
Research on Public Art Design
in Urban Landscape

城市景观中的 公共艺术设计研究

林海 著

中国大地出版社

中国城市景观

城市景观中的 公共艺术设计研究

林海 著

中国大地出版社

ISBN 7-142-11810-2
定价：35.00元

图书在版编目 (CIP) 数据

城市景观中的公共艺术设计研究 / 林海著. --北京:
中国大地出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-5200-0350-6

I. ①城… II. ①林… III. ①城市景观—景观设计—
研究 IV. ①TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 000180 号

责任编辑: 刘 迪

责任校对: 田建茹

出版发行: 中国大地出版社

社址邮编: 北京市海淀区学院路 31 号, 100083

电 话: 010-66554649 (邮购部); 010-66554609 (编辑部)

网 址: www.chinalandpress.com

印 刷: 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本: 787mm×960mm 1/16

印 张: 14.5

字 数: 188 千字

版 次: 2019 年 7 月北京第 1 版

印 次: 2019 年 7 月北京第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5200-0350-6

定 价: 60.00 元

版权所有·侵权必究

前 言

城市化作为当今世界最为普遍的一种社会变迁态势对人类文明和生活方式的重塑产生着深刻而久远的影响。随着时代的进步和大众审美的提高,城市公共空间越来越具有艺术设计感,一些公共艺术设计对营造城市魅力具有非常重要的作用和意义。公共艺术作为城市文化的重要组成部分,为城市空间带来独特的魅力。

随着时代的发展和科技的进步,公共艺术的表现形式也越来越多样化,越来越丰富的内容和技术加强了公共艺术作品的表现。许多新媒体的艺术元素逐渐融入到公共艺术作品的表现之中,使公共艺术文化不断得到创新,公共艺术的个性化也越来越鲜明。为了避免城市公共空间发展雷同,每个城市的公共艺术也越来越具有自己的特色。每件极具鲜明特点的公共艺术作品都为城市独特的形象而表现,只有这样才能满足人们的互动性和审美要求。基于对公共艺术设计的特色要求,特撰写了《城市景观中的公共艺术设计研究》一书,以期为人们了解公共艺术,了解公共艺术的设计提供一些借鉴;同时也希望设计者能更加重视对于具有特色的公共艺术的设计。

本书共分为六章。第一章作为开篇引言,首先对城市景观与公共艺术的基本概念及城市中公共艺术的发展脉络进行了介绍,以此来使人们对城市景观与公共艺术有一个更清晰的认识。进行公共艺术设计,首先要对其形态构成有一个了解,因此本书第二章便对城市公共艺术设计的造型与结构、材料应用、色彩搭配等形态构成因素进行了介绍。城市公共艺术设计的方式虽各有不同,但都有其自身的原则与流程,因此第三章便对城市景观公共艺术设计的基本原理与流程进行了介绍。雷同的设计作品会使人们感到乏味,

甚至是嫌恶,因此新颖的设计便成为设计师追求的重要方面,本书第四章便对城市公共设施的新颖设计进行了介绍,希望能为人们的公共艺术设计提供一些新的思路。环境与人们的生活息息相关,公共艺术设计必须与环境相融合、相适应,才能更为人们所喜爱、所欣赏。本书第五章便从城市公共空间环境分类设计入手来进行研究。城市公共设计的类型多样,满足不同类型的设计要求是城市公共艺术设计的重点。本书最后一章便对城市公共艺术的需求专题设计进行了研究,主要包括城市公共雕塑分类设计、城市公共壁画创新设计、城市公共装置、装饰合理设计等内容。

