

基于城市设计的公共艺术专项规划技术路径探讨

□ 薛 威, 李和平

[摘 要] 公共艺术作为城乡空间中一种要素类型,是艺术介入城乡建设的重要载体和手段。文章明确了公共艺术概念,分析了公共艺术在城市空间中的“四性”效用,辨析了公共艺术与城市设计在问题意识、目标方向、价值导向、空间主体等方面的交织,以及目前公共艺术与城市设计在内涵认知、参与主体、技术方法和实施体系等方面的区隔。同时,以《国土空间规划城市设计指南》为基础,提出在叙事理念、空间主体、技术手段、实施路径方面的公共艺术专项规划“八定”技术路径,并在城市设计确定性底线管控的基础上协调艺术创作的不确定性,促进城乡空间的高质量、可持续艺术介入,把更多美术元素、艺术元素应用到城乡规划建设中,以提升城市的审美韵味和文化品位。

[关键词] 城市设计;公共艺术;专项规划;技术路径

[文章编号] 1006-0022(2021)18-0073-05 **[中图分类号]** TU984 **[文献标识码]** A

[引文格式] 薛威,李和平.基于城市设计的公共艺术专项规划技术路径探讨[J].规划师,2021(18):73-77.

Technical Route of Public Art Specialty Plan for Urban Design/Xue Wei, Li Heping

[Abstract] As an element of urban rural space, public art contributes to urban rural development in improving the aesthetics of spaces. The paper summarizes the four contributions of public art, analyzes the interaction between public art and urban design in problem, vision, value, and subject, and their difference in connotation, participation, technique, and implementation. Based on The Guideline of Urban Design in Land and Space Plan, the paper proposes the technical route of 8 specific measures in narrative concept, space subject, technical approach, implementation path etc. On the basis of bottom line control of urban design certainty, the uncertainty of aesthetic creation is introduced to promote high quality spatial development, sustainable art intervention, and art urban rural development. In this way the aesthetic quality and cultural taste of cities is improved.

[Keywords] Urban design, Public art, Specialty plan, Technical route

0 引言

公共艺术作为城乡空间中一种要素类型,是艺术介入城乡建设的重要载体和手段。近年来,我国部分城市空间出现公共艺术风貌失调问题,未能有效发挥公共艺术在城市空间塑造中的作用。住房和城乡建设部发布《城市设计管理办法》,指出城市设计是落实城市规划、指导建筑设计、塑造城市特色风貌的有效手段,贯穿于城市规划建设管理全过程。城市设计作为城市环境品质提升的有效工具,在我国国土空间规划体系中的地位愈加明确。《国土空间规划城市设计指南》(以下简称《指南》)指出城市设计是营造美好人居环境和宜人空间场所的重要理念与方法,是国土空间规划体系的重要组成部分,

是国土空间高质量发展的重要支撑。本文通过借鉴欧美公共艺术专项规划经验,从城市空间视角出发全面解析公共艺术效用,并依托于城市设计,科学确定公共艺术专项规划内容重点,以统筹指导公共空间品质的提升。

1 公共艺术的概念内涵及效用

1.1 公共艺术的概念内涵

当代意义的公共艺术源于20世纪60年代欧美国家提出的“公共艺术百分比计划”^[1]“艺术在都市中”^①等建设主张。虽然国内外学者从社会学、艺术学及建筑环境等学科提出公共艺术的概念,但至今未形成统一的认识。近年来,公共艺术成为建设研究热点^[2],许多欧美

[基金项目] 重庆市社会科学规划项目(2019BS098)、2019年重庆市教委人文社科研究规划项目(19SKGH121)、四川美术学院科研重点项目(2018ZDP01)、四川美术学院博士重大课题培育项目(18BSPY012)

