

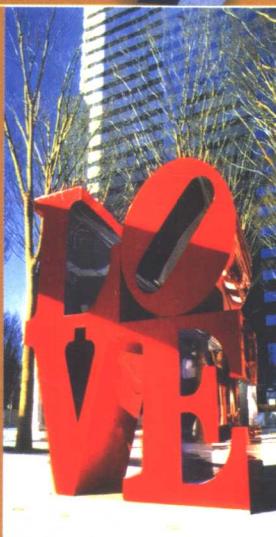
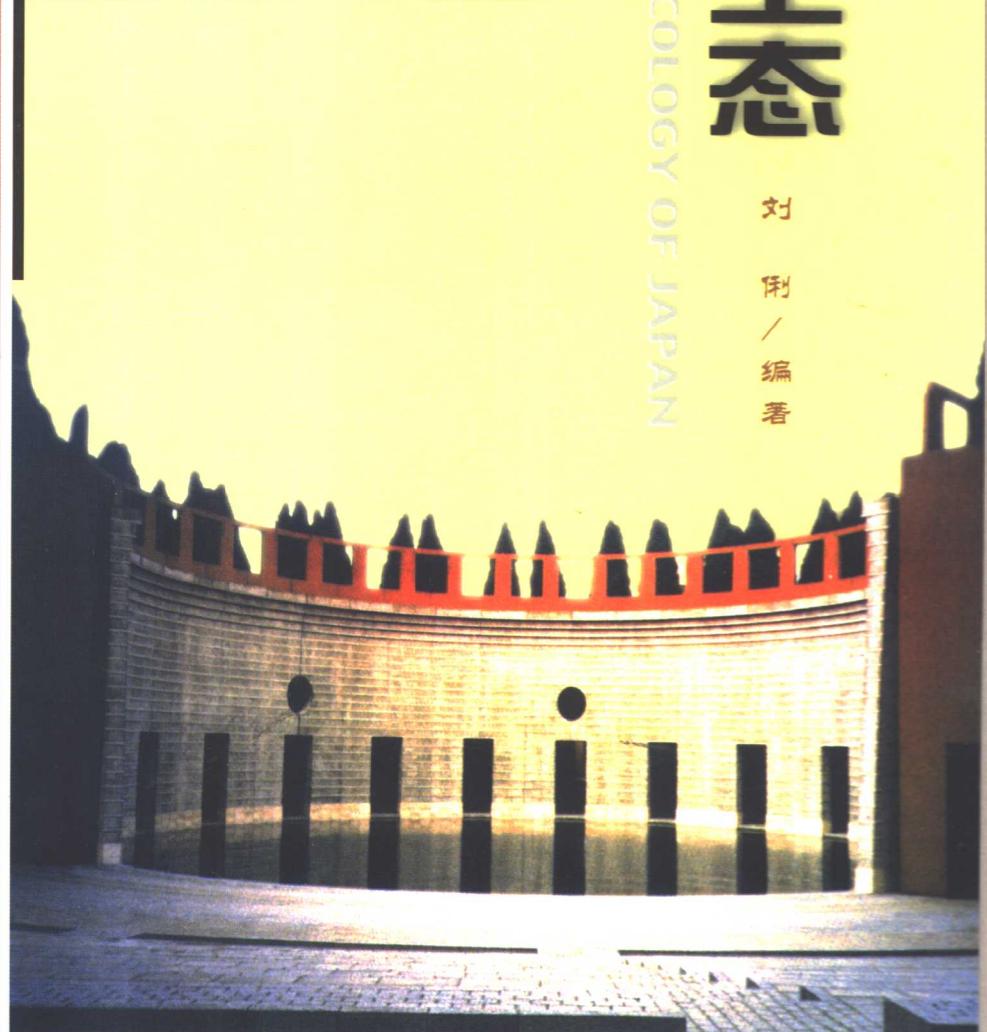

▲公共艺术丛书

日本公共艺术生态

PUBLIC ARTS ECOLOGY OF JAPAN

刘刚 / 编著

- ◆ 10余位台湾专家学者精心编撰
- ◆ 全面展示欧美环境艺术设计典范案例
- ◆ 一套结合艺术、生活、城市环境与专业理念的书籍
- ◆ 是从事环境艺术、公共艺术设计、城市建设规划必读的好书

吉林科学技术出版社
台湾艺术家出版社

公共艺术图书

PUBLIC ARTS

吉林科学技术出版社
台湾艺术家出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

日本公共艺术生态 / 刘俐著. - 长春: 吉林科学技术出版社, 2001

ISBN 7-5384-2489-X

I . 日 ... II . 刘 ... III . 建筑设计 - 环境设计 - 日本 IV . TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 078784 号

