



Public Art and Design



艺路领先

高等院校艺术设计系列教材 | 环境艺术设计 |

公共艺术设计

王岩松
李理

编著

公共艺术设计是一门古老而又年轻的学科。说它古老,是因为人类在远古时代就创造了杰出的公共艺术作品;说它年轻,是因为近几年才有了这一新的学科称谓。社会在进步,城市在发展,城市公共空间的大量出现为公共艺术的发展带来了良机。公共艺术设计成为高等院校艺术设计专业教学中遇到的新课题。在学习这门课的过程中,如何顺利完成从感性认识到理性思考的过渡?如何成为一个懂壁画、懂雕塑、懂景观设计的环艺设计师?这是目前高等院校环境艺术设计专业教学面临的新挑战。本书在对国内外优秀公共艺术作品进行个案解析的过程中,从学生的视角提出问题、解决问题,并对优秀的学生作品进行评析,使设计理论渗透在具体的作品解读之中。书中大量的优秀作品及解析文字,有利于学生进行阅读与思考,对培养和提高环艺专业学生的公共艺术审美能力、设计能力和实践能力具有极大的帮助,希望本书能成为未来城市设计师们的得力助手和良师益友。

中国建材工业出版社



赠 CD-ROM

PLANNING

PLANNING FOR THE FUTURE

PLANNING FOR THE FUTURE

公共艺术设计

公共艺术设计

公共艺术设计是一门综合性很强的学科，它涉及到建筑、环境、艺术、文化、经济、社会等多个领域。公共艺术设计的目标是通过设计来改善公共空间的环境，提高人们的生活质量，增强社区凝聚力。公共艺术设计的内容包括公共空间的环境设计、公共建筑的设计、公共艺术品的创作等。公共艺术设计的方法包括调查研究、方案制定、实施管理等。公共艺术设计的重要性在于它能够提升城市的形象，增强市民的归属感，促进社会的和谐发展。





公共艺术设计

高等院校艺术设计系列教材 | 环境艺术设计

王岩松 李理 | 编著

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术设计 / 王岩松等编著. — 北京 : 中国建材工业出版社, 2011.5

高等院校艺术设计系列教材. 环境艺术设计

ISBN 978-7-80227-859-2

I. ①公… II. ①王… III. ①建筑设计: 环境设计—高等学校—教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第190708号

公共艺术设计

王岩松 李 理 | 编著

出版发行 | **中国建材工业出版社**

地 址 | 北京市西城区车公庄大街6号

邮 编 | 100044

经 销 | 全国各地新华书店

印 刷 | 北京中科印刷有限公司

开 本 | 889mm X 1194mm 1/16

印 张 | 8.5

字 数 | 210千字

版 次 | 2011年5月第1版

印 次 | 2011年5月第1次

书 号 | ISBN 978-7-80227-859-2

ISBN 978-7-89991-278-2 (CD-ROM)

定 价 | 48.00元

本社网址 | www.jccbs.com.cn

本书如出现印装质量问题, 由我社发行部负责调换。联系电话: (010) 88386906

前言

一座城市的公共艺术 (Public art) 所达到的高度已经成为衡量这座城市发达程度、文明程度的标准之一。公共艺术作为城市文明的标识,能够使城市更加多元化、立体化、个性化和艺术化。经历了改革开放30年,我国的城市建设正在步入一个注重自然与人文和谐,追求地域特色与文化差异,树立城市文化形象,承载地方文脉的新阶段。党的十七大对深入贯彻落实科学发展观,推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设和社会建设作了全面论述,明确提出要“推动社会主义文化大发展、大繁荣”。文化建设已经成为社会全面发展的重要内容,成为当代社会生产力的重要因素和经济增长的重要推动力。如何在城市建设中更好地传承和弘扬历史文化,体现和发掘地域特色,学习和吸收国外优秀文化,是城市设计者们(建筑师、公共艺术设计师、艺术家)面临的重要课题,也是全国文化建设的新课题。因此,围绕公共空间的特征,追溯国内外公共艺术作品的特点和发展脉络,透析公共艺术作品与公众、自然环境、文化背景的关系,提出问题,寻找设计方法,正是本书的基本定位。

尽管我们的城市化进程发展迅猛,取得了令世界瞩目的成绩,然而就城市化水平而言,我国目前尚不足40%,而发达国家平均为70%左右。相比之下,我们还存在着广阔的发展空间。预计随着我国经济的持续发展,21世纪上半叶,世界最大的城市化进程将集中在中国内地,中国正将经历一场大规模的城市化变革。

