

2008—2013

公共艺术大讲坛文集

Public Art Great Forum Lectures and Discourses Collections

I

杨奇瑞 王来阳 主编

中国美术学院出版社

独乐
众乐

2008—2013

公共艺术大讲坛文集

Public Art Great Forum Lectures and Discourses Collections

I

杨奇瑞 王来阳 主编

中国美术学院出版社

“独乐·众乐”公共艺术大讲坛编委会

主编：杨奇瑞 王来阳

编委会委员：于小平 黄骏 周武 高士明 王来阳 陈子劲 马钦忠 翁剑青 李公明 于化云

责任编辑：林 群

执行编辑：王来阳

责任校对：钱锦生

封面设计：郑筱莹

装帧设计：郑筱莹 林明媚

责任出版：葛炜光

图书在版编目（CIP）数据

独乐众乐：2008~2013 公共艺术大讲坛文集 / 杨奇瑞，王来阳主编. —杭州：中国美术学院出版社，2013. 12
ISBN 978-7-5503-0606-6

I. ①独…II. ①杨…②王…III. ①文化艺术-文集 IV. ①G0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 299667 号

独乐·众乐 | 2008—2013 公共艺术大讲坛文集

杨奇瑞 王来阳 主编

出品人：曹增节

出版发行：中国美术学院出版社

地址：中国·杭州南山路 218 号 邮政编码：310002

<http://www.caapress.com>

经销：全国新华书店

制版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印刷：浙江省邮电印刷股份有限公司

版次：2014 年 1 月第 1 版

印次：2014 年 1 月第 1 次印刷

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：36.75

字数：377 千

图数：798 幅

印数：0001—3000

ISBN 978-7-5503-0606-6

定价：218.00 元（全书二册）

著作权所有，请勿擅自用本书制作各类出版物，违者必究。

中国美术学院 2009—2012 学年标志性成果规划学术项目

论坛学术委员会

学 术 总 监：许 江

学 术 主 持：杨奇瑞 王来阳

学 术 委 员 会：（按姓氏笔画）

于小平 于化云 马钦忠 皮 力

刘 正 朱青生 朱邦雄 李砚祖

李公明 吴为山 张道一 张晓凌

吴信坤 杨小彦 陈育强 沈语冰

范景中 周 武 翁剑青 曹意强

高士明 黄 骏 常宁生 鲁 虹

Charon Kransen Donna Loveday

Edward Lebow Gail kenning

Robert Krivanek Sue Pedley

Jean-Luc Vilmouth Billy Lee

Catherine Mc Dermott

前言

“独乐·众乐”出自《孟子·梁惠王·下》中的“独乐乐，与人乐乐，孰乐乎？”之句。“独乐”意指艺术家与个人创作之乐，“众乐”意指艺术作品与社会公众互动的结合，“独乐·众乐”强调艺术家个人创作之“乐”与社会大众审美之“乐”的共存、共生、共享。

“独乐·众乐”是公共艺术之真谛要义。

“独乐·众乐”公共艺术大讲坛创办于2007年，即中国美术学院公共艺术学院的成立之年。

随着公共艺术学院的成立以及教育部对公共艺术专业的正式确立，搭建一个公共艺术学科实践研究、创作探索、交流对话的学术平台，对于梳理和促进中国公共艺术发展格外重要。

本论坛即旨在诚邀社会各界专家和学者共同参与，研究城市与公共艺术的社会实践和应用，梳理公共艺术的新型创作观念和建设空间，探讨公共艺术在当下与未来的发展和展望。

公共艺术与中国城市化进程息息相关。

“独乐·众乐”公共艺术大讲坛始终立足中国城乡一体化进程，秉承“构筑具有东方文化意蕴并具中国文化主体精神”的公共艺术学术理念，以人文情怀关注中国城乡公共空间，关注公共文化需求，强调社会实践与应用，以当代国际艺术教育视野关注城市公共空间与艺术人文的介入和建设。

