

艺术·城市·公共空间

创作全过程

赵思毅 著

ARTS CITY PUBLICSPACE

东南大学出版社

艺术·城市·公共空间

创作全过程

赵思毅 著

东南大学出版社

· 南京 ·

内容提要

本书通过对艺术以不同的方式介入城市公共空间中的景观及室内的设计、创作实例剖析,阐述艺术在城市中的公共价值和作用。每一个艺术项目的分析角度虽然各有侧重,但始终以表述作者针对性的研究过程和作品中所蕴含的艺术理念以及设计方法为主旨,是原创艺术及方法交流的优秀媒介。该书推崇在有限空间中进行创造性的发挥,推崇在艺术、城市空间及人际关系模式之间巧妙地形成一种可解读的关系,尽管这些艺术不能代表整体的区域,但却充分体现这一区域艺术的特征与趋向,触动人和环境的互动,引发人们的联想以至于行为,使得艺术因此又有了自由拓展的新领域,具有了“公共”的意义。

本书可供城市环境设计、城市公共艺术专业人士、学生参考或学习,也可供艺术爱好者欣赏。

图书在版编目(CIP)数据

艺术·城市·公共空间:创作全过程/赵思毅著

南京:东南大学出版社,2012.1

ISBN 978-7-5641-3101-2

I. ①艺… II. ①赵… III. ①城市空间:公共空间—空间规划—研究 IV. ①TU984.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第240617号

书 名:艺术·城市·公共空间——创作全过程

著 者:赵思毅

责任编辑:徐步政

编辑邮箱:xubzh@seu.edu.cn

出版发行:东南大学出版社

社 址:南京市四牌楼2号 邮 编:210096

网 址:<http://www.seupress.com>

出 版 人:江建中

印 刷:扬中市印刷有限公司

排 版:江苏新洲制版有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/12 印张:17 字数:460千

版 次:2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5641-3101-2

定 价:99.00元

经 销:全国各地新华书店

发行热线:025-83790519 83791830

---

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买东大版图书如有印装质量问题,请直接与读者服务部

联系(电话或传真:025-83792328)

前言

1. 关于艺术态度

我一直以来都在关注艺术与设计话题的讨论，因为正是有许多关于艺术的问题困扰着自己。年轻时曾读过《约翰·克里斯朵夫》一书，以主人公的一生经历来评定，这种困惑是伴随着年龄在增长，就像克里斯朵夫晚年开始重新思索人生那样，他感到自己为创造以道德为目标的最高艺术已无能为力了，他把上帝当做心灵的寄托和理想的归宿。他在弥留之际，脑际回响起自我的告慰：“我曾经奋斗，曾经痛苦，曾经流浪，曾经创造。让我在你的怀抱中歇一歇吧。有一天，我将为新的战斗而再生！”多年的艺术经历让我了解到许多艺术家一生在追寻的真理都宿命般的存在于临终时发现的那一眼，就像约翰·克里斯朵夫临终时脑海中所出现的那一段无法记录的旋律，就像巴比松画家柯罗（J.B.C. Corot）临终前看着窗外的天际线感叹：“多美，我刚刚知道如何画它。”（图序-1）所以我也愿意相信，真诚的他们看到了艺术的真面目。

艺术是攀岩者的游戏，永远有下一个新的山峰和未知的景致在等待着你。如果你穷

图序-1 《蒙特枫丹的回忆》（1864年）
（油彩，巴黎卢浮宫藏）

尽了一生的时光去追求艺术，即使你在生命最终也会有所发现，所以痴迷于艺术的宿命论者会说：真正的艺术是存在于天国中的。

我始终觉得自小对艺术的信念至今没有改变，因此曾经怀疑是自己的知识和见识没有长进，在今天已没有可能再去选择如何做人的情况下，但愿还是继续这种幼稚。在我看来，艺术就是实验，每一次艺术创作都是一个全新的体验和表达过程。假如你是一个先验论者，你或许可以期待在事实和情感发生之前把一切都搞清楚，问题是如果一切都以这种方式去达成，还要艺术干嘛呢。艺术是否可能跨越对真实的体验？我的答案是否定的，因为任何推理都是在已知的踏板上跳跃出去的，有两个世界纪录可以告诉您：迄今为止世界跳高纪录只有2米45；跳远纪录是8米95。艺术只有成为了信念才可以发展，如果说是推理，不如说是传承。如果你是一个信奉未来主义的艺术家的话，你会发现从马里内蒂到今天的赛博朋克的联系，这是他的未来主义在今天仍然存在的思想痕迹，它们的精神脉络跨越了一百年。

2. 关于城市精神

我们通常会说：城市是欲望的中心。对于许多人而言，城市是人生理想的寄托地，一部分人在享受着这种理想的生活，更多的人在为达成这种理想而奋斗着。人人都在为自己立身于城市寻找理由，而城市却在为自己的存在寻找传说，艺术恰恰是城市与个体生命理想的链接者和传诵者，甚至是城市理想本身。历史城市的公共空间是一个综合的体现，它在精神和物质上是双重的，不仅在城市的演变过程中扮演着重要角色，还记录着经济、政治、环境与历史文脉等社会范畴的演变。因此，城市公共艺术不仅仅是艺术形式本身，而是反映着与其不可分割的社会

