

International Metro Transit
Exhibition & Forum
Beijing

北京国际城市轨道交通展览会
暨高峰论坛(2019)

艺术引领城市创新 Art-oriented Urban Innovation

中央美术学院教授 王中

Professor WANG ZHONG

China Central Academy of Fine Arts

61.5%

2018中国比往年建成更多摩天大楼——美国有线电视新闻网报道（CNN）

中国2018年建造的摩天大楼数量超过世界其他地方或历史上任何时期。世界高层建筑与都市人居学会本周发布数据显示，今年中国共建成88栋高200米或以上的建筑。这创造单一国家年度竣工总量新纪录，还是排名第二的美国的七倍。

2018年中国占全球此类新建成建筑的**61.5%**

“

一位日本学者看中国古村落拆迁——环球时报（Global Times）

学者说，去年他在西安一所外语大学做外教，发现当地有许多很有“历史”的村子，“光听名字就仿佛看到中国古代历史的一个片段。拿我任教的大学后面的一个村子来说，村名叫‘杜回村’。中国有一个成语故事叫‘结草报恩’，就和这个村子有关。”

杜回其实是秦朝一位将军的名字，也是“结草报恩”故事里的人物。据这位学者了解，相关的典故连一些村民都不知道。

这位学者说，看着村口那座石雕牌坊，他脑海中浮现的是村子被拆掉后的景象：开发商盖起高楼，并起名为“某某家园”“某某小区”，一个个现代、好听的名字。但村子的历史被终结了，每当读到“结草报恩”的故事，他再去现场看一看的可能性都没有了。

“像这样的情况很多，我在山西等地参观历史古迹，也发现很多自然村消失了，取而代之的是一个新名字。”他说：“我认为，中国在城市化进程和历史文化遗产之间，应该有一个特殊的应对策略。”

