

长江新创意
设计丛书

6

主编 | 靳埭强
副主编 | 韩然

公共·艺术

教学与实践
中的整体思考

著

张宇

安徽美术
出版社

6

11

6月11日

11

11

11

11

11

长江新创意设计丛书(6)

主 编: 靳埭强

副主编: 韩 然

公共·艺术

教学与实践中的整体思考

张宇

著

安徽美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

公共·艺术：教学与实践中的整体思考 / 张宇著. —合肥：安徽美术出版社，2009.9

(长江新创意设计丛书 / 靳埭强主编)

ISBN 978-7-5398-2116-0

I. 公… II. 张… III. 城市—景观—环境设计—教学研究—高等学校 IV. TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第164740号

丛书策划：张李松

责任编辑：张李松 陈 远

主 编：靳埭强

副 主 编：韩 然

长江新创意设计丛书 (6)

公共·艺术——

教学与实践中的整体思考

张宇 著

安徽美术出版社出版

(合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F

邮编：230071)

安徽美术出版社网址：<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

安徽联众印刷有限公司印刷

开本：787×1092 1/16 印张：14.25

2010年9月第1版

2010年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-2116-0 定价：59.80元

发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

序言

当今我国以自主创新作为建设创意大国的国策，改革艺术与设计教育是重要的工作。自从我国推行改革开放路线以来，经济改革成果显著，现代设计教育得以发展，在20年间迅速地进步，成功地从工艺美术改变为设计专业教育。但可能是发展过急，欠缺充足的时间与长远的策划，没有按部就班地进行实验与实践，设计教育还是重技艺而轻创意，沦为一种短视的职业训练的格局。近十年来，这种设计教育无限地膨胀。全国大专院校无一不开办设计课程，疯狂扩招，争相建造堂皇的教学殿堂，热衷于引进新科技硬件；而基础课程停留在上世纪80年代的模式；师资难求，大部分教师缺乏专业实践，难以向学生传授专业经验。这种现象是我国创意教育大危机的预兆。

2003年，我受李嘉诚基金会的邀请，在汕头大学将原艺术学院改革为长江艺术与设计学院，并任职院长。我们希望在现今艺术与设计学院教育的环境中大胆实验，办一所与众不同的学院，为设计教育再改革投石问路；若能引起同道关注，一起添砖加瓦，既可为我们创意事业尽一分心力，也可以圆我人生事业上一个梦想。

长江艺术与设计学院办学宗旨是以中国文化为本，以国际先进新观念为基础，以具前瞻性的视野，开放的态度，跨领域的教学，培养心手合一的创意人才。我们致力改革专业设置方向，调整学科结构，重新编写课程大纲，增强教学队伍，提升原师资创新观念，研发实验性课程，将教师为主导的模式改变为师生互动研习的教学方向，拒绝标准答案，培养独立思辨能力，使学生成为具有自主创新能力的人才。

我们经过实验、实践，已取得一点成果。个别老师亦积极地总结自己的教学心得，编写专论。这套《长江新创意设计

计丛书》集中了我们的教研成果，作为长期出版计划，将逐年出版汇成书系，包括新课程的实验，专业教学的论述和硕士生专题研究等题材。我们无意编一套教科书，或建立一个新标准；相反，我们只想从新的角度探索不同的教学与研究课题，希望能引起更多更新的教学实验，努力在陈旧的体制内寻求突破。更希望同道先驱向我们提出宝贵意见，对创意设计教育事业支持鼓励。我衷心向我院师生所付出的努力和出版社给我们的支持谨致谢意。

2007年11月汕头大学长江艺术与设计学院

2003年上半年，在北京“非典”最严重的时候，靳埭强先生带着助手郭咏茵小姐来到北京，住在已经门庭冷落、客人寥寥的和平饭店。他此行的目的只有一个——说服清华校方同意将我借调至汕头大学担任长江艺术与设计学院的副院长，协助他推进新的设计教学改革。

尽管有许多困难，但靳先生的诚心不仅打动了我也感动了清华大学和美术学院的领导，借调一事终于得以在校务会上通过。8月，我来到了风景优美的汕大，在桑浦山边日月湖畔安顿了下来，开始了我在汕大的生活。

此时，汕大已经有了冠以“长江”字头的三个学院：传播、商学、艺术与设计，之所以有“长江”两字，是因为李嘉诚基金会对汕大的教育投入由单纯的经费投入变为更多地参与管理的方式，以此来推动汕大教学的国际化改革思路。有“长江”字头的学院，正是率先实行新体制的教学单位。他们聘请了一批国际上有影响的才俊之士来到汕大，一时汕大众贤毕集。

