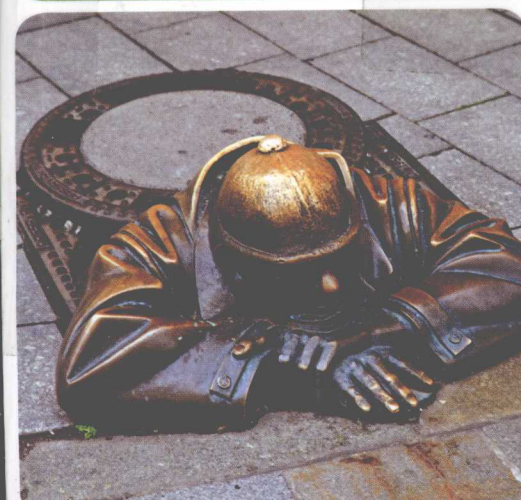

欧洲环境艺术经典实用参考书

PUBLIC ART IN EUROPE

欧洲 | 公共艺术

高颖、彭军、张品、孟霓霓 编著

江苏凤凰科学技术出版社

欧洲环境艺术经典实用参考书

PUBLIC ART IN EUROPE

欧洲 | 公共艺术

高 颖、彭 军、张 品、孟霓霓 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

欧洲公共艺术 / 高颖等编著. — 南京: 江苏凤凰
科学技术出版社, 2015.01

欧洲环境艺术经典实用参考书

ISBN 978-7-5537-3923-6

I. ①欧… II. ①高… III. ①公共场所—景观设计—
欧洲②雕塑—作品集—欧洲 IV. ①TU-856 ②J331

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 234540 号

欧洲环境艺术经典实用参考书 欧洲公共艺术

编 著 高 颖、彭 军、张 品、孟霓霓
项 目 策 划 凤凰空间 / 李 妍
责 任 编 辑 刘屹立
特 约 编 辑 李 妍

出 版 发 行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
总 经 销 天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址 <http://www.ifengspace.cn>
经 销 全国新华书店
印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16
印 张 21
字 数 350 000
版 次 2015 年 1 月第 1 版
印 次 2015 年 1 月第 1 次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-5537-3923-6
定 价 128.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向销售部调换 (电话: 022-87893668)。

欧洲环境艺术经典实用参考书

PUBLIC ART IN EUROPE

欧洲 | 公共艺术

高 颖、彭 军、张 品、孟霓霓 编著

 江苏凤凰科学技术出版社

THE AUTHORS

高 颖 | 副教授

1972 年生于天津，1995 年毕业于北京林业大学，2007 年毕业于天津美术学院设计艺术学院获硕士学位；公派德国汉堡国际交流大学品牌设计学院高级访问学者。

现任教于天津美术学院环境与建筑艺术学院景观设计系。
中国设计协会会员；天津市灯光协会理事；天津市钢笔画协会会员。

彭 军 | 教授 硕士生导师

1958 年生于北京，1986 年毕业于天津美术学院；公派英国诺森比亚大学、布鲁乃尔大学高级访问学者。

现任天津美术学院环境与建筑艺术学院 院长。

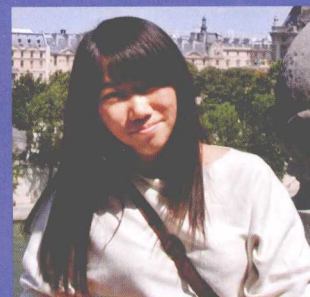
中国建筑装饰协会设计委员会 副主任、专家委员会委员；中国室内装饰协会设计委员会副秘书长；全国高等美术院校建筑与环境艺术教育年会组委会秘书长；天津美学学会副会长；天津市照明学会 副理事长；天津环境装饰协会 常务理事；天津美术家协会理事；天津美术家协会钢笔画艺委会副会长；中国美术家协会会员。

张 品 | 教授 硕士生导师

1959 年生于天津 1986 年毕业于天津美术学院；公派布英国鲁乃尔大学、芬兰赫尔辛基艺术设计大学高级访问学者；

现任教于南开大学文学院艺术设计系；天津美学学会常务理事

孟 媛 | 教师

1984 年生于天津，2004 年至 2005 年就读于法国土伦美术学院；2006 年毕业于天津美术学院，2010 年毕业于天津科技大学艺术学院获硕士学位；

现任教于天津商业大学宝德学院艺术设计系

PREFACE

无论是东方还是西方，无论是哪个区域或是民族，都在用自己特有的思辨形式诠释着独特的审美理念。

在漫长的岁月中，前人闪烁着如花般灿烂的睿智，通过契而不舍的对城市、建筑、景观、公共艺术的创意营造，给我们留下了叹为观止的绚丽景观；汲取着传统艺术的养分而生机勃勃的我们，又用现代的创新理念和先进技能在描绘着更为多元的、充满奔放的情感音符与理性线相的生活空间的画卷。