有的拆迁可能会导致村子文化被抛弃，以至于一个历史和现代交汇地被拆掉。

人类历史上最为浩大的城市化进程 The greatest urbanization progress in human history

中国城市建设

Chinese urban construction

40 年

没有灵魂的城市 文化缺失

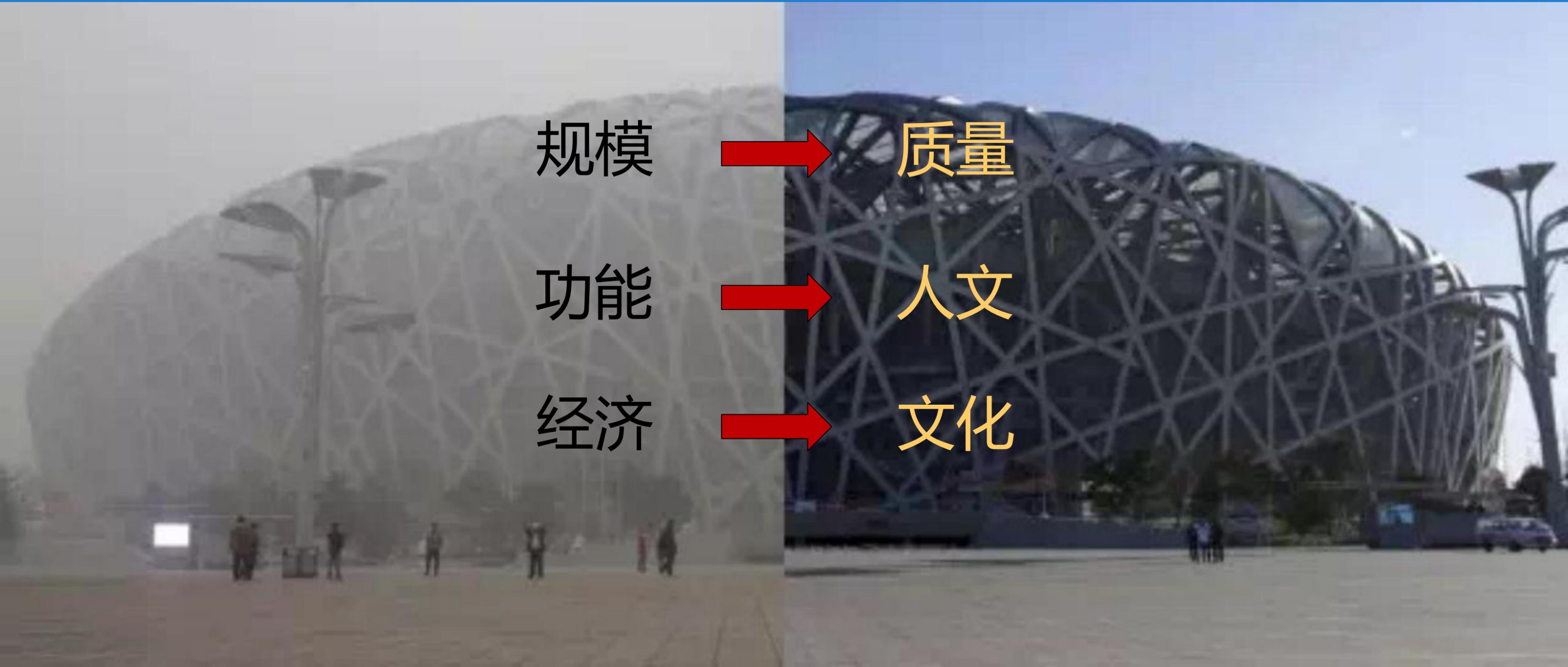

我们的城市表情还友善吗？

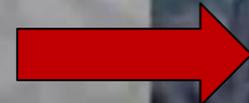
我们的城市还有愉悦感吗？

我们的城市故事还动人吗？

中国的城市转型 Transition of Chinese Cities

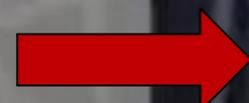

规模

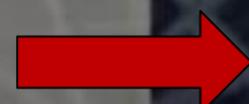
质量

功能

人文

经济

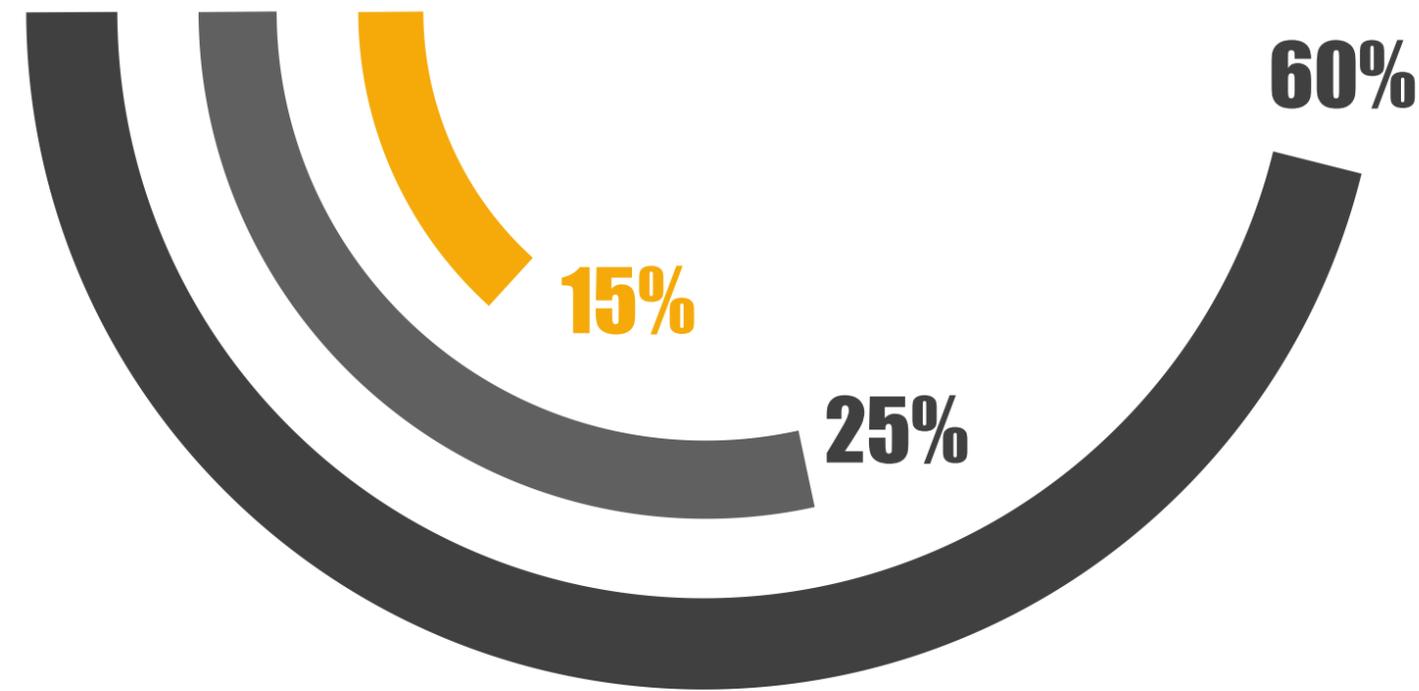
文化

物理 · 布局 · 功能
更新 · 再生 · 品质
灵魂 · 艺术 · 心智

世界城市发展趋势：从功能城市到人文城市
Worldwide Urban Developing Trend:
From Functional City to Humanity City

重功能、重形式 → 重人文、重生活
Concentration on Function and Form →
Concentration on Humanity and Life

软城市

城市的灵魂 Soul of City

艺术是城市的精神角色，是“软城市”的重要组成部分，公共艺术是现代城市文化建设中重要的组成部分，是城市文化最直观、最显现的载体，城市公共艺术能够培育在地的文化创新能力，营构文化自我“生长”氛围，公共艺术在营造城市文化氛围、彰显城市文化品格、提升城市美誉度的同时，还培育着公众艺术审美和创新精神。

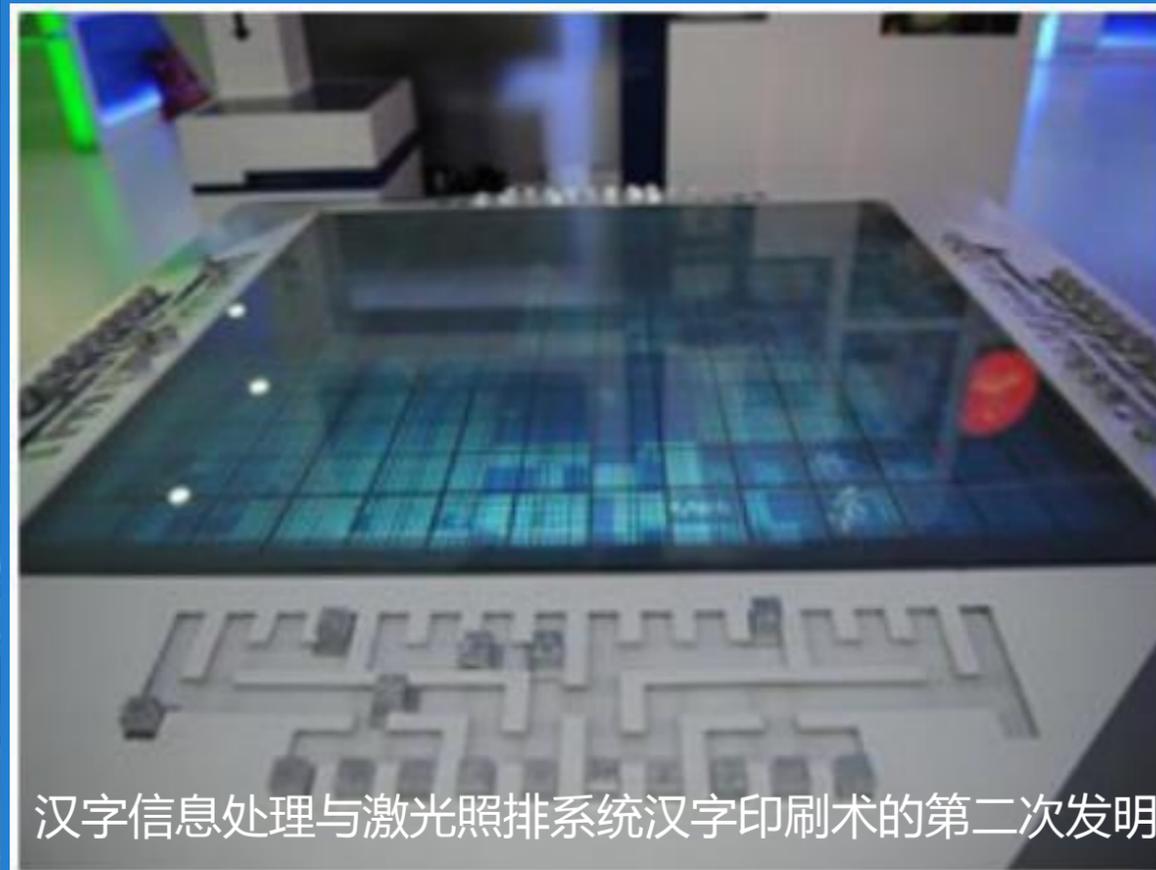
“世界经济发展的重心正在向文化积累厚重的城市转移”