情感和人文精神，并从一个重要的方面显示着一个国家及民族在不同时期的文化及思想。

在罗马，狼不仅是造物主赐与人的“兄弟”，还是他们的守护神和图腾。这座有着二千七百多年历史的城市，市政府前的台阶旁边自古以来就安放着一个兽笼，罗马城徽上的母狼形象，以及这座城市名称的由来等，都是一些神奇的谜。据专家考证，罗马人属于拉丁族，他们迁入意大利后居住在拉丁姆平原上，与萨宾人等几个不同语族的族群进行贸易，就是在贸易与战争的交替中拉丁人和萨宾人最终结成了联盟，由于市场的繁荣，人口越来越多，在亚平宁半岛西部的台伯河畔，风景秀丽的七个山丘上，逐渐形成了罗马城的雏形。这可能是罗马城形成的事实，可是罗马人更愿意相信关于罗马城诞生的一个动人的神话故事：相传罗马人是特洛伊人

图序-2 《母狼》（公元前6世纪）

（在意大利著名的卡彼托林博物馆中珍藏的“母狼”青铜雕像，大约制作于公元前6世纪。母狼体型高大、结构严谨，由于哺育婴儿略显消瘦，但四肢健壮，脚爪紧抓地面、两耳竖起，洋溢着野性的生命力，是一件高度写实的艺术品。今天我们看到的母狼腹部下的两个吮吸狼乳的婴儿形象，是文艺复兴时期佛罗伦萨艺术家波那尤奥略的补作，显然为了更为完整地表达罗马建城的传说。从《母狼》的青铜冶炼技术和艺术风格看，它和伊达拉里亚文化仍有密切关系，可以推测制作它的仍是一位伊达拉里亚的匠师。波那尤奥略技艺精湛，将《婴儿》与《母狼》这两件相隔千年的艺术作品配合得可真是浑然一体。）

的后代，特洛伊城被希腊攻陷后，幸存者坐船穿过地中海辗转来到意大利半岛，罗马的创始人罗慕路斯是母狼拯救和哺育的，罗慕路斯生命的贡献就是创建了罗马这座城市。这个传说简直成了罗马人的信仰，这就是市政府前的台阶旁兽笼和罗马城徽上的母狼形象的由来。与其说这是在叙述罗马的历史，不如说是罗马人精神的寄托。罗马刚建立时是一个弱小的国家，必须依靠顽强的抗争和战斗方能生存。母狼的沉着、坚定、警惕、顽强，实际上成了罗马共和国初年在危机四伏、强邻压境的环境中奋力自强的精神写照，是严峻而冷酷的古罗马的象征（图序-2）。

3. 关于公共空间

城市是一个巨大的综合体，城市公共空间是人们生活和精神的栖息地。任何一种应对的态度都会反馈到生活在其中的人群中。德国哲学家哈贝马斯的《公共领域的结构转型》（*The Structural Transformation of the Public Sphere*）指出，公共空间的精粹在于一种特定的公共性：“公共意见的交流，理性的应用。”在今天，城市在文化、艺术层面的独特性从来没有显得如此的重要过，问题的起源在于快速的建设是伴随舍里求表的过程，急功近利式惰性的常态化，导致无节制的复制堵塞了独立研究和创造的渠道，我们在塑造一个个慌张的城市。需要警惕我们所做的一切将

图序-3 《鼓与掌》（2007年）

（行为艺术，东南大学建筑学院成立80周年院庆开幕式的庆典内容，参与者为40位学生，时间约3分钟）

会让我们的城市失去文化的血脉和艺术的品质，使我们成为一个惨白的城市教条主义的寄生者；需要提到罗杰斯的告诫：“要达到城市的复兴，并不仅仅关系到数字和比例，而是要创造一种人们所期盼的高质量和具有持久活力的城市生活。”（图序-3）

城市公共艺术就如同是一个大型集装箱，可以分别装载不同的专业方向，这些分列在同一个集装箱中的各个单体都有着相近的血缘关系。我们今天的现实是这些血缘的联系常常被严密的包装分隔着，它们还可能因为体制、行政归属等原因连接着各自独立的输氧管，问题因此而复杂了。城市环境艺术相关专业之间的差异是必需的，但根系却应该相连，在学科交叉发展的时代，某一门学科孤立发展并壮大的状况已不现实，我们提倡每一个单体发挥最大的兼容性，了解相关学科的知识 and 特点以提高自身兼容并蓄的能力。这种自我造血的努力无疑是提高城市公共空间品质的有效途径，这些能力也无疑会成为评判这个单体品质的标杆。

