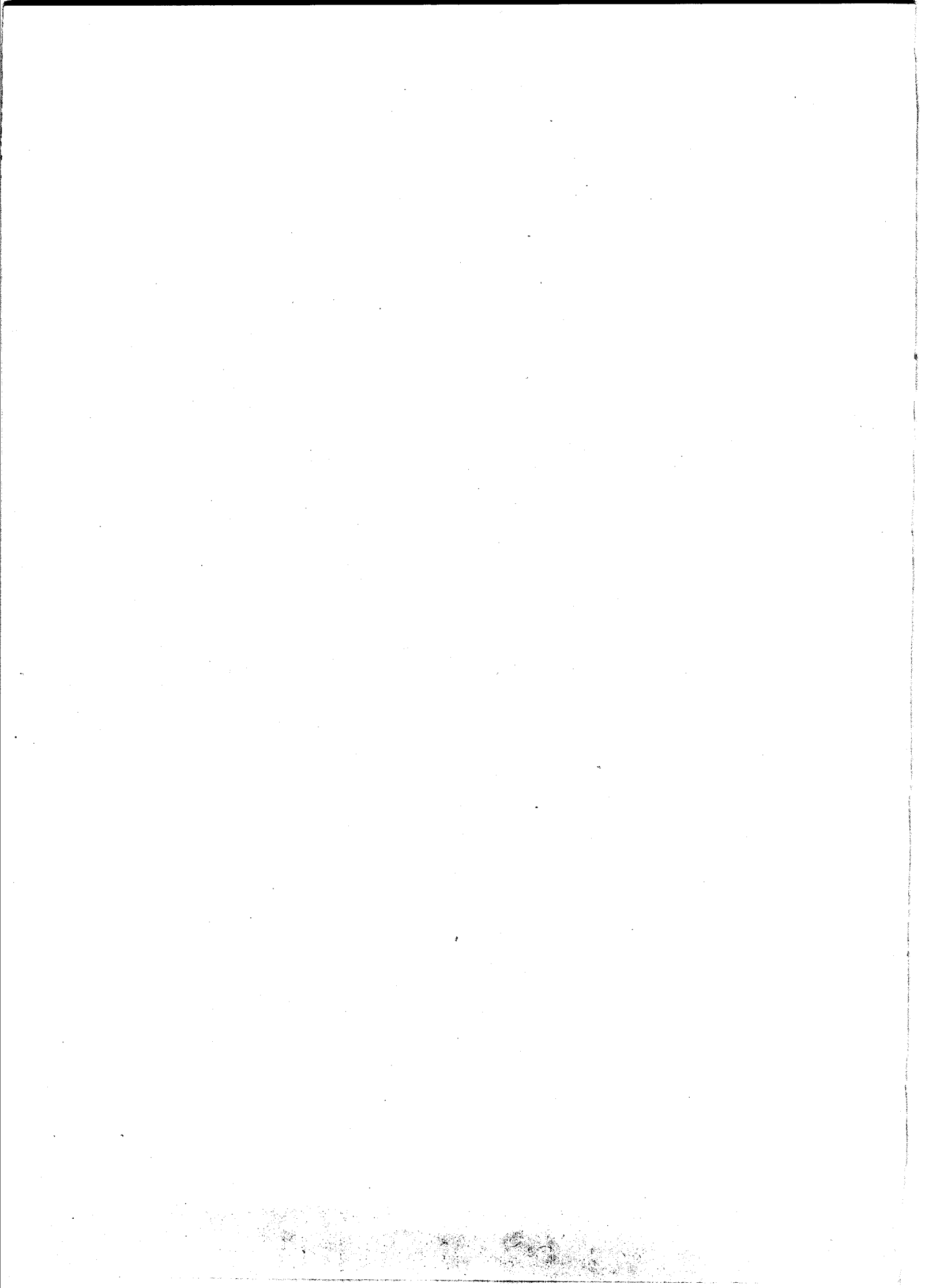
林保堯◆著

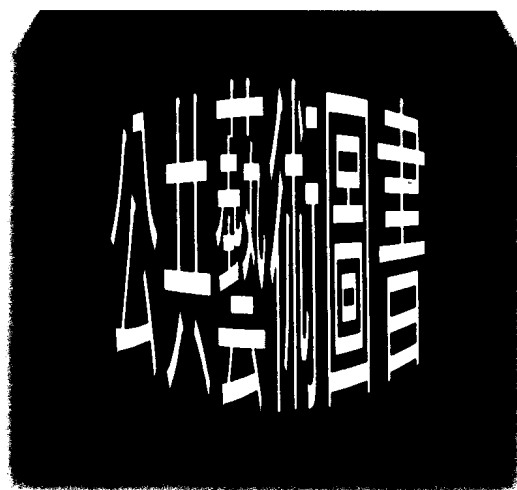
Ⓔ 行政院文化建設委員會策劃
● 藝術家出版社出版發行

公共藝術的文化觀

林保堯◆著

Ⓔ 行政院文化建設委員會策劃
● 藝術家出版社出版發行

711182

2597

74238

行政院文化建設委員會策劃
藝術家出版社出版發行

公共藝術圖書

公共藝術的文化觀

林保堯◆ 著

策劃／行政院文化建設委員會

著作權人／行政院文化建設委員會

編輯製作／藝術家出版社

出版發行／藝術家出版社

台北市重慶南路一段 147 號 6 樓

電話：(02) 3886715

傳真：(02) 3317096

發行人／何政廣

法律顧問／蕭雄淋

執行主編／王庭玫

文字編輯／王貞閔、許玉鈴

美術編輯／李怡芳、柯美麗、張端瑜、蔣豐雙

製版印刷／新豪華電子製版股份有限公司

欣佑彩色製版印刷股份有限公司

電腦打字／文淵電腦排版有限公司

總經銷／藝術圖書公司

台北市羅斯福路三段 283 巷 18 號

電話：(02) 3620578、3629769

傳真：(02) 3623594

／藝術圖書中部分社

台中縣潭子鄉大豐路三段 186 巷 6 弄 35 號

電話：(04) 5340234

傳真：(04) 5331186

／藝術圖書南部分社

台南市西門路一段 223 巷 10 弄 26 號

電話：(06) 2617268

傳真：(06) 2637698

出版日期／中華民國 86 年 4 月 30 日

定價／台幣 360 元整

登記證／行政院新聞局台業字第 1749 號

版權所有，未經許可禁止翻印或轉載