文化是城市最大的不动产

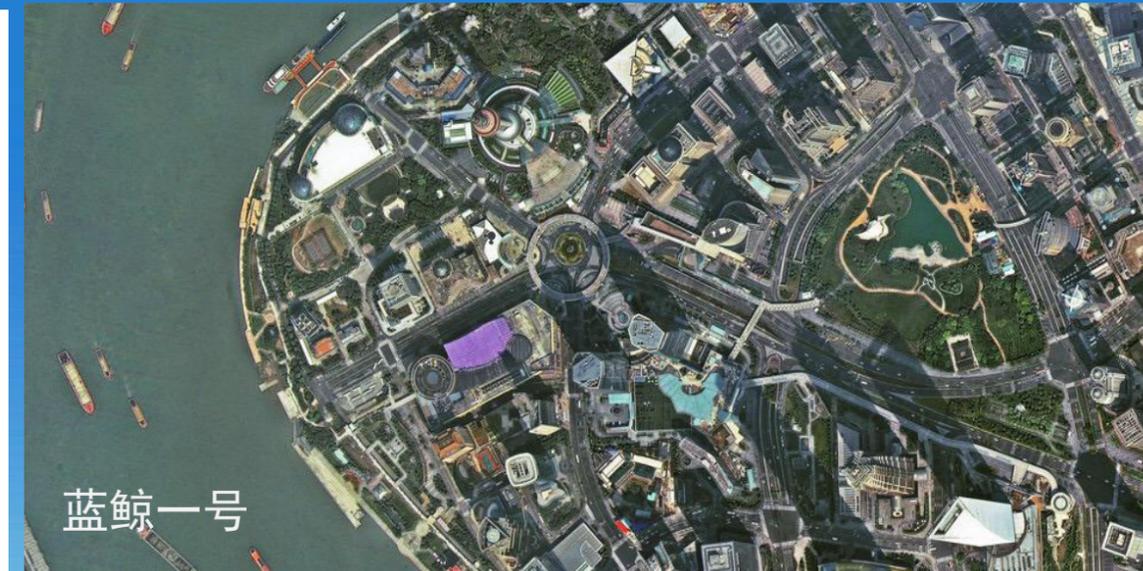
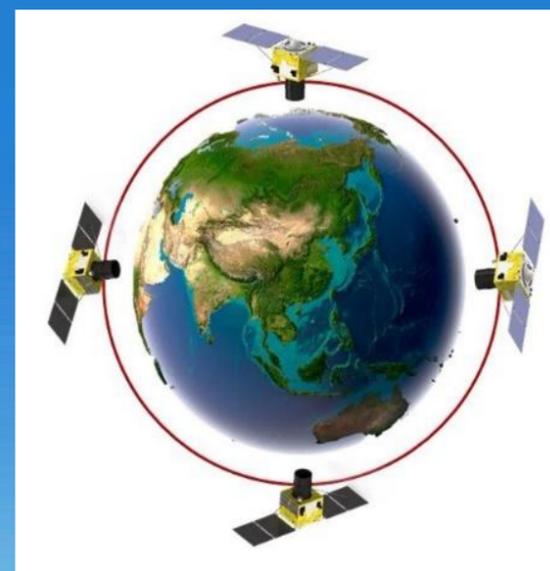
基于文化的优势是最根本的，是难以替代和模仿的，最持久和最核心的竞争力

