

活页教材

艺术设计实践教学教材

公共艺术 创意设计

★天津市普通高等学校
本科教学质量与教学改革研究计划重点项目

王鹤 编著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

活页教材

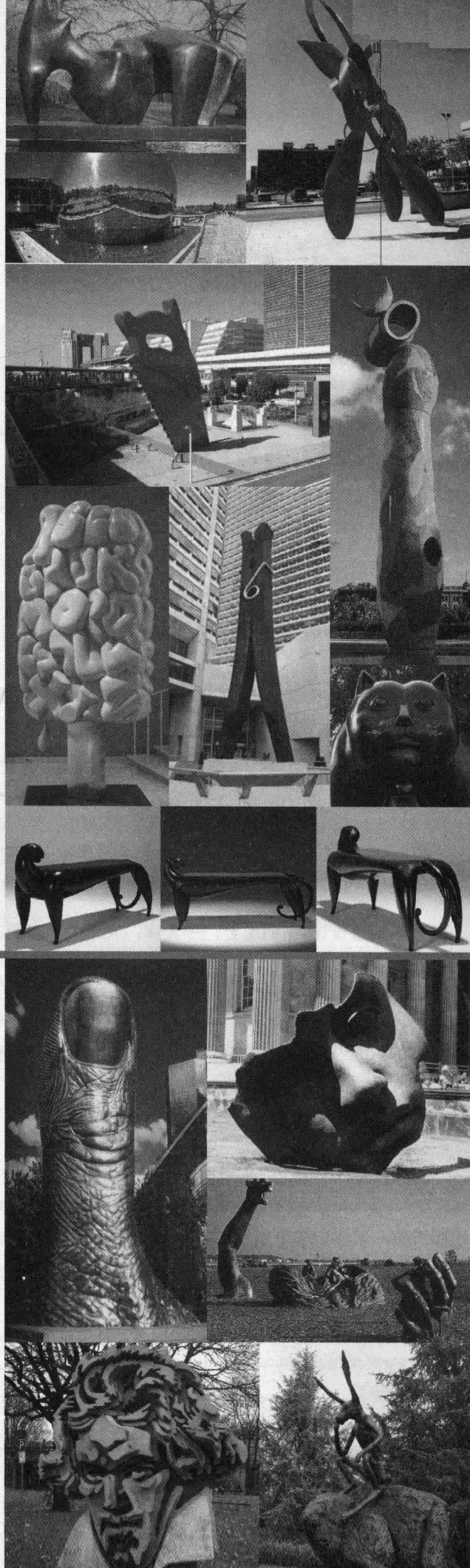
艺术设计实践教学教材

★天津市普通高等学校
本科教学质量与教学改革研究计划重点项目

公共艺术 创意设计

王鹤 编著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目（CIP）数据

公共艺术创意设计/王鹤编著，—天津：天津大学出版社，2013.5
艺术设计实践教学教材
ISBN 978-7-5618-4700-8

I. ①公… II. ①王… III. ①公共场所—景观设计—教材 IV. ①TU856

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第114700号

出版发行：天津大学出版社
出版人：杨欢
地址：天津市卫津路92号天津大学内
电话：发行部 022-27403647 编辑部 022-27406398
网址：www.publish.tju.edu.cn
邮编：300072
印刷：北京信彩瑞禾印刷厂

经销：全国各地新华书店
开本：210mm×285mm
印张：10
字数：340千字
版次：2013年6月第1版
印次：2013年6月第1次
定价：48.00元

总序

全新模式的清新感受

我从20世纪70年代起就在教学的同时编写高校美术类教材，至今没有停止过。我编写的《中国工艺美术史》等好几本书都已出过两三版，《中国服装史》更是三版印刷28次，有四本为国家级规划教材，多本为省部级规划教材……即使这样，当我看到这套“艺术设计实践教学系列教材”时，竟感到一种从未有过的清新，进而震惊，紧接着是赞赏！

“与时俱进”是一个政治术语，其实用性在教学上更有深远意义。时代前进了，年轻学子们的解读方式与以前不同了，学生们学习知识需要一种什么样的教材呢？这确实是一个新课题。

去年听天津财经大学珠江学院赵世勇和天津师范大学张兵说活页教材时，我还没有太在意，当看到内容与形式全新的组合时，我一下子慨叹了：年轻教师就是有领先潮流的思维模式。什么叫创新？创新就是以一种以前没有的模式去诠释一种全新的理念，而贯穿全过程的思路又必须符合社会需求。否则，再新也没有人认可。社会需求是一个硬道理，社会效益只不过是在此基础上所获得的果实而已。

天津大学王鹤与赵世勇及张兵合撰的一篇论文以该系列中的公共艺术教材为例阐述了活页教材编写模式上的创新理念，其中的一段话能够很好地概括这套活页教材的使命与特点：“经过内容与形式全面创新后的公共艺术设计教材，能够做到打破学科壁垒，运用开放型的知识结构，变知识单方面传输为知识资源共享，从而适应公共艺术这样一种体系相对庞杂、自身又处于不断变动之中的知识与实践体系。综合来看，公共艺术设计教材的编写模式创新能够有效支撑公共艺术教学领域的课程建设，更好地满足社会对掌握公共艺术审美、创意、材料与工艺运用等方面技能的人才需求，提升中国今后公共艺术领域的理论研究与工程实践水平，为新世纪中国文化软实力建设做出贡献。”这首先点明了，这套教材的内容就是新的，而且立足于世界范围内。同时，这套教材在编写模式创新上的指导思想是“针对跨专业的读者群”、“以具体案例为纲”、“强化创意思维培养”。这就是说，这套教材并不限于某一专业，甚至于不局限在高等院校的本科生和研究生中，它完全打破以往的专业壁垒，大胆地增进学科互动（请注意不仅仅是师生教学上的互动），以生动活泼的方式启用案例，使读者一目了然。

这套活页教材的作者们都是三四十岁的中青年教师，在专业学习、实际操作和高校教学第一线积累了丰富的经验，但还不老，包括意识与年龄。因此，他们敏锐地抓住了当前学生的解读兴趣，有的放矢地推出这样一套教材。

那么，什么是活页教材呢？这里的概念是既有教师的讲解与分析，又在教材上留有粘贴学生作业的地方。对于编作双方来说，尝试这一系列教材标志性的活页模式，从而为其提供了一个行之有效的反馈机制。这种教与学的互动在纸质教材上的首次体现，确实有不同一般的新意。需要看到，传统教材与Web1.0时代用户主要通过浏览器获取信息是一致的，注重信息的单方面传递。而这种活页模式体现了Web2.0时代用户既是浏览者又是内容制造者的特征，注重了信息的双向环路流动。同时，该系列教材创新性地以图示形象为主要表现手段，这就要求作者必须要自己排版，才能利用图与文字的组合准确体现写作意图，体现出符合认知心理的全新创作过

程。同样。由于互联网时代的读者拥有大量接触科学知识的渠道，并且在相当程度上养成了点击链接以获取深度阅读的习惯，因此该系列教材还设置了知识链接环节“延展阅读”和实训环节“思考与行动”两个主要模块，以满足E时代学习者的阅读需求。