吉林省版权局著作权合同登记:

图字 07-2001-784 号

公 共 艺 术 图 书

日本公共艺术生态

刘 俐 ◆ 著

责任编辑: 张宝基

封面设计: 孙潇菡

制 作: 瀚美设计工作室

出 版: 吉林科学技术出版社
发 行: 行
印 装: 长春第二新华印刷有限责任公司
版 次: 2002 年 1 月第一版 2002 年 1 月第一次印刷
规 格: 880x1230 毫米 16 开本 5 印张
定 价: 39.00 元
书 号: ISBN 7-5384-2489-X/J · 71
版 权 所 有 翻印必究
如有印装质量问题, 可寄本社退换。

本书由台湾台北「艺术家出版社」授权独家出版发行。

社 址: 长春市人民大街 124 号

电 话: 5677817 5635177

传 真: 5635185

邮 编: 130021

电子信箱: JLKJCB@public.cc.jl.cn

PUBLIC

公共艺术图书

ARTS

日本公共艺术生态

PUBLIC ARTS ECOLOGY OF JAPAN

◎ 利 / 编著

吉林科学技术出版社

台湾艺术家出版社

“城市雕塑”

1992年立法通过“文化艺术奖励条例”，其中规定公有建筑物及重大公共工程须依规定设置艺术品，启动了台湾近年来公共艺术的风潮，也为台湾几已陷入沉疴的恶质公共环境带来一线生机。

惟徒有法令的规定，并不竟谓全功已尽，文建会后继陆续推动了全国性的公共艺术的设置示范、实验，及透过演讲、座谈、研讨会、出版60余种专门书籍、设置网站等等，来进行观念的宣导，并且辅导各级政府成立“公共艺术审议委员会”，加上艺术家的参与创作，学界著书论述，公共艺术的特有领域，已经俨然成型。

我们了解到欧美先进国家，对于推动公共艺术具有丰富的经验，在台湾正处于大力推动公共艺术的现阶段，适时地引介新知以及多元的设置案例，将有助于我们公共艺术的延续发展，因此本会在陆续出版的环境与艺术类丛书中，特别着重介绍台湾以及欧美、日本的推动情形，我们很高兴此次大陆吉林科学技术出版社将这一套丛书引介给大陆各界人士，一方面协助大陆地区方兴未艾的“城市雕塑”运动，另一方面透过两岸的文化交流，增进彼此的了解与合作，成功地创造两岸公共生活空间的新风貌。

