

城市文化 策划 = 一石文化

都会里的
艺术创作

艺术介入空间

[法]卡特琳·格鲁(Catherine Grout) 著

姚孟吟 译 黄海鸣 审订

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

Pour de l'art dans notre quotidien :

Des œuvres en milieu urbain

Pour de l'art dans notre quotidien/Catherine Grout

Copyright © Catherine Grout

Chinese language copyright © 2003 Yuan-Liou Publishing Co., Ltd.

著作权合同登记图字号：20-2004-091

本书由台北远流出版公司授权出版，限在中国大陆地区发行

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术介入空间：都会里的艺术创作 / (法) 格鲁著；
姚孟吟译. —桂林：广西师范大学出版社，2005.1
(城市文化)

ISBN 7-5633-5171-X

I. 艺… II. ①格…②姚… III. 艺术—设计
IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第129973号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路15号 邮政编码：541004)
网址：www.bbtpress.com

出版人：萧启明

全国新华书店经销

发行热线：010-64284815

北京华联印刷有限公司

(北京经济技术开发区东环北路3号 邮政编码：100176)

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：14 字数：119千字 图片：123幅

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

定价：36.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

Pour de l'art
艺术介入空间
dans

都会里的艺术创作

notre quotidien:

[法]卡特琳·格鲁 (Catherine Grout) 著

Des œuvres en
milieu urbain

姚孟吟 译 黄海鸣 审订

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

Pour de l'art dans notre quotidien: Des œuvres en milieu urbain

介入

日常生活的

艺术

现代大都市中不断地出现一些“失落的空间”，而这些空间的形成大多数是由于互动、共享的“公共空间”的隔离、破裂，以及消失。“艺术”，这里所说的是另一种可以成为形成“公共空间”的有利条件的介入型艺术，就如作者所说：“……难道我们不能说，因为艺术品的出现，它创造的时空分享对于‘公共空间’的形成有相当的助益？一个‘公共空间’不是空间或是社会组织，而是一个让‘公共空间’不受拘束地随机出现的条件，也就是说，让共享的世界展现出来。这个‘公共空间’可以在事前就存在，或是和共享的世界同时产生。”

作为这本书的审稿人感觉很特别，一种奇特的亲切感。本书的作者曾经在我就读的巴黎第八大学视觉艺术系教过书，而书中所探讨的针对城市空间的艺术介入也是我多年来关心的问题，也许熟悉的直觉还包括了与作者之间的某些共同学术渊源。作者本人曾经为了她在台北推出的国际交流展和这本新书而几度来台北，经过“竹围工作室”的引介我们见过几次面，负责本书翻译的姚孟吟就是这工作室的研究员，目前正在法国第八大学攻读艺术社会学博士学位，研究题目与本书关系密切。

政治“解严”前后，台湾当代艺术大多数专注于极为耸动的政治和社会冲突的议题，这类作品当然已经在艺术与实际生活之间拉上了关系，但是这类作品仍然是被放

《导读》
介入日常生活的艺术

在艺术的领域中欣赏以及讨论，艺术总还是主角，并且也经常带有强烈的艺术形态。在20世纪90年代中期之后，我们看到了另一种现象：户外装置艺术直接进入城镇的街道上或郊区的亲水空间，一些所谓的公共艺术不断地蔓延在各地新建公共建筑的周边空间中，各地公有闲置空间陆续再利用为开放性艺术展演空间，与社区总体营造相关的所谓城市或乡镇的多样性艺术节也陆续在各地隆重推出，在一些商圈周边的广场或人行道上，也出现了一些年轻人自发的街头表演。可以看得出，艺术不光进入日常生活空间，也逐渐变成人与人、人与环境互动的媒介。从另一个角度来看，2000年之后，就连台北市美术馆中的双年展和当代美术馆中的专题展等，也让公共空间中的自由、休闲、互动、游戏的特质直接大量地渗透其中，艺术逐渐转移为以游戏、互动为主要目的的公共行为。另外，已经流行很久，并且历久不衰的卡拉OK不也早就是台湾日常人际交流的最重要的艺术媒介？

