

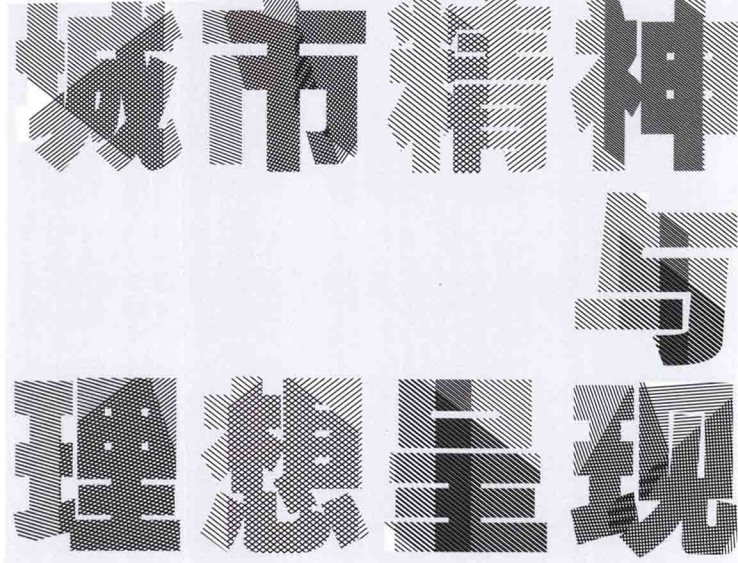
理想呈现 与城市精神

CHINA CITY PUBLIC ART
CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT RESEARCH

中国城市公共艺术 建设与发展研究

杨奇瑞 王来阳 著

中国美术学院出版社

中国城市公共艺术 建设与发展研究

杨奇瑞 王来阳 著

中国美术学院出版社

《中国城市公共艺术建设与发展研究》课题组

主持：杨奇瑞 王来阳

课题组成员：杨奇瑞 王来阳 马钦忠 沈烈毅 王辉 李炎 王彤

责任编辑：林群

责任校对：钱锦生

封面设计：郑筱莹

装帧设计：吴龙 林明媚

责任出版：葛炜光

图书在版编目（CIP）数据

城市精神与理想呈现：中国城市公共艺术建设与发展研究 / 杨奇瑞，王来阳著. — 杭州：中国美术学院出版社，2014.1

ISBN 978-7-5503-0638-7

I. ①城… II. ①杨… ②王… III. ①城市—景观—环境设计—研究—中国 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第011863号

城市精神与理想呈现

——中国城市公共艺术建设与发展研究

杨奇瑞 王来阳 著

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：17.25

字数：210千

图数：630幅

印数：2000

ISBN 978-7-5503-0638-7

定价：116.00元

著作权所有，请勿擅自用本书制作各类出版物，违者必究

序

本书的出版是基于2005年度浙江省哲学社会科学规划的课题研究报告，通过课题组的大量补充性研究后汇集而得。

本研究的目的是和意义是期望通过对中国近三十年来的城市化进程中公共艺术的建设和发展历程，做出学术和学科意义上的梳理与判断，总结历史，面对当下，开拓未来。

城市化语境是中国公共艺术发展的前提和保障。

城市是公共艺术生存和发展的根基，公共艺术是城市化进程中不可或缺的动因。

中国当代公共艺术的发展与城市化进程紧密相连。

城市化的进程不断催生着我们当代城市规模的扩大和城市生活质量的提高。

对于城市，亚里士多德曾说：“人们来到城市是为了生活，人们居住在城市是为了生活得更好。”就如2010年上海世博会举办的“城市，让生活更美好”这一主题，运用人类社会的最新成果诠释了城市文明在当代社会生活中的意义和价值，对城市 and 城市化背景下的诸多问题进行了最为当下的探索和思考，并提出了对城市未来发展的建设构想和美好愿景。2010年上海世博会显示出，城市，作为人类生存的集中地和人类文明的结晶体，随着社会生产力和城市现代化的不断推进、城市的规模不断扩大，在整个人类社会生活中的作用和影响日益显著。

城市以及城市化改变和主导了人们的生活，并影响着人们的思维方式，同时影响着世界发展的进程。

当下，从国际视野来看，城市化发展的基本趋势已经走向经济全球化、政治多极化、社会信息化、文化多元化和城市个性化的时代。在未来的城市发展中，城市外延和内涵提升并重、大型城市群建设多极推进和城市软实力比重增强等特点，将会成为城市发展战略的主要构成部分。