文化建设基金管理委员会
主任委员 陈郁秀

Writer Introduction

作者简介

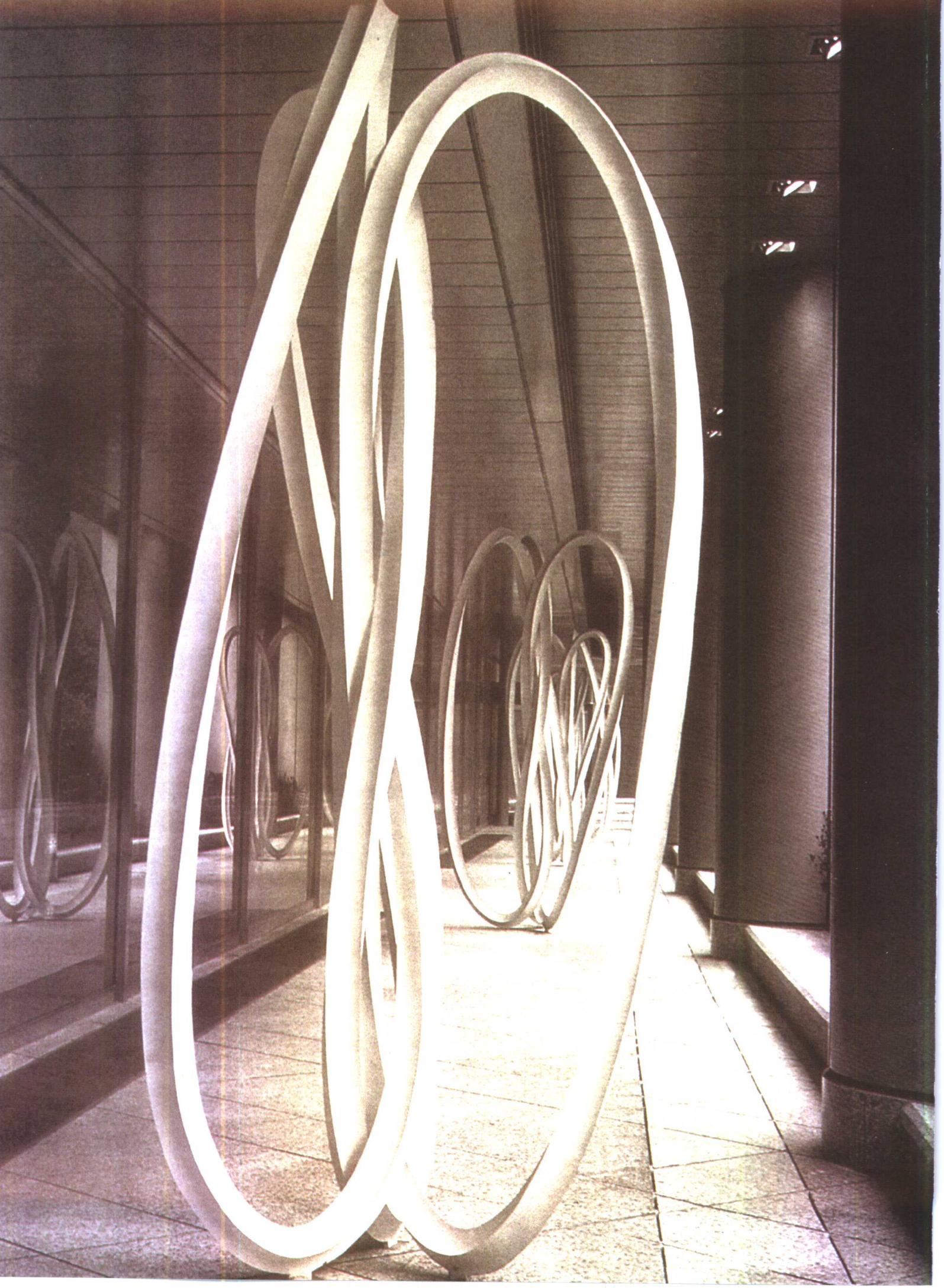
刘俐 LI LUNDIN

- 1951年 出生于桃园县
- 1971年 文藻外语专校毕业
- 1974年 淡江文理学院毕业
- 1977年 译《画的真言》、《水彩画技法》
- 1978年起《艺术家杂志》海外特约撰述
- 1981年 任职华盛顿史密松博物馆学院会员基金会
- 1988年 编撰《高更传》
- 1989年 任职华盛顿乔治城大学外交学院
- 1995年 策划高雄市市立美术馆「美国名版画坊及巨匠作品展」
- 1996年 撰写《儿童美术馆－奥赛篇》亲子导读手册
- 美国博物馆协会会员

目录

CONTENTS

序	1
作者简介	1
前言	1
■ 第一章 人工造景的庭园	1
一 空间意识之始	1
二 从秩序感到美感	1
三 传统庭园的蜕变	1
■ 第二章 当代公共艺术之登场	1
一 野外雕刻运动	1
二 让「艺术造街」为环境整容—「宇部模式」、「仙台模式」之功过	1
三 艺术造街的他例	1
四 中央与地方政府的角色	1
■ 第三章 公共艺术的范例	1
一 评审委员会集体企划	46
二 从征募比赛中产生总企划负责人	46
三 建筑家指定企划人	46
四 评选委员会选拔企划人	46
■ 第四章 艺术造街者的其他类型	47
一 美术馆、野外雕刻公园	62
二 企业	70
三 住宅、都市整备公团、不动产开发公司	71
■ 第五章 结语	74
一 临时性公共艺术	74
二 另类空间—墓地、儿童操场、高速公路	74
三 多此一举或似曾相识	76
注释	80
参考书目	80

前言

公共艺术不是现代人的发明，许多著名的世界古迹都是在大众共有的空间内创下的杰作，可以说人类自有艺术起就有公共艺术。从公共艺术里，我们得以窥探一国的政治、经济、文化色彩、历史传承与演进，所以它无疑又是民族之窗，反映一文化领域内各时期艺术的思论创意、科技的成果、人们生活的水准与内涵等。