不管是一种对于台湾当代生活处境的自发回应、一种对于全球化普遍生活处境的回应方式的感染，或是文化政策由上而下的推动结果，这些交织在一起的事件以及现象都告诉我们：艺术已经不再总是与日常生活相互区隔；艺术可以直接为我们日常生活做什么，我们也需要艺术为我们的日常生活做些什么；最终这个繁华富足的社会骨子里实际上缺少了一些什么，而这正好是艺术可以促成的。这几年来，台湾这些相关活动的开展以及设施的建设相当蓬勃，但也往往流于一种瞬息即逝的热闹艺术节庆、一种点状地装饰环境的艺术行为，或过度强调促进产业的艺术包装，而忘掉了更细腻、更重要的部分：艺术可以作为人与人、人与远近自然及人文环境之间密切互动关系的永续经营与调整的重要媒介，也就是说，艺术可以成为不断改变形态的“公共空间”的促成媒介。当然，不同社会有它不同的发展进程以及个别的需求，但是，“公共空间”的建立或是重建都会是过去、现在以及未来每一个社会的重要课题，不管怎样，人还是喜欢聚集、分享共有空间，这永远不会过时，甚至由于大都会的发展而更显得重要。“公共空间”并非有一个广场就必然会成为“公共空间”，就如开头那段引文所说，它是由实际运行的互动、分享关系网络所形成的，而超越迫切利害关系的艺术正是最容易形成一种非强制

性的互动、分享关系的条件。台湾过去经常使用强调对立的凝聚方式，已经不符合时代需要，并且造成分裂的恶果，我们需要另一种更开放的“公共空间”的定义以及操作的方式。在这个角度上，您手中这本包含四个单元有关艺术介入日常空间并促成公共空间的书籍，将是非常具有启发性的。

第一章：人群中的公共空间 作者提出：真正的“公共空间”不是实体的空间，而是人们群体的动员，以及这些行动、发言的人，他们为此目的所拓展、使用的空间。这个“公共空间”建立在每一个人与世界和与他人“同在”的可能性之上，在那里人们可以没有戒心地、自在地谈话、交流，而“公共艺术”正是促成每一个人与世界及与他人“相遇”的媒介，作品自身孤立的美感反而不是它的重点。既然重点不同，作者的消解，以及个别作品的消解，反而有利于它的主要目的。另外作者强调，人工的公共广场也是不切实际的，重点是如何将大量一般空间转化成容易在那里交流的空间，当然互联网也是公共空间的重要一环。

第二章：作品承载了我们的记忆？ 明显地，作者对于歌功颂德的纪念碑并没有好感，大型叙事史诗的年代已经被日渐增多的个人叙事所取代，单一说教也转为不可胜数的故事叙述，它们交互重叠也相互回应。她强调分享以及凝聚大众的当下记忆，而非去传颂时间化、一般化的历史故事。就共同记忆的内涵而言，她强调的是一种既私密大家又能够共鸣的经验，她认为，当遇见感动我们的事物，当我们体内自然引发既私密又普遍的共鸣时，私密就能感动大家。共同经验的产生因此不在于对相同背景的认识，而在于不同经验中的共同感受。如果经验是私密且个人的，大家就会知道他人也感受过相同的经验，因而创造出一种独立于体制的论述和建立起一种无阶级之分的分享联结。在这种价值认定中，就有必要在公共空间中实现一种能够揭露多元经验及感性的作品。

第三章：时间与空间的展现 回应当代的实际处境，作者强调交流场所不一定要在地理中心，也没有固定的形态，只要能让不同的人共同分享，哪怕是最平庸的公共环

境，都是好的交流场所。在这基础上，她提出用一种可以分散在空间中的公共艺术来创造当代都会中异质交流的条件。如她所提示：现代人已经习惯于将影像和不同领域的视野和事件联结在一起，我们的世界并没有因此而瓦解，我们对于整体世界的了解通过多元视野的拼贴，也就是说，在不同的时代有不同形式的“公共空间”的定义。她警告说：为了回应社会或空间中缺乏统一及凝聚力的不自在和焦虑，试着利用象征性符号来重新统合群体精神，这反而违背了在“公共空间”中追求民主、多元、开放的目的。

