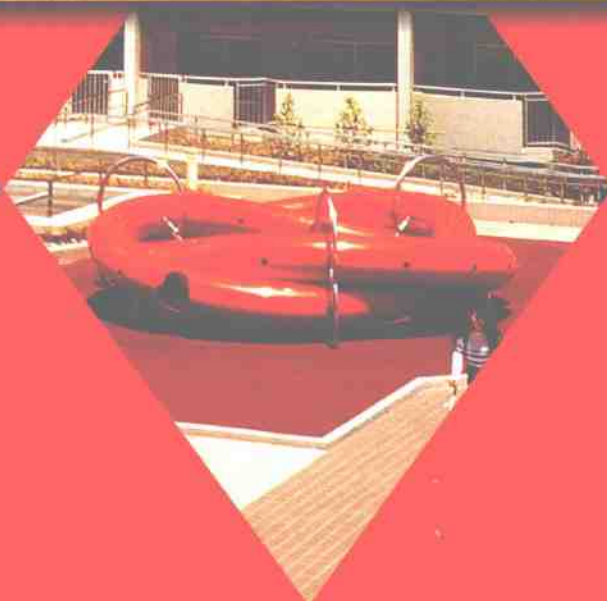

日本公共藝術生態

劉 俐◆著

公共藝術

143

行政院文化建設委員會策劃

藝術家出版社出版發行

⊕ 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
日本公共藝術生態
劉 俐◆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

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 3 月 31 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