本论坛自建立以来邀请了多位世界范围内的艺术学、文化学、美学、社会学、传播学、新媒体与数字技术等各个领域的专家、学者以及卓有成就的公共艺术家，以公开讲座的形式，与中国美术学院公共艺术学院师生进行面对面的交流和互动。

本文集的编辑，是从论坛举办以来的34讲系列讲座中，精选了其中的25讲。这些讲座着力探讨和思考城市化背景下中国公共艺术的创作与教学、学术与研究和社会应用实践等诸领域问题。在这些精选的讲座中，论坛的演讲者来自艺术学、社会学、建筑学、历史学等与公共艺术相关联的不同学科和领域，如马钦忠、高士明、翁剑青、皮力、杨小彦、朱青生、鲁虹、沈语冰、常宁生、李公明等，他们都是中国当代非常活跃而且富有建树的艺术理论家、批评家，对于公共艺术的发展都给予了真知卓见，他们在各自演讲中均以鲜明独特的视角对中国当代艺术与公共艺术问题精彩的论述；另外如朱邦雄、吴信坤、杨奇瑞、吴为山等艺术家，则从艺术作品的角度，对公共艺术的创作规律和与社会的关联进行了个性化的表达与探讨；而陈育强和于化云则从公共艺术与城市建设的角度来对中国的城市公共艺术管理和政策推行做出了实施管理层面的论述，为公共艺术法律和法规的构建和推广了非常宝贵的经验；论坛还邀请了来自艺术设计学科的专家和学者，如张道一、李砚祖等，他们则从设计艺术的角度阐述了艺术的诸多公共问题；当然，论坛的国际性构成特点也非常突出，如来自英国金斯顿大学的艺术策展人Catherine Mc Dermott和Donna Loveday、德国路德维希当代美术馆的馆长Beate Reifenscheid、美国的首饰艺术家Charon

Kransen、澳大利亚的艺术家 Gail Kenning 和 Sue Pedley、巴黎美术学院的艺术
家 Jean-Luc Vilmouth、美国的艺术凤凰城的艺术管理者 Edward Lebow 和
芝加哥美术学院的艺术设计师 Robert Krivanek 以及北卡罗来纳大学的雕塑家
Billy Lee 等，他们针对各自所在国家的公共艺术现状和艺术探索以及他们个体
的艺术追求，与中国的听众分享了公共艺术在国际范围内的发展。

尽管所有的讲座不能悉数整理成书进行出版，但这些具有代表性的演讲主
题和内容，已经产生了广泛的影响，引起了国内艺术教育界和教育机构及其他
社会各界的高度关注和评价。

同时，本论坛的举办，体现了公共艺术专业跨界、跨学科的特色与优势，
体现了艺术紧扣城乡建设的时代命题；论坛在组织形式和主题内容上，也体现
了中国美术学院“兼容并包”的学术视野和态度，既追求学术性与前瞻性的统一，
也强调实践性与研究性的统一。

