

时向东 著

學苑出版社

2

时 向 东 著

PUBLIC ART IN BEIJING

华
腾
视
野
艺
术
策
划

學苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

北京公共艺术研究 / 时向东著. —北京: 学苑出版社,
2006

ISBN 7-5077-2658-4

I. 北... II. 时... III. ①城市环境—雕塑—研究
—北京市②城市—景观—环境设计—研究—北京市
IV. ①J313.2 ②TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第012499号

著者: 时向东

策划、装帧设计: 聂艳 / 北京华腾视野文化艺术传播有限公司

联系电话: 010-62080250, 13701083973

出版发行: 学苑出版社

社址: 北京市丰台区南方庄2号院1号楼

印刷: 河北省高碑店市鑫宏源印刷厂

开本: 890 × 1240 32开本

印张: 9.25

字数: 150千字

版次: 2006年2月第一版

2006年2月第一次印刷

印数: 500册

定价: 50.00元

版权所有 翻印必究

背负社会的使命——代序

公共艺术是大美术观念的具体实践，其核心精神正是艺术要为社会服务。这不仅是公共艺术与博物馆艺术的重要区别，也是艺术家服务和反馈社会的时代使命和责任。中国社会的发展极大地推动了城市的建设和环境的改善。当前，在人民的精神和物质生活有了更高期待的情况下，要求我们必须历史地、科学地认识自然和社会发展的更为复杂的综合需求，要求我们必须进行全面、深刻的理性思考和准确的决策判断。科学发展观对我们从事公共艺术的设计家和艺术家来说，具有十分现实和长远的重要内涵。当今社会的进步越来越需要具有综合的学科思考和既现实又长远的认识深度和广度。公共艺术家尤其如此。

城市化是当今中国不可逆转的趋势和潮流，在这样的历史背景下，中国的城市建设热潮如火如荼。二十多年来，在我国城市现代化建设取得令世界瞩目成就的同时，也暴露出一些问题。许多城市（包括北京）都是在老城基础上进行现代化建设，这种建设不可避免的激化了新旧城市的矛盾。如一味追求现代化，忽视城市历史特色和地域特点，盲目克隆；再如城市建筑缺乏整体规划和控制，各自为政；还有城市建设重速度，轻细节，缺乏以人为本的深度思考等等。

改革开放以来的大规模城市建设带动了公共艺术的发展，同时也影响着公共艺术的形态演化。从初期的建筑壁画、城市雕塑到城市广场、街道美化以及城市设施，公共艺术的概念和内涵不断得到更新和拓展。但是，城市发展中存在的问题也不可避免的反映在公共艺术中，如形式雷同、贪大求快、语言单一、立意浅薄等，造成公共艺术整体品质的降低。

长期以来，国内对公共艺术的看法不尽相同，在这里我觉得有必要再次纠正一个错误理解：那就是将公共艺术理解为城市的化妆工程和政绩项目。公共艺术之于城市就像修养之于人，有什么样的修养，才会有什么样的谈吐。城市

也是如此。从一个城市公共艺术的整体面貌，就能体味出城市文化底蕴的深浅。从当代中国现实来看，对公共艺术的需求不仅是在空间中增设雕塑或壁画，更为迫切的是将艺术的理念贯彻到城市建设、建筑设计、环境改造以及公共设施，进而潜移默化至每个人的心灵。公共艺术对于城市的作用并不在于提高城市的美观程度，而在于营造城市的美感。美观只是视觉层面的概念，而美感不仅包括视觉，更包括历史文化的含义。因而我十分赞同时向东论文的主旨精神：首先要强调城市公共艺术的文化思考。

这还牵涉到公共艺术的定位问题，我认为公共艺术不仅是视觉艺术作品，也不仅是一项环境艺术工程，更应该是一个文化观念问题。其核心本质是透过艺术的手段提高生活以及城市环境的品质，这种高品质应该包括物质和精神两个层面。