在城市化进程迅速发展过程中,城市结构、空间形态、社区营造、生态环境以及历史文化的保护与发展等诸多方面必然带来相应的问题。因此,确立、完善与丰富中国公共艺术的理论研究与设计教育实践,具有其特殊的历史意义、国际意义与现实意义。

我国引入公共艺术这一概念是在20世纪90年代初,城市建设的迅速发展带来了城市雕塑、壁画的大量出现,以北京为起点掀起了席卷全国的城市雕塑热潮。1995年之后,公共艺术开始采用“城市雕塑与公共艺术”的称谓,其概念上也仅仅理解为对城市进行“美化”与“装饰”。随着与国外艺术界的深入交流,国内的美术院校及专业人士渐渐意识到“公共艺术”不仅代表了一种文化概念,而且是

一种文化现象。

公共艺术设计绝不仅仅是在城市公共空间简单地堆砌或陈列艺术品，最终目的也不是那些雕塑、壁画或其他构筑体，而是引导人们如何看待自己的城市，与此同时对城市产生特有的情感。公共艺术的表现形式丰富多彩，它理应成为架起艺术与城市、艺术与大众、艺术与社会关系的桥梁，成为塑造城市文明，承载历史与传统，展现现代生活，体现精神与物质的工具，成为连接功能与审美以及政府与民众关系的纽带，体现当代城市人的文化追求与品位，最终成为公众自觉的审美表现形式和城市生活中不可或缺的文化载体。

目前，我国的环境艺术设计专业已成为一个发展迅速、专业范畴不断拓展的学科方向，公共艺术无疑是这个学科的毕业生在未来的职业生涯中必须面对的课题。因此，针对本专业学生的特点，“公共艺术设计”这门课的教学重点放在了提升学生对公共艺术的认知能力、创意能力和实践能力上，以设计作品为主线，按不同的环境、不同的表现形式展开对公共艺术的讲解，使设计理论在品读作品的过程中被轻松接受。

本书在吸收了古今中外公共艺术设计优秀成果的基础上，结合我们的教学实践经验，编写成册。希望本书能成为艺术学子们的良师益友，帮助环艺专业的同学们在未来的学习和工作中轻松应对公共设计这一课题。

本书的第一、二、三章由王岩松编写，第四章由李理编写。教学光盘由王岩松、李理共同制作。全书由王岩松负责统编定稿。

王岩松

2010年秋于烟台大学

目 录

第1章 概论 / 1

1.1 公共艺术的概念、定义 / 1

1.2 公共艺术空间环境的分类与特征 / 5

1.2.1 地域自然环境 / 5

1.2.2 地域社会环境 / 7

第2章 公共空间中的壁画设计 / 10

2.1 壁画所在空间的特征分析及壁画的特点 / 10

2.2 国内外优秀壁画作品个案解析 / 11

2.2.1 室外壁画 / 11

2.2.2 室内壁画 / 24

2.3 提出问题, 分析壁画设计方法及材料的应用 / 44

第3章 公共空间中的雕塑设计 / 53

3.1 公共空间中的雕塑 / 53

3.1.1 我国公共雕塑的历史回顾 / 53

3.1.2 外国公共雕塑的历史回顾 / 55

3.1.3 公共雕塑与环境的和谐 / 57

3.1.4 公共雕塑的作用和形式特征 / 58

3.1.5 公共雕塑的发展趋势 / 59

3.2 国内外优秀雕塑作品个案解析 / 59

3.2.1 标志性的公共雕塑 / 59

3.2.2 纪念性雕塑 / 66

3.2.3 主题性雕塑 / 76

3.2.4 观赏性、装饰性、趣味性的雕塑 / 83

3.2.5 园林中的雕塑 / 88

3.2.6 建筑化雕塑 / 91

3.3 提出问题, 分析雕塑设计方法及材料的应用 / 98

第4章 公共空间艺术中的装置、 装饰设计 / 107

4.1 露天装置、装饰与城市公共空间 / 107

4.2 不同空间的艺术构筑、装置、装饰特征分析 / 108

4.2.1 广场装置、装饰设计 / 108

4.2.2 街道装置、装饰设计 / 109

4.2.3 居住区装置、装饰设计 / 112

4.2.4 地景公共艺术装置设计 / 115

4.3 国内外优秀公共艺术构筑、装置、装饰作品 个案解析 / 116

4.3.1 北京奥运中心区下沉花园公共艺术

装置解析 / 116

4.3.2 河北秦皇岛汤河公园“红飘带”公共艺术

装置解析 / 118

4.3.3 美国国际象棋公园公共艺术装置解析 / 120

4.4 提出问题, 分析设计方法及材料的应用 / 121

参考文献 / 129

后记 / 130

第1章 概论

1.1 公共艺术的概念、定义

“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 “*öffentlichkeit*” (开放、公开) 一词译成英文的。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。

