

出品：翔业集团 | 厦门佰翔海丝盛业国际文化艺术发展有限公司

主编：王中 执行主编：陈婷

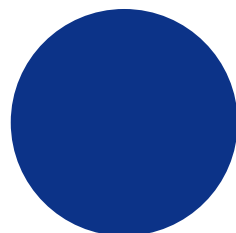
海上共明月

TOGETHER
WE SHINE

公共艺术节

暨首届厦门海丝艺术品中心
公共艺术展

FIRST HISILK ARTWORK CENTER
PUBLIC ART FESTIVAL

主办方

联合主办

承办方

特别鸣谢

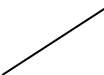

Contents

目录

1-50

ERBAN
INNOVATION
展览前言
- 王中

ABOUT
TOGETHER
WE SHINE
关于
海上共明月
公共艺术展

51-80

PARTICIPATING ARTISTS
AND
ARTWORKS
参展艺术家及作品介绍

81-120

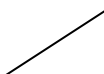

关于
艺术引领
城市创新
论坛

论坛
嘉宾介绍

论坛
现场

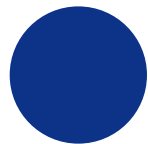
120-125

艺外之趣
肆艺派对

ART-ORIENTED URBAN INNOVATION 艺术引领城市创新

王中

2018年9月30日，“海上共明月”公共艺术节暨首届厦门海丝艺术品中心公共艺术展将正式拉开帷幕，同时，主题为“艺术引领城市创新”——首届海丝公共艺术论坛作为此次“‘海上共明月’公共艺术节”的重要版块之一也将同期举行。回溯公共艺术在历史中的革变，其本身关乎环境艺术的发展历程在某一形式下发生了裂变，在新时代背景的派生下，它又开始对人类生存的环境提出了关系论，使人们精神受到陶染，从而演变成文化新取向，用以广义的方式介入人类生活。此次首展落地福建·厦门，在探索公共艺术与城市文化发展的新趋势中将发挥出积极的引导作用，为城市未来的建设提供具有全球性、创新性的前瞻视野和愿景，最终实现公共艺术的实质目的。

另外，在此次公共艺术节中将分由“视觉艺术”“文化论坛”两大板块组成，其中，“视觉艺术”版块将作为本届“海上共明月公共艺术节”的一大亮点。以艺术家作为主体，通过对话厦门公共环境的方式，将艺术体融入艺术节以此来突出和强调艺术展整体的互动和体验性，进而用其独特的艺术形式去再现自然、文明与人类的社会关系。展览将聚集逾近30余位来自国内外知名艺术家和相关领域卓有建树的专家学者的思想碰撞，这将成为全社会关注的焦点和最具广泛联系度和国际影响力的跨区域文化盛会，为福建地区的广大观众带来前所未有的艺术体验。

新形态下的公共艺术以其独有的创作形式更侧重与环境发生关系以及与公众的互动性，而不再是纯粹意义上的“装饰”性地标和人们仰慕已久的纪念碑。公共艺术是自由且开放的，从艺术角度去论述艺术与公共环境的关系，实则是表现出人类优化生存状态和自身境况的重要标志。国家主席习近平总书记曾提出“一带一路”的伟大构想，在构建人类命运共同体倡议的引领下，新时期的城市建设必须具备全球视野和人类情怀，受此感召我们借由这样一个环境背景下去营造契机，并与之对话，为得是让观众更真切和了然地去看待公共艺术在城市中的作用，将公共艺术视为城市发展的共生体，联结着一个攸关人文地貌、生态构建和城市发展的整体命脉，最终将公共艺术的价值最大化。

故在此次的展览中，将同时配以专业论坛特邀多位艺术领域内意见领袖出席现场，以主题演讲等多种形式为艺术节的高规格开篇揭幕。论坛将以“艺术引领城市创新”为主题，一方面就当代公共艺术对城市文化、精神的深刻影响展开探讨，另一方面则围绕艺术创新与城市更新、产业升级之间的关系进行研讨，从公共艺术的视角为中国未来城市发展和人类共同命运的构建找到新的可能性与方向。除此之外，本次展览也是安娜·高美颁奖盛典落地厦门的契机，据悉该奖项由安娜·高美——“米开朗基罗奖”获奖女艺术家基金会发起，以借此来褒奖和支持来自全球隽拔的艺术家更好以及出色的继续艺术创作。以2017年7月在网被炒得沸沸扬扬的“葛宇路事件”为例，五年前中央美术学院研究生葛宇路选择北京四环里百子湾地区的一条“无名路”，树立起了一块与自己同名的路牌叫做“葛宇路”。令人意外的是随着时间推移，这条路真的被附近居民、快递小哥当成了“葛宇路”。，2015年“葛宇路”被导航软件收录，在百度地图、高德地图，甚至民政部“民政区划地名公共服务系统”内都可以正常查询和定位。同年年底，市政路灯以“葛宇路”的名称进行编号。也就是说一个公共艺术的个人化公共艺术事件转化为城市里的一个体制化或近似体制化的编码系统，这是非常有趣的一个事件。

原本，这一私人对公共领域命名的艺术实验，其辐射影响力基本局限在北京市朝阳区的百子湾地区，但随着葛宇路将自己的这件公共艺术作品放在毕业展览上而被网友曝光，各种不同反映，甚至针锋相对的意见众声喧哗，相互攻讦，“葛宇路事件”迅速在互联网上发酵成一场舆论风暴。在强大的舆论压力下，“葛宇路”路牌7月13日被有关部门摘除，7月23日一块崭新的“百子湾南一路”路牌被树立在这条已经被叫了四年“葛宇路”的道路上。从此这个城市与

也将同期举行。回溯公共艺术在历史中的革变，其本身关乎环境艺术的发展历程在某一形式下发生了裂变，在新时代背景的派生下，它又开始对人类生存的环境提出了关系论，使人们精神受到陶染，从而演变成文化新取向，用以广义的方式介入人类生活。此次首展落地福建·厦门，在探索公共艺术与城

市文化发展的新趋势中将发挥出积极的引导作用，为城市未来的建设提供具有全球性、创新性的前瞻视野和愿景，最终实现公共艺术的实质目的。

另外，在此次公共艺术节中将分由“视觉艺术”“文化论坛”两大板块组成，其中，“视觉艺术”版块将作为本届“海上共明月公共艺术节”的一大亮点。以艺术家作为主体，通过对话厦门公共环境的方式，将艺术体融入艺术节以此来突出和强调艺术展整体的互动和体验性，进而用其独特的艺术形式去再现自然、文明与人类的社会关系。展览将汇集逾近 30 余位来自国内外知名艺术家和相关领域卓有建树的专家学者的思想碰撞，这将成为全社会关注的焦点和最具广泛联系度和国际影响力的跨区域文化盛会，为福建地区的广大观众带来前所未有的艺术体验。

新形态下的公共艺术以其独有的创作形式更侧重与环境发生关系以及与众人的互动性，而不再是纯粹意义上的“装饰”性地标和人们仰慕已久的纪念碑。公共艺术是自由且开放的，从艺术角度去论述艺术与公共环境的关系，实则是表现出人类优化生存状态和自身境况的重要标志。国家主席习近平总书记曾提出“一带一路”的伟大构想，在构建人类命运共同体倡议的引领下，新时期的城市建设必须具备全球视野和人类情怀，受此感召我们借由这样一个环境背景下去营造契机，并与之对话，为得是让观众更真切和了然地去看待公共艺术在城市中的作用，将公共艺术视为城市发展的共生体，联结着一个攸关人文地貌、生态构建和城市发展的整体命脉，最终将公共艺术的价值最大化。

故在此次的展览中，将同时配以专业论坛特邀多位艺术领域内意见领袖出席现场，以主题演讲等多种形式为艺术节的高规格开篇揭幕。论坛将以“艺术引领城市创新”为主题，一方面就当代公共艺术对城市文化、精神的深刻影响展开探讨，另一方面则围绕艺术创新与城市更新、产业升级之间的关系进行研讨，从公共艺术的视角为中国未来城市发展和人类共同命运的构建找到新的可能性与方向。除此之外，本次展览也是安娜·高美颁奖盛典落地厦门的契机，据悉该奖项由安娜·高美——“米开朗基罗奖”获奖女艺术家基金会发起，以借此来褒奖和支持来自全球隽拔的艺术家更好以及出色的继续艺术创作。

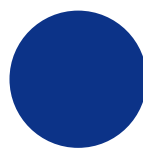

策展人王中于海丝公共艺术展开幕式的致辞

ABOUT
TOGETHER
WE SHINE

“海上共明月”公共艺术展

暨首届厦门海丝艺术品中心公共艺术展

2018年9月30日——10月31日
厦门海丝艺术品中心·海丝文化广场

主办单位 |
翔业集团厦门佰翔海丝盛业国际文化艺术发展有限公司

联合主办单位 |
中央美术学院

总顾问 | 中央美术学院院长、中国美术家协会副主席 范迪安

策展人 | 中央美术学院城市设计学院院长 王中

执行策展团队 | 周榕、肖戈、陈婷

承办单位 |
威狮国际艺术发展有限公司
上海凤凰卫视领客文化发展有限公司

指导单位 |
中共厦门市委宣传部
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会
厦门市文广新局
中共湖里区委宣传部
厦门市湖里区文体出版旅游局
学术支持单位：
厦门市美术家协会
福建省雕塑学会
厦门文化创意产业协会
厦门大学艺术学院
福州大学厦门工艺美术学院
集美大学美术学院
新萌现代艺术研究院

海上共明月

TOGETHER
WE SHARE
公共艺术节

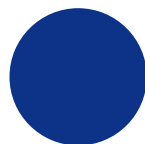
暨首届厦门公共艺术展
公共艺术展

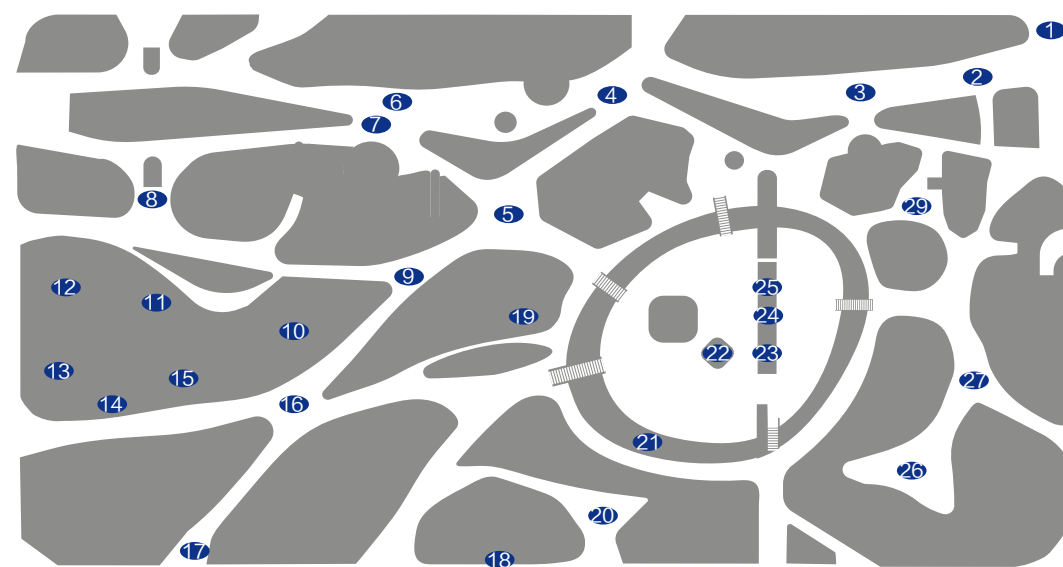
PARTICIPATING ARTISTS AND ARTWORKS

参展艺术家及参展作品

1. 洪易 < 梅花鹿 >
2. 王中 < 临界门 >
3. 展望 < 假山石 >
4. 洪易 < 圆龙 >
5. 景育民 < 行囊 >
6. 廖迎晰 < 给世界的礼物 >
7. 马涛 (指导老师)
张驭龙、潘晓欣、张恩闰、陈俊杰、陈儒锋 < 荒原 >
8. 张超 < 水满自溢 >
9. 韦天瑜 < 镀金的假山 >
10. 柳青 < 成果 >
11. 松尾光伸 < 人影 >