长江艺术与设计学院的院长是靳埭强先生，副院长是著名世界设计史研究家王受之先生和我，我负责科研和日常工作。学院还有一个阵容颇为强大的顾问团，其中有著名文化人、香港“进念二十面体”的荣念曾、胡恩威，香港设计中心董事局主席刘小康，香港理工大学副校长梁天培，等等。这个顾问团与内地荣誉性质的顾问有很大区别，因为一年四次以上的顾问会决定的是学院的大政方针，在我看来，顾问团实际上是学院的“常务委员会”。“长江”机制的学院还有一个最值得一提的地方是其所设的“行政总监制”，职权介于内地的行政副院长和办公室主任之间，但是又有所不同，他的工作直接受命于院长，在贯彻学院决定的时候有

全权，比办公室主任管得多，从而决定了良好的行政效力。第一任总监是现在上海音乐学院艺术管理系系主任的郑新文先生，他也是位香港人，有丰富的艺术管理经验。我们的合作，真是非常愉快。我回到北京度假时，面对朋友对于行政辛苦的关心问候，常常会心生自满，其实这都是得益于“行政总监制”的有效。

但是汕大毕竟在汕头，作为一个偏于一隅的、年轻的大学，体制上的理念改革不可能解决所有问题，如何衔接和过渡性发展，是一个学院既要展开正常办学又要逐步提高的关键。学院采取了两步走的方针：首先，在教育理念上强力推进以中华文化为本、心手相应的、具有国际视野的新的教学模式。为此，学院约请了许多国际一流的师资撰写新的教学方案，建构一个全新的艺术和设计教育体系。第二步是引进师资和提升原有师资同时并进。高校扩招以来对优秀师资的需求量增大和教育部本科教学评估推行后对优秀人才的流动和促进，几乎是同时开始的，人才难求众所共知。虽然汕大有李嘉诚基金会的支持，在人才引进的待遇方面具有优势，但在全国高等教育的人才战略烽烟四起的形势下，汕大在地理环境上并不具有优势。因此，在积极引进的同时，如何提升原有的师资不仅是保证教学正常展开的关键，也是关系到整个教学改革成败的关键。因为，这样一批教师毕竟是学院教学的中坚力量。

学院采取了很多措施来解决这个问题。除了充分信任这些在校工作多年的教师，同时还请来新课程设计者与他们一起座谈讨论，沟通交流教学理念，组织他们到香港著名高校去考察，参加学术活动，开阔他们的视野，就这样，学院在每一门课上均着力推行提升。四年过去了，教师和学生均从中感受到教学改革带来的成果。

这一套丛书，就是这些成果的反映。回想三年前，我和韩然、武祥永、余源三位老师开始讨论着要做这套书的时候，心

里虽然期待但却是不安的，因为要完整反映学院改革新思路的著作，需要时间的沉淀。丛书后来得到靳院长的支持，并将他的著作加入。随着时间的推移，丛书一步步成型，现在终于要出版她的第一批，我的喜悦心情是难以形容的。

于是写下以上的文字，权当是序吧！

2007年12月16日于清华园

目录

引 | 被艺术公共了的时代¹¹

第一章 | 初识公共艺术²⁵

— | 中国的公共艺术现状²⁶ 1.公共艺术是如何被定义的? 2.项目策划——公共艺术的拓展方式
3.公共艺术的从业者 4.项目策划人——一个衍生的职业 二 | 艺术的多样性与公共艺术的包容性⁴⁶
三 | 公共艺术中的抽象原则⁴⁸

第二章 | 公共观念与艺术观念⁵⁴

— | 以公众的名义⁵⁵ 1.公众 2.公共空间 二 | 自由——艺术的别名⁵⁹ 三 | 观念的
价值与艺术的价格⁶¹ 1.艺术观念的定位 2.价格的意义

第三章 | 现实生活与公共艺术⁶⁸

— | 生活方式影响艺术观念⁶⁹ 二 | 公共艺术改变生活方式⁷² 1.是谁创造了人类幸福?
2.公共艺术介入日常生活 三 | 城市与乡村⁷⁶ 1.城市发展 2.公共艺术与村镇的未来

