

公共艺术的制度设计与城市形象塑造

Design of Public Art System and Urban Image Building

美国·澳大利亚

USA & Australia



筹划 合肥工业大学公共艺术与创意产业研究所

公共艺术的制度设计与城市形象塑造

Design of Public Art System and Urban Image Building

美国·澳大利亚

USA & Australia

编委 (按姓氏笔画排列)

马钦忠 韦天瑜 朱 成 吴永发 杨奇瑞

孟建民 曹维劲 彭 锋 董志强 蓝 凡

关根伸夫 (日本) John Ruppert (美国)

主 编 马钦忠

学 林 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术的制度设计与城市形象塑造. 美国·澳大利亚
亚 / 马钦忠主编. —上海: 学林出版社, 2010.11
(中国公共艺术与景观)
ISBN 978-7-5486-0105-0

I. ①公… II. ①马… III. ①公共场所—景观—环境
设计—美国②公共场所—景观—环境设计—澳大利亚
IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第215150号

公共艺术的制度设计与城市形象塑造

美国·澳大利亚

主 编 马钦忠
编务总监 林靖 朱在纲
责任编辑 薛仁
编 辑 杨贵妮 徐佳音
翻 译 冯国鸣 徐佳音
设计总监 杨贵妮
设 计 张丽 马岑
主办单位 上海易鼎雕塑景观设计有限公司
地 址 上海市虹许路731号3号楼西二楼
邮政编码 201103
电 话 021-64016508
传 真 021-64015705
电子邮箱 wellart@163.com chassic@publicart.sh.cn
网 址 www.publicart.sh.cn
出 版 上海世纪出版股份有限公司
学林出版社 (上海钦州南路81号3楼)
电话: 64515005 传真: 64515005
发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心
(上海福建中路193号 www.ewen.cc)
印 刷 上海丽娃河印业发展有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 13
字 数 9万8千字
版 次 2010年11月第1版
2010年11月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5486-0105-0/J·15
定 价 85元

如有印装质量问题, 可寄本部退换

CHINESE
PUBLIC ART & LANDSCAPE
中国公共艺术景观

< < <

有关信息请登录

www . publicart . sh . cn

欢迎来稿

E-mail: wellart@163. com

筹划：合肥工业大学公共艺术与创意产业研究所

地址：合肥市屯溪路193号 建筑与艺术学院

邮政编码：230009

目 录

CONTENTS

001 问题讨论

Issue Discussion

对公共艺术制度设计的思考

The Thoughts on Public Art System Design

策划 / 马钦忠 编译 / 徐佳音

纽约百分比立法对纽约市公共艺术景观建设的贡献

The Contributions of New York's Percent for Art Program to Public Art in New York

文 / 迈克尔·布隆博格 亚当·古普尼克

美国联邦艺术计划和美国国家艺术基金会

Federal Art Project and National Endowment for the Arts of USA

文 / 徐佳音

美国视觉艺术家奖金项目

The National Endowment for The Arts Visual Artists' Fellowship Program

文 / 杰尼弗·道雷 编译 / 徐佳音 马岑 鲁瞻

公共艺术和加拿大文化政策：机场

Public Art and Canadian Cultural Policy: The Airports

文 / 伯纳德·弗莱曼

035 中国公共艺术家

Chinese Public Artist

王中专访：大哥的明月

Special Interview with Wang Zhong: Bright Moon of Big Brother

采访 / 种一川 整理 / 云浩

066 经典案例

Case Study

作案记：郑州方案与盐城方案

Some Examples of Urban Public Art Landscape: Zhengzhou Plan and Yancheng Plan

文 / 云浩

郑州1904公园

Zhengzhou 1904 Park

万点盐城泪

The Example of Yancheng

089 国际公共艺术家

International Public Artist

专访英国公共艺术家彼得·兰德佩吉：物质中的思维

Special Interview with Peter Randall-Page: The Mind in Matter

采访 / 约翰·K·格兰德 翻译 / 徐佳音 编辑 / 杨贵妮

115 理论研究

Theory Research

有关澳大利亚的公共艺术研究

The Thoughts on Public Art System Design

文 / 王中 叶云

公共艺术，一本可阅读的——从悉尼公共艺术看一座城的前世今生

Public Art, A Book - The Past and the Future of A City Could be Understood from Sydney's Public Art

