

国家教育部人文社科基金项目

《城市公共艺术人才培养模式研究》10XJA76005

The Research of Chinese Urban Public Art Talent Training Model

城市公共艺术 人才培养模式研究

◇ 蔺宝钢 著

西北大学出版社

蔺宝钢
Lin Baogang

蔺宝钢，教授，博士生导师，1985年毕业于西安美术学院，现为西安建筑科技大学艺术学院副院长。中国美术家协会会员，中国工艺美术学会雕塑学会会员，陕西美术家协会水彩艺术委员会委员，西安市城市雕塑艺术会专业委员，民盟中央美术学院理事，《雕塑》《当代艺术》杂志

编委，西安水彩画学会会长。研究方向为城市公共艺术应用研究、城市雕塑艺术研究。代表作品有大型锻铜雕塑《老子》圣像、大型雕塑《千秋雄关》。先后参加全国第七届、第九届、第十届、十一届美展，以及2008北京奥林匹克美术大会、2013韩国第二届国际（18国）造型设计展并获金奖、2011韩国国际造型设计雕塑展、中国国际美术交流展并获美术协会会长奖（最高奖）、第十二届亚细亚水彩画联盟展、全国首届壁画大展、2012大同国际壁画双年展、全国首届水彩艺术作品展等国际、国家级展览5次。大型雕塑《千秋雄关》获全国第三届城市雕塑成就展6件无级别优秀作品大奖（最高奖）。大型锻铜雕塑《老子》圣像

先后被新华社、北京电视台、香港凤凰卫视、《人民日报》、《文汇报》等30余家报刊、20余家电视台报道。并与加纳共和国联合发行函谷关《老子》邮票。城雕作品已立于陕西、江西、山西、甘肃、宁夏、河南十余个省市地区。

主持国家社科（艺术学）基金《中国城市雕塑评价体系研究》，以及教育部、陕西省科技厅、教育厅等纵向基金项目3项。先后获陕西省教学成果一等奖、陕西省科学技术三等奖、西安市科学技术一等奖、陕西省首届美术创作奖等国际、国内和省部级奖20项。

出版学术专著、教材6部，发表学术论文60多篇。

国家教育部人文社科基金项目
《城市公共艺术人才培养模式研究》10XJA760005

城市公共艺术 人才培养模式研究

蔺宝钢 著

西北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

城市公共艺术人才培养模式研究 / 蔺宝钢著. —西安:
西北大学出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5604-3399-8

I. ①城… II. ①蔺… III. ①城市景观—环境设计—人才培养—研究 IV. ①TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 111308 号

城市公共艺术人才培养模式研究

蔺宝钢 著

西北大学出版社出版发行

(西北大学内 邮编:710069 电话:029-88302590)

新华书店经销 陕西海丰印刷有限公司印刷

开本:787毫米×1092毫米 1/16 印张:16

2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

字数:245千字

ISBN 978-7-5604-3399-8

定价:38.00元

序 言/

城市公共艺术人才培养模式研究

当下的中国城市公共文化事业是缺人才而非庸才的时代，培养人才离不开教育，教育的最好平台在高校，高校培养人才的关键在思想，在培养模式，在师资。一方面，我们面临大学生就业的压力；另一方面，在实际的工作中又感到可用的人才太少。面对当代众多不同类型的高校，自1998年扩招后大多开始招收艺术类学生，形成艺术方向美术类人数的急剧增加，所面临的如何适应当下城市建设的公共艺术应用型人才的培养问题更加严峻。为此，本研究在教育部人文社科纵向基金课题的资助下，将从国内不同类型的大学进行数据统计与分析，梳理我国城市建设中关于如何在高校中培养公共艺术人才进行多角度的思考与研究。

本人所从事的教学和纵向基金项目多是面对艺术类人才培养的诸多研究课题，从教学到实践的创作活动中更加体会到高等院校作为公共艺术人才培养平台的重要性。每个不同类型的学校都能发挥各校学科特色，形成多样性的人才培养思想与方案，使培养的学生能够更好地服务于城市建设而提高中国公共艺术整体水平，意义重大。城市公共艺术建设人才培养方案实施要点分为四大部分：一是课程体系建设，二是培养方案制订，三是师资队伍优化，四是专用教材编写。

