

景观公共艺术设计

毛静一 王 杰◎著

吉林人民出版社

作者简介

毛静一，女，1988年1月出生，河北保定人，汉族，本科学历，河北工艺美术职业学院讲师，主要从事艺术设计，景观设计方面研究，毕业于内蒙古师范大学国际艺术设计学院，现就职于河北工艺美术职业学院，曾发表《解读电影<刺客聂隐娘>中“慢”的艺术》《解读电影<刺客聂隐娘>中“慢”的艺术》等多篇论文，主持《基于发展人文公共场合科普展示创新的城市公共艺术互动性研究》《基于四个全面战略下城市公园夜景观照明艺术研究—服务于雄安新区》等多个课题，获2021《中国好创意大赛》优秀指导教师，2020年国青杯第四届艺术设计大赛获全国高校艺术设计作品大赛优秀指导教师奖等多个荣誉称号。

作者简介

王杰，女，1989年3月出生，河北承德人，河北工艺美术职业学院讲师，硕士研究生，主要从事景观设计，工艺美术研究，2011年6月毕业于湖北美术学院美术学系，2014年6月毕业于河北大学艺术学院，主修环境艺术设计，获得硕士学位。2015年至今，任教于河北工艺美术职业学院，曾发表《中国传统建筑布局中的一道——中轴线布局》等多篇学术论文。

责任编辑：关亦淳
封面设计：听 卉

景观公共艺术设计

ISBN 978-7-206-18402-4

9 787206 184024 >

定价：68.00元

景观公共艺术设计

毛静一 王 杰◎著

吉林人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

景观公共艺术设计 / 毛静一, 王杰著. -- 长春 :
吉林人民出版社, 2021.8
ISBN 978-7-206-18402-4

I. ①景… II. ①毛… ②王… III. ①城市景观—景观
设计 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2021) 第173951号

责任编辑: 关亦淳
封面设计: 听 卉

景观公共艺术设计

JINGGUAN GONGGONG YISHU SHEJI

著 者: 毛静一 王 杰

出版发行: 吉林人民出版社 (长春市人民大街7548号 邮政编码: 130022)

印 刷: 长春市昌信电脑图文制作有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 10 字 数: 160千字

标准书号: ISBN 978-7-206-18402-4

版 次: 2021年8月第1版 印 次: 2021年8月第1次印刷

定 价: 68.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

前 言

在多元文化迸发的当今时代，景观公共艺术的设计与发展已然成为各国之间比拼和较量的领域。它所囊括的知识范畴也颇多，如建筑学、农林业、社会学、生态学、环境科学、美学等，因此，其涉及过程烦琐。在景观公共艺术设计过程中，除了掌握相应专业的技能和知识之外，更需要深厚的文化修养。任何一种健康的审美情趣，都是建立在较完整的文化基础之上的。因此，科学文化知识、艺术修养等，也就成为每位景观公共艺术设计者的必备能力。

本书以国内外现代化景观设计作品中具有代表性的实例为线索，实践与研究结合，深入浅出，图文并茂，着重探讨景观设计的基本原理和方法步骤，以及现代景观设计实践与运用。全书共分为七章，第一章是对公共艺术的基本知识进行全面概述；第二章阐述了景观公共艺术设计的基本理论，如含义、构成要素、目的与意义、遵循的原则；第三章分析了景观公共艺术的设计样式与表现；第四章为景观公共艺术设计的具体流程；第五章以旅游风景为例讲述景观公共艺术的具体设计；第六章以自贡这一城市的灯彩文化为例，详细分析了城市景观公共艺术设计；第七章是新理念景观公共艺术设计，举例说明了近年来一些新颖的景观公共艺术设计。

本书在写作过程中选择了部分国内外出版的优秀作品作研究，在此向这些出版社及作者表示谢意。另外，由于时间和能力有限，书中难免存在疏漏和不足之处，恳请广大读者批评指正。