國家圖書館出版品預行編目資料

公共藝術的文化觀／林保堯著

--初版，--台北市：

藝術家出版：民 86

面：公分--(公共藝術圖書)

ISBN 957-9530-68-8 (平裝)

1. 建築藝術

926

86001882

序

藝術是人類心靈活動的具體呈現。

親近藝術活動，欣賞、喜愛藝術，可以增進審美趣味，豐富我們的想像力，陶冶人格。

公共藝術是一種將藝術創作概念和民衆的公共生活空間結合在一起的藝術活動。它不僅爲我們提供了一個富有文化內涵的生活環境，更藉著藝術家和民衆之間的雙向互動，在公共藝術產生的過程裡，教導民衆使用不同的觀察和思考方式，接觸藝術、親近藝術，進而關懷藝術，甚至利用各種機會參與文化藝術活動。

藝術與民衆之間的距離一旦拉近，與生活息息相關以後，我們就能享受到更爲豐美的精神生活。一個具有創意的生活空間，可以紓解我們的身心，使我們的心靈淨化。只有在藝術融入了我們的日常生活裡後，我們的生活品質才能獲得真正的提升，這樣，也就達成了公共藝術在現代文化建設中的功能。

行政院文化建設委員會爲宣導公共藝術，曾於八十二年八月一日至八十三年五月三十日，委託藝術家雜誌社進行第一期十六種公共藝術叢書的編印工作。該批叢書的內容較偏重從建築層面思考公共藝術，完成後獲各界好評，並榮獲八十三年度優良圖書金鼎獎。目前，國內公共藝術已進入實施階段，爲配合未來全面實施，擴大促進民衆認識公共藝術，提升視覺環境品質，行政院文化建設委員會特別與藝術家雜誌社繼續進行公共藝術圖書第二期出版計畫，加強從藝術文化與環境層面探討公共藝術之主題，闡釋百分比公共藝術相關理念，報導各國執行案例，並增加國內公共藝術作品案例介紹，以及出版適合青少年閱讀的圖畫書，引發全民參與公共藝術的興趣與熱忱，並倡導公共空間美學教育，提升國內社區視覺環境品質。