本书有着鲜明的特点,主要体现在以下两个方面。

第一,亮点突出。本书的第四章、第五章是本书的亮点章节,分别是城市公共设施的新颖设计、城市公共空间环境分类设计。随着城市化进程的加快,越来越多的城市公共设计出现了雷同的现象,千篇一律的设计使人们体会不到公共艺术设计带给人们的愉悦感,因此新颖的设计便成为设计者们进行设计的方向与要求。同时公共艺术设计还必须与环境有着很好的融合性,环境与人们的生活是紧密联系的,人们生活在环境中,而作为环境中的公共艺术品,其设计必须与环境相适应、相协调,才能带给人们美的享受。本书第四章、第五章紧扣城市公共艺术设计的这两点要求,符合时代发展的潮流。

第二,体系完整。本书在内容上形成了较为完整的理论体系。首先对城市景观与公共艺术的基本理论进行了介绍,随后按照城市公共艺术设计的形态构成、基本原理与流程、城市公共设施的新颖设计、城市公共空间环境分类设计、城市公共艺术需求专题设计的顺序进行论述,整个理论体系全面完整。

本书在撰写的过程中借鉴了许多同仁前辈的研究成果,在此表示衷心的感谢。由于本人时间和精力有限,书中难免存在不足之处,恳请广大读者批评指正。

作者

2018年7月

目 录

第一章 城市景观与公共艺术基本理论	1
第一节 城市景观的概念及要素	1
第二节 公共艺术的基本概念与多重特质	5
第三节 城市中的公共艺术发展脉络	27
第二章 城市公共设计的形态构成	41
第一节 城市公共艺术设计的造型与结构	41
第二节 城市公共艺术设计的材料应用	57
第三节 城市公共艺术设计的色彩搭配	60
第三章 城市景观中公共设计基本原理与流程	90
第一节 城市公共艺术设计的基本原理	90
第二节 城市公共艺术设计的必需流程	110
第四章 城市公共设施的新颖设计	124
第一节 城市照明设施的创新性设计	124
第二节 公交站台与报亭、电话亭的多变性设计	136
第三节 城市座椅与垃圾箱的协调性设计	145
第五章 城市公共空间环境分类设计	159
第一节 城市公共空间的多样性设计	159
第二节 公共艺术设计与环境相融合	181
第六章 城市公共艺术需求专题设计	191
第一节 城市公共雕塑分类设计	191
第二节 城市公共壁画创新设计	206
第三节 城市公共装置、装饰合理设计	212
参考文献	223

2. 城市景观的构成要素 讨论题 熟悉并设计已观察市观(二)

第一章 城市景观与公共艺术基本理论

本章主要阐述了城市景观与公共艺术总体理论,探讨了城市景观的概念、要素特征,公共艺术的概念与特质,以及城市公共艺术发展的历史等内容。

第一节 城市景观的概念及要素

一、城市景观的概念

(一)城市景观

城市景观是指在城市范围内所包括的自然要素、人工要素和人文要素所反映出来的城市视觉形象。其中自然要素主要包括地形地貌特征、典型气候天象、植被、水体等;人工要素包括建筑、广场、街道、公园绿地、艺术小品等;人文要素包括文化传统、风俗习惯、社会生活等。由此可见,城市景观的形成是多方参与、共同塑造的结果,是人类历史的积累和文化的积淀。

城市景观应反映城市的性质,如西安的城市景观中透着浓郁的古都气息;北京的长安街政治气氛浓厚;杭州水光山色、气脉相连,自然景物与人文环境融洽。

城市景观还应反映城市各物质要素之间的功能分区与布局。如工业城市、工业区,厂房、高炉、水塔、码头等城市景观。

(二)城市景观与相关概念辨析

1. 城市景观与外部空间

一般来说,城市的外部空间是相对于建筑内部而言的,是人们在室外进行公共活动的场所。都市人的聚会、休憩及交往,都发生在城市的外部空间之中。城市的外部空间从形式上来看是虚无的,但却是城市景观中的重要组成部分。

可以说,城市景观的概念远大于外部空间的概念。

2. 城市景观与城市环境

城市环境是城市中围绕人类生存的各种条件和要素的总体,包含范围极广,城市环境涵盖城市景观。

3. 城市景观与城市设计

城市设计是在总体规划的基础上进行的环境设计,其目的是改善人们的生存环境,提升城市整体景观品质。而城市景观设计则注重的是城市的整体形象,关注人们视觉上的审美和心理感受。