[作者简介] 薛 威,博士,注册城乡规划师,四川美术学院城市设计教研室副主任、硕士生导师。

李和平,重庆大学建筑城规学院党委书记、博士生导师,重庆市工程勘察设计大师,中国城市规划学会理事、山地城乡规划学术委员会秘书长。

城市已开展公共艺术的专项规划工作，将公共艺术专项规划纳入城市综合规划体系，并将其作为建设高质量空间环境的重要技术工具。本文参考芝加哥、波士顿和伯明翰等城市公共艺术规划 / 战略的战略文本，并结合既有的研究成果，将公共艺术定义为：以城乡公共空间文化彰显与地方塑造为目标，以探寻居民、地方、时间关系为创作路径，以包含且不限于雕塑、壁画、装置、光艺术、街道家具、建筑立面等艺术形式为外在表现，能进入、可体验、促理解的城乡公共空间艺术营造活动。其中“能进入、可体验、促理解”指向公共艺术的公共性、艺术性和在地性 3 个基本属性，公共性要求公众能够并且方便进入公共艺术场地；艺术性要求公共艺术能够给公众带来艺术审美体验；在地性要求公共艺术根植于地方环境，促进地域文化的阐释、显现与被理解。

公共艺术于 20 世纪 90 年代由西方引入我国，表现形式以雕塑、壁画为主。虽然我国学者逐渐重视艺术介入空间规划的作用^[3-4]，并开展了公共艺术规划的

引介与研究^[5-6]，但在实践中仍存在公共艺术与城市空间不协调的问题，公共艺术与城市规划设计体系缺少有效的协调途径。

1.2 公共艺术的“四性”效用

在欧美公共艺术实践过程中，人们逐渐认识到公共艺术的多能性，如 Selwood 概括公共艺术具有强化地方特色、吸引投资、推进文化旅游、提高土地价值、创造就业机会、增进空间使用、减少破坏行为等效用^[7-8]。对公共艺术效用的认识影响着公共艺术的运用方式，认识公共艺术“四性”效用有助于设计者全面把握公共艺术在城市空间中的运用。

(1) 塑造空间个性。作为城市空间重要审美对象，公共艺术通过独特的造型、色彩等表现媒介，创造强识别性的城市空间样貌，塑造城市美学的个性标识点。在我国城市快速建设的背景下，公共艺术常被寄予塑造空间个性的厚望，但是常常因追求大体量和奇观，而忽视与环境协调的问题。在进行空间塑造中，我

们应该认识到装饰美化和个性彰显仅是公共艺术的效用之一，小体量作品也可为日常场所赋予个性，正如伯明翰公共艺术战略提出的“每个城市都有自己的特点、历史、怪癖和口音，需要不同的艺术作品来真实反映”。

(2) 提高经济活性。景观再造是全球资本流动下城市间竞争的重要手段，公共艺术通过营造强吸引力的地方景观，彰显城市的创新与活力，提升城市的声誉。同时，公共艺术可作为提高经济活性或开启转型发展的触媒点，以艺术和媒体的“乘数效应”形成城市经济加速器，带来经济快速增长甚至是非线性的提升，这对致力于突破自身限制、实现短期高回报的城市政府颇具吸引力。例如，位于英国盖茨黑德 A1 高速公路旁废弃煤矿区的“北方天使”雕塑，自 1998 年安装后每年接待旅游者 40 余万人，奇迹般地扭转了盖茨黑德当地青年人口外流的颓势，并加速了地区产业转型，极大提高了英格兰东北地区知名度和促进了经济发展。然而，各地政府在关注公共艺术带来经济增长的同时，应避免片面强调景观消费、忽视生活场所营造与艺术创新的关键作用，否则公共艺术将异化为仅供高收入阶层享有的声望文化^[9]，或导致政府因冒险式支出产生巨大财务风险。

(3) 促进社区韧性。在欧美国家的许多城市，公共艺术已经成为寻求人与地方历史和文化关联、促进居民身份自豪感、认同感和恋地情结的艺术，成为创造人与日常场所持久互动的重要工具。公共艺术将不同背景的人聚集起来以共同反思地区历史与个人身份，形成个人参与地方叙事的场所锚固点。多元参与可以创造群体间交流行为并缓解社会排斥，在激发公共领域活力的基础上促进社区治理韧性。例如，许多欧洲国家在节日期间会装扮城市广场的小型雕塑作品，装扮后的雕塑能够与节日氛围贴合，增强场所黏性和归属感，触发居民对地域文化的思考，这种人与环境的持续互