第四章：与世界及他人共生 这里提出今日艺术介入都会景观的创作，已逐渐被视为是一种将各种印象结合在一起的行为，中心性消失，并且让艺术介入的方式多少变得不那么突兀。一些明显的雕塑、浮雕或许不见得能改变什么，但在公共空间中光线的调整、方向的导引、视觉的刺激、视觉所暗示不可见之物、声音、气味等，都可以让体验到的人感到精神富足。作者透过普鲁斯特所提出的“无意识旧经验因某些细微媒介而生动地引发”的事实，来强调艺术的介入，不要再专注于创造具象物件，责成观众对这物件专注地回应，而是要创造人与整体环境的新关系，也就是无所不在，也不可言说的偶发感应。作品并不针对纪念一个事件、一个人物，不悼念也不庆祝任何事物，不再现任何的权力中心，只是促成“公共空间”的“出现”以及“交流”，不做无谓的添加，根据现场状况，找出场所中所缺的东西，以最少的介入去促成。

除了理论的部分，每一章都有大量的个案分析，收集在这里的作品非常多元化，作者的描述和分析也非常详尽深入，就算您对社会介入型的艺术兴趣不大，这本书也是很好的关于“观念艺术”的书籍。

最后，以一种实用主义的观点，我必须再问一次这本书能够对哪些读者有帮助？这确实不是一本业余的书，也不是专业的书，这个非专业注定了是跨领域、跨学科、跨文化的非专业，一种逐渐变成显学的非专业。

导 读 介入日常生活的艺术 黄海鸣

序

第一章 人群中的公共空间

L'ESPACE PUBLIC EST ENTRE LES HOMMES

- 01 亨利·邦德：《深黑水》
- 02 罗贝尔·卡昂：《全景录像》
- 03 温迪·柯卡普与帕特·纳尔蒂：《搜寻》
- 04 里夏德·克里舍：《艺术的宇宙》
- 05 海莫·措伯尼格与弗朗茨·韦斯特：《第十届文献展》

案例介绍

第二章 作品承载了我们的记忆？

L'ŒUVRE D'ART PORTE-T-ELLE NOTRE MÉMOIRE？

- 06 克里斯多与珍妮·克劳德：《包裹国会大厦》/《铁幕，汽油桶墙》
- 07 克里斯多夫·沃迪斯寇：《凯旋门》
- 08 罗宾·科利尔：《伯森父子纪念碑商店》
- 09 丹尼斯·亚当斯与安德烈娅·布卢姆：《公共汽车站》
- 10 田甫律子：《有许多规定的快乐农场》

案例介绍

第三章 时间与空间的展现

DÉPLOIEMENT DANS L'ESPACE ET LE TEMPS

- 11 沃尔特·德·玛丽亚：《垂直的一公里》
- 12 诺贝特·拉德马赫：《水平仪》
- 13 宫岛达男：《光阴似水》/《月光》
- 14 塔纪斯：《水镜面上的信号灯》
- 15 罗曼·赛纳：《比雅久喷泉》/《拐杖》
- 16 法布里斯·伊贝：《贝辛人》
- 17 约瑟夫·波依斯：《给卡塞尔的7000棵橡树》

案例介绍

Page
112
116
121
126
130
133
138

18	川俣正：《临时住宅》
19	川俣正：《东京新住屋计划》
20	让·迪贝兹：《向阿拉果致敬》
21	让-马里·克劳特：《无题》
22	达尼埃尔·比朗：《三明治人》
23	格拉尔·科兰-蒂埃博：《斯特拉斯堡的电车票》
24	让-马里·克劳特：《人们有手表，却很少有指南针》