从此角度去观察日本的公共艺术，战后近半世纪以来，不论是维护传统建筑艺术或发展现代空间，成绩日益显著，蔚然成风。众所周知，日本在明治初期即开始制订文化财产保护法，此后经过大正、昭和年代的增订修改，强化了对古老的建筑、庭园、寺庙、文物等有形文化财产维护发扬。在现代生活篇里，公共艺术和艺术造街之间被划上等号。早自1961年山口县宇部市利用雕刻的艺术造街的机能性以改造煤尘污染的环境，到1969年日本第一座傲世的野外雕刻森林美术馆创设于箱根，以至近年来与建国民住宅、都市再开发计划中将其列为社区与都市发展的要素，甚至连警察局的外观也被公共艺术改头换面，显示了当代日本公共艺术意识的

不确定正方形—正方形的警察局一景，仓重光则作，1996年，绿、黑、粉、黄4色油漆铝板各250X250X15公分，横滨市再开发事业的上大岗西面出口。港南口扶输社赠。

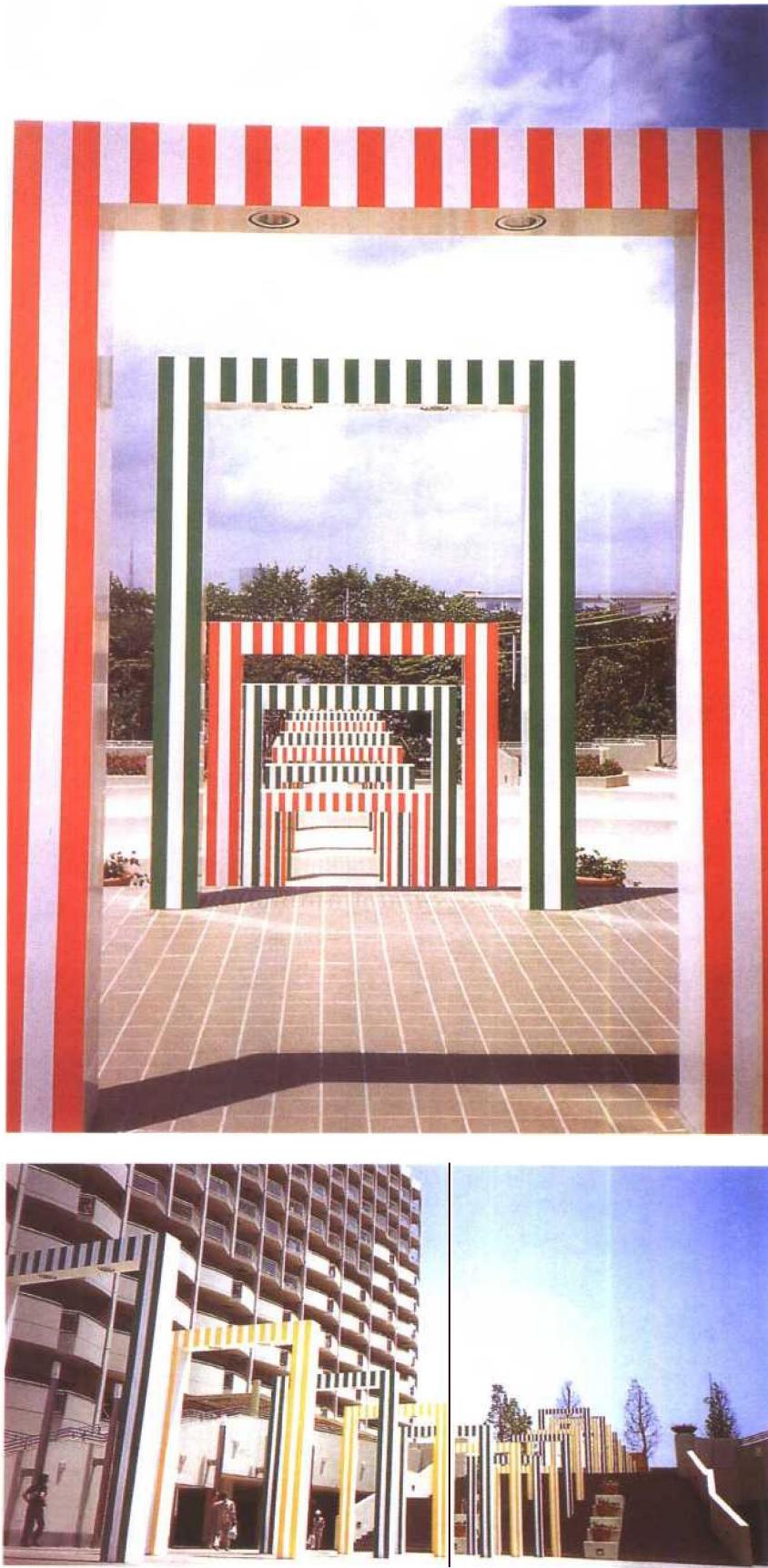
扩张。

自着手整理本书有关资料以来已将近一年时间，最初考虑以几个显著的范例为焦点，详尽陈述。后来觉得日本公共艺术整体发展的过程经验非常可贵，可圈点和误失之处不但可供借鉴，并有助于我们的当事者在短期内探求出较为健全的公共艺术规章和企划法，为国内的公共艺术提供更宽广的视野。因此便将雕刻运动的脉络加以整理报导，除了公共艺术推动及兴盛的因素之外，笔者也一再强调周围的必备条件，期望能将日本公共艺术的特点具

体介绍。

不过，在工作进行的过程中，还有一些知名的公共艺术区因力不从心而未得全部囊括在内，如广岛县濑户町、爱知县碧南市区及医院、长野县长野市灵园等处，正如一个公共艺术研究所的大略统计，全日本包括学校、各类机关团体，已有6万件以上的公共艺术作品！虽然未必值得全数登载，即使其中的主要部分也难以周全顾到。同时，新公共艺术的建设仍进行无疑，就在停笔之际，东京都“生宅、都市整备公园”在东京湾的台场海

滨公园又完成一项国民住宅工程，其公共艺术为近年来国际间颇受欢迎的法国线条艺术家丹尼尔·布罕(Daniel Buren)所作。又，依据读卖新闻1996年5月的报导，建设省表示，截至西元2000年止，日本将有2000栋以上的公寓大楼年届30而须重建，而近年来全日本各地已有4万栋的住宅大厦陆续完成。读者可以想见其中意欲或已设置的公共艺术！也许我们可以大胆假设，现阶段的成就不过是未来方兴未艾的公共艺术之起点吧！

(本页三图)

◆ 25道门廊(25 Porticos),丹尼尔·布罕作(Daniel Buren).
正反两面色调不同，门下设夜间照明，1996年春完成，东京湾江东区 台场海滨公园新建住宅区。

