

公共艺术设计

诸葛雨阳 编著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本书结合大量的优秀设计案例,从现代公共艺术价值和特征入手,阐明公共艺术的最重要价值——公共性,并着重讲述了公共艺术的创意方法,为相关专业的公共艺术设计课程提供了一本理论和实用兼顾的教学辅导书。适合艺术设计院校环境艺术设计专业、雕塑专业师生,工科院校建筑设计专业师生,及公共艺术和环境艺术工作者或爱好者阅读、参考。

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术设计 / 诸葛雨阳编著. —北京: 中国电力出版社, 2007.2

ISBN 978-7-5083-5104-9

I.公... II.诸... III.建筑设计: 环境设计 IV.TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第159245号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑: 王海林 责任校对: 崔燕 责任印制: 陈焊彬

北京盛通彩色印刷有限公司印刷·各地新华书店经售

2007年3月第1版·第1次印刷

889mm × 1194mm · 1/16 · 12印张 · 192千字

定价: 58.00元

版权专有 翻印必究

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

本社购书热线电话 (010-88386685)

前 言

作为兼具着现代艺术、城市家具、场所标识和装饰艺术等多种功能的综合性艺术，公共艺术日益成为人们重视和关注的一个艺术门类。然而对其概念的理解却多有偏颇。什么才是公共艺术？公共艺术的公共性是什么？公共艺术的设计与制作如何完成？这些问题将成为本书主要讨论的内容。

与红极一时的行为艺术相比，公共艺术虽然也带有或多或少的时髦成分，但就其成因、内容、表现方式和对城市的贡献等方面来看，它还是一门更为“务实”的艺术。

从内容上看，它深刻地反思着人们所面对的各种社会与环境问题，以一种较为大众的口味探讨着人们的生存方式、集体意志；或是深入地挖掘地域文化，展现着丰富多彩的地方特色和独特的场所风貌。形式上，公共艺术从各种相关艺术门类中获得了有益的经验。现代雕塑艺术、纤维艺术、玻璃及陶瓷工艺、金属工艺等成熟的形式规则和材料技法都为公共艺术的发展提供了不可或缺的知识。创作形式上，公共艺术也广泛地听取人们的意见，或直接从普通百姓参与设计的创意。参与方式上，公共艺术有别于传统的纪念性雕塑，它更强调对人的关怀和与人的沟通。瞻仰与敬畏并不是公共艺术的创作目的，公共艺术鼓励人们真正“进入”艺术品之中，穿行攀爬于镂空的构架间，触摸和感受着艺术家的思绪，或静思或嬉戏，或攀谈或休憩。在互动之中，公共艺术深入了人们的生活，引发着人们的话题，引导着人们的思想。

目前不少高等艺术学府都设立了“公共艺术设计”课程，这对公共艺术的发展和成熟是有极大帮助的。对于众多的专业院校学生、公共艺术初学者和艺术工作者而言，一部内容较为全面、理论浅显、图片丰富的专题书籍还是比较有必要的。本书汇编了一些国外资料，整理了一部分国内关于公共艺术研究的优秀理论文章，收集了大量优秀的国内外公共艺术图片，希望能够为公共艺术设计的普及作出贡献。