二、城市景观要素特征

(一)城市景观的构成

1. 城市景观的实体要素

从构成城市景观实体要素来分,城市景观大致包括两个部分:一是城市的实体要素,包括建筑、植物、水体、铺装等;二是由这些实体要素围合出的虚体要素的空间。

根据以上分析,可将城市景观细分成建筑、道路、公园绿地、广场、水景和照明。

2. 城市景观的构成要素

按照凯文·林奇的分析,从城市景观的构成要素来分,景观包括路、区、边缘、标志和中心点五种要素。

(1) 道路

城市的道路交通网是城市的整体骨架,包括城市各级道路、河道、步行街等,呈现出带型的景观形象,是城市景观的重要组成部分。

(2) 区

区是具有共同特征和功能的、较大范围的城市地区,像居住区、商业区等,在城市景观形象中是以“片”的特征呈现,它的变换对城市的整体景观影响很大。

(3) 边缘

城市的边缘指的是区与区的界限、城区与郊区的界限,其界定的标志可能是一条绿化带、河岸、山峰或者是高层建筑等,边缘应能从远处望见,也易于接近,提高其形象。

(4) 标志

标志是城市中非常突出的景观。标志有大有小,它们是形成城市图像的重要因素,有助于使一个区获得统一。一个好的标志既是突出的,也是协调环境的因素。

(5) 中心点

中心点也可看作是标志的另一种类型。标志是明显的视觉目标,而中心点是人们活动的中心。空间四周的小建筑物的布置和连贯性,决定了人们对中心点图像的形成能力。在城市规划时,应创造出新的、鲜明的景观,以激起人们对整个城市的想象。

(二) 城市景观的特征

1. 整体性

城市景观作为多种要素的复合体,应具备整体性,在长期的形成过程中逐步体现出一定的整体秩序。

2. 多元性

城市景观系统的复杂性、动态变化性以及人的不同需求,决定了它的多元性。从形式层面上的形状、色彩、比例、肌理等,到意象层面的要素边缘、区域、标识,再到意义层面上的文化含义,都呈现出丰富的多元景象。

3. 复合性

城市中既有自然景观又有人工景观,既有静态的硬体设施,又有动态的软体活动,城市景观表现为各要素的交织与融合。

4. 历时性

城市是历史的积淀,每个城市都有其自我演变的过程,它经历了人们的建设与改造,不同时代有不同的风貌产生。城市景观只是一个过程,没有最终结果,随着城市的发展而变化。

5. 地方性

每个城市都有其特定的自然地理环境,历史文化背景,以及特有的建筑形式与风格,共同构成了一个城市特有的景观。如重庆多山的地形地貌造就了重庆山城的景观轮廓;苏州多水的自然状况造就了河道纵横交错的水城景观。

6. 文化性

城市景观是一种精神世界的产物,反映了人们价值观念、思维方式的不同,具有深层的文化内涵。譬如,在中国,谈起京派文化,就会想起北京,北京的建筑、街道和广场,还有北京的板车,甚至是那京腔;谈起海派文化,就会想起上海的外滩、新天地、东方明珠,还有上海人精致的装束。

第二节 公共艺术的基本概念与多重特质

一、公共艺术的概念

(一)公共艺术的内涵

近几年来,“公共艺术”一词的使用率越来越高,在城市规划、建筑和艺术领域,以公共艺术为名义举办的展览、研讨和其他活动也越来越多,并引起广泛关注。

公共艺术“Public Art”,包含了公共和艺术两个概念。

公共(Public)的意思是“共有的”或“市民的”。从这个意义上说,一切开放空间里能让人观赏、参与和使用的艺术品、艺术活动、艺术行为和艺术设施,都可以称为公共艺术。艺术(Art)的概念非常古老,而且其内涵一直处于变化中,理解也多种多样。