岩石区—马丁广场—海德公园

The Rock - Martin Place - Hyde Park

皮尔蒙特公园—奇夫利大街—库克&菲利普公园

Pymont Bay Park - Chifley Square - Cook & Phillip Park

百年纪念公园—两百年纪念公园—奥林匹克公园

Centennial Park - Bi-Centennial Park - Olympic Series Park

马丁广场—环形码头—Domain区

Martin Place - Circular Quay - The Domain

CBD商业街道

CBD Streets

艺术与城市一起奔跑——记墨尔本公共艺术及城市景观

Art and City Run Together - Public Art and Urban Landscape of Melbourne

奔跑的城市，奔流的艺术

Running city, Flowing Art

亚拉河上演时空风尚

Prevailing Rustom on the Yarra River

公共艺术是一场战争

Public Art Is A War

对公共艺术制度设计的思考

The Thoughts on Public Art System Design

策划：马钦忠 编译：徐佳音

Initiated by Ma Qinzhong Translated and Edited by Xu Jiayin

纽约百分比立法对纽约市公共艺术景观建设的贡献

The Contributions of New York's Percent for Art Program to Public Art in New York

作者：迈克尔·布隆博格 亚当·古普尼克

Author: Michael Bloomberg Adam Gopnik

自1983年纽约百分比艺术项目设立以来，在纽约市约有200件公共艺术作品被创作，作品遍布整个城市的广场、公园、建筑，诸如社区中心、学校、车站、政府大楼等。这一成就的广度、规模和复杂性是独一无二的，作品反映了纽约市的多元性和它作为一座具有影响力的城市艺术中心不可动摇的地位。

Ever since 1983 when the New York Percentage Art Project was launched in New York have been created about 200 pieces of artworks across the whole city, such as in plazas, parks, buildings, community areas, schools, stations, government buildings. The breadth, scale and complexity of this achievement is unique, and the works have reflected the diversity and unshakable position of New York City as an influential art center.

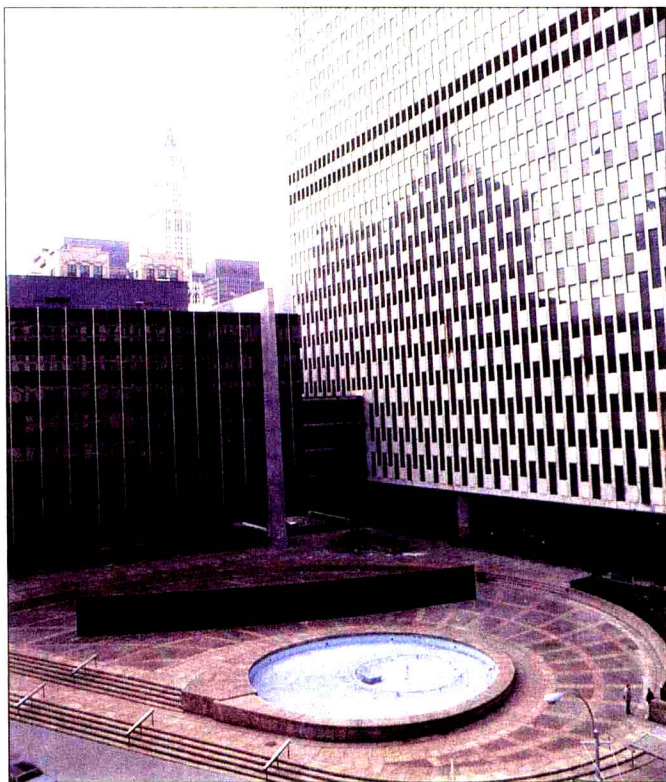
纽约百分比艺术项目

New York's Percent for Art Program

迈克尔·布隆博格（纽约市长）：

自百分比艺术项目建立以来，纽约市为推动公共艺术设立了新的标准。作为市长，我感到非常自豪的是在我任职期间保持了优秀城市设计这一传统，并实现了公共艺术作为改变我们和周围交流方式的重要作用。政府的职能不仅仅要推动艺术成就，还要给纽约市民的生活环境提供一个艺术之声。

我很荣幸能够呈现给读者纽约百分比艺术项目的第一手综合照片资料。《城市艺术——纽约百分比艺术项目》聚焦了1983



斜弧 | 联邦广场 1981

Tilted Arc | Federal Plaza, Richard Serra 1981

这件作品高12英尺，宽120英尺，是一个倾斜的弧形雕塑，物料是耐候钢，坐落于联邦广场，雕塑差不多将广场一分为二，有市民认为它阻碍空气的流通，像一堵墙，破坏广场的空间，所以引起了极大的争议。理查德·塞拉认为，此作品的意念是让以往习惯性横越广场的人，察觉到自己的存在和自己的移动。随着行人与雕塑的远近变化，雕塑的形体也会改变，收缩或扩张。