就形式编排上的创新而言，这套教材没有传统上的“章”“节”，代之以“组团”和“项目”的框架构成。每本活页教材都由八到九个一级组团组构而成，这些一级组团主题不同，各有侧重，具有普遍性、代表性和逻辑性，共同组成完整的教学体系。同时，每个一级组团又都具有自身独立性，可以单独培养学习者某一方面的能力。这种新颖的编排方法体现了最新的教学理念，即为了避免传统的条块分割的编写方法而采用的“混合单元概念”。美国教育界的艾迪斯·埃里克森在《艺术史与艺术教育》中说：“使用这种混合课程模式，各组成部分结合方式多，强调重点也多，而自始至终各部分都保持原有的特点。”

教材中一级组团的排布次序不但具有循序渐进的特征，而且和一个设计课题的进度基本一致，能够实现寓技能锻炼于知识传播过程中的教学目的。混合单元概念也运用在系列教材每一个“思考与行动”或“延展阅读”中，特别是后者，几乎都包含艺术史、形式美法则、材料与工艺的相关知识。

这套教材的全新形式的真谛，在于一种基于现代传媒理念下编写模式的创新。如今这些被称为“数字原住民”的90后大学生们，从出生就习惯了网络与新媒体，思维敏锐，知识面广，对直观形象敏感，但注意力不容易保持长久。因此，这套教材注重节奏紧凑与大信息量，又兼具可读性和观赏性。

由于没有了传统教材每一章节开篇介绍本章节内容的文字，而代之以一般教材课后才有限提供的课题与参考书目，所以这套教材中每个组团、项目的名称就承担了简明扼要地介绍该单元内容的功能。考虑到主要读者群的认知特征，这些小标题以四字短语为主，能够准确概括这一单元的主题思想和教学要点。如广告设计教材中在第一组团“关于思维方式”下，就分为“一场游戏”“说事拉理”“参与体验”等二级组团，形象生动。同时，二级组团之间还体现由浅及深的特征。如公共艺术教材第一组团在分析现成品复制式公共艺术时就分为“单打选手”“伸展运动”“组队参赛”等二级组团，对应运用单体现成品、变动单体现成品及组合现成品等方法。总之，该系列教材的各级标题综合运用了文学、电影等学科的理论 and 手法，从最简单的幽默运用方法介绍到内涵深刻的黑色幽默，既紧密连接又有较强的延续性。

说心里话，这套教材对于我来说是一个全新的感受，也给我提供了一个学习的机会。张兵、赵世勇作为主编，又与王鹤等几所大学的中青年教师一起申报天津市教委重大教改课题“多校联合在艺术设计课程体系优化中的尝试”。这真是可喜可贺。而且，纸质教材、科研项目、学术论文，再加上紧跟着的新兴媒体连载，完全是海陆空式的“大集结”。作者们由于年纪轻，因而没有框框；由于理念新，因此能够跟上世界科技、人文的发展趋势，更会受到学生欢迎。

我以一个学习者的态度首先感受到获益匪浅，我也愿意以一个读者的身份早日看到这套教材的面市。

我期待着，并祝贺，我相信这之后这些年轻人还会有大胆的创新。创新才能永远鲜活，永远朝气蓬勃。

王鹤

2012年12月

作者简介

王鹤

1980年6月生于天津市，现为天津大学建筑学院艺术设计系讲师。

天津美术学院雕塑系本科，天津大学建筑学院设计艺术学硕士，南开大学文学院文艺美学方向博士。天津市美术家协会会员，2007年获天津市第九届“文艺新星”称号。主要从事城市雕塑、公共艺术设计及设计史论研究。

出版《纪念性雕塑的主题选择、表现手段及寿命问题》、《展示艺术教育》等专著7部，《中国雕塑史》、《现代设计史》等合著10部。专著《镇馆之宝·世界著名博物馆顶级藏品》等两本书获天津市第十二届社科优秀成果奖三等奖。发表核心期刊论文6篇以及其他论文十余篇。

先后完成城市雕塑设计十余座，雕塑《梁斌像》获天津市第六届青年美展一等奖，并被天津市博物馆永久性收藏。雕塑作品另获天津市第五届青年美展三等奖。

主持教育部人文社会科学青年基金一项、天津市艺术科学立项重点项目一项、天津市普通高校本科教学质量与改革重点项目子课题一项、天津市政府决策咨询重点课题一项，天津大学自主创新基金两项。

序言

《公共艺术创意设计》这本教材的设计和编写,从字面上看,涉及两个方面:一是公共艺术,二是设计训练。前者是讲教材的内容,包括什么是公共艺术,其内涵的界定和外延的范围等,后者则属教材编写的形式,即用什么样的教学方式让学生学习、了解公共艺术的设计问题。这又便于教师教好这门课。

对于公共艺术设计这门课程,我个人完全是一个门外汉,本不该发表意见。但从我国文化建设的大背景看,公共艺术又是一个涉及每个社会成员、进而牵涉整个社会的文化建设的大问题,因而我们每一个有责任心的公民都应当关心这个问题,有条件的更应当积极参与这项活动。在这个意义上讲,我又觉得有点想法,借王鹤博士的新编教材讲几句。

建设现代化的城市是我国过去几十年中城市建设的突出特点,目前远没有完成的迹象,将来还得持续一段时间。在这个过程中,受对外开放和传统文化的影响,城市景观建设有过许多重要实践,其中既有许多成功的范例,也有不少失败的例子。由于人们生活在城市中对周边环境越来越敏感,而且要求越来越高,加上国家提出建设社会主义文化强国、推动社会主义文化大发展大繁荣的目标要求之后,公共艺术在城市建设中的地位越来越突出。随着人们外出旅游经历的日益增多,对城市文化景观的感受越来越强烈,公共艺术已然成为人们热议城市建设的重要话题之一。在这种情况下,公共艺术已不仅仅是一个狭小范围内的学术问题,几乎所有公民都可以对之发表意见。进一步讲,建造出来的公共艺术作品首先要得到所在地区的居民的认可,才可能得到良好的维护而存在下去;其次在城市之间人们交流日盛条件下,不断得到外地人的认可,才能说得上该艺术品已与当地环境融为一体。这种作品与环境的融合,使人们在良好的生活环境中得到熏陶,城市的文化底蕴也随之得到加强,城市的品位也就逐步得到提升。

如果以上认识能够成立,那么,公共艺术设计这门课程应当尽可能在大学生中开设。当然,就目前的实际国情来看,这一点显然在短期内难以做到。从美术院校的专业来看,它是基础课和必修课;从建筑专业来看,它至少是重要的选修课,我认为最好开设成必修课。原因其实很简单,就是上文所讲的必要性。现在城市建设发展很快,很多建筑物在使用期尚未达到必要的期限就又匆匆推倒重来,其间的原因是多种多样的,但缺少文化内涵无疑是重要原因之一,人们很难认同缺少文化品位和艺术内涵的公共建筑。如果学习建筑设计的大学生在公共艺术上有良好的修养,则可以大大提升建筑物的内涵和质量。我认为,对建筑物质量的评价内容,不能仅限于物理学,有必要加入文化、艺术的成分。