4. 关于这本书

《艺术·城市·公共空间》一书通过对艺术以不同方式介入城市公共空间中的设计与创作实例剖析，阐述艺术在城市中的公共价值和作用。作品选自我的工作室自2002年以来的部分项目（《天之水》除外），每一个作品的分析角度虽然各有侧重，但始终以表述作者针对性的研究过程和作品中所蕴涵的理念以及设计的方法为主旨，是艺术创作及设计方法交流的媒介。我推崇在有限空间中进行创造性的发挥，推崇在艺术、城市空间及人际关系模式之间巧妙地形成一种可解读的关系，尽管这些艺术介入的区域和方式各有不同，但却充分体现这一区域的特征与趋向，促动人和环境的互动，引发人们的联想

图序-4 《天之水》（1995年）

（黄河古河道沿岸城市创作，不锈钢锻造，高9米。）以至于行为，使得艺术因此才有了自由拓展的新领域，具有了“公共”的意义。

本书提倡城市公共艺术表达多样性和艺术思想统一性的观点，以建立各相关专业相互交叉、促进的意识主导艺术与设计未来发展的方向，书中剖析的作品正是我们努力实践的一个佐证。前文所谈的时弊，本书并没有计划在理论上给出一个解决的办法，但通过对艺术、设计案例的解读，提倡深入研究、独立原创的作为，可以理解正是有效的办法和主张之一，也是本书的价值所在。书中虽然没有明言这些主张，但撰写这本书的指导思想都是来源于此。也正是基于这种认识，书中选用了不同类型的作品，这些作品所涉及的范围亦有不同。我们做了大致的分类并按作品的时间顺序进行编排（图序-4）。

以上看似各自独立的文字，却是在叙述一个相联系的内容，这个内容既是促使我编写这本书的原因，也成就了这本书的书名。借此，我要表达对东南大学出版社徐步政、孙惠玉编辑对该书理解和支持的感谢，同时向我们团队的每一个成员致意！

赵思毅

于南京中山陵麓、玄武湖畔

2011年9月22日

目录

CONTENTS

前言

1 单体雕塑

- 1.1 《芦柴花》/2
- 1.2 《鹤鸣之东》/4
- 1.3 《周桥》/6
- 1.4 《钨丝姑娘》/10
- 1.5 《N.AND》/10
- 1.6 《通江达海》/12
- 1.7 《红与蓝》/14
- 1.8 《孩子的世界》/16
- 1.9 《数的感叹》/20

2 组群雕塑

- 2.1 文化街雕塑系列 /22
  - 2.1.1 《首开女禁》组像 /26
  - 2.1.2 《建筑浮雕》组像 /28
  - 2.1.3 《书法浮雕》组像 /30
  - 2.1.4 《文学浮雕》/36
  - 2.1.5 《小品系列》/38
- 2.2 文化轴线系列 /42
  - 2.2.1 《三山》/44
  - 2.2.2 《二水》/46
  - 2.2.3 《白鹭》/50
- 2.3 哲学花园系列 /52
  - 《哲学》/53
- 2.4 雕塑花园系列 /54
  - 《加与减》/54

- 2.5 绘画花园系列 /56
  - 2.5.1 《扇墙》/56
  - 2.5.2 《绚丽之源》/56
  - 2.5.3 《对画》/56
- 2.6 舞蹈花园系列 /58
  - 2.6.1 《舞蹈的人》/60
  - 2.6.2 《反弹琵琶》/63
- 2.7 文学花园系列 /64
  - 2.7.1 《流觞曲水》/64
  - 2.7.2 《生活的镜子》/64
- 2.8 天文花园系列 /66
  - 2.8.1 《童年的宇宙》/66
  - 2.8.2 《探索》/67
- 2.9 地理花园系列 /68
  - 2.9.1 《南北对话》/68
  - 2.9.2 《飘移的大陆》/68
- 2.10 城市广场雕塑系列 /70
  - 2.10.1 泥塑 /70
  - 2.10.2 玻璃钢模型 /71
  - 2.10.3 蜡制模型 /71
  - 2.10.4 安装 /71
  - 2.10.5 雕塑与广场 /71
- 2.11 体育雕塑系列 /74
  - 2.11.1 《羽人》/74
  - 2.11.2 《跃》/76
  - 2.11.3 《童》/78
- 2.12 园博园雕塑系列 /80
  - 2.12.1 《狡兔三窟》/80
  - 2.12.2 《沉鱼落雁》/81

- 2.12.3 《笔走龙蛇》/81
- 2.12.4 《小鸟依人》/81
- 2.12.5 《鹬蚌相争》/81
- 2.12.6 《望子成龙》/81

3 景观·雕塑

- 3.1 汽车城广场 /82
  - 3.1.1 《旗舰》/82
  - 3.1.2 《三角柱阵》/82
  - 3.1.3 《四色标识》/82
- 3.2 青年广场 /84
  - 3.2.1 《同学歌》/87
  - 3.2.2 《三角形构筑物》/87
  - 3.2.3 《红色柱阵》/88
  - 3.2.4 《深色柱阵》/88
  - 3.2.5 《圆雕》/88
  - 3.2.6 《波浪浮雕》/88
  - 3.2.7 《禁锢》/91
- 3.3 奥林匹克公园 /92
  - 3.3.1 《电话亭》/92
  - 3.3.2 《蜻蜓出水口》/92
  - 3.3.3 《出入口》/94
  - 3.3.4 《风亭》/94
  - 3.3.5 《车站》/94
  - 3.3.6 《景观柱》/95
- 3.4 自然广场 /96
  - 3.4.1 《觅与归》/99
  - 3.4.2 《螳螂捕蝉，黄雀在后》/104