北京绝大多数胡同虽然破旧不堪，然而仍然有一种文化感在吸引人，这种文化感是什么呢？是形式各异的门楼，精致的石墩、建筑装饰以及斑驳的墙壁。这里面不仅有艺术的痕迹还有历史和生活的影子。当代的建筑、设计、工艺美术和古代相比，还存在着精致和简陋的差别。张竹先生曾在1980年代写过一篇《工艺美术还是工艺“丑”术》的文章，尖锐的批评了生活中的丑陋物品。二十多年过去了，这种情况仍然不断出现，公共艺术也不例外。

时向东博士正是看到了这一点，他选取北京公共艺术这一切入点进行研究，实际上是站在中国当代城市建设和公共艺术发展的最前沿，从一个具体城市入手，研究中国公共艺术发展的共性问题。

当前，“公共”话题是社会关注的焦点，但是艺术的公共性尚未进入公共关注的焦点范畴，公共艺术研究也处在基础研究阶段，我希望通过时向东等人的研究，能够唤起更多的人对公共艺术的关注，对身边的艺术的关注，正确看待生活品质和城市品质，提升社会整体的美感教育，使艺术成为每个人的权利，真正做到艺术为人民服务、为社会服务。

2006年元月

摘 要

公共艺术概念是20世纪中期随着欧美国家政治、经济以及城市建设的发展变化而被提及并受到关注的。相比之下,中国公共艺术虽然在改革开放后才逐渐起步,但却恰逢大规模的城市现代化建设时期,建筑和城市环境迫切需要艺术的配合,以公共壁画、城市雕塑为代表的公共艺术遂乘势而起。

改革开放后稳定的政治、经济环境是中国当代城市发展的基础,在此基础上进行的城市建设为公共艺术的缘起与发展创造了条件。但由于此前国内城市建设长期处于停滞状态,缺乏现代化建设的足够经验和理论,因此,西方城市现代化建设的成果和经验顺理成章成为中国借鉴、参考的首要选择。公共艺术及其概念在中国的出现,也是借鉴西方经验的结果。城市建设包括城市物质建设、制度建设以及文化建设等方面。虽然公共艺术也涉及到物质和制度建设(如百分比制度),但确切来讲,公共艺术还是文化的范畴,是城市文化建设的一个部分。在当前我国快速发展的城市现代化建设浪潮的推动下,国内许多城市纷纷通过建设广场、整治街道来达到美化城市、体现城市发展形象的目的。作为广场、街道等开放空间主要景观的公共壁画、城市雕塑更成为城市美化和体现城市精神的手段和形式之一。如前所述,伴随城市建设兴起的公共艺术也是在借鉴与摸索中积累经验。在这个过程中,由于受到城市建设中各种动向以及社会文化观念的影响,公共艺术的观念、形态、内涵以及手段等,均处于多元和动态发展之中。同时,作为彰显城市文化的载体,公共艺术也像一面反光镜,透过它也可映射出城市建设、社会文化的某些局限。

二十余年来,中国公共艺术在形式上从壁画、城市雕塑入手,与建筑、环境设计、园林绿化、公共设施相配合,进行了多样化的探索,为城市环境的美化、城市文化建设做出了重要的贡献,彰显了城市现代化和精神文明建设的成就。但是,随着城市建设的深化以及社会公共文明程度的提高,公共艺术的问题也逐渐显露。例如公共艺术与城市建设的关系问题,公共艺术在城市建设中的

作用如何？究竟是城市的点缀，还是城市精神的体现？如何体现城市的精神？再如公共艺术话语权的问题，公共艺术究竟是“谁”的艺术？是艺术家的个人作品，还是通过公共参与，体现公共意志的艺术作品？公众如何参与到公共艺术中来？还有公共艺术的形式问题，除了壁画、城市雕塑以外，公共艺术还能不能有其他的方式？公共艺术的目的何在？如何平衡艺术与公共的两极等等？其实，这些绝不是仅存在于中国公共艺术中的问题，在不同的政治文化背景下，公共性的问题也不尽相同。伴随着我国快速的城市现代化建设，我国公共艺术在数量上增长很快，但是艺术质量良莠不齐，公共艺术项目的操作过程也缺乏必要的公开性和透明度。公众对当前许多“公共艺术”的淡漠，就是对“公共艺术”是否具备公共性的最大质疑。如果不尽早认真思考这些问题并寻求解决的有效途径，公共艺术的良性发展将无从谈起！