總之，當代公共藝術的創作觀念，需要與民衆分享方能發揮其功能。我們期待公共藝術的種子，早日在國內萌芽茁壯，更希望社會大眾和藝術家的想像力，相互激盪，產生對話，創造充滿藝術氣息的生活環境。

行政院文化建設委員會主任委員

林澄枝

作者簡介

林保堯

1947 年 出生於新竹六家林姓聚落忠孝堂

1968 年 省立台北師範專科學校畢業

1995 年 日本國立筑波大學藝術學博士

經歷

1968 年 台北縣漁光國小虎寮潭分校教師

1970 年 台北縣土城國小教師

1978 年 淡江文理學院東方語文系講師

1990 年 傳統藝術研究中心主任

1993 年 任教國立藝術學院美術史研究所、美術系教授

1996 年 傳統藝術研究所教授

著作

《法華造像研究》

《中國玻璃藝術》

《線條·線條》

《台灣美術全集—楊三郎》

目 錄

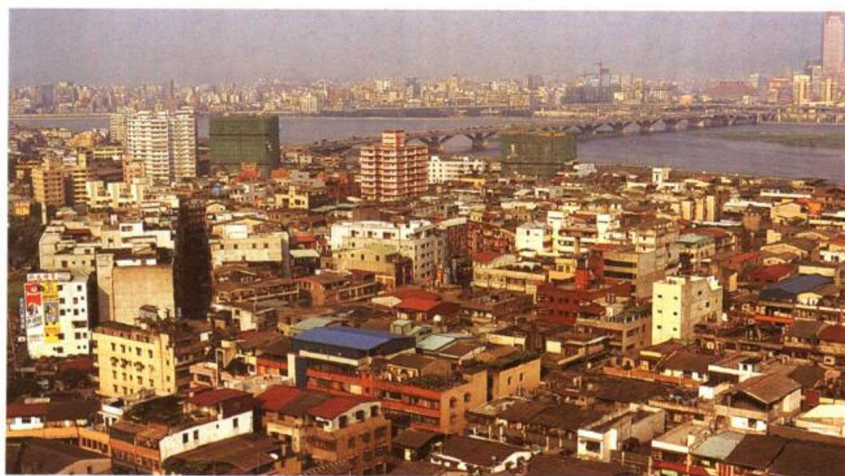
序.....	5
前言：藝術之美・文化之道.....	9
第一章 公共藝術的文化觀.....	12
公共領域的空間與時間、從內構空間到外構空間、人群的集合體與公共的藝術品、建立 在整個人群相互集合的複合體上、地域的公共文化地標	
第二章 它是社區的共同體.....	16
公共性文化記錄與對話、顯現文化巨象的生命力、顯性成長文化與隱性耕耘文化、重要 的前置打造作業、民眾美學心智的重建	
第三章 它是生活中的朋友.....	21
讓人心儀的公共藝術名作、生活心境裡不能或缺的符號、活化記憶的地標	
第四章 它會一直地在成長.....	22
「畢卡索」與芝加哥、從公共藝術到文化生命積體、隨著公眾成長的公共藝術作品	
第五章 它是智慧的展現者.....	25
全民智慧展現與創發、碼頭城市空間再造的範例、再造我們的港口碼頭廣場景觀、創作 表現台灣開發史的公共藝術	
第六章 它是大地的植被者.....	31
人為新生的藝術植被、從空間的生命與功能觀察、舒宜的自然組合與擴展	
第七章 它是時代的永恆者.....	36
不變的藝術本質與永恆的精神創造性、人體群像之美與寧靜和諧之境、藝術是一個時 代的永恆者	
第八章 疼惜大地愛護環境.....	41
公共藝術與大地的契合、時間考驗公共藝術品、為生活社區累積藝術生命、為美麗大地 留下文化生命力作品	
第九章 街區建設與公共藝術.....	48
市政建設是公共藝術文化的一環、舊建築相互匯聚的公共藝術景觀、街道與都市設計的 思考	
第十章 我們需要藝術部門.....	58
公共藝術行政實質面上的執行課題、需要實質生命成長的藝術專才、落實藝術行政專才 的進駐、國內藝術教育的再建重整、全民重視藝術資產	
第十一章 打造都市公共藝術之美.....	66
城鄉均衡開發的設計思考、公共藝術之美，明日景觀之星、朝向藝術之美的都市改造	
第十二章 國家的總合生命力.....	72
包含一國文化力和總體建設生命力、公共藝術的現代進行式、清水，綠色，藝術，標 識，照明等整體建築的統合	
結語.....	80