日本公共藝術生態／劉 俐著，
--初版，--台北市：
藝術家出版：民 86
面： 公分--（公共藝術圖書）
ISBN 957-9530-62-9（平裝）

I. 建築藝術

926

86001199

日本公共藝術生態

劉 俐◆著

行政院文化建設委員會策劃
藝術家出版社出版發行

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

劉 俐 Li Lundin

1951 年 出生於桃園縣

1971 年 文藻外語專校畢業

1974 年 淡江文理學院畢業

1977 年 譯《畫的真言》、《水彩畫技法》

1978 年起《藝術家雜誌》海外特約撰述

1981 年 任職華盛頓史密松博物館學院會員基金會

1988 年 編撰《高更傳》

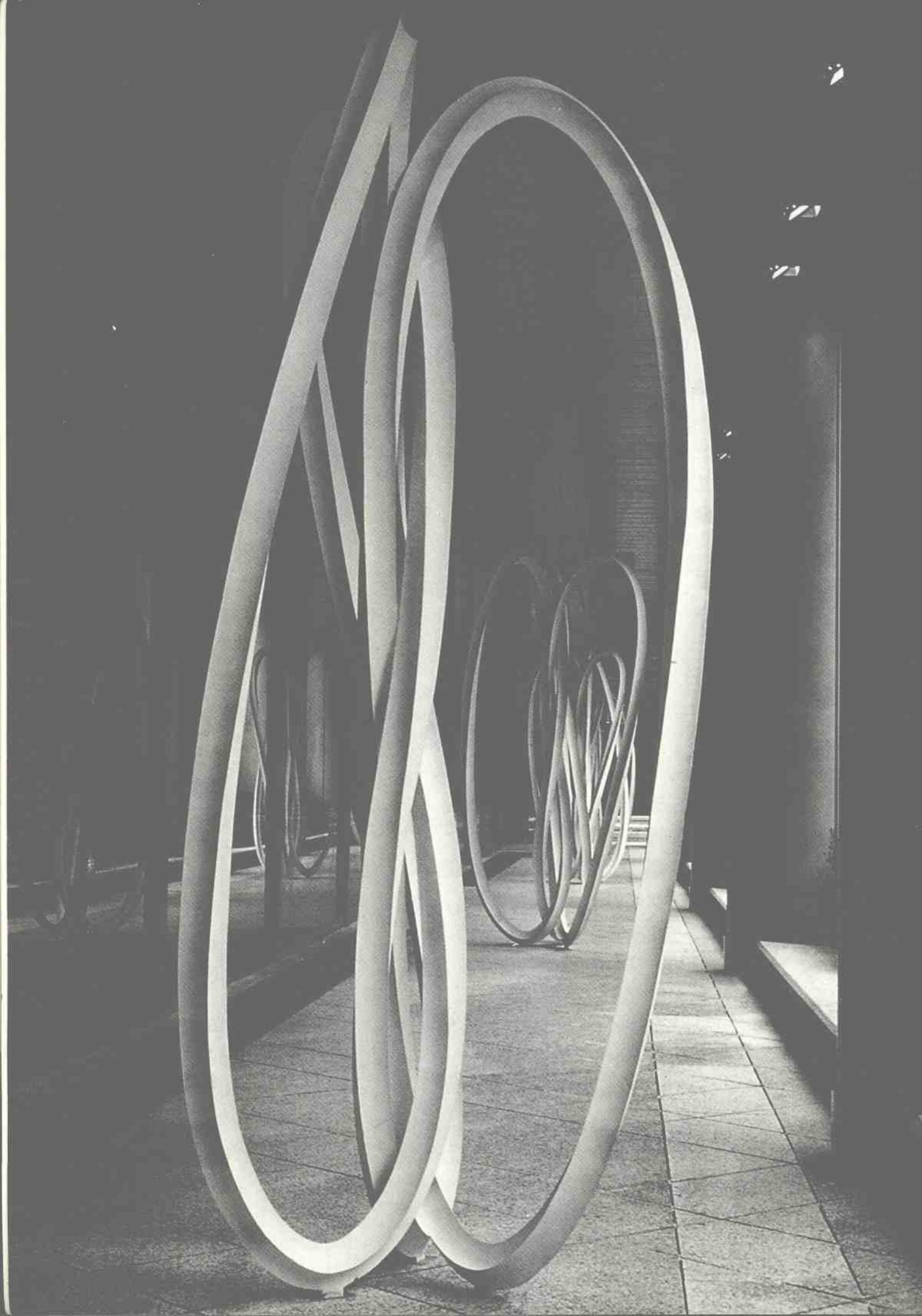
1989 年 任職華盛頓喬治城大學外交學院

1995 年 策畫高雄市市立美術館「美國名版畫坊及
巨匠作品展」

1996 年 撰寫《兒童美術館-奧賽篇》親子導讀手冊
美國博物館協會會員

目 錄

序.....	5
作者簡介.....	6
前言.....	9
第一章 人工造景的庭園.....	11
一. 空間意識之始.....	11
二. 從秩序感到美感.....	14
三. 傳統庭園的蛻變.....	19
第二章 當代公共藝術之登場.....	20
一. 野外雕刻運動.....	21
二. 讓「藝術造街」為環境整容—「宇部模式」、 「仙台模式」之功過.....	27
三. 藝術造街的他例.....	32
四. 中央與地方政府的角色.....	40
第三章 公共藝術的範例.....	46
一. 評審委員會集體企畫.....	46
二. 從徵募比賽中產生總企畫負責人.....	49
三. 建築家指定企畫人.....	55
四. 評選委員會選拔企畫人.....	63
第四章 藝術造街者的其他類型.....	64
一. 美術館、野外雕刻公園.....	64
二. 企業.....	70
三. 住宅、都市整備公團、不動產開發公司.....	71
第五章 結語.....	74
一. 臨時性公共藝術.....	74
二. 另類空間—墓地、兒童操場、高速公路.....	74
三. 多此一舉或似曾相識.....	76
註釋.....	80
參考書目.....	80

前言

公共藝術不是現代人的發明，許多著名的世界古蹟都是在大眾共有的空間內創下的傑作，可以說人類自有藝術起就有公共藝術。從公共藝術裡，我們得以窺探一國的政治、經濟、文化色彩、歷史傳承與演進，所以它無疑又是民族之窗，反映一文化領域內各時期藝術的思論創意、科技的成果、人們生活的水準與內涵等。