- 3.4.3 《大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米》/108
- 3.4.4 《老鹰捉小鸡》/110
- 3.4.5 《食物链》/112
- 3.4.6 《饮水机》/116
- 3.4.7 《垃圾桶》/117

- 3.5 五马渡广场 /118
  - 3.5.1 《五马渡江、一马化龙》/120
  - 3.5.2 《时间轴》泥塑 /126
  - 3.5.3 《十朝小品》/128

4 景观规划·实验艺术

- 4.1 《NJDT》/132
- 4.2 《鼓与掌》/134
- 4.3 母爱公园 /136
- 4.4 会所壁画 /141
- 4.5 智能仓库 /143

5 室内设计

- 5.1 专家楼 /144
- 5.2 博物馆 /146
- 5.3 高校经管楼 /150
- 5.4 气象楼 /153
- 5.5 中大院 /166
- 5.6 体育馆 /178
- 5.7 陶瓷馆 /184
- 5.8 文化中心 /187

图片来源说明 /198

艺术·城市·公共空间

创作全过程

赵思毅 著

东南大学出版社

· 南京 ·

1 单体雕塑

1.1 《芦柴花》

所属项目及主题：泰州市人民公园主题景观浮雕
(2002年)

材质：花岗石(3m×8m)

项目概况

受泰州市园林绿化管理局委托，为人民公园建设项目创作景观浮雕。该公园地处泰州城市南侧的新城区，毗邻泰州市市政府等机关建筑及新城区的住宅区，浮雕位于公园南入口。

作品构想(一)

创作灵感来源于流传于当地民间的民歌《拔根芦柴花》。在苏北地区这是一首为大众耳熟能详的歌曲，我一直以来被这首歌曲的旋律和节奏所吸引，有幸的是，这个项目恰好提供了表达这种“不羁的欢愉和淳朴的妩媚”的机会。我们基于对音乐的理解，在创作中采用完全曲线的艺术组合方式，以凤凰与芦柴共舞的形象和律动来进行表达(图1.1-1、图1.1-2)。

作品构想(二)

我们把第二个方案(图1.1-1b)的创作点放在了表达地域历史事件的方向，选择了泰州作为中华人民共和国海军成立地的历史事件为主题。在艺术形式的表达中，几何的方块组合成为作品的基本造型，在灰色混凝土墙的衬托中，彩色钢板作构成浮雕造型的主体，其中红色象征性质，蓝色象征内容，黄色象征朝气。

