

城市与建筑学术文库

Art of the City
Urban Public Art Planning

艺术造城

城市公共艺术规划

胡哲 陈可欣 著

 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

城市与建筑学术文库

Art of the City
Urban Public Art Planning

艺术造城

城市公共艺术规划

胡哲 陈可欣 著

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

艺术造城:城市公共艺术规划/胡哲,陈可欣著. —武汉:华中科技大学出版社,2020.1
(城市与建筑学术文库)

ISBN 978-7-5680-5850-6

I. ①艺… II. ①胡… ②陈… III. ①城市景观-景观设计-研究 IV. ①TU984.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 296804 号

艺术造城:城市公共艺术规划

胡 哲 陈可欣 著

Yishu Zaocheng:Chengshi Gonggong Yishu Guihua

策划编辑:金 紫

责任编辑:王 婷

封面设计:王 娜

责任校对:李 琴

责任监印:朱 玢

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话:(027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编:430223

录 排:武汉楚海文化传播有限公司

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:710mm×1000mm 1/16

印 张:12.5

字 数:192千字

版 次:2020年1月第1版第1次印刷

定 价:78.00元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

作者简介

胡哲

华中科技大学建筑与城市规划学院设计学系讲师，艺术学硕士，城乡规划学博士；多年来一直从事公共艺术规划研究，先后主持和参加多项省部级课题；主持了多个重要设计项目，设计成果曾获住建部优秀设计奖、环境艺术学年奖等多个奖项，在国内外刊物发表论文十余篇。

陈可欣

武汉工程大学资源与土木工程学院城市规划与建筑专业讲师，华中科技大学设计艺术学专业硕士，美国佛罗里达大学建筑科学硕士；留学美国期间，围绕美国公共艺术规划项目展开了大量的实地调查和基础研究工作；作为主要成员，规划设计成果先后多次获得教育部、住建部、山西省、浙江省优秀规划设计奖项，现有多篇学术论文发表于各类出版物上。

前 言

城市公共艺术是城市长期艺术活动的累积,不同地点的公共艺术组成了城市的整体艺术面貌,是一个城市历史文化的见证,也是一个城市区别于其他城市的重要特征。伴随着中国快速城市化以及城市的精细化建设,城市公共艺术结合城市开发,在数量和规模上都快速增长,西方上千年缓慢形成的过程被压缩成短短几十年时间。由于缺少统一规划,艺术家很难提前介入到公共艺术开发项目,艺术进入城市空间缺少一个工作的平台,大量的公共艺术项目仓促建设、重复建设和无序建设,严重地影响了城市的艺术风貌。城市公共艺术规划是近 30 年来在西方兴起的一种新的规划类型,本书系统地引介西方的城市公共艺术规划的理论 and 实践,综合城乡规划学和公共艺术两个学科的知识,详细地介绍了公共艺术的规划编制、规划管理和实施的内容。

全书共分为 8 个章节,主要围绕城市公共艺术规划的起源和发展、西方的理论和实践以及二者的关系,城市公共艺术规划的定位、价值观,规划的工作框架、类型,规划的基本内容、层次,专项规划、规划的程序和方法等内容展开。本书可供从事公共艺术、环境艺术设计、城乡规划设计以及城市建设管理等行业的专业人员和相关院校的师生阅读参考。

目 录

0 绪论	(1)
0.1 城市公共艺术规划的任务	(1)
0.2 城市公共艺术规划的机遇与挑战	(3)
0.3 整体性城市公共艺术规划的需求	(4)
1 城市公共艺术规划的起源和发展	(8)
1.1 西方城市公共艺术规划实践的起源和发展	(8)
1.2 西方城市公共艺术规划的思想流变	(11)
1.3 国内城市公共艺术规划的发展历程	(15)
1.3.1 城市雕塑规划的产生(1985年以前)	(15)
1.3.2 从城市雕塑到公共艺术(1985—2000年)	(16)
1.3.3 城市公共艺术的兴起(2000—2008年)	(17)
1.3.4 城市公共艺术规划的兴起(2008年以来)	(19)
1.4 实践和研究中存在的问题	(21)
2 西方城市公共艺术规划的理论与实践基础	(23)
2.1 城市公共艺术规划的相关概念与内涵	(23)
2.1.1 城市公共艺术	(23)
2.1.2 规划	(27)
2.1.3 城市公共艺术规划	(29)
2.2 城市公共艺术规划的历程	(30)
2.2.1 早期艺术家设计城市	(30)
2.2.2 中期城市规划与公共艺术的分离	(35)
2.2.3 近代城市公共艺术与城市规划的融合	(38)
2.3 实践先行的美国当代城市公共艺术规划	(43)