—— 迈克尔·波特

汉字信息处理与激光照排系统汉字印刷术的第二次发明

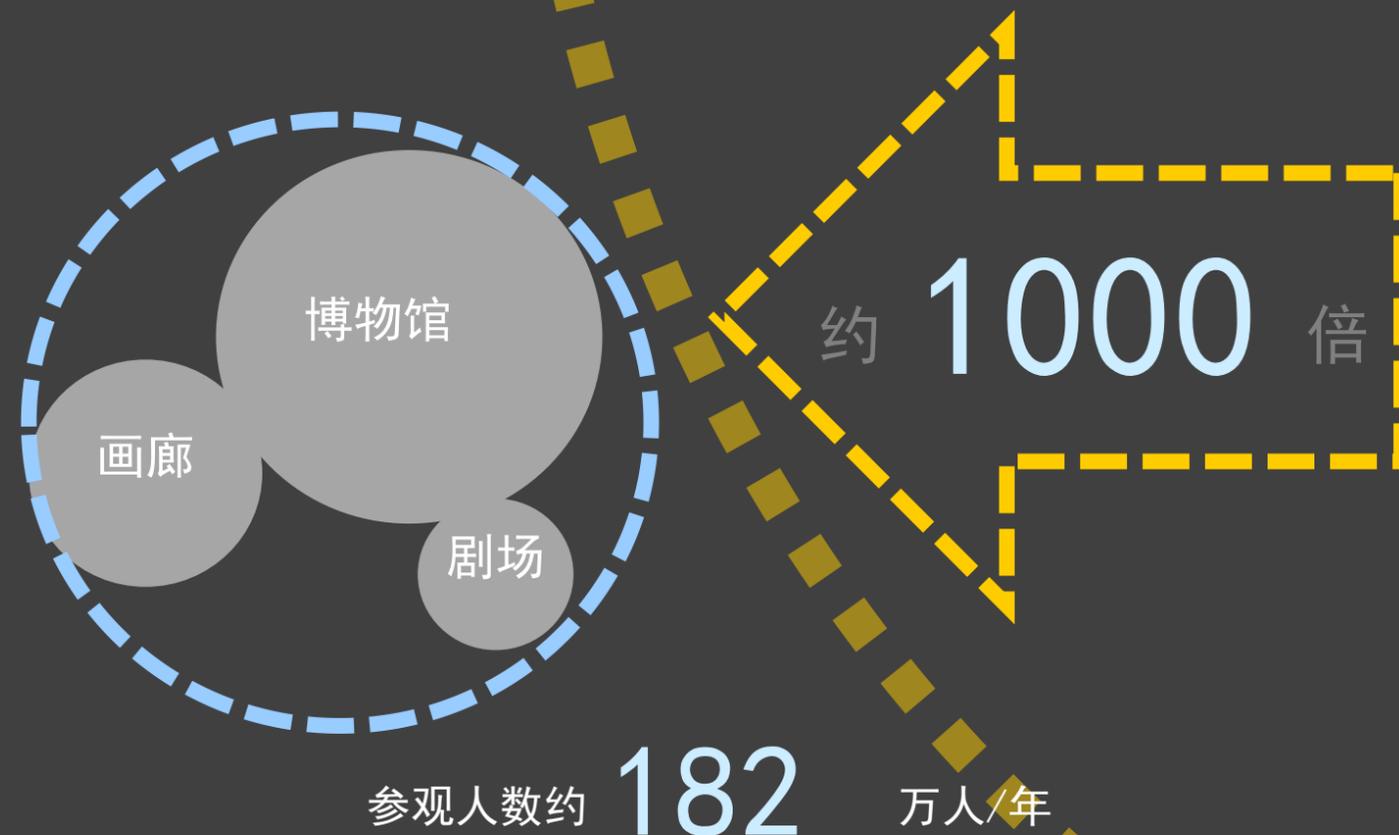
蓝鲸一号

公共艺术促进文化繁荣

美国国家艺术基金会推算，对公共艺术的经费投入，可得到十二倍的连带经济效益。

美国公共艺术受众数量估算

美国公共艺术评论家约翰·贝克尔的估计，全美平均每天有五百万观众与公共艺术面对面，这个数字大约是画廊、博物馆、剧场观众总数的一千倍。

公共艺术在促进城市经济、政治、文化、社会、可持续发展上具有自己独特的**价值**和**作用**。

城市公共艺术

越战纪念碑每天的参观人数超过十万，放置在机场和地铁的艺术品每天也拥有数百万的观众。此外，公共艺术得到的媒体关注度是其他艺术形式的十倍。如此庞大的观众数量和媒体关注度使公共艺术不可避免地成为重要的社会资源。

受众人数超过 500 万人/天

地铁公共艺术彰显城市友善表情

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，让这种城市文化的精神场包围着我们的生活，甚至成为城市风格的助推器，让城市风貌合现代精神充分体现在一个个流动的公共空间。

城市风格的助推器

一个城市的文化应该透过文化符号的表象，给人们心目中留存这个城市文化意象。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。