第一章 人工造景的庭园

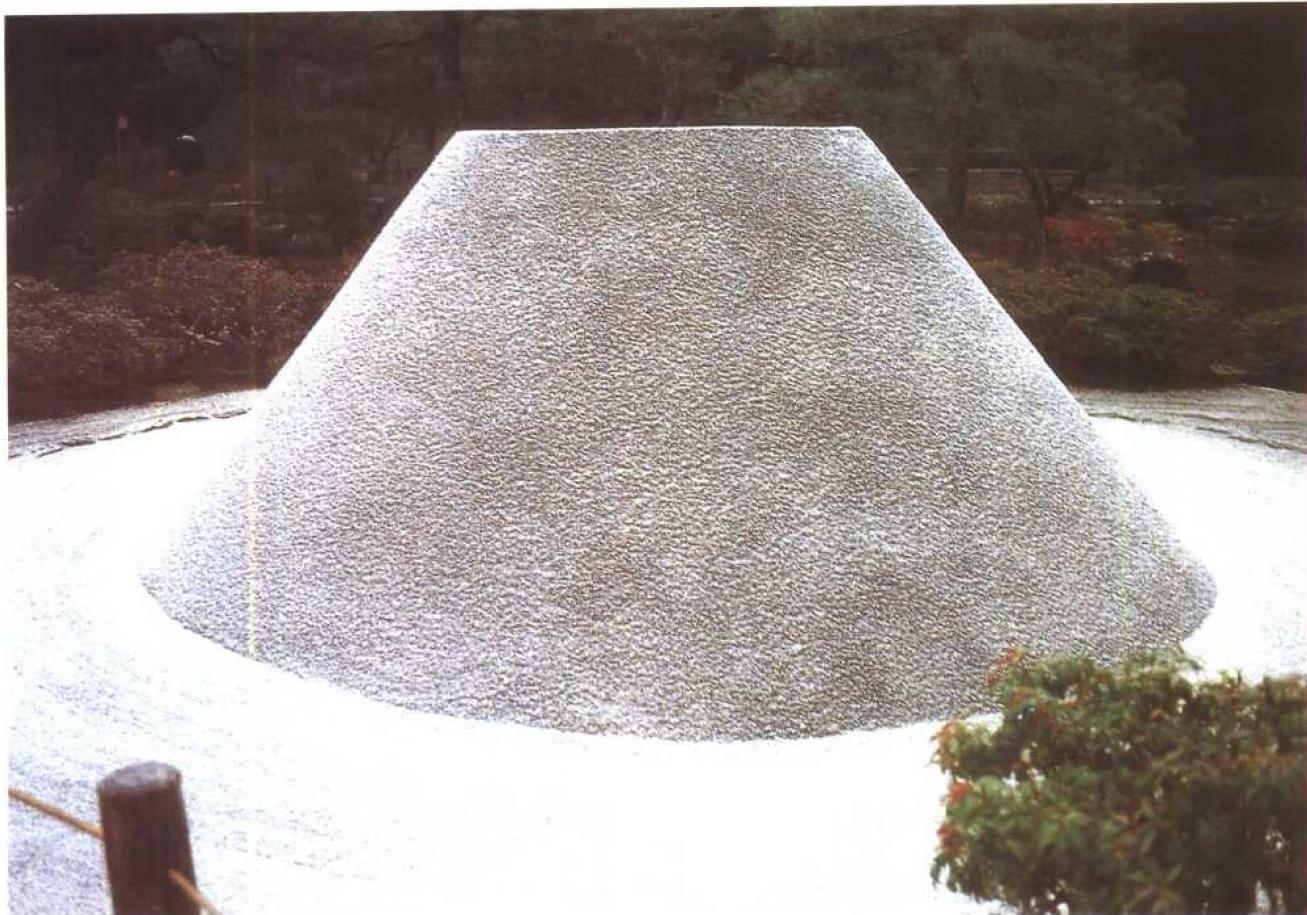
一、空间意识之始

如果说艺术家利用立体或平面的素材创作，同时改造空间，使二者的结合对大众产生某种意义而诱发思考对话，或提供人一次与艺术邂逅的经验或美感享受，可以成为公共艺术的一项功能的话，日本的传统庭园兼具了前述的各种特质，可视为原始的公共艺术。不过它体现的，是一个民族宗教与审美的情操。在这里，造园师是艺术家，融汇个人宗教的涵养修炼，用极少的物质，透过高度感性的设计与整理，表现出一个超然的宇宙观。而这一切，若缺少了空间的要素，即不可能诞生。

日本庭园的基本造园理论是采非对称式的构图，造园师利用自然风景的林荫小溪，人造的石道、小桥、净手水盆、石灯笼、常绿树等，以偷天换日的手法，把远山近水与人造的景致结合，呈现一个宗教宇宙的缩影。此种手腕是造园艺术中所谓的“借景”。造园师鬼斧神工似