2.3.1	区划的权威与变通	(43)
2.3.2	区划中的城市公共艺术规划	(44)
2.3.3	空间远景与规划行动相结合的工作框架	(45)
2.4	西方城市公共艺术规划的启示	(46)
3	城市规划中的城市公共艺术规划	(48)
3.1	城市规划中引入城市公共艺术规划的理论逻辑	(48)
3.1.1	城市规划的艺术属性	(48)
3.1.2	城市公共艺术规划的城市背景	(52)
3.2	城市规划中引入城市公共艺术规划的实践需求	(56)
3.2.1	城市文化发展与规划价值观的回归	(56)
3.2.2	西方理论引介支撑实践升级	(57)
3.2.3	城市文化复兴背景下艺术问题的应对	(58)
3.2.4	城市规划中公共艺术内容的缺失	(59)
3.3	中国城市公共艺术规划的定位	(60)
4	城市公共艺术规划工作框架与规划内容	(62)
4.1	城市公共艺术规划的基本观念	(62)
4.1.1	城市公共艺术规划的主体观	(62)
4.1.2	城市公共艺术发展的导向观	(66)
4.1.3	城市公共艺术资源观	(68)
4.2	城市公共艺术规划的任务及核心目标	(72)
4.2.1	城市公共艺术规划的任务	(72)
4.2.2	城市公共艺术规划的核心目标	(73)
4.3	城市公共艺术规划的原则	(79)
4.3.1	以资源要素为基础	(79)
4.3.2	以艺术远景为导向	(80)
4.3.3	以协商参与为保障	(82)
4.4	城市公共艺术规划工作框架	(83)
4.5	公共艺术规划的内容	(84)

4.5.1	区域层面	(84)
4.5.2	城市层面	(86)
4.5.3	社区层面	(88)
4.6	城市公共艺术规划的专项规划	(91)
4.6.1	历史遗产保护规划与城市更新	(91)
4.6.2	城市雕塑规划	(94)
4.6.3	城市公共艺术空间体系规划	(100)
4.6.4	城市公共艺术设施规划	(103)
4.6.5	城市色彩规划	(107)
4.6.6	城市公共艺术区规划	(109)
4.6.7	城市公共艺术活动规划	(112)
5	城市公共艺术规划的现状调查	(115)
5.1	外部资源要素调查	(115)
5.1.1	现有的法规政策	(115)
5.1.2	历史文化背景	(118)
5.1.3	发展现状	(120)
5.1.4	周边环境要素	(125)
5.2	内部资源要素调查	(128)
5.2.1	艺术性要素	(128)
5.2.2	主体性要素	(132)
6	城市公共艺术空间规划	(140)
6.1	城市公共艺术空间体系规划	(140)
6.1.1	城市公共艺术空间的形态架构	(140)
6.1.2	城市公共艺术空间的整体意象	(144)
6.1.3	城市公共艺术空间的场所精神	(148)
6.2	面向空间实施的规划项目	(150)
6.2.1	城市局部公共艺术项目催化	(151)
6.2.2	面向多元主体的策略制定	(154)

7 城市公共艺术行动规划	(158)
7.1 组建规划团队	(158)
7.1.1 核心团队	(158)
7.1.2 咨询团队	(160)
7.2 规划的程序	(162)
7.2.1 前期准备阶段	(162)
7.2.2 城市公共艺术资源调查	(164)
7.2.3 城市公共艺术远景的构建	(166)
7.2.4 城市公共艺术规划方案的制定	(170)
7.2.5 规划的反馈与更新	(175)
7.3 规划成果表达	(176)
7.3.1 可理解的表达目标	(177)
7.3.2 多样化的表达方式	(178)
7.4 信息反馈	(179)
7.4.1 举行规划公示	(179)
7.4.2 开展社会调查	(180)
7.4.3 组织专家论坛	(181)
结语	(183)
参考文献	(185)
后记	(192)