艺术美化城市
Artistic beautification of the city

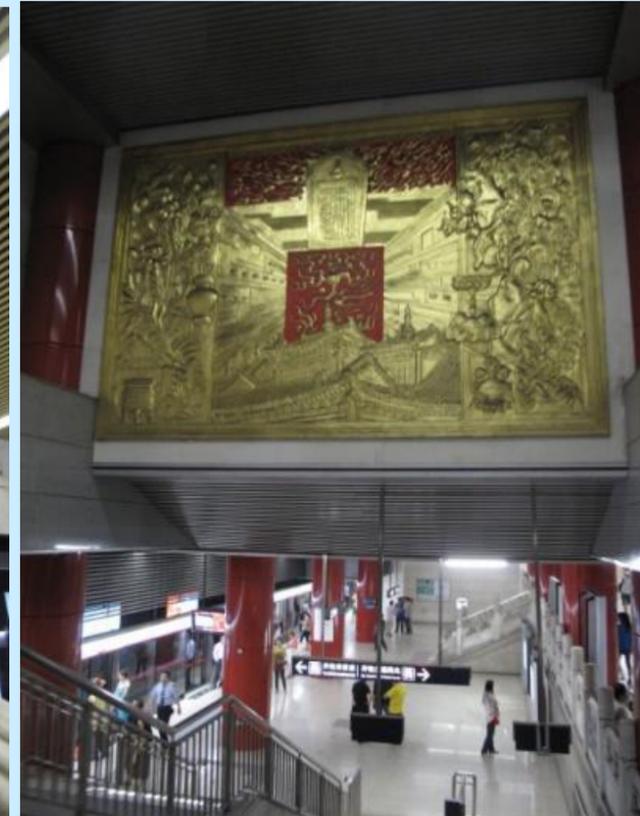

艺术塑造城市
Art molds the city

艺术装点空间 1.0 时代

早期轨道交通艺术只是局部留白、以浮雕、壁画为主。

北京一、二号线呈现方式

艺术营造空间

2.0 时代

北京机场奥运支线

艺术激活空间 3.0 时代

已有整体空间化设计，艺术品不只是装点，更注重文化生长性

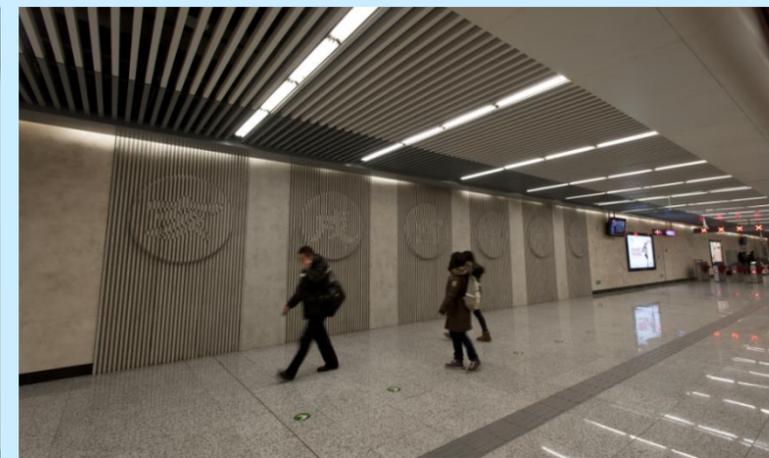
南锣鼓巷站

白堆子站

白石桥南站

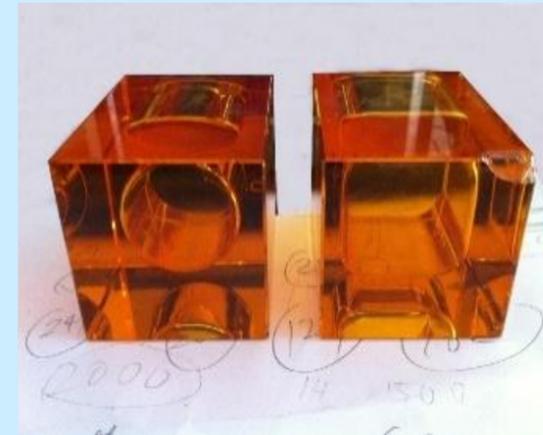
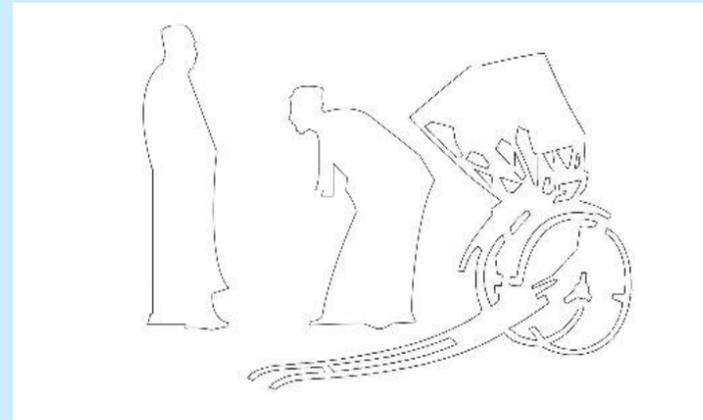

鼓楼大街站

“北京·记忆” 公共艺术计划

“城市是靠记忆而存在的” ——爱默生。

作品以琉璃封存具有代表性的北京生活老物件，拼贴成老北京典型的人物形象和生活场景的剪影。将老北京的记忆通过艺术形式展现与存留。

南锣鼓巷作品《北京·记忆》

公共 + 大众 + 艺术

公共艺术

让《北京·记忆》成为

植入城市公共生活土壤中的“种子”

《北京·记忆》强调地域识别性和互动参与性。通过创新的策划理念、广泛的协同合作、多维的空间延展，成为反映北京城市发展新时期风貌、体现北京精神的公共艺术计划范例。

物件封存

组装完成，投入运营

物件征集

替换安装

先把所有的琉璃块安装完毕，投入地铁运营，征集活动可以穿插其间，利用本作品随时可以替换物品的特点，循序渐进的替换完所有小容器。完成二次创作。

针对老北京故事和物品的信息采集

数字交互

《北京·记忆》传播形式

艺术塑造空间

4.0 时代

青岛地铁M2线空间一体化设计

明十三陵 Ming tombs

北京十三陵神道，原有的视觉震撼力让位于粉饰的旅游公园
the former visual power gives way to the over decorated park.

创造历史，追求艺术
Create History, Pursue Art

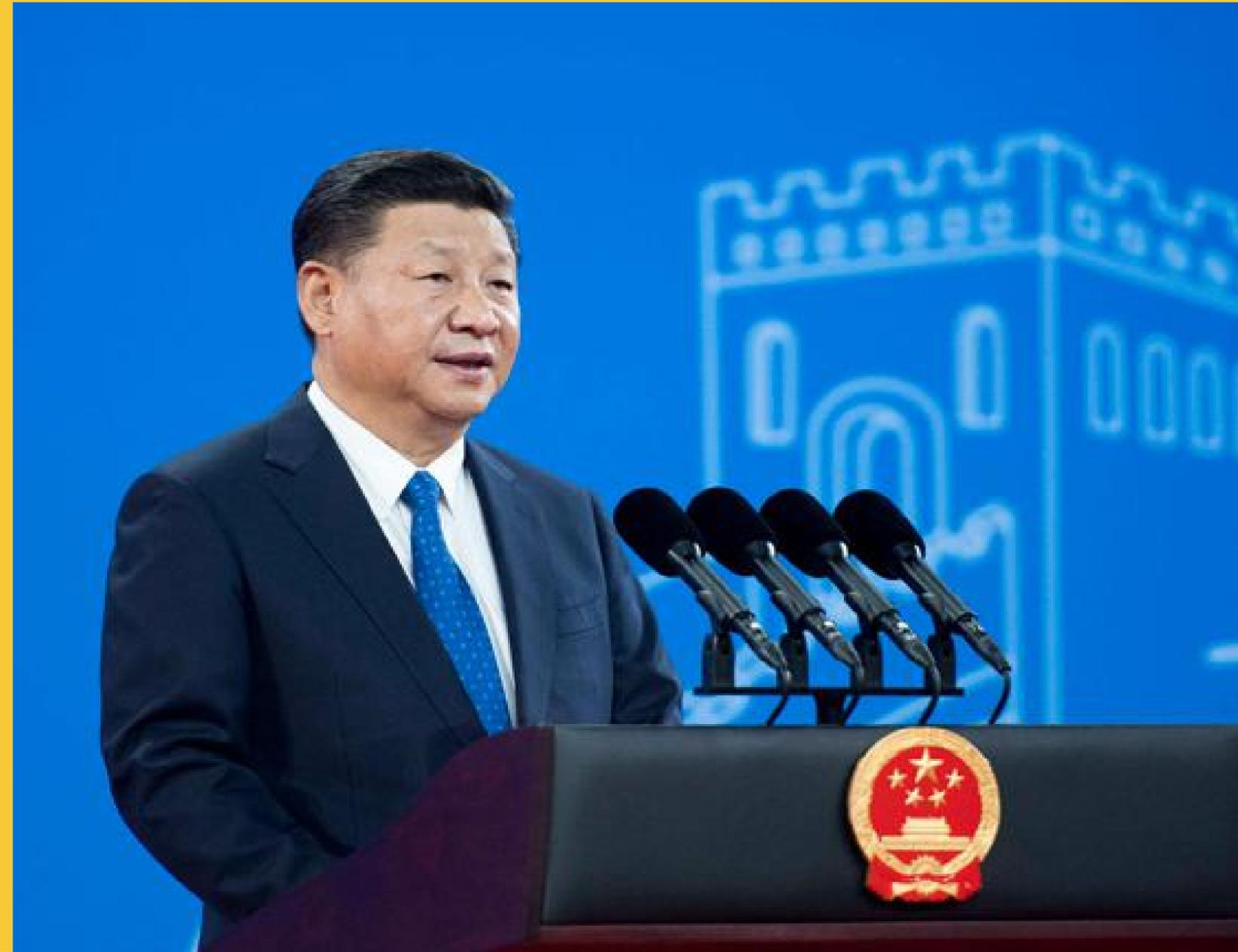
千年遗产城市
Millennium Heritage City

——2016年5月27日中共中央政治局召开会议研究部署规划建设北京城市副中心和进一步推动京津冀协同发展有关工作，中共中央总书记习近平主持会议。

国家新型城镇化规划的指导思想之一：

“文化传承，彰显特色”