12. 陈晓东 < 轮回马超 > < 轮回黄忠 >
13. 陈文令 < 城市公牛 >
14. 宋戈文 < 标准国 >
15. 沈烈毅 < 跷跷板 >
16. 傅新民 < 蜕变 No.18 >
17. 张永见 < 黄土屏风 >
18. 傅中望 < 点赞 >
19. 申红枫 < 海骊马 >
20. 陈志光 < 树非木 >
21. 张宇 < 莲花生长系列之“把酒问青莲” >
22. 拉尔方索 < 27-AD >
23. 张驭龙、张恩闰、潘晓欣、陈俊杰 < 白布诗 >
24. 李严 < 太空建筑 >
25. 刘佳玉 < 日出 >
26. 沈烈毅 < 空游云行 >
27. 卢远良 < 竹之穹顶 >

WANG ZHONG

／
王 中

- 1963 年 1 月生于北京
- 1988 年毕业于中央美术学院雕塑系
- 中央美术学院教授 / 博士生导师 / 城市设计学院院长
- 中国公共艺术研究中心主任
- 北京市人民政府专家顾问团顾问
- 全国城市雕塑艺术委员会副主任
- 中国城市雕塑家协会副主席
- 中国雕塑学会常务理事
- 国际动态艺术组织艺术委员

< 临界门 >

青铜、不锈钢、钢板

710×580×828cm

< 临界门 > 青铜、不锈钢、钢板 710×580×828cm

JING YUMING

景育民

- 全国城市雕塑建设指导委员会艺术委员会副主任
- 民盟中央美术院副院长
- 中国美术家协会雕塑艺术委员会委员
- 中国雕塑专业委员会顾问
- 中华文化促进会公共艺术委员会副主任
- 中国雕塑学会展览部长
- 英国皇家雕塑协会会员
- 中国雕塑院特聘专家
- 天津美术家协会副主席
- 天津城市规划学会公共艺术委员会主任
- 天津美术学院雕塑学硕导
- 天津大学建筑学博导
- 历任天津美院雕塑系主任

<行囊>

不锈钢

400×210×250cm

FU ZHONGWANG

傅中望

- 1956 年出生于湖北武汉
- 1982 年毕业于中央工艺美术学院特种工艺系装饰雕塑专业
- 国家一级美术师
- 湖北美术馆艺术总监
- 中国雕塑学会副会长
- 中国美术家协会雕塑艺术委员会副主任
- 中国工艺美术学会雕塑专业委员会副主任

< 点赞 >

不锈钢喷漆

高 250cm

RALF GSCHWEND

拉尔夫索

自从1980年开始，雕塑设计师 Ralfonso (Ralf Gschwend) 致力于环境互动、光影配合及动态的雕塑设计。

1999年起他专门从事设计和制作公共场所里大型动态和光影的雕塑，这些作品从他的工作室到美国（西棕榈滩，佛罗里达州），瑞士日内瓦都有迹可循。2001年他与德国、美国的动力学艺术家共同创立了 Kinetic Art Organization 动态艺术组织（KAO），并于成立之初任职主席一职。现在 KAO 组织成员高达1000余人并分布在世界60多个国家，已成为世界上最大的动态艺术组织。

本作品创作于2006年，为参加在清华大学主办的第二届科学与艺术国际邀请展而创作。中间随风转动部分由36个套在一起的圆圈排在一个直线轴上，每相邻之间的两圆圈旋转5度角固定，第一个圆圈到最后第36圆圈旋转了180度，整体形似一个蜗牛状海螺，使人产生厦门当地海边文化的联想。有风转动后，蜗牛与8字形相互转换，美妙无穷。

27度是雕塑的最佳观察视角，这里的主外框和支撑框与垂直面的夹角就是27度，转动轴也有27度的倾斜。

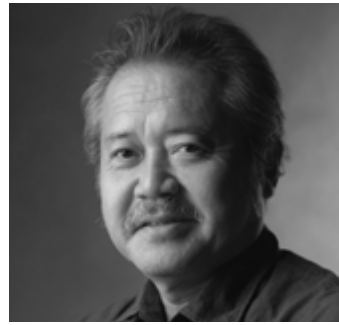
<27-AD>

不锈钢动态雕塑

220×100×170cm

MATSUO MITSUNOBU

／
松尾光伸

- 环境造型家
- 中央美术学院 城市设计学院 教授
- 清华大学美术学院 雕塑系 客座教授
- 湖北美术馆艺术总监
- 日本 NPO 福利艺术文化研究会 理事长
- 中国雕塑学会 顾问

<人影 / Figures 5>

不锈钢动态雕塑

800×200×250cm

CHEN WENLING

陈文令

·1969 年生于福建泉州

·职业艺术家

·先后毕业于厦门工艺美术学院和中央美术学院，获艺术硕士学位

这是近年来创作的一件集传统与当代诸多元素于一体的超现实意象雕塑作品。山水、岩石、状如屏风，既有梅树般的枝桠交错，又有形同古玉佩的造型，糅合蒸汽时代的管道，又通体信息时代的芯片电路蚀刻。抛光的不锈钢材质反射出周围万物的影像，使其具有充分的互动性，当观众置身于作品中的时候，得以形成自己内观、自省的境像，空明的觉心，容纳着万物，内外之景交融、杂糅，从而具有壮阔幽深的宇宙意识。

< 城市公牛 >

不锈钢

1305x258x406 cm

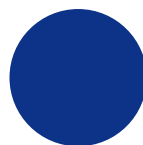

CHEN XIAODONG

陈晓东

1987 年生，在一次高速爆胎九死一生的车祸中，晓东看到了曾经圆形的轮胎，碎成各种形态。祸不单行，工作室遇到拆迁原来为自己遮风挡风雨的铁皮在挖掘机的重击下，犹如扭曲的布匹。这些颠覆了他固有认知。于是作品从“西学”转变为“东创”用轮胎结构重组出儿时英雄人物肌肉，被拆迁的铁皮成了战甲披风，用轮回让废弃重生，承载众多过去记忆的作品，为东方传统注入新生，五虎轮回！

< 轮回马超 >
< 轮回黄忠 >

废弃轮胎、拆迁废料
废弃轮胎、拆迁废料

320 × 330 × 170cm
330 × 280 × 180cm

CHEN ZHIGUANG

陈志光

- 1963 年生于福建厦门
- 1988 年毕业于福建师范大学美术系
- 福建师范大学当代艺术研究所所长
- 工作生活于中国北京、漳州

古人诗歌所说四海之内皆兄弟，海内存知己，诗歌中的海在我看来是一个漂泊者的概念，漂泊有一种诗意倾向，还有其他的描述诸如流放，漂泊和流放大多数时候是一种被迫的改变当下的生活状态而做的选择。从明代洪洞县大迁移到后来建国后的大迁移，人的流动都是一种被动的无奈的漂泊，而到了今天城乡流动，也是时事所造就，以天地为床为被，四海为家。四海引申出来就是天下。这些断木或者说是被修整过的木头是因为我在迁徙过程中看到了树木如何迁徙，他们去掉自己的枝枝蔓蔓，然后进入新的环境重新生长，树的处境一方面也是人的处境，我们被我们所经历的一切塑造，而不锈钢这种材质将其转化为一件作品的时候他可能一方面引申为对于迁徙的抗衡，另外保证了他在环境变化过程中保持自己的某一刻的面貌，实际上就是将某一刻永恒化了。另外一方面这个树将维持着一个四海之内漂泊者的形象，我觉得这有时候是我们人在当代面对的问题。树是一种生命概念，木是一个材料的概念，这些被砍伐的大树在我看来是一种生命体，他们是漂泊的，一如我们在自己祖先的大地上漂泊迁徙。“树非木”是一种我的生命观吧，但是有一种漂泊者的坚硬和感伤。

< 树非木 >

不锈钢

215×240×1100cm

FU XINGMIN

傅新民

·1949 年生于江西南昌，就职于厦门

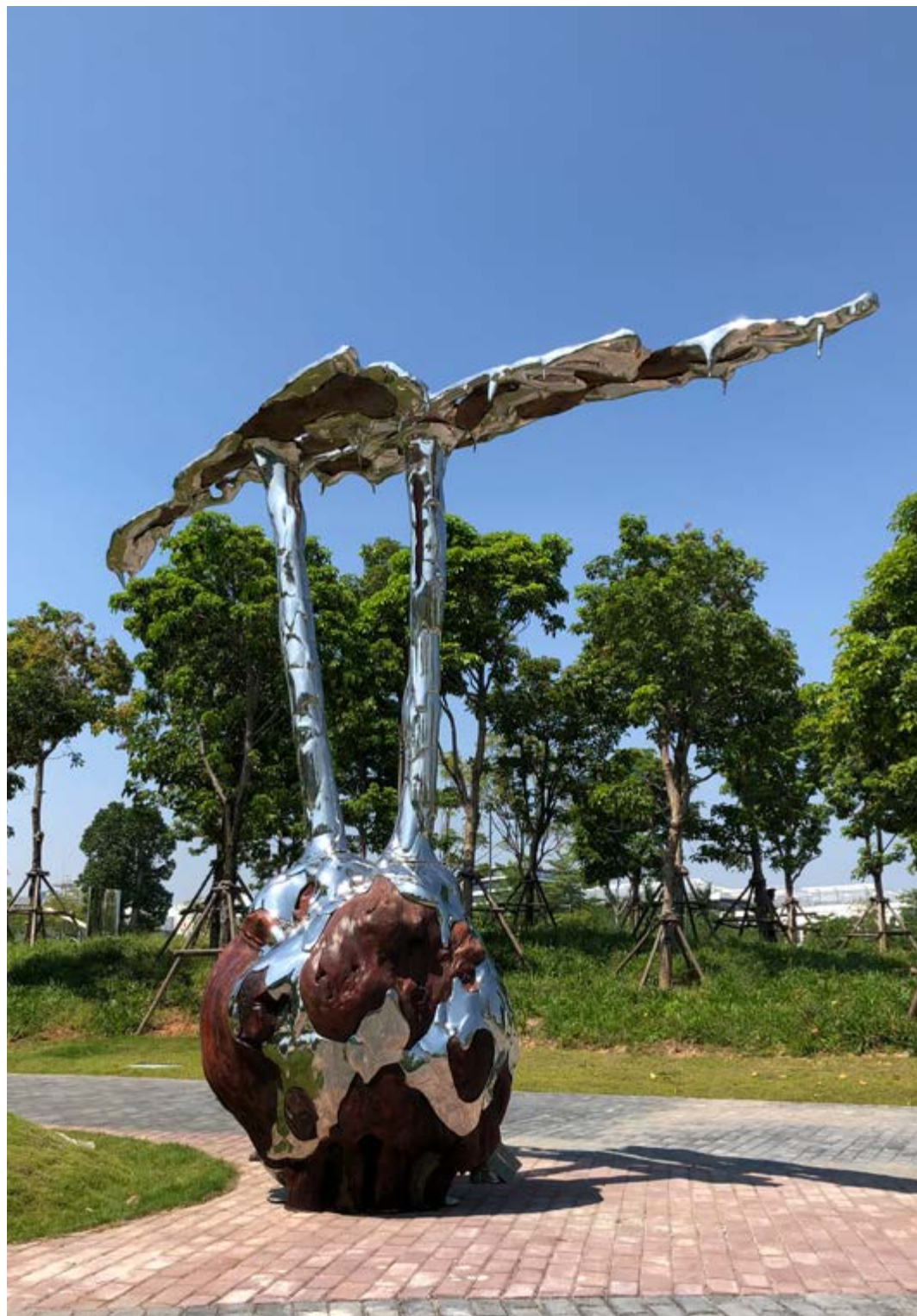
·中国美术家协会会员

·中国根艺美术大师

·福建省雕塑学会会长

先后参加过中国第十届、第十一届美术展览，首届中国国际建筑艺术双年展，第二届中国北京国际美术双年展，奥运景观国际雕塑大赛巡展，中国姿态·中国首届雕塑展，第九届上海双年展等多次国际、国内大型展览并获奖。多件作品先后被中国艺术馆、上海城市雕塑中心、成都现代艺术馆、厦门艺术中心、奥运博物馆、中央电视台、清华大学、厦门大学等地收藏。先后被福州大学、集美大学、厦门大学等高校聘为客座教授、研究生导师。