0 绪 论

0.1 城市公共艺术规划的任务

全球化时代,新的产业链和产业分工逐渐形成,西方国家通过将艺术植入产品来提升产品的附加值,以此占据产业链的上游,艺术已成为西方发达国家经济发展的主力和创新型国家的竞争力核心(见图 0-1)^①。基于此,以发展艺术为主导的艺术设计、工业设计、文化创意产业等新兴产业对城市空间的艺术氛围和创意环境提出了新的要求。为此,各国、各地区都通过推出城市公共艺术政策来推动城市创意氛围的营造,增强城市的艺术特色和吸引力,提升国家的文化竞争力和文化软实力。

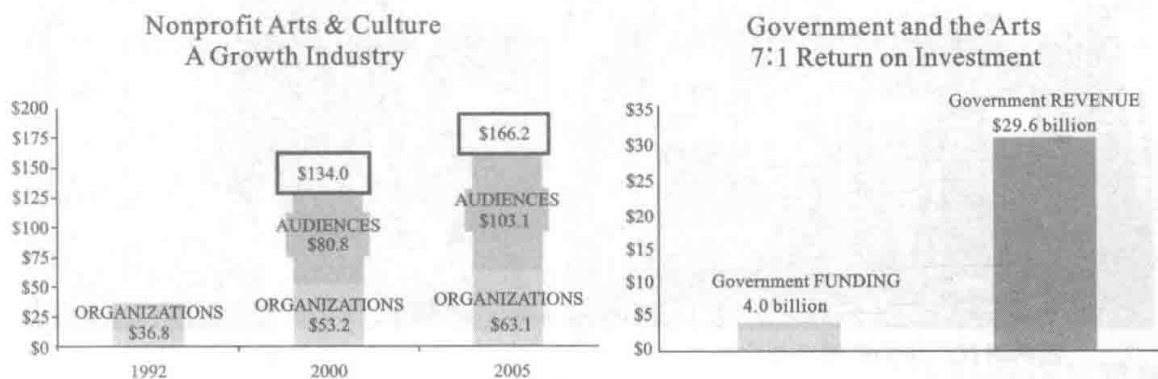

图 0-1 美国艺术行业增长数据和投资回报率

公共艺术政策在西方各国已得到推广,如 20 世纪 50 年代推行的《费城公共艺术条例》(*Public Art Ordinance in Philadelphia*),20 世纪 60 年代的《百分

^① 美国国家艺术基金会的统计报告显示:艺术方面的财政收入从 1992 年的 36.8 亿美元上升到 2005 年的 166.2 亿美元,除去通货膨胀的因素,年增幅在 11% 左右。从政府的投资回报率(return on investment)来看,政府的公共财政的投入和回报的比例接近 1:7。

比艺术法案》(Percents for Arts)^①,1965年美国国家艺术基金会的成立等,都为公共艺术的发展提供了长效的资金保障和政策支持。随着这些政策的实施,各城市在提升文化竞争力方面取得了诸多实效,如西班牙毕尔巴鄂市通过修建大型公共艺术设施古根海姆美术馆带动城市的复兴;西班牙的巴塞罗那、英国的爱丁堡与加拿大的蒙特利尔都以举办各种公共艺术活动作为城市形象建构与经济发展的主力;美国密西根州则以艺术街、公共艺术展、音乐节来吸引游客和发展创意产业。

随着全球化的深入,这种着眼于艺术附加价值,关注艺术产业、经济功能的政策逐渐受到质疑,“经济至上主义主导的艺术政策一定程度上加剧了国家和地区间文化的竞争”。艺术与资本的结盟,使得艺术成为符号化的资本,随着资本的流动,艺术作为产品和成功的商业模式被不断复制。现今,各类知名企业的商业广告标识和霓虹灯招贴牌充满了不同城市的公共空间(见图0-2),渔人码头、SOHO、迪士尼乐园等成功的商业艺术模式被不断地复制。