从提高建筑专业学生的文化、艺术水平的角度看,现在这本《公共艺术创意设计》是最为直观和值得参考的有用、有效之作,它精选了国内外城市公共艺术品的经典作品,图文并茂地展示出一幅幅绚丽多彩而又文化意蕴深厚的公共艺术画卷。加上言简意赅的解读,使读者在获得美感熏陶的同时,也增加了许多文化、艺术知识。特别是它从八个方面对公共艺术的划分,表现出教材编写者对公共艺术设计的深刻思考和熟练掌握,无论对专业学习者还是对业余阅读者都很有教益,而这种编写教材的风格正是顺应了当今阅读风气的有益尝试。作为一个外行,对于公共艺术设计这门学问我难以发表更多的意见,但从我对这部教材的阅读中,可以看出作者广博的知识和新颖的思路。特别是我在读完作者另一部专著《纪念性雕塑的主题选择、表现手段及寿命问题》之后,对作者在公共艺术方面的知识积累和创新思考有了比较全面的了解。由此,我很乐意向广大读者推荐《公共艺术创意设计》这本教材,并倡议教育界同行学习这种编写教材的风格。

目录

一、现成品公共艺术——基于发现与复制的设计

1. 单打选手	004
2. 伸展运动	006
3. 组队参赛	011
4. 笔断意连	012
5. “架”轻就熟	014
6. 生气灌注	017
7. 信手拈来	018
8. 触类旁通	019

二、二维型公共艺术——基于图像表达的设计

1. 从画中来	022
2. 红色剪影	026
3. 不空中空	027
4. 深度幻觉	028
5. 推\拉工具	030
6. 有板有眼	033
7. 折纸游戏	035
8. 为我所用	037

三、构成型公共艺术——基于几何美感的设计

1. 渐行渐远	040
2. 线性空间	043
3. 面面俱到	045
4. 周而复始	048
5. 不动之动	050
6. 钢铁探戈	053
7. 质感错觉	056
8. 按图索骥	059

四、能动型公共艺术——基于运动的设计

1. “塑”欲静而风不止	062
2. 水到“趣”成	066
3. “电”到为止	072
4. 有光为证	074

五、景观型公共艺术——基于环境的设计

1. 量体裁衣	078
2. 登高而招	079
3. 就地取材	080
4. 曲“镜”通幽	082
5. 从天而降	086
6. 必由之路	088
7. 不言自明	091
8. 造陆运动	092

六、实用型公共艺术——基于人体工学的设计

1. “坐”出新裁	096
2. 改头换面	104
3. 有模有样	106
4. 乐在其中	108
5. 温故知新	113

七、幽默型公共艺术——基于情感表达的设计

1. 出其不意	116
2. 憨态可掬	118
3. 煞有介事	120
4. 似是而非	123
5. 物理玩笑	126
6. 童心未泯	128
7. 时空倒错	131
8. 感同身受	132
9. 鞭辟入里	133

八、主题型公共艺术——基于人文思考的设计

1. 似曾相识	138
2. 时光倒流	141
3. 借物言志	142
4. 偏可概全	144
5. 永恒话题	149
6. 旧题新解	153

写在前面

随着21世纪中国经济和社会的快速发展,公共艺术已经被许多城市决策者作为城市形象提升与文化影响力建设的重要举措,也自然产生了这方面的人才需求。但是对于公共艺术这样一种体系相对庞杂、自身又处于不断变动之中的知识与实践体系来说,其教学模式与教材编写必须从内容到形式上全面创新才能跟上时代节奏,满足社会需求。因此,这本《公共艺术创意设计》在如下几个方面做出了全面的创新尝试。

一、基本指导思想

该教材编写模式的创新建立于天津大学出版社系列活页教材的出版平台之上。跨专业的读者定位和以具体案例为纲,是该教材编写中遵循的两条基本指导思想。

该教材针对的读者群主要为当前国内高校相关设计与造型专业的本科生,也能满足相关专业研究生和社会读者的需求。因此,在编写模式上并没有局限于单一专业,而是以打破专业壁垒,增进学科互动为宗旨,能够对不同设计专业甚至是造型专业学生在该领域知识、技能的综合提高起到积极作用。

当前部分公共艺术书籍及教材不能完全满足读者需求的原因之一,就是过于强调宏观的公共艺术概念,而忽略了公共艺术内部诸多不同类型或同一类型中不同个案间的鲜明个性。因此,该教材强调以大量具有较高知名度的具体案例为编写基础,从中梳理出特定类型公共艺术作品在创意、手法上的根本性规律,以供读者在最短时间内了解这一艺术设计形式的精髓,提高审美能力和设计能力。

二、自主科研成果支撑

该教材编写模式直接依托笔者在公共艺术领域的相关研究成果。由于公共艺术的前沿性,国内公共艺术教学往往缺乏延续多年、行之有效的知识体系。因此,笔者在一系列相关论文中提出应当依托环境雕塑建设相关法规及相应材料、工艺规范,推进中国当前公共艺术建设,并以“在位置上具有开放性、题材上具有通俗性、形式上具有综合性、内涵上具有现代性、功能上具有实用性、空间关系上具有互动性、对所处环境具有归属感、表现手法上具有趣味性”定义公共艺术。这样相对完整且自成体系的学术定义有助于在教材编写中明确教学目标。

另一方面,该教材编写模式直接建立于笔者在教学实践基础上提出的“基于方法论的设计院校公共艺术教学模式”。这一模式由八个基本模块组构而成,其中包含复制、绘画、构成三种不基于立体造型的设计方法;运动、环境、实用功能三种必不可少的设计元素以及幽默和严肃这两方面的主题元素。经实践反馈,该模式适合设计专业本科生快速掌握公共艺术设计方面的艺术创意思维、审美经验、科学技术知识及表现技法。该教材正是在这一成型教学体系基础上不断完善而来,并在部分单元中安排了“触类旁通”“按图索骥”“温故知新”等专属教学环节,以进一步提升教学效果。

三、模块组成与排序方式

全书由“现成品公共艺术——基于发现与复制的设计”等八个一级组团组成。这种分类方式基本囊括了当今世界范围内比较知名的公共艺术建设范例,兼具普遍性、典型性、完整性和次序性。八个一级组团都具有自身独立性,可以单独培养学习者某一方面的能力。同时八个一级组团主题不同,各有侧重,能够共同组成完整的体系。最后,这种按照从基本造型方法到设计要素、再深化到主题的组团排布次序不但具有循序渐进的特征,而且和一个设计课题的进度基本一致,能够实现寓技能锻炼于知识传播过程中的教学目的。

四、文字表述方式

该教材主要考虑青年学生的心理特征进行内容采集与形式编排,比如适当在小标题中运用谐音形式阐明单元内容,如“架”轻就熟(基于现成品复制的框架式设计)、水到“趣”成(结合水体的能动式设计)、“电”到为止(基于电能的能动式设计)、曲“镜”通幽(利用高度抛光的不锈钢球体反射周边环境的设计)等,应该属于新形势下对“寓教于乐”这一传统教育手段的运用。