本书正是基于以上的思考和感悟，力图通过对公共艺术概念及公共性的分析和梳理，提出公共艺术不是一种或几种艺术形式的统称，而首先应表现为一种艺术观念，其宗旨在于通过公众的广泛参与，将艺术融入城市建设，通过城市规划、建筑、园林、街道、广场、社区、公共设施等载体，以雕塑、壁画、艺术设计以及其他视觉艺术形式为手段，与城市历史文化脉络、与公众的公共核心价值观相结合，以提升城市的整体文化品位。

归根结底，公共艺术的目的在于营造城市的文化性格。因此，研究公共艺术必须紧密联系城市这个载体。本书之所以选择北京为切入点来剖析公共艺术的发展，不仅在于北京作为中国的文化中心，具有中国城市及文化发展的典型意义，更重要的在于站在当前中国城市化发展的角度，透过对北京公共艺术这一具体对象的研究，分析中国公共艺术的宏观发展和共性问题，以期为当代中国城市建设中的公共艺术实践起到些许促进作用。

关键词：北京，公共艺术，文化

目 录

I	背负社会的使命——代序
III	摘 要
001	第一章 引 言
004	1.1 研究前提及起因
004	1.1.1 变化发展的中国现代城市建设
009	1.1.2 介入城市问题的公共艺术
015	1.1.3 北京的城市定位对公共艺术的影响
015	1.2 相关研究领域的文献综述
018	1.3 本课题的研究方法、目的及意义
018	1.3.1 本课题的研究方法
018	1.3.2 本课题的研究目的及意义
020	1.4 本书各部分的主要内容
021	第二章 当代公共艺术的源流与发展
022	2.1 公共艺术的城市背景及历史形态
026	2.2 欧美公共艺术的源起与发展
044	2.3 以前苏联、墨西哥为代表的大型纪念性公共艺术
050	2.4 日本的公共艺术形态
054	2.5 中国公共艺术的兴起与发展

057	第三章 当代公共艺术的理论研究
059	3.1 公共艺术概念及特征的不同表述
059	3.1.1 国内学者眼中的公共艺术
067	3.1.2 港、台地区研究者的观点
067	3.1.3 国外艺术家对公共艺术所作的描述
069	3.2 关于公共艺术及其公共性的探讨
069	3.2.1 公共思想与艺术的结合
071	3.2.2 公共艺术公共性之解读
077	3.3 本书涉及的公共艺术概念、范围及特征表述
079	第四章 伴随城市变化而发展的北京公共艺术
080	4.1 公共空间的育成——从帝王之“城”到市民之“都”的演变
092	4.2 当代北京公共艺术的形成背景
096	4.3 北京公共艺术发展阶段划分
097	4.4 在风云激荡中孕育的北京公共艺术（新中国成立至文化大革命结束）
098	4.4.1 社会主义改造时期
113	4.4.2 文革时期
120	4.5 于碰撞中趋于形成的北京公共艺术（改革开放至20世纪90年代中期）
120	4.5.1 建筑的解放带动了公共艺术的兴起
124	4.5.2 忽如一夜春风来的壁画艺术
131	4.5.3 城市雕塑的起步
138	4.6 北京公共艺术的发展期（20世纪90年代中期至今）

167	第五章 北京当代公共艺术现状之反思
168	5.1 公共艺术与北京的城市文化
174	5.2 北京公共艺术的反思
175	5.2.1 对公共性的狭隘理解及其局限
183	5.2.2 急进的心态
188	5.2.3 手段的匮乏
195	5.2.4 人文奥运——公共艺术的视角与责任感
197	5.3 发展北京公共艺术的思考与建议
199	第六章 历史文化遗产对北京当代公共艺术创作的启示
200	6.1 北京历史文化遗产现状
206	6.2 北京历史文化遗产的艺术分析
206	6.2.1 宏观角度
221	6.2.2 中观角度
229	6.2.3 微观角度
232	6.3 历史文化遗产的艺术启示及其现实意义
232	6.3.1 城市整体观念的启示
233	6.3.2 环境观念的启示
239	6.3.3 艺术处理手法的启示
241	第七章 “百分比艺术”法令的启示与建议
242	7.1 国外“百分比艺术”的运行模式综述
242	7.1.1 统一、专业、有效的管理机构是公共艺术推行与实施的行政保障
245	7.1.2 公共艺术基金是保证公共艺术质量及持续发展的物质基础