“他山之石，可以攻玉”。

当我每每倘佯在欧洲的大街小巷，从专业的视角品茗着那既充满理性的深沉、又洋溢着感性浪漫的建筑、景观、雕塑、装置艺术，欣赏着或热烈、或精雅、或时尚的艺术展示创意；体验着身边充满人性设计的公共设施的时候，《诗经》的这段名句就擒着我的手不停地按下快门。欧洲各国的城市无时无刻不洋溢着浓厚的文化氛围和历史积淀，这在很大程度上得益于其城市公共艺术景观的精心考量

与营建。欧洲人在城市景观、公共艺术的设计和创意上，不断挖掘、继承、弘扬和显现城市文脉，以提高城市的艺术品位和文化含量；在城市景观、公共艺术材料、质感、色彩的选择上，在保证使用舒适性的基础上，突出地域特色，让人们充分感受到城市的独特性，为城市景观、公共艺术注入灵魂；在结构、形态、比例的推敲上，更是显示出精心打造的痕迹，体现艺术与科技的完美结合，拥有无限的魅力。

收录在《欧洲公共艺术》一书中所展现的欧洲主要国家各个时期的公共艺术实例，是我通过对欧洲主要国家城市的实地考察、采风所拍摄的数万张照片中分类选编的。作者深深体会到，欧洲城市公共艺术在其整体规划的科学性，设施配套的完整性，设计形式的创新性，以及实用、美观、趣味的完美结合，尤其是在对人性的关怀等诸多方面，都值得我们深入研究，希望通过学习与借鉴欧洲城市公共艺术的优秀作品，使我们能够从中得到有益的启示。希望您通过此书可以真切、直观地了解欧洲的公共艺术与文化，进而在设计中借鉴、丰富自己。

2015年1月

彭 军

CONTENTS

第一章

欧洲城市公共艺术景观概述

公共艺术的相关概念	006
欧洲城市公共艺术景观的发展历程	018
欧洲城市公共艺术设计要点	019

第二章

欧洲城市雕塑

纪念性雕塑	024
主题性雕塑	089
装饰性雕塑	117
功能性雕塑	168

第三章

公共设施艺术

信息交流系统	201
交通安全系统	225
休闲娱乐系统	259
商品服务系统	315
无障碍系统	327

CHAPTER 01

第一章

欧洲城市公共艺术景观概述

公共艺术的相关概念

欧洲城市公共艺术景观的发展历程

欧洲城市公共艺术设计要点

从世界范围来看,几乎所有的发达国家都非常重视城市公共艺术景观的建设,这一兴起于二战后,提倡面向大众,倡导公众参与的艺术形式,正在被越来越多地采用,并成为体现现代城市精神风貌的重要载体。因为它们关乎一个城市

乃至国家的形象与品位,是时代经济、技术与文化的外在反映,同时能够提高民众的生活品质、提升城市的精神内涵。见图 1-1-1(法国巴黎共和国广场玛丽安娜雕塑)、图 1-1-2(芬兰赫尔辛基西贝柳斯雕像)。

图 1-1-1

图 1-1-2

欧洲人性格外向豁达,注重沟通交流,热衷于在户外空间中享受自然环境。作为在公共空间里利用公共资源为公众服务的公共艺术,以其交流性和共享性成为城市文化建设的重要内容;人们也需要公共艺术提供某种共识和共同的趣味,让人们在走向群体的同时也能充分享受艺术的魅力,由此在欧洲城市建设中,掀起了公共艺术建设的热潮。在欧洲的一些城市,甚至强制规定一个建筑工程费用的一定百分比用来做公共艺术,用以提升城市的文化水平。见图 1-1-3(德国慕尼黑街心喷泉)、图 1-1-4(德国罗滕堡垂直绿化)。

图 1-1-3

图 1-1-4

图 1-1-5

欧洲城市的公共艺术通过其自身的特征，在默默体现其公共性的同时，也慢慢地感动着穿行而过的人们。法国巴黎，几乎每一件公共艺术都是经过精雕细琢而成的，公共汽车站要经过严格的招标流程；街头的报刊亭享有设计专利，获得知识产权的保护；即使是行道树的护栏都由艺术家进行巧妙的设计与布置。这些增添城市魅力的公共艺术景观，其最终目的是美化人们的生活环境，愉悦人们的心灵。城市“艺术化”的工作，是艺术家深度介入公共空间的概念构思与发展的实践。见图 1-1-5（街头地铁站）、图 1-1-6（法国戛纳铁艺亭）。