五、结语

经过内容与形式全面创新后的这本公共艺术设计教材,能够做到打破学科壁垒,运用开放型的知识结构,变知识单方面传输为知识资源共享,从而更好地满足学习者对掌握公共艺术审美、创意、材料与工艺运用等方面技能的需求。最终实现提升中国公共艺术领域的理论研究与工程实践水平,为新世纪中国软实力建设做出贡献的目的。

1 现成品公共艺术——基于发现与复制的设计

分解课表

要求与内容

要求

最早在艺术创作中使用现成品的作品，是法国艺术家马歇尔·杜桑的《自行车轮》、《泉》。最初目的是为了揭示艺术与非艺术界限的模糊状态，并表达对传统艺术的戏谑。20世纪60年代起，以奥登伯格为代表的美国波普艺术家继承了这一传统，并在公共空间中将复制现成品的公共艺术创作方法发扬光大，芝加哥24m高的《棒球棒》、巴黎的《被掩埋的自行车》等无不是此类艺术的杰出代表，并在现代公共艺术大家族中占据重要一席。

这种发现现成品之美并在公共空间中放大表现出来的创作过程，考验的是设计者发现和复制的能力，是对想象力的挑战。从复制入手，可以弥补设计专业学生立体造型能力不足的问题，学生们只需考虑选择适合的现成立体物品，并了解如何根据环境选择尺度、组合形式等，即可得到一件形式感完整、与环境相契的作品，从而成为公共艺术教学一个难度适当的切入点。

讲授内容

这一部分的讲授内容本着由浅入深、由易至难的规律展开，分别如下。

1. 单打选手

单体现成品公共艺术作品的设计过程，主要锻炼发现现成品形式美感的能力，不要求对现成品变形或组合，只需要根据环境决定尺度、角度等基本问题即可。

2. 伸展运动

在上一组团的基础上，锻炼对现成品形态加以改变使其更具有形式美感并更加适应环境的能力。

3. 组队参赛

这一部分重点锻炼对多个同类型或不同类型现成品组合运用的能力，要求组合后的作品形式感丰富，与环境良好契合。

4. 笔断意连

笔断意连意为公共艺术设计中同一现成品只有一部分显露在地面上。该组团对作品与环境契合的要求更高，同时锻炼设计者对更大尺度作品及基地全局把握的能力。

5. “架”轻就熟

“架”轻就熟是运用框架形式表现现成品的公共艺术设计方式，这一部分主要锻炼对现成品形态的提炼、简化和抽象的能力。

6. 生气灌注

生气灌注是利用现成品形态拟人或模仿动物的类型，要求学习者在全面掌握前面五个组团内容的基础之上，具有丰富想象力和较强自由创作能力，从而提升作品的艺术内涵。

7. 信手拈来

这一组团展示了现成品在多个领域艺术创作中不拘一格的运用方式，可以为学习提供更多的参考案例。

8. 触类旁通

这一组团展示了现成品在立体构成、配饰设计等相关基础和专业课程中的运用，可以为学习过程带来一定的启迪。

案例

- 1.自行车轮，两个酒瓶，大汉堡，双筒望远镜，泉

2.晾衣夹，花铲

3.刀船I，裂开的袖扣，自由图章

4.花园水管

5.翻转的衣领和领带

6.飞舞的球瓶，羽毛球

7.火柴，电话亭

8.汤匙和樱桃，平衡的工具，卡特彼勒履带上的口红
- 9.被掩埋的自行车，公牛头

10.针、线和结，锯子，锯

11.棒球棒，漂流瓶

12.火炬

13.克鲁索的伞

14.铲刀I，龟兔赛跑

15.充气狗，分泌物，盔甲，牛

课前准备

- 1.搜集基于现成品复制的公共艺术经典案例的背景资料。
- 2.搜集身边不同领域运用现成品形态的设计作品及设计作业。

课堂互动

- 1.请学生结合这一部分所学内容，从元素选择、尺度安排、环境分析、材料及工艺运用等角度，分析一件自己搜集的公共艺术设计作品。
- 2.请学生将自己基于现成品复制的公共艺术创意做成PPT，在课堂上介绍。

思考与行动

- 1.什么样的现成品适用于复制？

2.如何根据环境选择适当的现成品形态？

3.如何改变单体现成品的形态？

4.多个相同的现成品形态如何组合在一起？

5.如何根据特定主题选择两种形态不同的现成品并加以组合？
- 6.如何组合三种或三种以上形态不同的现成品？

7.如何选择现成品以进行分离布置训练？

8.如何选择现成品进行框架组构式训练？

9.如何使用现成品的结构骨架进行创意设计训练？

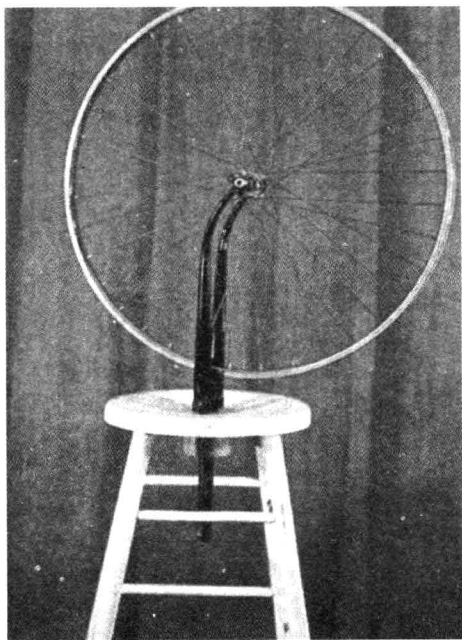
10.如何利用现成品的形态达到拟人的艺术效果？

延伸阅读

- 1.马歇尔·杜桑的《泉》与波普艺术
- 2.纤维艺术
- 3.艺术家与自行车
- 4.奥登伯格与“建筑艺术计划”
- 5.结构骨架

参考书目

- 《玩转广告——创意的游戏精神》/ H.H. 阿纳森
- 《世界城市环境雕塑·美国卷》/ 樋口正一郎

1. 单打选手

艺术是否一定是一种创造，它可不可以是一种选择？艺术是否一定是画、雕、塑出来的，它可不可以是一种复制？为了回答这个问题，法国艺术家马歇尔·杜桑（Marcel Duchamp）于1913年最早用《自行车轮》提出了这个问题（见左上图）。作为一件作品，这个被倒置在普通圆凳上的自行车轮丧失了实用性，而具有了某种意义，尤其可以用来调侃当时的高雅艺术。作为杜桑的继承者，美国波普艺术家杰斯帕·约翰斯（Jasper Johns）表示：“艺术生活本来就是转换，例如把活人转换成大理石。我想表现的是，当艺术不再是艺术的时候，它在日常生活中的平庸是怎样发生的。”1963年，杰斯帕用青铜复制了两个常见的啤酒瓶，命名为《两个酒瓶》（见左中图），从而用作品正式提出了现成品复制的概念。

