

PLURALISTIC AND INTERACTIVE: STUDY ON
THE METHODS OF THE PUBLIC ART CREATION
BY ZHEJIANG PAVILION

多元互动：公共艺术创作方法研究
——以“浙江馆”为例

曾令香 著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

多元互动：公共艺术创作方法研究

——以“浙江馆”为例

曾令香 著

PLURALISTIC AND INTERACTIVE:
STUDY ON THE METHODS OF
THE PUBLIC ART CREATION
BY ZHEJIANG PAVILION

Zenglingxiang

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

多元互动：公共艺术创作方法研究：以“浙江馆”
为例 / 曾令香著. — 重庆：西南师范大学出版社，
2015.9

ISBN 978-7-5621-7643-5

I. ①多… II. ①曾… III. ①艺术创作—研究 IV.
①J04

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第204381号

多元互动：公共艺术创作方法研究——以“浙江馆”为例 曾令香著

DUOYUAN HUDONG; GONGGONG YISHU CHUANGZUO FANGFA YANJIU

责任编辑：鲁妍妍 殷鹏辉

整体设计：袁曼玲

排版：袁曼玲

出版发行：西南师范大学出版社

地址：重庆市北碚区天生路2号

邮编：400715

本社网址：<http://www.xscbs.com>

网上书店：<http://xnsfdxcbs.tmall.com>

电话：(023) 68860895

传真：(023) 68208984

经销：新华书店

印刷：重庆康豪彩印有限公司

开本：660mm×990mm 1/16

印张：15

字数：130千字

版次：2015年9月第1版

印次：2015年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5621-7643-5

定价：49.00元

本书如有印装质量问题，请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话：(023)68252507

市场营销部电话：(023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室，出版教材及学术著作等。

正端美术工作室电话：(023)68254657(办) 13709418041(手) QQ：1175621129

序一 / 杨奇瑞

曾令香本科毕业于中国美术学院雕塑系，具有扎实的学院雕塑功底。硕士期间以“居住的概念”为主题，进行了长达三年的专题创作研究，并举办了个展，取得较好效果。博士期间，他就“公共艺术创作与理论研究”课题，从“抽象创作方法”“空间造型”“自然空间与日常物象”“身体诗学与社会互动”“科技与互动”等多方面，进行了深入细致的研究，并参与了美国著名抽象艺术家、英国皇家艺术学院教授 Billy Lee 和法国巴黎高等美术学院教授 Jean-Luc Vilmouth，日本行为艺术家、武藏野美术大学教授 Seiji shimoda 等人的工作坊，以期拓展学术视野。他做过行为艺术表演，策划过公共艺术活动，参与过我为杭州中山路创作的《杭城九墙》《御街新韵》和为成都宽窄巷子创作的《九墙》等作品的实践活动，并在我的《呼吸瓦墙》《井》等公共艺术作品的科技与互动部分，做过认真

的实践研究。他学习主动且执着，勤奋且认真，工作特别踏实。他的毕业创作以“工业后花园”为主题，以“城市与河流”“完型”“流水线”“半棵树”“魔瓶1号”“风景”等多件作品，对其博士学习进行了一番学理性的研究展示，延续了他自本科以来对人与自然关系的思考，并结合他本科以前在兵工厂的生活体验，进而关注社会，探讨后工业时代人群那份“花园”般的诗性理想诉求。他的作品内省而深富哲理，具有较强的思辨性；创作方法多样而生动，颇具特色。从这个角度讲，曾令香对公共艺术的研究，是以丰富的实践基础和可贵的艺术追求为积淀的。

而今，曾令香以2010年我主持设计的上海世博会浙江馆为主要案例、结合自身艺术学习与实践、撰写完成的著作，以认真的态度和学术追求，对公共艺术创作方法进行了探讨。

首先，公共艺术的学术研究，大多仍处在从“公共性”“公共领域”等政治及社会学的角度，进行概念梳理和案例记述的层面上，而作者在论著中所重点探讨的则是公共艺术创作方法这一主题，故而颇具建设性和拓展性的意义。

其次，论著从公共艺术与地域文化、与公共空间、与视觉特性、与创作者、与公众等几组关系入手，结合世博会浙江馆案例，总结出其所具有的“故园精神”“开放的空境”“魔幻的视觉”“愉悦的行旅”等艺术特征。文中采用个案与综述结合、图像分析与比较艺术研究方法。这对从事公共艺术实践的艺术家的来说，也是颇有参考价值的。全文从构思阶段的“开放的视野与动态的思维”到“开合多变的过程流”“抽象的提炼”“解构与异变的表现”“公共又独特的元素”“多元与互动的特色”“艺术与科技的融合”等章节的铺陈，并辅以过程美学理论的运用，逐一探讨了公共艺术的创作方法及过程，比较符合公共艺术创作原理。与此同时，作者对创作过程重要性的强调，也是对公共艺术创作实践的经验总结。因为在公共艺术创作中，每一个过程中单个元素的介入、与公众及场所关系的考量等，都是下一步生成的“实在基础”，只有良性的过程，才会产生理想的创作结果。

