

国际公共艺术奖颁奖仪式暨公共艺术论坛
www.publicartchina.com

国际
公共艺术
论坛
Public Art Forum

国际公共艺术奖颁奖仪式暨公共艺术论坛

指导单位

公共艺术协会

主办单位

《公共艺术》杂志·中国

《公共艺术评论》杂志·美国

承办单位

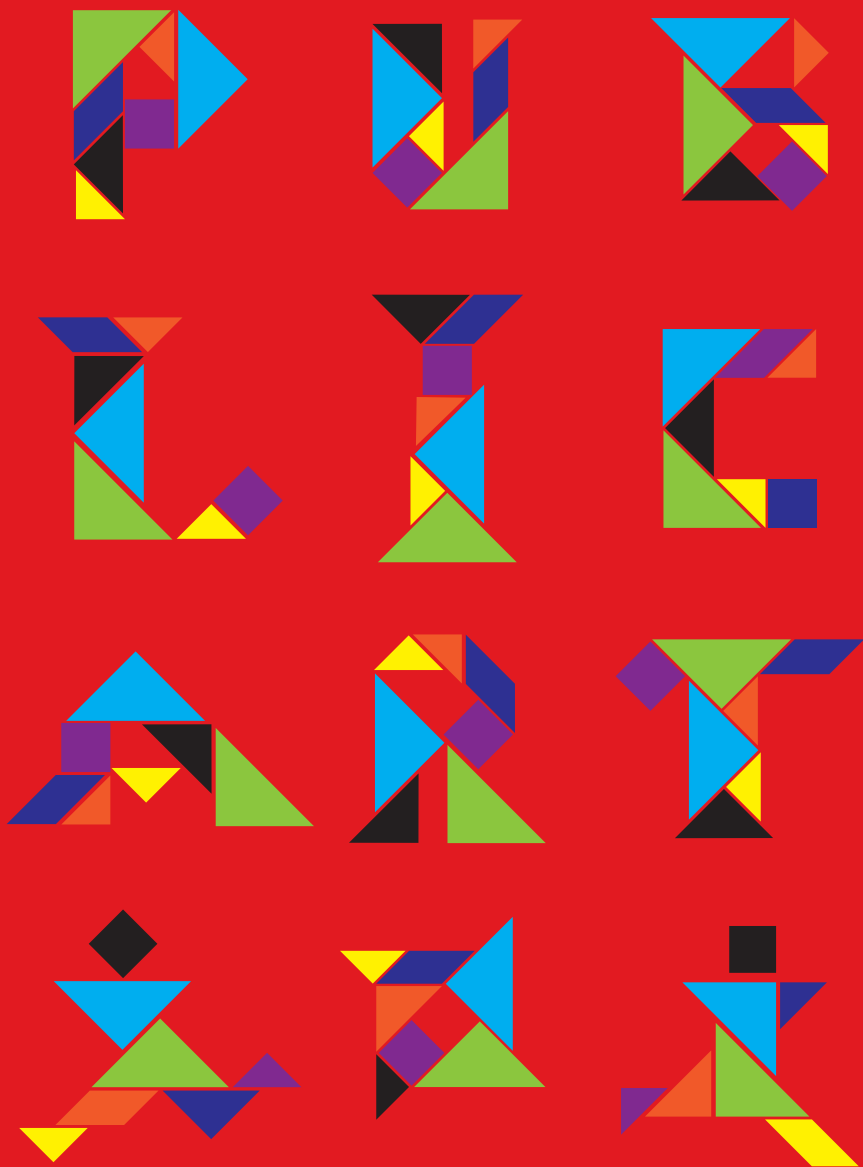
上海大学美术学院

时间

2013年4月12日-15日

地点

上海大学

会议背景

2011年,《公共艺术》(中国)和《公共艺术评论》(美国)两家国际期刊共同创立了“国际公共艺术奖”,以“地方塑造”为主题,选择来自全球的艺术家在2006年1月1日到2011年9月30日期间的作品。世界范围的公共艺术研究人员共提名141件作品,分永久性和暂时性两大类。充分体现以艺术家为核心、突出“地方塑造”为特点的公共艺术项目,体现出优秀的专业水准、创新的设计理念和高超的建造技巧。