缓缓滴落的浓浆，以不容分说的强悍、冷硬，正在侵袭、包裹着生命、大地、泥土和水……这只是工业文明侥幸存留的一个历史印记，却昭示出人类与地球母亲的分离之痛。

< 蜕变 No.18 >

木、不锈钢

600×180×500cm

HONG YI

／
洪易

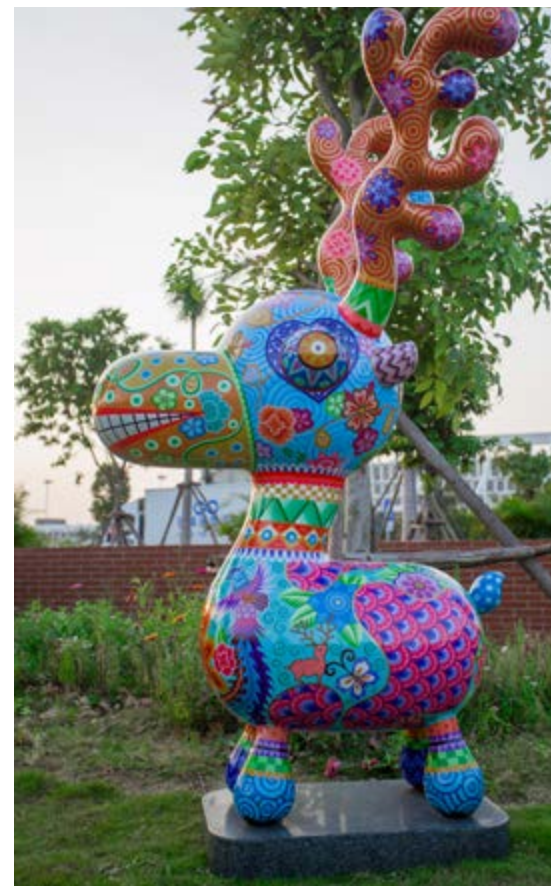

1970 年生于台湾台中

洪易的作品传递出饱满、圆融、自然及浑然天成的大气魄，在他的立体雕塑世界中动物与人类是好朋友，作品给人亲近并赋予动物新的注解，带给社会喜悦与幸福感。

洪易的创作传达一种分享的概念，借由钢板塑型与烤漆彩绘缔造出一种不同以往的视觉惊艳。艺术即生活，这句话贴切的反映在洪易的立体雕塑上，在洪易身上看到一股强韧的生命力度，那股力道有着对艺术的追求及无限的创作力，希望艺术能带给社会快乐的能量，透过一件件充满欢乐、喜悦的作品，传递属于洪易的感性创造力！

LI
YAN

／
李 严

- 1989 年生于江苏盐城人
- 2012 年 6 月本科毕业于景德镇陶瓷学院 雕塑系
- 2016 年 6 月研究生毕业于汕头大学公共艺术专业
- 师从张宇教授

／

< 太空建筑 > 使用了建筑常用的钢化玻璃，及艺术家惯用的热力材料“石膏”。我将多个彩色软体状物体放置于玻璃之间，从而形成恒定的但却受挤压的“类建筑”形态。

< 太空建筑 >

石膏、钢化玻璃

120cm × 120cm × 200cm

LIAO
YINXI

廖迎晰

·生于台湾台中

·东海大学美术研究所毕业

艺术家以生活经验的反省，并借传统经典之作品，做为转换之媒介，以当代手法表现古代经典题材，进而引燃出令观赏者意料之外的一个表现。创作者整体作品以，爱、圆融、现在，过去，未来之时间的意象，以大众通俗的语言伴随着其积极入世的激情，将个人对于当今社会环境的关注显现于作品中。

< 给世界 >

铁板烤漆

500 × 350 × 340cm

LIU
JIAYU

刘佳玉

·1990 年出生于中国辽宁

·2014 年毕业于英国皇家艺术学院

·前生活工作于北京，伦敦

她的装置和影片在国际上被报道于 ITN N2K, Inhabitat, VICE, Arduino 网站)
作品展览也同样多次举办于 V&A, Watersman Art Centre, Helen Hamlyn
Centre, K11 艺术中心等博物馆和画廊, 伦敦艺术节, 伦敦动态艺术博览会,
伦敦设计节以及伦敦时装周等, 她也曾多次与公共空间的商业项目合作。

当飞机经过俄罗斯上空的山脉时, 通过窗口会看到日出的天际线。这是一
一天中最崭新的时刻, 是对未来充满希望的时刻, 同时也是作品灵感生成的
时刻。

< 日出 >

亚克力、不锈钢、发光二极管

1500 × 800cm

LIU QING

柳青

- 1982 年生于湖南
- 2001 年毕业于中央美院附中
- 2006 年毕业于中央美术学院雕塑系第六工作室获学士学位
- 2009 年毕业于中央美术学院雕塑系获硕士学位
- 中国美术家协会雕塑艺委会委员
- 中国雕塑学会理事会理事
- 中国雕塑研究院青年雕塑家创作中心雕塑家

说到《成果》这件作品，是我 2013 年以来做蔬菜系列观念的进一步发展。最初的想法是通过单纯地写生蔬菜来发现生活里极易被忽略的日常细节，写生了一段时间后，我不满足于我的作品只是惟妙惟肖的描摹，于是开始思考通过他们来介入到对当代社会的映射和表现，所以发展到后来的蔬菜堆与立体人物组合构成的一种不同于以往的作品的新创作。

我的这些作品表达了两个方面的思考：其一是反映了内在于我们每个人日常经验之中的社会的陌生化问题；其二是以不同的人物形象和身份，暗示出一些当前的社会问题。这两方面的内容共同构成了我作品主题的整体倾向，使整个群雕成为了一个社会生活的“微缩景观”。

简而言之，我希望以我的“微缩景观”为观者提供了一个关注社会、认识社会和反思社会的窗口，通过这个窗口，我们看到的不仅仅是物，是他人，同时也是自己，它提醒我们应该在日常生活中发现一些神奇，做出一些改变，不只是改变自己，同时也应该试图改变社会。

< 成果 >

综合材料

192×198×175cm

LU YUANLIANG

／
卢远良

- 1989 年出生于广东惠州
- 2011 年本科毕业于汕头大学公共艺术专业，获文学学士学位
- 2014 年研究生毕业于汕头大学，获艺术硕士学位
- 现为国内知名青年公共艺术家 / 策展人
- 《中国公共艺术年鉴》首席编辑
- 公共艺术研究者

作品借鉴了艺术家达芬奇所设计创造的棍壮网格的搭建方法，通过竹子相互之间的结构作用力，形成穹顶结构；同时采用了太阳能 LED 灯光，白天汇聚能源，夜间形成一个具有光学力场的结构隐喻。另外，该作品是过去“竹林”系列采取具有建筑结构特征进行发展的第一件作品。

< 竹之穹顶 >

毛竹、绑带、太阳能 LED 灯

尺寸可变

SHEN HONGBIAO

申红飙

- 1968 年生于辽宁省沈阳市
- 毕业于鲁迅美术学院雕塑系，获学士学位，后进入中央美术学院硕士研究班
- 又于法国巴黎第一大学——索邦，先后获造型艺术硕士、博士学位
- 现任中央美术学院雕塑系讲师
- 联合国教科文组织造型艺术协会会员
- 国际蒙古呼麦协会会员

< 海骊马 >

锻不锈钢

245 × 350 × 125cm

SHEN
LIEYI

／
沈烈毅

- 1969 年生于杭州
- 1995 年中国美术学院雕塑系毕业
- 现为中国雕塑学会理事
- 浙江省雕塑研究会副会长
- 中国美术学院雕塑与公共艺术学院教授

< 空游云行 >

竹、金属

1800×800×700cm

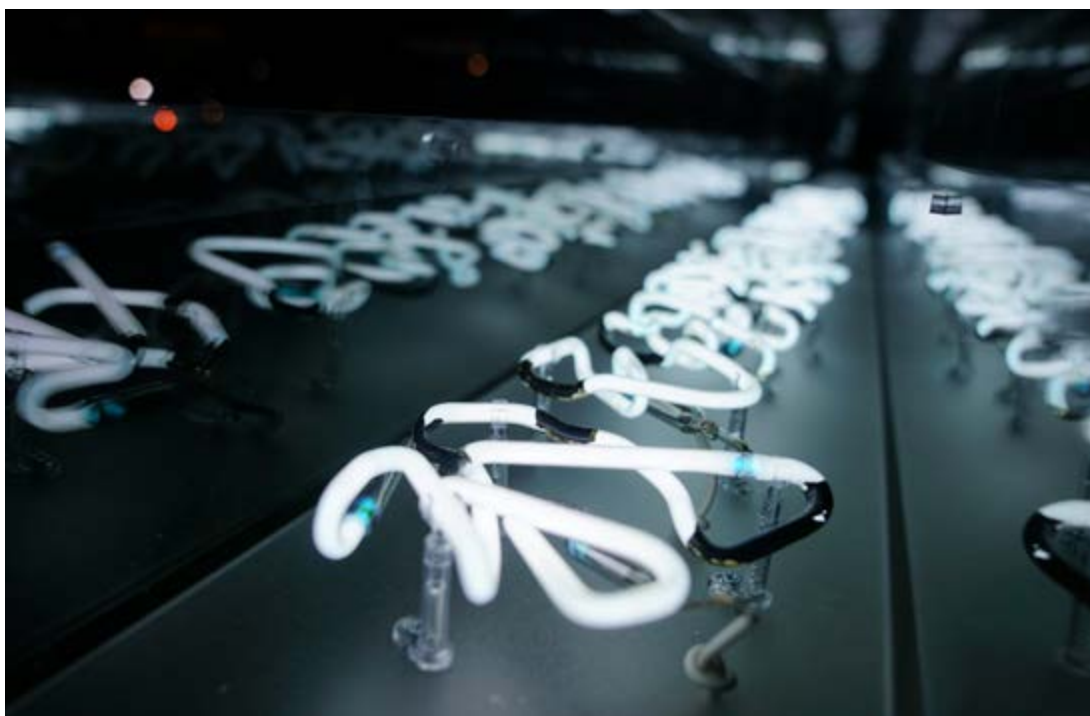

< 跷跷板 > 不锈钢 600×30×70cm

SONG GEWEN

宋戈文

< 标准国 >

全透明亚克力，霓虹灯字

尺寸可变

WEI
TIANYU

／
韦天瑜

- 中国美术家协会会员
- 中国雕塑家协会会员
- 2004 年任中国美术学院上海设计学院副院长
- 2012 年任华东师范大学美术学系系主任
- 2017 年任华东师范大学现当代艺术研究中心主任

< 镀金的假山 >

玻璃钢、树脂着色

200 × 160 × 400cm

ZHAN WANG

展 望

- 1962 年生于北京
- 1981 年毕业于北京市工艺美术学校（现北京工业大学艺术设计学院）
- 1988 年毕业于中央美术学院雕塑系
- 1996 年毕业于中央美术学院雕塑系研究生课程班
- 现居北京，任职于中央美术学院雕塑系、教授

< 假山石 > 系列创作始于 1995 年。通过对自然山石的材料转换和对传统园林的民间称谓“假”字的语义追问，试图寻找当下的社会问题与艺术语言之间的平衡点，它是艺术家目前最有代表性的作品。

