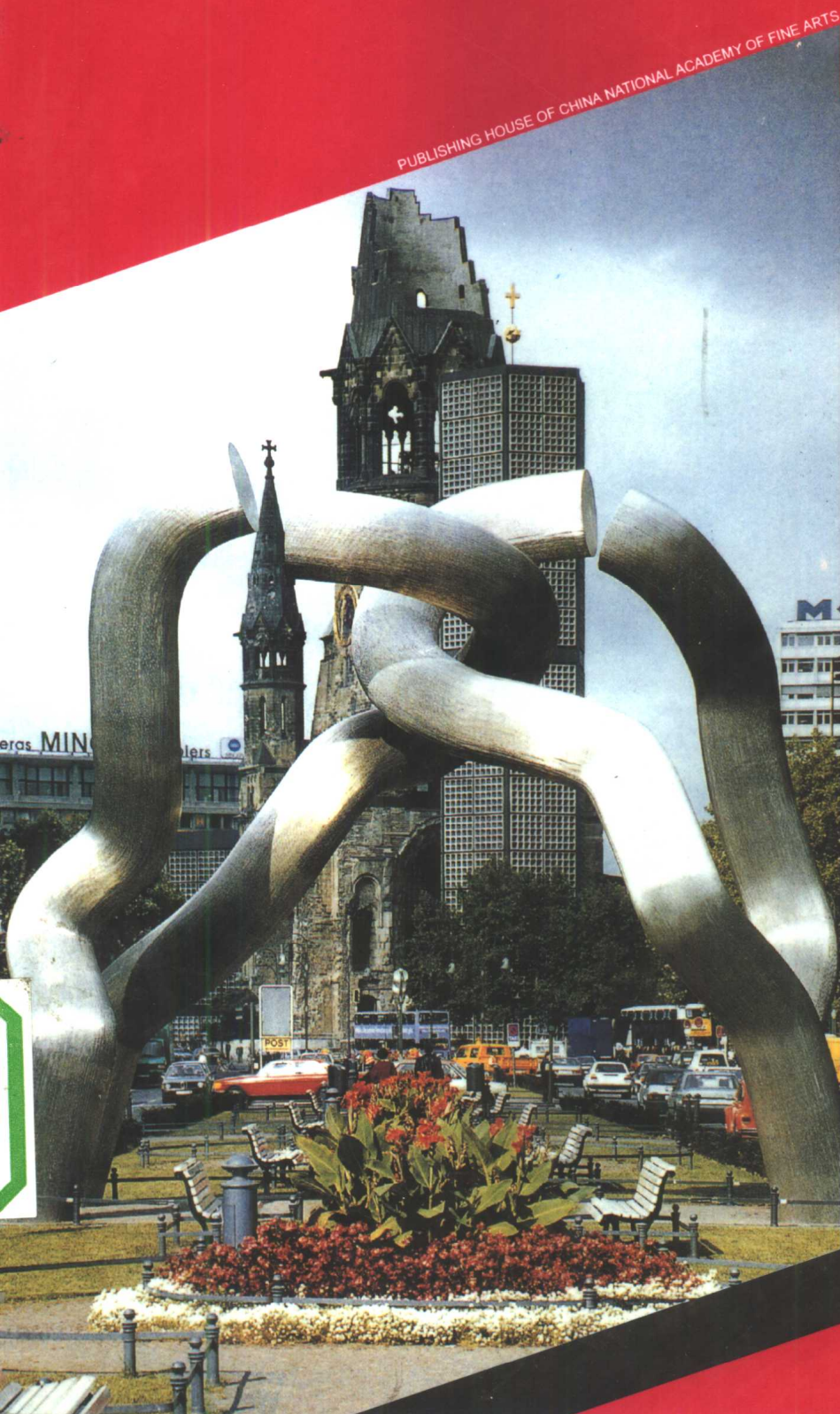

环境艺术设计丛书

公共艺术设计

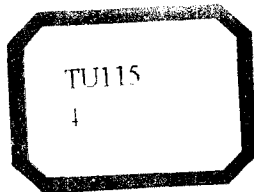
THE DESIGN FOR PUBLIC ART

PUBLISHING HOUSE OF CHINA NATIONAL ACADEMY OF FINE ARTS

施慧 编著

中国美术学院出版社

环境艺术设计丛书

公共艺术设计

施 慧 编著

中国美术学院出版社

中国·杭州

环境艺术设计丛书

环境设计基础
设计思维与表达
建筑表现技法
室内设计
室内效果图表现技法
家具设计
展示设计
环境色彩设计
公共艺术设计
环境艺术史

主 编 吴家骅
副 主 编 朱 淳
策 划 陈 平
责任编辑 陈 平
封面设计 成朝晖
版式设计 朱 淳
责任监制 葛炜光

书 名 公共艺术设计

编著者 施 慧
出版者 中国美术学院出版社
地 址 中国·杭州南山路 218 号 邮政编码 310002
印刷者 杭州之江印刷厂
发行者 中国美术学院出版社
经销者 全国新华书店
版 次 1996 年 9 月第 1 版 1996 年 9 月第 1 次印刷
开 本 787×1092mm 1/16
字 数 42 千
图 数 黑白图 30 幅 彩图 138 幅
印 张 7.25
印 数 0001—5000
书 号 ISBN 7-81019-517-4/J·457
定 价 24.50 元