图 1.1-1a

环境因素

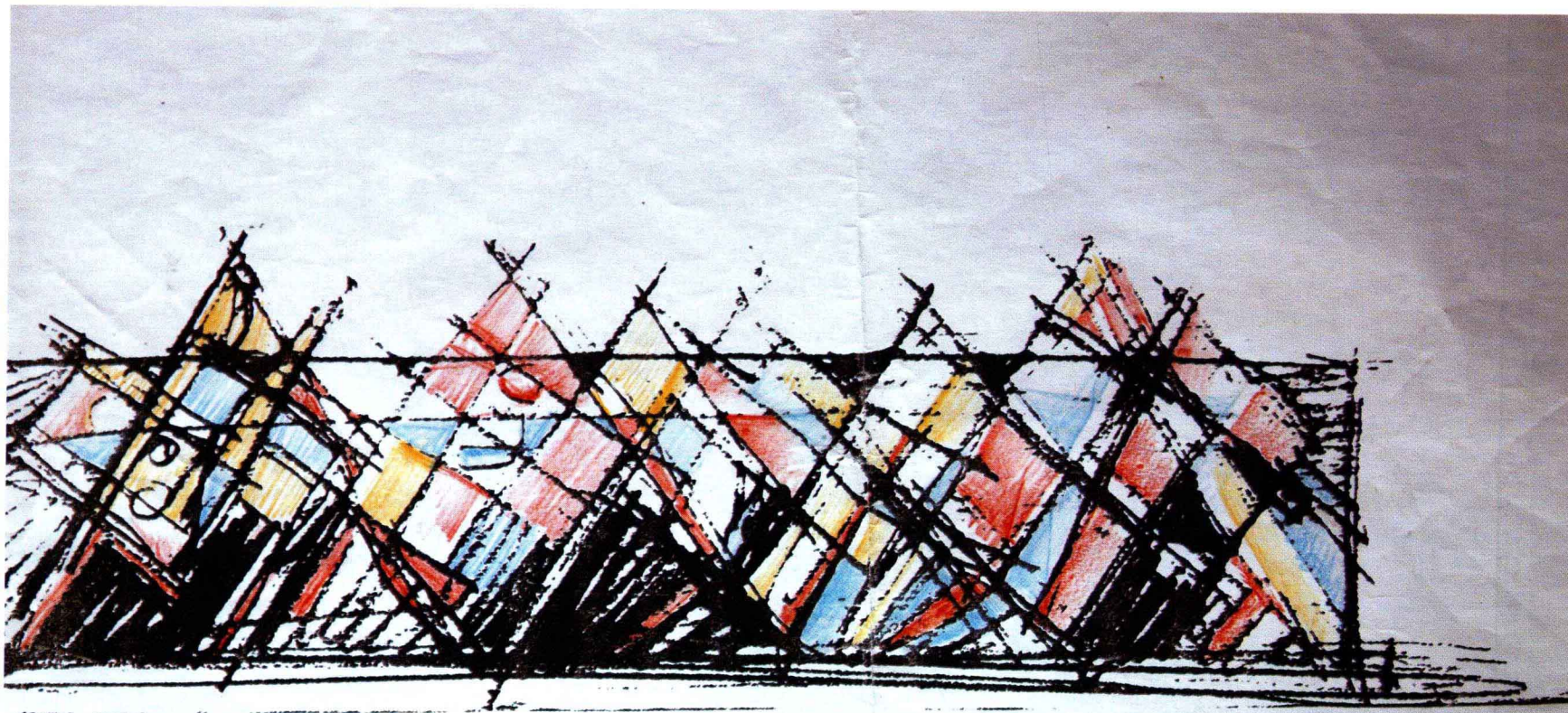
现场环境的调研，提供了以下几个信息：该浮雕墙处在公园内，面朝南入口，浮雕墙南侧为公园的入口小广场，设计中无高大灌木遮挡；浮雕墙与南入口及入口外的道路相距较近；由于是新建项目，浮雕墙尚未建成。

图 1.1-1 《芦柴花》花岗石浮雕

图 1.1-2 《芦柴花》草图

技术考量

考虑到浮雕面朝向南方，建成后将会有很好的光照条件和阴影效果，同时所有观赏点与浮雕的距离都较近，我们在泥塑阶段采用了中浅浮雕的做法，以此取得良好的视觉效果。传统的混凝土灌浆粘贴浮雕的做法，在一段时期后，浮雕接缝处常常会产生翻浆的现象，直接影响浮雕的艺术效果，因此，我们将浮雕墙设计成钢筋混凝土现浇的墙体，采用金属构件干挂组件的方法合成花岗石浮雕。

1.2 《鹤鸣之东》

所属项目及主题：中国金鹰电视节标志物（2003年）
材质：彩色钢板、玻璃

项目概况

我们接受委托的主要任务是为电视节设计星光大道，电视节的户外活动现场计划安排在江苏电视发射台的露天广场。作为整体设计的一个部分，这个标志（图 1.2-1 至图 1.2-4）将设置在电视节的主广场上。

作品构想

金鹰电视节是一个流动性的活动，我们戏称它是一只孤飞的鹰，定期辗转在各个城市之间。这次在江苏，我们希望它不再寂寞，因此选择了丹顶鹤作为它的伴舞嘉宾（图 1.2-4），这个想法也自然成了这个创作的基本构想，也因此，我给予这个作品的名字是《鹤鸣之东》。

环境因素

这是一个环境优美，很适合举办电视节活动的场所。广场东侧连接古林公园的山坡；南面毗邻南京艺术学院的校园；西边则可以鸟瞰秦淮河，坐山揽水，可俯视周边秀丽的自然与城市景观。

图 1.2-4

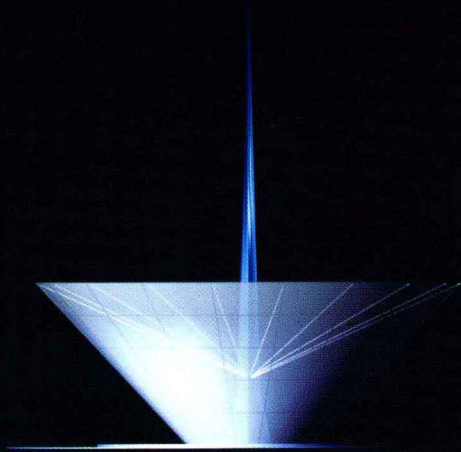

图 1.2-1

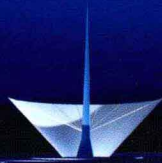

图 1.2-2

技术考量

设计针对的是举办电视节活动的场所。许多设施的使用都是临时性的，这个特殊性会涉及到材料、制作工艺等方面，更接近于舞台美术的设计特征，它所带动的投资也不同于通常的建设项目。我们还不确定这个标志是否有可能成为纪念性的作品而被保留，但所有的设计都遵循两个技术原则：一是在可能的范围均采用舞台美术的技术方法，包括材料、工艺等，其次就是尽可能设计组装式作品，以便于装配和拆卸。