從此角度去觀察日本的公共藝術，戰後近半世紀以來，不論是維護傳統建築藝術或發展現代空間，成績日益顯著，蔚然成風。衆所周知，日本在明治初期即開始制訂文化財保護法，此後經過大正、昭和年代的增訂修改，強化了對古老的建築、庭園、寺廟、文物等有形文化財之維護發揚。在現代生活篇裡，公共藝術和藝術造街之間被劃上等號。早自一九六一年山口縣之宇部市利用「雕刻的藝術造街」的機能性以改造煤塵污染的環境，到一九六九年日本第一座傲世的野外雕刻森林美術館創設於箱根，以致近年來興建國民住宅、都市再開設計畫中將其列為社區與都市發展的要素，甚至連警察局的外觀也被公共藝術改頭換面，在在顯示了當代日本公共藝術意

●〈不確定性正方形—正方形的警察局〉一景，倉重光則作，1996年，綠、黑、粉、黃四色油漆鋁板各250×250×15公分，橫濱市再開發事業的「上大岡」西面出口。港南口扶輪社贈。

識與幅度的擴張。

自著手整理本書有關資料以來已將近一年時間，最初考慮以幾個顯著的範例為焦點，詳盡陳述。後來覺得日本公共藝術整體發展的過程經驗非常可貴，可圈點和誤失之處不但可供借鑑，並有助於我們的當事者在短期內探求出較為健全的公共藝術規章和企畫法，為國內的公共藝術提供更寬廣的視野。因此便將雕刻運動的脈絡加以整理報導，除了公共藝術推動及興盛的因素之外，筆者也一再強調周圍的必備條件，期望能將日本公共藝術的特