提名作品包括壁画、雕塑、社区改造、空间转换、艺术活动等多种形式,从不同角度关注和诠释城市生活和地域文化,关注环境空间,也关注人文、历史脉络和公众日常生活,体现出公共艺术对于社区再造及重塑市民文化生态的意义,艺术家通过公共艺术的方式表达出对城市发展的特定思考;公共艺术语境下的壁画和

雕塑既不再是以装饰功能为主的“环境壁画”或“城市雕塑”,也不是以表现艺术家个体语言和艺术风格为主的载体,而是具有明确社会价值和文化理想的艺术形态;从不同层面阐释了当代文化的深刻命题,体现出与城市环境之间的文脉关系。

本次评选由国际当代公共艺术领域的专家组成评委会,对提名作品进行深度研究和评论。2013年4月12日至15日,国际公共艺术奖颁奖仪式暨公共艺术论坛将在上海大学举行。届时将揭晓6个大奖的获奖者名单,并颁发荣誉奖项。公共艺术论坛除了对获奖案例进行研究和评论外,还将对“上海地铁公共艺术”、“上海世博园区改造”和“浙江玉环县美丽乡村建设”等三个实际项目进行论证,提出建设性方案。

会议主题：“地方塑造”

1

主题阐述

主题的千差万别

“地方塑造”的理念从不同角度关注和诠释城市生活与地域文化，关注空间环境，关注人文、历史脉络与公众日常生活，体现出公共艺术对于社区再造及重塑市民文化生态的意义。城市化进程让大量农民涌入城市，开始城市生活，与此同时，城市居民也开始表现出对乡村生活的向往。如何让城市居民到乡村寻找“精神家园”，成为公共艺术改造地方的推动力。艺术家通过公共艺术的方式表达对城乡发展的特定思考，不同区域之间由于千差万别的自然、人文元素，为创造出不同主题和模式的“地方塑造”样本提供了无限可能。

尼日尔建筑

艺术家：诺特·维塔尔（瑞士）

时间：2007年

地点：尼日尔阿拉伯北部5公里的一片绿洲

形式和材料：雕塑、建筑、大地艺术

委托人：自我委派

研究员：薇拉·托尔曼

《尼日尔建筑》是集雕塑、建筑、大地艺术为一体的公共艺术作品群，每幢建筑都有一个明确的主题，如“抵御热浪和沙尘暴之屋”，“望月之屋”等。其中一个儿童学校，450名儿童上课时就坐在阶梯上，因此这所学校不仅是一座雕塑，而且还具有社会功能。艺术家运用被当地人视为废料的材料建造了极具现代感的建筑结构，使作品既不同于当地的传统建筑物，又能融入这座城市的审美习惯中。

会议主题：“地方塑造”

2 主题阐述 形态的公共属性

“地方塑造”语境下的壁画和雕塑不再是以装饰功能为主的“环境壁画”或“城市雕塑”，也不是以表现艺术家个体语言和艺术风格为主的载体，而是具有明确社会价值和文化理想的艺术形态。美国费城现代艺术协会主席卡登（Janet Kardon）就曾指出：公共艺术不是一种风格或运动，而是以连结社会服务的前提为基础，借由公共空间中的艺术品的存在，使得公众的福利被强化。

无声的进化

艺术家：杰森·德凯尔·泰勒（英国）

时间：2010年

地点：墨西哥坎昆国家海洋公园

形式和材料：

水泥雕塑，水泥、沙砾、纤维玻璃、活珊瑚礁

委托人：水下艺术博物馆

研究员：凯伦·奥尔森

《无声的进化》是世界上规模最大的水下人工构筑物，由四百多个与真人等大的中性酸碱度水泥人物雕塑组成，这种生态混凝土为海洋生物营造了一个盘踞和栖居的环境，从而为自然珊瑚礁减轻生存压力。据统计，每年有近75万游客通过潜水和乘坐水下游船观赏。随着珊瑚逐渐生长和海洋生物建立起生态环境，雕塑群在外观上发生改变，体现出艺术与自然环境之间的关系，提示人类和大自然互相依存的事实以及强调对环境的尊重。

会议主题：“地方塑造”