城市化进程成为了中国当代社会发展的重要生产力。

城市化程度的提高将会带来人们思维观念、生活方式等方方面面的变化，这些变化将改变着城市的经济、文化和社会结构。这些变化集中表现为五个方面：一是城市发展开始从外延式扩张向内涵式发展转变；二是城市软实力逐步成为城市发展的核心竞争力；三是城乡集群与城乡一体化成为城市发展的新格局；四是城市发展布局 and 结构日趋合理；五是城市群对城市建设与发展的带动作用进一步增强。

其中，城市软实力建设成为城市化进程的核心价值所在。软实力所包含的城市文化、城市生态、城市形象、城市精神等要素，日益成为衡量和评判一座城市发展水准的重要参照系。随着城市化程度的提高，软实力建设亦成为中国城市建设的主导方向和目标，如何打造创意型、创新型城市已提升到中国政府国家战略的高度来推进。

强调城市文化，是因为文化是城市的灵魂，没有文化的城市是没有灵魂的城市；同时，城市又是文化的承载体，是文化的集聚和繁衍之地。芬兰人沙里宁（Eero Saarinen）曾说：“让我看看你的城市，我就能说出这个城市居民在文化上追求的是什么。”

千百年来城市演进的历史表明，城市不只是地理学、生态学、经济学、政治学意义上的概念，更重要的是文化学意义上的存在。世界上的城市之所以千差万别，根本区别就在于城市文化的不同。因此，文化作为城市的品格和内涵追求，是支撑城市生存、竞争和发展的巨大动力和无形资产。

城市文化建设不仅仅是物质文明的堆砌，而是人类精神文明的高层次展现。城市文化既可以通过物质形态呈现，也可以通过非物质形态传承。在物质形态呈现方面，城市一切建筑及构筑物均可成为文化的载体。

从城市发展的脉络看，当一座城市成为人类生存方式和文化的集中展现之地时，艺术总是在其中扮演着重要角色，引领城市的文化建设。从过往的城市文化与城市艺术来看，当艺术创作本体属性与城市建设空间属性获得同一场所实现时，艺术就成为了城市文化营造的主体构成部分。在早期历史中，城市建设就注重艺术的文化意识的营造，例如自古希腊城邦建立之时起，城市管理者就以艺术来推进和加强城市空间建设和城市意识的培育；至中世纪后，伟大的文艺复兴时期城市建设亦是如此，遗存到今天的许多充满历史文化底蕴的欧美城市空间艺术给予了有力的佐证，如今日罗马、巴黎皆是如此。20世纪以来的现代城市文明的发展更是如此。城市的演进表明，一个没有文化特质，确切地说没有艺术特质的城市是不具备特色鲜明的城市形象的，更不会产生特定的城市魅力。

进入 20 世纪后，随着现代城市民主程度的提高和公民参与意识的增强，公共的价值和公共意识在城市发展中占据了越来越重要的地位。如若把公共价值和公共意识诉诸城市视觉的艺术表达，那么，作为空间存在的艺术在实现艺术本体属性和空间属性的基础上，追求公共属性的完成和实现就成为必然。

当城市空间造型艺术作品获得艺术本体属性、空间属性、公共属性三者统一于一体时，公共艺术则应运而生。

因此，对于公共艺术的理喻与判断，三种属性缺一不可，其中，公共属性起着支配作用。在过去，人们通常把公共艺术理解为“城市雕塑”或“环境艺术”。这是对公共艺术孤立化、片面化的理解，只是言说了艺术作品的部分属性。从空间属性而言，如果把城市雕塑与户外空间联系起来作为对公共艺术的认知，那么，公共艺术在古代城市就已存在，并为当时的城市与发展起到了重要的服务作用。但是，这些古代的空间艺术不是今天真正意义上的公共艺术，因为古代的空间艺术仅是为古代宫廷权贵或宗教所服务，并非艺术作品公共属性的运用和呈现；若在现代城市公共意义上讨论公共艺术，公共艺术已经不仅限于城市雕塑这些单一的传统艺术形态。当今的公共艺术依据作品的公共属性和公共价值获得了多方位的衍伸和拓展，公共艺术已经从某一具体的技艺型艺术概念上升为与城市公共空间美学建设相结合的观念型艺术理念。这取决于当今城市公众生活的多元化发展和公共民主进程的提高。