事件

该项目委托的是一个从设计到部分作品的制作、安装完成的全过程任务，提供了我们在技术方面进行许多尝试的可能。遗憾的是该项活动因为不期而遇的 SARS 而中途停止，而我们所有的工作人员也如同面对着《十日谈》的主人公们相同的原因，放下了手中的工作，离开了我们的工作场所，该作品虽然没能实现，但数年后作为一个创作方案获得了江苏省城市雕塑建设成就展的优秀作品奖。所以我会说：这是一个事件。

图 1.2-1 《鹤鸣之东》东立面效果

图 1.2-2 《鹤鸣之东》西立面效果

图 1.2-3 《鹤鸣之东》平面效果

图 1.2-4 鹤之舞

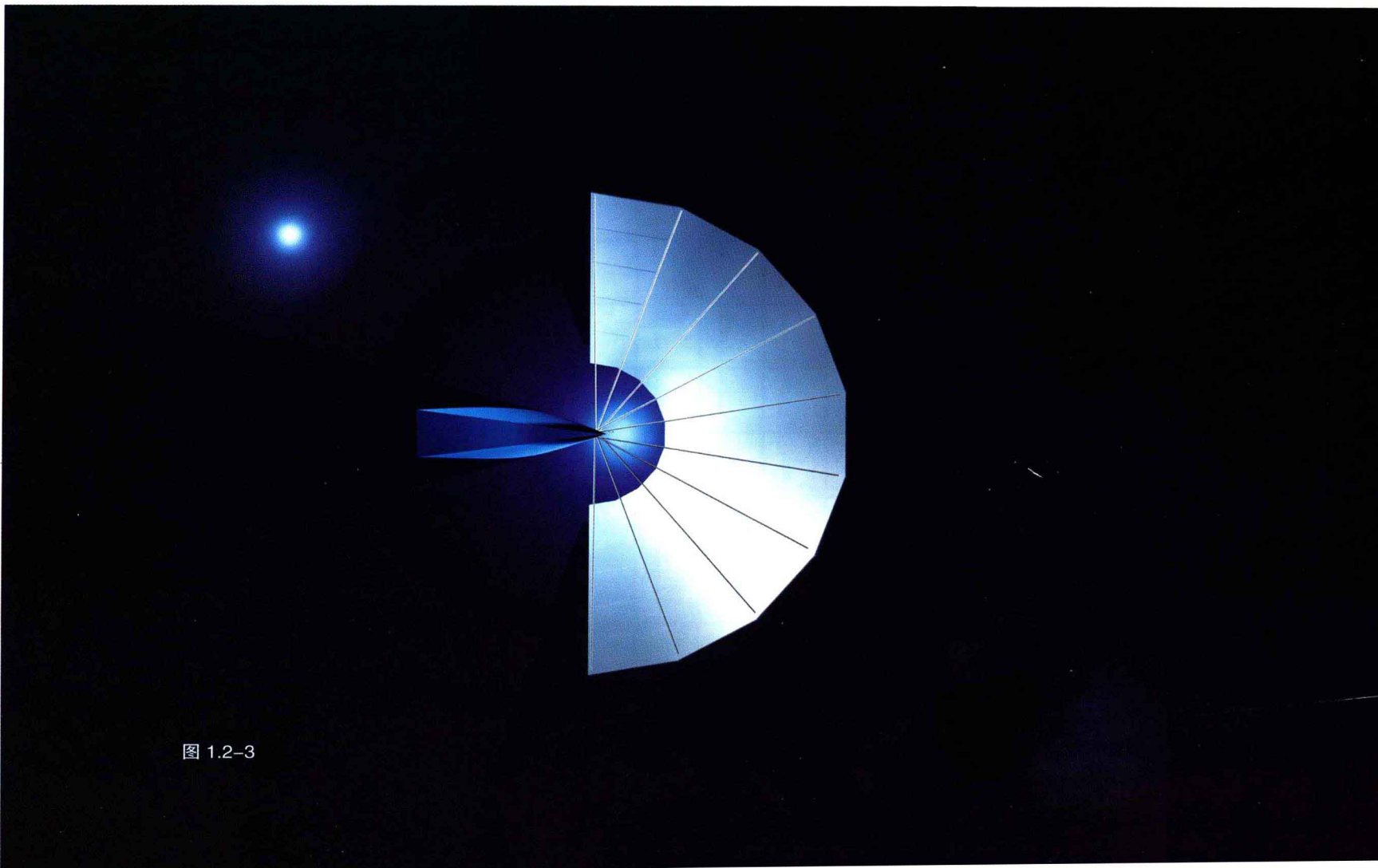

图 1.2-3

1.3 《周桥》

所属项目及主题：泰州周桥广场雕塑设计（2004年）

材质：花岗石

这是关于一个历史传说的场景再现式雕塑作品（图 1.3-1）。相传在清末时期的泰州，为官不廉的知州告老还乡，假以爱好养花为名随船将平日所搜刮的银子藏于花盆中运走。不慎走漏消息，泰州民间义士陈嵩驾船追赶，行至官船前大喊：“请知州赐花”，官无奈，取出两盆菊花交之。陈嵩夺银归来，遂将所得银两捐出，于今天的周桥广场处修建一桥，取名“周桥”。