< 假山石 > 的空壳形式来自于 1994 年创作的 < 中山装躯壳 > 系列，也是艺术家对“观念性雕塑”的具体实践。

坚硬的工业不锈钢板材通过“拓”的方法拷贝了自然山石，通过对石头量体裁衣，不锈钢板被分成若干小片，拓出石头的细节后取下，再按照石头的形状拼好。经过焊接，打磨、抛光等工序，最后得到一个与原石一模一样的“真正的假石头”。艺术家每一次都会自己选择石料的形状，以及监督每一件作品的制作细节。

镜子般的石头雕塑散发出的反光，迷幻而又当代，在这个后工业文明的大背景中，给人们带来奇妙的蕴含观念的物质感以及过去与未来、自然与人工、变化与间歇、毁灭与永恒自成一体的幻象。

< 假山石 43#&127# 的组合 >

不锈钢

400×230×160cm

ZHANG CHAO

张超

- 1987 年出生于内蒙古鄂尔多斯
- 2012 年毕业于四川美术学院雕塑系，获得学士学位
- 2016 年毕业于四川美术学院雕塑系，获得硕士学位
- 现工作生活于重庆

也许有些人还没有忘记一个月前发生在美国西雅图塔科马机场中的一个地勤工作人员偷飞机的事件，这则新闻让我深思很久，似乎像是一个警示。

我把这个偷飞机的年轻人在临死前与地面塔台空管的对话打印在我定制的两公里长的红色水管上。

我将红色水管安置在厦门高崎机场前面的公园里，红色水管像蛇一样盘旋在整个公园，时而消失，时而可见，穿过树林，跨过草坪，停留在路中，缠绕在树上、游爬在栏杆间……水管上有很多细小的破洞在不断的往出喷水，在公园里形成不同的湿滩。

一台被大石头翘起来的机场救护车貌似刚发生了什么事一样，警灯闪烁，救护声连连不断，被红色水管缠绕着整个车身和内部，水不断的从水管里喷出，撒在车上，流在地面上形成湿滩。

同时我在整个公园的不同位置安置了救护车和消防车的声音，走在公园里会不间断的听到声音，忽然响起，忽然停止，时而东边开始，时而西边落下。

< 水满自溢 >

2 公里红色水管、机场救护车、水、一则新闻、声音装置

ZHANG YONGJIAN

张永见

- 1958 年生
- 1976 年“下乡知青”，年底高考入山东济宁师专
- 1980 年任教费县师范
- 1983 年济宁市成立“城市雕塑办公室”
- 2002 年辞职，建立费县“后坡石艺术工作室”，
- 现为中国国家画院雕塑院研究员

< 黄土屏风 >

太湖石、钢板

400*100*153cm

ZHANG YU

张宇

- 中国最重要的公共艺术专家之一
- 公共艺术教育专家
- 环境与视觉艺术专家
- 南方公共艺术研究院理事长
- 汕头大学公共艺术专业教授
- 公共艺术专业主任
- 德国纽伦堡国立艺术学院“大师生”（博士）
- 中国中央美术学院雕塑系学士
- 中国“公共艺术节”创始人

“莲花生长”系列，是已经进行了数年的一个艺术项目，具有广泛的影响力。艺术家在南极、苏格兰、意大利、日本、深圳、汕头、广西、北京、新疆等地，已陆续完成数次莲花的“种植”，作品发生在包括南极冰川，庞贝古城遗址，大学游泳池，中国古民居等不同的场域。

“莲花生长”艺术系列是艺术家引导公众思考其中的文化含量，其意义在于隐喻每个国人心中都有一枝莲花；“莲花生长”系列具有美丽的文化情怀，是当今世人的精神家园。

< 莲花生长系列之“把酒问青莲” >

人造花

尺寸可变

TEAM

张驭龙
潘晓欣
张恩闰
陈俊杰

张驭龙

2018 年本科毕业于汕头大学长江艺术与设计学院公共艺术专业

张恩闰

2018 年本科毕业于汕头大学长江艺术与设计学院公共艺术专业

潘晓欣

2018 年本科毕业于汕头大学长江艺术与设计学院公共艺术专业

陈俊杰

2018 年本科毕业于汕头大学长江艺术与设计学院公共艺术专业

诗如雕塑，诗如纪念，将经典的载体——布作为材料，通过印刷文字形成特定的产品或造物，取之以纪念碑式的造型，却又并非不可发散的整体。在时间过程中将每一块布选择带走，都将形成雕塑般的变化，文字或者说作品的肢体话语得以延续和传播。观者如云，将它带去各处。将小方巾或手绢作为悬挂的材料，而每一块材料上印有诗句或者文字，观者可以将他所喜爱的带走，而雕塑将慢慢分散和消失。

< 白布诗 >

白布、油墨、鱼线

400 × 400 × 300cm

MA TAO

马涛

- 1979 年 4 月出生于山东临沂
- 意大利 Bologna 丁氏艺术中心驻中国机构负责人
- 汕头大学长江艺术与设计学院美术系公共艺术专业讲师
- 南方公共艺术研究院艺术总监
- 2009 年毕业于意大利博洛尼亚美术学院 (Accademia di Belle arti di Bologna)·视觉艺术系，获美术学硕士学位
- 2006 年进修于意大利博罗尼亚大学 (Universita'di Bologna) 艺术史专业
- 2004 年毕业于山东艺术学院，雕塑专业
- 2005 年至 2009 年意大利雕塑家马克·泽诺（Marco Zeno）工作室驻地艺术家

创作者带着对于过去时光的回忆，将“蜂窝煤”这一过去的时光中城乡居民不可或缺的生活物品进行放大，亦可看做是对一种即将逝去的简朴生活情景的纪念。通过“蜂窝煤”，我们可以回忆起低矮的平房和简陋的厨房、冬天的温暖和邻里间互借煤球的温情。这一物品承载了我们对于从前生活的怀念，亦可衬托出城市发展的日新月异以及居民生活的深刻变化。

< 炙热的生活 >

钢、LED 灯、漆

200×120×200cm；250×250×30cm

蝉(学名 Cicadidae)是昆虫纲半翅目颈喙亚目的其中一科, 俗称知了; 属不完全变态(不完全变态发育)类, 由卵、幼虫(若虫), 经过一次蜕皮, 不经过蛹的时期而变为成虫。中国南北不同地域都有将蝉作为食物的习惯, 例如广东地区用铁钎串起来烧烤; 而以前常有儿童使用竹竿一头贴面筋将其从树上粘下。作品就是模拟这样的场景, 将 11 只巨大蝉虫用铁杆夹住举向天空, 肢体似乎在空中乱动给人以无力感, 而其创作概念则指向卡夫卡著作《变形记》, 无力、荒诞、异化、冷漠、孤独, 共同构成了自现代主义以来艺术创作的共同命题。

< 变形记 >

玻璃钢、钢材

尺寸可变

TEAM

马涛（指导老师）

张驭龙

潘晓欣

张恩润

陈俊杰

陈儒锋

作者用象征主义诗人艾略特的名作〈荒原〉为作品命名，亦是借用象征主义语境进行创作和表达。在世人的审美中，“荒芜之美构成了一道独特的风景，罗马古城墙上的荒草，玉门关外戈壁滩上的枯树，以及日本院落中的枯山水，都是这一审美类型的例证；它牵动了人类对于自我存在以及跨越时空的思索与感悟，提供内心世界对于孤独和悲壮的精神满足，亦是“诗意”最经典的表达；然而，代表着现代社会的工业架构对其构成挑战，那似乎是更为冰冷和孤独的存在，足以让“诗意”无处安身。作品用工业架构承接“荒芜之美”，构成这一矛盾体的直接对话，象征着后工业时代以来那些无从寄托的“荒原”。

〈荒原〉

钢材、草

尺寸可变

“海上共明月”公共艺术节暨艺术引领城市创新 首届海丝公共艺术论坛

时间：2018年9月30日下午

地点：厦门佰翔空港花园酒店国际会议中心三楼会议室

论坛简介

“艺术引领城市创新——首届海丝公共艺术论坛”作为“海上共明月——公共艺术节”的重要版块之一，它的举办旨在探索公共艺术与城市文化发展的新趋势，为厦门这一美丽滨海城市未来的建设提供具有全球性、创新性的前瞻视野和愿景。

历经三十年轰轰烈烈的城市化进程之后，当今中国城市发展有三个新趋向：第一，从城市规模转向质量；第二，从城市功能转向人文；第三，从围绕经济为核心转向围绕文化为核心。以艺术介入和城市设计为导向的“软城市”建设思路已经取得了广泛的共识，而且必将对未来的城市发展和格局建立起关键性作用。我们提出艺术引导城市设计 AUD 新的综合理念（Art-oriented Urban Design），倡导一种文化导向的城市发展思路，用艺术思维和城市设计激活、优化城市公共空间品质，彰显城市品格、活跃城市人文氛围、培育创新动力，创造永续的经济社会价值和文化遗产，作为新时期中国城市文明建设的一个新标杆，传承文明，启迪未来。

在习近平总书记提出“一带一路”和构建人类命运共同体倡议的引领下，新时期的城市建设必须具备全球视野和人类情怀。公共艺术凭借其“公共性”，代表了当代艺术与城市、艺术与大众、艺术与社会关系的一种新型取向，以人类共同生存品质为终极关怀，最终致力于未来城市的美丽蓝图和全面的可持续发展。在此背景下，本次论坛由中央美术学院与翔业集团厦门佰翔海丝盛业国际文化艺术发展有限公司联合主办，威狮国际艺术发展有限公司、上海凤凰卫视领客文化发展有限公司承办。论坛将以“艺术引领城市创新”为主题，由八个主题发言以及现场讨论环节组成，一方面探讨当代公共艺术对城市文化、精神的深刻影响，另一方面围绕艺术创新与城市更新、产业升级之间的关系展开研讨。本次论坛热切期待与会同仁敏锐把握时代精神的脉搏，从公共艺术的视角为中国未来城市发展和人类共同命运的构建找到新的可能性与方向。

论坛总顾问
范迪安

中央美术学院院长
中央文史研究馆馆员
中国美术家协会副主席

论坛总策划
王中

中央美术学院教授
博士生导师
城市设计学院院长
中国公共艺术研究中心主任
北京市人民政府专家顾问团顾问

论坛主持人
肖戈

凤凰卫视领客文化副总裁、艺术总监

演讲人 周榕

美国哈佛大学设计学硕士
清华大学建筑学院博士、副教授
中央美院城市设计与创新研究院副院长、客座教授
中国建筑学会建筑策划专委会副主任委员
中国建筑学会建筑评论学术委员会副秘书长
清华同衡规划院不动产研究中心主任

演讲人 张正霖

原任台湾艺术银行执行长
现任中央美术学院艺术管理与教育学院教授（高层次人才引进）、硕士生导师、并担任北京市台湾同胞联谊会第十届荣誉理事。
同时担任北京大学文化产业研究院兼任教授，意大利博罗尼亚大学交换教授。现亦任国际艺术市场研究学会（TIAMSA）中国分会筹备组共同召集人，台湾美术史学会理事，注册国际艺术经纪人协会会员（GAAC），并参与国家文化新经济开发标准试验区战略规划，及担任国家文化新经济种子人才培养计划导师、中国艺术品金融研究院客座研究员、瑞士商学院学术顾问等工作。

演讲人 安东尼·拉默里纳拉（美）

中央美术学院客座教授；美国导演、编剧、视觉特效艺术家；第 77 届奥斯卡最佳特效导演奖得主，好莱坞电影大师奥斯卡最佳外语片、最佳动画片、最佳动画短片和最佳短片奖评委
代表作：《蜘蛛侠》、《蜘蛛侠 2》、《透明人》、《玩具总动员》、《玩具总动员 3》、《精灵鼠小弟》，以及《阿凡达》的前期开发，Michael Jackson 的多部音乐片作品等

演讲人 陈平

国际民间艺术组织（IOV）全球副主席
国际古迹遗址理事会（ICOMOS）咨询专家
国务院侨办专家咨询委员会委员
中国海外交流协会常务理事
暨南大学文化遗产创意产业研究院院长、教授
中央美术学院特聘教授