目录

前 言

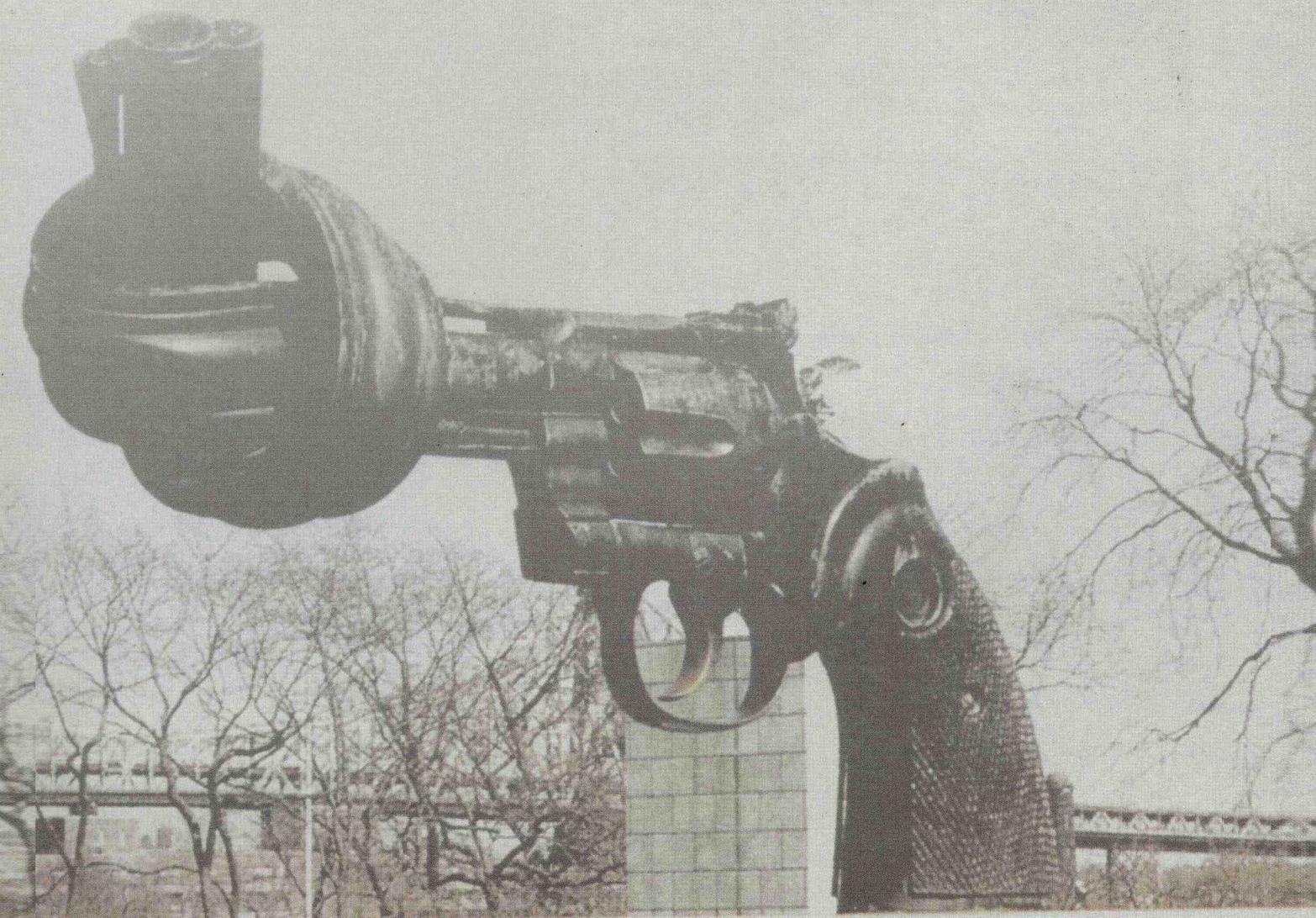
1 公共艺术的定义与概念	1
1.1 公共艺术的涵义	5
1.1.1 公共艺术的公共性	10
1.1.2 公共艺术概念	16
1.1.3 概念与区别	22
1.2 公共艺术的特征	26
1.3 公共艺术的分类	44
2 公共艺术的产生与历史演变	53
2.1 世界公共艺术的沿革	54
2.2 当代中国公共艺术的发展与演变	56
3 现代公共艺术的功能与职责	65
3.1 公共艺术的价值特征	70
3.2 公共艺术的功能	73
4 公共艺术设计的创意方法	87
4.1 公共艺术设计创意的复杂性	88
4.2 公共艺术设计创作中的公共性	92
4.2.1 公众参与公共艺术的设计过程	92
4.2.2 公众参与公共艺术的功能实现	93
4.2.3 公众参与公共艺术的用后评价	95
4.3 公共艺术的设计资源	101
4.4 公共艺术的基本创作手法	106
4.5 公共艺术设计与色彩	119
5 公共艺术的材料与色彩表现	125
5.1 金属材质及其工艺	134
5.1.1 现代金属装饰艺术的材质	136
5.1.2 现代金属装饰艺术的工艺	137
5.2 木材质及其工艺	148
5.2.1 木质材料形态的偶然性	148