第四章 | 公共艺术与现代商业文化⁸²

— | 公共艺术的生存环境⁸³ 二 | 包装,一个被异化的词⁸⁵ 三 | 公共艺术与
当代设计——双方的事、双赢的事⁸⁸ 四 | 公共艺术与现代科学——相互依存
的当代文化现象⁹¹

第五章 公共艺术的表现力与影响力	98
一 戏剧的潜力	99
二 软硬兼施：材料的表现力	102
三 艺术与公共空间	109
1. 墙面艺术——墙的前世今生	2.
装置，雕塑与建筑	四 泛媒体批判
	116

第六章 公共艺术学习——学院里的公共艺术课程	122
一 基本功与专业学习	123
二 变革中的授课方式	126
三 交流的意义	130
四 形式的单纯性	144
五 观念与技法，相辅相成	147
1. 艺术观念	2. 技法的重要性
六 抛砖引玉——学院里的公共艺术专业课程改革	153
规划独具特色的课程计划	

第七章 在实践中成长	188
一 动手的学术价值	189
二 汕头大学公共艺术节	190
三 汕头市首届青年艺术家当代艺术展	198

第八章 精神家园	208
一 造神运动与坚守信仰	209
二 走在现实与梦想的边缘	212

附 不再公共	217
一 从话语说起	217
二 躁动与孤独同体	220
三 是否可以重来？	222
四 个人主义	224
结语，不再公共	226

后记	227
----	-----

的时代 被艺术公共了 引

“公共艺术”作为一个新的词汇，近年来在大众生活中开始频频出现，而对于其含义，则很少有人可以清晰地表达出自己的认识。笔者作为大学公共艺术专业的教师，最常被问及的问题就是：到底什么是“公共艺术”？就这个问题而言，包括全球的所谓公共艺术专家在内的诸多专家学者，其实到目前为止也无法给出一个统一的答案。鉴于这种现实，本书并非以“教程”的面目出现，而是希望通过近年来在教学实践中所思考的问题，提供自身对于“公共艺术”的认知；并期望通过与来自不同领域读者的交流，形成一种对于公共艺术的再认识。

在当今的社会，所谓“艺术”已经全面超越了过去对于艺术的认识，艺术已经全方位地渗入到了社会生活的各个方面，这种现象在社会生活的表层表现得尤其淋漓尽致。这是一个被“公共”了的时代，大众生活越来越难于有过去那样的隐私；而既然不得不表现出来，何不以被“美化”的面目出现呢？这是“艺术公共时代”的最基本的出发点，而其结果必然是被某种力量所“规范化”；特别是与利益发生了最为直接的关系以后，社会的各种力量必然在此施加影响……

图001 遍布生活中的艺术可能性

图002 街头表演，传承的艺术方式

图003 行动中的艺术家（汕头市首届青年艺术家当代艺术展）

图004 人人都是艺术家？欧洲城乡随处可见的小市场，大众的日常生活饰物与自己动手制作的小玩意，在这里构成另外一种面对公众的艺术氛围

图005 艺术观念的融合，本书作者张宇作品《乐队》

在公共艺术这个概念出现后的几十年，有关这个概念的讨论或者争论在全球范围内一直在进行着。随着中国改革开放的进行，像其它所有的事物一样，公共艺术的概念也开始进入中国，而且迅速放大，其力度与气势不仅丝毫不亚于公共艺术的发源地美国，而且大有后来居上之势。

首先是20世纪80年代初期，从中国大城市开始的公共艺术实践，现在看来是具有萌芽性质的尝试。在早期实践的过程中，公共艺术理论基本上没有同步进行，而处于几乎空白的状态。早期的公共艺术实践按照一般的说法，叫做“摸着石头过河”。随着公共艺术行业中利益因素越来越为人所知，从大城市开始的公共艺术实践逐渐向中小型城市甚至村镇蔓延。早期中国的公共艺术实践基本上可以用“群雄混战”来形容。

早期公共艺术的无序发展，是今天中国公共艺术现状的基础，这也导致了中国的公共艺术在高速发展的后期遇到了很多问题，以至于全国范围的公共艺术项目基本徘徊在一个比较低的艺术水平之上。如果说到中国公共艺术领域的一点转机，一方面来自于发展过程中公共艺术理论的出现，另一方面则来自于政府的介入组织与监管。这对于中国公共艺术的发展的确起到了积极的作用，使公共艺术在中国的发展有了一些规范化的东西。