毛静一 王杰

2021年7月

目 录

第一章 公共艺术概述	001
第一节 公共艺术的概念	001
第二节 公共艺术的指向	003
第三节 公共艺术的形成与发展	012
第二章 景观公共艺术设计基本理论	020
第一节 景观公共艺术的含义	020
第二节 景观公共艺术的构成要素	022
第三节 景观公共艺术设计的目的与意义	034
第四节 景观公共艺术设计遵循的原则	046
第三章 景观公共艺术设计样式与表现	064
第一节 景观公共艺术设计样式	064
第二节 景观公共艺术的材质设计表现	084
第三节 景观公共艺术的色彩设计	093
第四章 景观公共艺术设计流程	099
第一节 景观公共艺术设计分析与调研	099
第二节 树立设计理念	102
第三节 现场规划	104
第四节 制定初步方案	111
第五节 方案的成果	113
第五章 景观公共艺术之旅游风景设计	115
第一节 旅游风景概述	115

第二节	旅游风景区设计类型	120
第三节	旅游风景景观公共艺术设计过程与内容	124
第四节	旅游风景区设计后的成果	126
第六章	景观公共艺术设计之城市空间——以自贡市灯彩为例	130
第一节	自贡城市景观特征	130
第二节	灯彩文化在自贡彩灯公园中的应用	132
第三节	灯彩文化在自贡彩灯博物馆中的应用	132
第四节	灯彩文化作为城市节点景观小品的应用	133
第五节	灯彩文化在园林绿化中的应用	134
第六节	彩灯文化在城市街区中的应用	134
第七章	新理念景观公共艺术设计	136
第一节	景观都市主义设计	136
第二节	低碳景观公共艺术设计	140
第三节	后现代景观公共艺术设计	146
参考文献	.....	151

第一章 公共艺术概述

第一节 公共艺术的概念

公共艺术（Public Art）一词出现在中国国民的视野中不算久远，即使在当今社会经济快速发展的带动下，其对国民来说仍然是一个充满极具魅力和潜力的存在，是与往日其他词汇相比难以论清的新生事物。人们对公共艺术的争议从未停止，出现了很多不同的声音。有人把公共艺术视为一种新型出现的概念或是一种存在的意识，也是社会快速发展下出现的一个文化现象；有学者认为，公共艺术不能以一个独立的学科存在，其中涉及的学科与行业众多、范围较广，单以一个独立的学科存在是不够的。

将“公共艺术”一词分解开来看，“公共”有“公共、民众”之意，而“艺术”则指人对社会生活、精神需求的意识形态表现，也可理解为审美技能、审美精神与物质材料相互作用下的创造性劳动。因此，“艺术”又是人的意识形态和生产形态有机结合后的产物，它的创造过程是一种精神文化的形成过程。“公共艺术”一词从字面意思来看，意指“公共、开放、大众化的艺术”，也有人把“公共艺术”单纯理解为“公共空间里的艺术”。实际上，“公共艺术”和“公共空间里的艺术”并非同一事物，两者存在着本质的区别。“公共空间里的艺术”意指放置在公共场所里的艺术品。20世纪70年代之前，“公共空间里的艺术”更多是指设置在公共空间里的雕塑品，它是以建造环境景观为目的而产生的，其作用在于修建城市风景，使城市环境更加美观。而“公共艺术”的含义却并非如此简单。

2004年10月，“公共艺术在中国”学术论坛于深圳召开。此次论坛由深圳市美术家协会主办，共有19位来自全国各地的从事城市计划、建筑、雕塑、环境艺术和文化理论研讨的学者依据论坛拟定的研讨课题提交了论文，并从不同的视角和层面分别对公共艺术做出定义。