表 1 公共艺术与城市设计的区隔

	城市设计 (底线管控的确定性)	公共艺术 (艺术创作的不确定性)
内涵认知	发展趋势从静态蓝图式标准化空间生产管控的宏大叙事，向对多样特征动态涌现的观照和场所精神营造演变	发展趋势从精英艺术家公共空间雕塑、壁画创作、公共空间装饰向艺术介入公共领域、公众参与演变
技术方法	注重协调统一的逻辑生成，现有技术核心构成以城市规划、建筑学、景观园林学科为主，艺术设计理论、技术方法有待进一步增加	体现为将参与者独特创意融入公共领域的过程，不同艺术形式存在差异，从公共空间整体出发，以艺术为统筹的多层次公共空间体系有待整合强化
参与主体	城市设计师、规划建筑师、管理部门等，政策鼓励公众参与，但实施手段及效果仍需优化	管理部门、艺术家及艺术从业者、少数社区营造项目引入公众参与、建筑师如上海城市空间艺术季等
实施体系	全国层面的城市设计制度基本建立。2017 年住房与城乡建设部《城市设计管理办法》明确城市设计贯穿于城市规划建设管理全过程的地位；《国土空间规划城市设计指南》在“五级三类”国土空间规划体系基本建立基础上，明确城市设计是国土空间品质提升重要工具，提出多层次、系统化整体性空间组织安排与空间创造技术途径，提出设计思维、问题导向、整体统筹、“以人为本”、因地制宜原则，以实现“一张蓝图”制定科学性和艺术性	缺乏全国层面的政策引导，以公共艺术为对象的实施体系仍不完善。国内仅浙江以《城市景观风貌条例 (2017 年)》专章提出公共艺术促进内容要求。少数城市编制了公共艺术或雕塑相关规划。现有政策包括 1993 年建设部《城市雕塑建设管理办法》；全国城雕建设指委会《关于城市雕塑建设工作的指导意见》的通知 (建办〔2006〕137 号)；住房和城乡建设部关于加强大型城市雕塑建设管理的通知 (建科〔2020〕79 号) 等

动与联系正是社区精神形成的源泉。

(4) 激发城市创造性。当代的公共艺术实践已经从纪念碑的表现形式中解放出来,迸发出大量的艺术创新。公共艺术能为艺术家及有创造力的市民提供创作机会,同时人们不止步于简单地观看公共艺术,而是积极讨论和体验公共艺术,并成为公共艺术的创造者、参与者甚至领导者。当代的公共艺术基于材料和技术创新,以空间想象和创造重新诠释时代与地方故事,展现了人类的想象力和创造精神。对于地方政府来说,培养市民创造力对城市的未来发展至关重要,应通过积极扶持艺术创新,鼓励居民创造性诠释其生活世界,并吸引创意人士定居,进而推动创意产业发展。

2 公共艺术与城市设计的交织与区隔

2.1 公共艺术与城市设计的交织

公共艺术是城市设计中城市空间风貌塑造的重要内容,公共艺术与城市设计在问题意识、目标方向、价值导向、空间主体 4 个方面紧密交织^[10]。在问题意识方面,城市设计与公共艺术都反思了大规模工业化城市建设的功能主义弊端;在目标方向方面,城市设计和公共艺术都将打造高质量城市公共空间作为共同目标和方向^[11],二者的区别在于城

市设计面向空间规划的具体问题及对空间品质进行底线管控^[12],避免最坏结果出现。但由于艺术创作具有不确定性,无法对公共艺术进行硬性管控;在价值导向方面,公共性是城市设计和公共艺术的价值导向,阿伦特认为公共性就像一张桌子同时将人联系和分离开来^[13],城市设计以综合环境为设计手段打造市民公共交往的空间舞台^[14],公共艺术则是超越了单纯审美范畴,以平易近人的姿态促进居民生发公共意识;在空间主体方面,公共空间是两者的共同工作场域,城市公共空间是城市设计的主要工作对象,而公共艺术强调了在公共空间中营造其与城市环境、文化传统、生活方式等的语境关系,即公共艺术的在地性^[15]。