在现代城市中，从空间呈现形态而言，公共艺术涵盖了独立性的艺术品（如公共空间雕塑等）、附属性的艺术品（如建筑装饰、城市壁画等）、与城市功能相结合的公共设施艺术造型（如城市家具等）等多类艺术形态。这些公共艺术形态的出现是当代城市建设视觉需求与城市生活多元发展中艺术介入的必然结果。

因此，公共艺术从属于城市，它随城市而生，为城市而存。

公共艺术从产生之日起就承担了公共文化的塑造作用，成为城市打造城市品牌、城市形象、城市精神、城市美学等软实力的重要载体。典型案例如建立于 1889 年巴黎世界博览会期间的埃菲尔铁塔，这是 19 世纪末期现代主义文化思潮在建筑领

域的突出反映，埃菲尔铁塔因此而成为巴黎城市形象和城市精神的重要艺术形态，成为巴黎的城市地标和巴黎城市形象的宣传名片；另如美国南达科他州皮德城郊区的“总统山”巨型雕刻，艺术家把四位杰出的美国总统肖像镌刻于此，以超大体量的形态展示出了公共艺术与空间的有效结合，并以精湛的艺术手法表达出美国公众对总统的景仰之情和奋斗之志，成为民族精神和意志的重要标志。

相对于传统的架上艺术，当代意义上的公共艺术特性使得公共艺术承载了多样的功能实现，它承载着更多的社会、文化乃至政治意识形态功能，带有更多的群体和社会共享共有的非功利色彩。公共艺术恪守“艺术源于生活又服务于生活”的创作规律，以创造性的艺术创意和形式还原与提升城市美感，让城市成为真正的“诗意栖居”理想之地。

近一个世纪以来的城市与公共艺术发展即已证明这一点，中国近年的各类城市公共空间中的艺术建设也证明了这一点。尤其改革开放后，昭然显示出现代公共艺术已经成为助推未来城市化进程的热点和重点。进入新世纪，依据城市化进程的高速发展，在国际化、信息化、科技化、多元化的共同影响下，公共艺术的表现形态将在新媒体与新科技的催生下，走向不断融合而且更为综合的表达，艺术的功能和内涵将与城市空间结合更为紧密，呈现方式和体验方式将会越来越趋向于视觉化。因此，城市的发展需要公共艺术的不断创新和创造。

中国城市公共艺术的发展在这一趋势中获得了同步进展。

中国城市化的进程表明，城市公共空间功能与内涵的建设在未来城市建设中的作用和地位，将日显突出。相对于中国城市化语境和进程的转型而言，中国的公共艺术在城市建设进程中获得了前所未有的发展契机。出现这一现象，不仅是公共艺术自身功能和价值的发挥和彰显，而且更是中国建设具有自身特色的城市公共空间

文化品质的追求所在。

对于中国当代公共艺术的作为和城市发展的构建探讨，究其实质是对城市艺术和人的生存关系的探讨。“诗意栖居”的城市发展理想决定了公共艺术的任务和方向。“城市最重要的功能就是化权能为文化，化腐朽为活生生的艺术造型，化生物繁衍为社会创新。”路易斯·芒福德的这段论述精练地揭示出城市内部机能实现与艺术的规律和本质。这种规律和本质正是当今公共艺术创作和建设的宗旨和目标。把握城市脉搏，顺应历史进程，增强公共艺术与城市建设的使命感和责任感，主动构建具有东方文化意蕴并具有中国文化主体精神的公共艺术建设与创作体系，为中国城市化进程提供专业创作与空间建设相结合的规律探讨，实现公共艺术与城市建设的紧密结合，成为公共艺术作为城市未来空间存在的全部意义和追求。

目 录

引 言	1
第一章 城市公共艺术相关理论研究	10
第一节 城市公共艺术概念的界定	10
第二节 城市公共艺术的缘起与发展	16
第三节 城市公共艺术的类型	37
第二章 中国城市公共艺术建设现状分析	52
第一节 中国城市公共艺术建设历程研究	53
第二节 中国城市公共艺术建设分析评价	74
第三章 中国城市公共艺术与城市空间形态营造	93
第一节 城市公共艺术与城市公园空间建设	99
第二节 城市公共艺术与城市广场空间建设	117