进入21世纪以后，随着中国经济的高速发展，公共艺术

图006 艺术的符号化趋势，凯斯·哈林 (Keith Haring 美国) 在德国柏林的作品

图007 艺术家与现代舞蹈团合作的作品，难以界定其性质的当代艺术方式

图008 遍布中国城乡的“公共艺术”作品 (案例之一)

图009 遍布中国城乡的“公共艺术”作品 (案例之二)

图010 遍布中国城乡的“公共艺术”作品 (案例之三)

图011 杰夫·昆斯 (Jeff Koons 美国) 在德国柏林的作品

图012 瑞士建筑师的造型艺术作品

的质与量都有了明显的进步，特别在量的方面，更是突飞猛进。虽然中国目前只有极少数城市开始尝试“百分比计划”等有关扶持公共艺术发展的政策，但一句导向性的“美化城市环境，改善人民生活”，恐怕来得比“百分比计划”还要实际得多。相关政策的出台和一系列工程上马，打造了公共艺术的演出平台，使得中国的公共艺术发展全球瞩目。

经济的突飞猛进与国家影响力的与日俱增，吸引了国际范围的关注。特别是奥运会与世博会之类的国际顶级盛事陆续在中国的举办，吸引了国际公共艺术名家的积极参与。北京奥运主赛场“鸟巢”和“水立方”、国家大剧院、中央电视台新址的相继建成，使得北京作为中国的首都在一夜之间成为世界的焦点。虽然这些被称作建筑的作品是否可以被认可归属为公共艺术尚无定论、尚待探讨、尚在争论，但是无论如何，这些作品已经明显区别于过往的传统建筑，其中最大的区别无外乎其艺术公共性的彰显。

越来越多的证据表明，公共艺术在中国的实践已经不仅仅是中国自己的事情。在全球化的今天，每一个期待与国际接轨的国家都无法逃脱被他人特殊关注的命运，更何况这些国家本身其实正期待着被世界关注。于是顺理成章，中国在这样一个历史时刻，在全球瞩目之下被推上了历史舞台，成为了世界的话题。中国曾经被歧视过、曾经被冷落过、曾经失望过，但是今天的国际格局发生了根本的变化，中国开始了以经济为龙头的复兴之路，而随着国力的强大，国家的影响力亦随之提高，于是就要开始受到世界的特殊关注了。

图013 鸟巢

图014 水立方

图015 中央电视台大楼

图016 国家大剧院

水涨船高，公共艺术随着国家大势的变化而变化，国家的自觉与国际关注的合流，形成了今天我们所看到的新局面。如此的局面所决定的结果，同样具备其时代特色。一方面中国公共艺术的发展势头之迅猛令人不可思议，大量人员、大量资金的介入直接推动了公共艺术的实践；另一方面全世界公共艺术家的涌入，给中国的公共艺术发展带来了新的面貌与新的问题。众人参与的热烈与水平的参差不齐，形成新时期中国公共艺术发展的两大奇观。从中国的传统来看，某个行业群众运动式的促进与特殊政策、特案特批的社会特色，都使得中国的公共艺术形成了独具一格的发展方式。在以“量”惊人的同时，震惊世界的超大型项目也纷纷上马，而且更以不可思议的建设速度令世人刮目相看。

在公共艺术实践的同时，中国的公共艺术理论的发展也同样不可小觑。专业理论家与公共艺术家并驾齐驱、争先恐后，分享公共艺术理论这块新出炉的蛋糕。几年来出版的文章、专著对于一个新兴的行业来说，的确具有爆炸性的发展。虽然大多数的理论著作或文章水平非常有限，但是与中国的公共艺术实践相类似，首先是“有胜于无”，遵循一个初级的衡量标准。可以说公共艺术实践的尝试直接刺激了公共艺术理论的发展，从最初对于公共艺术实践的总结，发展到独立的公共艺术专业理论，不过经历了很短的时间；而公共艺术理论的发展，同样反过来推动了公共艺术实践领域新的尝试，特别是对于公共艺术的艺术水准的提高起到了极大的作用。

如此看来，无论中国的公共艺术实践、还是公共艺术理论的发展，都已经显现了很多成绩与特色；同时由于其尚处于初级发展阶段，所以尚需时日、尚需努力，众多的有识之士在行业范围内外都在进行着非凡的努力。顺应变化，长江艺术与设计学院也在公共艺术专业教育领域进行了许多尝试，其中包括开设独立的公共艺术专业、尝试进行全面的课