本书共分为七章，第一章至第二章是对城市公共艺术及其人才培养相关背景和概念的阐释，第三章是对国内当前城市公共艺术人才培养现状的分析和总结，第四章是城市公共艺术人才培养内涵及目标的阐述，第五章介绍了城市公共艺术人才培养模式的总体思路，第六章是对西安建筑科技大学城市公共艺术类人才培养模式的论述，第七章是结合具体实际工程实践案例探析城市公共艺术人才培养的方式。

本书的出版意义在于通过对城市公共艺术人才培养模式的研究，使各高校在该学科领域内的教育结构体系上一个新的台阶。在城市公共艺术人才培养方向上制定一套合理的学科建设方针，培养高层次的既具备城市公共艺术设计又懂城市公共艺术加工制作的专门人才，使城市公共艺术设计和加工人才数量增加、质量提高，确保人才梯队的良性循环，从而真正达到艺术性与工程性、科学性的完美结合。

蔺宝钢

2014年1月10日

目 录

1. 绪论	1
1.1 研究背景	3
1.2 问题的提出	6
1.3 课题研究的意义	10
1.4 国内外研究现状	11
1.5 相关概念解析	14
1.6 研究的基本内容	16
1.7 研究方法	18
2. 中国城市公共艺术的发展历史与现状	20
2.1 我国当代城市公共艺术的发展历程	20
2.2 公共艺术在城市建设中的核心价值体现	26
2.3 城市公共艺术与相关学科的联系	35
3. 国内公共艺术学科的发展现状	39
3.1 国内主要院校公共艺术专业办学情况	40
3.2 当前国内公共艺术专业教学体系存在的问题	50
3.3 相关专业方向——城市雕塑专业	57

3.4 相关专业方向——环境设计专业	82
3.5 相关专业方向——会展设计专业	96
4. 城市公共艺术人才的培养目标	109
4.1 城市公共艺术创作队伍的人员组成	109
4.2 城市公共艺术人才的知识结构	110
4.3 城市公共艺术人才能力的要求	119
4.4 城市公共艺术人才素养的要求	125
5. 建构城市公共艺术建设人才培养模式的总体思路	130
5.1 城市公共艺术建设人才培养的基本原则	130
5.2 专业性与人文性相结合的培养思路（人才人文素养的培养思路）	137
5.3 专业性与工程性相结合的培养思路（人才科学工程素养的培养思路）	141
6. 城市公共艺术人才培养模式框架的构建	144
6.1 学科定位	146
6.2 专业培养目标	147
6.3 城市公共艺术专业课程设置	150
6.4 城市公共艺术专业人才培养结构	154

6.5 城市公共艺术专业师资队伍建设·····	155
6.6 专用教材建设·····	161
6.7 城市公共艺术学科体系培养方案的构建·····	162
6.8 毕业生规格要求和就业走向·····	189
6.9 城市公共艺术建设人才培养方案实施要点·····	193
7. 城市公共艺术人才培养模式实践案例分析	
——以西飞雕塑项目为例·····	195
7.1 设计能力的培养从方案的前期调研开始·····	195
7.2 通过分析从而提出问题是前期调研的目的·····	200
7.3 设计构想的提出要建立在基本设计原则之上·····	202
7.4 西飞公共艺术设计构想的提出·····	203
7.5 西飞公共艺术设计方案实例·····	209
7.6 城市公共艺术人才培养需掌握工程验收相关知识 ·····	239
7.7 结合案例对城市公共艺术人才培养的几点思考·····	241
7.8 结语·····	245
参考文献 ·····	246
后记 ·····	248

1. 绪论

随着城市化进程的快速发展,以及国际顶级大型活动诸如奥运会、世博会、世园会等相继在中国举办,一大批著名的建筑设计师都在中国留下了他们的作品。建筑艺术的高速发展不仅代表建筑本身,更有与之相融合的城市公共艺术被迅速推向广度和深度。公共艺术不仅成为国内美术理论界关注的重要话题,与此同时,诸多城市在各自的城市建设特别是城市文化建设中,主推城市公共艺术,可谓是方兴未艾,大有如火如荼之势。伴随着城市的建设、发展、完善和繁荣,公共艺术已成为城市经济中的一个文化经济产业,显性和隐性地表示着现实和未来的一种行业需要。^①城市公共艺术人才的社会需求亦由此与日俱增。