演讲人 乔然

中国对外文化交流中心研究室主任、艺术指导
长期从事对外文化交流合作，在北京大学、清华大学、云南大学、浙江大学教授文化产业、旅游经济课程 26 年之多
荣誉：国家文化产业（北大）基地首批授课专家，国家丝绸之路总规常务副组长，5A 景区质量标准专家，多家省市市政府文化顾问，世界博览会国际合作专家

演讲人 景育民

天津美术学院雕塑学硕导
天津大学建筑学博导
全国城市雕塑艺术委员会副主任
中国美术家协会雕塑艺术委员会委员
中国雕塑学会展览部长
《雕塑》杂志编委
中国雕塑院特聘专家
天津美术家协会副主席天津市公共艺术委员会主任

演讲人 冯峰

1966 年出生于中国东北黑龙江省哈尔滨
1991 年毕业于广州美术学院
现任广州美术学院教授、硕导、实验艺术系主任
获“广州美术学院教学名师”称号
中国美术家协会实验艺术艺委会委员
广东省美术家协会设计艺委会委员
深圳华美术馆执行馆长
OCAT 当代艺术中心学术委员会委员
广东美术家协会实验艺委会主任
澳门特别行政区创意产业委员会顾问

主持人：

各位领导、各位嘉宾，媒体朋友们，大家下午好！欢迎参加“海上共明月”公共艺术节暨艺术引领城市创新，首届海丝公共艺术论坛，我是来自凤凰卫视的肖戈。当北方的城市渐渐进入秋天萧瑟之时，厦门这座有着海上花园之誉的城市依然温暖如春，依然是一城春色半城花，万顷波浪拥海来，厦门是五大经济特区之一，也是对外开放的窗口和热土。厦门还是著名的侨乡，闽南文化的发源地，中外文化在这里交融并蓄，造就了包容的性格和海纳百川的气度。

众所周知，21 世纪海上丝绸之路，是 2013 年 10 月习近平总书记访问东盟时提出的战略构想。而任何一个倡议的提出，都不是一蹴而就的，总是根植于决策者的大情怀。政治家对国家发展建设的构思更是如此。1985 年，习近平南下来到古代海上丝绸之路的重要起点福建厦门工作，曾担任厦门市委常委、常务副市长。他作为厦门经济特区初创时期的领导者、拓荒者、建设者，为他日后提出“一带一路”重大倡议打下了基础，至今仍指引着厦门这座城市破浪前行的航程。

2017 年，厦门市“鼓浪屿”成功申报世界文化遗产，成为我国第 52 项世界文化遗产，并成功举办金砖国家领导人第九次会晤、金砖国家文化节等系列文化交流活动 42 场。

2018 年 9 月 30 日，也就是今天，我们从四面八方汇聚到厦门，举行“首届海丝公共艺术论坛”，作为“海上共明月——公共艺术节”的重要版块之一，论坛旨在探索公共艺术与城市文化发展的新趋势，为厦门这一美丽滨海城市未来的建设提供具有全球性、创新性的前瞻视野和愿景。

此次论坛以“艺术引领城市创新”为主题，由八个主题发言以及现场讨论环节组成，一方面探讨当代公共艺术对城市文化、精神的深刻影响，另一方面围绕艺术创新与城市更新、产业升级之间的关系展开研讨。

本次论坛热切期待与会同仁敏锐把握时代精神的脉搏，从公共艺术的视角为中国未来城市发展和人类共同命运的构建找到新的可能性与方向。通过嘉宾们的思想碰撞、智慧分享，我们将一起见证在“一带一路”的国际战略中，厦门正在从历史的文明高峰，迈向新时代中另一个高峰。

在超负的城市化浪潮中，构建城市建筑体是重要的课题，我们第一位演讲者周榕先生就是建筑师出身，也是建筑批评家，有着非常犀利的评论风格，同时他也是一个非常跨界的策展人，从建筑艺术包括理论方面与城市公共艺术领域息息相关。

硅碳合基的
“超公共艺术”
思维

周榕

众所周知，公共艺术是我们认知城市、发现城市以及创造城市的想象力媒介，是非常重要的想象力开启者。公共艺术对城市的想象绝不应该仅仅止步于现实的地平线，必须要有充足的勇气，以大胆的去眺望城市的未来。对于整个人类城市在今天这样一个高速迭代的城市，未来去往什么方向，整个人类公共空间将会以什么样的方式进行再组织，这些都跟我们赖以栖身其中的公共艺术是息息相关的。

首先第一部分“公共空间再定义”，副标题是“‘新公共性’迫使公共艺术加速迭代”。由于互联网的介入，传统公共空间以及什么是公共性，他们的定义都在悄然地发生改变。公共空间的重要性不再以现实的地理位置、空间容量、规划等级以及参与人群规模等经验指标作为确定的衡量依据。而是围绕着公共事件的热度和公众注意力的聚焦方向而不断地进行及时性的组织与流变。公共空间与公共性这种时代属性迭变，不但极大地影响了当下的城市公共空间生态，同时对于栖身于城市公共空间中的公共艺术也提出了加速迭代的急迫要求。所以，这就是我在说“公共空间再定义”，新公共性迫使公共意识加速迭代的原因。

第二个部分“新物种来袭：硅基空间崛起”，即 Cyber Space 开启公共艺术发展的新象限。首先简单的界定一下所谓的“硅基空间”与“碳基空间”。我们所认知到的空间，尤其是我们从事公共艺术领域的工作者所认识的空间基本上都是基于身体的认知，即物理空间的价值是与我们身体的需求紧密地联系在一起。老子在《道德经》里面说“吾所以有大患者，为吾有身，及吾无身，吾有何患？”，有身才有了对空间的意识与互动，空间的事件才会转换为即身的悲欢，空间的边界才会转换为对人的规约。所以，概括而言，传统的文明空间与人类的碳基身体息息相关，不可分离，所以我把它称之为“碳基空间”。

随着网络的发明与应用，一个新的空间物种“Cyber Space”应运而生并快速繁衍。与硅基空间截然相异的一点是这个新的空间物种与人

类身体完全没有关联，也就是说，相对于我们实存性的身体来说，Cyber Space 是纯然虚拟的，因此有人把硅基空间直接翻译成“虚拟空间”，但是除了虚拟之外，还有另外两个非常重要的特征——运算和共享。“运算”是指 Cyber Space 的实质是一堆由比特组成，对现实物理空间的算法模拟，因此 Cyber Space 有着强大的计算能力，或者说具有明显的、无所不在的智能特征。而“共享”是指 Cyber Space 由于摆脱了物理性的身体限制，因此理论上可以同时被无限多的人群共享。借助 Cyber Space 这一“共享”特质，人类社会可以任意实现即时性的各种人际互联，这一点是现实的碳基空间远远无法比拟的。

我的演讲中将提到的具有虚拟、运算、共享这三大属性特征的 Cyber Space 命名为“硅基空间”，当然是因为它都是基于芯片，基于二氧化硅这样的原料构成，与现实的“碳基空间”相对应并区别。与后者相比，“虚拟”属性让硅基空间具有极低的能量和物质消耗的优势。“运算”属性让硅基空间具有极高效率的主动智能组织优势。“共享”属性让其具有极易接入、极强互联的“超公共性”优势。硅基空间虽然在网际网络诞生不过 30 年，但从现实的效果看，上述低耗、高效、超公共性这三大优势，已经令其在与硅基空间进行资源组织和社会组织的权利竞争中所向披靡，无往不胜，并且深刻改变了“碳基空间”沿袭已久的存在和组织规律。我在讲硅基空间的崛起，实际上它带来的是一个崭新的公共空间拓展。

第三个部分我讲一下“硅碳合基的超公共艺术”，也就是在“超公共空间”语境下的新公共思维。长久以来，“公共空间”已经成为讨论包括“公共艺术”在内一切公共事务的默认语境，公共空间语境塑造了传统公共思维的思考范式与操作路径。而人类社会当下所面临的硅基空间介入碳基空间的“超公共空间”混合语境，迫使我们不得不认真思考如何突破既有的公共思维泛式，进而重建一个与环境急速变化相适应、相匹配的“新公共思维”体系。所谓“新公共思维”是一种多场域互联、互动、共生、共融的思维模式。也就是说，公共事务的发生、认知与作用边界，不再是容量有限的碳基空间，而是容量呈几何级数放大的“硅碳合基”空间，“硅基虚拟”与“碳基实存”双重场域合二为一的“超公共空间”。

“超公共空间”是一个硅基合基的整合系统（CPS：Cyber-Physical-System）。在这个整合系统中，公共事务的碳基化“在地”与硅基化“在场”是不可分割的——发生在碳基公共空间的公共事件被同步“映射”于硅基公共空间，并反过来对碳基公共空间事件产生影响作用。从“在地”到“在场”，一方面公共事务辐射的空间尺度得到几何极数的放大；而另一方面，公共事务持存的时间范围内也在前后向度上得到了巨大的延展。一言以蔽之，CPS 所造成的时空膨胀效应，令公共事务拓展出千百倍于传统时空的认知与解读容量。硅碳合基使常规的公共空间激发出“超公共性”的非常规能量，也就是说，作为公共艺术和公共

空间的事件，它所蕴藏的能量被千百倍的放大了。

超公共空间造成的公共容量几何级数增长，其带来的绝不仅仅是传播效能的简单放大，更重要的是造成公共事务内容传播“生态复杂度”的跃迁，以及传播衍生品的多样化非受控繁殖。因此，“新公共思维”，本质上是一种非线性的复杂性思维，不再是我们过去简单粗暴管理公共空间的行政命令，或者简单的应对方式给予处理，比如上海城管这样的方式。它区别于传统“线性公共思维”的关键，在于需要主动去创造复杂性、调动复杂性，并根据复杂性的迭代演替随时调整既有的公共关系与公共传播策略。这是很重要的一点。

在超复杂的城市未来“超公共空间”中，唯有用更加灵活、强势和丰富的“超公共艺术”手段，才能够平衡、消弭层出不穷的“葛宇路”式“公共艺术”所带来的不确定性和负面影响。我们的管理部门总是（使用）非常确定、非常僵化的方式，但是如果用线性思维去应对一个非线性事件，最后的结果总是难以预知的，所以能不能转化一切硅碳双基空间的空间能量为城市所用是考验我们的能力。

最后是“联动创新思维场域”，就是“超公共艺术”的“四化”未来。硅基空间的“超公共空间”，催生出虚拟与现实联动认知的“第二真实”，形成了与单纯碳基世界区隔迥异的新认知环境。认知环境的巨大变迁，迫使主要诉诸人类认知环境的“公共艺术”不得不加快自身的适应性演化，加速进入与“超公共空间”相匹配的“超公共艺术”轨道。

相较于传统的“公共艺术”而言，“超公共艺术”的差异化特点主要体现在以下四个方面：第一个是“锐场景化”。这个场景不仅仅是在碳基空间中，在硅基空间中的传播要更加地强劲，更加地犀利。“超公共艺术”不再像传统的公共艺术一样，局限在城市空间场所中的某些点位，而是直接对全场域进行赋能。我所说的“全场域赋能”是“硅碳合基”的场域。同时考虑到硅基空间现有屏幕传播的技术特点，利用“二维半”的场景化设计手段，化碳基空间之“场”为硅基空间之“景”，充分“放大”自身的传播效应，使“超公共艺术”的辐射力远远超过传统“公共艺术”的影响范围。第二个是“强事件化”。由于硅基空间具有时间的特存性特征，具有极大的“叙事性”优势。因此在硅碳合基空间的“超公共空间”中，“事件”完全可以领先于“形式”进行预热或煽动性传播，火人节就是典型的案件，属于通过“事件前置”调动受众预期，通过“事件促销”形式的新型传播方式。

最后，在可以预见的未来，硅基文明与碳基文明将会以一种“硅碳合基”的方式长期共存。在硅碳合基的文明基调下，近乎所有的“公共艺术”都势必向“超公共艺术”发展转化，“超公共艺术”的生命力，在于硅基空间与碳基空间之间的联动创新。这要求传统的艺术家必须加快自身思想与技术手段的迭代演进，用硅碳合基的全场域视野，去发现“超公共艺术”在当下与未来的无限新可能性。