249	7.1.3 制定科学的规划是循序渐进推进公共艺术、保证城市文化整体性的重要方式
251	7.1.4 民主、透明、专业是公共艺术运作和实施的基本原则和保障
255	7.2 中外公共艺术管理方法之对比与检讨
256	7.2.1 管理机构设置的对比
256	7.2.2 公共艺术费用筹集方式的对比
257	7.2.3 具体项目操作方式的对比
258	7.3 北京公共艺术发展策略及建议
258	7.3.1 打破条块分割的管理模式，建立全市统一的“公共艺术管理办公室”
260	7.3.2 制订公共艺术发展规划的设想
261	7.3.3 借鉴发达国家“百分比艺术”方式建立“首都公共艺术基金”
263	7.3.4 以民主、透明、专业为原则，制定公共艺术运作办法及实施程序
265	第八章 结论
268	参考文献
273	致谢
274	附录：国内公共艺术研究论著一览表
274	一 公共艺术专著
275	二 公共艺术论文
281	作者简历

第一章 引言

第一章 引言

公共艺术概念是20世纪中期随着欧美国家政治、经济以及城市建设的发展变化而被提及并受到关注的，这个概念的提出有其特定的社会文化背景。首先，工业时代技术与艺术的分离，导致现代生活方式与传统文化的割裂和断层，虽然当代物质生活的丰富远非古代和近代社会能比，但是人们的精神世界依旧怀恋过去城市生活中的温馨和缓慢；其次，自18世纪启蒙运动至今，西方民主社会发育渐趋完善，民主制度和观念深植于民众思想和生活方式之中，对公共空间中的公共艺术的参与也正是民主和公共观念的体现；第三，随着上个世纪后半页后现代主义的兴起，大众文化得到了空前的发展，引发了对权威及权利的重新思考和定义，同时也促使公共艺术从艺术学的范畴横跨至社会学的领域；第四，随着政治理念的变化和经济的富足，当代西方社会愈加重视为民众创造更加宏观的社会文化福利，为公共艺术的发展提供了政策和资金的支

图1-1 北京的现代化城市建设。时向东摄影，2005年。

持。相比之下，中国的公共艺术不仅起步较晚，而且各种外部环境也尚待培育，由此决定了中国公共艺术阶段性发展的特点。

中国现代公共艺术的发展与改革开放后的现代中国城市建设紧密相连。大规模的国家建设为公共艺术的渐趋形成创造了基础条件，无论是首都机场壁画还是城市雕塑都离不开这个外在的因素。而长期压抑于人们心中的对精神世界的追求和对生活美的向往，则是公共艺术得以沿袭发展的内在主因。1979年首都国际机场的壁画群就是在这两种因素主导下得以完成的。它不仅代表了中国艺术与社会结合的新阶段的开始，而且在艺术形式和语言的探索上开创了一条不同于此前业已形成的固定艺术范式及表现形式的新路，其体现出来的多元特点潜移默化地影响着此后公共艺术的发展；再者，它符合了艺术向公共艺术转型的基本规律。众所周知，壁画是最具公共性的艺术形式之一，而且美国等西方国家公共艺术的形成也是从壁画开始的。

如此算来，中国的公共艺术已经经历了20余年的发展，在这段不算太短的发展过程中，公共艺术从壁画、城市雕塑入手，与建筑、环境设计、园林绿化相配合，进行了积极和多元的探索，客观的来讲，公共艺术在当代城市环境、文化建设中做出了重要的贡献。但是，由于先天的不足，我们所讲的“公共艺术”与这个概念本身的国际语境还存在很大的差距，同时在民族振兴大背景下的急进心理也导致了公共艺术概念的种种误读。

图1-2 北京申奥成功的欢庆场面
《光荣属于五星红旗——天安门广场群众
庆祝申奥成功》。
图片来源：<http://sports.sina.com.cn>
2001年7月13日