受泰州园林管理局委托，将陈嵩夺银的故事设计为广场主要景墙浮雕及水池两侧的人物圆雕。鉴于故事发生在清末，雕塑的创作手法均以明清雕刻风格为依据（图 1.3-2、图 1.3-3），艺术风格与景观相融合，共同营造这个具有历史文化氛围的市民休闲空间。

图 1.3-1 《周桥》画稿

图 1.3-2 《周桥》实景

图 1.3-3 《周桥》浮雕

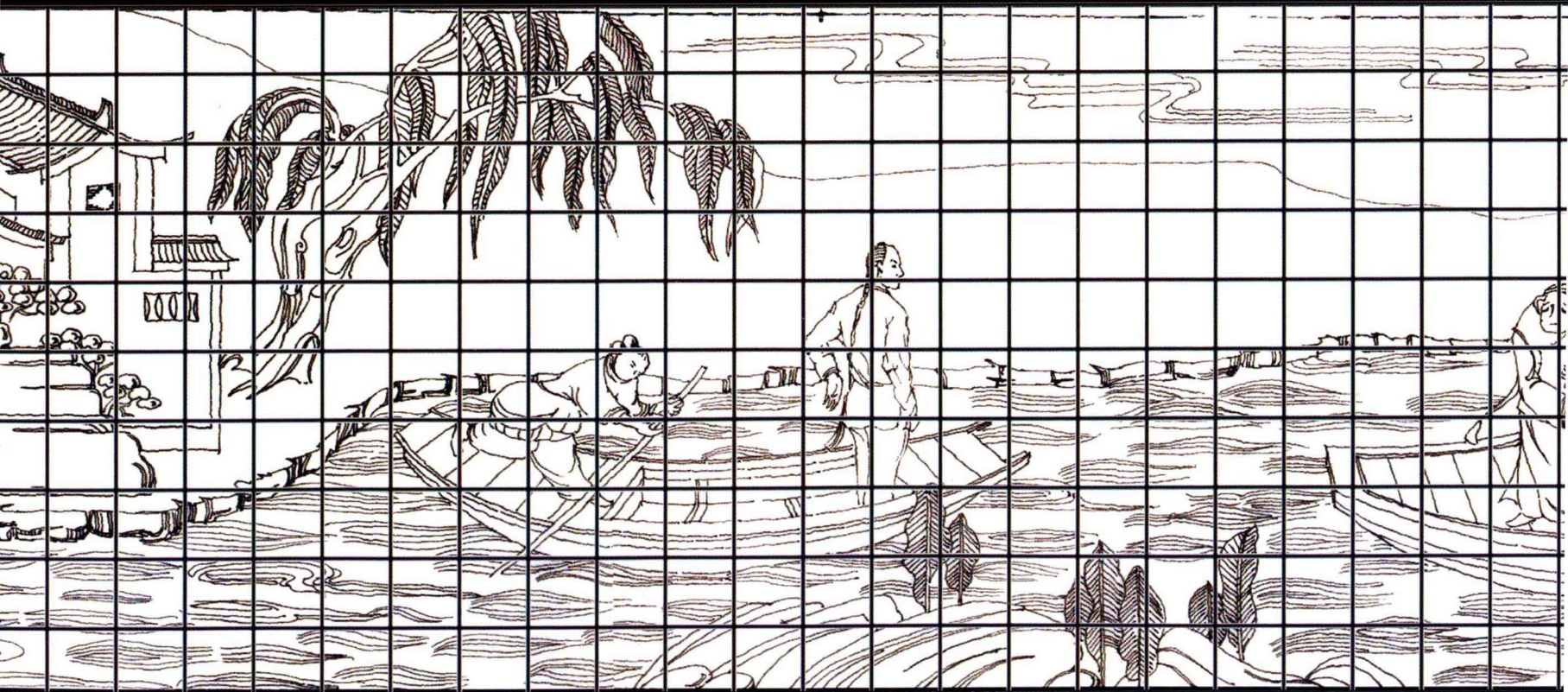

图 1.3-1

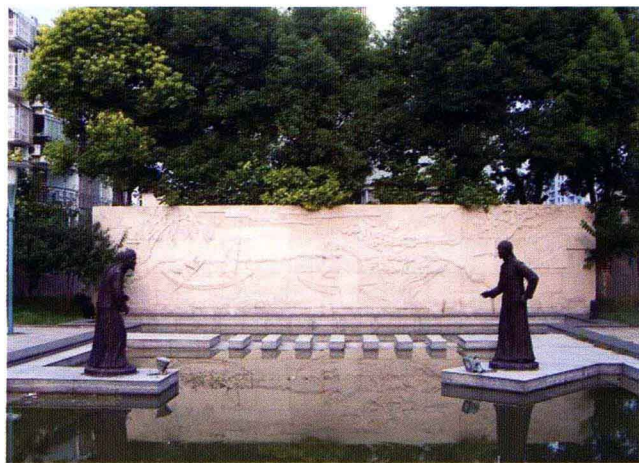

图 1.3-2

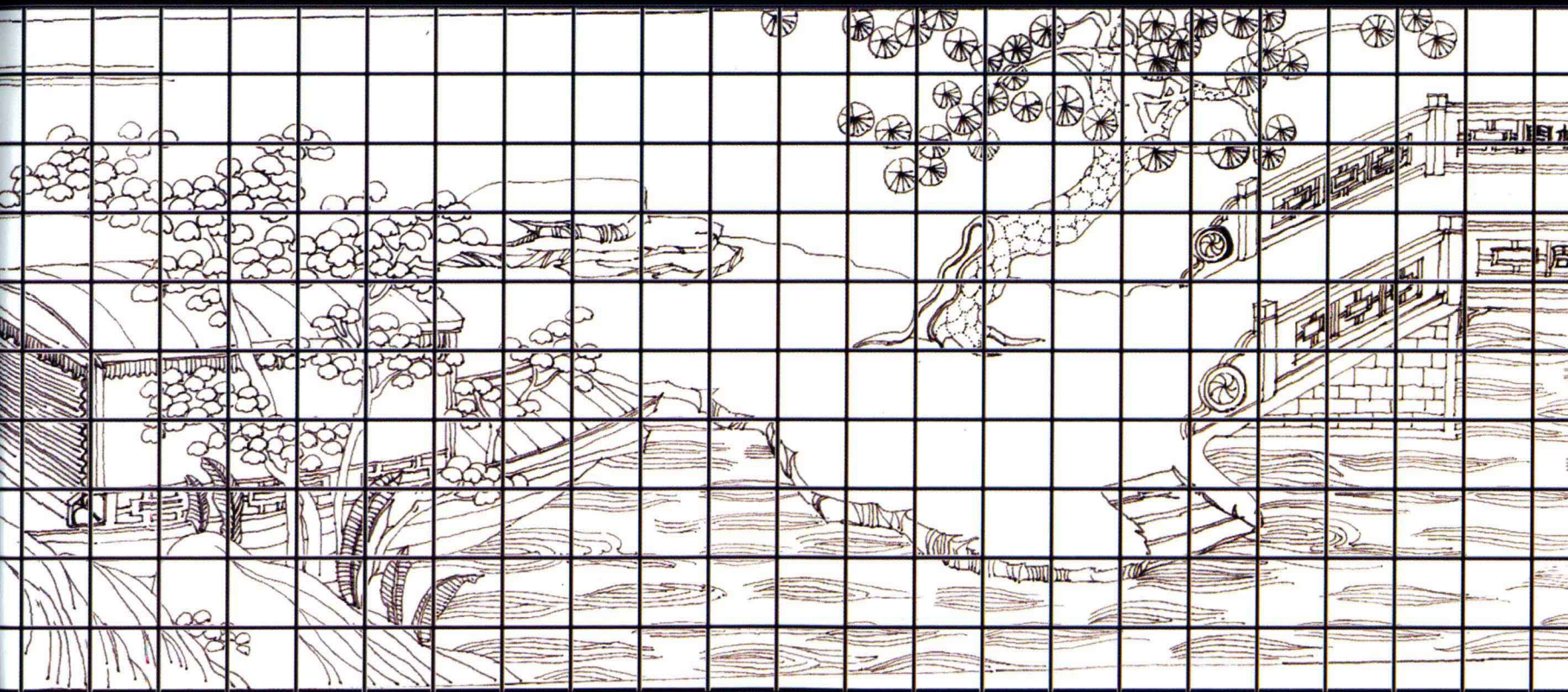

图 1.3-3

1.4 《钨丝姑娘》

所属项目及主题：电厂小品设计（2005年）

材质：不锈钢

这是一个小品（图 1.4），把不同时代对光源的解读相结合时，因为经验的碰撞会产生别样的心理体验，一个手捧烛光的“钨丝姑娘”把时间至少拓展了上千年。

图 1.4 《钨丝姑娘》不锈钢雕塑

图 1.5 N. AND 雕塑

1.5 《N.AND》

所属项目及主题：电厂标志雕塑设计（2005年）

材质：彩色钢板

方案最初是受托为一个电厂设计的。设计有时候也是需要缘分，因为当需要艺术的愿望远不及需要医生来得重要时，那就应该先去治病。

艺术是被欣赏的，但艺术同时需要被识别，并且识别是欣赏的前提。我们把识别作为这个设计的一个要素，相信相关观赏者的视觉经验和记忆是可以被激发，但需要一点心理的联想。这里的造型表达是一语双关的，当红色参加进来后它的意味尤为明显（图 1.5）。

图 1.4