纽约时代广场的跨国企业广告

东京银座的跨国企业广告

图0-2 商业艺术造成的城市空间的雷同

艺术在全球城市的竞争,仿佛是一场没有硝烟的战争,其结果是加速了城市空间的雷同和公共艺术资源的浪费。如亨廷顿在其著作《文明的冲突》

^① 《百分比艺术法案》(Percents for Arts):即将城市建设资金的1%~3%用于城市公共艺术建设,此法案后来在全世界普及,目前美国有300多个城市推行此计划,我国台湾和浙江台州也引入了这一政策。

中说过,“世界上众多的国家随着意识形态时代的终结,将被迫或主动地转向自己的历史和传统,寻求自己的‘文化特色’(或者叫‘文化认同’),试图在文化上重新定位”。竞争与合作从来都是对立又统一的关系,只有在合作中有竞争,在竞争中有合作,才能实现国家和城市间的平衡发展。1985年欧盟发起的“欧洲文化之都”(European Capital of Culture)活动^①,2004年联合国教科文组织推出的“全球创意城市网络”项目^②(The Creative Cities Network of UNESCO's Global Alliance),都旨在透过国家与城市间的艺术交流与分享加强团结,营造出具有多元文化特色的地方公共艺术。

近十年来,一种立足于本地区的城市公共艺术资源,强调空间的整体发展与规划过程的新城市公共艺术实践——“城市公共艺术规划”在各国城市展开(见附录1)。融入全球化时代的中国也参与其中,2009年,为进一步促进深圳市举办的“全球创意城市网络”项目与国际接轨,深圳市政府决定将原“深圳雕塑院”更名为“深圳市公共艺术中心”,承担城市公共空间艺术的规划、研究、推广工作。杭州、深圳、上海都通过公共艺术规划来巩固国际先锋城市的形象。

0.2 城市公共艺术规划的机遇与挑战

转型是当今中国城市发展的整体特征,关系到政治、经济、文化等方面的全面变革。如列斐伏尔所说,“任何一个社会,任何一种生产方式,都会生产出自身的空间”。城市公共艺术规划具有综合性的特点,其产生与发展和当今中国的社会转型是密不可分的。

政治方面,中国政府通过推行文化体制改革,号召全体人民群众共同参与社会主义文化建设,共同分享社会主义文化成果。从“文化搭台,经济唱

---

^① “欧洲文化之都”(European Capital of Culture):每年有1座或2座城市荣获这个称号,在享受称号的一年中,该市不仅有机会展示本市(本地区)具有象征性的文化亮点、文化遗产和文化领域的发展与创新,而且吸引欧盟其他成员国的艺术家、表演家到该市表演和展出作品。

^② 该项目包括媒体艺术、电影艺术、民间艺术、音乐艺术、设计艺术等7种类型。项目旨在通过国家和城市之间的艺术合作与交流推动城市的发展,并对申请城市的艺术基础设施、艺术团体、艺术交流合作等城市创意环境做了明确要求。

戏”转向于文化事业与文化产业并重，将文化作为推动中华民族复兴的动力，并提到国家战略的高度。

经济方面，改革开放以来，经济建设取得巨大成就，生产效率得到显著提升，人们的休闲时间增加，对艺术的需求和消费逐步增长，城市公共艺术开始显现出巨大的需求与增长潜力。在计划经济向市场经济的转型过程中，城市公共艺术的投资和建设主体逐渐由政府转向多元化的开发和市场投资主体。城市公共艺术的规划和管理任务加剧，再加上产业升级和经济结构调整的压力与日俱增，国家已将文化创意产业作为战略型新兴产业。新兴产业的发展需要新的城市空间作为支撑，如文化创意产业和旅游产业等对空间创意氛围和艺术氛围都提出了更高的要求。

文化方面，自 20 世纪中叶现代主义运动风起并席卷世界各个城市，近百年以来人类所生活的城市形态已彻底地改变，数千年来建立的城市生活形制完全瓦解并得以重构。我们不得不面对冰冷的城市空间、巨大的贫富差距、冷淡的人际关系，以及人们逐渐失去生命中应有的热情与关怀之心等问题。在此背景下，城市公共艺术规划逐渐从艺术中分离出来，重新强调艺术和社会的关系，打破艺术和生活的界限，主张“人人都是艺术家”“艺术即生活”。城市公共艺术规划致力于将艺术从形式的束缚中解放出来，从精英艺术、架上艺术、博物馆艺术中解放出来，强调日常生活的艺术化、审美化，以及试图缝合功能、理性以及现代主义给城市留下的创伤。