我们期盼论坛文集的出版，在与各界对话交流与探索中，推动公共艺术学
科更加积极地、健康地发展。

2013 年 11 月

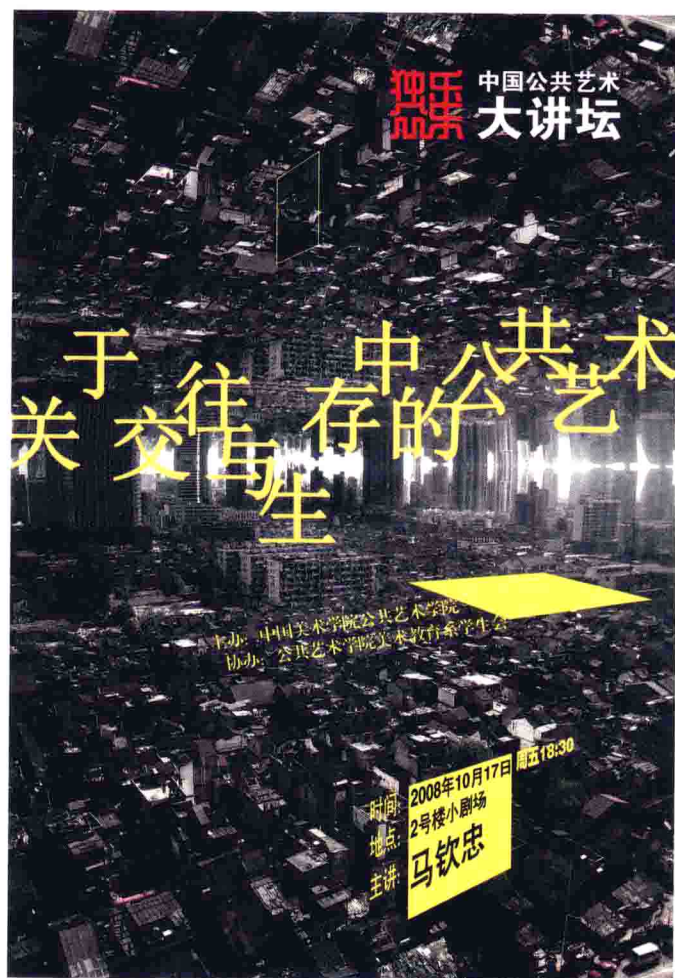
目 录

- 001 / 第一讲 马钦忠：关于交往与生存中的公共艺术
- 025 / 第二讲 朱邦雄：从陶壁公共艺术论设计人文观
- 038 / 第三讲 高士明：从历史经验到生活世界
—— 论当代艺术的“社会参与”和“作者问题”
- 047 / 第四讲 Catherine Mc Dermott & Donna Loveday: 英国设计博
物馆展览策划与英国当代设计
- 062 / 第五讲 于化云：北京城市雕塑与公共艺术
- 070 / 第六讲 吴信坤：多元化的美国城市雕塑与公共艺术
- 079 / 第七讲 杨奇瑞：如何设计浙江馆
—— 2010 年上海世博会“浙江馆”创作设计介绍
- 100 / 第八讲 吴为山：雕塑的灵魂
- 126 / 第九讲 翁剑青：公共艺术与城市生态文化
- 141 / 第十讲 皮力：从行动到观念
—— 晚期现代主义艺术的语言转型

- 151 / 第十一讲 朱青生：当代艺术问题
- 174 / 第十二讲 陈育强：城市公共艺术的空间实践
——以中国香港为例
- 187 / 第十三讲 Charon Kransen: 当代首饰艺术
- 242 / 第十四讲 张道一：艺术的三大要素
- 255 / 第十五讲 李砚祖：造物的艺术与哲学
- 269 / 第十六讲 鲁虹：新中国美术 60 年
- 368 / 第十七讲 Gail Kenning & Sue Pedley: 树的边缘
——艺术的公共视角
- 389 / 第十八讲 Jean- Luc Vilmouth: 空间维度与当代艺术观念
- 421 / 第十九讲 Edward Lebow: 美国城市重大更新项目中的公共艺术
- 446 / 第二十讲 沈语冰：重建失落的链节
——西方现代美术研究之我见

- 475 / 第二十一讲 常宁生：超越美的艺术
——唯美与求真
- 490 / 第二十二讲 Robert Krivanek：开掘社会景观
- 506 / 第二十三讲 李公明：公共艺术与社群生活
- 534 / 第二十四讲 Billy Lee：西方雕塑艺术创作方法论
- 549 / 第二十五讲 Billy Lee：雕塑的物化与空间