年项目建立以来完成的近两百件公共艺术作品，生动地展现了百分比艺术项目是如何渗透到纽约的每一个角落的。

《城市艺术》为打开视野提供了一扇窗户，把这些公共艺术作品带入了生活。这种艺术家和社区之间的独特合作，不仅亲民，而且有趣。总之，它是公众的艺术，每一件作品都反映了项目背后的哲学。每一个纽约人都需要更好的环境。毕竟，好的设计不一定需要花费很多。这样不是更好？

不足为奇，在纽约这样一个多样和动态的艺术都市，我们可以把这一项目称之为世界上最有影响力的一项艺术项目。然而，这项目不是同时发生的，还有许多前辈们的努力。这个项目是通过城市文化部来执行的，所以我还要感谢那些致力于这个艺术项目的人们，感谢他们给政府提供了一个难得的机会，和艺术家们合作来共同改善我们的公众生活、工作和学习的公共环境。

自二十多年前，百分比艺术项目自市政厅建立以来，在纽约市的地理和文化风景上留下了难以置信的印记，对这些亮丽的风景遗产作出了一定的贡献。

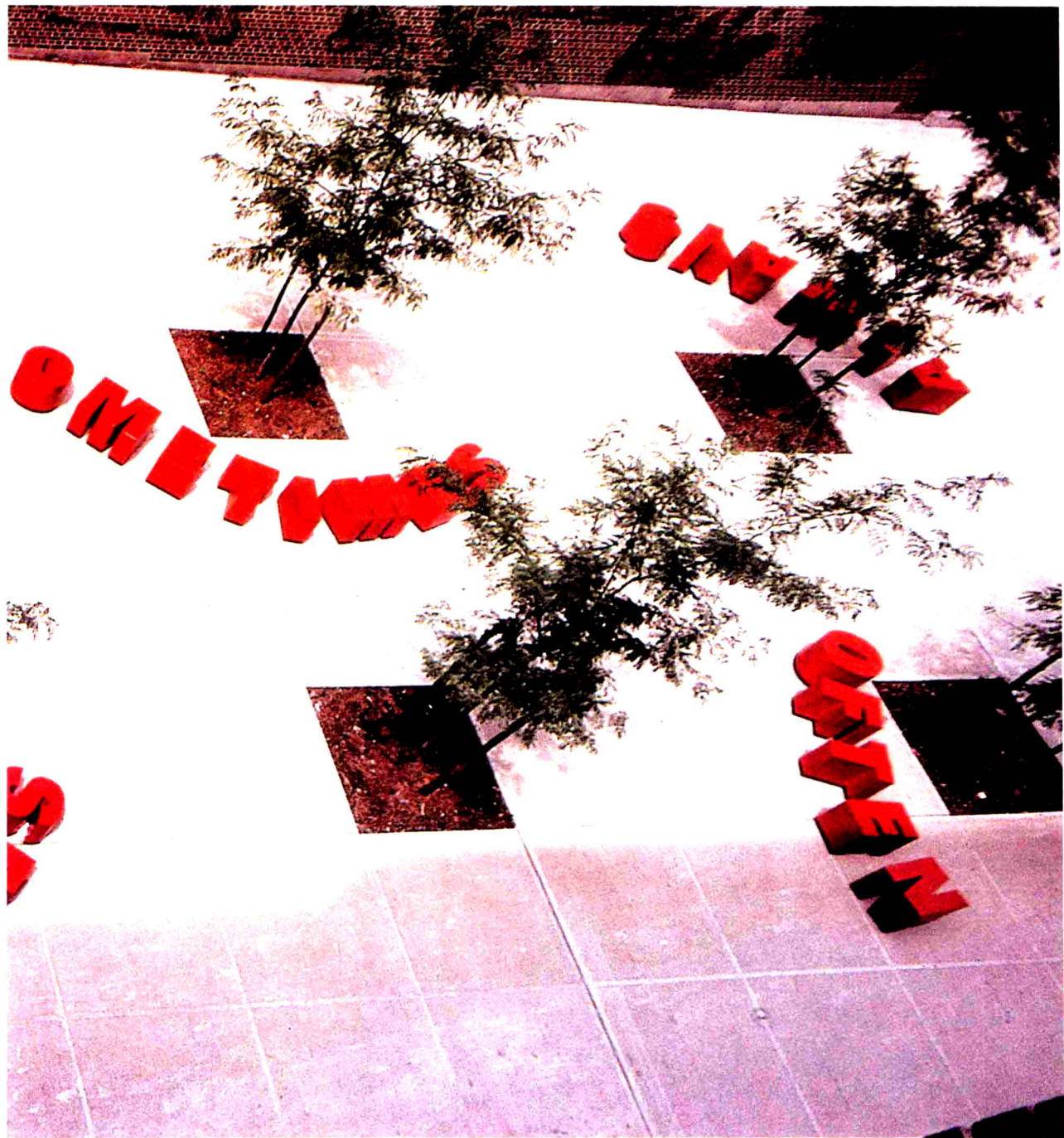
城市中的艺术 Art in the City

亚当·古普尼克：

你手中的这本书是关于非凡艺术成就的故事，它是通过一种不可思议的方式：政府的强制项目——百分比艺术项目来成就这非凡的艺术。此书正是关于这个项目实施二十多年的运作情况和对整个城市艺术的思考凝结。人们可能会问：这个项目会不会只是一个无稽之谈？对于习惯于运用个人语言的艺术家们如何在公共场所发挥作用呢？整个项目会不会最终成为一场闹剧呢？当你有了经济的支持但会不会没有真正的需要，艺术家超出了艺术的需要呢？此外，这个项目如何在这样狭隘的一个语境中把公众和艺术家联系在一起呢？