公共艺术, 无论在西方还是在中国都是一个难以说清的概念, 历史学家在描述古代公共艺术的时候, 往往指公共空间的艺术。艺术在公共空间中形成各异的艺术语言, 它们互相联系又互相区别, 共同形成时代的物化标志。“公共” 这个概念在西方是社会历史发展到一定阶段后出现的。根据德国著名社会学家哈贝马斯的研究, 在英国, 从17世纪中叶开始使用 “public” 这个词, 17世纪末, 法语中的 “*publicite*” 一词借用到英语里, 才出现 “*publicity*” 这个词; 在德国, 直到18世纪才有这个词。“公共性” 本身表现为一个独立的领域, 即公共领域, 它和私人领域是相对立的。

如果说公共艺术中 “公共” 的含义在 “群” 这层意义上讲, 只是具有 “公共性” 的话, 几乎所有的艺术

都具有这种特性。那么, 从空间意义上进行探讨, 便是给公共艺术作出定义的一种尝试。一件作品之所以被称为公共艺术, 是因为它首先存在于公共空间当中, 即它在空间上必须以一种公共方式存在。一件被雕塑家用于公共场所的雕塑作品, 如果它在创作完成之前只是被放置在私人的空间当中, 那么它也只是一件私人艺术品, 而不能成为公共艺术。当然有一个例外, 就是私人空间在某种情况下也可以转化为公共空间, 尽管是短暂的。于是, 我们可以得出这样的结论, 公共的概念从空间上来讲, 也具有可变性。一个最简单的例子就是同样一件雕



图1-1 公共艺术作品使城市公共空间充满了无限生机与情趣

塑作品放置在私人空间当中和公共空间当中，它们的属性是不一致的。放置在私人空间当中，我们便不能称之为公共艺术作品。

那么“公共艺术”（public art）与城市“公有空间的艺术”（art of public space）有何区别？

“公有空间的艺术”指的是由艺术家、设计师、出资者与公众参与而创作的艺术品。雕塑具有独特的审美效果，在特定的建筑环境中能起到画龙点睛的作用。每个城市都应该有自己独特的风貌，而城市雕塑则使这风貌更为显著。从空间设计的角度来看，雕塑必须与建筑和环境协调，才能产生美学效果。黑格尔曾说：“雕刻作品的内容和题材也可以随多种多样的地点和建筑的性质而有无穷的变化。”金字塔在无垠的沙漠衬托下，显得何等宏伟壮观，而狮身人面雕像的造型与金字塔锥形的对比关系，使建筑空间组合更有变化；雅典卫城建筑群内部构图中心是雅典娜雕像，它使卫城的环境更为完整。

美国印第安纳波利斯的媒体对公共艺术的定义为“现在，在许多的现代化城市中，艺术家与建筑师共同



图1-2 好的公共艺术作品能与大众产生共鸣

① 王中，《公共艺术概论》，北京大学出版社，2007年12月出版。



图1-3 由人装扮形成的活动雕塑也是公共艺术的一种形式

合作，以创造视觉化空间来丰富公共场所。这些共同合作的方案包括——人行道、脚踏车车道、街道和涵洞等公共工程。所有这些公共艺术表现方式，使得一个城市愈发有趣与更适合居住、工作及参访。”^①

而将公共、大众和艺术连成一个特殊的文化领域——“公共艺术”时，它便呈现了更多当代文化精神，甚至成为当代文化现象的代言人。公共艺术是近现代社会中置于有公众自由出入的公共开放领地，有公共资金支付，为公众服务的实用性的、大众性的艺术。公共艺术在概念上可分为广义与狭义，广义的公共艺术包括存在于实形公共空间中动态的硬体艺术（如行为艺术、表演等），以及存在于虚形公共空间中的软体艺术（如公众有权自由接收的频道传送、网络信息、卫星数据等艺术形式）。广义的公共艺术将会随着政治、经济、文化、科技的发展不断发生变化。而狭义的公共艺术为现代绝大多数公众常识中的公共艺术，指存在于实形公共空间中静态的硬体艺术，如陆地、山林、水域等空间中的艺术性建筑、装置、雕塑、绘画等。