公共艺术与城市发展 艺术经济学的 实证分析

张正霖

题目是关于《公共艺术与城市发展：艺术经济学的实证分析》。主要围绕探讨公共艺术有没有可能产生一定的经济效益，以及如何产生经济效益、如何创新、如何进行资源整合。第一个是探讨到了城市公共艺术；第二个是公共艺术发展至今与城市建设之间到底有哪些已经被实验或者是证实可行的模式？第三个是艺术产业与聚集经济，实证上是不是能够分析？一个科学研究并不是对单一事件进行描述，更多的是通过常识进行真实的科学分析，到底公共艺术和产业园区，或艺术聚合能不能带动城市的经济发展，带动怎样规模的经济发展？经济学在过去从1980年代到目前进行了许多相关的测量，基本上都可以证明公共艺术的设置和相关艺术产业园区的实体空间聚合有很大的经济成效，或者是带来一定的周边效应。第四个是城市发展的艺术与文化策略，第五个是实践案例与在地文脉之间的关联。

过去一段时间，艺术介入经常被视为城市发展更新的重要途径，同时包括经济层面的更新，我们在讨论公共艺术的时候同样不能回避经济上的可能性。为什么这样说？因为如果缺乏了经济和管理上的可持续性，所有相关的项目和专项计划是没有持续性的，可能昙花一现，而过渡地昙花一现反而会带来资源的重复与浪费。“聚合模式”是来自区域经济学的术语，是要探讨一个集群空间中领域、目标、资源特征和使用者的聚和方法，（通过）过去西方到我们国家、两岸四地或者是东亚地区的经验可以发现，所谓公共艺术的聚合类型大概有几种：一个是政策驱动型，所谓的“百分比公共艺术”就是标准的政策推动型，但其面临的问题是账目与经济效益的核算需要进一步的科学分析；第二个是产业园区型，这个在大陆非常的普遍，并且蓬勃发展；第三个是民间自营型，民间自发筹办的产业园区、艺术中心等；第四个是艺术节庆型，包括现在正在经历的公共艺术活动就具有“节庆”的特征。第五个是商业运营型，以及艺术介入型，共分成六种大的类型。基本来说，城市公共艺术和产业园区的聚合会集合以下几种生产的要素，让一个城市积极发展。

同时我也想要提倡一点，国家随着长期的经济发展与文化投资，实际上应该鼓励对于实际投资效益的相关经济科学研究，并且使其实也。各种各样的案例告诉我们，艺术会带动城市发展，最重要的是带动经济、旅游、人民生活品质和收入的提高等各种效益。

这个是我们国家的案例：上海西岸艺术区，同样也可以作为厦门地区发展的一个可行模式。西岸位于徐汇滨江地区，目前通过艺术、公共艺术等艺术产业部门的介入，使得徐汇滨江区成为新的艺术产业发展焦点之一，同时也是画廊业和企业美术馆的必争之地。包括艺术产业街区、艺术介入，在我们国家大陆各个地区都有着各种各样的介入形式，也在调动起各种各样可能性的管理模式开展。这是在台北市的松山文创园区，很多内地的朋友到台湾地区时都会到松山去看一看。这种以地租模式带动园区和公共艺术的发展已经是 1.0 的版本，目前已经提升到 2.0 和 3.0 等可能的发展模式。台湾地区所实践出来的模式事实上还有其历史早期拓展的价值在那里，比如孵化器之类的模式在我们国家非常多的区域后来也蓬勃发展了。

在过去几年研究中表明，如果一个城市缺乏公共艺术产业等投资，则这个城市是不可能成为一个伟大、（最少不会成为）一个宜居和发展性的城市，尤其在艺术、经济和文化的整合性效应来看。这个是我们过去半年来带学生做的调研，通过我们的调研成果对比国内和国外艺术园区或园区型的艺术产业、园区型或聚合型的艺术活动等，（对）如何管理和产生收益进行具体研究，也是对西方相关同业的摸底。这个是荷兰的北岸——经济活动相对缺乏的地方，目前阿姆斯特丹政府投入了很多资源，通过艺术重新激活这些区域，同时并不是小型的事件或单纯的计划，而是从 1980 年代投资至今。大家可以看到，整个占地面积非常大，目前依然还在改造中。包括它的整个组织架构、如何管理等，在过去的一段时间我们都做了深入具体的研究，并且取得了相关的数据。之后我们会用出版物的方式与各位学界和领导们来作报告。这是（阿姆斯特丹的）未来规划，同时还要成立城市和地产开发，并且在 2025 年前要开发 3500 套的房屋。从一开始的艺术介入与当代艺术家进驻等，直至最后产生具体的经济效益和重新激活阿姆斯特丹北区的艺术、经济、社会生活等，这是非常宏观，且具有企图心的整体计划。

公共艺术、艺术产业的整体投入不一定要从个体化、原子化、个别化的投入，这样更可能会是资源的浪费，而更宝贵的是在政府的引导或者企业的领导下从而带动整个区域的重新发展。例如柏林的“施潘道郊区”案例，同样是一个从 1990 年代发展到现在，长期通过艺术带动经济发展的整体计划。其中的公共艺术是不可或缺的重要部分，从其结构空间分布、空间使用目的分布，包括不同阶段不同的引导政策等经济效应我们都做了调研。当然我并不认为欧洲模式和所谓的东亚模式有这么大、值得我们完全借鉴的地方，而是在我们中国或国内也在开展自己的相关模式。

我们可以透过所谓“城市文化发展价值链”理论来看，通过公共艺术和相关艺术产业的投入，能不能汇聚创意、产品、品牌，是否能带动一定消费的扩张，金融和信用的开展、管理模式的开展以及持续发展的管理机制等是否能从过去的实践中诞生。艺术经济学里我们通过研究公共艺术和艺术产业是否能带动这个地区消费增长，包括“直接、间接和引致消费”等所带来的周边经济效益，在过去的二三十年间，我们基本上都获得了正向关联的测量结果。当然，这样的研究方法与我们传统地进行作品分析、进行公共艺术研究基本上是不同的。过去这么多年来，随着经济学的发展和经济学介入文化领域的研究告诉我们，艺术部门、公共艺术或者是艺术产业与城市的关联会带来很大的“乘数效应”，会使得整个消费水平不断的提升。过去这么多年来，从北京、伦敦、纽约、东京等许多不同的城市，包括我所在的台北和台中等等地区都告诉我们，由于艺术生产和商品服务越来越多的时候，当地的文化和艺术再消费倾向就会增高，这不是论述而已，这是经过科学测量的结果。

各位看到过去这么多年所给予的研究成果，都把成本、效应、预期收益和通膨、运营的成本都做了一个经济学模式的测算，能够证明公共艺术、艺术产业等六种模式的产业聚合模型基本上都能够对某一个城市产生一定的外部效应，引起更多公共部门和商业部门的持续性投资，这包括国内经常谈到的文化旅游等都在测量和研究的范围当中。

1980 年代末期到 90 年代，第一个聚集型公共形态的园区——798 艺术园区等，通过对 798 进行相关的调研及他们经营绩效的数据证明了研究上的假设，公共艺术或者产业园区的发展是具有很强的经济聚集效果，会带动相关的艺术品交易，延展到全国范围之内近 2000 家的企业美术馆。各种艺术和公共的投资是有一定的经济效益和政策作用在背后，各位可以看到整体的策略，通过过去很多的案例经验来告诉我们，城市地区中的艺术产业、公共艺术产业园区、文化艺术节包括公共艺术节等都被界定为“艺术产业”，并且是经济学层面，而不仅仅是艺术史层面。同时还会带来各种各样的消费人群。过去几年的各种研究和实践都告诉我们，以下有十几个实证上的案例来印证相关的公共艺术经济效益，第一个是美国纽约的 SOHO 区，很多专家都到过这个地方，当艺术家和公共艺术聚合到一个区域的时候，其对于地价的带动和城市发展的带动，以及文化等各种带动，（所带来的）市场效应非常大，也是各级政府、国内外政府非常关切的问题之一。

另外一个伦敦西区——歌剧聚集区的案例。随着过去几年的发展，艺术经济学也取得了很大的进步，已经能够基本掌握区域的概况、管理模式产生的经济绩效、营收来源和营销策略，而不再是过去原始的概念理解。例如其中的盈利模式，资金从哪里来，顾客从哪里来，门票、地租、租赁、文化输出的创汇和酒吧、餐饮、住宿等文化旅游业的发展都带来了可行的营利，当然最重要的还是文化和艺术的效益。例如包括整个街区的重新文化改造、街区生活品质的提升等，都在我们测量的范围里面。

今天来的嘉宾已经讲了很多关于不同城市建设和公共艺术之间的关系，我今天再讲一下我自己的理解。对我们来说，什么会让我们对生命充满激情？我们想要拥有更功能性的生活还是更多姿多彩的生活？生活其实就是有很多东西让我们很忙碌，但是可以通过艺术能够给我们包容。

（播放音乐）这些是铁路工平时工作的时候会唱的歌。首先，这首歌能够帮助他们每天处在工作中的同一个频率；其次，这首歌可以让他们觉得不那么疲惫。因为有时候生活就是这样的，如果说你有孩子、有工作，即使拥有最有创意的工作，有时候还是会让你抓狂。这是我们大家都知道的 Lascaux 壁画，大概有 16000、17000 年的历史，这可能是我们能够见到的最早的公共艺术表现。这是古希腊非常著名的建筑帕特农神庙，大概是 1500 多年前，这是另一个代表。这是一些罗马时期的公共艺术，这都体现了人们平时的生活：在罗马，有家庭的人会带着自己的孩子去走走看看，父母会跟孩子讲解这些艺术作品背后的故事。什么样的建筑我们称之为旧的建筑，这个万神庙是有 2000 年的历史，屋顶由水泥做成，但为什么现在不能用同样的材质做（屋顶）呢？因为现在大家很少去维护这些建筑。又例如我住的地方已经十年了，但是大家都觉得它很旧。（因为）我的爷爷是一位建筑工人，我从他那里学到了技艺，在我 17 岁的时候就建造了刚才的这所房子。当建筑老旧的时候要怎么去维护它呢？这个艺术家叫丹尼尔·里伯斯金（Daniel Libeskind），他建造了很多著名的建筑。我们在思考如何能让一个城市变得更好时，同时在思考如何让人们的生活变得更好。我不知道大家认不认识克里斯托（Christo），他做了很多公共艺术作品，例如是用布横穿包裹了很多大的海峡，加利福尼亚海边很长的布帘，同时他也做了很多将物品用布包裹起来的公共艺术，例如用布包裹了法国的一座桥。他教会了我们看待生活和生命要从不同的角度，就像旅行一样要到不同的地方看不同的事物。但同时也有很多公共艺术是很危险的，例如克里斯托做了很多这样的雨伞装置，有一天这个雨伞倒掉压倒了一位女士，而另一位想要搬起来的工人也同时被电

死了。例如这件公共艺术也是很危险，当时被吹到的时候还有人在里面，也不幸身亡了。更可笑的是这个巨大的马的雕塑，却倒下来杀死了艺术家。再例如这件雕塑是为一位神父建立的，但也倒了，所以这是一个（意象）非常不好的雕塑。

很多公共艺术很优秀，但也有很多是不好的。同样有很多雕塑很棒，但这个雕塑是我见过最丑的一个，这件（作品）是在罗马机场，本来是要成为一座非常标志性的达芬奇雕像，但这个姿势却很无聊，而且手的比例也很不协调。我有向市长投诉，（以至于）每次见到它就想要把它搬倒。如此伟大的一个国家拥有这么多丰富的文化，但是为什么会有这么丑陋的雕塑在那里。