3

主题阐述

理念的多元再造

“地方塑造”的理念从不同层面阐释当代文化的命题，体现出与区域环境之间的文脉关系，与区域特色相契合，产生公共效应，为人们直接参与艺术体验活动提供契机。同时，公共艺术中的“公共”概念与哲学中的“公共”概念并非完全等同。有些研究公共艺术的学者着眼于“公共”的词义做文章，不断引用西方哲学中的“公共”概念，如汉娜·阿伦特、哈贝马斯关于私人领域与公共领域的差异，来讨论“公共空间”的界定，简单地将公共艺术等同于政治话语和权利符号。“地方塑造”的内涵将有助于从多种维度阐释公共艺术的理念。

在我死之前

艺术家：凯蒂·张（美国）

时间：2010-持续至今

地点：发起于美国新奥尔良

形式和材料：

底漆、黑板漆、模具、喷漆、粉笔、废弃的房子

委托人：自我发起

研究员：彼得·莫拉雷斯

《在我死之前》是一件行为装置，艺术家将一所被废弃的房子侧面漆成一幅大黑板，在上面写了一个简单的填空题，并重复了几十遍：“在我死之前，我想要 ____”，向每个路人提出心灵的追问，并留下若干支粉笔，以供过路人直接在上面写出自己的回答。这件作品创造了一个供沉思的公共空间，显示了如果大家有机会能够写出自己的心声并且与其他人分享，那么我们思想的公共空间就能够变得更加强大。现在，来自全世界的人们希望在自己的社区也开展这个活动，这面墙壁成了世界性参与的公共艺术项目。

会议主题：“地方塑造”

4 主题阐述 外延的战略高度

“地方塑造”不仅是艺术本体问题，也不仅是物质空间环境的美化问题，而是社会文化与公共管理的综合性、系统性问题，是关系到国家、城市、社区及广大公民的文化形象、公共生活、美学品质以及民主制度建设等问题的一种战略性的文化建设。从美国、德国、法国、日本等国公共艺术发展趋向看，公共艺术已成为国家公共文化福利，使市民能平等享受艺术化的生活环境，从心理上减少城市现代化带来的负面影响，在一定程度上缓解社会各阶层间的利益冲突，更多地体现当代文明蕴涵的民主平等和人文关怀。因此，“地方塑造”是体现当代执政民主化、人性化的一个具体表征。

蓝屋

艺术家：珍妮·凡·希斯维克（荷兰）

时间：2005—2009年

地点：荷兰阿姆斯特丹艾瑟尔堡

房屋居住区35号别墅

形式和材料：驻场计划

委托人：珍妮·凡·希斯维克和丹尼斯·卡斯波利

埃尔韦·帕拉波纳里斯合作

研究员：汉娜·皮尔斯

《蓝屋》位于荷兰一座人工岛的住宅区中，因外墙为钴蓝色而得名。在建设过渡期，蓝屋被改建为文化活动、社区研究和艺术创作的公共空间，重点在于对人们使用和改造公共空间方式的探索和研究。蓝屋房屋协会是一支来自当地和 international 的实践者团队，包括国际策展人、艺术家、媒体活动家和社区成员。受邀者参加为期6个月的驻场项目，包括创作艺术作品、拍摄电影、出版读物、举办展览及其他活动，相互之间积极对话并与当地居民沟通。通过这些活动逐步建立起新的基础设施，介入当地的日常生活。

论坛主旨

1

通过研究、评论和现场交流，
创建一个公共艺术领域的专家、研究员网际关系

这是一个充分体现国际化的学术交流平台，评委为来自英国、美国、日本、新西兰、巴西、土耳其、中国的策展人、公共艺术和当代艺术评论家。他们常年活跃于国际当代艺术界，将为我们带来最新的国际信息，并为国际公共艺术提示多元的发展方向。同时，来自世界各国以及台湾地区的二十余位研究者组成一个广泛的国际研究网络，这个视野开阔的公共艺术网际关系的最大魅力在于共享国际资源。他们所提名的作品在不同层面上具有标杆性，既为建设具有自身文化特色的公共艺术探索了一条区域文化与艺术相结合的路径，也对城市化演变过程中产生的问题提出建设性意见。