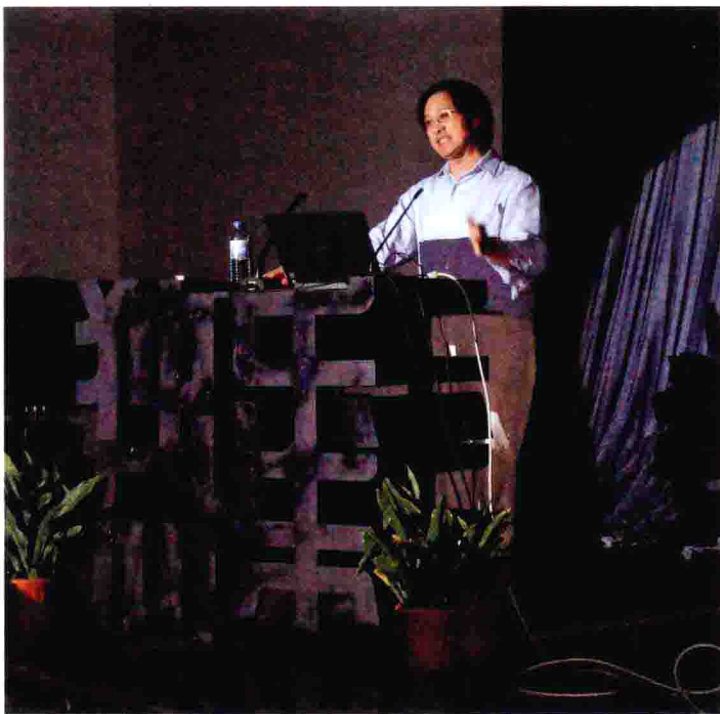
附录：“独乐·众乐”公共艺术大讲坛执行案

第一讲

关于交往与生存中的公共艺术

马钦忠

马钦忠：

1957年12月，出生于安徽合肥。

1990年，四川大学文艺学硕士。

1996—2001年，任《美术界》、《艺术界》执行主编。

2001—2003年，任西安美术学院美术研究所研究员。

现为广州美术学院雕塑研究所副所长、《中国公共艺术与景观》丛刊主编、中国风景园林学会公共艺术专业委员会副主任。

主编主持编辑美术书刊五十余种，发表哲学、美学、语言学、美术评述与研究、公共艺术等研究论文两百余篇。

主要著作：

《书法与文化形态》，1996年出版；《消费文化与卡通一代》，2000年出版《聚焦2000年上海国际双年展及外围展》，2002年出版；《雕塑·空间·公共艺术》，2004年出版；《语言的诗性智慧》（哲学语言学专著），2004年出版；《公共艺术基本理论》，2008年出版；《见证中国当代美术》，2011年出版；《中国书法的当代诠释》，2013年出版；《中国当代美术的六个问题》，2013年出版。

关于交往与生存中的 公共艺术

主 讲 人：马钦忠

主 持 人：杨奇瑞

主 办 方：中国美术学院公共艺术学院

讲座时间：2008年10月17日

讲座地点：象山校区2号楼小剧场

我们总是活动于具体的既成环境之中。这有两方面的含义，一是历史形成的既定环境，二是根据特定目的建成的环境，统称为建成环境。任何作为公共目的的建成环境都是为了满足人们交往和活动的需要。

因此，这种环境是特定的意义预设或导向，指向某种价值意义。本讲座便是从人的公共交往与生存的方面，论述公共艺术所构成的公共空间的价值生成与实现。

上篇

交往方式中的公共空间的发展

一、生活方式的变迁与空间特征的转化

1. 从神的城市、帝国的城市、工业的城市到公民的城市

在部落时代，不同人群与部族的

联系通常是共同尊奉的神。城市考古学的研究表明古代重要的城市，最初都是与神的祭祀仪式和朝拜紧密相关。古埃及是如此，古巴比伦也是如此。到中世纪的基督教大行其道之时，欧洲的每一座重要城市无不是以基督教堂建筑组合为中心，而城市的空间布局、城市公共广场即是以教堂为中心的建筑组合，共同构成人们以宗教为核心的公共生活。