前言：藝術之美・文化之道

柔性親切又兼具韌性強勁的「藝術治國」之道，確是近年來深厚經濟實力的先進國家，建設開發的思惟主軸。以往過度工業化、經濟化為主的大量消費型都會開發，造成今日世界各國重要都市沈重不已的負擔。光是每日的壅塞交通、超量垃圾、環境污染等，已足以使一座再美輪美奐的都會，都只有逐漸褪下光環，走入暗淡失落的時

- 台北市地區景觀鳥瞰（攝影：黃健敏）〔上〕
- 三重市鳥瞰圖（黃健敏提供）〔下〕擁擠的人口與壅塞的交通，是全國各都會的負擔，如果能一步一步朝向公共藝術之美的規劃，會成為個令人喜愛的都市。

光。相對地，往昔都會的自然美景，人文薈萃，亦逐漸地拉下布幕，走下無奈嘆息的舞台。

面對於此，近數十年來，先進的各國政府莫不思欲救急之道。然而，人無法離開社群而正常生息，更無法拋棄都會而優質成長。因此，只有再度回到原點，面對自己製造不潔又不美的都會，重新再造，且賦予另類新境的創生活力。這樣無奈又無悔的努力下，從各國不少成功的都市新生再造案例中，可發現透過藝術新生之道的公共藝術生命之境的開發，確實昇起極大的希望與驕

傲。近日所謂明日之星的都會，幾乎已被世人定位於公共藝術之道的治國理念上了。試看近年有成的新凱旋門地景標幟、新柏林都會文化塑造、新宿i-Land新都心計畫，在在顯示藝術治國之道，這一強而有力的語彙符號發言基座，是亮麗又健康的、真實又健美的。

「文化生活大國」，是這幾年文建會最為溫馨誠摯的治國之道開啓。奈何因於主、客觀等諸

●日本青山「兒童城」之雕刻〈兒童之樹〉，岡本太郎作。

青山原本是個公車集散場，然而在都市更新改造時，納入了極美的公共藝術。（攝影：劉俐）〔左頁上〕

●新宿i-Land新都心計畫公共藝術（南條史生提供。攝影：山本紉）〔左頁下〕

●法國藝術家阿曼的作品：巴黎市聖拉撒車站門栓（攝影：何政廣）〔右上〕

●新宿i-Land新都心計畫完成後的整體公共藝術景觀。〔左上〕

面因素與條件的不足，致使這一美好新境的文化治國理想，尚待一把助力的推波助瀾。然而在各地縣市政府蔚然成風的全國地方文藝季，各地相繼推出的小型國際展演活動，以及綿綿不已的地方文史工作社群的開發投入，已是逐漸澱積起國人從一經濟生活大國，走向文化生活大國的定底

基座了。於此基座底定之際，適時掀起藝術之美的治國之境大道，相信是當今國人正欲戮力推行公共藝術文化生息生命的不二法門，而且更是全民走向總體文化新生熱力的再造之日吧！而此中的「熱」與「力」，想必就是今日國家競爭力這一努力下，呈顯的全民總合生命力吧！