序

这是一部有关环境设计的丛书,涉及到环境设计的技能、思想方法以及必备的职业修养。考虑到基础教材建设的需要,该丛书涉猎的面较广,重在普及,面向广大的初学者。但是,作为教材,一些基本的理论问题也在该丛书的讨论之列,读者可以根据自己的需要来阅读、取舍。

然而,环境艺术设计的教学体系还有待完善,因此,这套丛书的写作,与其说是著作,还不如说是一份“总结”——建设我国环境艺术教学体系全过程中的一个局部的总结。

我们试图将这个总结做得好一些、全面一些、深入浅出一些。这个目标是否达到,还需要读者来评定。即便如此,必须提及的是:在整个丛书的编纂过程中,陈平、朱淳两同志在文稿组织、文字订正和图片的编辑上作了大量的工作,贡献是实实在在的。

吴家骅

1995年1月于中国美术学院

目 录

序

第一章 公共艺术的概念	1
第一节 公共艺术的发展.....	1
第二节 公共艺术的内涵.....	7
第二章 公共艺术与社会	9
第一节 公共艺术现象.....	9
第二节 艺术作品与公众	13
第三章 公共艺术与环境	19
第一节 公共艺术与自然环境	19
第二节 公共艺术与文化环境	22
第四章 公共艺术的开放性特质	25
第一节 开放性的涵义	25
第二节 公共空间的特定语言	25
第五章 公共艺术的类型	27
第一节 具实用性的公共艺术	27
第二节 装点性的公共艺术	29
第三节 依附人文背景而存在的公共艺术	33
第四节 依附自然景观而存在的公共艺术	37
结 语	42
图 例	43

第一章 公共艺术的概念

当一个国家的政治、经济、文化发展到一定程度时,人民对生活品质的要求也相应提高,社会发展进程中所带来的种种环境问题也日益引起人们的关注。今天的中国,快速发展的经济和工业化所带来的人文建设和环境景观问题显得日益尖锐,尤其在都市文明的建设中,急剧变化的都市风貌,造成了现代人迷茫、扭曲、困顿的环境价值观。传统的城市格局消失在突兀高拔的现代楼群中,纷至沓来的视觉变幻显露着商品社会的光彩。当步履匆匆的现代人偶尔驻足观望的时候,突然惊觉到周围环境的陌生而由此产生一种莫名的失落感。因此,现代都市人文景观的建设和都市环境空间的改善,向建筑师、空间设计师和艺术家提出了一个严峻的、不可回避的课题。

围绕公共开放空间现象,回溯公共艺术的特点和发展脉络,透析公共艺术与公众、自然环境、文化背景的关系,由此层层深入探讨人文景观的建设和改善,正是本书的一个基本定位。

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“Offentlichkeit”(开放、公开)一词译为英文的。这个德语概念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。

第一节 公共艺术的发展

人类公共环境是一个以社会群体部落为形象的活动舞台,是一个与地貌、人种、文脉、生态有着千丝万缕联系的人的生存环境。从艺术的角度来考虑和对待公共环境,是人类优化生存状态、优化自身境况的一个重要方面。回溯社会历史的发展,我们可以读到这样一部关于环境艺术和公共艺术的发展史。

古代的洞穴绘画和在英国发现的巨大石环斯頓亨吉(Stonehenge)可能是最早的公共艺术(彩图1)。罗马帝国时代,城市几条交通要道的叉路口或广场上耸立起方尖碑和凯旋门,它既成为统治者权利的象征,也成为城市规模与方向的指认系