然而，所有关于百分比艺术项目的疑问被消除了，新的艺术证明了这一切。一些项目是壁画，源于英雄主义，而或真正的动力，如Daniel Galvez创作的关于民权运动领袖马尔克姆·艾克斯（Malcolm X）一生的壁画在他被暗杀的地点。另外，还有些项目是让知名的雕塑家继续他们的事





多重选择 | 里士满港口高中，史坦顿岛，纽约 1993

Multiple Choice | Port Richmond High School, Staten Island, New York 1993
户外座基雕塑，由纽约艺术百分比项目赞助，由纽约教育委员会投资。

业，在更新更广阔的空间表达他们的思想。诸如Stephen Antonakos给59街海洋运输站所创作的激动人心的作品，有他签名的红色霓虹灯像光环一样环绕着玻璃窗，很远就能望见，在夜色中闪闪发光。



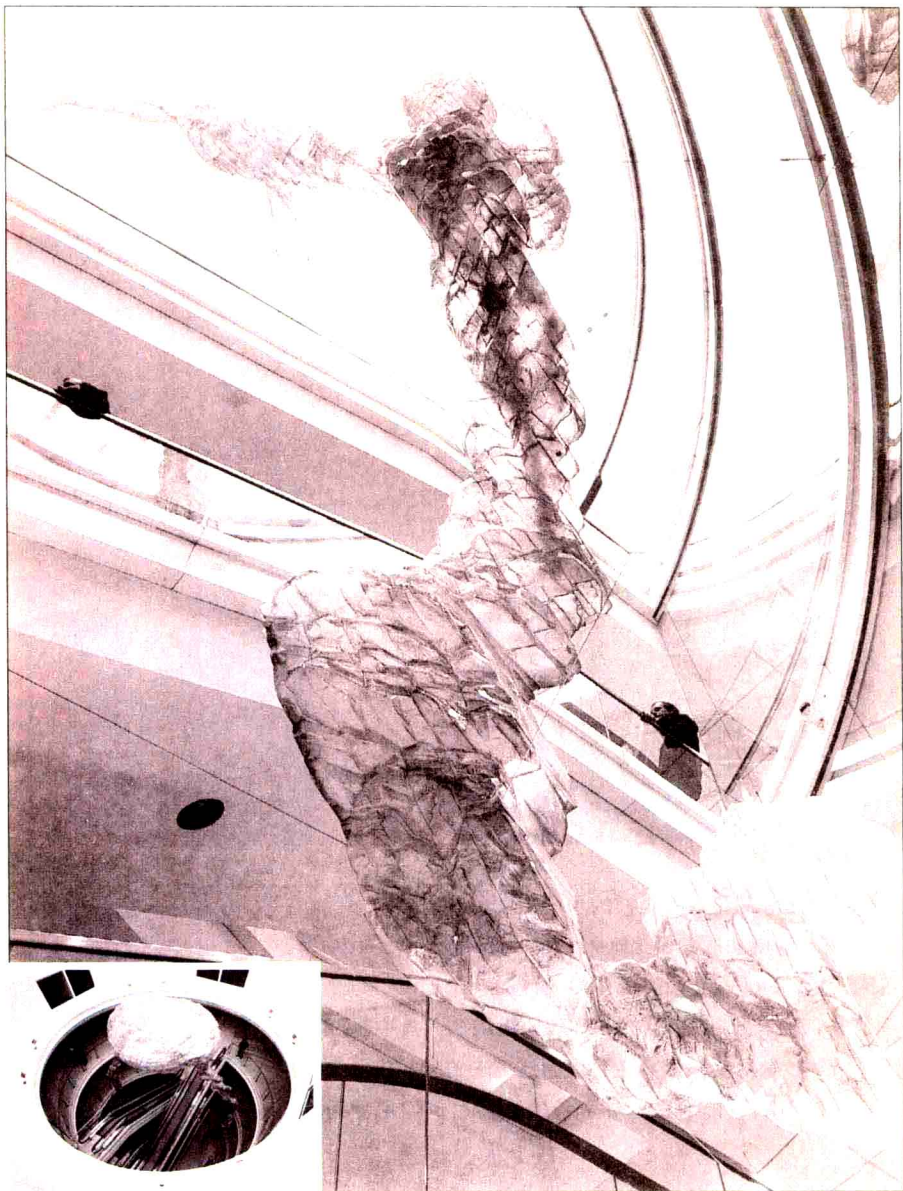
造型艺术：一个二十年的项目 | 美国自然历史博物馆，1992
Sculpture: A Twenty Year Project | Prospect Park Zoo, Brooklyn Museum of Natural History, 1992