143

第四章 与世界及他人共生

ÊTRE AVEC LE MONDE ET LES AUTRES

153
157
161
165
168
173
176
179
183
187
191
195
201
204
207
210
213
216

25	拉乌尔·马雷克：《中央广场》
26	诺贝特·拉德马赫：《长凳》（夏天/冬天）
27	达尼埃尔·比朗：《意义在上在下，定点及活动雕塑》
28	博格米尔·埃克：《美丽城》
29	牛岛达治：《古典的沟通工具，传声筒》
30	苏珊娜·尼德雷尔：《钟，玫瑰花园》
31	埃里克·萨马克：《汉斯的夜莺》/《电子青蛙》
32	铃木昭男：《点音Ⅲ》/《点音Ⅳ》
33	丹·格雷厄姆：《南特的新迷宫》
34	安德烈娅·布卢姆：《沟渠系统与镜面棚架》
35	罗伯特·欧文：《九个空间，九棵树》
36	雅克·维埃耶：《看》
37	安德烈娅·布卢姆：《青少年的游戏场》
38	王德瑜：《31号作品》
39	比特·施特罗伊里：《杜塞尔多夫，2000》/《天使广场，1998》
40	林怡年与亚历山德拉·萨：《小本生意》
41	法比安·莱拉：《A16》
42	单音马戏团：《丰年祭，便携式舞蹈系列》

219

注释

221

结语

序

我们活在一个惊奇的、对立的、无法预期的年代。这是一个不同危机接踵而来的年代，对未来的寄望也因此随之变革，生活模式与科技的根本转变尚难以臆测，尤其当其中多数都还未成形之时。

这个年代将会给1980年代末的德国艺术家吕迪格·舍特勒（Rüdiger Schöttle）一点启示。他曾表示，在当下，不可能（或几乎不可能）在都会空间中创作一件能符合“当代艺术”这个称呼的作品（一件不需与多样背景因素协调及妥协的作品）；正是如此，艺术家更应该因为它条件的不可能而持续尝试这样的创作（同前所述）。这本书的诞生便是要展示“不可能性”不是无法克服，且切入角度是具有决定性的。许多作品被孕育并且引发一些生活经验，如果没有它们，我们在这个世界的生活会过于贫瘠。

这个出版物是我之前著作的第二个版本，起因于1994—1995年我在日本游学期间，始能体会出人们对都会空间艺术的兴趣，是伴随着对他处已经实现的作品更深认识的欲望。本书的第一个版本因此于1997年，由东京鹿岛出版社的平田翰那所发行，藤原えりみ负责翻译，在此我非常感谢他们二位。现在这个重新修改并增新的版本，给了我另一个美好的机会来涵括其他的作品，并进一步阐述在前一版本中一个晦暗不明的主题：与他人的相遇。

这本书是以对话方式来呈现，以便让更多的人能认识当代艺术家的创作主张，因为这些主张往往为我们开启意想不到的视野。艺术常常被误认为难以理解，且与现实生活毫无关联。然而事实上，这往往是因为我们理解现实的方式和当代世界有差距。举例来说，我们的教育内容一直一成不变，已经不符合时代的变化与需求。正因为如此，这些作品启发我们对时代、生活的理解。

因此在本书中，我们将看到今日的艺术如何构思在都会或公共空间的作品，他们的主张如何在我们的日常生活中，创造出情感与精神的新感受。

艺术的地位为何？我们应该把艺术品视为从我们日常生活环境中区分出来的产物吗？艺术家应该独自一人在工作室创作，还是与其他专业对话，同心协力完成一个都市美化计划？“介入都会”这个举动应该是永久还是暂时性的？

审视都会中的艺术，其实是向它的历史提出疑问，也就是跨越艺术史的有限藩篱来接触都会空间的发展历史，并了解它与艺术的所有关联性。如此一来，我们才有办法就公共空间、记忆的角色、与艺术品相遇的决定性经验等提出疑问。

由艺术品所发动的相遇是一种艺术事件，而非一种功能。我们因此可以了解，艺术的相遇所关心的是我们的生存处境。

第一章

L'espace public est entre les hommes

人群中的公共空间