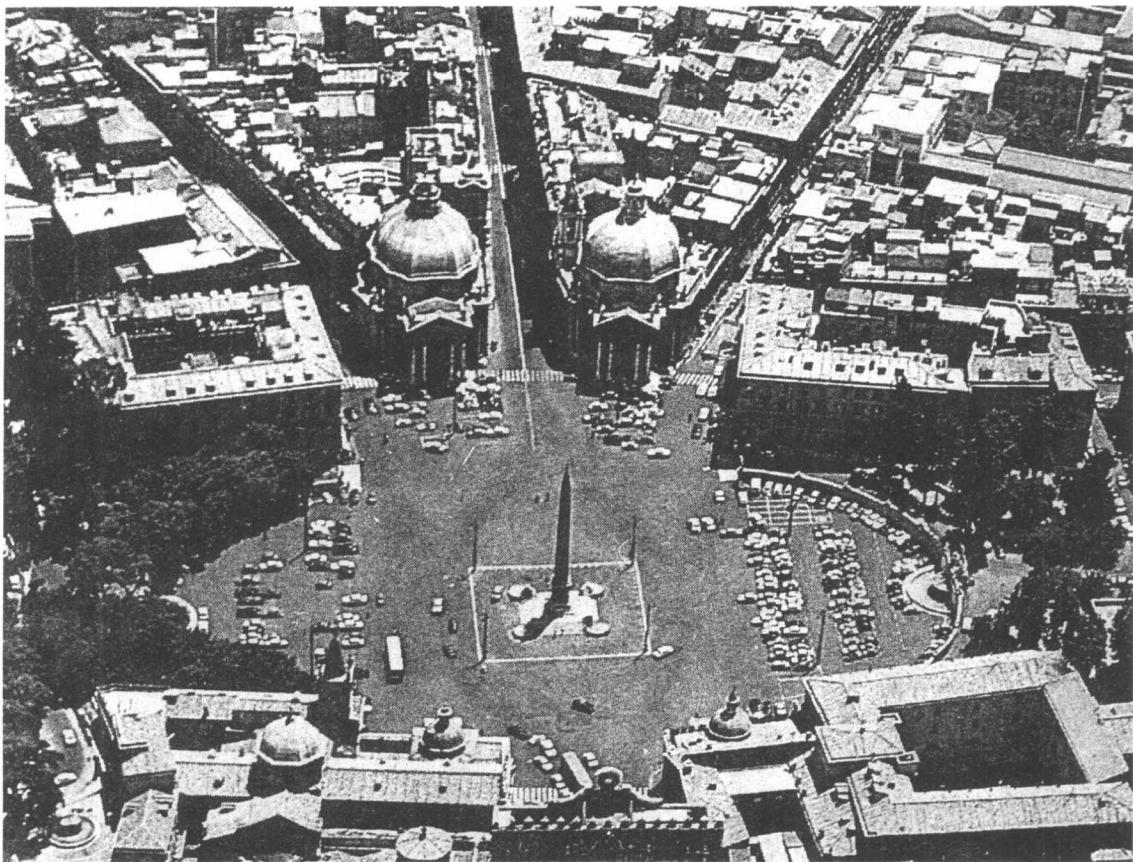
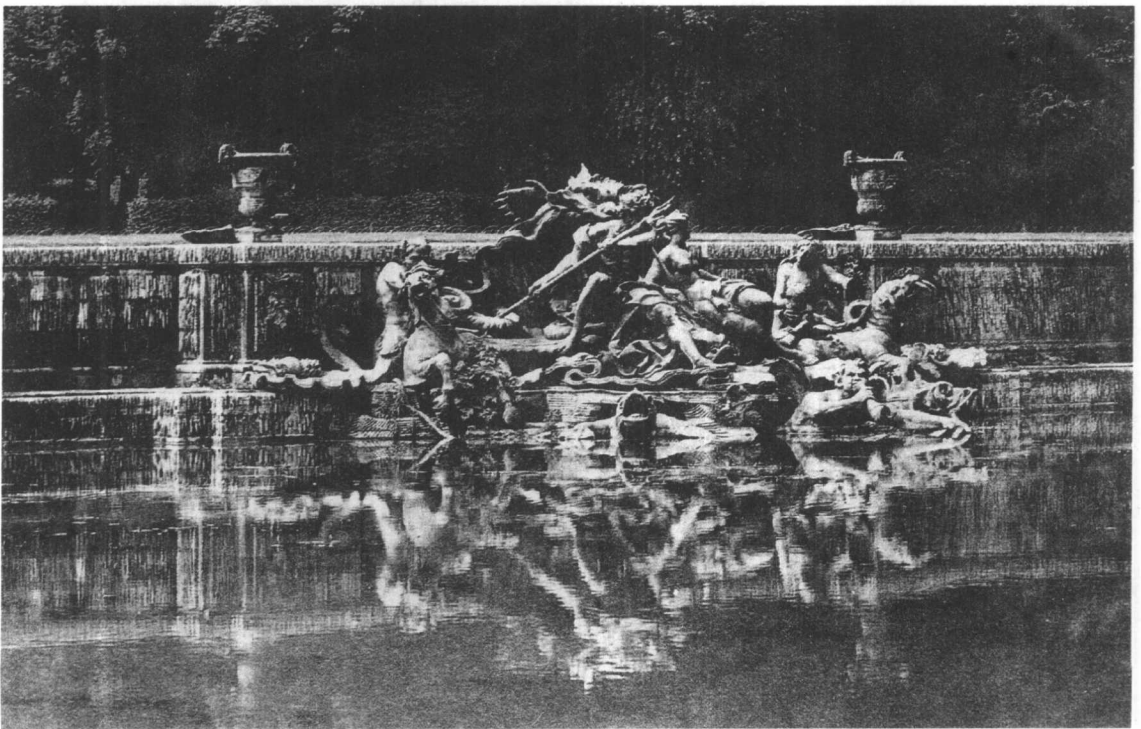

图1 罗马北门广场,独立的方尖碑是各方向道路的焦点。

图2 13世纪艺术家尼古拉·比萨诺(Nicola Pisano)为比萨洗礼堂布道坛而作的宗教纪念性浮雕——《三王朝拜》。(对页上)

图3 亚当·兰伯特·西日斯贝(Adam Lambert Sigisbert)所作的神海喷泉局部,现存凡尔赛宫,铅铸,完成于公元1740年。(对页下)

统(图1)。都市规划与环境艺术的概念一直是统一发展的两个方面。在法国,最早具规划性的都市,是罗马时代的产物。典型的罗马式都市是由格子形式组成的,中央是公共集会广场,东西与南北是两条交叉大道。两侧以圆柱装饰,圆柱的高度、柱头的细部设计、柱与柱之间的距离都是按统一的模式完成的。这可以说是都市建设与艺术结合的最早例证。中世纪(主要是13、14世纪)因宗教的力量产生了大量以宗教纪念性为主的公共艺术,主要集中于大教堂上。它是以基督教精神为象征的代表,工匠们投注了无以胜计的时间和精力创造了大量宗教纪念性题材的雕塑作品,激发着人们对宗教的热爱和崇高的情感(图2)。文艺复兴时期,创造理想城市成为建筑师、设计师、艺术家们追求的目标。文艺复兴三杰之一的米开朗基罗,将绘画、雕刻、建筑与城市的建造集聚一体,体现了都市与艺术的完美结合。至17、18世纪,都市环境一直被作为理想化和美学化的对象。这一时期都市公共空间中的作品有喷泉、纪念柱、方尖碑之类的装饰与雕刻,寓意性的表现成了重要课题(图3)。