1. 公共艺术是一个带有浓重社会学与文化学的概念，而非纯艺术的概念。

2. 公共艺术不是某种具体样式，而是代表艺术发展的一种文化现象。

3. 公共艺术是场合艺术文化，是公共空间里的艺术，场合的性质决定着公共艺术的性质和表现方法。

4. 公共艺术的核心，必须是“艺术”的，不能将其泛化为公共环境中的一切。

5. 公共艺术绝非只是产生在公共场合或公共空间的艺术，而公共场合或公共空间仅仅是公共艺术产生的必要条件，“公共性”才是公共艺术的要义和灵魂。

6. 公共艺术要解决的不是美化环境的问题，而是社会的问题；它所强调的不是个人的作风，而是最大限度地与社会大众之间的沟通、交换和共享。

从上述不同层面和不同视角的阐述中可以看出，公共艺术有两个必要的存在条件，第一个条件是公共空间；第二个条件是公众参与。其实不难理解，两个必要条件是相互影响的，一方面，公共艺术作品的设置场所是离不开公共空间的；另一方面，城市中的公共艺术最初是以人的交往需要为核心的，而展开对空间的感知体验和视觉审美。出现在公共空间里的艺术品，如果缺少公众参与这一环的话，并不能算作公共艺术。

由此可见，公共艺术的三个基本要素为开放的公共空间、公众参与、设计师人性化的设计。其中，公众参与是最为核心的基本要素。公共艺术离不开公共参与，想要用作品反映出公共需求和实现作品背后的公共利益，就需要决策方与公众之间的反复交流与沟通探讨。设计师在此过程中要作为一个桥梁对双方起到专业引导、疏通意见的作用，总结分析各方的要求，协调各方关系，来使公共艺术作品得以在相对开放的空间里运作和实现。

近半个多世纪的时间，不同国家和地区公共艺术实践中所带来的差异是因为当代不同国家的政策、法规、文化观念及实施的方法均有不同。但主要的特征在于政府给予的经费运用和利用社会资源去建设利于社会公众精神和文化生活的艺术项目，重点在强调和倡导艺术的社会性、全民性，全民公共参与性，文化福利性。可见，除了上述的三个基本要素之

外，公共艺术实践也离不开政府机构的支持和辅助，这也是公共艺术得以实现的重要因素。对我国而言，我国公共艺术的政策制度建设还处于摸索阶段。

公共艺术的概念界定有狭义和广义两种：狭义的公共艺术是指设置在公共空间中能符合民众心意的视觉艺术，例如雕塑、壁画、广告设计、建筑、景观小品、城市家具等；广义的公共艺术是指私人、机构空间之外的一切艺术创造与环境美化活动，例如场馆展览、音乐演出、迁移计划、商业文化展示等。简单来说，这两个定义的区别在于一个是私人个人满足符合民众的，另一个是除去私人个人机构空间的。

从公共艺术概念的内涵方面来说，它更多与传统意义上的城市雕塑和公共空间的文化界定紧密相关；从外延方面来说，它又与城市设计、景观公共艺术设计、城市生态环境、城市风貌特征、城市建筑、城市规划紧密相关。过分地狭义化，会使公共艺术不能涵盖它所具有的当代意义，从而背离它本身鲜明的当代城市建设的实践特征；而过分宽泛，又会流于无边无际，最后的结果是城市公共空间的任何设计行为都成为公共艺术。鉴于此点，本书从广义概念上来探讨、解析景观公共艺术理论，而在设计实践环节则更多地倾向于它的狭义概念。这样的合理划分，将有助于我们对公共艺术的理解和在设计方法上的掌控。

第二节 公共艺术的指向

公共艺术除了所具备的艺术性之外，还有两个重要属性，即公共性和场域性，它们是衡量公共艺术标准的重要属性。

一、公共艺术的权力指向

公共艺术如何“公共”？这其中有着它特定的界定标准。公共艺术之所以被称为公共艺术，是其权利属性和社会目的所决定的，它有别于政治意识形态派生的艺术；有别于精英派和自我个人化的艺术；也有别于纯粹商业目的的功利艺术。这说明公共艺术具有一定的社会属性，即公共性。