第三节	城市公共艺术与城市滨水空间建设	132
第四节	城市公共艺术与城市道路空间建设	138
第五节	城市公共艺术与城市门户空间建设	148
第六节	城市公共艺术与城市历史街区空间建设	151
第四章	中国城市建设与城市公共艺术介入方式	159
第一节	历史追述与城市根性文化营造	165
第二节	重大事件缅怀与城市空间记忆	171
第三节	城市视觉提炼与空间精神激活	175
第四节	地域特色建设与城市个性张扬	180
第五章	中国城市公共艺术与城市规划	185
第一节	城市公共艺术与城市规划的关系	185
第二节	城市公共艺术策划与城市公共艺术规划	187
第三节	城市公共艺术规划编制的必要性探索	192
第四节	城市公共艺术规划的主要内容	194
第六章	中国城市公共艺术建设与运营模式	196
第一节	城市公共艺术建设与空间改造结合	196

第二节	城市公共艺术建设与公共活动结合	204
第三节	城市公共艺术建设与艺术展览结合	207
第七章	中国城市公共艺术建设管理机制研究	216
第一节	中国城市公共艺术管理制度研究	217
第二节	中国城市公共艺术管理机构设置研究	221
第三节	中国城市公共艺术法规建设研究	223
第四节	中国城市公共艺术推广机制研究	225
结 论	227
参考资料	231
附 录	234
后 记	258

引言

一切伟大的文化都是市镇文化，这是一件结论性的事实。世界历史是市民的历史，这就是“世界历史”的真正标准，这种标准把它非常鲜明地同人的历史区分开来。

——斯宾格勒（Oswald Spengler）¹

中国城市化进程推动了城市公共艺术建设与发展。

近三十年来，中国社会经济持续快速发展，城市规模不断扩大，城镇化水平迅速提高。城市空间建设受到各级政府和广大人民群众前所未有的关注和重视，以城市雕塑为重点和主导形态的城市公共艺术建设呈现出前所未有的繁荣发展局面。城市化水平提高和城市建设迅猛扩张，营造城市形象、加强城市环境的空间艺术化建设，成为中国城市公共艺术快速发展的主要动因。城市与城市公共艺术紧密联结。城市是城市公共艺术的载体，城市公共艺术属于城市，它随城市而生，为城市而存。城市化是城市公共艺术建设与发展的助推剂。当代城市公共艺术的发展同目前的城市化进程就有如一对孪生姐妹，两者之间相互依存、相互促进、密不可分。

1. [德]斯宾格勒著《西方的没落》，张兰平译，西安：陕西师范大学出版社，2008年12月1日出版。

在中国经济飞速发展的进程中，城镇化、城市化已成为中国社会经济发展的必然趋势。在城市建设和美化的过程中，城市公共艺术的兴起无疑成为一道引人注目的风景。与美术馆、博物馆中的以往纯艺术相比，走进了城市空间之中的城市公共艺术承担了更多的审美与文化功能，带有着更多公有而非私有、群体而非个体的内涵与表征。

城市公共艺术在塑造优美人居环境、陶冶人们心灵的同时，还承担了对人类社会生活理念和主导思想传达的任务，和谐发展友爱的思想主题、严谨求实的科学精神与创意追求、以人为本的人文关怀和绿色健康的精神原则是城市公共艺术的价值所在。为了使城市公共艺术真正走近大众，为大众所理解和接受，也为了使我国城市公共艺术能够健康的向前发展，我们应该通过科学的研究，以艺术的学科规律和城市建设的空间需求为切入点，以严谨而周密的方式来思考和求索城市公共艺术的真谛，关注城市公共艺术的发展，使之服务于城市与大众，创造艺术化的城市公共空间环境，使城市公共艺术成为城市视觉文化和视觉形象构成中不可或缺的视觉亮点。