5.2.2	形的未完结性	149
5.2.3	木质的芳香性	149
5.2.4	木材的选择及局限性	150
5.3	现代玻璃艺术的主要技法	159
5.3.1	吹制技术	159
5.3.2	失蜡铸造法	160
5.3.3	冷加工技术	160
5.4	现代陶艺的技法	165
5.4.1	现代陶艺的成型工艺	165
5.4.2	现代陶艺的装饰手法	166
5.4.3	现代陶艺的烧成工艺	168
5.4.4	现代陶艺的烧成设备及传统的烧制方法	169
5.5	纤维材料	169
5.5.1	纤维材料	169
5.5.2	织作设备和工具	172
5.5.3	程序与要领	172
5.5.4	纤维艺术的基本技法	173
5.6	现代综合材料艺术的概念	177
5.6.1	主要的综合材料类型	177
5.6.2	综合材料创作在国内的影响和发展	178
5.7	公共艺术的色彩处理	179
5.7.1	自然的色彩	182
5.7.2	人工的色彩	183
5.7.3	利用灯光的色彩处理	183
5.7.4	利用反射物体获取自然环境丰富的色彩	183

后 记

参考文献

1 公共艺术的定义与概念

公共艺术，很多人在对这个日益流行的新名词的理解上出现了迷惑，不少人认为公共艺术就是室外雕塑，或者说是摆放在公共领域里的艺术品。显然这样的理解是偏颇的。如果说“公共艺术”的概念完全等同于“室外雕塑”的话，那么“公共艺术”这个词汇的引入和出现就没有什么实质性的意义了。那么究竟什么是公共艺术呢？（图1~图8）

1. 绳索装置艺术品 新西兰 威灵顿

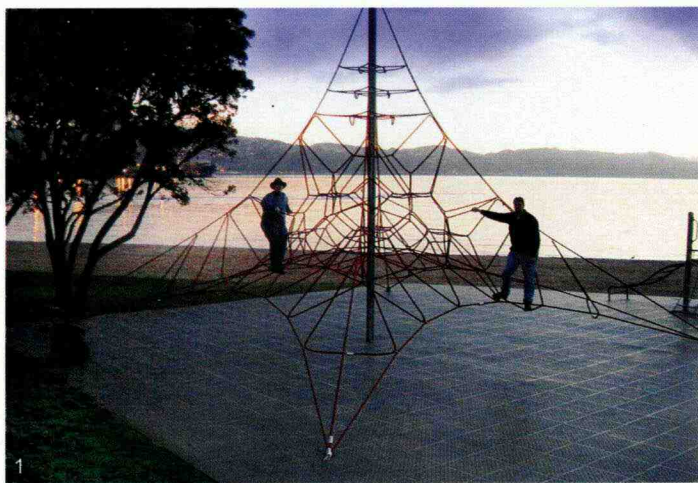
作品既具有一定的装饰性和较强的雕塑感，同时人们可以自由的攀爬游戏。

2. 祖父祖母纪念碑 亚美尼亚共和国 耶烈万市(即埃里温)