图 1-1-6

第一节 公共艺术的相关概念

一、公共艺术

（一）公共艺术定义

公共艺术 Public Art 一词源于英文，又称为公众的艺术或社会艺术。从总体上讲，公共艺术与纯绘画、架上雕塑等个人化的艺术形式不同，通常是指由国家或大型赞助机构出资、由艺术家创作，设立于公共场所，并提供任由公众自由介入、参与和观赏的艺术。狭义上的公共艺术为较为集中的造型艺术中的城市雕塑、景观艺术等形式。

而广义上的公共艺术，则是指以大众需求为前提的一切艺术创作活动，凡是能够有效地运用艺术手段，并表达公共艺术题材的艺术形式，都可以作为公共艺术的形式。其中主要包括城市公共空间里供人们欣赏的各种建筑装饰、路牌站亭、壁画、景观小品、水景喷泉、园林绿化、城市设施、城市构筑物、装置艺术、大地艺术等艺术作品；以及各类指示标识，在城市空间中

以商业或公益为目的而展示的各种广告、招贴、新媒体艺术、光电艺术等。它可以是公共空间、游憩设施，也可以是进入空间的人，甚至可以是空间之上发生的广泛的参与、交流与互动，如播放的音乐、行为艺术等。见图 1-1-7（法国戛纳涂鸦艺术）、图 1-1-8（荷兰阿姆斯特丹装置艺术）。

公共艺术具有两种模式，一种是由自由艺术家利用环境或材料展开的个人创作活动；而另一种是在开放性的公共空间中进行的相应的环境设计，这种公共空间包括街道、公园、广场、车站、机场、公共大厅等室内外公共活动场所。

公共艺术是公共性和艺术性的共同体，公共艺术的精彩之处在于它是将公众所关注的信息进行了一种艺术化处理，既要注重它的公共性，又要体现它的艺术性。公共性是前提与灵魂，公共艺术因公共而生，也因其具备“公共性”，才能被称为公共艺术，公共艺术具有普遍的公共精神，是一种艺术

家对集体精神指向、公共精神、社会普遍价值、社会共同心理、公众审美旨趣等有意识的关注。人们的日常生活与交往都会受到其内在的文化理念和价值尺度的影响；公共艺术必须能够和公众产生积极的互动，承载起广大公众的审美趣味和心理，最终成为一种社会趣味，从某种程度上指引着整个社会的文化观念。艺术性则是核心要求，公共艺术借助于艺术的造型语言对公共性开放空间进行着渲染和烘托，因与人们的日常生活关系紧密而具有自己的独特魅力，诗意地表达着艺术美，并充满着人文情趣，吸引着人们对它的美感产生共鸣，具有提

高环境空间的艺术性与观赏性的功能。

公共艺术的作用在于提升或创造公共空间的文化品位与精神功能，同时提高了公共环境的美度。公共艺术应当提升或引导大众的审美水平，通俗化并不等于庸俗化，公共艺术不是哗众取宠的妥协，同时也不是以简单地迎合一般意义上的“大众口味”为目标，它除了担负着传承与传播主流的社会审美情趣之外，还要具有某种前卫的、能够引领新型文化意识的功能。见图 1-1-9（德国罗斯托克指示牌 + 现代雕塑）、图 1-1-10（法国巴黎照明灯具 + 现代雕塑）。

图 1-1-7

图 1-1-8

图 1-1-9

图 1-1-10

公共艺术作为视觉空间设计中的一种符号，以城市公共空间为依托，因此其设计要和城市规划、交通、环境等相协调并形成和谐、完善、统一的整体。公共艺术通过艺术、生态环境和人文环境的有机结合，不仅要营造地域历史和文化氛围，而且要更好地体现可持续发展的观念，真正使人们拥有一个良性循环的栖息空间。