到了中世纪后期，封建制度逐渐占据主导地位。城市的空间布局和公共空间便是以国王和王公贵族的权力空间象征为核心组成城市空间布局。特别明显的是法国 19 世纪之时，以奥斯曼男爵为总设计师对巴黎进行的城市改造。围绕皇权中心组织城市的交通，极力表征权力中心对城市空间构成的根本象征意义。

进入近代产业革命以来，城市空间发生了巨大的变化，以工业生产为主体的城市空间逐渐占据主导地位。城市空间的构成与城市产业的空间布局和产业链以及生产成本形成城市公共生活的主体，从而进入了城市环境在短时期的巨大膨胀和最严重的破坏。这有两个方面的原因，一个是产业革命彻底消灭了手工业者，把手工产品彻底工业化，导致大量农民脱离土地涌入城市，而城市的产业资本的逐利行为以及面临新的城市发展的未知趋势，造成 19 世纪到 20 世纪初期城市公共空间发展的最为黑暗的历史

时期。城市最底层的劳动大军，创造了完全改变这个世纪的重要的、便捷的廉价工业品，而自身却居住在肮脏、疾病蔓延的贫民窟。一场规模空前的城市改造运动在西方工业发达世界发展起来。

进入 20 世纪后半期，即第二次世界大战之后，城市空间的发展进入一个新的历史时期，以产业为主体的设施逐渐退出城市中心区域，城市的空间生产主要以生活和消费以及各种各样的文化教育、休闲娱乐为中心。城市的空间重构进入了一个空前的崭新布局的时代。城市也不再以产业相标榜。创新型城市、旅游型城市、电影之城、观光之城、服务之城等等应运而生。

与城市空间演变的同时，城市的公共空间也进入了不同的历史发展。

这其中的观念变化可以下面两个叙述加以说明：

“法国巴黎皇家广场是路易十四、路易十五统治时期（17 世纪与 18 世纪）的主要象征，虽然类似这个广场的典型在这之前或之后都一直存在，它是中央集权政治思想下，都会美学表现的代表性象征之一。皇家广场是几何规划下的中心主轴，而它的正中间则竖立着君主的人像，可以相互替换并自成体系（通常都骑着马，穿着罗马服饰以显其崇高的地位）。这样的雕像，把无所不在的中央集权力量更加具体化，每个城市皆是如此，

就跟皇家广场如出一辙。然而，中心广场数量的繁殖增加，并不代表权力就因此被分配削减，恰恰相反，它是为了向世人展现君主权力的无所不在。在这里，广场并不是一个让众人聚集，一起来决定公共事务的场所，而是展现毋庸置疑的权力的橱窗。由单一个体所领导的、统一的、均质的空间思想，在笛卡儿（René Descartes）的写作中得到回响，他认为最完美的状况是所有的著作皆出自一人的手笔。另一方面，笛卡儿主义的空间表现（像是意大利绘画中，预先规划象征性特定透视点的方式）与君主制度绝对的概念，以及它所赋予的象征性形状也相一致。这些形状一眼就可辨识，广场的性格因此马上被了解，尤其是所有的林荫大道都汇集向广场中心的皇帝塑像。我们可以从奥斯曼及阿尔方德（Adolphe Alphand）在巴黎的规划看出，他们将所有的主要大道以透视的方式铺设至纪念馆（碑）等重要的建筑物前，像卡尼尔歌剧院（L' Opéra de Garnier）或是铁路车站，它们同时也是代表经济稳定的保障（或是对于稳定的需求）。”¹

进入 20 世纪，人们对城市公共空间的诉求完全转变了。

几乎在“奥斯曼男爵（Baron Georges-Eugene Haussmann）在巴黎进行专制性的线性架构规划”的同时，莫奈以及塞尚对这样的建设一点儿都不感兴趣。这一方面是因为他们