· 金阁寺虚实相映的池水 “京都”（上）
· 龙安寺之净手水盆 “京都”，上刻“唯吾知足”。（中）
· 京都皇居二条城、二の丸庭院。（下）（方振宇摄）

京都银阁寺独有银砂丘（方振宇摄）（上）
京都退藏院阴、阳石庭（方振宇摄）（右页上、下）

的将自然和人造的风景穿插使用，令真假忽隐忽现，让人产生一种处身于似真非真的幻境，区分不出造物者或造园师的手笔。

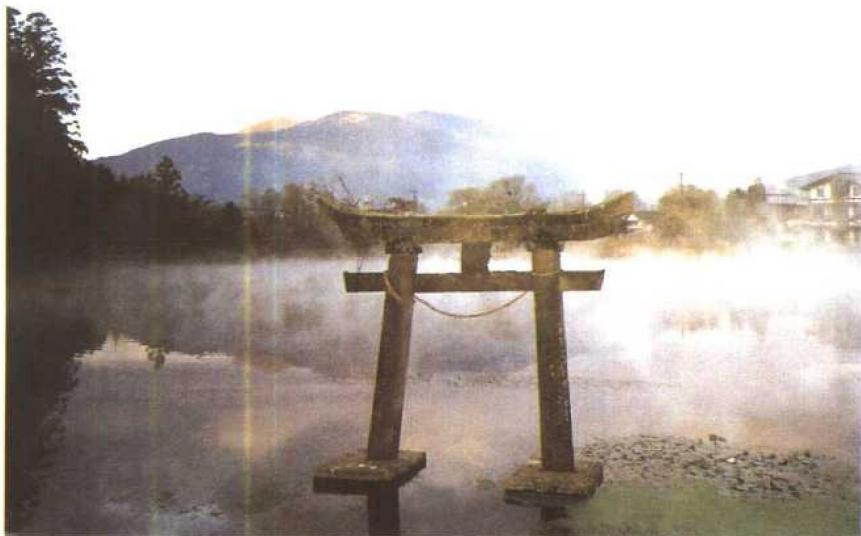
宗教的哲理之所以会表现在庭园中，根据史书《日本书记》记载，飞鸟时代时（552~710），佛教的东传影响园艺至为深远。日本民族受到强烈的激荡，佛教的人生观立时被吸收并且表现在造园艺术上，象