2

通过实际案例推广公共艺术，
为艺术家和理论家提供研究和评论的机会

论坛围绕“地方塑造”的主题，除了对获奖案例进行研究和评论之外，还将对“上海世博园区改造”、“上海地铁公共艺术”和“浙江玉环县美丽乡村建设”等三个实际项目进行论证，并提出建设性方案。本次论坛通过结合实际项目来实现“地方塑造”的理念，使公共艺术成为社会发展的推进力量，使当代艺术与地域特色相契合，使艺术产生公共效应。也是公共艺术奖评选活动的重要组成部分，希望能成为公共艺术奖的魅力所在。

“地方塑造”将公共艺术与地方经济建设联系起来，体现出公共艺术与社会发展的互动关系。同时，当代艺术家的参与也给公共艺术带来新的活力。艺术家们对现代文明与传统文化的深刻思考与提示，将成为公共艺术发展的动力。

评审纪实

截止2011年10月 31 日，共收到由全球专家组成的研究团队推荐的141个优秀公共艺术案例，涵盖装置、建筑、雕塑、壁画、行为、活动等多种类型，其中许多作品在当地具有一定影响力，并曾获得过奖项；也有相当一部分作品来自较为贫穷、不发达的国家和地区，公共艺术的开展在很大程度上影响当地人们的观念，进而改变人们的行为，带来新的希望。

评审纪实

2012年5月10日至11日，《公共艺术》杂志在上海组织召开了评审会，评选入围案例。邀请前英国利物浦双年展行政长官路易斯·比格斯担任评审委员会主席。评审团成员由多年从事、策划公共艺术项目经验的专家学者组成，包括美国《公共艺术评论》杂志主编杰克·贝克，荷兰阿姆斯特丹艺术和公共空间基金会主管弗尔雅·厄尔德姆奇，日本东京都现代美术馆（MOT）总馆长长谷川祐子，巴西圣保罗大学当代艺术教授卡提亚·坎顿，中国上海大学美术学院院长、《公共艺术》主编汪大伟教授。在为期2天的评审中，经过激烈讨论，评委制定出入围作品（项目）的必备标准，同时评选出25个最佳案例，其中6个案例入围最后大奖的评选。

国际公共艺术奖评选活动今后将每两年举办一次，任何国家都可以申请成为主办方。“国际公共艺术奖”的评选活动不仅能够拓宽公众视野，建立一个强大、广泛的全球公共艺术网络，也能促进公众更好地理解公共艺术概念，并积极参与公共艺术的建设。

日程安排

2013年4月12日/周五

国际公共艺术奖颁奖仪式暨公共艺术论坛

上午 开幕式与案例报告

下午 学者演讲

晚上 颁奖晚会

2013年4月13日/周六

项目考察与分论坛

上午 项目考察

下午 分论坛

傍晚 赴玉环

2013年4月14日/周日~15日/周一

上午 玉环县坎门东沙渔区考察

东沙国际公共艺术基地揭牌仪式

暨国际公共艺术家驻地计划启动

下午 乡村公共艺术国际论坛

国外嘉宾名单

刘易斯·比格斯 (Lewis Biggs)	英国, 首届国际公共艺术奖评委会主席
杰克·贝克 (Jack Becker)	美国, 《公共艺术评论》主编
约翰·麦科马克 (John McCormack)	新西兰, 伊丽莎白二世艺术委员会视觉艺术主任
长谷川祐子 (Yuko Hasegawa)	日本, 东京都现代美术馆总馆长
保科丰巳 (Hoshina Toyomi)	日本, 东京艺术大学美术学部长、教授
弗尔雅·厄尔德姆奇 (Fulya Erdemci)	荷兰, 阿姆斯特丹艺术和公共空间基金会主管
卡提亚·坎顿 (Katia Canton)	巴西, 圣保罗大学当代艺术学教授
约翰J·理查森 (John J Richardson)	美国, 韦恩州立大学美术系主任、教授
埃里克·托勒弗金 (Eric Troffkin)	美国, 韦恩州立大学雕塑系教授
林文海	中国台湾, 东海大学美术系主任、教授
泰德·德克尔 (Ted Decker)	美国, 凤凰城当代艺术研究所创始人、策展人
肖娜·迪伊 (Shauna Dee)	美国, 自由撰稿人
艾美利亚·福斯特 (Amelia Foster)	美国, 自由撰稿人
米娜·曼噶尔韦德赫卡 (Meena Mangalvedhekar)	印度, 自由撰稿人
彼得·莫拉雷斯 (Peter Morales)	美国, 艺术家
吉乌希·切克拉 (Giusy Checola)	美国, 艺术家
汉娜·皮尔斯 (Hannah Pierce)	英国, 策展人
莱昂·谭 (Leon Tan)	瑞典, 艺术史学家和文化理论家
薇拉·托尔曼 (Vera Tollmann)	德国, 文化学家和自由撰稿人
凯丽·卡米凯尔 (Kelly Carmichael)	美国, 策展人、评论家