城市化是社会生产力发展所带来的必然现象，是现代市场经济发展和产业结构变迁的必然归宿，是随着社会生产力的发展，引起人们生产生活方式、居住场所、观念意识发生深刻的变化。它不仅表现为一国农村地域转变为城市地域、农村人口大量地转化为非农业人口，也包括人们生活水平的不断提高、居住环境的不断改善、观念意识的不断升华，最终城市文化和价值观念成为社会文化的主体，使城市真正成为现代物质文明、精神文明高度融合、完美统一的综合体。

城市是人类文明的标志，是人类社会高度发展的集中体现，是人们经济、政治和社会生活的中心。城市化的程度是衡量一个国家和地区经济、社会、文化、科技水平的重要标志，也是衡量国家和地区社会组织程度和管理水平的重要标志。城市化是人类进步必然要经过的过程，是人类社会结构变革中的一个重要线索，没有城市化，就不可能有现代化。只有经过了城市化，才标志着现代化目标的实现。只有经过城市化的洗礼之后，人类才能迈向更为辉煌的时代。整个世界的发展也清楚地表明，城市化是现代化进程中唯一有效的综合性手段。

近三十年来，中国的城市化发展取得了巨大的成就。中国的城市化水平由1978年的17.9%增长到2011年的47.5%，是世界城市化发展史上实现城市化高速增长延续时间最长的国家之一（图1.1—图1.3）。从世界范围来看，中国的城市化是世界城市化史上规模最大、背景最为复杂、任务最为艰巨的城市

图 1.1 外滩全景 / 上海

上海是中国最大的经济中心城市，也是国际著名的港口城市。在中国的经济发展中具有极其重要的地位，地处南北海岸线中心，长江三角洲东缘，长江由此入海，交通便利，腹地宽阔，地理位置优越。现代化的上海像磁石一样吸引了世界各地的人群，是一座既怀旧又现代、既东方又西方的国际化都市。

图 1.2 国贸夜景 / 北京

北京作为中国的首都，政治中心，同时承载着多项城市功能。进入 20 世纪以来，北京的城市化发展进程进入加速阶段，人口、建设规模不断扩张，屡次冲破规划指标，城市问题凸现。北京要发展成为世界城市，对于城市发展现状的深刻认识以及对城市未来建设的合理规划是完成目标的重要保证。

图 1.3 深圳全景图 / 深圳

深圳由一个昔日的边陲小镇发展成为欣欣向荣的现代化城市，综合经济实力跃居全国大中城市前列，基本建立社会主义市场经济体制，创造了罕见的工业化、城市化和现代化发展速度。深圳“以高新技术产业、先进制造业为基础，以现代服务业为支撑的适应现代化中心城市功能”的新型产业体系，高新技术产值居国内城市首位。在区域结构上，深圳业已形成的“南软北硬”、“南高北重”、“东西两翼旅游港口”的产业分工布局和特色。深圳的沧桑巨变，是我国改革开放成就的缩影，作为每个深圳居民，感受至深的莫过于建立特区、实行改革开放以来收入水平不断提高、衣食住行等消费发生了翻天覆地的变化，经历着由“温饱型”跨越到“宽裕小康型”的生活历程。

化过程。据统计，中国平均每年有 1420 万农村人口进入城市就业和生活，城市人口合计增加 4.05 亿，相当于日本总人口的 3 倍，美国总人口的 1.28 倍，英国、法国、德国、意大利四国总人口的 1.43 倍。

谋求可持续发展的城市是 21 世纪人类共同的主题。

中国作为快速发展过程中的人口大国，持续健康地推进城市化进程，是实现可持续发展的重要举措。可持续发展是中国人口生存、经济发展的必需，也是中国实现以人为本、建立和谐社会、实现城乡协调发展的重大举措。

中国城市化作为当代中国发展重要的主旋律，城市化的健康发展将对中国 21 世纪实现国强民富，提高国家竞争力，² 建立文明、进步、和谐的社会，发挥主导性的作用。正是在这个意义上，斯蒂格利茨称“中国的城市化与美国的高科技发展将是深刻影响 21 世纪人类发展的两大主题”。

城市化实质是以人为中心的、受诸多因素影响的、极为复杂的系统转化过程，包括硬件结构和软件结构两大系统的更替和提升，是一种从传统社会向现代文明社会的全面转型和变迁过程。