一个世纪以前，大概只有 10% 的人居住在城市，但是中国接下几年就会增加到 60%。关于怎么建造一个城市，“规划”是建造一个城市最基础的因素，伦敦、罗马这些城市都是拥有比较好的文化背景。但是像美国的城市底特律，从最初的促进经济增长，最终却被摧毁。深圳是一个很好的城市，到处都是人，也有很多大型的建筑。但是，文化呢？我以前住在这里，本来有一个很漂亮的公园，但是现在没有了，以前人们都会带着小孩和家人来公园玩，但是现在被拆掉却建了很多商品房。像北方的一些城市大家有想要放慢脚步，但是（城市）发展太快了，太膨胀了。像北京就有非常深厚的文化底蕴，但城市的规划我觉得不是很好，比如在哪里建造什么样的建筑（应该）会有更好的规划。这里是世贸天阶，经常就会有大人带着小孩玩，很开心，这就是一个很好的地方。但是他们放的这个障碍物却使整个画面都毁掉了，对我来说这是有一点短见的。

在世界上其他地方，有很多建筑与生活融为一体（的案例）。这是德国一个城市的 Media harbor，这些建筑本身就是雕塑作品，有一些建筑物很有趣，看上去像是开了玩笑。西班牙的古根海姆（Solomon R.Guggenheim）博物馆就像一件艺术作品，博物馆的建筑集合了很多很重要的因素，不同的角度、不同的光度，水面呈现感觉等结合得非常好。艺术是可以开玩笑的，但不能是一个笑话。

我接下来会制作一部电影，关于北京五十年之后的样子。在这个电影里，讲的是我们不再会有这样环境上的问题，但是会有关系上的问题，譬如人与人之间。我们对人与人之间的关系要充满想象力，就像对待婚姻一样。如果住在郊区的话，就会有更多的时间思考，像艺术家和雕塑家需要去思考很多深远的问题（一样），但在城市中就没有时间和精力去思考。我认为很多时候，很多创意的想法来自于我们独处的时候，可以思考不一样的东西。我觉得公共艺术可以给我们这个机会，让我们能够去思考艺术和生活之间的关系。我认为这个是我们要一直记得和思考的事情，当人口增加的时候，怎么样才能够拥有更好的环境，让我们有一个独处的时间。

中国古人为什么说“国家”不叫“国家”，而叫“天下”，因为真的太大，所谓“天下”就是要“胸怀天下，行走日月”。我做的工作是关于文化遗产，所研究的主题是“文化遗产和公共艺术，文化遗产和乡村振兴，文化遗产与创意产业”等。文化遗产如何在我们的生活中让它焕发出新的光彩，文化遗产如何在传承和保护中既有创新又有发展，并且成为公共艺术中非常重要的一个载体和内容。

大家看这些名山大川，当然这样的自然景观是大自然送给我们美丽的赏赐，但是自然建筑和文物是我们人类祖先在与大自然相处过程中智慧的结晶。我们可以看到世界文化遗产分了不同的种类，这些种类有的是留存下来了，有的是由于时代已经不存在了。同时文化遗产还有双重文化遗产，例如泰山、黄山、峨眉山、乐山大佛、武夷山等这些是双重文化遗产。通过非物质文化遗产的保护历程可以看到在非遗的保护中，很多的艺术家、作家、社会学者很早就介入到了非遗的保护和整理中。我们最早看到的在西欧国家中有很多语言类、神话类、传说类的整理，这就是人类最早的非物质文化遗产保护。直到2006年我们国家这个真正的非物质文化遗产法典的出台，人类经历了很长的过程，从非法定性的保护到今天法定性的保护历经了一个过程。

中国在2000年的时候，拥有360万个自然村，2010年只剩下270万个自然村，10年间就消失了近90万个自然村。当然这个数据还在更改，最新的数据还没有拿到。中国大多数的自然村有很多非常好的自然景色，村庄当中有非常多的传说以及历史丰物，然而现在由于空村化的现象非常严重，大量的年轻人离开村庄进城务工，而当代艺术家、村镇管理者以及政府的管理者如何利用现有村里所留下的传统文化、自然遗产以及大自然的风光，将村庄重新振兴起来，挖掘村庄所拥有的自然之美、首作之美，能够给我们的村庄带来新的活力，重新把村庄变成美丽新乡村，艺术家在其中可以起到很重要的作用。

大家可以了解一下民俗和民风的结合，与公共艺术的关系，如何保护、活化与古建筑活化，以及如何体现其经济价值与艺术魅力，在这里也可以讲一些案例。刚刚大家可以通过一些文化遗产案例与活化后重新成为艺术区域的案例。这里讲一下古堡、古村落通过艺术家的介入、改造后的结果。刚才很多艺术家也提到，旧的文化遗址通过改造变成新的公共艺术场所，例如泰特现在美术馆，以及我个人参与的贵州贵安5708兵工厂。我去到这里的时候已经架上梯子面临拆除，但在贵安仅存的新区，这是唯一一个有着30年以上历史的遗迹，当地的管理者曾说30年还算历史么？我认为现在看30年很短，但三百年以后它就会成为历史。所以当这样一些文化的、兵工企业、或工业遗址拆掉以后就等于拆掉了历史。但当将其应用起来，用现代艺术家的灵感与设计艺术理念重新注入的时候，就会给人们的生活带来新的功能。

公共艺术最重要的一个主体，除了公共艺术固体的载体之外，人是非常重要的，所以我们在生活当中要有更多的人去传承。例如生活中非常重要的一些节庆都是人与人之间的互动留下来的，比如春节、清明节、中秋节等，如果没有人作为载体，很多的内容则只会作为一种艺术的存在形式，并不能够活化与传承。比如韩国的夏布节——夏布即过去的麻布，本来已经几乎消失，但韩国通过对夏布的重新整合则变成了一个时尚的艺术节，通过对夏布进行现代化的梳理进而变成一个时尚的形式。同时也让年轻人完整地学习到夏布的种植与织造，并将它传承、活化。所以艺术节是我们生活中非常重要，也是公共艺术当中非常重要的一个环节，人与物、人与自然、人与景色，这也是中国哲学当中非常重要的命题，就是“和合”的环节。第一个“和”是“和谐”，即人与自然的和谐，这是我们中国人的哲学；第二个“合”是“合作”的“合”，只有和谐才可以合作。最后一个载体是借助文艺作品来推动地区文化的繁荣。大家知道一本书《消失的地平线》使香格里拉成名于世界，周庄与陈逸风也是相互成就；同样利用传说与艺术作品的案例还有如刘三姐，从电影到张艺谋导演的《印象刘三姐》，让刘三姐的故事变成了现代商业的载体。所以公共艺术和文化遗产之间是一种非常和谐的互动，文化遗产是人类几千年来、上万年来的智慧结晶，也是人类非常具有创造力的载体，如何让当今的人活在艺术当中，让世界能够在和谐当中继续往前走，我认为最重要的是艺术家能够与普通的老百姓产生互动，百姓要懂得艺术，艺术也要变得平实。如果艺术太空灵，太有个性的话，民众就无法欣赏；而如果民众不懂得欣赏艺术的话，艺术则会成为艺术家自己的艺术。所以我讲“合”与“和”是中国文化非常重要的一部分，希望大家在“和谐”与“合作”中共赢，希望大家能够在更多艺术节中了解中国的文化遗产和全球的文化遗产，这样才可以做到传承、创新，这样才能够让我们大家在和平的环境中更好的发展。

艺术创造 文化都市
ART CREATE
CULTURAL CITY

艺术引领城市创新
ART LEADS URBAN
INNOVATION

王中

中国城市正处在转型的节点。这个节点有三个重要依据：我们的城市正从规模转向质量，从注重功能转向注重人文，从围绕经济为核心转向围绕文化为核心。如果我们把一个城市比作是 100% 的话，60% 应该是这个城市的硬件设施，60% 到 80% 称之为“软城市”，85% 到 100% 称之为城市的灵魂、城市的心智（图 1）。我相信，今天的中国还没有一个城市敢站出来——我们这个城市拥有灵魂。

2004 年美国哈佛大学一项重要研究中得出了结论：世界经济发展的中心正在向文化积累、厚重的城市转移。这是全球也是中国城市未来发展的一个必由之路。世界竞争战略之父迈克尔·波特说过，“基于文化的优势是最根本的，是难以替代和模仿的，是最持久和最核心的竞争力。”所以，文化才是一个城市最大的不动产。

艺术是城市的精神角色，公共艺术其实是城市文化最鲜明、最显现的载体。公共艺术更加注重如何让一个地区释放活力，培育在地人们的创新能力。“公共艺术百分比”的政策在西方国家已经发展了近百年，城市建设资金要拿出 1%，强制用于公共艺术的建设。欧洲、美国、韩国、澳大利亚已经意识到公共艺术是新经济的发动机。今天我们谈到“艺术营造空间”，例如巴塞罗那（图 2）老街区的改造并不是推土机将其推成平地进行重新的城市提升，而是如何关注城市基因和城市文化密码、城市的记忆，但同时又能够展示今天生活的方式。此外，公共艺术是城市的活力的催化剂。公共艺术某种意义上超过了普通艺术品的价值范围，已经与城市的规划、社会、文化、大众成为了新的连接关系，这种新的关系实际上是公共艺术带来的一种新的方式，也包括我们提出的“60% 公共艺术计划”。例如号称“芝加哥的前院”的千禧公园（图 3），就是其“城市客厅”。

近几年，我们提出了一个重要的城市理念——“软城市”。中央美术学院已和欧洲几十家的机构和大学联合成立了“软城市实验室”，关

注城市“软文化”如何进行有效的实践。我们还提出了“AUD——艺术引导的都市设计理念（Art oriented Urban Design）”。2016 年 5 月 27 日，中共中央政治局为北京副中心召开专题会议，由习总书记亲自主持，显然其关注的不仅仅是区域规划，而是中国未来城市转型应如何走的问题。

未来的人工智能所带来的变化将会改变我们对未来城市的看法。联合国对“千年遗产城市”的定义包含四个指标：历史、文化、艺术、科技。中国现阶段的城市规划和建设模式无法指导中国未来的城市建设。为此，我们提出了“AUD”理念迈向城市文化复兴，采取新的机制和方法来指导我们的城市建设。正如日本的著名理论家南条史生曾经说过：“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”。

刚才大家都用国际视野探讨了公共艺术引领城市发展这个问题，我觉得这个课题非常重要。现在提到公共艺术的合作首先就是一个话题，现在叫做“全球命运共同体”。这个词大家都很熟悉了。要使公共艺术取得大家更多的认同和共识，就会产生它的文化接口问题。现在的世界局势绝非像我们宣传和我们普通认知的这么简单，今天我和陈平女士进行了简短的交流和沟通，因为我们俩都是长期搞国际事务的，国际形势瞬息万变，非常复杂，特别是我们提出了“一带一路”国际战略，由于单边主义、很多霸权主义国家的干扰，其实我们的立法还是非常艰难。所以我今天发言的题目是《公共艺术助推文化交流》。

首先讲一下前几年在上海世博会引起的一个事件，源自于甘肃馆中的一幅敦煌壁画，因为当时世界各国都来参与展览，对于参展作品的选择与好坏大家争论不休、剑拔弩张，情况非常紧张。于是在看了中国这幅壁画之后，大家居然非常平静地坐下来探讨问题。这幅壁画叫万国博览会，是隋炀帝在平定了西域36国战乱之后，为了庆祝和平，第一次举行了人类的博览会，土耳其、哈萨克斯坦等外国使节都来到这里参加商会，举办了第一次世界商贸博览会，被誉为“息战事以兴商贸，散硝烟而响驼铃”。这便是当时上海世博会的前身和巴拿马世博会的前身，会后大家都纷纷要求复制这幅壁画以留作永久纪念。这便是典型的案例，即在大家争论不休的时候，公共艺术起到了作用。

今天看到了王中老师的作品《临界门》，于是我产生了一个很广泛的遐想，也是与世博有关的话题。当年上海世博会的主题是“城市让生活更美好”，但由于现在人类发展的经济方式等，以至于最后世博会结束时半数以上的专家都认为现在这个城市发展道路是不对的，是城市让

生活更糟糕了。比如说城市的雾霾等这些问题带来了大城市病，像北京、上海都在疏解人口等“非首都”城市功能，再例如“南北北调”的无奈之举，所以人类发展到今天，我们的城市真正发展到了一个临界点——需要真正思考城市经济发展方向是什么。