公共艺术是一个独立的创作和展示体系,在这个体系中,除了艺术活动的地点有变化外,服务对象也发生了改变。因此,我们可以说,当代公共艺术是大众的艺术。如图 1-1 加拿大温哥华斯坦利公园里的音乐雕塑。

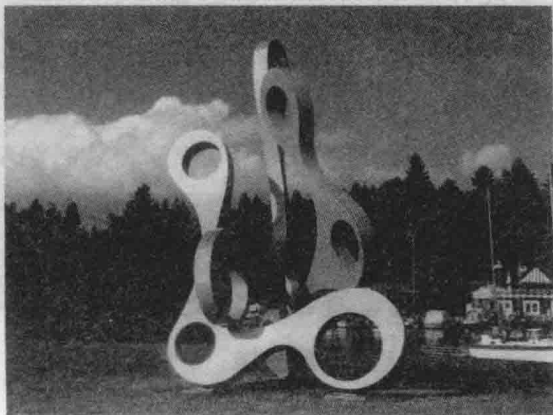

图 1-1 音乐雕塑

综合诸多观点,可知公共艺术离不开两个必要条件:一是公共空间,一是公众参与。其中,公众参与是核心条件,这就是说,有些作品尽管出现在公共空间中,却并非公共艺术。与此相反,能引起大众积极参与的作品,即便出现在虚拟空间中,也能成为公共艺术。如2005年4月第48届世界乒乓球锦标赛期间上海徐家汇商业区景观(图1-2)。

图 1-2 商业区景观

我们可以将公共艺术的概念界定如下:公共艺术是以大众需求为前提的艺术创作活动,是在政府、部门及专业人员指导下开展的大众文化运动。它包含艺术创作、公共空间和大众参与三项要素,大众参与是其中的核心要素。广义的公共艺术,指私人、机构空间之外的一切艺术创作与环境美化活动;狭义的公共艺术,指设置在公共空间中能符合大众心意的视觉艺术。试图完整表述它是困难的,这里提出的定义也只是众多定义中的一种罢了。

(二)公共艺术与大众权力

公共艺术不是美学和艺术学概念,也不是形式和风格的概念,而是一个社会学概念。从社会学角度看,能影响公共艺术要素之一的,就是权力。

权力是一种强制性的社会支配力量。公共艺术是一种话语权,但这种话语权要受到政治权和经济权的制约和支配;创建公共艺术的过程,就是运用权力对社会成员进行控制和影响的过程。

掌握权力的人不但能够控制艺术品的生产与流通,还会通过对艺术品的收藏、鉴赏、评价、传播,使他们的情趣意志在超大范围内产生影响。当代公共艺术的理想之一,就是要将艺术从少数人把持的状态中解放出来,把创造和欣赏艺术的权力还给人民大众。如北京毛主席纪念堂前的人民英雄纪念雕塑和排队参观的人群(图 1-3)。