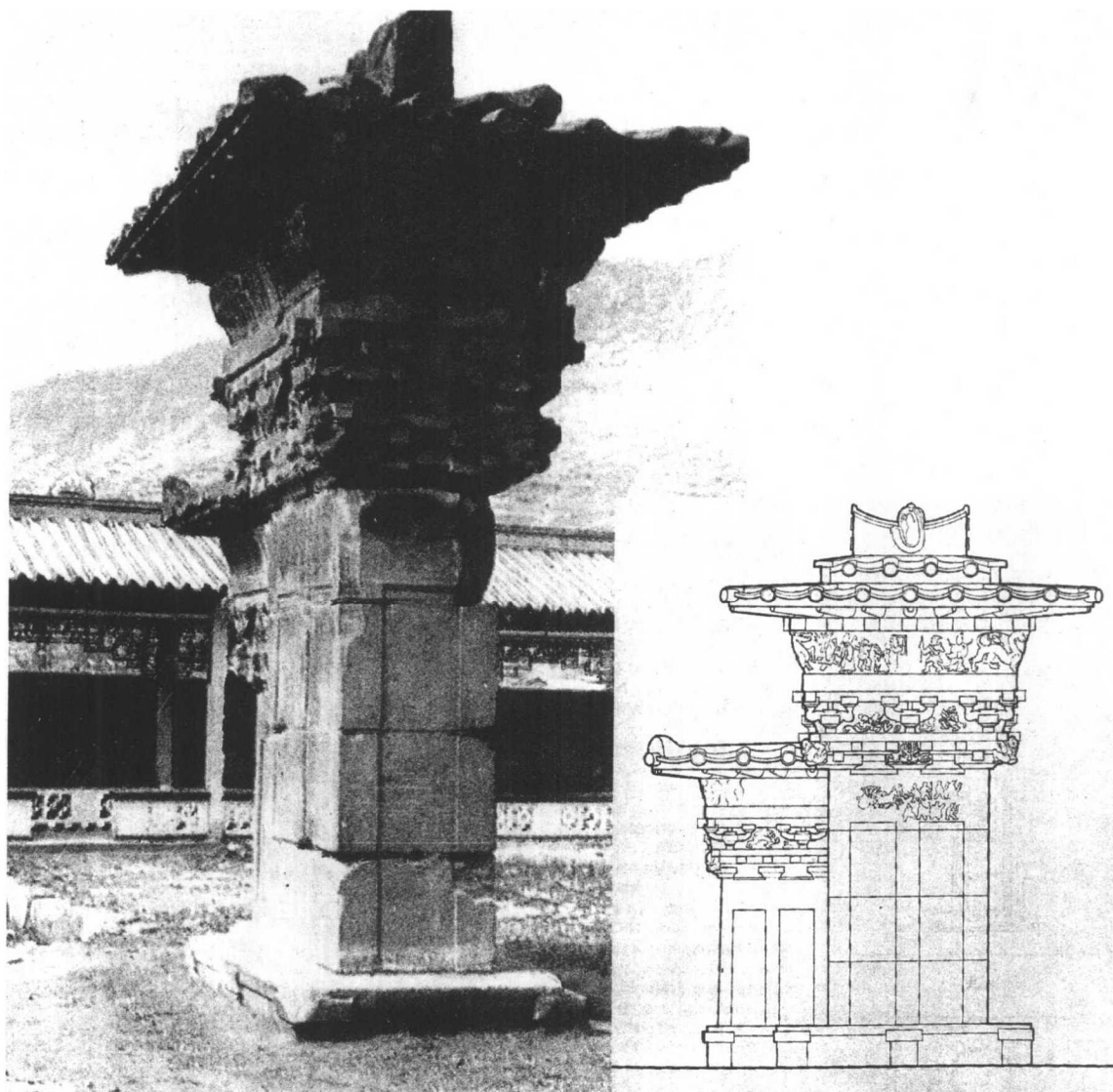
19 世纪,西方的工业化革命,在给都市带来财富的同时也带来了环境污染和低俗的“暴发户文化”,英、法、德等国都经历了这一过程。在向工业化都市转型的过程中,一方面出现代表新兴阶级的艺术品味及在此基础上建设起来的现代都市格局和活力,另一方面,传统的文化环境和自然环境也由于空前的掠夺和疯狂的扩张而受到极大的破坏,人与自然的传统格局沦丧在了人自身的盲目而狂妄的发展之中。然而有一个例外,那就是西班牙。西班牙由贵族阶层和中产阶级领导了这场向工业化转型的革命,他们成功地主导了西班牙的工业化过程,避免了 19 世纪新兴中产阶级争权夺利的斗争。19 世纪中叶,巴塞罗那拆除了旧城墙,展现出向外扩展的都市发展趋势。1859 年,工程师及都市规划师伊尔德方斯·塞尔达(Ildefons Cerdà)提出他的巴塞罗那扩张计划——即以棋盘式的形式,将巴塞罗那老城区与邻近的小城镇连接成为一个新的工业化都市。这一规划的特色是,棋盘的方块均有 20 米宽的四个大切角,使得交叉路口的四角形变成成为八角形,而这些八角形为每个十字路口留下了一块可观的公共空间。时至今日,塞尔达的创作仍然发挥着作用,既解决了现代都市的繁忙交通问题,又成为街廊活动的交点(彩图 2)。此后,西班牙的公共艺术也相应得以发展,反映在广场、公园的规划以及路灯、座椅等公共设施的方方面面,其代表人物是安东尼奥·高迪(Antonio Gaudí)。