第二个，陈文令的作品《城市公牛》同样对我的冲击力很大。最近大家都知道的一个国际新闻引起了强烈的关注：两个月之前肯尼亚的最后一只白犀牛灭绝了（图2），这个物种从此以后没有了。同样在今年二月初，中国正式向全世界宣布：中国长江里的白鳍豚灭绝了（图3）。这个物种同样从此消失，而白鳍豚叫做水中大熊猫。这件事情使得我们遭受到了强烈的谴责。我由此想到，《城市公牛》（这件作品）进而要做一个有思想性、契合人类发展的重大主题——环境与生命，一定会引起很大的轰动，因为它切入了人类共同关注的重大主题。

国外建筑学家非常关注我们民间的艺术，尤其是在山西长治的五凤楼引起了国际友人的关注。尤其是其墙角各有四个中国古代的著名人物，因为时间关系我只讲一个。这种雕塑（图5）叫“走投无路”，意为虽然是声名显赫的人物，但做了坏事要遭到惩罚，最终不会有好的下场。这是国家级文物保护单位，人物是名叫白起，春秋战国时期的著名战将，屡立战功。在一次战斗成功以后，俘虏敌军40万人。在敌军投降之后，白起却斩尽杀绝，一把大火将敌军40万人全部烧死。由于他的没有人道，所以将他做（雕刻）到了沿角上，最后白起的下场也是非常的凄惨。这件民间艺术引起了几十个国家的建筑学家的关注，这是中国很有意思、历史上非常典型的公共艺术，尤其是中国类似的案例还有很多，特别值得我们在公共艺术当中发展我们的传统文化。

公共艺术的城市在场
PUBLIC ART CITY IS
PRESENT

景育民

中国公共艺术的发展大家知道，我们作为一个新的当代文化概念，实际上经历了一个延伸的跨界过程。现在的“公共艺术”概念在我们学界已经开始进入到跨领域、跨学科、跨媒介的全新思维状态。公共艺术在中国也就二三十年的发展过程，过去公共艺术主要的阵营、主要的实践队伍应该是从城市雕塑的领域开始出发，比如王中先生和我们都是从90年代进修班时叫做“城市雕塑专业”。现在公共艺术这个概念基本被全社会认知，但真正意义上的公共艺术新思维在近几年才开始产生，一个跨媒介新思维。公共艺术已经从过去的后城雕概念拓展到城市文化的整体形态和城市生活的整体营造当中。

公共艺术在中国当代社会经历了被接受、去探讨，作为舶来品去接受它、去探讨，并且经过二三十年的实践和努力，我们进入了一个再认识的状态。这种情况下，我们从理论到实践的不断调整，特别是一些理论家、实践家相互的融合，现在的公共艺术发展也出现了新的状况。包括现在比如新媒体的介入，公共艺术已经开始出现了新的表现方式。

“公共艺术”的概念是哈贝马斯首先提出的“公共领域”这一概念，是指政治权力之外，作为民主政治基本条件的公民自由讨论公共事务、参与政治的活动空间。包括海德格尔谈到的“在场”问题。

我谈的话题是“公共艺术城市在场”，更多重要的是谈中国的“城市在场”。在中国我们可以看到有一些变化，但是其公共艺术变化包括形式变化、语言变化也受到西方案例的影响。首先分享一个案例给大家解释一下“公共艺术城市在场”。2015年法国经历了一次恐怖袭击，导致100多人的死难，在过去大家都是使用报纸的报道方式来进行抗议和传播。而新媒体出现以后，公共艺术用全新的方式来传递对于当代政治问题的解读或者是一种表达，一种政治态度。例如图片中的像美国旧金山悉尼歌剧院，上海东方电视塔，包括小蛮腰、埃及金字塔等这些都是

用新媒体的艺术方式来表现一下对恐怖组织的声讨以及对法国人的支援。再比如德国G20峰会，是政治家之间的高端峰会。但在G20峰会期间，有1000多位德国人组织了一个城市行为来对这个会议表达自己的态度，他们的主张是自己的命运应由自己来作主，而不是用政治、用权利、用政治家的态度来决定的。这个是一个全新的公共艺术方式来表达城市文化和公众的主张。

上合组织会议在青岛举行的时候，我们是用新媒体的方式来体现国家政治以及国家经济水平和文化水平提高，包括科技水平的提高。这是上合组织峰会给大家带来的一个城市壮观、壮丽的场面，同时也体现大国文化复兴以后城市的文化在场，也体现了民族当下的发展水平和文化态度。整个城市的活动对国际影响是非常巨大的，同时也焕起了青岛人对城市的骄傲和态度，是通过新媒体技术在海岸线上做的一个让世界瞩目、社会型的公共文化活动。这种活动一方面体现了国家艺术，一方面也体现经济水平，以及我们的时代精神，目前在当代文化发展中的文化态度。

上合组织峰会之后我又组织了一个活动，（因为）上合组织峰会花了几十个亿，更多的是政治性的峰会，更多体现的是政治意志，而并未过多的涉及和公众的关系。而我和其他专家、艺术家就做了一个行为，将6000盏宫灯放置在公园绿地和大海边。这些宫灯本来是高高到上，和市民之间没有直接关系，而公共艺术应该强调公共性，因此这个活动中的灯笼是每一个市民可以自己随时在上面写上个人的诉求，比如很多恋人在大海边写下自己的爱情誓言，或者有些人画一些有趣的图形。这个活动仍然在进行当中，市民们持续去参与摆放、参与书写。这个作品真正体现了公共艺术服务大众的概念。一共是6000盏灯，现在已经完成了3000盏灯的摆放，摆放过程中每一个人都可以去玩游戏和参与，将一个非常政治性的活动、行为，变成了公众的参与，变成市民之间的欢乐。

城市作为人类最核心的场域，上海世博会以“城市，让生活更美好”为主题，反映了人类发展的进步，人类的文化状态，同时也催生了中国城市建设关于“城市走向生活”，“城市文化体现生活品质”的全新话题。在这当中，由于西方一些公共艺术经典案例的介入，使当代文化的发展和城市化进程在这几年得到了催生和推进。

当代公共艺术本来是一个集合的开放概念，但中国的公共艺术概念已经从传统的城雕概念进入到了非典型性发展的新思维。有的公共艺术作品已经不仅仅是可以看、可以观赏的（作品），更多的是走向生活。例如社会剧场的话题在学术界经常被谈起，例如一个年轻艺术团体“握手302”的作品，他们在深圳棚户区租了一间房号为“302”的房间，而艺术家们在这个十几平的房间内做美术馆，举行活动，与务工者之间产生互动，其试图讨论的就是务工者等都市化边缘化人群的生活与文化诉求。这个案例极具国际性与当代性，是一种新的公共艺术形式。这也就表明中国的艺术家或公共艺术家已经开始谈到公共艺术发展深度的问题。

关于公共艺术： 谈我的三个失败案例

冯峰

大家好！我给大家分享几个我个人参与过的公共艺术创作案例，借此来探讨一下在公共艺术实施的过程当中，怎么失败，或者是遇到的问题。

第一个是在 2009 年，我有机会参与到西安大明宫国家遗址公园两个宫殿——宣政殿、紫宸殿两座复原建筑的全球招标，和澳大利亚建筑公司 IAPA 一起合作提交了建筑的设想方案，并被评审委员会接受（图 1）。接下来我简单介绍一下这个方案和想法。这是我第一次参与到大型公共艺术和建筑有关的项目，我想尝试把中国古典绘画中的自然观融入到当代的公共艺术创作当中去。

在我的设想中，这两个宫殿的复原是不再做搭建模型的建筑，只是种两片树林。因为唐代的宫殿建筑单体体量很大，是大概有六十多米长、三十六米宽、二十一米高的单体宫殿建筑，我的设想是种两片树林，用传统修建树枝的方式，将树冠修建成中国古代宫殿的形状（图 2）。我们都知道西安这个地方是四季分明的气候，所以我一直以来的艺术理念是把所有的元素，无论是空气还是季节，下雨还是落叶全部把它视为有用的素材和材料，将其融入到艺术创作中去，所以在这个方案中，所有当地的季节都成为这个建筑体的材料。所以修剪树枝本身就会是一个非常好看、值得去看的活动。我们可以想象在这么大片树林里，也许有几十个修建树枝的工人通过升降机升到高空树冠中，通过传统修剪树枝的方式慢慢的，也许一周，也许两周，建筑的形象慢慢地显现出来，就像在暗房里让照片显影一样。

方案通过之后，我们在深化设计时在这中间增加了一个传统古典的建筑框架元素。通过计算机复原出宣政殿和紫宸殿，然后去掉大部分的主体内容，留下了四边的立柱和飞檐斗拱的边角，这样看起来就像是抽象的雕塑。之后我们将植物种进（框架）去后形成了这样一个效果。

这时的建筑框架起到了两个作用，第一个让建筑的形象更加清晰；第二个为未来修剪树枝提供了一个相对恒定的参照依据。我们可以看到落成后的效果，现在落成的是框架的主体，但是植物在里面并没有形成完整的树冠。也正是因为这样一个结果，我们也做了一系列衍生设计，希望把这个作品的时间性做一个非常强的表述。（于是）我们就设定当树冠第一次开始修剪树枝的时候，在一个地方每天拍一张照片，这样一年 365 天我们会得到 365 张照片（图 3），第一张照片和第二张照片几乎是一模一样的，但当 365 张照片看完的时候，我们会看到一年四季的变化和一个生命的成长，甚至是一个四季的轮回。我们也可以把 365 个图象合成一两分钟的影像，短短时间内我们能够看到在这样一个特定的地方，一个建筑体的变化。

因为整个创作的理念是我们要利用所有的阳光、雨露，甚至落叶全部利用起来，所以我们想每一年修剪的树枝也一定不能浪费，所以我们同时设计了一个纪念品，将每一年所有剪下来的树枝截成小段，一部分用于博物馆的展示和储藏，一部分就制作成纪念品，在每一段树枝上写上日期，让任何一个来到的游客可以把它带走。因为基本上我看到过的纪念品大部分都是复制品，但是这个纪念品却是一个原生生长的鳞片，而且每一段树枝都是不一样的。它并不是一个复制品，每一个都是独特的纪念品，像是打开记忆的一把钥匙，当我们把它放在书架上或者书桌旁看到的时候，会想起这个一千多年前古老宫殿的故事。

但是这个项目在实施过程中我发现实施单位更多地注意到工程和主体的那一部分，框架完成了，植物生长这一部分却被忽视了，所以在修剪树枝以及后期的衍生品这些最核心、最关键的理念环节上却被忽略了。在我个人看来，我始终觉得这件作品是半成品，对我来说是有挫败感的体验。因为我认为的最软的、最精神化的那部分被忽略了，至今没有机会去实现它，仅仅留下了硬体的框架和几颗还在成长的树。

ACTIVITY SCHEDULE

艺外之趣 肆艺派对

让废旧的塑料瓶，变成一件美丽的艺术品，和大师级雕塑一起在艺术节展示。

本次艺术节草地文创市集以原创精致手作、艺术玩具、文创品牌等创意产品为主，为市民们提供最有趣好玩的市集体验。

草地音乐会邀请了青年乐队和表演团队，为参观展览的市民们献上一场别开生面的草地音乐会。

VR 体验区，将中外著名艺术作品融入各种场景，带上可切身处地地进入艺术世界。

海上共明月

TOGETHER
WE SHINE

公共艺术节

暨首届厦门海丝艺术品中心
公共艺术展

FIRST HISILK ARTWORK CENTER
PUBLIC ART FESTIVAL

出品：翔业集团 | 厦门佰翔海丝盛业国际文化艺术发展有限公司

主编：王 中

执行主编：陈 婷

编辑：史思源

装帧设计：蒋路恒

图片摄影：谢培辉

开 本：180×250 mm

版 次：2018年10月第1版 2018年10月第1次印刷

版权所有，翻版必究；未经许可，不得转载