所谓公共艺术的“公共性”，并非指一种可以放之四海而皆准的文化认同或统一的价值诉求，一方面主要是指经由社会公众参与的，依据或针对特定地区社会问题和需求而形成的公众舆论的关注及公开的社会反应。它们包括公众社会对艺术介入公共空间的动议的形成、表现形式、文化内涵，以及对社会人文环境、生态环境影响的评估方法和程序，也包括鉴于公共艺术的实施过程对公众社会的影响和作用的公开评价，其内容范围可能涉及对公共社会的公共精神、环境品质、生态关系、公民素养及审美文化取向等多方面的审视和讨论。另一方面，由于现代城市和人口的不断扩张，居住、工作方式及网络通信的急剧变化，传统概念的城市公共空间已经远无法满足和承担起方便、快捷的公众交流的使命，而通过艺术智性的、包容性的随机介入，却可能创造出更多可供人们相遇、相谈的机会与空间。其中，一些艺术作品或许本来不是特地为公共空间设定的，并带有某些属于私域的性质，但由于它在开放空间的出现而引起观众的关注并引发人们对公共性问题的关注或质疑，那么，它便同样具有了某种艺术的“公共性”，起到了营造或“激活”公共空间的客观作用。

当然，公共的参与条件除了城市环境中的开放空间，还要求公民具有相应的公共精神。可以说，公共精神是公共性的核心价值。当公共性被作为目标确立起来时，存在于公共性内部意识形态的公共理性从本质上来说主要发挥的是一种道德力量，以确保公共性意识形态内部不同方面对公共性主题的坚持和拥护。这样一个特性表现为某种受社会普遍认同的精神，特别是在人们的日常公共生活实践中。对有着特殊利益的不同个体，这种精神的根本意义是能够积极超越只是关心自我利益的个人本能，而能够从公共利益的角度给予社会和国家以最大可能的关心和支持，甚至为了维护公共利益而对自我利益做出适当和必要的牺牲。当然从社会的长远发展来看，这种牺牲和个人利益的维护实际上是一致的，我们把这种精神称为公共精神，它是公共性意识形态在社会中存在的具体化形式。因为公共生活对纯粹的私人生活从根本上来说是超越自我和提升，社会性的存在是人类无法拒绝公共生活的条件，认同公共生活的价值和意义就等于是承诺维护公共利益，为了维护公共利益就必须要有-定的公共精神予以支持，否则这种维护就成了对私人利益的纯粹损害。从上述内容可见，公共性的权力

指向即公众。我们可以通过开放度、参与度、受容度三方面来界定公共艺术的权力指向标准。

（一）开放度

开放性的场所空间一般被分为自然的开放空间和人为的开放空间。在都市中，自然性的开放空间较少，如果一个城市具有自然的开放空间，如河川、湖泊、山坡、丛林等，对于整个城市来说是十分珍贵的资源，应极力维护好、处理得当，在不破坏自然资源和环境的的前提下进行有效、合理的开发和利用。在一般的都市中，人为的开放空间较多，如广场、公园、人行道、街面、车站等。尤其是广场、社区和公园，是城市中不可缺少的重要开放性场所，不但提供给市民室外活动及公共社交的空间，也是休闲时光用来休憩与交流的区域，并可以让都市高密度居住环境所造成的压抑感得到部分消解，以满足人类对空间最基本的需求。

开放性空间是在市民社会中诞生的产物，它与私密性、封闭性相对立，是在民主、开放的公共领域中获得认可的。开放度是指公共场所在物理环境和精神层面两个方面的开放程度。首先，公共艺术作品的场所必须是公开、公共、可供人自由出入的场所。场所的开放度越大，在场所里的公共艺术作品所体现出来的公共性就越强。其次，公共艺术作品应该要最大限度地贴近我们社会民众，能尽可能让公共艺术作品的背后意义得到传达，尽可能地表达民生、顺和民意，与民众建立沟通交流、平等共享的意境，而不是站在高处张扬的个人艺术彰显和垄断。针对开放度想说明的是，公共艺术和公共环境对每一位公民自由独立的想法和应享有的政治、经济、文化权利的认定与尊重，是对每一个社会个体产生的自由思想和独立于其他人不同人格的确定及尊敬。