21世纪是信息的时代，世界文化的多元性和地区文化的个性是未来公共艺术的主要课题。城市是文化的中心，而城市环境中的公共艺术则成为构成、反映城市文化的重要因素。如果将公共艺术作品定义为一种特定的“空间媒介”，这种媒介必然有其独特的艺术个性，而且必然属于城市中某一特定场所的特定构筑物或艺术单体，它是整个环境形态中的一个局部，有着自己特定的

创作方法和审美原则。其特点如下:

(1) 公共艺术作为环境功能的一部分,在人文精神、审美效应上应与环境整体相协调,并有着独立的观赏价值。

(2) 公共艺术已成为不同地域历史文化的延续及传承的载体,同时又与当代的时尚文化追求、精神生活、经济发展紧密相连,成为视觉的焦点和时代的象征,有标志性、识别性、纪念性及宗教性。

(3) 公共艺术可能是无标题的构筑物创作,仅仅作为空间中的媒介,公众能在其中得到各种体验,形成一种“空间对话”的同时,还具有独立的艺术价值。

(4) 公共艺术既是绿色生态的一部分,又是公众精神和心理安慰的调节剂。

综上所述,公共艺术即公共空间中的艺术创作与相应的环境设计。



图1-4 现代公共艺术注重表现形式与环境的和谐

所谓公共空间,指不属于个人拥有的都市或乡村的空间范畴。当人们在城市中漫步,脚下的道路,路边的街景,身旁的公园、建筑物等,无论是城市当地的居民,还是外来的旅游者,只要是能欣赏和接近的区域,都称为“公共空间”。所谓“公共艺术”是公共空间中的造型艺术,不仅指物质概念上的“公共”、空间上的共享,更具有精神内涵上的共同“拥有”、“参与”、“分享”的文化特质,体现大众的文化意愿与审美需求。这些都决定了公共艺术的创作过程和方法,与艺术

家个人的独立艺术作品创作是有区别的。

公共艺术强调公共性和公共价值观念,其表现形式多种多样,既包括公共空间中的雕塑、壁画及景观中的地景艺术,也包括新材料艺术、光电的艺术、空间与表现的艺术、解构与装置艺术,以及时空、空间上能够与公共发生广泛关系的艺术等艺术样式。公共艺术所要解决的不只是美化城市、美化环境的问题,它还追求良好的社会效益,强调艺术与社会公众的沟通,追求人文关怀。

未来的城市文化就是公共艺术吗?日本著名公共艺术策划人南条史生曾这样断言:“无论从建筑、都市规划,或是艺术的角度看,时代正逐渐将注意力转向公共艺术。”2004年哈佛大学的一项研究结果称:世界经济重心正在向文化积淀厚重的城市转移。也就是说,未来建设的核心目标是“文化”,文化的体现与艺术密不可分,艺术已经全面进入日常社会生活,或者说公共生活逐渐走向艺术化。城市是人们聚居的场所,是一个大的公共环境,“公共艺术”将“公共”、“大众”、“艺术”结合成特殊的领域,就是为了给人们创造艺术化的生存环境。也就是说,走向“公共”的“艺术”将为城市的文化发展注入新的活力。

公共艺术是城市文化建设的重要组成部分,是城市文化最生动、最直观、最鲜活的载体。它可以连接城市的历史与未来,翻开城市的历史画卷,讲述城市的故事,满足城市人群的行为需求,创造新的城市文化,展示城市的魅力。也就是说,城市公共艺术的最终目的是为了满足不同城市人群的行为需求,在人们心目中留下一个城市文化的意象。正如日本著名公共艺术设计师樋口正一郎所言:“美的城市建设成了当前城市文艺复兴的主题,并且城市建设由硬件时代逐步过渡到了软件时代。”这也意味着在城市建设中,艺术家的作用更大了,艺术家和公共艺术作品可以以艺术的手段重塑城市尊严,讲述城市动人故事。艺术开始走出画框,走向街区,走向大众,走向市民的日常生活。