城市化进程的主要特点体现出：城市化是一个国家现代化水平的重要标志，当代社会的主要特点是科学技术迅猛发展，经济快速走向全球化、一体化，这就迫切要求我国尽快实现城市化。城市化是工业化的产物，是工业化的必然结果，在今后的发展中，城市化和新型工业化也将互为前提，相伴相随，共同构成未来经济社会发展的两个主旋律。同时，城市化亦是解决“三农”问题的关键。那么推进城市化则是国家的一项庞杂而巨大的系统工程。可以肯定，城市化是城市发展的高级阶段，既是经济社会发展的必然趋势，又是经济社会的一个发展动力，两者呈现正相关关系，或者呈同步增长趋势。

综观国内外城市发展的步伐，城市在区域经济发展中始终居于主导地位，起着“龙头”和“核心”作用。中国正在步入城市化加速时期。发展城市是我国当今社会经济的“发动机”。作为发展中国家，中国城市化轨迹可以划分为几个阶段：1949 年至 1957 年是起步期，比较正常，平缓上升；1958 年至 1965 年是动荡期，大起大落；1966 年至 1978 年基本上是停滞期；1978 年至 1984 年是恢复发展期；1985 年至 1992 年是平稳发展期；1993 年以后是加速发展期。在党的十七大报告中，城市（镇）化被作为未来发展面临的“五化”³

2. 约瑟夫·斯蒂格利茨 [Joseph E. Stiglitz]，美国经济学家，2001 年诺贝尔经济学奖获得者。

3. 五化：工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化。

新趋势被郑重提出，强调城市化正以前所未有的深度和广度快速推进。我国制定“十五”规划时，有关部门做过研究，对城市化发展进程做出预测：预测到2015年左右，我们国家城市数量将达到800个，从城市化质量方面说，将出现社会稳定，生活环境改善，生活质量提高。有关研究认为，从2001年至2015年，我国城市化速度如果每年提高一个百分点，将使2.5亿左右的农村人口转变为城镇居民，由此可推动国内生产总值年均增长3个百分点。

合理有序的城市化与城市发展，是国家经济和社会可持续发展的重要保证。区域经济的竞争已越来越显化为城市之间的竞争，发展城市已成为发展经济的代名词。城市化可以为社会经济提供广阔的市场和要素。城市化亦是科学、技术、教育、文化等发展的重要载体，能够有效地带动工业技术革新和技术革命，大幅度提高社会生产效率和人民生活水准。

经济的高速增长正在给城市发展带来越来越大的挑战。中国目前生活在城市的人口数量约为6亿，但这仅占全国人口的45%，而美国的城市人口比例超过了80%，这说明中国的城市还有可能大大扩张。麦肯锡全球研究院新近完成的一项研究预测，到2025年，中国城市人口还将增加3.25亿人，这其中包括2.3亿外来人口。按目前的趋势发展，中国城市人口到2025年将达9.26亿，到2030年将超过10亿。

中国的城市在劳动力、资源管理和地方财政等领域的影响下，正在形成四类不同类型的城市，即“超大城市型”（出现数量不多的人口为2000万或超过2000万的超大型城市）、“中心辐射型”（在大城市周围出现中小型城市群）、“分布式增长型”（出现大量中型城市）和“小城镇主导型”（出现数量更多的小城市）。按照以上任何一种情形发展，到2025年，中国将出现完全不同的城市化格局（图1.4）。麦肯锡城市群（ClusterMap）方法将中国城市分为22个城市群（图1.5），每个城市群围绕一到两个中心城市发展。为了确保这种方法是可行并适用的，所有的卫星城距离一个中心城市不超过300公里，并且每个城市群的GDP都超过中国城市总GDP的1%。麦肯锡城市群涵盖了中国815个城市中的606个，占中国城市人口的82%，预计到2015年将占据城市GDP的92%。其中的7个定义为“超大型”。在2008年，其人口总数在1900万到5500万之间，且每个城市分别占中国城市GDP的5%至12%。另有10个城市群被定义为“大型”，其人口总数在1300万到3900万之间。城市公共艺术对城市化进程中的文化塑造、个性彰显和空间营造有着举足轻重的作用。正是在这种意义上，东京森美术馆馆长、日本著名公共艺术策展人南条史生说：“无论从建筑、城市规划，或是艺术的角度来看，时代正逐渐将