依托于各类城市文化建设的蓬勃开展和火热前景,我国高校也逐渐形成了公共艺术专业的办学热潮。截止到2012年年底,全国已有几十所高等院校先后设立了相关专业或专业方向,每年向社会输送专业人才近千人。从总体上看,虽然把公共艺术设置为专业的院校不少,但很多院校的系和专业只是名为“公共艺术”,基本上是在原有的雕塑、壁画、工艺美术以及装饰等传统专业的基础上添加公共艺术之名的点缀而已,既失去了传统学科的特色,也没有抓住公共艺术的文化主旨。还有一些院校,虽然在公共艺术专业的办学规模上有了重大突破,但在办学理念和模式上仍是沿袭传统美术院校的做法,不自觉地囿于原来专业的观念及授课方式,停留在架上艺术和纯美

^①沈世龙.公共艺术发展路径探究[J].文教资料,2011(6):182.

术创作型人才培养层面,而未能在观念上真正地对公共艺术的文化内涵及其“跨学科”特性有深入理解。事实上,真正以城市建设为目标,培养应用型城市公共艺术建设人才的高校寥寥无几。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(公开征求意见稿)将人才培养体制改革放在第一章。新世纪和知识经济时代的到来,对人类社会的发展既提出了挑战,又提供了机遇,而作为人才培养的最终环节、传播知识的重要基地——高校,则更是肩负着培养高素质人才的重任,面临着严峻的挑战。随着社会的日益进步和全球化进程的加快,人们逐渐认识到培养人才、用好人才、留住人才、吸引人才对实现“科教兴国”的战略目标意义重大,而获取人才的根本途径则在于教育和培养。城市公共艺术人才是文化建设的关键,城市公共艺术人才资源是我国文化大发展大繁荣的原动力。在全球化、信息化和多元文化的今天,艺术教育的发展和公共艺术人才的培养已成为社会关注的焦点。城市公共艺术人才培养及专业建设如何吸取国外和我们以往的教学经验,形成独有的课程体系和教学方法,这对培养社会所急需的艺术设计人才,促进城市文化建设的发展具有重要的现实意义。

本书的研究方向是基于笔者从教近三十年,特别是近二十年在中国城市化的进程中主持了大量的公共艺术项目,在城市雕塑建设、城市广场景观规划设计、城市公共标识系统设计、地铁文化墙艺术创作等不同类型的诸多项目实践过程中,深切体会到当下中国城市公共艺术人才的极度缺乏。本书同时依托笔者所承担的教育部人文社会科学规划基金项目“城市公共艺术人才培养模式”(项目编号:10XJA760005),对当代我国公共艺术教育及其应用型人才培养模式进行了深入的探讨。希望通过笔者多年的研究成果,为当下国内高校艺术类人才培养模式提供借鉴作用,从而引起更多的教育家和学者多关注该方向的研究,为中国城市公共文化艺术人才的培养提供真知灼见,共同为中国的公共艺术人才的培养做出努力。

1.1 研究背景

1.1.1 基于当代中国城市化发展的客观需求

公共艺术是城市化应运而生的产物,中国高度城市化催生了城市公共艺术的现状和热点。

《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》指出“积极稳妥推进城镇化”已从国家战略层面进一步推动城市化进程。自20世纪80年代以来,随着改革开放基本国策的全面实施,我国的城市化进程飞速发展,取得了令人瞩目的成就。据《2012中国新型城市化报告》显示,2011年的中国城市化率首次突破50%,达到了51.3%,^①中国城市化进入关键发展阶段。可以肯定,21世纪的上半叶,世界上最大规模的城市化进程将集中在中国内地,作为全球城市化进程的主角——中国,正经历一个城市化的“大跃进”时期。

然而大跃进是一把双刃剑,中国城市化进程在经历了近三十年“大跃进”式的高速发展建设之后的一个显著特征,就是城市建设将从规模向质量转型,城市的文化水平和文化氛围将是评价一个城市的重要依据。对于一个城市整体而言,经济基础和产业能力是其发展的中心内容,但随着人们自觉地接受文化熏陶的需求与日俱增,深入挖掘本地文化资源并使之诉诸形象,从文化层面包装和推广城市形象,也是经营城市的重要内容。文化在视觉范畴的集中体现首推城市形象设计,城市形象文化特征的体现又首推城市公共艺术。公共艺术是城市文化建设的重要组成部分,是城市文化最直观、最鲜明的载体。日本著名公共艺术策展人南条史生曾说:“无论从建筑、都市规划,或是艺术的角度来看,时代正逐渐将注意力转向公共艺术。”^②

城市文化建设中公共艺术意识的觉醒,以及城市建设对专业人才的强烈需求,进一步催化了公共艺术人才的培养,激发了其专业教育的迅猛发展。

^①中国经济网. http://www.ce02.net/main/chshqy/d_36_90506.html.