征宇宙中心的“须弥山”及“无热恼池”被化作山坡与池水等有形物。奈良时代（710~784），道教接踵而来，于是道家所称颂的长生不老之地蓬莱仙岛，被小中见大的苍石砂粒代之，而有所谓的一粒细砂看世界之语。不仅丰富了庭园的语汇，并且形成了属于日本人的传统。数百年后于镰仓时代（1192~1333）禅宗东传，悟道的哲理更接近石庭的意象，使其造化臻于完美无瑕的境界。

中国的建筑与造园理论在日本庭园发展上产生重大影响，宋、元

时代的山水画对日本高僧非但不陌生，而且根据记载，依照古代名画为范本制作庭园的例子甚多，如室町时代的天龙寺京都，可说是按照宋代山水画本而作。水池中数粒苍石高矮参差，意境高雅自然，表现了文人的精神境界。江户幕府时代中国式的庭园建筑再度盛行。虽然许多仅是以赏玩为目的的回游式庭园，但使得庭园的构筑更加通俗化。不过即使造园受到中国文化多方的影响，在日本民族独特的表现方式下，日本与中国庭园在面貌和气氛上如南辕北辙。

● 九州汤布院。(Margot Carrington 摄)
● 住宅区中常见之寺庙，冰川神社鸟居，东京港区。

庭园风格有多种，池泉舟游式、回游式、茶庭和枯山水的方丈石庭，散布于日本各地，如东京的新宿御苑、六义园、石川后乐园；茨城县水户市之偕乐园和冈山县之后乐园；石川县金之兼六园；京都的桂离宫、修学院、银阁寺、金阁