克莱斯·奥登伯格（Claes Oldenburg）是一位擅长复制和放大现实物品的艺术家。他曾先后在耶鲁大学和芝加哥美术学院就读。他从1961年开始了自己的波普艺术之路，开过装满仿制食品的店铺，并制作过里面充填得满满的乙烯汉堡包。通过再现汉堡包——这一美国社会最司空见惯的工业食品，来达到自己讽刺这一现实的目的。但这种极具辛辣讽刺的艺术却得到了公众的喜爱。左下图即为1962年奥登伯格最早的作品《大汉堡》，中图是《立着的棒球手套和球》，右中图是奥登伯格最大的单体作品，即与建筑师盖里合作的《双筒望远镜》。

Public Art of Finished Products

现成品公共艺术——基于发现与复制的设计

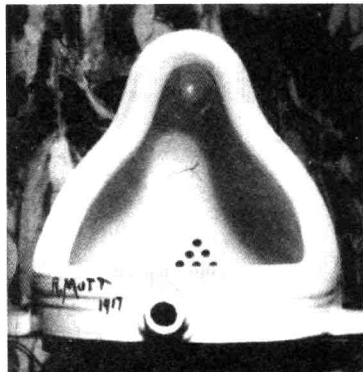
单打选手

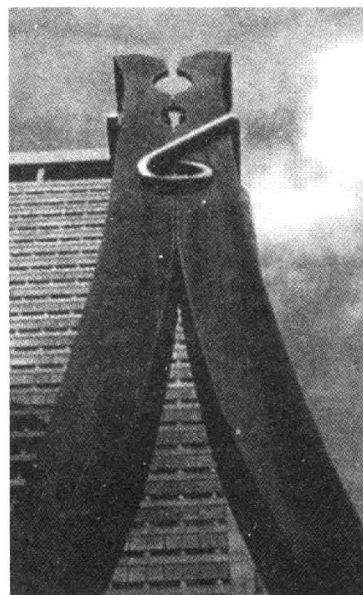
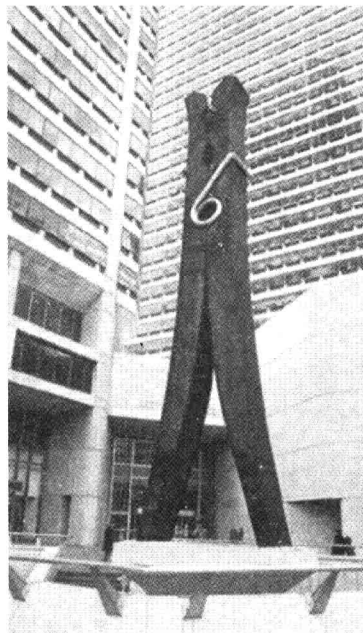
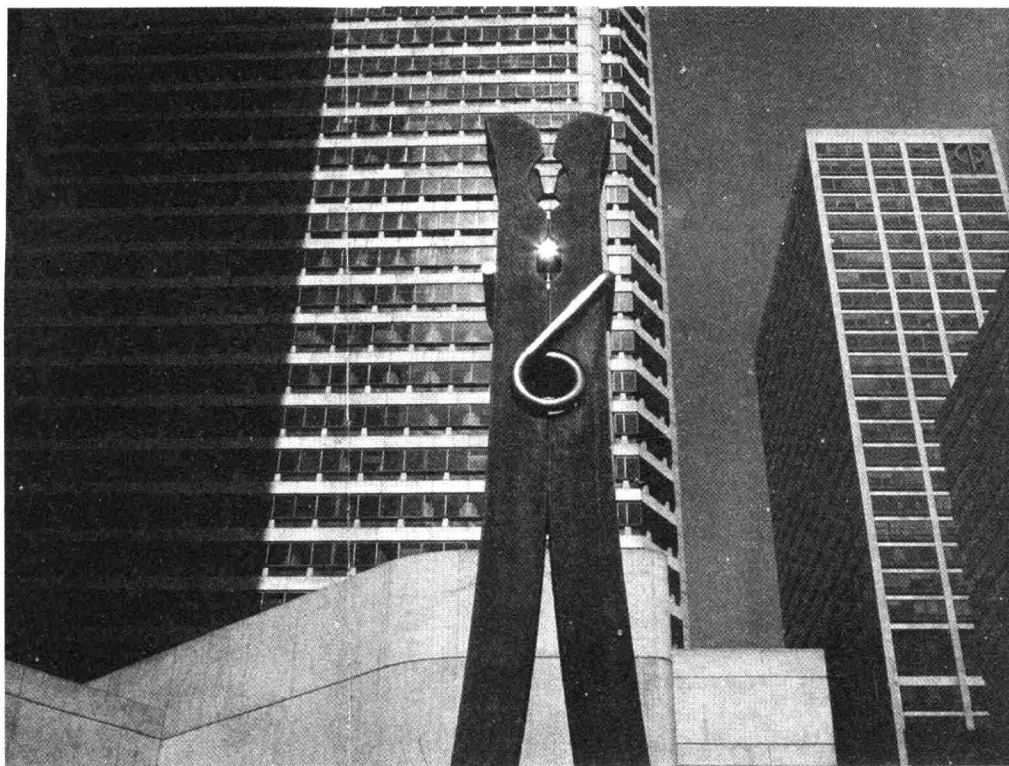
延伸阅读：马歇尔·杜桑的《泉》与波普艺术

达达主义是20世纪20年代末兴起的一场涉及视觉艺术、文学（主要是诗歌）、戏剧和美术设计等领域的文艺运动。这个看似嬉闹的艺术派别用自己独特的艺术观轰塌了传统艺术审美体系的堡垒，对后来的公共艺术思想基础产生了深远影响。在1917年纽约独立艺术家协会展览上，杜桑通过直接运用现成品制作的作品《泉》参展（见右下图1），颠覆了“何为艺术”的传统观念。

1956年，杜桑的学生、英国艺术家理查德·汉密尔顿创作了一幅小型招贴《是什么使今天的家庭如此不同，如此诱人》（见右下图2）。图中用各种现成的图像和符号描绘了一个消费主义的社会，尤其是图中健美男子手中的停车牌上的“POP”字样，从此流传开来，由一个本来无厘头的符号或语音发展成一个流派的象征。

“POP”翻译成中文“波普”后，既取音译，又取意译的“大众、普及”之意，可谓“形神兼备”。

奥登伯格强调艺术价值存在于任何普通工业品中，“复制”是他的创作手段。他描述的是一个日常生活的世界，却用最不可能在生活中见到的体积和形态去描述，以此表现了波普艺术的精髓——“生活艺术化”和“艺术生活化”的交织。

本着由简到难的原则，这里从现成品公共艺术中的单体作品入手进行创意训练。首先作为范例的是奥登伯格最为家喻户晓的作品之一——美国费城的《晾衣夹》（Clothespin, 1976）。这是一个20世纪70年代常见的标准晾衣夹，只是被放大了13.7m的非常尺度，滑稽与讽刺由此产生。