第一章 公共藝術的文化觀

公共藝術，顧名思義即公共的藝術，非私人的藝術。質言之，藝術是為公共目的，而非為私人目的而設置的。故其意極明，即為公共者，且一切皆屬公共領域範圍皆是，若非是者，即不是所謂的「公共藝術」了。

一、公共領域的空間與時間

公共藝術的「公共」，就此面領域而言在於對象的公共，即此件藝術作品的公共性上。然而如何讓此件藝術作品成為公共性？那就必須要擁有「時間」的公共與「空間」的公共。若無此時空二者相對而來的公共性條件，一切藝術作品就無法分享成為公共之謂的藝術設置對象，那怕是無條件提送的作品，還是無法使之設置。

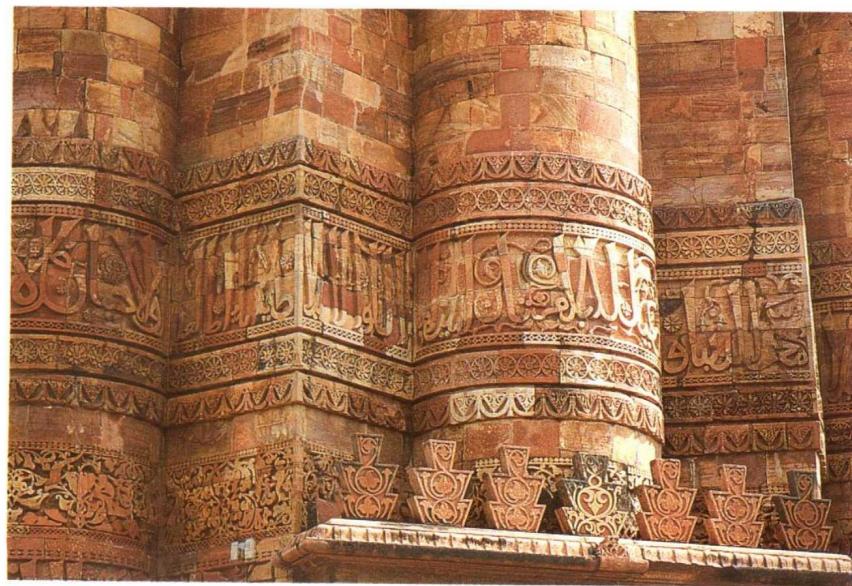
故公共藝術的誕生，首在一個可以自由分享運作的公共領域空間上，而接著就是相對地擁有一個可以自由無礙延伸的公共領域時間上。

二、從內構空間到外構空間

當一件藝術作品設置在公共領域上，與其公共時空結合運作

- 公共藝術是為公共目的而設置的。圖為瑞典斯德哥爾摩市區一處地鐵站，入口上方的浮雕公共藝術品，為了安全還用細鐵絲網罩住，防止掉落而砸傷行人。〔上〕
- 荷蘭海牙市內一棟公共綜合性建築的入口前，左右兩側牆上用留有大型瓷磚燒製的Appel於1968年的公共藝術作品。〔下〕
- 內構空間的主體就是「藝術作品」，外構空間的主體就是「集體人群」。圖為哥本哈根市區景觀。〔右頁上〕
- 文化遺跡直接反應某一時代的歷史切片記憶。圖為印度的古建築牆飾。〔右頁下〕

時，便開始誕生了這件公共藝術作品專屬的一座新生有形的空間生命場景。同時，亦促使此件公共藝術作品有了直屬的一道獨自無形的時間生命景觀。這個專屬的景觀，對公共藝術作品的有形世界而言，是其領域內的獨有空間，亦即所謂的作品所在地的內構空間。然而就全體民衆而言，反而是其領域外相對的開放空間，亦即是所謂的非作品所在地的外構空間。

這個因為公共藝術作品的誕生，而形成所謂內外空間的二元相對一體結構，正是促使公共藝術之為公共藝術價值與其生命的所在。任何一件公共藝術或是一道公共藝術的場景，若沒有內外二度空間的組合構成，其價值生命是難以顯發留存下來的。內構空間的主體就是「藝術作品」。而外構空間的主體，不用說就是「集體人群」。這個人群的集合體極為重要，若沒有人群的集合體，即使有公共領域專屬的藝術作品，不僅難為公共藝術的價值對象，其生命意義也勢難有效地顯發留存。