图1-5 现代公共艺术拉近了空间与大众的距离，且互动性增强

公共艺术作品及设计者应具备的几个特性：

(1) 设计者应具备方法论意识

从事公共艺术的工作者，首先应当是一个社会工作者，他（她）必须清醒地认识到自己在做什么，以及通过什么方法来完成。公共艺术设计者必须了解社会的艺术政策、有关公众事物的工作程序以及各种制度，并善于解释和陈述自己的工作以得到支持。从事公共艺术必须明确有关公众参与的可操作方式、方法、程序和准则；必须掌握倾听民意的具体方法，如调查方法、统计方法、展示的方法、听证会的方法、媒体讨论的方法、公众投票的方法等。总之，人们从一个公共艺术项目的方法论上，基本上就可以判断这个项目的学术价值和意义，以及它在目前所处的水平。

(2) 公共艺术作品应具有可参与性

公共艺术与非公共艺术的最大的区别是它的参与性。公共艺术一定是开放的、民主性的，它十分尊重参与者的社会权利，并公正地对待每一个参与者的意见。公众参与的方式是多种多样的。公共艺术的参与性不仅表现为公众对作品结果评判的参与，还表现为公众对作品完成过程的参与，与设计师共同推动作品的进展。

(3) 公共艺术作品及其设计者与公众之间应具有互动性

公共艺术的互动性表现为作品、设计者、公众之间良性的相互交流、沟通、选择、影响。互动主体的关

系是平等的，公众的意志和对公共艺术作品的看法可以影响甚至推翻设计者的设想，在作品的创作过程中实现作品的公共性。互动是作品的延伸，也是作品的组成部分。例如观众对作品的反馈意见，也是检验公共艺术成就的一个重要指标。

互动性的另一个意义表现在公共艺术的结果是开放的，对它的检验是在互动中完成的。公共艺术不同于一般的物质产品，在进入消费以前就可以评定出好坏优劣，它成功与否的结论是开放的，社会公众是作品成功与否的最终评判者，只有在互动中，在与观众的接触中，作品的价值才能体现，对作品的评价也才能完成。

(4) 公共艺术作品应具有过程性

公共艺术是过程的艺术，它是设计者与公众互动过程的产物，它注重的是作品产生的过程，而不仅仅是结果。公共艺术既可能是一次社会活动，也可能是一个有时间过程的社会事件，随着时间的变化不断呈现出新的状态和意义。如果仅仅只是一个静态的结果，对公共艺术来说意义不大。一个公共艺术可能会持续很长的时间，在这个漫长的时间内，又可能生发出许多可能性，同时也可能暴露出一些社会问题。过程使公共艺术变得更加丰富。

(5) 公共艺术作品应具有问题性

公共艺术总是要针对各种社会问题来提出问题、认识问题，并促进问题的解决。有深度的公共艺术能充分表明自己的价值立场，在人们习以为常的事物中发现问题的，体现社会的公正和道义。只有具有问题针对性的公共艺术才能具有公共价值，才会有助于人们警觉社会问题，从而促使社会状态的改善。

(6) 公共艺术作品应具有观念性

公共艺术是策划的艺术。从策划的层面看，一个好的想法、一个适合的命题、一个富于智慧的切入点是公共艺术成功的关键。

(7) 公共艺术作品应具有多样性

公共艺术的多样性表现在：就场所的意义而言，公共艺术不能看做是户外的艺术，公共空间不能只是理解为室外空间，只要具备了公共艺术的特点，即使存在于室内空间也同样可以视为公共艺术；就作品的形态而言，公共艺术的多元性表现为可以使用以下各种艺术形态来完成：建筑艺术、雕塑艺术、绘画艺术、装置艺术、表演艺术、行为艺术、地景艺术、影像艺术、高科技艺术等。

(8) 公共艺术作品应具有地域性

公共艺术面对的是社会、公众共同关系的问题，这种问题总是体现在特定地域或特定的区域内，公共艺术需要面对这些问题作出反应。社会发展总是呈现出不均衡性，因而，不同地域和社区常常会出现与其政治、经济、文化密切关联的特殊问题。公共艺术正是由于对地域性的强调，而成为某个特定地域或社区居民积极参与公共艺术活动的一种方式。



图1-6 公共艺术的多样性给城市空间增添了丰富的变化与情趣

1.2 公共艺术空间环境的分类与特征

公共艺术空间环境是指公共艺术创作与实施的客观外部环境，即地域自然环境与地域社会环境。公共空间是城市空间的重要组成部分，按照安切雷斯·施耐德等人的理论，公共空间可再细分为：①物理的公共空间。②社会的公共空间。③象征性的公共空间。第一种关注