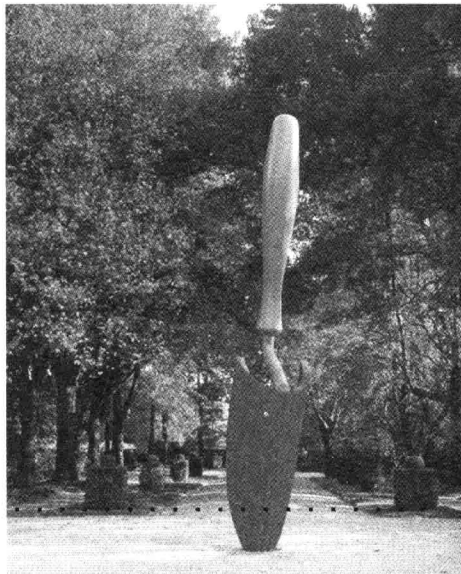
单打选手

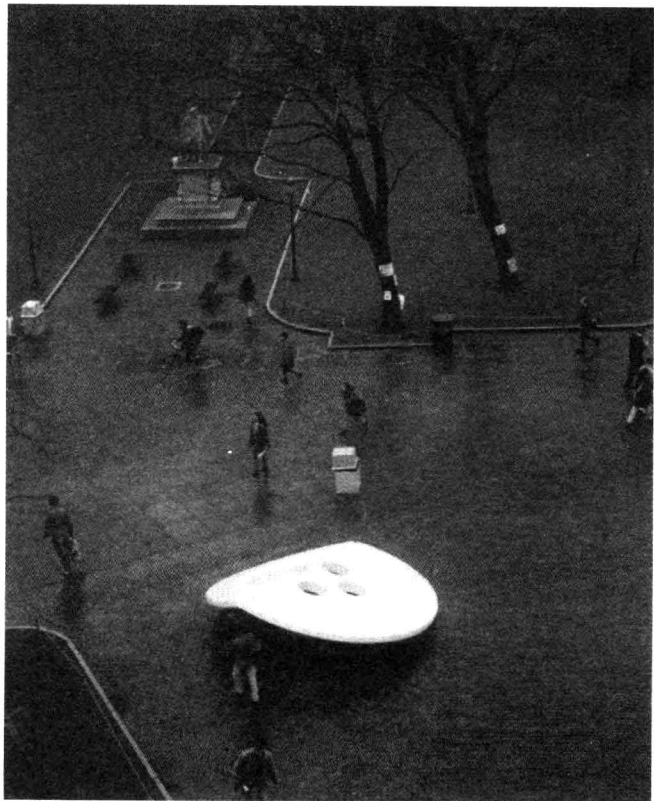
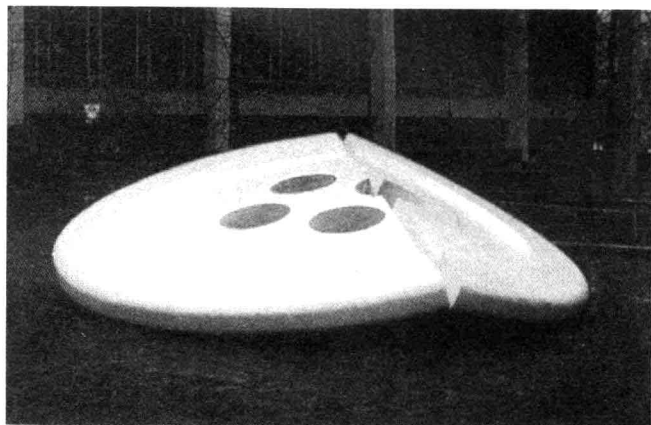
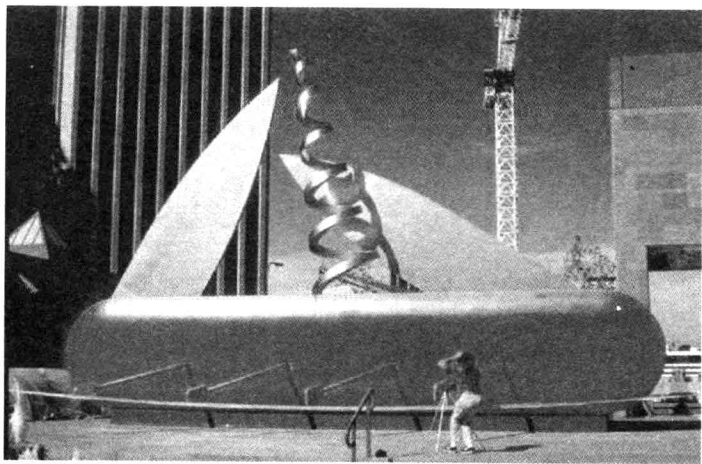
Page 004-005
公共艺术创意设计

思考与行动

选择并利用单体现成品进行公共艺术创作设计并非如表面看上去那样轻而易举，不费周折。每种物体都有其自身形态特征，只有挑选轮廓更富于变化的物体，才更容易得到认可，取得成功。这里列举的晾衣夹和花铲，它们的长宽比与修长的人体比较接近，因此具有一定形式的美感，容易为人的视觉与心理所接受。

观察生活，寻找自身形态富于形式美感的物体1~5件，并构想一个合适的放大尺度。

2. 伸展运动

左上图是奥登伯格与他的妻子库斯杰·范·布鲁根利用常见的瑞士军刀进行的创作——意大利都灵的《刀船I》（Knife Ship I, 1997）。这里列举的大部分奥登伯格的作品，都是他与妻子合作完成的，1942年出生的布鲁根为奥登伯格提供了大量灵感，她本人也是一位享有盛名的艺术评论家。奥登伯格充分利用了军刀这种现成品的能动特性，使其侧轮廓丰富且富于稳定感，同时内置电机可使作品产生变化的角度，似军刀在进行伸展运动。奥登伯格还充分运用了军刀的形体特征，在军刀柄两侧加上船桨，增加了喜剧效果。

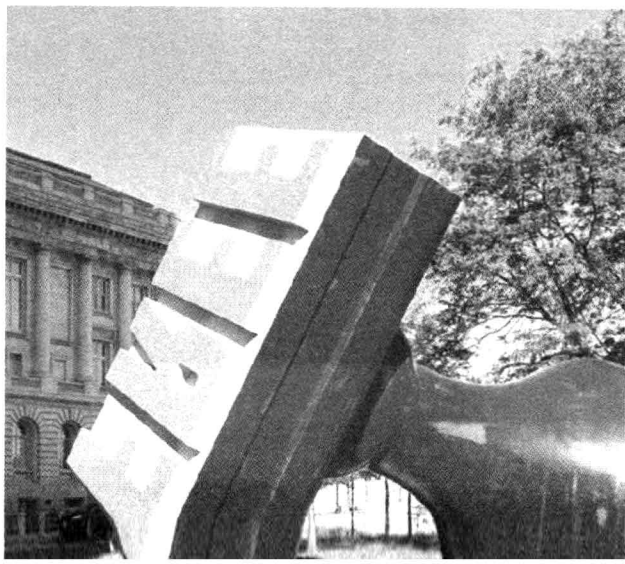
右上图及右下图是奥登伯格最知名的作品之一——《裂开的袖扣》（Split Button, 1981）。作品为醒目的白色，高1.2m，直径4.9m，位于美国宾夕法尼亚大学校园。作品与远处的富兰克林像遥相呼应，仿佛是富兰克林大衣上掉落的一枚纽扣，充满幽默与戏谑之意。