尽管百分比艺术项目资助了许多雕塑艺术项目，有可爱的、有不可爱的，但它最好的作品通常是一些社会性的和激动人心的作品，给纽约增添了一道亮丽的城市风景。例如人们经过234公立学校，很少人能被Donna Dennis创作的《历史之舟》的锻铁雕塑所吸引，也很少人知道它的存在是因为官方的一個项目。

这个项目创造的最好的作品是公众精神艺术中的完全新的东西，项目最大的成功是对于难以理解的概念艺术的一种扩展。回顾历史，1930年代公共艺术真正的成功建立在立体主义上。在某种程度上，它把毕加索、费尔南德·莱热的一种私人视野变成了一种公共的、大型的公众语言。

百分比艺术项目最持久的项目恐怕是具有装饰性的、最接近大众的概念主义。这些项目可能运用了照片或文本，使它们变

得更庄严慎重。例如：Dennis Adam为长岛市立高中所作的作品，运用了1960年代的民权运动的照片；作品是处于学校水槽上的一个灯箱，令人们联想起了那段白人和黑人种族隔离的历史。艺术家通过拒绝纪念历史来纪念历史；他让学生们在课外自由时间里开阔思路。因为知识是在课堂上学



卡图尔 卡图尔 | 皇家法庭 1999-2002

katul katul | Queens Family Courthouse, Ursula von Rydingsvard 1999-2002

塑料和铝。直径52×40英尺

这是艺术家凡·里蒂斯瓦德的近作，名为《卡图尔 卡图尔》，是由亨利N. 库伯和伊恩贝德裴设计的新皇家家庭法庭所创作的五层楼高的雕塑。雕塑的拱顶和流动的丝缎漂浮在中庭天窗下，和自然光交辉映衬着。艺术家没有透露这件神秘的作品象征什么：它可能是一位神秘的波兰英雄或女英雄的头盔。这个标题来源于波兰一个和波兰烹饪有关的儿童游戏：妇女把做成模子球状的面粉或土豆扔进沸水中，而孩子们则假装拍打互相的头，把它们扔到右边和左边。象征性地“扔进烤箱”。这件雕塑设计是为了迎接公众，通常是有严重家庭纠纷和冲突的家庭成员，给予一种柔和的希望。这件纪念性雪松雕塑在风暴国王艺术中心展出，在1992年获得了国际艺术批评协会的大奖。《致保罗》（1992），一个巨大的雪松碗连接着地面和天空，从上面和下面观看都有一种它自己的效果



到的，而艺术却可以在学校的水槽边发现。

另一个成功的案例是Kristin Jones和Andrew Ginzell为纽约三角地Stuyvesant高级中学设计的一个项目。这个项目是由400块做成盒子状的玻璃砖块组成的，其中有88块记录了学校的历史，让学生可以通过它一览学校的历史。还有一些玻璃砖记录了世界奇异的珍宝，例如尼罗河的



布朗克斯区 Bronx

你的声音 | 铜, 1997 (上图)