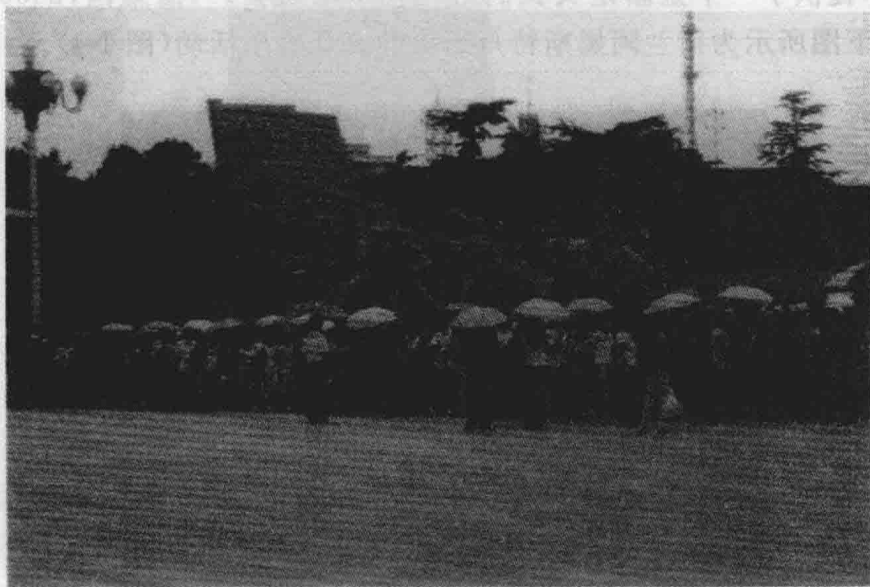

图 1-3 纪念雕塑和人群

大众权力,是指普通人应该具有的基本权力,如教育、住房、保险、交通、环境,等等。公共艺术所涉及的领域,正属于大众福利的一部分——和谐的公共生活和文化享受,“公共艺术开始逐步自觉地伴随着城市经济和公共环境等社会福利化建设而强调了艺术——为人民大众服务;为多元化的当代市民文化和社区生活服务。”

在公共艺术中,大众权力体现在两个方面:一个是享用艺术资源,一个是参与艺术生产。潘耀昌教授说:“由于公共空间是许多问题交汇的地方,那里的艺术经常涉及政治、经济、文化、社会、环境、生态等方面的重要问题,也关系到城市或社区的战略,一般须经多方协商,由设计团队协作完成,综合着艺术家、设计师、建筑师、历史学家、环境心理学家、文化地理学家、景观设计师等的劳动,浸润在都市的批评语境中。因此,公共艺术能促进市民之间、官民之间的对话,拓展积极、民主的公共生活,提升公民的环境意识和审美素质。正因为如此,公共艺术符合社会的迫切需要,提供了一个重新定义我们时代艺术的机会。”(潘耀昌,2005)如下图所示为荷兰阿姆斯特丹街头的大众娱乐活动(图 1-4)。

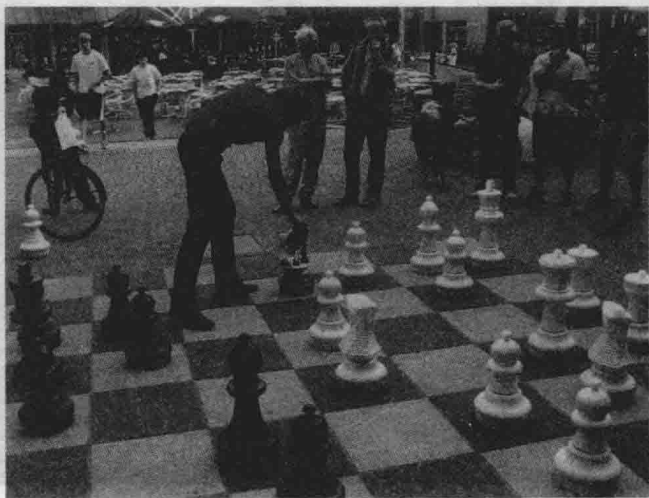

图 1-4 街头娱乐活动

由于体制、观念、民众素养等多方面原因,在我国公共艺术实施过程中,大众权力容易被忽视。对此,美术批评家殷双喜有过精辟的分析,他认为与公共艺术有关的权力分三种:政府权力、公民权力和专家权力。“在这三种权力中,政府掌握强势权力,公民则掌握弱势权力,专家权力居中。”(潘耀昌,2005)从这个角度看,发展公共艺术的一个间接目标是为弱势群体争取权力,这是发展中国公共艺术的先决条件。与此相关,还要实现另外两种转变:一个是政府职能的转变,即从管理型向服务型转变;另一个是艺术家身份的转变,即由长久以来服务于权贵豪门向服务于大众转变。不言而喻,想在现实中完成这样的转变是很艰难的,必须要经过长期努力才行。如美国芝加哥密歇根大街和门罗大街拐角处的王冠喷泉,电视影像雕塑,雕塑中面孔图像经常变化,口中可以喷出水流,下边有浅水池(图 1-5)。