图 1-1-11

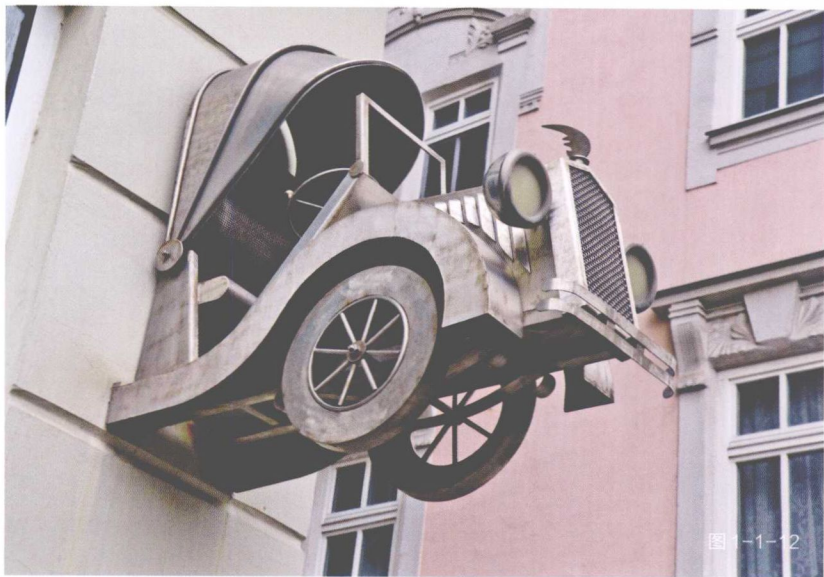

图 1-1-12

（二）公共艺术特性

公共艺术涵盖的范围很广，包括美术、建筑、音乐、雕塑、环境艺术等范畴，但都具备共同的特性，就是与公共空间发生关系，与社会形成互动。公共艺术的功能具备6个特性：公共性、感知性、环境性、整体性、装饰性、复合型。

1. 公共性

公共艺术必然是要具有“公共性”的，对于公共艺术而言，其服务对象不是设计师个人或少数人，而是社会大众。在时代社会、民族环境中所形成的共同美感以及客观存在的普遍艺术标准，将真正的美转化为使大众积极向上的精神力量。见图1-1-11（德国多特蒙德可参与的跌水池）。

在规划时应尽可能地利用现有的自然环境来创造出人工的公共艺术景观，合理分配公共配套、公共艺术品的指标，以及分布处理好不同开放级别的空间的关系，加强开放空间的共享程度，让人们分享这些优美的环境。

2. 感知性

指公共艺术功能特性因其外在因素而被众所感知，人们可以通过公共艺术的形状、色彩、质感、体量、特征等信息来理解和参与其中，所以我们应该让使用者一看就明白它的功能及含义。见图1-1-12（德国魏玛汽车用品商店标识）。

3. 环境性

环境性指公共艺术通过其形态、数量、空间布置方式等对环境予以补充和强化的功能特性。作为信息的载体，公共艺术在人与环境的交流中无疑起着重要的媒介作用。见图 1-1-13（德国汉诺威掩映于绿植的场景雕塑）。

图 1-1-13

4. 整体性

公共艺术由各个组成构件、材料、色彩及周围的绿化、场地空间等多种要素整合而成。一个完整的设计，不仅要充分体现各种物质的性质，还应形成统一而完美的整体效果。没有对整体性效果的控制与把握，再美的形体或形式都只能是一些支离破碎或自相矛盾的局部。见图 1-1-14（西班牙巴塞罗那色调统一的公共设施）。

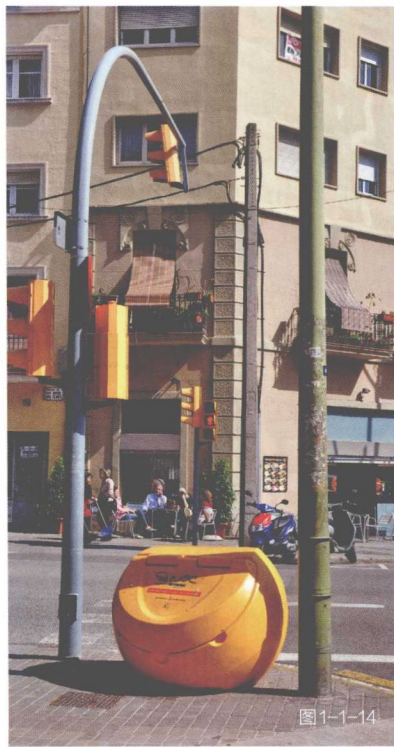

图 1-1-14

5. 装饰性

装饰性指公共艺术以其形态对环境起到烘托和美化的功能特性。可以是单纯的艺术处理，也可以是对环境特点的呼应和对环境氛围的渲染。见图 1-1-15（法国巴黎姿态优美的雕塑）。

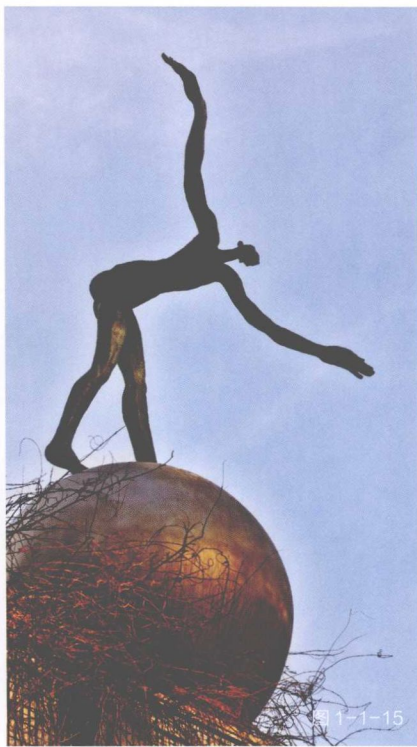

图 1-1-15