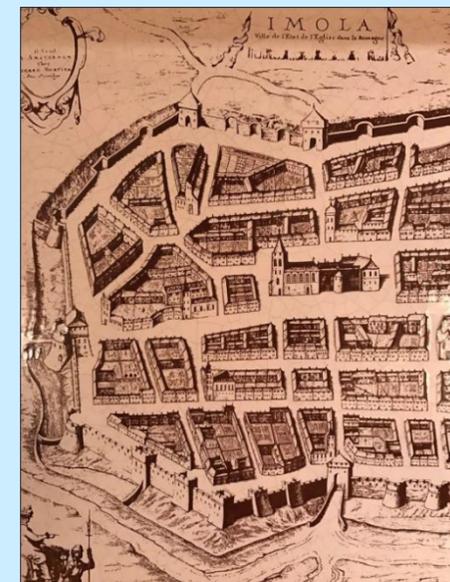
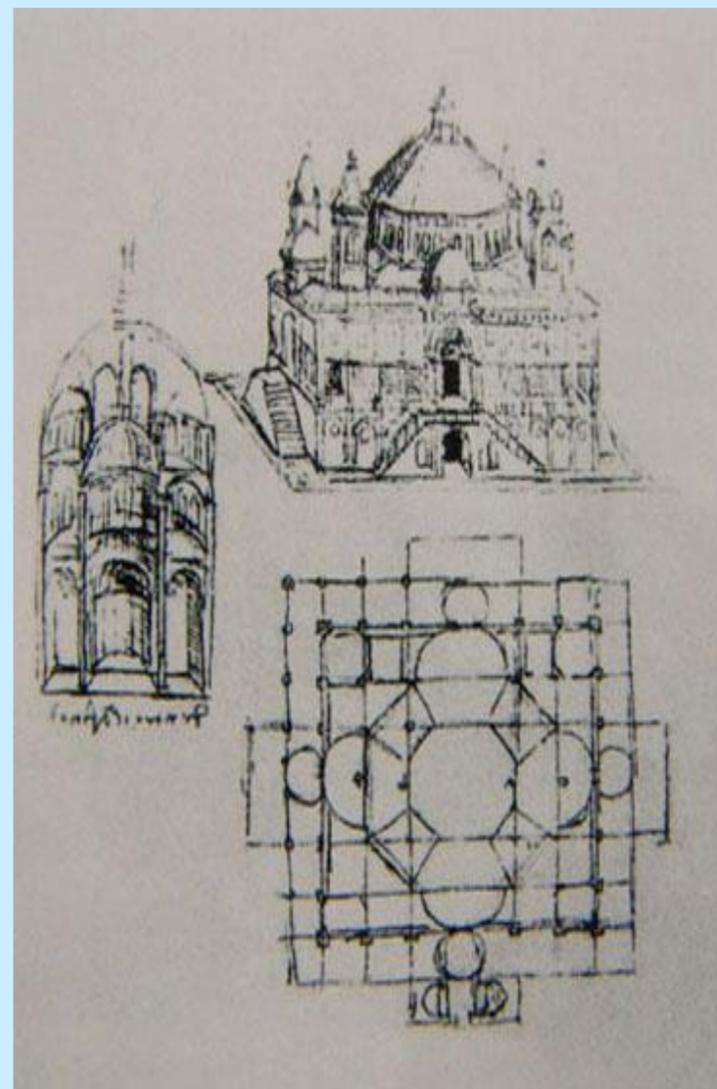
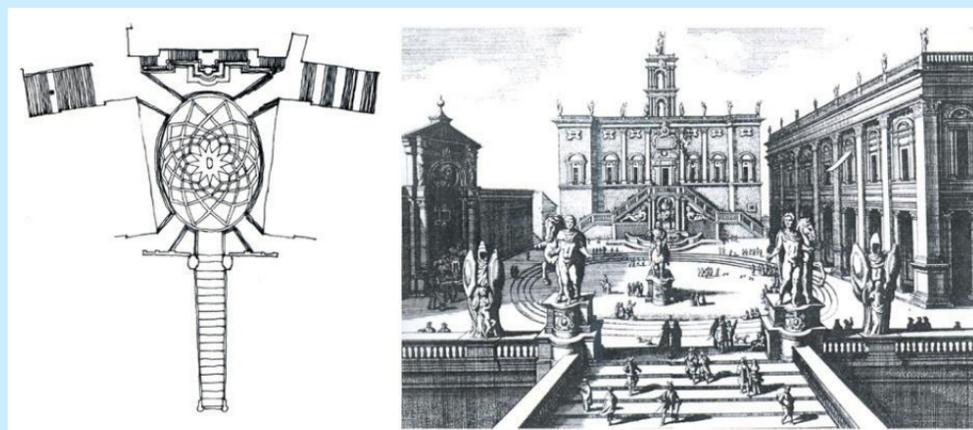
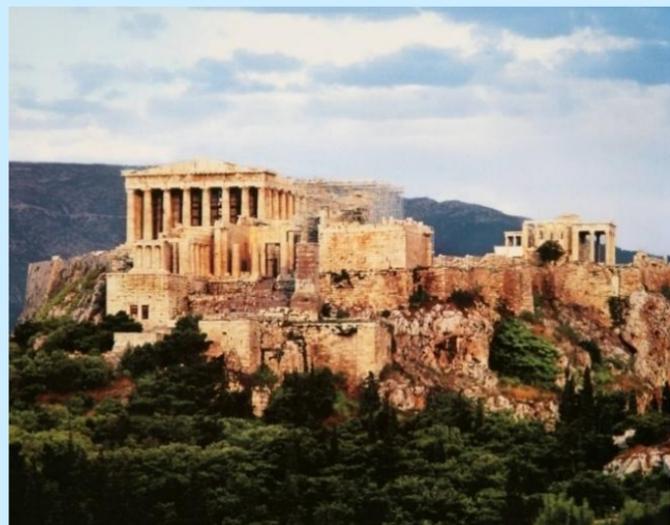
——2014年中共中央国务院印发《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》