当前，中国城市，尤其是北京、上海等大城市的大规模建设已渐趋平缓（图1-1），随着北京奥运、上海世博会项目建设的展开，城市的细节问题将日益突出（图1-2）。在此情况下，公共艺术的作用和问题都将被空前的放大，正所谓机遇与挑战同在。因此，适时地对20余年来公共艺术的发展进行总结，进而参照国际经验，对各种问题进行认真思考，无疑是具有现实意义的。

本书主要站在当前中国城市发展的角度，以北京为切入点，在梳理北京公共艺术发展轨迹的基础上，就各种现象提出问题，并在参照国际公共艺术发展以及北京自身城市和文化特点的基础上，探讨北京及中国当代公共艺术存在的问题以及解决的办法和建议等，以期当代公共艺术的新实践提供参考。

1.1 研究前提及起因

1.1.1 变化发展的中国现代城市建设

一个多世纪以来，伴随着社会政治制度的巨大变革，中国的经济运行模式、思想文化领域发生了根本性的变化。在这种变革的大背景下，尤其是改革开放以来，作为当代物质与精神文化综合体现的中国当代城市，必然呈现出与百年前所绝不相同的时代面貌和精神内涵。

中国古代城市设计贯穿了封建帝王权力至高无上的规划思想，作为元、明、清三朝帝都的老北京城，就是“唯我独尊、皇权至上”意志的集中体现（图1-3、图1-4）。数千年的中国古代城市发展史在外国列强入侵的隆隆炮声中被迫结束，从而拉开了近代中国城市发展的序幕。与西方社会不同的是，中国在迈向近代历史之路上并没有经历资本主义这一发展阶段，而形成了半封建、半殖民地这样一种怪胎，这种社会形态注定中国近代城市的发展无法完全沿着西方工业革命以来的城市发展模式向前发展。

图 1-3 清末的天安门广场。图片来源：《北京旧影》，1989 年。

图 1-4 今天的天安门广场。时向东摄影，2002 年。

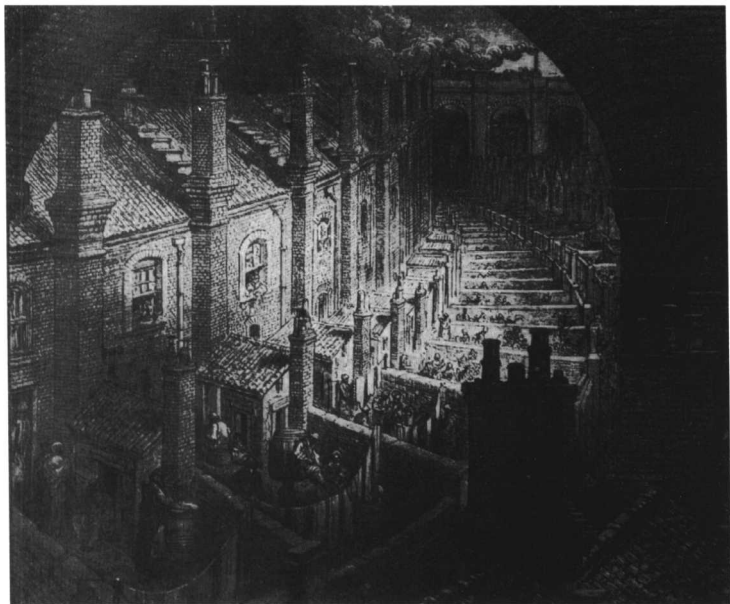

图1-5 法国19世纪最伟大的现实主义画家奥诺雷·杜米埃 (Honoré Daumier) 通过版画对伦敦贫民窟——这个工业革命的产物的噩梦般的场景描述。
图片来源：[英] 肯尼斯·鲍威尔著，王珏译，《城市的演变——21世纪之初的城市建筑》，2002年。

图1-6 讽刺蒸汽机和工业革命的漫画。
图片来源：洪亮平，《城市设计历程》，2002年。

图1-7 工业革命时代的英国工人。
图片来源：洪亮平，《城市设计历程》，2002年。