（二）参与度

公共性的载体是公共，也是公共艺术的核心存在要素。公共艺术开发度的增加，改变了原有的公共空间权利和秩序，也让公众对公共空间的参与意识得到了苏醒。公共艺术的实现程度及成熟程度与公共的参与水平和热情相关。随着城市化的建设进程加快，人们对美好生活的向往越来越强烈，在日常生活中朝夕相伴，放置在公共环境里的公共艺术品被人们注意并慢慢走进普通百姓的视野。民众的文化素养、民主意识和生活条件、精

神物质需求与时代一起日渐提升。普通百姓也开始关注起公共环境里的艺术品，并对如何在公共空间里放置艺术品展开评说，渴望对公共艺术的设置问题拥有发言权。

以日本为例，在日本公共艺术实践过程中，从最初民众对城市环境开发政策的不满和争议，到理性协商、合作参与的转变，再到政府对公众参与所积极采取的扶持政策，逐步体现出对公众权利的尊重和实现。同时，公众自身文化素质和文化艺术水平也得到了提升。在日本城市规划里，公共艺术工程是其中的一部分，但在日本城市规划的发展过程中，公众一开始的介入并不是很顺利。这一问题与政府行政改革、地方自治运动，尤其是市民运动的兴起密切相关。公众参与的起步与20世纪60年代风起云涌的市民抗议运动有着直接的关系，但到后面，市民运动减少，问题才得以改善。日本公众参与城市规划的发展历程中，从社会环境的变化来看，政府与个人和社会的关系发生了十分深刻的转变。可见，对于参与的主体公众来说，他们既是需求者，也是使用者和评价者。这就需要方案执行方要尽可能尊重民意，为民众创造参与方案决策的机会，提高民众的参与度，让民众的存在感增强。

公共艺术作为公共环境里的艺术，它的价值和意义是直接体现在民众的参与度上的。同时，公众的参与方式也是多样的，不仅可以对公共艺术的结果进行参与，也可对其实施过程进行参与。公众与设计师、公共艺术作品三者间的良性互动，正是推动公共艺术发展的关键。台湾公共艺术项目策划人在公共艺术设置过程中，十分注重公共化程序和环境特质的政策。这里所谓的公共化程序，包括以各地方县、市成立公共艺术委员会来监督引导公共艺术品的取得方式与过程，并借市民公共参与的要求来完成。公共参与体现在市民讨论会的展开、市民对艺术品设置基地的环境与文化资讯的了解、借说明会让艺术家的公共作品内涵得到市民的理解与欣赏。在我国台湾文建会推动的公共艺术示范案例中，规范的案例包括公共参与的聚会有三次，分别是讨论会、说明会与公开展示会。我国台湾通过“立法”推动公共艺术，其背后的价值与目的至少有三点：其一，给艺术家提供更多创作的机会；其二，增加市民学习了解文化艺术经验的展示机会；其三，提升整体环境的品质。此三方面同等重要，其中市民的参与是

达成上述目的不可缺少的环节。可以说，市民参与也是许多新兴民主国家近数十年的重要社会趋势，尤其体现在参与都市计划、住宅区规划设计、公共空间建造等与市民生活密切相关的方面上。

公共艺术的市民参与不论形式如何，其要旨在于，其一，借此扩大公共艺术设置之影响力、延伸公共艺术设置之效果；其二，对借此传递理念、交流艺术认知、提供深刻艺术经验或提升市民对艺术的认知起到教育作用；其三，尊重市民，取信于社会大众。其实，市民参与并非将公共艺术设置过程中的许多决定权直接交予民众，通常会伴随参与的有市民美学讲座、讨论会、公开展示会、地方文化认知与取向问卷和创作研习班等等，来提升市民的参与感，弱化掉决定权的比重。