2.2 公共艺术与城市设计的区隔

目前公共艺术与城市设计存在内涵认知、技术方法、参与主体、实施体系 4 个方面区隔。城市设计对空间品质底线的确定性管控与公共艺术不确定性艺术创作实践之间缺乏有效对话与传导手段,在实际建设过程中将不利于高质量城市空间的塑造。城市设计注重协调统一的逻辑生成,而公共艺术强调对非标准未知经验的探寻及克服工业生产造成的机械复制^[16],因此公共艺术常常缺失多层次的公共空间体系统筹。目前,我国城市设计制度基本建立^[17],但针对公共艺术的管控引导内容

有待强化,与欧美国家层面的“公共艺术百分比”“国家艺术基金”“激励性区划(Incentive Zoning)”等^②相比,我国公共艺术尚缺乏国家层面的政策引导、省级层面的管理办法及城市层面的专项规划,缺少针对公共艺术制度的保障体系(表 1)。

3 基于城市设计的公共艺术专项规划“八定”路径

编制公共艺术专项规划是沟通城市设计空间品质底线管控确定性与公共艺术创作不确定性的的重要途径。例如,美国弗吉尼亚州阿灵顿郡公共艺术规划包含在公共空间总体规划中,公共空间总体规划又与历史保护等 11 项规划构成城市综合规划体系,公共艺术规划即被纳入综合规划体系(图 1)。公共艺术专项规划的编制,可基于《指南》确立的城市设计指导思想与技术路径,内容重点可从叙事理念、空间主体、技术手段、实施路径 4 个方面展开(图 2)。

3.1 叙事理念互动以定域、定向

公共艺术专项规划应按照《指南》提出的“以人为本”、因地制宜、问题导向的原则,为公共艺术创作提供明确的地方场域背景与宏观叙事方向。一方面,为公共艺术项目策划勾勒地方背景,以为艺术介入具体场域打下基础,主要