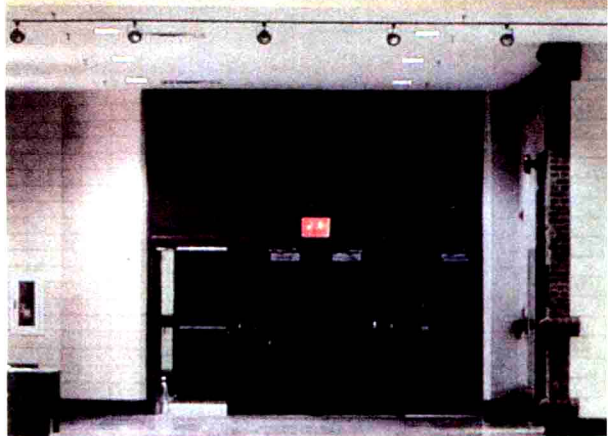
Your Voices | Bronze Janet Zweig, 1997 (Top)

这件作品位于华尔顿高中，由学校大厅大理石墙上的12个铜信箱组成。每一个信箱上都有一个单词——“希望”、“恐惧”、“梦想”、“秘密”、“问题”、“意见”、“担忧”、“建议”、“幻想”、“抱怨”、“困扰”和“想法”。学生们被鼓励根据信箱上单词提示写信，并把他们的信投进相应的信箱里。艺术家希望纸条能被打印出来并且每年制作成一本出版物被收藏在学校图书馆里。

和谐I和和谐II | 纤维玻璃, 1994 (下图)

Harmony I and Harmony II | Fiberglass Andrea Arroyo, 1994 (Bottom)

在这件位于第306公立学校 (P S 306) 的彩绘玻璃的浮雕作品中，艺术家结合了绘画和雕塑。《和谐I》描绘了男人和女人两个形象，揭示地球由男人和女人共同组成了一片天空。《和谐II》则描绘了三位女神的形象，各自代表音乐、艺术和科学。Andrea Arroyo作品主题正如它名字所表达的——和谐、城市和自然之间的和谐、不同种族和不同文化之间的和谐。



水、富士山的雪，甚至有中国长城的碎片。此外还有88块砖是空白的，留给21世纪的毕业生。

Stuyvesant高级中学的学生是如何看待这件作品的呢？多久他们会观看这件作品呢？还有在这高级中学的学生真的都看到了这件作品吗？要回答这些问题，那就涉及到了艺术接收领域。每一

布鲁克林区 Brooklyn

目的地 | 玻璃、大理石，2002（左图）

Destination | Glass, marble Ned Smyth, 2002 (Left)

这件雕塑作品位于第156公立学校的主要楼梯上，由透明彩色玻璃和大理石组成。彩色的抽象壁画犹如剧院的帘幕，而白色的拱形部分则是聚焦点。特别当灯光打亮时，学生们的身影投射在白色拱形大理石上，就仿佛成为了这件艺术作品的一部分。

美国起源 | 玻璃，1996（右图）

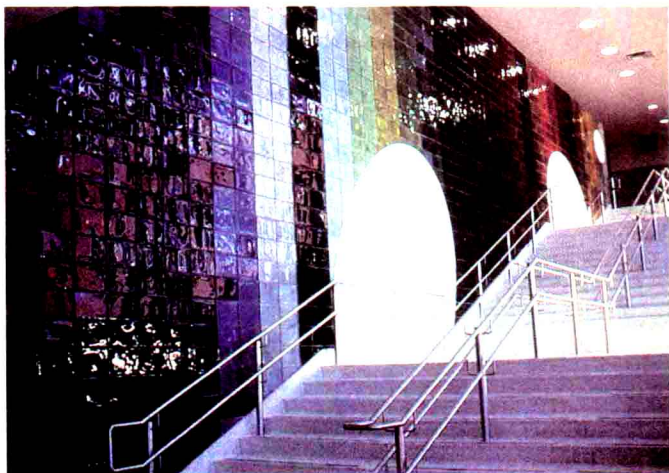
American Origins | Glass Arlan Huang, 1996 (Right)

