
中央美术学院规划教材

Introduction to Public Art

公共艺术概论

王中
著

 北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

公共艺术概论 / 王中著. —北京: 北京大学出版社, 2007.12

(中央美术学院规划教材)

ISBN 978-7-301-12238-9

I. 公 II. 王 III. 城市-公共艺术-环境设计-教材 IV. TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 080729 号

书 名: 公共艺术概论

著作责任者: 王 中 著

责任编辑: 谭 燕

书籍设计: 迟 颖

标准书号: ISBN 978-7-301-12238-9/J·0158

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962 编辑部 62752025

印 刷 者:

经 销 者: 新华书店

720mm×1020mm 16 开本 20 印张 349 千字

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 88.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024; 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

中央美术学院
规划教材
编审委员会

编审委员会

主任 潘公凯

副主任 谭平

编委 (按姓氏笔画排序)

丁一林 尹吉男 王敏 田黎明

吕品昌 吕品晶 吕胜中 许平

苏新平 诸迪 高天雄 曹力

隋建国 谭平 潘公凯 戴士和

工作小组

组长 许平

副组长 杨建华

组员 蒋桂婕 梁丽莎 田婷婷

目 录

	总序	8
	前言	10
	引言	13

第一章 一场 无始 无终 的叙 事	第一节	十字路口的孤独——公共艺术的困惑	19
	第二节	哲学眺望——永恒批判与公共空间	20
	第三节	公共艺术的定义	22
	第四节	公共艺术研究的范围与作用	27

第二章 隐藏 的历 史	第一节	遗存的记忆	41
	第二节	被礼赞的城市	44
	第三节	繁华的背后	45
	第四节	精神的迷失	48

第三章 公共的 第一张脸	第一节	市民社会与公共领域的起源	54
	第二节	市民社会的分离	55
	第三节	公共领域的流变	56
	第四节	市民社会与公共领域的新内涵	58
	第五节	大师之争与公共领域批判	60

第四章 艺术的 最后一张脸	第一节	美术的转世	67
	第二节	波伊斯之死与大众复活	71
	第三节	工业社会催生后现代主义文化	73
	第四节	走向大众的当代艺术	74
	第五节	挑战公众视觉	76

第五章 公共的 公共艺术	第一节	城市公共艺术溯源	101
	第二节	城市公共艺术的发展	105
	第三节	费城——公共艺术的策源地	126
	第四节	洛杉矶——公共艺术的新视野	136
	第五节	旧金山——公共艺术之都	150
	第六节	西雅图——公众的公共艺术	159
	第七节	巴塞罗那——公共艺术引导城市再开发	169

第六章 那些晶莹的碎片	——公共艺术的实践与模式	第一节 从天而降的艺术“品”	181
		第二节 新“装饰”主义	185
		第三节 纪念的空间场	188
		第四节 艺术营造“场所”	201
		第五节 历史的显影	210
		第六节 艺术营造空间	226
		第七节 社区活力的催化剂	246
		第八节 公共艺术计划	255
		第九节 艺术设施	260
		第十节 流动的记忆	264
		第十一节 公共艺术的冲突	272

第七章 中国公共艺术的死与生	第一节	被扭曲的公共艺术	277
	第二节	从科系设置看公共艺术教学	279
	第三节	成长中的中国公共艺术	282
	第四节	“城市复兴”运动与公共艺术的发展	295
	第五节	城市重塑的探寻——盐城公共艺术规划实践	301

	注释	314
	参考书目	316
	后记	319

总序

教材建设是高等艺术教育最重要的学术内容之一。

教材作为教学过程中传授课程内容、掌握知识要领的文本依据，具有延续经验传统和重构知识体系的双重使命。艺术教育的基本规律决定了它具有结构开放、风格差异、强调直观、类型多样等多种特性，是一种严肃而艰难的专业建设。尽管如此，规划和编撰一套高起点、高标准、高质量的专业教材，仍然是中央美术学院长期以来始终不渝的工作目标。