图 1 美国阿灵顿公共艺术规划与规划体系的关系

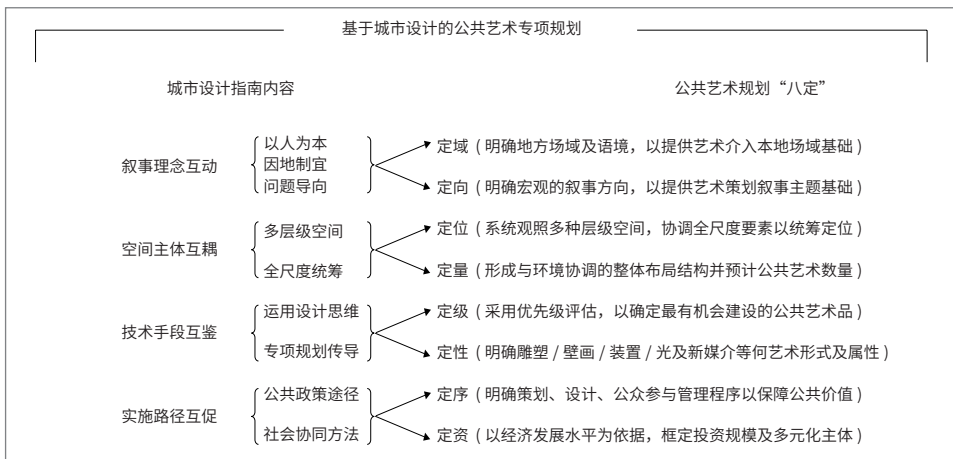

图 2 公共艺术专项规划编制框架

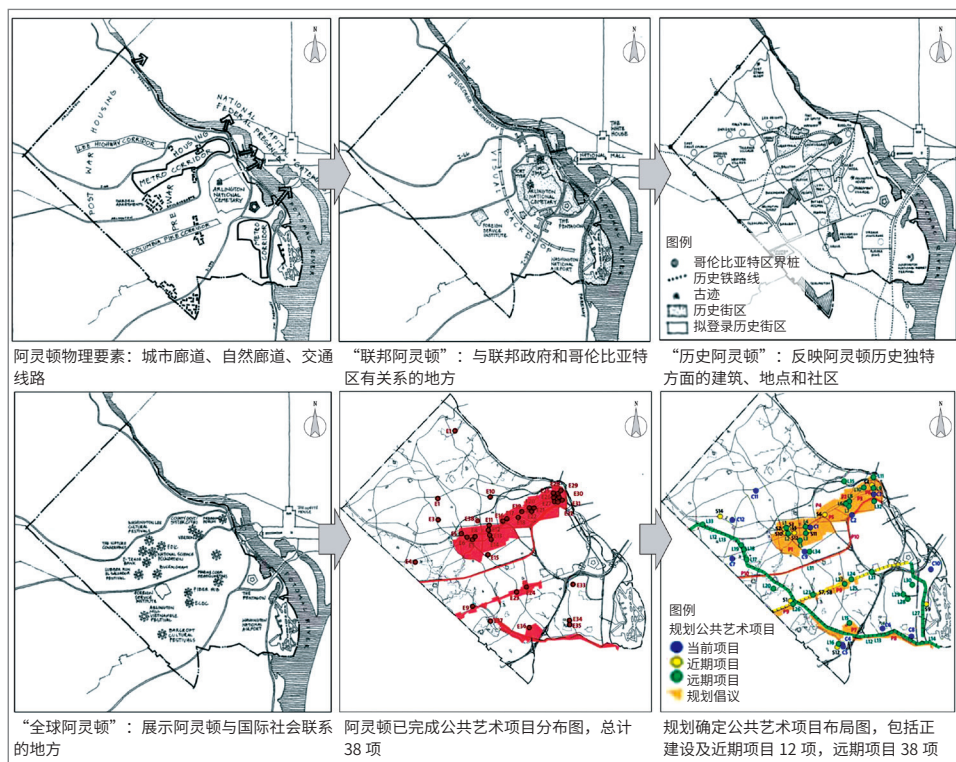

图3 基于系统空间分析的阿灵顿郡公共艺术规划过程

途径包括梳理地区发展计划与愿景，城市设计及其他规划的管控与许可条件，地方文化、社会结构及积极、消极问题因素等。在强调艺术主观性、不限制创造性的同时，通过明确地方场域与语境，提醒艺术参与者“褪去自我”而以居民为本进行设计^[18]，将公共艺术融入城市文化和社群生活。另一方面，明确宏观叙事方向，以为艺术策划叙事主题打下基础。在宏观叙事方面，可将居民、地方、时间关系作为创作核心，在城市设计形态及功能要素的基础上强化艺术审美、地方叙事与场所精神。例如，阿灵顿公共艺术规划以联邦、历史、全球为主题方向，并强调各方向下的具体创作主题需与阿灵顿地方感产生共鸣。

3.2 空间主体互耦以定位、定量

《指南》提出城市设计应按照城乡融合整体统筹的原则，基于多层级人居环境空间特征的系统辨识，将多尺度要素进行统筹与协调，以提升国土空间的品质。公共艺术专项规划应基于城市设计确定的不同层级和尺度空间要素，建

立公共艺术与城乡多层级公共空间、多尺度空间构成要素的耦合关系。通过观照多层级空间特征系统以提取公共艺术区域，在多尺度要素统筹协调中整体经营公共艺术结构，并预估公共艺术布局总体数量^[19]。例如，阿灵顿公共艺术规划在详细分析该郡景观与开放空间、基础设施及廊道、社区和聚集场所等物理空间要素基础上，形成城市廊道、自然廊道和交通线路3个带型公共艺术布局结构，规划内容包括近远期在内的共50项公共艺术项目（图3），从而将公共艺术纳入环境整体设计，并提前谋划。