的是它的材料的存在；第二种关注的是在空间内部规范和社会的关系；第三种关注的是对某件往事的纪念或想要形成的某种氛围。不管是客观的，还是主观的，每一个公共空间都可以通过这些定义中的一个或多个含义来加以确定。应当指出的是，虽然我们可以把公共空间划分为以上三种类型，但是每一个公共空间实际上包含了这些类型中的一种或多种。公共艺术应当反映作品所在地的地域自然环境与社会环境特征，其创作实施必然受作品所在地的自然环境与社会环境的影响，并由此而综合形成公共艺术的地域个性。

1.2.1 地域自然环境

地域自然环境包括地理区位与地理环境，是公共艺术外部因素中的基础因素，是公共艺术产生和发展的自然基础。中国自古讲究“天人合一”，这种“人与自然和谐共处”的追求影响着古代庙宇、宫殿、塔楼、园林等公共建筑的设计，在方位铺陈、空间配置、开与闭、虚与实的权衡上，均力求与天地自然环境交互融合，达到“人天圆融”的境界。地域自然环境是在很长的时间内逐渐形成的相对稳定的因素，长远并间接地作用于地域社会环境的形成过程。公共艺术创作的内容应反映地域自然风貌，创作所选材料，所用形式，运输、安装、维修方法等均要考虑地域气候与地域产材。城市是一个人造的自然环境，属于大自然的一部分，无法脱离整体生态系统而独立存在，因此在城市中进行公共艺术创作与实施，应按照自然美的规律再造自然，倘若背弃自然的原则，就会破坏自然环境的原生形态，必将遭到自然的惩罚。

1.2.1.1 地理区位

地理区位是公共艺术空间环境因素中一个不可变的因素，但在不同的时代，其作用会发生变化。地理区位是同地理位置有联系又有差别的概念。区位一词除解释为空间内的位置以外，还有布置和为特定目的而联系的



图1-7 不同的场所需要不同风格的公共艺术作品

地区两重意义。所以，区位的概念除了位置以外，与区域是密切相关的，并含有被设计的内涵。

区位中的点、线、面要素，具有地理坐标上的确定位置。如河川汇流点和居民点，海岸线和交通线，流域和城市吸引范围等。一个区域，是由点、线、面等区位要素结合而成的地理实体的组合。如上海位于我国经济大动脉的长江入海口，又位于沿海经济发达地带的黄金海岸线中点，恰似一张弓上的箭，对内联系长江流域广大腹地，对外辐射太平洋沿岸和世界各地，其地理区位具有很大的优越性。这足以解释我们的史前岩画、雕刻、宗教艺术、陵墓艺术为什么在今天能够被划归为公

共艺术了，这些艺术可以看做是受地理区位影响的公共空间中的艺术。

1.2.1.2 地理环境

地理环境是社会历史存在与发展的决定性因素之一，也是公共艺术产生与发展的必要条件，任何公共艺术都在一定的地理环境中存在并受其制约与影响。作为具有创造性思维的人，不可避免地会受到所在国家、社会、民族的地理环境的影响。比如，北非人与阿拉伯人最喜爱的绿色出现在他们的国旗上，澳洲土著天文学家用澳洲大陆上特有的动物来命名天上的星座。这是由于北非人与阿拉伯人长期生活在干旱、荒芜的土地上，植

物的绿色就代表了生命与生机。澳洲大陆位于南半球,不同的地理位置导致了不同的视角,加之与世隔绝的演化所造就的特殊物种,猎户座在澳洲人的文化中便表现为一只鸸鹋形象,与北半球所认同的猎人形象大相径庭。人所生存的特定自然环境积淀了特定的文化生态经验。

实际上,纯粹抽象的城市公共空间并不存在,每一个城市公共空间最终都要与不同的社会活动结合,产生不同的场所,即公共场所。每一个场所又形成了不同的场所精神。场所与它所处的地理位置、社会职能、场所职能密不可分,大致可以分为以下几种:

(1) 政治性场所。如政府大厦、市政府广场、法院以及政府机构等场所。

(2) 文化公共场所。如学校、博物馆、美术馆、研究机构、历史纪念场所等。

(3) 商业公共场所。包括商业街、商业楼、商业区、商业城等。

(4) 一般性公共场所。如火车站、码头、机场、地铁站、广场、街道等。

(5) 娱乐休闲性公共场所。如广场、主题公园、绿地、茶馆、咖啡厅、体育及娱乐休闲公共场所等。

这些场所的性质、职能决定了公共空间的性质和职能,也决定了场所精神。但是从整体上说,影响场所精神形成差异的还有这些场所所在城市的大公共空间的历史、文化以及现代性社会意识。