斑驳的材质和抽象亲切的造型处理使人们在看到这对慈祥的老人时露出会心的笑容。

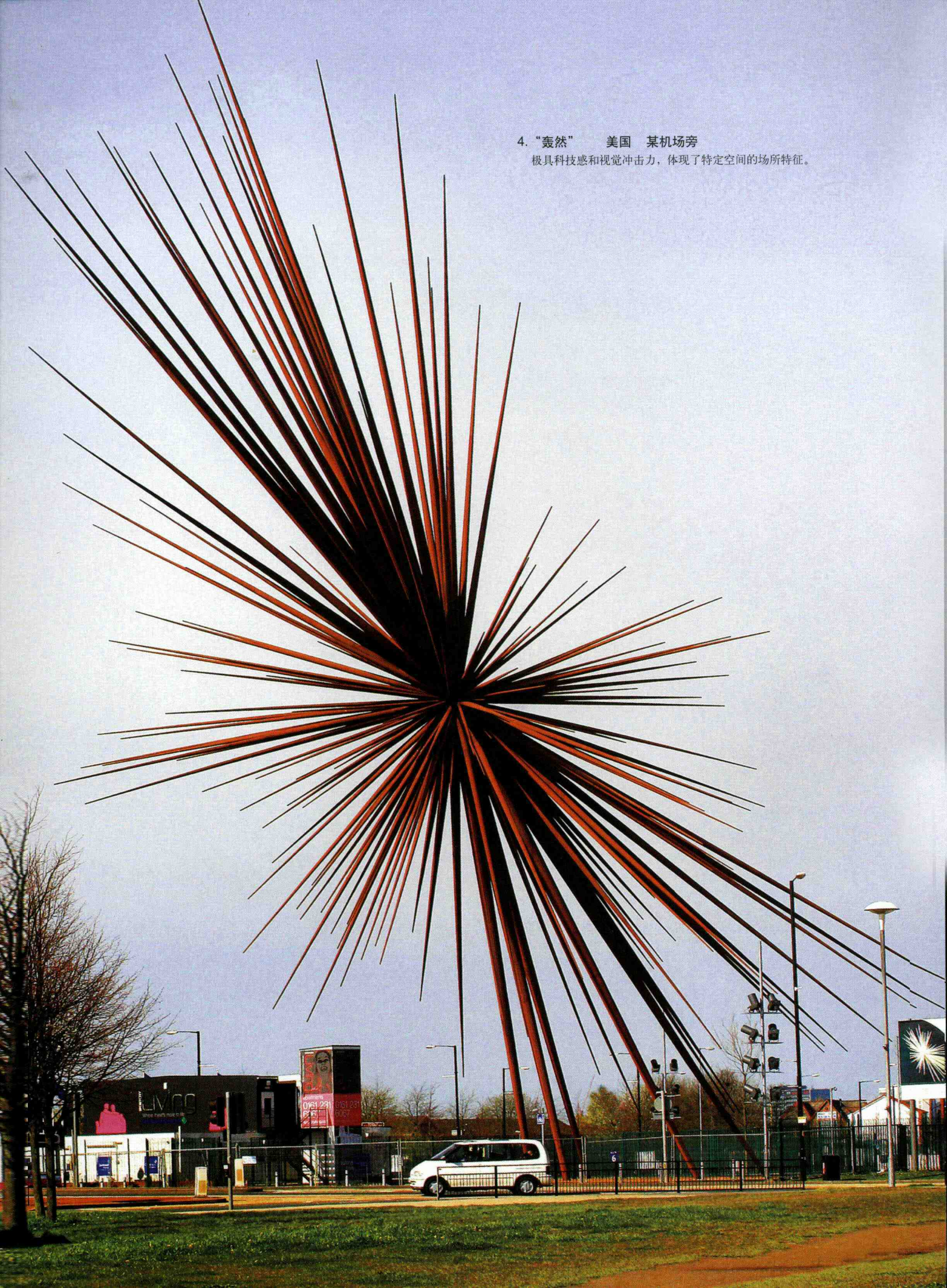
3. 高速公路边的公共艺术 美国

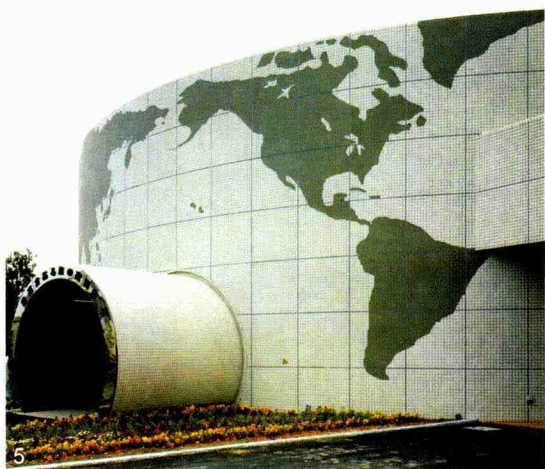
拓荒者与企鹅雕塑为内华达州的旷野增添了几分生气与幽默，一美国游客正在模仿艺术品中有趣的企鹅形象。