0.3 整体性城市公共艺术规划的需求

在全球化以及城市转型的大背景下，城市公共艺术的价值逐步显现，需求与日俱增，概念的外延和内涵方面都得到了极大的拓展，在学科上已成为独立的专业方向，这些都为城市公共艺术规划的产生和发展创造了良好的条件。但应该清醒地看到，中国城市公共艺术规划的理论 and 实践尚处于起步阶段，城市公共艺术的概念、学科、规划和行动以及空间呈现出明显的碎片化、实践随意性较大、缺少统一的框架的特征，亟待进行整合研究。

首先，作为艺术和艺术家的公共艺术和存在于公共领域中的公共艺术

之间存在着隔阂,正如贝克的《艺术世界》中所说,艺术家和艺术必须保持艺术家的“独立性”和艺术的“自主性”,这两点性质是艺术存在的基础;而公共艺术则要求艺术家抛弃自我,通过艺术介入公共领域,这在一定程度上造成了“艺术性”和“公共性”之间的分裂,例如许多有价值的艺术,公众看不懂,而公众都能理解的艺术作品可能艺术价值不高。城市公共艺术规划的作用就在于一头联系着艺术家,一头联系着公众,消除艺术和公共领域之间的隔阂,使艺术家认识到一个真实的公共领域,同时引导公众参与到艺术创作中来,理解艺术家的创作和艺术的内涵。

其次,城市公共艺术作为一个新兴交叉学科,从产生的背景来看,其目的在于缝合学科之间的割裂(见图 0-3)。在现代学科意义上的建筑、城市规划学科诞生之前,城市公共艺术、建筑和城市规划都包含在传统的艺术学科之中,并且与艺术呈现出同一性。到 19 世纪中期,随着西方社会逐渐进入快速的城市化阶段,对城市发展效率的追求使科学理性的工程思维占据了统治的地位,与此同时,高雅艺术和实用艺术两者的分离,导致建筑学和城市规划陆续从艺术学科中分离。学科的分化一方面造成脱离实用价值的精英艺术离真实的生活空间越来越远;一方面造成脱离艺术价值追求的规划与城市的多元文化追求以及城市的生活本质不相适应,城市的艺术生活价值被“工具理性”所遮蔽,引起诸如城市文化丧失、城市特色危机等问题。城市公共艺术学科正是在这样的背景下逐渐从艺术学科中分化出来,重新弥补艺术和城市规划以及建筑之间的缝隙。

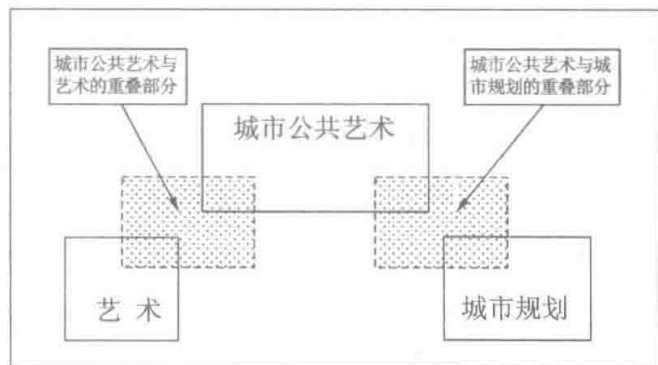

图 0-3 城市公共艺术与城市规划和艺术的关系

从我国城市公共艺术学科的发展情况来看,从属于艺术学科的公共艺

术专业与工科体系下的城市规划专业分属于不同的学科体系。城市公共艺术专业更多地受到城市雕塑等艺术学科的影响,定位于艺术创作、艺术风格和艺术观念的表达,缺少从城市角度出发的宏观视野和整体观念。而城市规划学科很大程度上是继承苏联的模式,没有产生的艺术土壤和背景,更多被定位于工程技术领域,其存在有重经济轻文化、重技术轻艺术的传统,城市规划的艺术性和城市公共艺术规划的内容存在先天不足。