再次，作者在论著中还提出，应当关注公共艺术与当下时代及人群的关系，关注“新技术时代下如何建构和创造适应新

时代背景的、诗意地融合科技与艺术的多元互动的公共艺术”，这种思考与发问，对于我们身处的这个虚拟数字媒体时代与社会生活现实，也是颇具积极意义的。

当然，本论著在征引、探讨与论述等方面，尚有言不尽意之处。但总的来说，由于作者在创作实践之外，平日注重自身学术积累，勤于阅读与思考，又能以其相应的英文应用能力，广泛选用论证素材与资料，从而较好地完成了研究目标。

2015年5月24日于中国美术学院象山

序二 / 王林

曾令香作为从事公共艺术的艺术家的，在中国美术学院攻读杨奇瑞先生为导师的博士学位，其著作以上海世博会浙江馆为例，研究公共艺术的创作方法。其思路是新颖的。为什么呢？一般人对公共艺术只看成品，然后进行环境、形式及效果的各种分析，很少有人注意到公共艺术其实重在过程，从立项、投标、设计、制作到完成，其间所引发的责、权、利三者关系，官、艺、民不同参与，才真正深刻地触及公共艺术的公共性问题。曾令香称之为“多元互动”，说来容易，其实不然，元是出发点，多元就是有多种出发点。多种出发点之间的互动，岂止名利场上的竞争，有时简直就是艺术和权力的博弈。

曾令香的创作，就是通过这样的过程，产生出很优秀的东西，如2009年协助其导师在杭州中山路所做的作品《杭城九墙》

和 2012 年被第四届西湖国际雕塑大展收藏的作品《风景》等。

公共艺术是一个争取艺术自由同时又权衡艺术自由的过程。毕竟曾令香还很年轻，还有很多机会在公共艺术创作、教学和研究中大有作为。我相信随着中国朝着现代公民社会日益进步，艺术的公共性、公众性和公民属性，会越来越在艺术家个体性创作中体现出独特的文化价值。

是为序。

2015 年 5 月 15 日四川美术学院桃花山侧

摘 要

从一定意义上讲，科学研究，当然包括艺术研究，就是在知识的谱系里不断地从广度、深度和精度上拓展新篇章。正如贡布里希所说：“历史很像瑞士奶酪，充满了孔隙。”本书试图以“无知者无畏”的胆量，以2010年上海世博会浙江馆的创作为重要案例，对我国公共艺术研究现状进行一番填补式的、较深入的研究。“一沙一世界，一花一天堂。”浙江馆作为当下一个成功的公共艺术实践案例，它具备了许多成功的公共艺术创作方法和规律的共性及其独特性，认真研究它，使之成为21世纪乃至将来公共艺术创作的一个可靠的个案，为中国公共艺术发展提供历史借鉴和经验，并结合自己多年的公共艺术创作实践经验，为今后有志于公共艺术的创作者构建一套可资参考的方法论，是本书的初衷。

本书的重点探讨内容是浙江馆的创作研究。从一定程度

讲，公共艺术创作的过程与方法决定了公共艺术作品的最终面貌。因此，揭开公共艺术创作的神秘面纱、感受公共艺术创作的心理、分析公共艺术生成的机制和文化表述方式等都显得非常重要。

本书将深度揭示“浙江馆”作为公共艺术创作的方法论。本书将结合公共艺术创作与地域文化、公共空间及视觉特性等几层关系，从构思阶段的“开放的视野与动态的思维”到“开合多变的过程流”“抽象的提炼”“解构与异变的表现”“公共又独特的元素”“多元与互动的特色”“艺术与科技的融合”等章节去细致探讨公共艺术创作的创作方法及过程，并通过“浙江馆”与创作者、“浙江馆”与公众这两章从另一角度去深入阐释公共艺术创作方法的产生缘由与执行效果。当然，为了丰富本书的结构支撑，书中会同时枚举许多当代世界公共艺术新作。结论部分将会站在中国的公共艺术发展背景和新技术时代下探讨“浙江馆”创作的创新点、价值及公共艺术新的可能性。