就像人類考古學上經常發現的重大遺跡，以及藝術、文物等，它至多是某個時代點的歷史切片，無法形成歷史時間縱橫面延伸不斷的全面時代生命意義。因為那個時代的時間面所面對的人群集合體亦已消失殆盡，除非它不斷地被人保存下來，相對其延續不已的歷史事實與記錄。

三、人群的集合體與 公共的藝術品

如此內、外二度空間的結合，即是人群的集合體與公共的藝術品，作一相互組合意義的伸展延續。質言之，亦即這一內外一體的有機性空間，作一互動結構的交流對話時，一切的公共藝術才有真實顯發的生命意義。這個真實生命意義的顯發，想必就是公共藝術之為文化生命之義的所在吧！

因為只有人群性的集合體，才易於賦予生活對象體生活形式的生命與意義。這個具有生命性及意義性的生活體，想必就是起始文化之謂的生命主體。故今天

就公共藝術的文化觀而言，其要旨似乎也就是在內、外二元空間的結構體上，那不斷演繹著生命的人群集合體，與作品生命相互交流運作的對話上。

這個人群的集合體，就公共藝術、內外空間的相對性而言，很易於讓人直覺地想到那就是「公共藝術品」與「人群集合體」的對立組合，不易思及二者空間的主體，其實都是在於人群的這個原來的集合體上。如果能從內外空間的結構性介面來看的話，就極易於知曉。因為公共藝術其外在雖為造形藝術的表現性作品，但是其內在卻是單一或群體藝術工作者創作而誕生的集合體。

- 一件市民關心的公共藝術作品，那就是與人們日常為伍的狗兒家族。

圖為日本澀谷車站的馬賽克壁畫。〔上〕

- 著名的法國雕刻家塞撒〈大姆指〉作品，原是六〇年代的作品，因其受到世人的好評，反而成為法國新凱旋門都市造景計畫中的「新貴」作品，成為當地最為醒目的大地標。〔右頁〕

換言之，公共空間上的顯性藝術作品，其實是來自單一或群體，或無數隱性人群集合體的藝術家工作者而誕生的。

故就實質的公共藝術作品面的藝術生命而言，它是同於外構空間人群集合體的主體生命，而且還在於實質「人」的主體生命的創作本位上。只是一者是創作

者角色；另一者是分享者的角色而已。然其各個角色的背後，皆是實體生命的人群集合體，亦即是會創造形塑公共藝術實體生命文化觀的「公共」人群體。

四、建立在整個人群相互集合的複合體上

因此，所謂的公共藝術的文

化觀，其實就是建立在整個人群相互集合的複合體上。在這個複合的集合體中，有一群人是在為公共藝術的誕生、構想、設計、規劃、實踐而不斷地投入創造性的服務。而另有一群人是在為誕生後的公共藝術作更大空間生命衍生的分享性服務。例如，讓自己或他人去認識它；或讓家人、孩童接近它；或讓所屬社群關心它。

在這創造者與分享者的相互服務對話間，一道道公共藝術的「美的創造」課題，一件件公共藝術的「市民關心」課題，一層層公共藝術的「生活對應」課題，不由地飛揚出來，形成了公共藝術之於人群複合體中的特有文化生活景觀。

五、地域的公共文化地標

這樣的生活景觀，隨著公共藝術空間生命的獨占，與其時間的延續，久而久之便與空間內外對應的市民或人群集合體，形成這個城市、市鎮、社區獨有的公共藝術文化空間標幟。讓人一見及，或一想及那件公共藝術品，就極易化為那個區域，那個地方的公共文化地標了。

例如，最近在北美館展覽的法國雕刻家塞撒，其著名的〈大姆指〉作品，只要認識者，皆知那是法國新凱旋門廣場新豎起的公共藝術新生景觀地標，亦是塞撒為新凱旋門地區創造的新空間公共文化地景。當然塞撒的此件作品亦早已融入當地市民的視覺生活景觀之中！