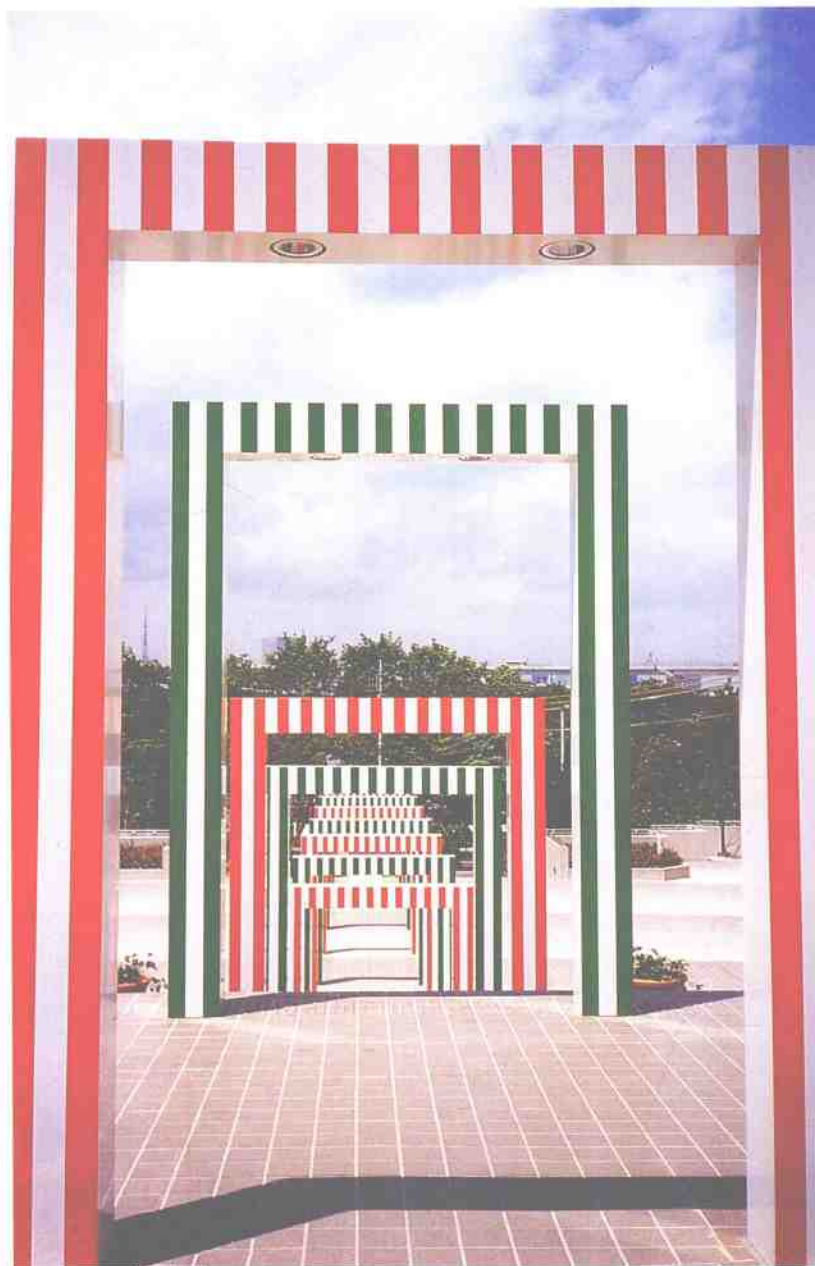
點具體介紹。

不過，在工作進行的過程中，還有一些知名的公共藝術區因力不從心而未得全部囊括在內，如廣島縣瀨戶田町、愛知縣碧南市區及病院、長野縣長野市靈園等處。正如一個公共藝術研究所的大略統計，全日本包括學校、各類機關團體，已有六萬件以上的公共藝術作品！雖然未必值得全數登載，即使其中的主要部分也難以週全顧到。同時，新公共藝術的建設仍進行無礙，就在停筆之際，東京都「住宅、都市整備公團」在東京灣のお台場

海濱公園又完成一項國民住宅工程，其公共藝術為近年來國際間頗受歡迎的法國線條藝術家丹尼爾·布罕（Daniel Buren）所作。又，依據讀賣新聞一九九六年五月的報導，建設省表示，截至西元二〇〇〇年止，日本將有兩千棟以上的公寓大樓年屆三十而須重建，而近年來全日本各地已有四萬棟的住宅大廈陸續完成。讀者可以想見其中意欲或已設置的公共藝術！也許我們可以大膽假設，現階段的成就不過是未來方興未艾的公共藝術之起點吧！

【本頁三圖】

- 25道門廊（25 Porticos），丹尼爾·布罕作（Daniel Buren），正反兩面色調不同，門下設夜間照明，1996年春完成，東京灣江東區お台場海濱公園新建住宅區。

第一章 人工造景的庭園

一、空間意識之始

如果說「藝術家利用立體或平面的素材創作，同時改造空間，使二者的結合對大眾產生某種意義而誘發思考對話，或提供人一次與藝術邂逅的經驗或美感享受」，可以成為公共藝術的一項功能的話，日本的傳統庭園兼具了前述的各種特質，可視為原始的公共藝術。不過它體現的，是一個民族宗教與審美的情操。在這裡，造園師是藝術家，融會個人宗教的涵養修鍊，用極少的物質，透過高度感性的設計與整理，表現出一個超然的宇宙觀。而這一切，若缺少了空間的要素，即不可能誕生。

日本庭園的基本造園理論是採非對稱式的構圖，造園師利用自然風景的林蔭小溪，人造的石道、小橋、淨手水盆、石燈籠、常綠樹等，以偷天換日的手法，把遠山近水與人造的景致結合，呈現一個宗教宇宙的縮影。此種手腕是造園藝術中所謂的「借景」。造園師鬼斧神工似的將自

- 金閣寺虛實相映的池水（京都）〔上〕
- 龍安寺之淨手水盆（京都），上刻「唯吾知足」。〔中〕
- 京都皇居二條城、二の丸庭院。〔下〕
（方振寧攝）

●京都銀閣寺獨有之銀砂丘（方振寧攝）〔上〕

●京都退藏院陰、陽石庭。（方振寧攝）〔右頁上、下〕

●受中國園藝影響的兼六園，金沢市。

然和人造的風景穿插使用，令真假忽隱忽現，讓人產生一種處身於似真非真的幻境，區分不出造物者或造園師的手筆。

宗教的哲理之所以會表現在庭園中，根據史書《日本書紀》記載，飛鳥時代時（552-710），佛教的東傳影響園藝至為深遠。日本民族受到強烈的激

盪，佛教的人生觀立時被吸收並且表現在造園藝術上，象徵宇宙中心的「須彌山」及「無熱惱池」被化作山坡與池水等有形物。奈良時代（710-784），道教接踵而來，於是道家所稱頌的長生不老之地「蓬萊仙島」，被小中見大的蒼石砂粒代之，而有所謂的「一粒細砂看世界」之語。不僅豐富了庭園的語彙，並且形成了屬於日人的傳統。數百年後於鎌倉時代（1192-1333）禪宗東傳，悟道的哲理更接近石庭的意象，使其造化臻於完美無瑕的境界。