3.3 技术手段互鉴以定级、定性

《指南》提出在技术途径上运用设计思维，借助规划传导，实现公共空间系统建设及宜人场所、活力空间的塑造，并提出特定领域类专项规划城市设计方法的运用要点。目前，公共艺术专项规划虽未被纳入《指南》所列出的特定领域类专项规划，但应在技术手段上明确运用设计思维，确定公共艺术项目优先级，界定艺术表现形式及属性，使专项

规划有效指导具体公共艺术实践。公共艺术专项规划可综合考虑场地可达性和可见度、场地容量和兼容性、艺术提升潜力或外部性价值、场地所有权、资金情况，以及城市设计、规划及相关开发政策等，并结合广泛的公众参与过程以确定潜在项目机会，明确规划的优先次序。同时，从城市设计角度出发，注重城市门户、公园、休憩用地和步道、历史建筑和遗址、公共文化机构、关键目的地、街景及重要道路交叉口等公共艺术项目的建设，以增强城市的设计感，并提高公共空间的场所感和居民对地方的认同感^[20]。同时，在开展公共艺术专项规划实践中，应将需求强烈且资助丰富的项目作为优先项目。

高质量公共艺术应通过针对一个地方的专门设计来实现。公共艺术专项规划应在评估城市实际需求的基础上根据场地环境色彩、空间尺度、名城保护要求及视觉影响、肌理关系等城市设计控制要素，界定公共艺术采用的表现媒介，以及规模、展示时间等相关属性。美国城市在公共艺术规划中常以设计导则的形式进行管理，并作为选择不同专长艺术家或公众参与方式的基本依据，控制引导公共艺术作品与环境和谐，与空间相吻合，避免尺度失调等问题。此外，为在审美原则下探索新艺术表现形式、创新造型与材料语言留足创造性空间，确保公共艺术反映当代专业视觉艺术、工艺及公众参与水平，通过形式载体将无形遗产引入城市叙事，在促进广泛传播的同时实现城市设计场所构建目标。

3.4 实施路径互促以定序、定资

借鉴《指南》提出的公共政策途径和社会协同方法，建立公共艺术实施组织程序及投资保障制度，以在规划过程推进公共艺术项目实现。与传统艺术形式相比，公共艺术涉及更多人群，实践过程更为复杂。城市空间包含着不能以简单线性方式理解的混合故事^[21]，应通

过政策引导确立包容性创作过程,探索、记录被忽视的城市故事并呈现给公众;以城市设计师、艺术家、管理人员及居民等多学科跨专业人士为主体,构建专门的城市公共艺术委员会等机构以促进群体间开展对话;建立创作前的公众调查、参与创作、参与艺术品甄选的机制以保障公共价值;在城市设计中明确预置公共艺术的空间舞台,公共艺术专项规划进一步落实城市设计要求,形成互促互补机制。

以经济发展水平为依据,合理框定投资规模及多元化投资主体。借鉴欧美“艺术百分比计划”、激励性区划政策等以完善投资保障制度,鼓励与私营或利益相关方合作,使公共艺术具有多样性和可持续性,如澳大利亚诸多城市将公共艺术分小、中、大、重大、标志性5个等级,并对对应设置了5个预算等级与建设周期,不同等级的公共艺术的审批主体与管理流程有所区别。

4 结语

100年前美国城市美化思潮教父鲁宾逊以《现代城市公共艺术》《城市规划》等著作揭开美国城市空间美化建设序幕^[22],经过一个多世纪的发展,美国城市面貌得到极大改善。需要重申的是,当代公共艺术绝不等同于简单的城市美化和装饰,正如芝加哥公共艺术规划所言:公共艺术不仅是雕像和壁画等,还是城市如何将艺术视野带到街道等公共领域。本文基于城市设计完善公共艺术专项规划内容重点,有效指导公共艺术实践,将对促进城乡空间高质量发展,更好以美育人、以文化人具有重要意义^[23]。