再次,从城市公共艺术规划实践来看,虽然国家和城市已将发展文化艺术提到城市整体和战略发展的高度,但并没有与之相对应的城市公共艺术规划。从行动的内容来看,现有的与公共艺术相关的内容多以专项规划的形式存在于城市规划体系中,相关行动的内容多以不同的形式散落在如城市雕塑规划、城市设计、城市 CI 设计、城市色彩规划、城市广告规划、城市公共设施规划、城市文化规划等中,从而阻碍了整体性效能的发挥;从行动的管理来看,规划编制、实施及管理都从属于不同的部门,部门间缺少横向沟通和协作的机制,存在规划主体不明确、层次结构不清晰、法律法规体系不健全、资金无保障、管理不到位、缺少相应的评价体系等问题;从行动的保障来看,受我国民主化程度不高等因素的影响,城市规划的协商参与的机制不健全,长官意识、精英决策仍普遍存在,使得城市公共艺术规划的公共性和艺术性不能得到应有的发挥。规划与行动上的断裂极大地阻碍了城市公共艺术的发展,其研究和实践亟待进行整合。

最后,在城市空间实践方面,现有的城市公共艺术规划主要依托于城市规划体系,然而城市规划固有的工作模式和相关内容的缺失导致城市公共艺术空间呈现碎片化特征。如在城市开发主体日趋多元化的今天,土地所有者对地块内的公共艺术建设享有使用权和支配权。城市规划通过公共政策的手段对每一个地块和管理单元的具体建设内容、用地性质、功能和经济技术指标做出相应的规定,来维护城市空间的公共性利益和整体效益。但是,相对于土地和空间资源等核心要素,城市公共艺术常常被简单理解为空间的美化和装饰,其经济属性、社会属性和文化价值没有得到应有的重视,并且因为城市公共艺术多元性和流动性特点,规划很难对每一件艺术品和艺术活动都做出定量的规定。在商业利益的驱使下,开发商将公共艺术作

为商业炒作的噱头和获利的工具,商业标识信息和代表商业团体利益的公共艺术符号以地块为单位,空间的碎片化导致公共利益受到损害。

综上所述,面对基于艺术的全球城市竞争的挑战,以及城市转型背景下的中国城市公共艺术的发展机遇,通过学习和借鉴西方先进的经验,实现城市公共艺术与城市规划价值的关联,实现学科上的交叉与合作以及行动和空间上的整合,实现城市公共艺术的整体发展,并以整体性和战略性的思维重新审视城市公共艺术规划的内涵、目标和对象,以及构建保障城市公共艺术整体性发展的工作框架,有着重要的学术价值和实践指导意义。

1 城市公共艺术规划的起源和发展

1.1 西方城市公共艺术规划实践的起源和发展

公共艺术的实践源远流长,最早可追溯到古希腊城邦广场上的雕塑和艺术品。随着历史的变迁,“公共”和“艺术”的含义也在不断变化,不同的时代对公共艺术有不同的定义。现代意义上的公共艺术概念产生自 20 世纪 30 年代罗斯福新政时期推行的公共艺术赞助法案,体现为自上而下的国家政策层面的失业救助计划,以解决 20 世纪 30 年代经济衰败所造成的艺术家的失业问题,重振经济。随后,欧洲战后重建与大规模城市复兴计划中,文化和艺术在城市建设中的作用逐步显现,推动了公共艺术与城市建设结合。例如 1950 年费城推行的《费城公共艺术条例》以及《百分比艺术法案》随后在全世界得到推广。因为大量的资金注入以及实践领域的拓展,城市公共艺术规划随即产生。起初规划多以政策规划的形式出现,体现为通过“输血式”公共艺术资金的注入来达到提升城市文化艺术氛围和环境品质,实现经济发展的目的。

随着公共艺术实践的发展,城市公共艺术的内涵进一步拓展。除了经济利益外,还包括社会、环境方面,如教育、健康、生活品质、文化多样性等。Deborah Stevenson 指出,过去的城市公共艺术政策比较强调地方文化、社区或文化产业的发展,但现在社会融合(social inclusion)、培育公民权(citizenship)等方面的意义变得日益重要。事实上,城市公共艺术已经成为一个多重目的的综合体,就像苏格兰执行局(Scottish Executive)指出,“城市公共艺术的供应是一种成功的、追赶各种交错的政策与目的的方式,包括社会融合、经济再生、积极的公民权与环境改善等”。

在这样的背景下,一种立足于城市公共艺术整体发展的“城市公共艺术