纽扣不算形态富于美感的现成品，但奥登伯格选择在纽扣黄金分割的位置进行弯折处理，使其形态更富于变化，同时也使其高度适合学生休息，还可供孩童攀爬。

Public Art of Finished Products

现成品公共艺术——基于发现与复制的设计

伸展运动

思考与行动

因为公共艺术品要设置在特定的环境中，所以必须根据环境特征选择适当形态的现成品。如前面所示的作品《晾衣夹》，其狭长的形态就适于高楼大厦间的狭小地块，而左下图奥登伯格的《自由图章》（Free Stamp, 1991）则根据相对开阔的广场环境和周边高度有限的传统建筑选择了印章。并采取放倒的方法以进一步降低总高度，从而达到与环境的和谐。利用自己选择的现成品形态，寻找适合的地点，可以改变角度。

这是奥登伯格在德国弗赖堡创作的公共艺术品《花园水管》（Garden Hose, 1983）。作品以花园中常见的水龙头和胶皮管为造型元素，借鉴了纤维艺术对线形材料的扭转、缠绕、盘曲等处理手法，形成了富于变化、疏密得当的形式美感。同时作品还结合水体设计，胶皮管尽头的水源注入旁边的池塘，更具有不可思议的真实性和滑稽效果。

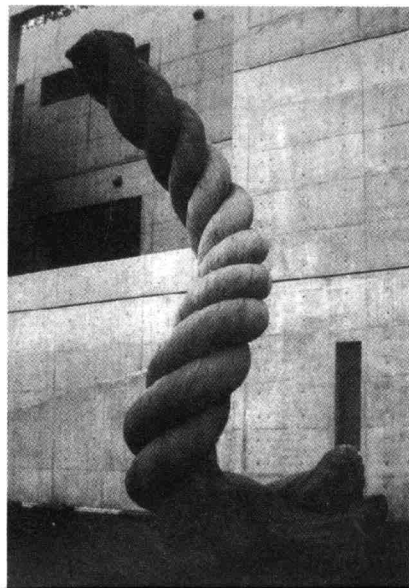

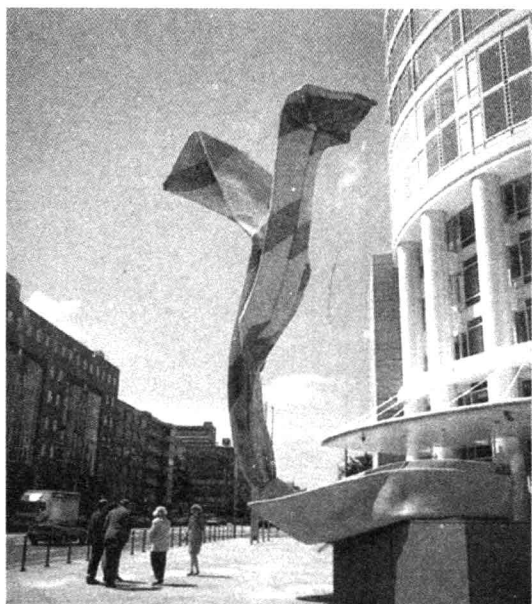
伸展运动

Page 006-007
公共艺术创意设计

延伸阅读：纤维艺术

纤维艺术是对柔软的纤维材料进行扭转、缠绕、编织以产生视觉美感和肌理感受的艺术形式，原本是在室内以壁挂等形式出现的。一部分艺术家利用立体造型的语言改造纤维艺术，并将其引入广阔的室外公共空间。在保持其原有形式美感的基础上，又强化了材料的肌理感和表现力，成为公共艺术中重要的一个分支。

《翻转的衣领和领带》（Inverted Collar and Tie,1994）以银行家的标志性配饰——领带为主要元素，是奥登伯格在德国金融中心法兰克福的一件作品。奥登伯格改变了领带的传统质感，让其竖立起来，对金融行业的精英意识进行了绝妙的反讽。同时竖立起来的领带使整体造型的长宽比更得当，也达到了与环境相协调的目的。

Public Art of Finished Products

现成品公共艺术——基于发现与复制的设计

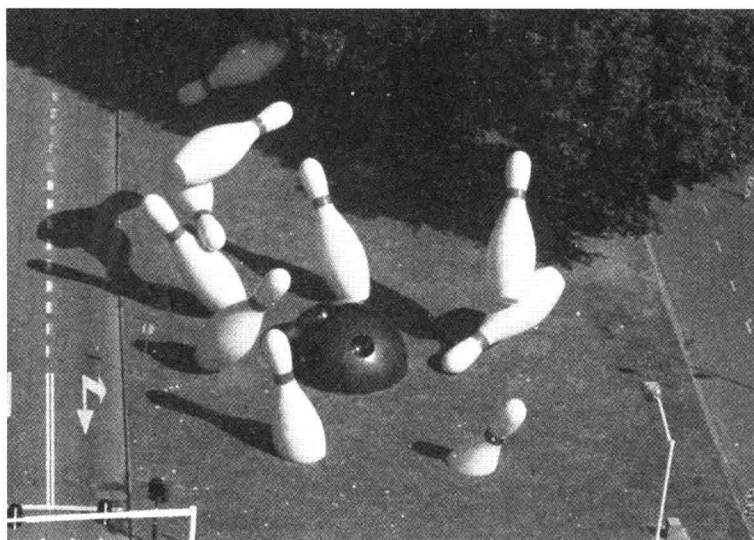
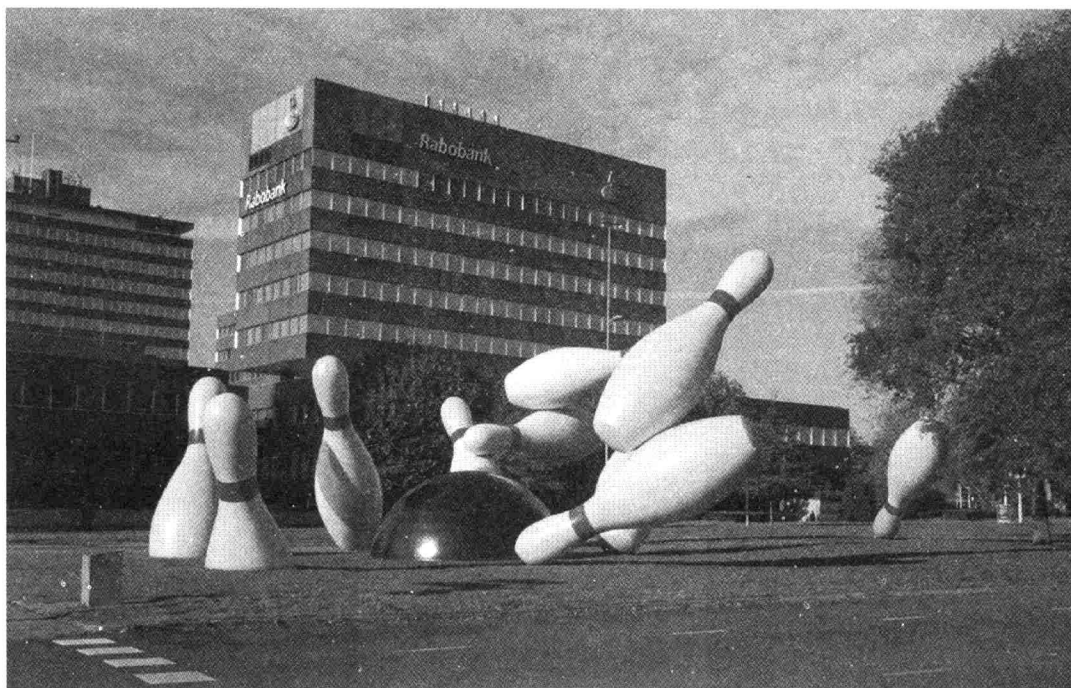
伸展运动