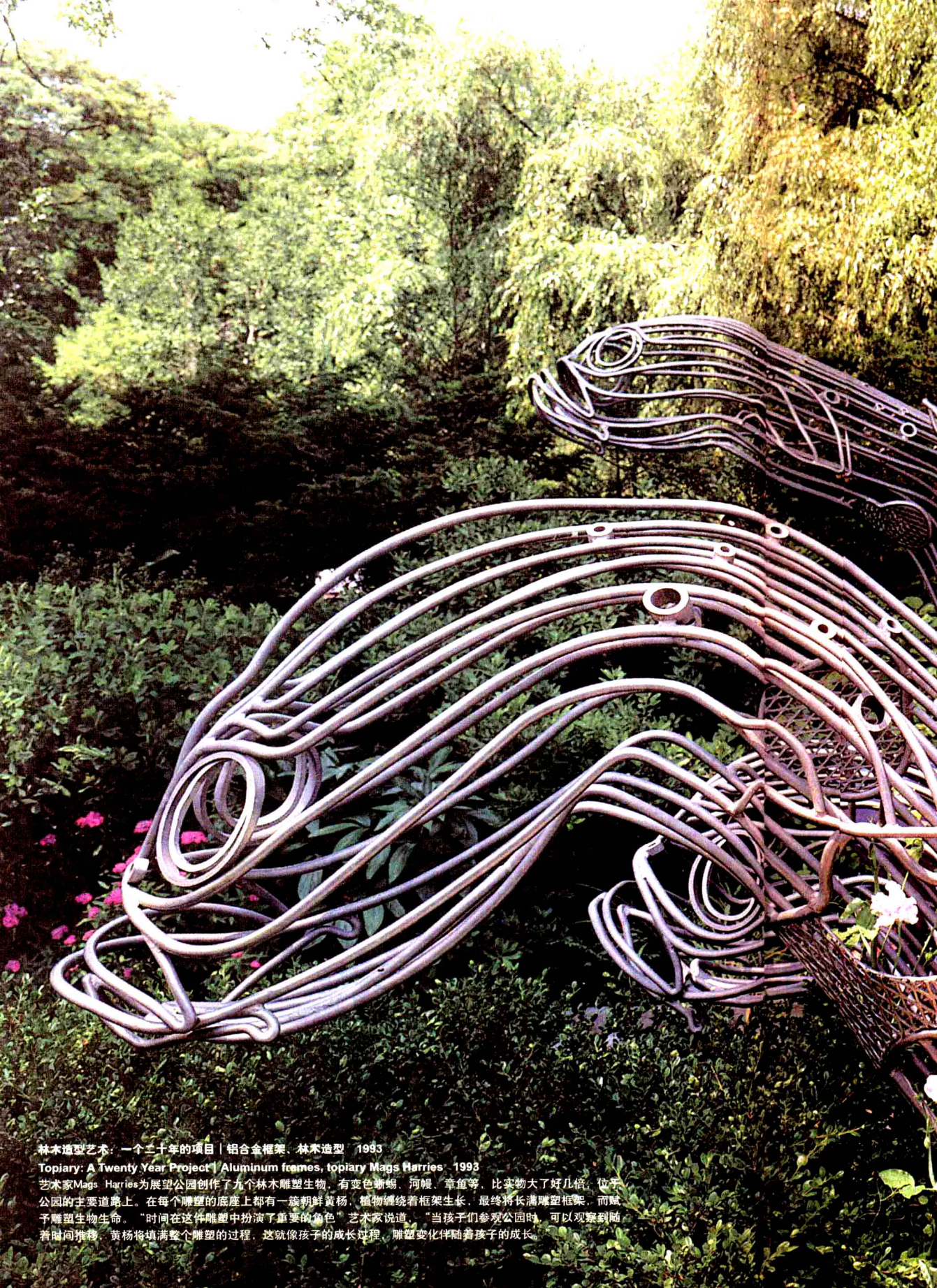
这件雕塑作品位于第152公立学校内，共有247个玻璃方块中的玻璃石组成，刻入了学校档案的历史，如有1908年毕业项目草案和毕业典礼。1910年和1912年父母节、校歌和1908年入校学生的档案，包括他们的人种、信仰、种族和出生地。艺术家运用了透明、半透明和不透明的颜色来创造了玻璃石，而一些玻璃石是完整的，一些是分开和破碎的。

天才 | 青铜、铸铜、不锈钢线，2002（下图）

Genius | Bronze, cable-cast brone, stainless-steel cable Ralph Helmick and Stuart Schechter, 2002 (Bottom)

《天才》是一件青铜雕塑，描绘了一只展翅飞翔的猫头鹰，位于Leon M. Goldstein科技高中的主要通道上。两位艺术家创作了一只由无数铸铜数字和字母组成的猫头鹰，并且猫头鹰的尾部发射出一大堆的字母和数字。这些数字和字母都有特殊的含义，例如一排数字代表了圆周率，而字母则拼写出了来自不同领域学者的名字，如果参观者仔细阅读猫头鹰的翅膀，甚至可以在上面发现沃尔特·惠特曼的诗句。