^②王中.公共艺术概述[M].北京:北京大学出版社,2007:21.

1.1.2 文化大发展大繁荣的时代需求

文化是支撑、引领社会发展的重要手段，是推动经济发展的强大动力，是综合国力竞争的重要因素。随着我国经济建设和文化建设的快速发展，文化软实力成为全社会关注的焦点。特别是国家一系列文化激励政策的出台，为城市公共艺术开拓了新的局面。

在十七大报告中，胡锦涛总书记用较长篇幅论述了第七部分“推动社会主义文化大发展大繁荣”，突出强调了加强文化建设、提升国家文化软实力的重要性，做出了“推动文化大发展、大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮”的重大部署。报告指出：“当今时代，文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、越来越成为综合国力竞争的重要因素，丰富精神文化生活越来越成为我国人民的热切愿望。要坚持社会主义先进文化前进方向，兴起社会主义文化建设新高潮，激发全民族文化创造活力，提高国家文化软实力，使人民基本文化权益得到更好保障，使社会文化生活更加丰富多彩，使人民精神风貌更加昂扬向上。”时隔五年之后的十八大报告，在第六部分“扎实推进社会主义文化强国建设”中提出了“增强文化整体实力和竞争力，推动文化事业全面繁荣、文化产业快速发展，加强重大公共文化工程和文化项目建设，完善公共文化服务体系的战略目标”，再次表明文化建设进入了黄金发展期。

从十七大报告、十七届六中全会决定到十八大报告，都对文化体制改革、文化发展建设给予了特别的关注。尤其是十七大、十八大，将其作为单独一章在政府工作报告中进行详细的阐述，这是前所未有的。大力发展作为“软实力”的文化，已经成为引领社会发展、全面增强综合国力的重要一翼和必然选择。时代的需要、社会的需要、大众的需要，无疑为城市公共艺术的建设提供了难得的契机。

1.1.3 艺术学升为独立学科门类后带来的机遇

2011年2月，经国务院学位委员会决议通过，艺术学从原隶属于文学门

类中的一级学科升格为独立的学科门类, 下设 5 个一级学科: 艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学。这一调整是我国高等艺术教育学科发展史上的里程碑, 也是高等教育落实党和国家推动文化大发展、大繁荣的重大举措, 对高等院校学科体系的发展完善具有重要意义。“教育已经成为衡量一个社会或一个人生活质量的重要尺度”^①。一个民族要发展, 必须要发展教育。同样具体到一门艺术的发展, 也要仰仗于教育。特别是在当下, 艺术学刚刚从文学学科门类中独立出来, 整个学科的理论体系和实践体系有待调整和转变。公共艺术已成为一级学科“设计学”下面的二级学科, 正式进入国家教育部学科目录, 公共艺术教育在中国正在以前所未有的蓬勃之势成长。(表 1-1) 作为艺术学学科的分支, 做好公共艺术这个新兴专业的研究对艺术学的发展将有重要意义。

表 1-1 艺术学(13) 学科专业目录

艺术学学科门类	专业名称
1301 艺术学理论类	130101 艺术史论
1302 音乐与舞蹈学类	130201 音乐表演
	130202 音乐学
	130203 作曲与作曲技术理论
	130204 舞蹈表演
	130205 舞蹈学
	130206 舞蹈编导
1303 戏剧与影视学类	130301 表演
	130302 戏剧学
	130303 电影学

①刘海民.现代教育原理[M].北京:人民教育出版社, 2006.