4. “轰然” 美国 某机场旁

极具科技感和视觉冲击力，体现了特定空间的场所特征。

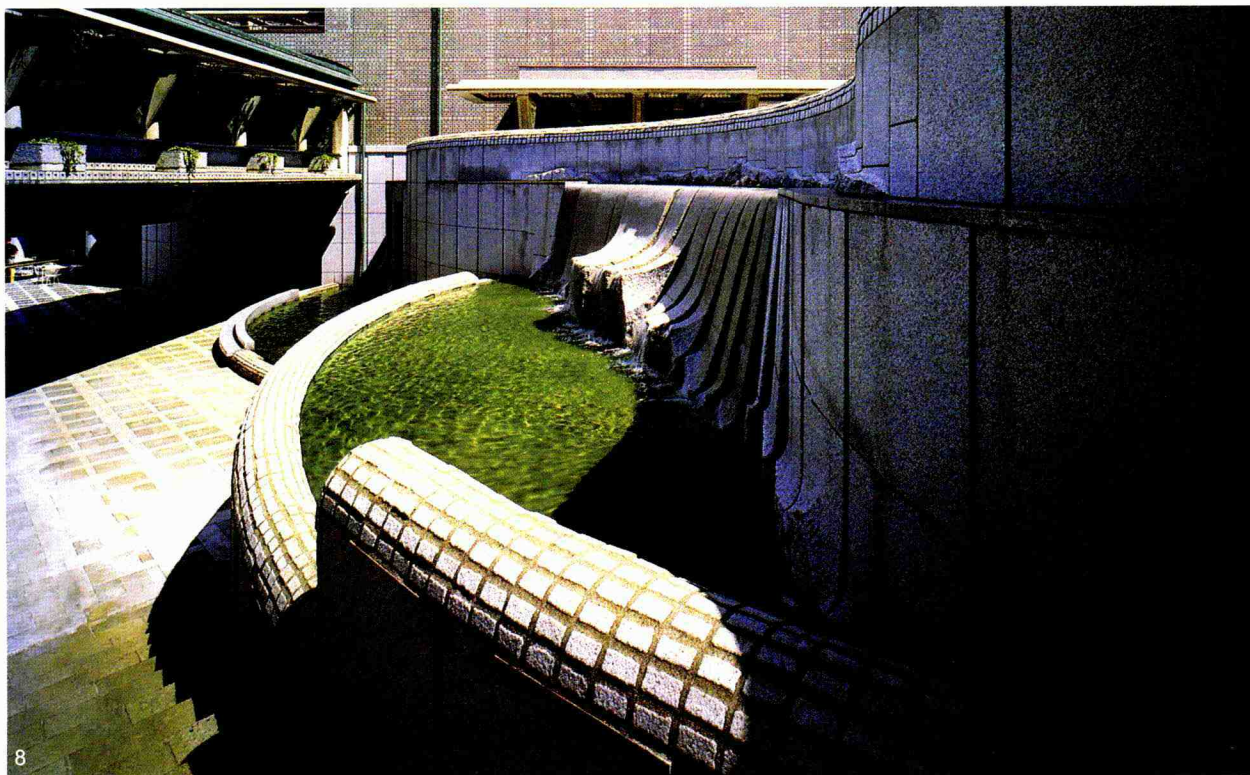

5. 旅游交通工具博物馆 日本

将原本枯燥乏味的马赛克外墙贴面精心的处理成色调和谐的世界地图，既标明了场馆的内容，起到了很好的标识作用，又有很好的装饰作用。

6~8. 土田谷美术馆入口 日本 东京

整个美术馆入口设计基本采用了流畅的曲线，与真实的水体、瀑布相结合，创造出了一个极具亲和力的能够与观众产生互动的公共空间。

1.1 公共艺术的涵义

在对公共艺术的理解中,人们很容易犯这样一个错误:总是希望在形式、技法或风格上对公共艺术及公共艺术家给予规范和界定,不然怎么知道它是不是公共艺术呢。似乎只有一种如同国画、油画、版画、雕塑等传统艺术门类一样的明确界定出现时,人们才会开始大规模的接受和采用一种新的艺术形式,或承认它的存在。(图9~图11)