1.2.2 地域社会环境

随着人类社会不断步入更高级的阶段以及科技生产力的发展,人类认识自然、改造自然的能力显著提高。在传统的农业与畜牧业之外出现了工业、运输业、服务业、金融业、信息产业。逐渐地,自然原始的森林、草原、山川、河流、海洋已不再是人类从事生产活动以及生活的主要空间,越来越大、越来越复杂的城市被不断

地建立起来,越来越多的人开始涌入城市,他们不屑地抹去古老祖先的痕迹,用事业、荣誉、财富、水泥盒子和铁皮壳子为自己积攒起一个完全全属于人类自己的生存模式。地域社会环境成为影响公共艺术的主要因素。它包括经济规律、政治制度、科学技术、民族宗教、思想意识、民俗传统,是在地域自然环境基础上形成的不断发展变化着的公共艺术外部要素,是公共艺术发生的社会背景与条件。

从古至今,公共艺术与其存在的时代有着密不可分的互动关系,经济荣枯、政权兴亡、宗教盛衰、科技进步快慢、公众思想文化水平高低、传统意识强弱等,地域社会环境各因素的变化共同组成时代的面貌,公共艺术因其大众性的实用艺术特征,必然体现时代精神和地域社会环境的个性。

在公共艺术的创作与实施过程中,地域社会环境的作用不容忽视。比如,当艺术家提出公共艺术设计方案后,进入评审、实施、监督、传播机制运行阶段,必然涉及社会的方方面面。方案的评审涉及投资企业、政府文化机构、地方行政机构、社区公众组织、建筑设计工程公司、室内设计工程公司等;方案的实施涉及工艺制作单位、运输安装维修工程公司、工程监理公司等;作品的质量鉴定与监督涉及美术馆、博物馆、画廊等;作品的社会传播涉及报纸、杂志、电视、广播、网络等。公共艺术是社会系统中的一部分,所面对的服务对象是社会公众,需要除艺术家之外的大范围的各方面人员参与完成,如企业家、政府官员、规划师、建筑师、土木工程师、室内设计师、材料供应商、室内工程人员、财税人员、环保工作人员、史学家、艺术评论家、经纪人、记者、出版商等,相关的专业与非专业社会各界人士的意见与做法均或多或少地左右着公共艺术的创作与实施的成败。

1.2.2.1 经济规律

公共艺术属于物质社会的一部分,如果没有经济的投入,公共艺术的创作与实施不可能进行。经济繁荣、

社会进步是公共艺术发生的物质基础。现代公共艺术活动是社会活动的一部分，担负着具体的社会实用功能。因此，公共艺术的产生、发展与传播必须服从经济规律。社会经济形态不同，所形成的公共艺术作品的内容与形式也不同。第二次世界大战后，美国经济迅速发展并具备了发展公共艺术的能力。1967年，美国成立了国家艺术基金，美国人开始明确地认识到城市中不可以没有公共艺术作品。而自1960年开始实行的“百分之一”法律（指在新建筑预算中，拿出百分之一的预算资金用于装饰建筑物的美术作品上），对美国初期公共艺术的发展更是起到了巨大的推进作用。

1.2.2.2 政治制度

经济繁荣与民主政治是公共艺术的两大外部因素，地域政权形式、职能行使方式及其他地域相互的作用，直接影响地域文化艺术状态的完成。政府文化投入政策的制定、政府文化意识趋向等对公共艺术的立项与定位有着重要作用，有时甚至是决定性的。1954年，美国最高法院宣布：国家在建设城市的过程中应兼顾精神实质，注重美学，创造更宏观的福利。这项具有前瞻性的宣言真正将公共艺术纳入城市的整体需求之中，提升了公共艺术的城市职能。

1.2.2.3 科学技术

社会物质文化的产生、形成与发展，每一步都离不开物质技术手段在生产、生活中的应用。人类开发利用自然资源的技术水平与观念是地域自然环境变迁的主要原因之一，由此引起地域社会环境其他因素，如政治、