续表

艺术学学科门类	专业名称
1303 戏剧与影视学类	130304 戏剧影视文学
	130305 广播电视编导
	130306 戏剧影视导演
	130307 戏剧影视美术设计
	130308 录音艺术
	130309 播音与主持艺术
	130310 动画
1304 美术学类	130401 美术学
	130402 绘画
	130403 雕塑
	130404 摄影
1305 设计学类	130501 艺术设计学
	130502 视觉传达设计
	130503 环境设计
	130504 产品设计
	130505 服装与服饰设计
	130506 公共艺术
	130507 工艺美术
	130508 数字媒体艺术

1.2 问题的提出

1.2.1 城市公共艺术的高速建设及其存在问题

诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫·E. 斯蒂格利茨曾说过：21 世纪将会有

两件大事影响人类社会的发展进程,一是新技术革命,二是中国的城市化。自“发展城市公共艺术以提升城市品位和内涵”的理念逐渐普及,大量被归属为“公共艺术”的作品在城市空间中应运而生。其中,盲目抄袭与照搬,以及艺术质量低劣的作品,不乏其例。其设计理念与设计风格或被烙上新时代新风格的印记,或被赋予仿古仿欧的华丽外衣,而公共艺术本身所必须蕴含的艺术精华以及人文价值却被有意或无意地淡忘甚至忽视。正如著名公共艺术家关根伸夫所言:“中国(公共艺术)尚处在‘量’重于‘质’的时代……中国是一个有很多且很好的公共艺术的视觉传统符号的国家,但似乎还没有在现代环境艺术设计中充分发挥出来,而是常常让建筑独自发展,却让其周边(环境)流于空缺或芜杂。”^①当今的城市问题在中国显得尤为重要,空前高速发展的城市建设抹杀了许多城市的独立品格,而这种独立品格恰恰是与其特有的都市文化息息相关的。

总体而言,我国的公共艺术还处在起步阶段。城市公共环境开放层次上的不足,造成城市空间发展不成体系,公共艺术作品缺乏立意,观念性与艺术性一般。就目前而言,城市公共艺术在决策、规划、设计、建设以及管理等方面所暴露出的种种问题日益严重。

1.2.2 设计艺术教育现状及存在的问题

自1999年我国高等教育扩招以来,我国普通高校从2000年的1041所增加到2011年的2101所,我国高等教育毛入学率从2000年的12.5%增长到2010年的26.5%,成为国际公认的跨入高等教育大众化行列的国家之一。^②

中国在20世纪80年代开始引进现代设计教育体系,20多年来有了飞跃的进步。特别是在20世纪90年代中期以来,在国家“高等教育大众化”政策的引导下,“艺考热”的持续升温以及城市建设对设计人才需求的市场驱

①吴视新.中国当代公共艺术研究[D].北京:中国艺术研究院,2005:8.

②我国普通高等学校人才培养规模预测 [EB/OL]. 中国教育经网.http://www.cee.edu.cn/show_news.jsp?id=1111.

动下,高等艺术设计教育迅速扩张。我国从仅有 20 至 30 所院系开办艺术设计类专业,到今天几乎所有的高校(无论是综合性大学、理工大学、农林大学、师范大学,甚至包括地质与财经大学)都纷纷开设了相关专业,艺术设计类专业已经成为中国高校发展最热门的专业之一。

由中国教育部的官方网站数据显示,截止到 2007 年 5 月,中国的 31 个省、市、自治区已拥有 1909 所高等学校(含公办、民办的本科院校和专科院校)。上述院校中已有占总数 58.93% 的 1125 所院校开设了“艺术设计”相关专业,并在 2007 年开始招收新生(表 1-2)。艺术设计类专业的发展由此可见一斑。

毫无疑问,今天的中国已经成为全球规模最大的高等艺术设计教育大国。然而伴随着中国设计教育的高速增长,近年来,报纸、杂志、网络上却听到日益强劲的挞伐声,以及对教育质量的下降提出越来越尖锐的批评。

表 1-2 2007 年中国各省、市、自治区招收“艺术设计”专业方向院校总表

排名	地区	有“艺术设计”的院校/高校总数	百分比(%)
1	江苏	74 / 118	62.7
2	山东	72 / 110	65.5
3	湖北	72 / 86	83.7
4	江西	56 / 66	84.8
5	广东	54 / 109	49.5
6	湖南	54 / 99	54.5
7	河南	54 / 82	65.9
8	河北	54 / 88	61.4
9	安徽	50 / 89	56.2
10	浙江	49 / 73	67.1
11	辽宁	49 / 79	62.0
12	北京	47/80	58.8