寺、二条城之二丸庭院等等，若不计名气的话，古今大小的庭园当可以千万计了。

影响当代景观艺术最深者，除池水外要属方丈石庭了，顾名思义就是禅寺方丈居住的庭院。它如同苦行僧一般，在秀丽的山水之外另

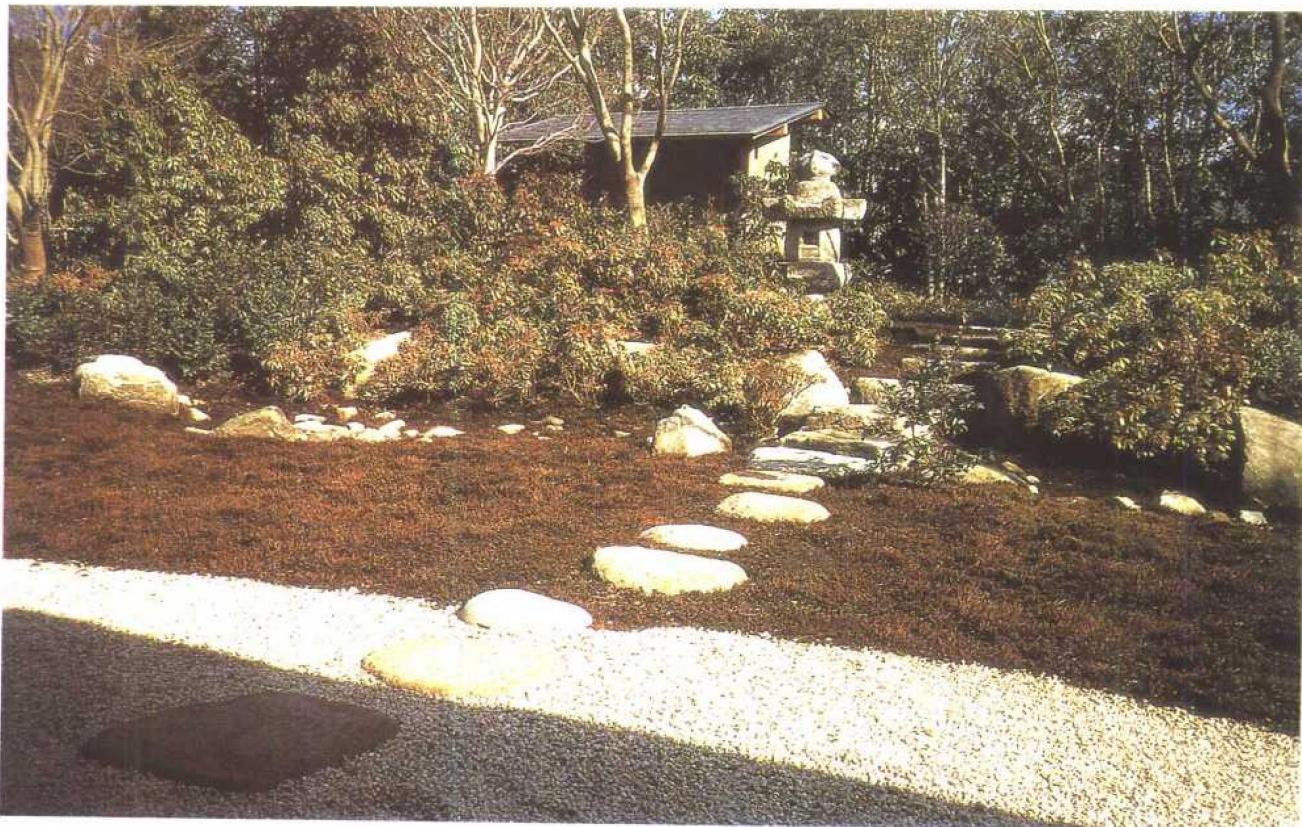
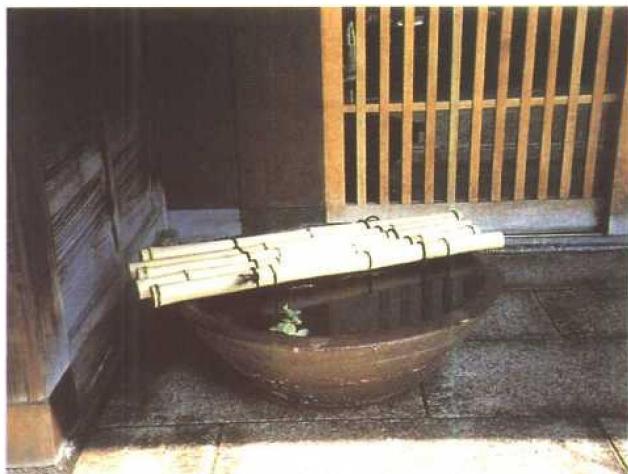
开天地，通常是供方丈参禅使用的枯山水造形之空间，以京都的东大寺、大德寺、退藏院之阴阳等的艺术价值最高。大小不一的苍石是蓬莱仙岛，涟漪状的砂石是枯海的化身，这些石庭在空间造形上展现了炉火纯青的观念和手法，亦即以少为多的极限艺术，令许多艺术家倾倒，在当代景观艺术中屡被借用。

枯山水抽象的造形和内涵，不论从宗教还是美学的角度去看，皆是纯艺术的崇高表现。在此空间内惟一含有生命的是绿色的苔点，渺小卑微，好似芸芸众生的缩影。日间的光影投射于涟漪纹的碎石上，把禅家的顿悟得道精神暗示无遗。毋庸语言，身临其境者莫不持着肃穆虔敬的心情了。这种共同的感受，不正是公共艺术的立意与目的吗？

无论在城市或郊外，也经常可见到一些日本神道建筑物，比如“神社”的鸟居，造形类似中国的牌坊，是进入神圣地区的标示。保存这类传统性的景观建筑物，不但有激发人类感情以及美化环境的作用，同时在现代生活里更具有提醒人类文化根源的功能。

二、从秩序感到美感

由此，日本的庭园就是转化空间的景观艺术，它是为一特定的环境而作，且是一种有意义的艺术表现。在此作者另欲指出的是它对人生活上之影响。人工造景绝非雕

- 路旁上类似的美感与善意并非稀有之物(冈山县仓敷市) (上左)
- 去芜存菁是整理庭园的基本要务 (上右)
- 茶庭、数寄屋，是完成观赏庭园的终点站 (爱知县丰田市现代美术馆) (下)

虫小技，单就造园的基本要素而言，由于它要求最美的好的自然环境、造园师的工夫修养，配合人工耐心栽培整理，才能创造出井然有序、层次分明的世界。据说，一个刚造好的庭园要到百年后才到达成熟期！所以它的成就是建立在时空

与人为的秩序上。但也正是这种素养和训练，才能培养出日本民族对开放空间之敬意与崇尚整洁、秩序的习性。在我们看来或许认为它过于束缚人性，但对日本国民而言，遵守秩序和服膺规则已经是一种潜在本能，所以不论是