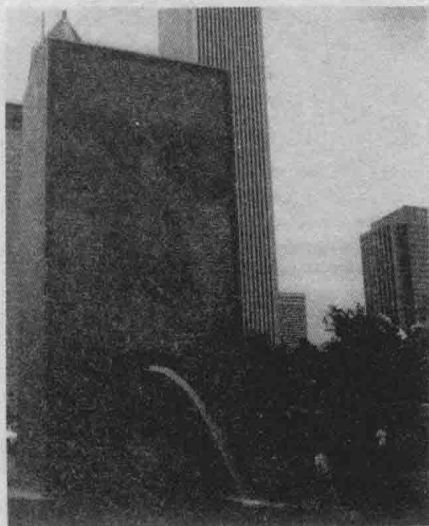

图 1-5 喷泉和电视影像雕塑

(三)城市与公共艺术

人是城市生活的主体,公共艺术是城市的艺术,与城市生活密切相关。上班工作、回家休息、去户外活动等,是大多数城市人

生活轨迹的三部曲。在这三部曲中,只有户外空间是公共空间,这个空间可能是街道和广场,也可能是空地和绿地。在这些空间中,有各种各样的人物活动,也会发生各种各样或悲或喜的故事,正是这些纠缠聚集的生活内容,体现了城市生活的本质。虽然城市建设首先满足人们衣食住行的需要,但城市也是人类文化和世俗情感的集散地,它的真正魅力在于良好的生活设施和丰富的文化活动,只有这样才能对居住者和旅游者产生真正的吸引力。所以,在全球城市化的浪潮中,许多政府越来越重视文化艺术在城市建设中的作用。如具有中国风味的北京王府井小吃街入口处的牌楼门匾(图 1-6)。

图 1-6 牌楼门匾

伦敦是世界最发达的城市之一。伦敦市长在 2003 年 2 月公布了《伦敦:文化资本——市长文化战略草案》,提出伦敦要成为“世界卓越的创意和文化中心”和“世界级文化城市”。该市的文

化目标有四个：一是卓越性，要强化作为世界一流文化城市的地位；二是创建性，把文化创建作为推动伦敦成功的核心；三是开创多种途径，确保所有伦敦人都有机会参与到城市文化中；四是效益，就是确保伦敦从它的文化资源中获得最大利益（杨荣斌，陈超，2004）。由此可知，所谓文化城市的建设目标之一，就是让文化成为城市建设的主导方向，而不仅仅是 GDP 产值。事实上，城市和乡村的区别不仅仅是楼房和商场的多和少，而是一种生存方式的差别。为什么生长在农村的人会向往城市？为什么许多人宁肯离乡背井也要进城打工？除了物质条件之外，良好的文化环境也是城市魅力所在。而在构筑城市吸引力的诸多要素中，公共艺术是其中重要的一项。

德国历史哲学家斯宾格勒说：“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类史区分开来了。民族、国家、政治、宗教，各种艺术以及各种科学，都以人类的一种重要现象——市镇为基础。”西方从最早的城市美丽运动（City Beautiful Movement）开始，就对城市文化建设和美学风格有所追求，现在几乎每一座欧洲的主要城市，都有承载历史文化的标志性建筑和公共艺术设施，公共艺术也因此被称为“城市名片”。维也纳的约翰·施特劳斯像（图 1-7）、纽约的自由女神像（图 1-8）、布鲁塞尔的“撒尿小孩”、哥本哈根的“美人鱼”（图 1-9）等，成为这些城市的美学象征符号。1960 年以来，随着公共艺术热潮的兴起，城市文化建设不但包括了巨大的建筑式构造，还包括了在过去不被重视的座椅、候车亭、路灯、路面装饰、绿植、水景，等等。现在，公共艺术已经成为各国城市建设中无所不在的项目，成为一片新兴的、有生命力的乐土。