9. 绿化小品 美国 洛杉矶

公共艺术的形式和表达方式是灵活多样的,仅仅点缀了几块圆形的石头,便营造出很好的庭院气氛。尺度上也适合人们休憩娱乐。

10. “老人” 美国 洛杉矶

对公共话题的表述往往成为公共艺术的设计和创作主题,如关注老人、环保、反战等。

11. 社区中心中庭装饰 德国

社区中心坐落于山区的小镇，场所周边视野开阔，景物宏大。这里的人们也是心胸宽广，追求自由、豁达的生活方式。这些都融入了社区中心中庭装饰作品的设计之中。

但事实上，人们与公共艺术的关系（或者说是公共艺术的早期雏形）早在公共艺术这个名词和它的概念被明确界定以前就一直存在着。

比如一座中国传统古典园林中的假山或叠石造景，虽然它最初的创作之意是为了美化和营造深远幽壑的林园景观，模仿和追求自然和真实的景致，表现一种中国根深蒂固的自然观，但随着园林所处的社会、历史环境的变化和更替，假山、叠石已经早就不是过去风雅文人的私人财产和个人意趣的表现，它们成为供人们游乐观赏或交流的去处。儿童和游人们在假山间穿行、嬉戏，或是攀上石峰感受“一览众山”的喜悦；或于石间小坐休憩攀谈。这样的古代的园林艺术造景杰作成为了现代公共空间里与人们亲密接触、供人们自由出入的公共“装置”，它们的意义在现代民主社会环境中产生了新的演变和意义的延伸，与现代公共艺术作品有了很多一致的功能。（图 12~图 15）

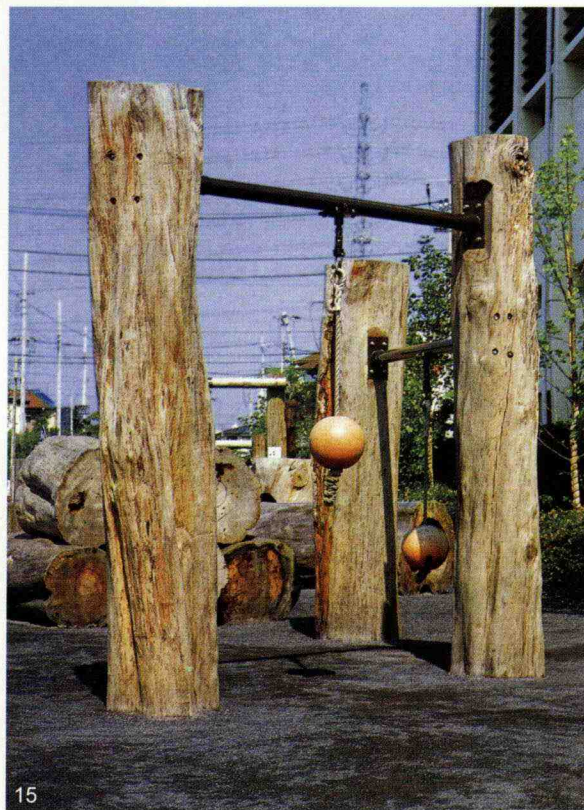

12. Watts 塔 美国 洛杉矶

跳跃鲜明的色彩与毫无约束的镶嵌装饰非常适合公共游戏空间。

13~15. 攀爬娱乐设施（新田工业社区中心） 日本 横滨

看似一些随意堆放的圆木，但这是坐落于日本新田工业社区中心的供儿童游戏娱乐的公共艺术品。不但能够让孩子们攀爬躲藏，还体现对原始的风格和淳朴的生活方式的追忆。

由此可见公共艺术其实对我们来说并不是个完全陌生的事物，只是在城市传统文化日渐消失，现代工业和社会问题凸现时，真正的公共艺术概念的提出和公共艺术创作的成熟才显得如此迫切和有意义。

简单地说，公共艺术是伴随着人类社会的政治经济发展而逐渐产生出来的一门新兴的艺术门类。它既不是一种固定的艺术表现形式，也不是环境艺术、景观艺术、城市雕塑等艺术形式的同义词，更不是市民艺术、民间艺术或通俗艺术。它从没有过艺术纲领、宣言或标志性的历史事件作为其诞生的标识，但它却越来越成为一种观念的内在形式而日益清晰、成熟。通过西方发达国家自20世纪60年代以来的艺术实践和自身逐渐成长的历程，公共艺术的基本特性和文化内涵愈加明确，从而也有了它自身的规定性。（图16~图19）