经济等的变动，对文化艺术意识及状态产生影响。而公共艺术从设计到实施必须考虑工程技术的实施可行性，公共艺术制作、运输、安装、维修等具体实施的每个环节，必定与其相关的技术发生关系。中国当代最具代表性的四座公共性建筑——鸟巢、水立方、国家大剧院、央视新大楼的诞生，无不与现代高科技息息相关。

1.2.2.4 民族宗教

历史上，民族的迁移、民族的往来往往带来宗教的传播与文化艺术的交流，形成地域文化艺术新形态，宗教建筑则因氛围营造的功能需要成为实用艺术的载体。而公共艺术作品在表现地域文化个性时，地域民族宗教特色及其渊源是其中重要的表现内容。

1.2.2.5 思想意识

文化艺术的创造者是人，思想意识与文化艺术在地域社会环境诸因素中是最为相关的两个概念。地域、政治、经济、科技、宗教等社会环境诸因素的变动势必引起地域思想意识的变化更新，从而影响地域文化艺术发展，公共艺术因其大众性而与地域思想意识的关系更为密切。

1.2.2.6 民俗传统

每一个地区都有自己传承下来的民俗传统。民俗传统是经历长期的历史演变而成，综合地体现了地域大众的发展状况。作为一种以大众性为其显著特征的实用艺术，地域公共艺术应反映地域民俗传统，使其更具地域特色，更易被地域民众广为理解与接受。



图1-8 科技、文化、民俗、宗教等因素都是公共艺术设计中要认真考虑的重要因素

延伸阅读：

《公共艺术概论》，王中著，北京大学出版社，2007年12月。

思考与练习题：

1. 公共艺术作品有哪些特点？
2. 从现实生活中找出一件与环境结合较好的公共艺术作品，并分析这件作品在设计上的成功之处。

第2章 公共空间中的壁画设计

2.1 壁画所在空间的特征分析及壁画的特点

壁画分室内壁画与室外壁画。要把握它们各自的规律与特点，必须从其依存的不同空间的功能上来分析和认识。著名美学家王朝闻先生在谈到壁画创作时说：“幼儿园有幼儿园的需求，革命纪念馆有革命纪念馆的需求……”的确，壁画的特殊性就在于它首先是存在于公共环境中的壁上的，创作当然要先考虑环境。所谓“环境”，即壁画依附的壁所存在的空间，即公共空间、建筑空间等。壁画跟建筑空间、公共空间的关系，是壁画创作首先要考虑的问题，其次才是壁画作品本身的问题，即壁画的艺术标准、文化含义、内容题材等。建筑是人为地利用空间因素所创造的生活环境，有使用功能和非使用功能的基本区别，表现为公共建筑和居室工程建筑、象征物等几大类，如车站、码头、广场、住房、水坝、纪念碑等。湖北著名壁画家程犁、唐小禾在壁画创作的经历中，一直重视和探索壁画与建筑环境的关系。程犁在《壁画与环境的思考》一文中说道：“1986年创作的湖北省荆州博物馆门厅壁画《火中凤凰》是从楚文化精神上进行总体的把握，以便造成具有强烈楚艺术特征的氛围，架设一座从人们的生活现实到历史文化体验的桥梁。在构思中就包括了对整个建筑内

部空间的重新改造，表现了一种更为主动的精神。”她还谈到，为埃及国际会议中心创作的壁画《埃及七千年文明史》，画面的灰绿色调与阿拉伯民族喜爱的色彩一致，使银灰色的大厅顿时有了蓬勃的生气。这不能不说是壁画与环境关联的成熟思考。20世纪80年代中期以来，壁画家的环境意识进一步觉醒，从不自觉地适应环境到自觉地创造环境，壁画作品既有个人风格的神采，又自觉地关照环境，极大地适应了环境的整体需要，环境意识逐步确立和提高。另一方面，壁画的创作也发生了较大的变化，出现了由“补壁”向建筑总体设计发展，由绘画向工艺、建筑发展，由写实风格向写意风格发展的趋势，壁画逐渐与建筑融为一体。

建筑物不外乎有两个空间，即内部空间和外部空间。人类对美的追求与创造体现在人们生活的各个角落中。建筑合理的空间构造仅仅是对实体空间的分割，是实用空间量的规划和建筑的初步形成，而艺术装饰不仅赋予建筑物以外观肌肤，同时也赋予空间以精神化与性格化，甚至可以改变建筑物已有的环境，通过装饰使空间的使用功能和视觉效果产生新的变化。所以，建筑物实用空间量的划分与空间环境的艺术再创造是使用建筑