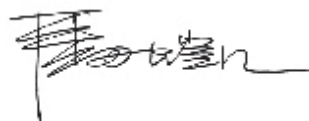
我国的美术教育正在经历一场深刻的变化。传统的现实主义造型艺术教育正在逐渐向覆盖美术、设计、建筑、新媒体等多学科的综合型“大美术”教育转换；原来学院相对封闭、单一的学术环境正在转变为开放、多元、国际化的学术平台；一段时间内以对西方文化引进、吸收和消化为主的文化建设也在转变为具有明显主体意识特征的积极的文化建设。在这样的转变中，中央美术学院原有的教学经验与传统经受了考验和变革，原有的学科体系有了更全面、更理性的发展，原有的教学用书已不能适应新的教学需要，及时地总结和编撰新的规划教材，已成为当务之急。

中央美术学院作为中国美术教育最高学府，建校以来始终坚持积极应对社会发展与文化建设需要、创建新中国最高成就的美术教育事业的办学方针，坚持高标准、高质量的人才培养目标。本次教材编写，在原有教学传统的基础上，吸收了最新的教学改革成果，力求反映新的时代条件下人才培养

的目标与要求，反映“大美术”教育的学科系统性、发展性。根据美术院校教学用书类型多样、层次丰富和风格差异的特征，本套教材分为理论类、技术类与（工作室）教学法三个系列。理论类教材主要汇集美院各院系开设的概论、艺术史与专业史、创作理论与方法等基础理论课程的教学内容；技法类教材主要汇集各专业的基础技法与创作技能训练内容；（工作室）教学法则以各专业工作室为单元，总结不同专业、不同艺术风格的工作室教学体系与创作方法，集中体现美院工作室教学体系下的优良教学传统与改革探索。

这套规划教材计划近百种，将在今后五年内陆续完成。但是，在任何情况下，我们都不应忘记，教材的完成只是一种过程的记录，它只意味着一种改革与尝试的开始而不是终结。当代教育家怀特海（Alfred North Whitehead）曾说：“教育只有一种教材，那就是生活的一切方面。”（《现代西方资产阶级教育思想流派论著选》，人民教育出版社1980年版，第116页）关联着社会发展和改革实践的艺术生活永远是最生动、有效的教材，追求这种实践的持续和完美，才是我们真正长久的教材建设目标。

中央美术学院院长、教授

2007年5月

前言

我国的城市建设在改革开放二十多年建设成果的基础上，正在步入注重自然与人文和谐，诉求差异和特色，全面塑造城市文化形象的新阶段。城市建设从规模走向质量的转型带来了城市设计与建设的新课题。以奥运为契机，城市再开发给北京的城市建设带来了机遇与挑战，显而易见，新北京的建设模式不仅代表着国家意识，而且影响着中国整体的城市建设理念，她的“城市形象”反映着国家战略与形象，这是历史赋予 2008 年前后北京城市建设的重任，也是全国文化建设的新课题。

自上世纪 80 年代以来，随着我国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。然而就总体城市化水平而言，我国目前的城市化水平尚不足 40%，与发达国家城市化水平 70% 左右相比，还有广阔的发展空间。随着我国经济的持续增长，可以肯定的是在 21 世纪的上半叶，世界上规模最大的城市化进程将集中在中国内地，一个全国范围内通向城市化的趋势全面展开，可以说，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，要在几十年内完成几个世纪的进化过程，我们的城市结构、空间形态、社区营造、生态环境以及历史文化的保护与发展等诸多方面必然面临各种亟待解决的课题。当今城市问题对于中国显得尤为重要，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。

“公共艺术”概念最初被引入我国是在 20 世纪 90 年代初，以城市雕塑和壁画为主要形式出现在城市空间，这与中国城市建设的飞速发展带来的城市“文化装饰”的“快餐”需求有关，并在全国范围内掀起了轰轰烈烈的城市雕塑运动。

1995 年后我国“公共艺术”的称谓开始以“城市雕塑与公共艺术”的概念启用，虽然该时期艺术院校和专业人士开始谈及和关注公共艺术的概念，但也只是把公共艺术理解为城市环境的“美化”和“填充”，并没有进入到国际文化视野和学术层面上进行广泛的研究。随着国际交流的增加，“公共艺术”开始作为一个独立的概念使用，当“公共艺术”（Public Art）一词席卷大江南北，成为一个专有名词时，我们开始认识到“公共艺术”所代表的不仅是一个共同认知的文化概念，更是一种当代文化现象。