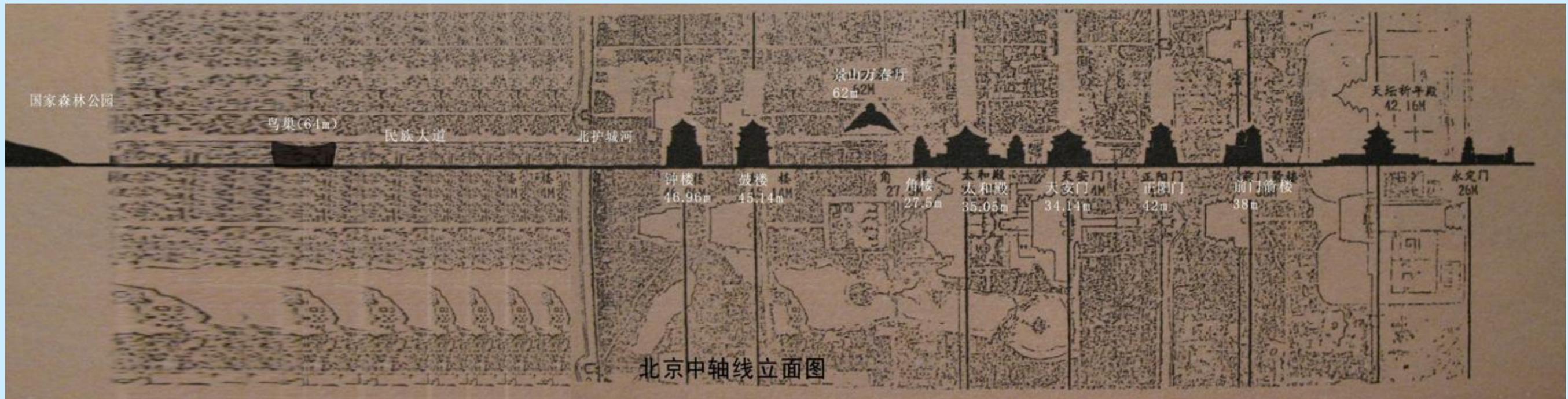
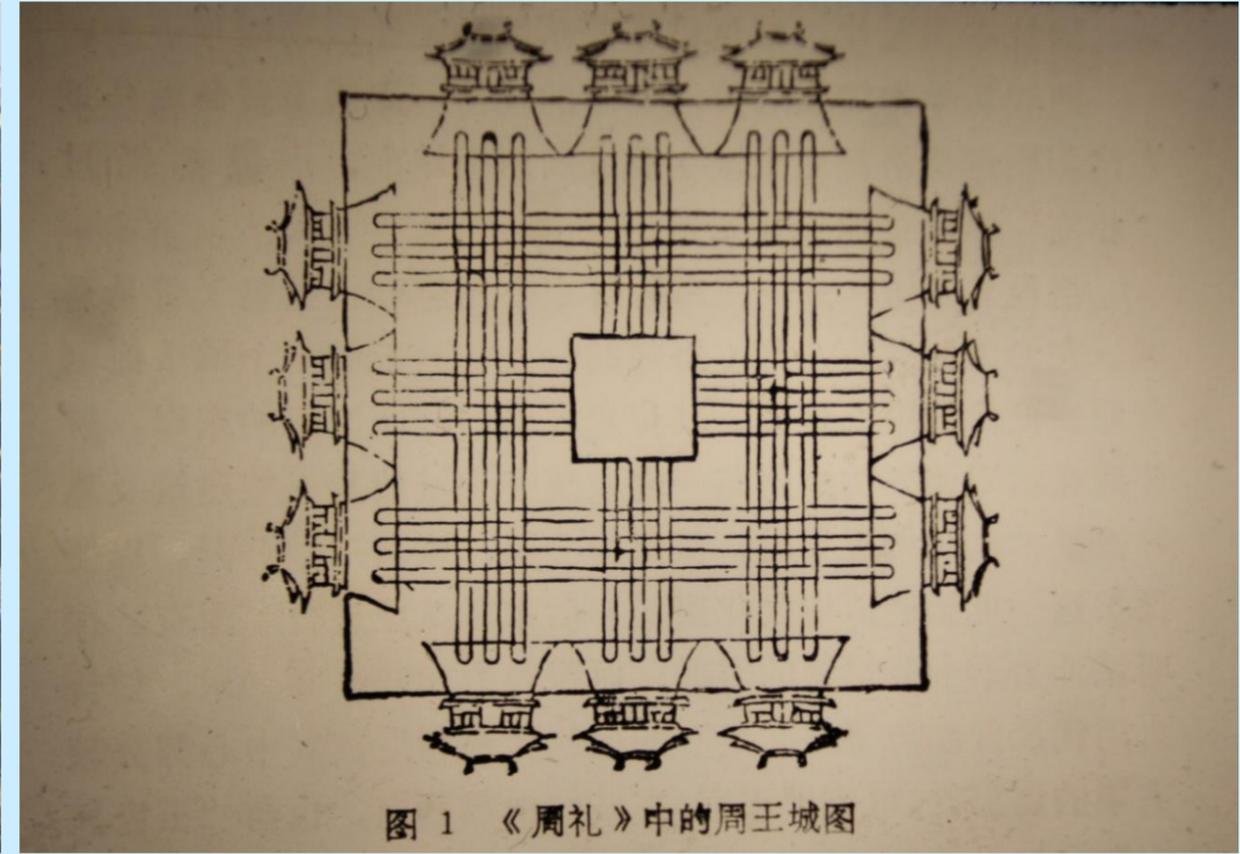
隐藏的历史·综合的价值

希腊谚语：“人生虽短暂，艺术永久远。”