中國的建築與造園理論在日

本庭園發展上產生重大影響，宋、元時代的山水畫對日本高僧非但不陌生，而且根據記載，依照古代名畫為範本製作庭園的例子甚多，如室町時代的天龍寺（京都），可說是按照宋代山水畫本而作。水池中數粒蒼石高矮參差，意境高雅自然，表現了文人的精神境界。江戶幕府時代中國式的庭園建築再度盛行，雖然許多僅是以賞玩為目的的迴遊式庭園，但使得庭園的構築更加通俗化。不過即使造園受到中國文化多方的影響，在日本民族獨特的表現方式下，日本與中國庭園在面貌和氣氛上如南轅北轍。

- 九州湯布院 = (Margot Carrington攝)
- 住宅區中常見之寺廟，冰川神社鳥居，東京港區。

庭園風格有多種，池泉舟遊式、迴遊式、茶庭和枯山水的方丈石庭，散布於日本各地，如東京的新宿御苑、六義園、石川後樂園；茨城縣水戶市之偕樂園和岡山縣之後樂園；石川縣金沢之兼六園；京都的桂離宮、修學

院、銀閣寺、金閣寺、二條城之二の丸庭院等等，若不計名氣的話，古今大小的庭園當可以千萬計了。

影響當代景觀藝術最深者，除池水外要屬方丈石庭了，顧名思義就是禪寺方丈居住的庭院。

它如同苦行僧一般，在秀麗的山水之外另闢天地，通常是一供方丈參禪使用的枯山水造形之空間，以京都的東大寺、大德寺、退藏院之陰陽庭等的藝術價值最高。大小不一的蒼石是蓬萊仙島，漣漪狀的砂石是枯海的化身。這些石庭在空間造形上展現了爐火純青的觀念和手法，亦即以少為多的極限藝術，令許多藝術家傾倒，在當代景觀藝術中屢被借用。

枯山水抽象的造形和內涵，不論從宗教還是美學的角度去看，皆是純藝術的崇高表現。在此空間內唯一含有生命的是綠色的苔點，渺小卑微，好似芸芸眾生的縮影。日間的光影投射於漣漪紋的碎石上，把禪家的頓悟得道精神暗示無遺。毋庸諱言，身臨其境者莫不持著肅穆虔敬的心情了。這種共同的感受，不正是公共藝術的立意與目的嗎？

無論在城市或郊外，也經常可見到一些日本神道建築物，比如「神社」的鳥居，造形類似中國的牌坊，是進入神聖地區的標示。保存這類傳統性的景觀建築物，不但有激發人類感情以及美化環境的作用，同時在現代生活裡更具有提醒人類文化根源的功能。

二、從秩序感到美感

由此，日本的庭園就是轉化空間的景觀藝術，它是為一特定的環境內而作，且是一種有意識的藝術表現。在此作者另欲指出的是它對人生活上之影響。人工

- 路邊上類似的美感與善意並非稀有之物
(岡山縣倉敷市)(上左)
- 去蕪存菁是整理庭園的基本要務(上右)
- 茶庭、數寄屋，是完成觀賞庭園的終點站。(愛知縣豐田市現代美術館)(下)

造景絕非雕蟲小技，單就造園的基本要素而言，由於它要求最美好的自然環境、造園師的工夫修養，配合人工耐心栽培整理，才能創造一井然有序、層次分明的世界。據說，一個剛造好的庭園要到百年後才到達成熟期！所以

它的成就是建立在時空與人為的次序上。但也正是這種素養和訓練，才能培養出日本民族對開放空間之敬意與崇尚整潔、秩序的習性。吾人看來或許認為它過於束縛人性，但對日本國民而言，遵守秩序和服膺規則已經是一種