城市公共艺术的建设，是一种精神投射下的社会行为，不仅仅是物理空间的城市公共空间艺术品的简单建设，最终的目的也不是那些物质形态，而是为了满足城市人群的行为和精神需求，给人们心目中留存城市文化意象。它是渗透到人们日常生活的路径与场景，通过物化的精神场和一种动态的精神意象引导人们怎么看待自己的城市和生活。

公共艺术在营造新的城市公共空间与环境景观的同时，也用多种手段创造着城市的新文化，使人文精神包围我们的生活，这种城市文化的精神场甚至可以成为城市风格的助推器。

当代公共艺术在形态上呈现出动态发展的特征。由于当代艺术的多样性及人与人交流空间的转变，例如新的信息传播方式、多媒体艺术、网络空间的存在，使公共艺术的形式和载体更加丰富多元。相较于将传统的公共艺术以“品”的方式静态设置在城市的公共空间，当代公共艺术更重视其文化属性，强调“生长”的过程；因此，公共艺术就不仅是城市雕

塑、壁画和城市公共空间中物化的构筑体，它还是事件、展演、互动、计划或诱发文化“生长”的城市文化的起搏器。

因此，当我们仅仅局限在公共艺术职能范围进行讨论时，更多地是把它界定在一个较为宽泛的专业领域，而没有对“公共艺术”的“公共性”展开更多的解读，“公共艺术”的公共性价值在我国还没有得到广泛的认知和发掘。“公共艺术”在中国城市化进程中只是被当作改变城市局部空间的“文化快餐”，更多地是被强制置入大众感官经验和日常生活的物件符号，城市居民往往成为被动审美的客体，这些都背离了公共艺术“公共性”的本体原则。

实际上，作为一种文化现象的公共艺术代表了艺术与城市、艺术与大众、艺术与社会关系的一种新的取向。

诚然，对公共艺术的解读是非常繁杂的，由于以“公共”作为前缀，它必然涉及哲学观念、社会价值、城市形象、都市文化、艺术观念、产业经济等诸多问题。即使从“Public Art”一词直译而来的“公共艺术”，所代表的也不只是一个约定俗成的文化概念或流派，而是更多地指向一个由西方福利国家发展演进的、强调艺术的公益性和文化福利、通过国家和城市权力以及立法机制建置而产生的具有强制特征的文化政策。

伴随着现代绘画、雕塑和现代建筑以及当代公共空间的发展和转型所带来的城市文化新需求，“公共艺术”成为当代城市文化的载体。但是，对“公共艺术”概念和涉及范围的界定，在西方也有各种不同的解读，本书无意陷入这些学术问题的争论，而是希望对“公共艺术”涉及的历史、哲学、当代文化现象和公共艺术的发展趋向，欧美国家“公共艺术”政策法规及实践等方面作些梳理和研究，希望借此看清当今“公共艺术”发展的整体轮廓，为我国的城市“公共艺术”建设和“公共艺术”教育寻找可能的发展方向，也希望给读者带来一些启发和思考。

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。

——南条史生

今天的中国进入了一个由“和谐”构筑的大文化语境，和谐是中国传统文化中高层次语言体系的概括，是东方思想世界中多元共存和混沌学的简写，是一种微笑的哲学，笑看一切：那些看似对立的各文化流脉可以在这里安全地共存。今日的公共艺术也应该在这样一个背景下得到融合，并通过多重传播途径造福大众。

这个大语言——“和谐”的提出，使中国回到重塑文明的时态中。

中国文化以及东方精神向来重视人与自然的和谐共存，然而，在片面地追求经济指标与物质文明的过程中，我们逐渐淡忘了这宝贵的文化精髓。因此，对于城市中蕴含的文化的注视是我们当下一个紧迫的任务。

2004年哈佛大学的一项研究报告成果得出的核心结论是这样表述的：“世界经济发展的重心正在向文化积累厚重的城市转移。”

如果说工业化建设的核心目标是“经济”的话，未来建设的核心目标就可以说是“文化”。那么未来的城市文化将如何体现呢？在物质文明高度发达的今天，艺术与人们的生活越来越密切，艺术已全面进入日常社会