本书是将公共艺术的研究从静态的研究转向创作过程的动态研究，把目光转向创作过程的显现，转向对主题、构思、创意及制作的演绎，转向对感性经验和地域文化深积淀的生成

揭示，转向公共艺术结合公共空间创作的流动过程。也许，这是开拓公共艺术“过程美学”新领域的斗胆尝试。这是浙江馆创作研究的理论意义所在。

另外，试图构架一个在现有概念和研究状况下的公共艺术创作方法新体系，尤其是倡导一种适合新媒体时代的公共艺术多元互动的实践追求，希望成为怀有致力于公共艺术创作赤诚之心的后来者“登楼撤梯”之梯，并能让他们在实践之中站得更高、望得更远，是本书的实践意义所在。

关键词：公共艺术；创作方法；过程美学；新技术时代；浙江馆

Abstract

No doubt that, in a certain sense, scientific research, definitely including the artistic research, is to extend new chapters out of the breadth, depth and accuracy in the lineage of knowledge. As E.H. Gombrich says: "History is much like Swiss cheese with manyholes." Therefore, this dissertation attempts to further study, with a courage of "whoever ignorant has nothing to fear", the creation of the Zhejiang Pavilion in the 2010 Shanghai World Expo witnessed recently , in our background of the public art study, to fill in some blankets. "A sand stands for a world, and a flower a paradise." The Zhejiang Pavilion, as a successful case embodying the spirit of the public art practice in the moment, must be involved with many successful methods and laws of the public art creation, as well as its peculiarity and uniqueness. My basic and original goal of this dissertation is to set it as a credible and reliable example of the creation of public art, seriously studied, of the

21st century and even in the future to provide historical reference and experience for the development of public art in China, and to create, based on my own experience during many years of public art practice, a set of methodology for the future generations with the determinations and pursuits of the public art to refer to.

The most important of the points this dissertation focuses on is the study on the creation of Zhejiang Pavilion. The process and media of the public artistic creation, speaking from a certain extent, determine the final appearance of the works of public art. It is of great importance to unveil the mystery of the creation of public art, feel the psychological feelings during the public artistic creation, and to analyze the mechanism generating the public art and the means of the cultural presentation and so forth.

This thesis aims to reveal the methodology of the creation of the Zhejiang Pavilion as a work of Public Art to the fullest measure. Hence, here it explores elaborately and carefully the creative processes and methods of the creation of public art, combined with the multi-relationships between the creation of public art, the local culture, public space and visual characteristics of several layers of relationship, from the chapter on Broaden the Eyes and Dynamic Thinking in the conceptual stage to The Variable Processes of Opening and Closing, to Abstract Refinement to Deconstruction and the Performance of the Mutation, to the Extraction of Common-unique Elements, to the Grasp

of Multiple interactive features, to the Exploration of the Artistic Use of Modern Technology. And also, from another angle through the two chapters on the Zhejiang Pavilion and its creators and the Zhejiang Pavilion and the public, it interprets the cause of the generation of the methods of the Public Art as well as its executive effects. Surely, in order to enrich the structural support of the thesis, this article also enumerates many new contemporary works in the public art at home and abroad. The conclusion centers on exploring the innovative point and the value of the creation of the Zhejiang Pavilion, as well as the possibility of Public Art, set in the background of the development of the Chinese public art and the era of new technologies.

This thesis is a trigger to shift the study on the public art, from the static to the dynamic of the creative process; to turn the eyes to the creative major process; to the interpretation of the themes, the concepts, the creative and the production; to the generative discovery of the accumulation of the emotional experience and the geographical and cultural survival; to the fluid process of the creation of public art combined with the public space, which perhaps is a venturing attempt to open up new areas of Process Aesthetics of the public art. This is the theoretical significance of the study on the creation of the Zhejiang Pavilion.

In addition of this, it strives to structure a system of the methodology of the public art creation under the existing concept

and research circumstances, and especially advocates a pursuit of the diversified and interactive practice for Public Art suitable to the new media age, which is able to become a helper for the pure latter generations keeping on being devoted to the creation of Public Art “to reach the upper and remove the ladder” , and for them to get a farther view from a higher position in the practice, where the practical significance of this thesis resides.

Key Words: The Public art ,The Creative Methodology ,Process Aesthetics, The Era Of New Technologies, Zhejiang Pavilion

多元互动：公共艺术创作方法研究
——以“浙江馆”为例

PLURALISTIC AND INTERACTIVE:
STUDY ON THE METHODS OF THE PUBLIC ART CREATION
BY ZHEJIANG PAVILION

目 录

11	摘 要
15	Abstract
001	第一章 绪 论
003	第一节 研究背景
003	一 “世博会”的历史脉络与分析
008	二 “2010 年上海世博会”与“浙江馆”
015	三 “浙江馆”：作为艺术的公共性
030	第二节 研究对象
034	第三节 研究内容
037	第四节 研究意义
039	第五节 研究方法与框架
039	一 个案与综述的结合
041	二 图像分析
042	三 研究的框架