20 世纪初兴起的现代艺术运动极大地影响了环境艺术的设计与创造。艺术家摒弃各种传统形式,致力于追求内在的自我表现,并探索非传统形式的思想模式。现代设计运动的建筑师们则运用大量新的技术与材料、完美的比例与节奏来彰显其功能性的结构设计。当现代设计运动仍处在再评估阶段中,后现代主义随即兴起,利用丰富的、有趣的装饰元素来表达创造者对历史形式的奇思妙想。这些思潮带领的设计运动在 20 世纪百花齐放,各行其事;各种式样的建筑在环境中试验、生长并蔓延。而这些依据经理性思考、精确计算所绘制的完美平面图所建造的环境,在使用上常常缺乏人性尺度的亲切感。20 世纪 60 年代人们开始意识到这种建筑模式的转型而带来的种种问题,建筑的本体塑造在大工业化时代已不可能面面俱到,由此,建筑界面外的环境设计成为了弥补建筑单体缺陷的一种可能。这一观念的提出,造成了环境中公共艺术课题的复萌。因此,艺术家们又重新回到都市建设的舞台,他们尝试在作品中反映社会文化、大众行为及环境生态等等,艺术家与建筑师、空间设计师的结合使环境中的使用者感受到了其中点滴的文脉和潜藏的人性。与此同时,

被命名为“大地艺术”和“景观艺术”的作品在美国成为潮流,在其充满实验性的环境里,陈述着人类与自然之间的关系。至此,公共艺术在 80 年代有了较完整的界定:它是一种艺术,不仅是为公共场所而塑造,更具有有一些“社会功能”的性质。

在我国,距今近 2000 年前的汉代标表建筑——石阙,也许可以说是我国最早的公共艺术。阙,是古代建筑在宫殿、祠庙和陵墓前对称布置的高建筑物(图 4)。阙的作用主要是标志,标志着一个领域的开始,或标志其后有大的建筑群。阙设在这些建筑的主要道路两侧,标志并引导行进的方向。东汉时洛阳德阳殿前的朱雀阙高耸入云,40 里之遥即可看见。

图 4 东汉四川雅安高颐阙。阙高 5.88 米,由母阙和子阙组成,阙身轮廓曲折变化,雕刻精美。

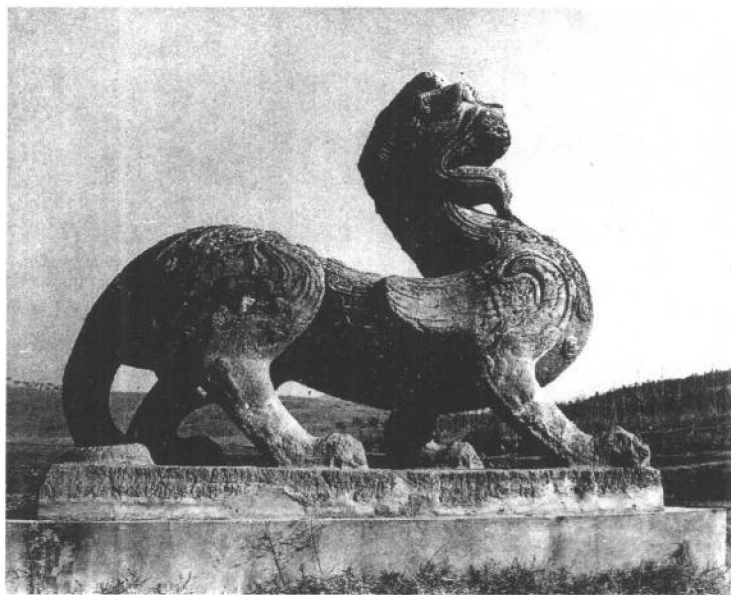

图5 南朝齐景帝修安陵石雕麒麟(江苏丹阳县)。

图6 南朝萧景墓神道石柱,是南朝陵墓中极富特点的石雕作品。

我国古人对环境空间的认识、理解以及运用甚早。从南朝以来的陵墓建设中也可窥见一斑。南朝的陵墓一般不起坟,只建神道。神道上置一对石兽或麒麟做辟邪(图5、6);另置一对神道栏——由墓表和石碑组成。平坦的地面将墓葬无限地延伸开去,开阔的空间为营造墓葬的氛围起了极大的烘托作用。唐朝的皇陵,大多以山峰作为陵室,视野更为开阔。至明清时的陵寝建筑,采用了公共神道、牌坊、华表和碑亭,十三陵是明陵中最具代表性的一群。牌坊、华表和碑亭成了古代陵墓、宫殿、庙宇、园林前特有的纪念性建筑物(图7)。牌坊跨道而立,高大巍峨,路人只能仰视它,从它的脚下穿行,这是以气势上的美感来渲染统治者的权威至高无上。牌坊特有的形式张力使其在后来的运用中范围更为扩展。