思考与行动

当单体现成品无法实现自身的美感及与空间的和谐时，就需要依靠其自身能动性或某种外力使其形态发生变化，以富于形式美感。因此，以前一步骤选择的现成品为基础，通过三种方式变化其基本形态：①充分利用其结构特征，进行以枢纽为轴心的旋转和伸展，如前述的瑞士军刀和右下图的别针；②改变其传统质感，使硬质物体呈现软质面貌或反之，如上图的领带；③利用其自身软硬适中的特质，进行一定的扭转拉伸，如前页的水管。三种方式都可以使现成品形态更为丰富多变，产生形式美感和一定的诙谐意味，并更加适应于环境。

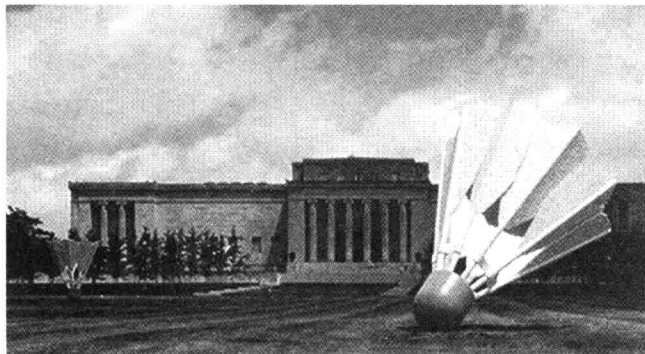

《飞舞的球瓶》
(Flying Pins) 是奥登伯格
为荷兰埃因霍温市庆祝
2000年千禧年设计创作的，
作品选取了在保龄球击打下
球瓶飞舞开来的一瞬间加以
表现。因为埃因霍温市浓郁
的体育氛围，奥登伯格也曾
考虑过足球，但最后因为保
龄球运动的击打、高潮等特
性选择了后者，同时因为荷
兰漫长的冬天而为作品选择
了鲜艳的黄色。作者在众多
球瓶的相对位置上煞费苦
心，最后营造出一个极富于
动感又具有均衡感的布局。

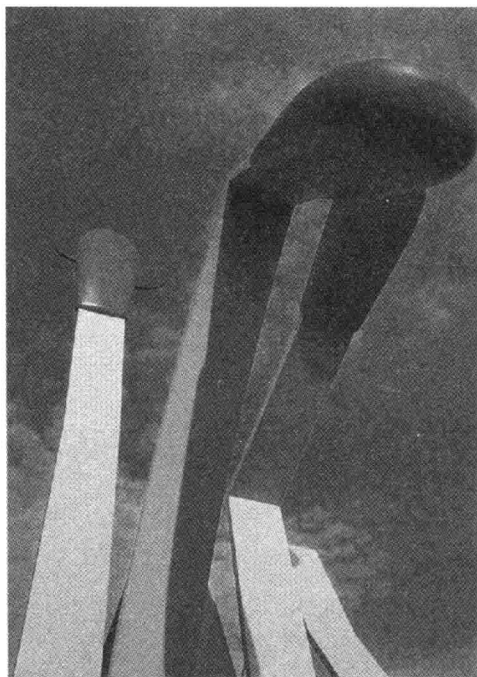
伸展运动

Page 008-009
公共艺术创意设计

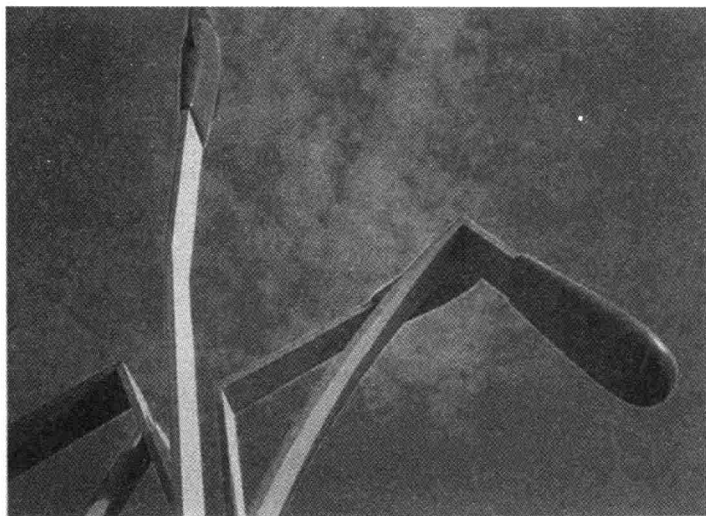

思考与行动

在三维空间中合理安排单一元素的相对位置，以使整体富于形式美感，是现成品公共艺术设计中较为复杂的课题。要求利用训练中选择的单一元素，进行多方向的三维空间布置，可以利用手工模型或电脑辅助，左图为奥登伯格为美国堪萨斯州纳尔逊与阿特金斯艺术博物馆（The Nelson-Atkins Museum of Art）设计的《羽毛球》（shuttlecocks, 1994）。同样是多个相同元素的复杂空间组织，在一个更开阔的空间中取得了成功。

《火柴》（Match Cover，1992）是奥登伯格为巴塞罗那奥运会创作的一件公共艺术作品，位于巴塞罗那戴布隆区。作品以日常生活中寻常的火柴为主要元素，通过火柴燃烧的命运和各异形态表现运动员在追求荣誉的过程中有胜有败的主题，寓意深刻。一方面是为了表现这一主题，另一方面也是因为单体火柴体量单薄，奥登伯格选用多个相同元素，使作品形成了重复、渐变和鲜明对比的形式美感。

Public Art of Finished Products

现成品公共艺术——基于发现与复制的设计

伸展运动

思考与行动

在上一部分训练的基础上，选取生活中常见的现成品，利用多个相同元素进行单一方向或双重方向的组合，可以改变单体元素的形态，以达到重复、渐变与对比的形式美感。右图为英国伦敦街头的公共艺术作品。作者选用常见的电话亭为单一元素，重复使用，并向一个方向以不同角度倾斜，产生了典型的重复、渐变美感，并通过反常性使作品具有了一定的幽默感。