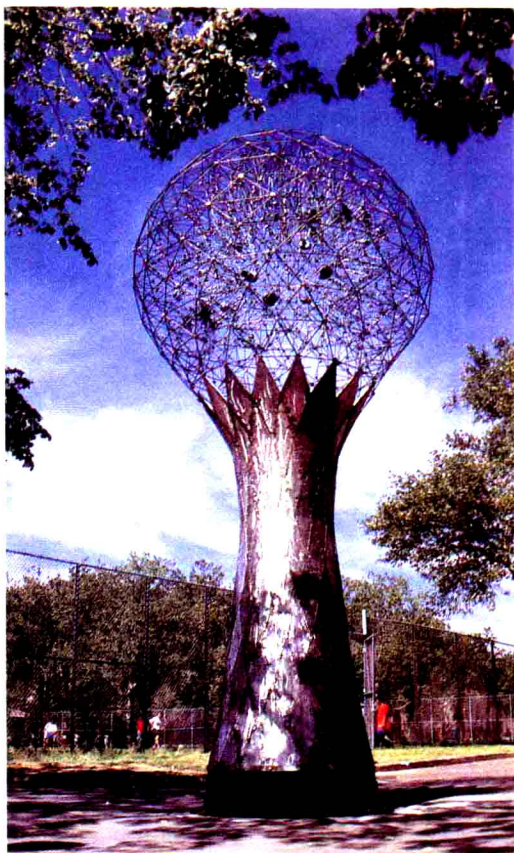


林木造型艺术：一个三十年的项目 | 铝合金框架·林木造型 1993

Topiary: A Twenty Year Project / Aluminum frames, topiary Mags Harries 1993

艺术家Mags Harries为展望公园创作了九个林木雕塑生物，有变色蜥蜴、河蚌、章鱼等，比实物大了好几倍，位于公园的主要道路上。在每个雕塑的底座上都有一簇朝鲜黄杨，植物缠绕着框架生长，最终将长满雕塑框架，而赋予雕塑生物生命。“时间在这件雕塑中扮演了重要的角色”艺术家说道，“当孩子们参观公园时，可以观察到随着时间推移，黄杨将填满整个雕塑的过程，这就像孩子的成长过程，雕塑变化伴随着孩子的成长。”





曼哈顿区

Manhattan

明日之风 | 不锈钢 1995 (上图)

Tomorrow's Wind | Stainless steel, Mel Edwards 1995 (Top)

这件作品位于第一大街汤姆斯·杰尼弗公园内，是一面大型的反射阳光的圆盘镜，底部由一基座来支撑，边上是一个垂直的塔形的建筑。这三个部分互相支撑着，反衬着周围建筑。艺术家Mel Edwards说道，这件雕塑结合了形态、结构和想象，给社区观众一种全新的感受。

重聚 | 砖、花岗石 1989 (下图)

Reunion | Brick, granite, Valerie Jaudon 1989 (Bottom)

这件艺术家Valerie Jaudon创作的街面作品位于公民中心的警察广场上，连接了警局和曼哈顿区的市政建筑。作品是一个直径为10.4米的红砖的圆形，周围环绕着柱子。艺术家想让这一地区人行通道更人性化，同时保留广场的重要意义。

埃尔阿沃尔德希望号 | 不锈钢、黄铜 1995 (右图)

El Arbol de Esperanza | Stainless steel, nickel-plated brass, bronze, Brower Hatcher 1995 (Right)

这件作品高5.4米，也位于第一大街汤姆斯·杰尼弗公园内，形态是一棵雕塑树，矗立在公园的绿荫之间。光滑的不锈钢树干支撑着球状的树冠，并且在艺术家的带领下，河东学校的学生和汤姆斯·杰尼弗公园创意中心在树枝上创作了许多小型的雕塑，如匹萨、小狗、虫子和鸟巢等，为雕塑作品增色不少。

河流 | 水磨石 1991 (下页图)

Rivers | Terrazzo Houston Conwill, Estella Conwill Majozo and Joseph Depace 1991 (Next chart)

这件名为《河流》的水磨石地板作品位于肖伯格黑人文化研究中心内，由三位艺术家共同创作。这个设计图案是对诗人兰斯顿·休斯和藏书家阿瑟·肖伯格致敬，因为这个作品以肖伯格名字命名，而设计图案运用了兰斯顿·休斯的诗《黑人歌唱河流》(1922)，在图案上还有诗人的诗句：“我的灵魂像河流一样深刻生长着。”

个艺术家认为他们的作品对每一个人说话，即使这个人从那匆忙经过。艺术就像一些对你有好处的东西，但可能没有如热烈的拥抱般让你立即感觉到。或者在这不应该提及接收这个概念，因为艺术不必每天立刻受到生活的检验，而是经过时间的考验提供给你深刻的领悟。它改变了一个地方的环境的感觉。这些概念主义项目的弱点是在它们的一个常规的艺术世界圈里，他们的说教作用被神