可见我国古人很早以前在一些功能性很强的建筑群,如庙宇、宫殿、陵墓中就对环境空间的统一性具有了很深的认识,并在这种环境空间——即功能与观赏性兼具的建筑个体和环境整体的布局上具有着一系列的整体规范。这里面蕴藏着很深的封建社会的精神残余,同时又蕴含着中国传统很深厚的审美精神和理想。这些庙宇、宫殿和陵墓的建筑群,显然不是现代意义上的公共空间,当时建造与设计的旨意也与我们今天对公共空间的认识不同,但是如何发掘其中的民族传统审美的定式及其生成精神,对于我们今天认识和设计现代都市意义上的公共环境和公共艺术,创造我们这个时代的民族的公共艺术作品将有着根本的重要意义。

第二节 公共艺术的内涵

每一个都市都是由一幢幢建筑物所构成的,建筑物与建筑物之间所形成的空隙构成了一个个空间环境,但这种空间由于是“公共”的而往往被人们所遗忘,人们几乎把夹在建筑物间的空间当作是设计的剩余部分,而这恰恰是我们提出的公共艺术的重要领域所在。中国画中讲究“计白当黑”,公共艺术则正是探讨如何来设计这一“白”的空间,使之与建筑物相辅相成,形成一个都市的统一体(当然,从宏观的意义上来讲,建筑物本身是最大的公共艺术作品,但在本书中我们的立意是探讨建筑界面内、外空间的公共艺术)。因此,公共艺术研究首先是对公共空间的研究,公共艺术的设计首先是对公共空间的设计。公共艺术要在建筑界面留下的“空白”中发生,要在此一“白”中布形、造物、置景,首先要对“白”、对公共空间的性质有着明晰的认识。

从现代都市的布局来看,正是这些巨大的“剩余空间”形成了都市的脉络。这样,公共空间就成了现代都市结构的一个重要部分。在现象学的理论观点中,都市空间被看成是许多具有意义的领域圈的集结,每一个领域圈是一个因血缘、地缘、商业、政治、社会、文化等关系组成的具有生命力的生活圈,它是公共群

图7 明十三陵石牌坊(北京昌平区),建于公元1540年。

聚的区域。这种观点表达出公共空间、公共区域的形成不是现代都市变迁中偶然混杂而成,而是一方“公共”生活圈的产物;是具有明晰的地域内在特点的区域集结;是市民生活内在规律性的显现。因此,这些公共空间都有其内在的、精神上与视觉上的性格指向。公共艺术则是要在这种公共的区域中形成体现这种性格指向的视觉焦点,或是具有认同感和归属感的约定因素的精神性产品。虽然公共艺术品是经由艺术家之手完成,但它首先必须得到此一公共区域的精神认同。人对地域的认知、社会文化的表达、实质空间中的造型结构、材质与环境的互动、人文活动及心理情感因素,均应视为公共艺术创作的内在动力和涵义。公共艺术作为一种公众场合中文化艺术的传播媒介,体现着公共领域的精神属性,从而具有重要的意义。

由公共艺术与公共空间、公共空间与市民生活圈的关系的递进分析,我们可以看出,公共艺术与市民的生活、城市的历史形成和发展、区域的市政性质、环境的视觉结构都有着根本的联系。它实质上是都市精神生活的焦点,是市民性格的视觉显现,是一个城市、一个区域的时代精神的活化石和文化发展的里程碑。

在人类文化的发展史上,都市的建设始终是社会文明与进步的表征,都市环境的规划以及都市中公共艺术品的呈现正体现了这一地区经济与文化的发展。街道、广场、公园、停车场和其中的地标、门楼、喷泉、广场雕塑以及种种公共设施,诸如候车亭、电话亭、路灯、座椅、垃圾箱、招牌等等,无不有助于构成这一都市的人文风貌。一个都市文化的良窳,尽显在这点点滴滴之中。当你漫步在瑞士的任何一个城市,从每一户阳台或窗口中伸出的鲜花,都能使你感受到这个城市优秀的公民素质和环境中清新的空气(彩图3);当你站在巴黎塞纳河畔的任何一座桥头,你都能感受到这个城市深厚的文化底蕴和公民优越的自我感;当你身临旧金山这座美丽的城市时,此起彼伏的路群在加利福尼亚的绚丽阳光下熠熠生辉,你会陶醉其中,感到生活竟是如此的灿烂;当你游览于巴塞罗那的高迪公园时,它那极早萌发的公共艺术的结晶体,会使你顿悟到公共艺术的真谛!(彩图4)不同的国度、不同的人种、不同的文脉、不同的地域,都为公共艺术的创作提出了不同的课题。

第二章 公共艺术与社会

第一节 公共艺术现象

何为“公共艺术”?在设计类的高等学府中,这一概念今天常常仍面临着各个方面的追问。在这里,我们可列出我国民间公共艺术的种种现象,从公共艺术客观存在的角度来解析其中的涵义,或许对于理解这一概念是有益的。

在我国南方有着丰厚的环境艺术遗产,尤其是皖南、江浙一带的村落建设和苏杭的造园艺术,都在环境空间以及装饰手法的运用上取得了相当的成就,成为我们今天学习、研究的活的素材。