国内嘉宾名单

鲁晓波	清华大学美术学院院长、教授	景育民	天津美术学院文化发展部主任、教授
苏 丹	清华大学美术学院副院长、教授	李公明	广州美术学院美术史系教授
何 洁	清华大学美术学院教授	刘悦笛	中国社会科学院哲学所副研究员
方晓风	清华大学美术学院《装饰》杂志主编	丁 乙	复旦大学上海视觉艺术学院学术委员会主任、教授
翁剑青	北京大学艺术学院教授	张宝贵	复旦大学中文系副教授
余孔坚	北京大学建筑与景观设计学院院长、长江学者教授	顾 铮	复旦大学视觉文化研究中心副主任、教授
易 英	中央美术学院《世界美术》杂志社社长、主编、教授	朱大可	同济大学人文学院教授
殷双喜	中央美术学院《美术研究》杂志社主编、教授	伍 江	同济大学副校长、教授
王 中	中央美术学院城市设计学院副院长、教授	韦天喻	中国美术学院上海设计学院副院长、教授
杭 间	中国美术学院教授	李 旭	上海当代艺术博物馆副馆长
杨奇瑞	中国美术学院公共艺术学院院长、教授	吴 亮	上海作家协会 评论家
曹意强	中国美术学院艺术人文学院院长、教授	卢辅圣	上海书画出版社总编辑
孙振华	中国美术学院教授、深圳雕塑院院长	时洁芳	上海书画出版社
杨劲松	中国美术学院教授	徐明松	上海书画出版社副总编辑
潘鲁生	山东工艺美术学院院长、教授	顾 骏	上海大学社会学系教授
苗登宇	山东工艺美术学院副院长、教授	潘耀昌	上海大学美术学院教授
郝大鹏	四川美术学院副院长、教授		

主办单位简介

《公共艺术》是经国家新闻出版总署批准，2009年由上海大学美术学院与上海书画出版社联合创办的国内第一本公共艺术专业期刊。114页全彩印刷，双月刊。开设“专题”、“观点”、“访谈”、“时空”和“资讯”栏目，主要介绍国内外公共艺术代表性案例和艺术家，评论热点话题，是推进我国公共艺术实践和理论发展的重要媒体。

《公共艺术评论》(Public Art Review) 由总部设在美国明尼苏达州圣保罗的非盈利艺术机构“预测公共艺术”(Forecast Public Art) 于1979年创办，78页全彩印刷，半年刊，是艺术家与有需求的社区沟通的桥梁。该杂志在支持和推动公共艺术的发展上具有前瞻性，是当代公共艺术领域有着领先意义的出版物，也是全球公共艺术信息的主要来源。

国际公共艺术奖颁奖仪式暨公共艺术论坛
www.publicartchina.com

合作媒体

解放日报

文汇报

新民晚报

上海证券报

中国青年报

新闻晨报

青年报

上海壹周

周末画报

THE BUND
外滩画报

艺术世界

艺术当代

上海电视台

www.news.cn
新华网
NEWS
www.xinhuanet.com

sina 新浪网
sina.com.cn

腾讯网
qq.com

搜狐
SOHU.com

雅昌艺术网
WWW.ARTRON.NET

崇真艺术网
TRUEART.COM

99艺术网
www.99art.com

e
PublicArt

国际公共艺术奖颁奖仪式暨公共艺术论坛
www.publicartchina.com

联系方式

国际公共艺术奖颁奖仪式暨公共艺术论坛组委会

地址：中国上海市宝山区上大路99号 上海大学美术学院

邮编：200444

电话：86-21-66133330

传真：86-21-66133764

网址：www.publicartchina.com

邮箱：pan715@shu.edu.cn

联系人：金江波、潘力、陈阳