从市民参与的方式来看，仍以我国台湾为例，1994—1997年台北市展开环境公共艺术设置计划，推动了9个公共艺术示范案，其中有6个示范点以公开证件方式取得公共艺术作品。在公共艺术证件与设置过程中，市民参与方式充满了多样性和实验性，对能否达到公平性、社会教育目的与社会公义，方案策划一方做出了多方面考虑，给出还需要在实践中不断地摸索探讨的看法。但有一点可以肯定，这些公共艺术计划推动过程中的市民参与，至少达到了尊重民意、公开宣导公共艺术观念、借展教育民众等基本效果，虽然在当时各地参与的人次不算很多，但从展中开始摸索出几种参与方式，奠定了之后参与的基础。

可以说，观众和艺术家的互动是公共艺术作品的重要延伸，也是它的组成部分。观众对作品的反馈意见，成为检验公共艺术的一个重要指标。这种互动性表现在公共艺术的另一个意义是，公共艺术的结果是开放的、多元的，社会公众才是作品成功与否的最后评判者，它的检验方式是在互动中完成的，只有在互动中、在与观众的接触中，作品的意义和对作品的评价才能最后完成。

与此同时，公共艺术作品的尺度、内容、形式也影响着人们的参与度与互动性，三者的关系是相互联系和相互作用的。例如，尺度夸大，但形式内容富有新意和情趣，也会受到民众的认同；反之，尺度合理，但形式张扬，内容难懂，也仅仅会成为人们倚靠或坐卧的设施而已，缺乏了本身应该具有的艺术价值和所该传达的内容。所以，只有合理地考虑尺度、内

容、形式三者之间的关系，才会最大限度地发挥公共艺术的价值作用。

我国当前的景观公共艺术的塑造，因为公共艺术项目运作涉及城市中各层次的切身利益，公共艺术变得单纯只是一个环境塑造与重构的过程。政府、开发商、策划人、设计师、艺术家及公众等共同参与，政府拥有行政上的权力；开发商拥有资金上的优势；策划人、设计师、艺术家拥有学术和技术上的权威；市民则可获得别致的景观公共艺术体验。

（三）受容度

“受容”一词源于日本，原意指接受、容纳、顺应。此词多用于感觉、意志、文化等方面，也可理解为受容力、受容量。当一件公共艺术作品无论是从视觉形态还是心理感受上都能够得到公众普遍的接受和认同时，可以说明作品所承载的内容和作品背后的意义是丰富而深远的，有了一定的容力和容量，存在足够把公众感染到一定程度的受众面。受容度是提升参与度的关键，具备强大的亲和力和感染力，才能将周围的人从观赏者转化为参与者，将其感召到作品身边，从而发挥出更大的意义和价值。

民众对公共艺术的受容度往往体现在对作品所具备的艺术性、文化性所体现的人文历史、生活时尚、社会经济、环境生态；趣味性所体现的意识创新和想法；功能性所体现的娱乐、休憩、共享交流等，在此原则上最大限度地满足大众精神所需、生活所系。公众只有发自内心地喜爱和认同身边的公共艺术，才会主动地介入和参与其中。这说明受容行为往往作用于参与行为，受容度直接影响着公众的参与效果。

美国当代雕塑家汤姆·奥特内斯以独到的艺术形象诠释出充满趣味、诙谐、隐喻的，而且是符合大众审美情趣的作品。面对成年人，他将创作视角投向和日常生活紧密相关的社会经济题材，以可爱的卡通人物形象对立于敏感、沉重的商业话题，轻松幽默中嘲讽、揭露生活的现实，引发观者的反思和共鸣。而面对孩子，他创作了关于童话题材的人物形象，用童趣和爱心去对话身边的小观众。因此，他的公共艺术作品得到了民众的喜爱和认可，“一个普遍意义上的大众”是他创作作品之前首要想到的问题，时刻想到自己要面对的是民众，这样创作出的作品才会具有强大的受容力。