地处皖南山区的徽州,由于对外交通不便,文化的封闭性极强,个性的延续也较明显,至今我们仍可以强烈地感受到村落发展过程中宗族这一强韧纽带所起的作用,也可以看到兴盛的文风、风水学说以及当地手工艺对村落建设产生的影响。徽州的民居特色我们不在此讨论,然而类似“水口”村头文化以及石牌坊群的建筑却不能不引起我们的关注。

水口是古徽州村落结构中一个重要的组成要素。水口一般建在村脚附近,距离村内屋舍数百米不等,一旦进入水口,即标志着进入了该村的地界。水口有标识、辟邪、隐蔽、供路人歇息躲雨、美化村落等功用。因此,大凡百年以上的村落都建有精心规划设计的水口,以树立村落的第一形象。徽州黟县南屏村的水口,是以上百棵巍然耸立的参天古木形成的“万松林”,仿佛将整个南屏村拥抱在自己的怀中。水口依山川的自然走势,建有亭台楼阁,并铺路设桥。万松林中绿荫遮日,青草铺地,设有石凳、石桌,是人们饭后茶余散步、小聚的公共场所。曾有小诗曰:“亭拥万松小,临溪近傍村。偶来拾得句,久坐好开尊。覆地应常合,乔林鸟忽喧。悠然忘暑气,苍翠滴苔痕。”这是将地方功用性与环境设计融为一体的佳作。

地处歙县城南棠樾村的水口,由于地势比较平坦,为了营造其“关口”形象,用人工砌筑了七个高大的土墩,俗称七星墩。墩上植大树以障风蓄水,墩尽处跨水建桥并设有凉亭。这组独特的景致,构成了棠樾颇具魅力的村落标志(图8)。

水口这种独特的,兼具标识、审美、实用于一体的设计形式,

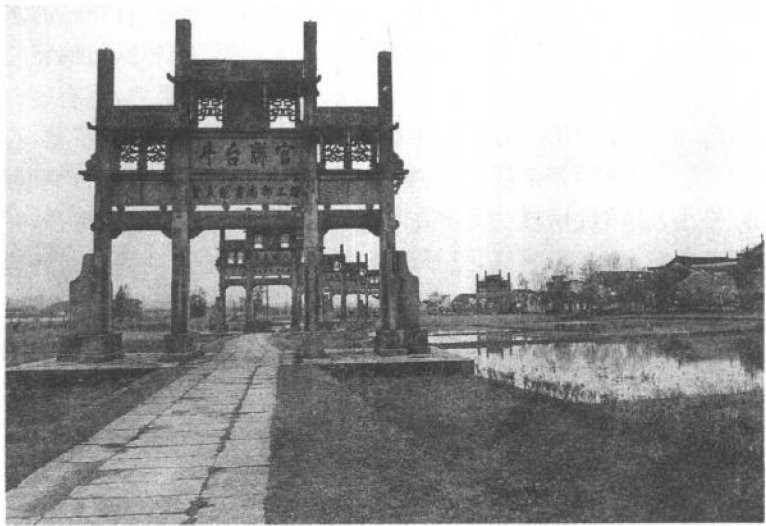
图 8 清代棠樾村全图。摹
清·嘉庆《宣忠堂家谱》。

反映了我国古人在对环境的认识中,对公共场所的定义给予了充分的确认,并对公共场所中的设计建造以及这一场所所能带来和造成的影响给予了很高的重视和估量。水口是这一地区丰富传统文化的载体之一,其意义和价值远不只是建筑学和规划学方面的。

棠樾数百年来历经程朱理学的熏陶和徽商经济的刺激,封建文化鼎盛,经济实力雄厚。为宣扬封建礼教,为光宗耀祖、造福乡梓,族人热心于乡里建设,营建了众多的宗法建筑、公益建筑和纪念性建筑,牌坊作为一种标榜教化的纪念性建筑,是其中一项重要内容。在棠樾有一组自明朝中期至清代陆续建造而成的石牌坊群(图 9)。七座石坊纵向跨甬道而立,由东北向西南排

图 9 按“忠”、“孝”、“节”、“义”排列的 7 座牌坊群。

列。在第三座坊后为了打破建筑上的单调,设“骢步亭”一座。坊下以长堤一线相连,堤旁遍植古梅,间以紫荆,加上祠前空阔的广场,形成了独具特色的村口景观。当初建造牌坊的意义是用以宣扬封建礼教、标榜功德,但当时将牌坊设计建造于村口的甬道之上,在这样一个开阔的公共空间中来彰显其所要表达的精神意义,不能不承认建造者们具有的公共环境意识使然。

我国自汉朝以来就开始有桥梁建筑。桥梁的构造首先是从实用的功能为出发点的,但又不乏具有一定的审美功能。隋朝建造的河北赵州安济桥,是一件建筑艺术作品。独创的敞肩式拱桥结构,使桥身形体优美,轻盈利索(图 10)。现存的清朝时修建的广西桂林漓江浮桥和四川雅州雅江桥都具有极强的地域性特色和形式美感,兼实用与审美于一体(图 11、12)。

上列的种种现象呈现在我们今天的社会中,由于岁月的流逝,它们的许多功能已逐渐退化,从而使得我们能够单纯地从民族遗产的角度来看待这些构造物,它们成了我们今天生活环境中的公共艺术现象,而对这一现象的研究,也是我们对于公共艺术研究的一个很重要的组成部分。