巴黎拉德芳斯新区坐落在凯旋门星形广场的轴线延长线上，连接着城市的历史与未来。

生活,或者说公共生活逐渐走向艺术化。城市是人们的共居场所,是一个大的公共环境,“公共艺术”将“公共”、“大众”与“艺术”结合成特殊的领域,就是为了给人们创造艺术化的生存环境。也就是说,走向“公共”的“艺术”将为城市的文化发展带来新的视野。

既然文化与城市是息息相关的,那么,文化就是创造和谐的原动力。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,它可以连接城市的历史与未来,增加城市的记忆,讲述城市的故事,满足城市人群的行为需求,创造新的城市文化传统,展示城市的友善表情。

城市公共艺术建设的最终目的是为了满足城市人群的行为需求,给人们心目中留下一个城市文化的意象。依靠公共艺术可以使城市成为更加多元、立体、个性化和艺术化的综合构成体。

2000年春节北京地坛庙会上意大利艺术家的光雕作品成为节日文化的一部分

柏林将被战火摧残的教堂保留,并在旁边建设新教堂以警示世人。(右图)

文化的积淀是建立在城市自然增长的基础上的，如何在当下人为地促进城市化的进程中注入文化的灵魂，恢复城市历史的记忆，建立城市的人文与场域精神，营造宜居、艺术的生存环境，成为我们最重要的努力方向。由此可见，城市文化才是城市可持续发展的核心问题之一。可以说，中国的城市化进程在经历了近 30 年“大跃进”式的高速建设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。

我国的城市设计理念严重滞后于城市化进程的发展速度。我们不得不面对这样的问题：经济充满活力是否就是健康的城市？城市规划是否等同于城市设计？我们反复思索一个问题——“公共艺术”在我国应以什么样的姿态介入城市系统，并通过这种艺术化空间的营造影响城市的人文体系建构，进而影响人们的行为方式？

面对这些问题，可以想见，我国的“公共艺术”必将经历一系列创造性革命，新时期城市环境需求将带来全新的城市文化需求，城市自身开始将艺术和美作为目标。艺术营造

柏林波斯坦中心的城市场景

城市空间呼之欲出，令城市焕发生机和活力，提高城市的美誉度，也激发人们更加热爱自己的城市和社区。种种这些需求使得公共艺术不得不从一个单纯的艺术领域中飞越出来，“美的城市建设成了当前城市文艺复兴的主题，并且城市建设由硬件时代逐步过渡到了软件时代”^[1]。

这标志着在城市建设中，艺术家、雕塑家、景观设计师以及建筑师的作用更大了，他们必须从各自单体的作品向城市的整体范围发展，也意味着人类城市发展史上的伟大回归，即把城市作为一个视觉整体，并使之成为城市形象的发展战略。许多历史上的文化名城所营造出的城市景观，均反映出城市形态整体性的特征。

以艺术手段重塑城市尊严，讲述城市动人故事不仅仅是一个口号，更代表着国家和城市的形象，体现着国家意识。

“公共艺术”除了具有扩大的艺术价值外，其更重要的文化价值在于它的“公共性”，包含以艺术的介入改变公众价值，以艺术为媒介建构或反省人与环境的新关系。这种建构或反省超越了提供简单的符号性格和教化功能，关键的是经由人、公共艺术、环境、时间的接触和遇合，批判、质疑或提出新的文化价值与思考。

由于当代艺术的多样性及人与人交流空间的转变，例如公共艺术的形式和载体更加丰富多元，当代公共艺术更重视其文化属性，强调“发生”的过程。因此，公共艺术就不仅是城市空间中的物化的构筑体，它还是事件、展演、计划或诱发文化艺术的载体。

艺术该有怎样的发展？这一 20 世纪初摆在现代艺术家面前的课题，又重新摆在了当代艺术家面前。对传统艺术的反叛与继承，对生活的融合，对客观世界和人类生存发展的思考，对艺术媒介的广泛试验和探索都反映在一种新的艺术理念上——将公共、大众与艺术融合在一起的公共艺术理念。艺术开始走向大众、走向生活、走向社会。可以说公共艺术代表了艺术与城市、艺术与大众、艺术与社会关系的一种新的取向。