16. “加油站的少女与小熊” 布拉格

西方青少年往往有着在加油站、超市或其他社区部门打工的经历，这样的公共艺术作品，能引起人们对青年时代的回忆。

17. 福冈市社区公园景观 日本

18. “作家” 俄罗斯 莫斯科

人们在雕塑中穿行时，似乎也能感触到“作家”的沧桑和深邃。

19. 喷水池纪念碑 日本

为千叶市动物园 10 周年纪念而创作，以千叶市市花大萼莲花为设计主题，意图是创作一个可看、可亲、可玩的喷水池。

1.1.1 公共艺术的公共性

对“艺术”一词，中西方艺术理论和哲学学者都有着长久的探索和研究，人们也有着较为深入和透彻的理解。然而前面我们提及的对公共艺术认识的误解和偏见，往往来自人们对公共艺术中“公共”一词的理解。

公共艺术不是流派，不是风格，而是一种观念。而这个观念的基础，就是“公共”或“公共性”。

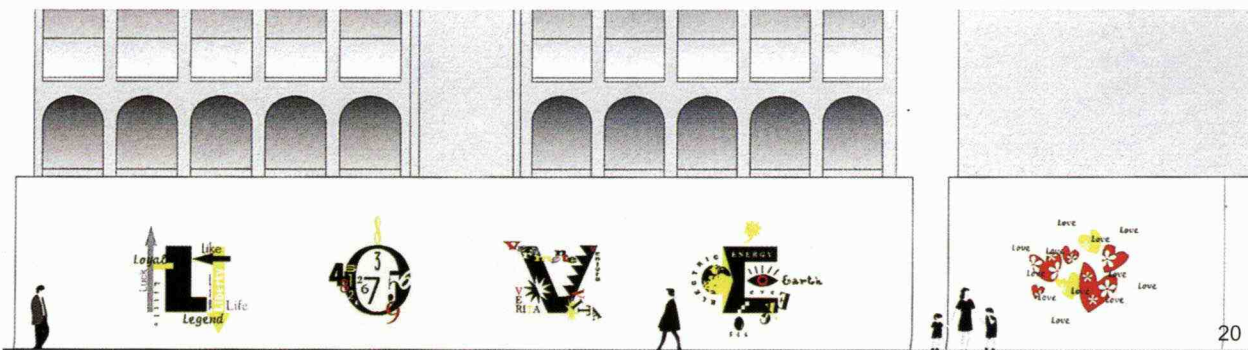
就字源上来看“公共”(Public)的意思是：公开给民众的；或者是由“民众所共同享有的”(Open to or shared by the people)。其属性是“共有的、市民的”。

所谓的公共艺术应该是指市民共有、共享的艺术。那么艺术何以公共或公有呢？

有相当一部分人认为艺术本身并不是公共的东西，它产生和发展的原本目的是艺术天才个人的兴趣爱好，或是一种源自孤芳自赏的技艺。然而，本质上看任何人类创造的东西（也包括各种纯艺术创作或工业产品设计）都存在于人类社会活动之中，受到社会规则的制约。艺术家的创作必须与社会活动相一致，或契合或满足他人的某种实际需要时才能够实现其存在的意义。也就是说，艺术不可能是个纯私有的东西。

这种满足社会和人群需要的方式和程度是有所区别的。即使是一件极其个人化、风格化的架上绘画艺术作品，也不能够完全脱离社会性和公共性。当它陈列于博物馆、美术馆或其他公共场所中供人们参观时，人们在观赏中开始了解作品的创作背景、作者的创作意图和表达的内容及精神。于是在某种意义上说，它们实现了一定的公共性。

而公共艺术从其本质和创作根源上看，一开始就带着一种强烈的满足公共需求，体现社会、地域、场所集体精神，表现和探讨公共事务等的目的性。它们都是一个特定区域的独特艺术景观或艺术装置，有着特定的功能性和对特定地域文化的理解。更重要的是它们不像其他艺术作品那样可以任意的迁移、挪用到其他的场所，公共艺术是仅仅属于那个它为之存在的场所的功能性艺术作品。它总是在满足着某个地区的人们的实际精神需求。(图 20 ~ 图 23)

20~21. 临时性壁画 日本 东京
建筑在做维修保养时需要的临时围墙隔离上的装饰性公共艺术。