明显地对时间的表现较感兴趣（而非空间真实感的掌握），另一方面是因为他们观看的方式已经随着与世界的新关系改变：在新的世界中，人和事物的运行移动是最主要的，中心的观念已然消逝，我们不再生活在一个以单一透视的观点为依归的世界，以前我们以为只有如此，才是世界和谐的保证。我们可以说，单一且独断的观点（Point de vue）的时代已经过去，现在只要有个体的存在，就会有多种不同的视点。

如果我们回溯一下历史，就会发现古代城市空间的中心之一，当然包括了大家耳熟能详的公民集会广场（Agora），它的重要性不仅是作为一个公共空间，同时也是平等与同质的象征。

汉娜·阿伦特提出的希腊城市理想典型，它是建立在几何学的模型上，法律面前人人平等的概念采用圆形的象征性造型来表现，圆周的任何一个点到中心皆为相等距离。公民集会广场因此是此概念的空间化体现。它是实践自由平等的空间，这个中心用来接待每一个城市公民。这样的典型呼应了城邦组织的需求，在这个人性的环境中，所有的公民共同在此商议，决定他们共同的事务。如此一来，这个社会也就脱离了神明，以及家族（或族长）制度的支配，而这二者都强制规范了阶级秩序与重复的仪式，对于被推选集体性的历史感知，并没有

太大的助益。

“公民集会广场理想的圆形及中央式因公众制度而诞生，在它之下，法律是平等、对称、互惠，并可以转换的。人与人之间的关系不再构建于统治与服从之上，而是相互之间的公众性认同。”²

这便是公民时代的城市。

2. 公民时代的公共交往与公共空间的意义预设

毫无疑问，城市空间的变化体现某种历史趋势，同时空间的变化也强化着某种意识形态，某种文化隐喻，更是不同群体拥有城市空间生产标志的空间体现。³

美国城市学家斯皮罗·科斯托夫为美国及欧洲近代城市公民化发展，描述了一条清晰的路线。

“在高雅的休闲滨水区设计之中运用美学原理，应该是通过1893年芝加哥举办的世界哥伦布纪念展中的‘白色城市’（White City）首先传入美国的。丹尼尔·伯纳姆（Daniel Burnham），博览会的首席设计师，将这些原则融入了1909年的芝加哥规划中，这也是美国历史上第一个以海滨岛屿为中心展开城市设计的现代模式。它建议开放整体湖滨地区，用于休闲娱乐、景观步道和公园。最终，一种关于这些做法的行业标准产生了——在改善河滨地区的城市美化运动的高潮期间，出现了很多已付诸实施的类似设计……”⁴

“自17世纪开始，城市无论是在面积还是尺度上都迎来了一个大的飞跃。此时自14世纪就一直衰败的自治市镇也衰落到了它的最低点。欧洲城市被牢牢地控制在国家的手中。当时，一些如乔丹尼·波特罗（Giouanni Botero, 1540—1617年）之流关于国家政策的论述就是强调城市尺度在其战略上和象征意义上的重要性。贵族的领地开始并入古老的城市，这些领地经常大到足以掩盖城市老中心区的地位。这些有规划的城市扩展，运用了宽广的道路，令人印象深刻的广场、公园和恰当的纪念性建筑学手法和元素。他们企图削弱市政部门的权力，将城市变为贵族的首府。”⁵

美国的城市美化运动是统一行政规划的一个有趣的现代尝试。华盛顿的朗方式规划设计，即以“具有永恒和经典的行政和文化建筑群，对称布置在商业中心的周围，创造了一个正式而充满纪念性的城市景观核心，为‘市民和外来者创造了’一个尊严和恰如其分的优美印象，形成了‘城市生活中的一个公共聚会场所，以公共建筑群共同庄重地展示着城市礼仪’”。

古典城市的两个中心“世俗的大广场和教会的城堡，共同定义了城市的公共领域”。⁶

作为公民时代的文化产物之一的公共艺术所塑造的公共空间的鲜明特征之一，便是消除这种身份差别以及身份定义。从人与人的平等，从人、