[注 释]

① 美国费城于1959年批准授权第一个百分比艺术条例,即将不少于1%的建设预算用于公共艺术项目,1960年美国国家层

面颁布百分比法令,此后迅速影响到欧洲各国,法国于20世纪70年代提出“艺术在都市中”主张。

② 1990年美国费城最早在区划法中增加公共艺术激励性区划,即建设公共艺术将给予开发项目容积率奖励。因刚性的区划法造成美学与艺术指标难以判断、公共美学价值无法保障而增设了“自由裁量权”,规定公共艺术项目由艺术委员会等专业机构裁定,并作为建筑许可的重要依据。

[参考文献]

- [1] 汪单. 城市更新下的公共艺术发展历程——以20世纪六十年代美国艺术百分比为例[J]. 新美术, 2019(7): 123-127.
- [2] 程雪松, 许壮壮, 罗翔. 艺术为城市策展——公共艺术视角下的城市规划展示理念及策略[J]. 城市发展研究, 2020(9): 35-40.
- [3] 宋春华. 城市公共空间的文化表达[J]. 建筑实践, 2019(11): 8-17.
- [4] 王林, 侯斌超. 城市规划与公共艺术[J]. 上海城市规划, 2014(6): 75-77.
- [5] 陈振羽, 朱子瑜. 城市公共艺术在城市设计中的规划实践[C]// 和谐城市规划——2007中国城市规划年会论文集, 2007.
- [6] 张健. 基于城市文化建构的公共艺术规划内容与方法初探[J]. 美术学报, 2018(5): 103-108.
- [7] Selwood S. The Benefits of Public Art [M]. London: Policy Studies Institute, 1995.
- [8] 周博. 公共艺术价值何在[J]. 读书, 2014(9): 100-106.
- [9] Bovaird T. Public Art in Urban Regeneration: An Economic Assessment [C]// Barcelona: the university of barcelona, 2005.
- [10] 苏珊. 量绘形貌——新类型公共艺术[M]. 台北: 远流出版社, 2004.
- [11] 王建国. 包容共享、显隐互鉴、宜居可期——城市活力的历史图景和当代营造[J]. 城市规划, 2019(12): 9-16.
- [12] 段进. 城市设计面向具体问题[EB/OL]. <http://www.planning.org.cn/news/view?id=5612>, 2020-12-05.
- [13] 秦菊波. 马克思主义视域下阿伦特公共性思想研究[M]. 北京: 人民出版社, 2010.
- [14] 奚慧. 城市设计过程的公共性[J]. 江

苏城市规划, 2015(6): 5-9, 14.

- [15] 邱冰, 张帆. 基于城市集体记忆建构的城市公共艺术规划——一种公共艺术介入环境空间规划设计的路径[J]. 规划师, 2016(8): 12-17.
- [16] 卡特琳格鲁. 艺术介入空间: 都会里的艺术创作[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2005.
- [17] 段进. 关于《国土空间规划城市设计指南》编制工作的几点思考[EB/OL]. https://mp.weixin.qq.com/s/U_D61huw4COYiB5lml-Pw, 2020-07-31.
- [18] 汪大伟. 地方重塑——公共艺术的永恒主题[J]. 装饰, 2013(9): 16-21.
- [19] 陈为帮. 大型城市雕塑应当“少而精”[EB/OL]. <https://mp.weixin.qq.com/s/rt2qsDt8ryhlwAUd9zFylw>, 2020-10-29.
- [20] 伍江. 城市公共空间与公共艺术[J]. 上海城市规划, 2014(6): 77-79.
- [21] Sharp J. Just Art for A Just City: Public Art and Social Inclusion in Urban Regeneration[J]. Urban Studies, 2005(6): 1001-1023.
- [22] 叶齐茂. 鲁宾逊和《现代城市公共艺术》[J]. 国际城市规划, 2018(6): 60.
- [23] 叶朗. 以美育人: 以美育培养时代新人[N]. 人民日报, 2018-09-18.

[收稿日期] 2021-06-29