公共艺术现象并不是一种孤立的、单纯的现象,其中存在着主体与客体的关系问题。它与主体——人的观察、介入环境的角

图 10 河北赵县安济桥(清)。

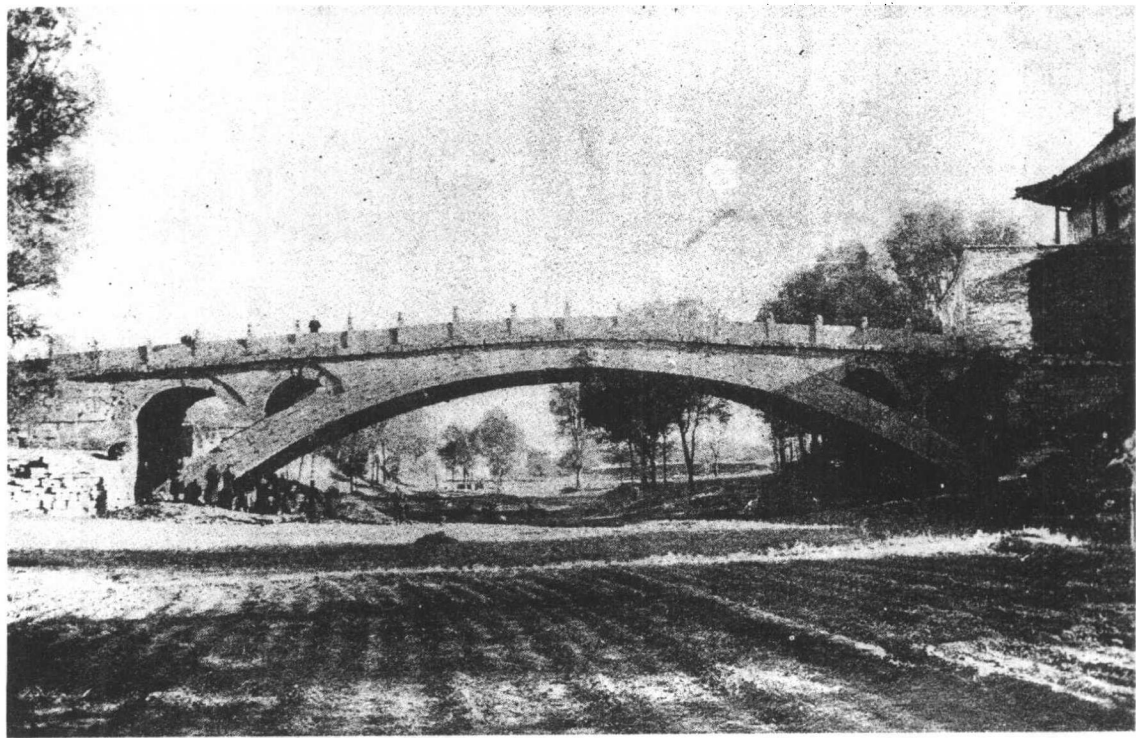
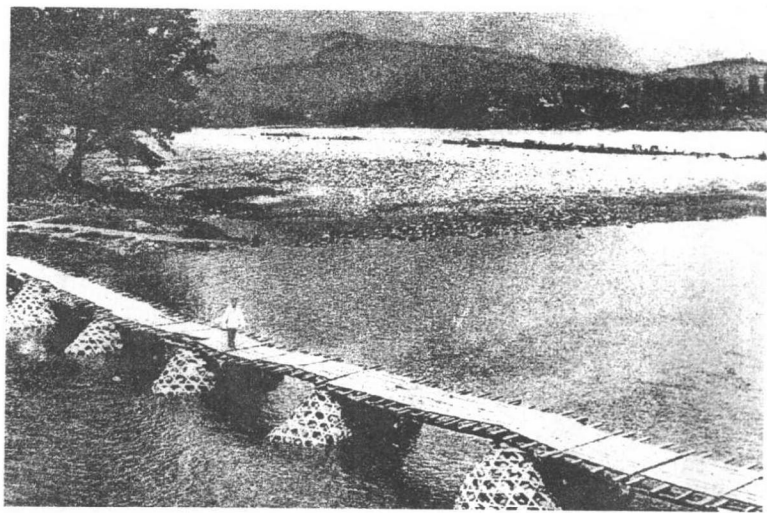

图 11 广西桂林漓江浮桥(清)。

图 12 四川雅州雅江桥。清朝修建的雅江桥的实用功能已被新建的桥梁所取代,因此今天它成了名符其实的反映地区民俗文化的艺术景观。

度有着密切的关系。客体是客观存在的,正如牌坊、桥梁都是实实在在的物体,就看主体从哪个角度来对它进行审度和限定。许多公共艺术品既有特定的实用功能,又在环境中承负着改善整体视觉关系的美化作用。也就是说,它往往不是单纯的艺术品的创作,而是环境设计中的造型问题。因此,公共艺术设计与环境艺术设计有着此分彼合,难分难切的胶合关系。关于这个问题,我们强调主体介入设计时的一个基本角度和姿态。今天我们所讨论的公共艺术问题,重要的并不在于急于给客体下一个定义,而在于我们如何树立起一个公共艺术的观念来对待社会、生活和环境,也就是说我们并不谋求一个勉强的对客体的限定,而是期望获得一种主体对客体的文化姿态和精神追求。