历史证明：历史、文化、艺术才是千年城市遗产的核心价值。

曾被称为人类地球表面最伟大的个体工程

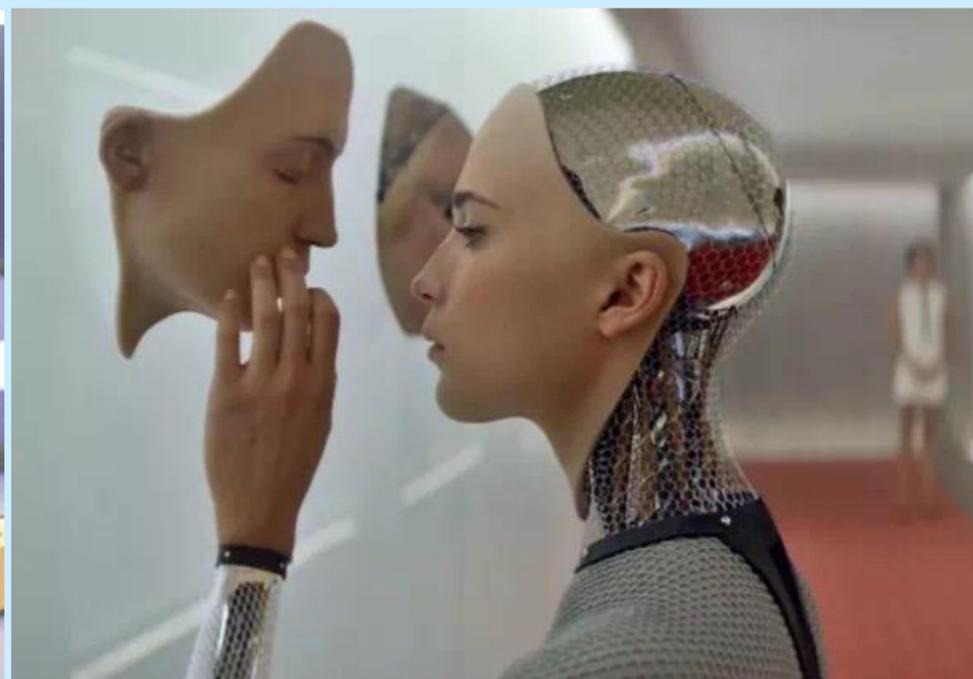
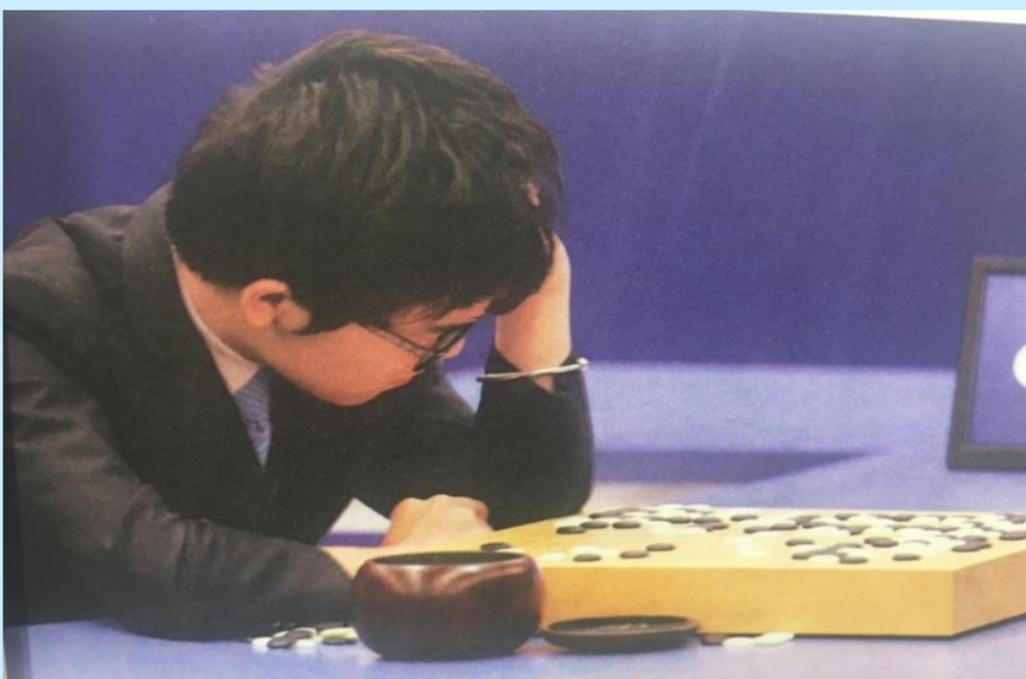
千年遗产城市的思考

**以现阶段的城市规划、建设模式去指导
中国城市的未来发展
无法解决中国城市化的现有问题**

Current urban planning and constructing mode cannot guide the future development of Chinese cities, and cannot solve China's current urban problems.

艺术的翅膀 心智与想象

用过去延长线去定义未来，是你犯的最大的错误

艺术活力塑造 文化魅力之都

「 鸟进人退，淀显城隐 」

呼唤人们寻找回家之路，几乎成为全人类的向往

海德格尔 「人诗意的栖居在大地上」

迈向城市的文化复兴

AUD 艺术引领的城市设计

ART oriented **Urban Design**

用艺术思维和城市设计激活、优化城市公共空间品质，塑造城市的核心精神和文化格调，构建宜人的丰富多彩的人文活动空间体系，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。

艺术引领的城市设计，传承文明，启迪未来。

元素载体：

- 建筑和街道
- 公园和广场
- 雕塑和绘画
- 城市家具
- 声音和气味
- 装置艺术品
- 虚拟交互技术

艺术思维导向

- 图像化 Image oriented
- 场景化 Place Making
- 体验化 Human Experience

构建艺术都市的方法

Methodology for approach successful Artistic City

“横向机制” Horizontal Mechanism

艺术家、规划师、建筑师、科学家、工程师、市政人员全面协作

打破已往城市综合开发“纵向机制”规划、设计、建筑、景观、公共艺术等相对独立、缺少融合的弊病，以艺术家、规划师、建筑师、科学家、工程师、市政人员横向协作为基础，以继承历史遗产为基本理念，融入艺术生活的主题，将艺术作为原点带动规划设计，使整个城市充满艺术魅力和不朽活力。

中央美术学院

CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS

北京大兴国际机场人文机场——公共艺术

2019/03

艺术+交互 公共艺术

国内外定向邀约、定向邀请艺术家以及艺术作品全球征集的方式

既注重中国文化精神
又具备当代艺术表现力的
全球最具创造力的艺术家作品

艺术+计划 遗产活化

文化遗产的数字化体验

互动与体验

传动文化与现代人的互动

具有艺术延展性

文化的传承与创新

艺术+功能 艺术化设施

一体化设计体现人文关怀
叙事性的公共艺术营造手法

引领新的候机方式
为公众带来更多的交流可能性

艺术+平台 天空美术馆

中国艺术展示窗口

CAFAM 大兴国际机场分馆

“1+2+N” 模式

艺术文化信息资源共享的平台

构建文化自信的交流平台

营造原则

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。

The time is gradually turning their attention to public art, no matter from architectural, urban planning, or art point of view.

——南条史生 Fumio Nanyo

人来到城市里，为了更美好的生活。

People come to the city for a better life.

—— 亚里士多德 Aristotle

未来城市环境质量将依赖技巧高超、感觉敏锐的城市设计师的创造性想象和智力。

The quality of the future urban environment will depend on the creative imagination and intelligence of highly skilled and sensitive urban designers.

—— 培根 Francis Bacon

谢谢!

THANKS!

