

公共艺术视角下的环境设计实践探索

王齐璐

合肥信息技术职业学院 安徽 合肥 230601

摘要：公共艺术与环境设计深度交融，二者以“人”为核心，在空间和文化维度协同发展。公共艺术在环境设计中价值显著，可提升空间文化内涵、增强公众参与感与归属感、改善空间环境质量、促进城市形象塑造。其融入环境设计的实践策略包括：融合以人为本、可持续发展、文化传承与创新等设计理念；运用雕塑、壁画、装置等创作手法；考量传统、现代、新型材料的选用；构建贯穿项目各阶段的公众参与机制，涵盖前期意见收集、创作过程参与和后期维护监督。

关键词：公共艺术；环境设计；价值体现

引言

在当今社会，人类对生活空间品质的要求不断提升，公共艺术与环境设计作为塑造空间的重要力量，愈发受到关注。公共艺术以其独特魅力打破传统艺术界限，环境设计则致力于构建宜人空间。二者在塑造空间过程中相互影响、相互促进，有着紧密的内在关联。深入探讨公共艺术在环境设计中的价值体现，并研究其融入环境设计的实践策略，对于打造更具文化内涵、更符合公众需求、更具特色的空间环境具有重要意义。

1 公共艺术与环境设计的内在关联

公共艺术与环境设计作为塑造人类生活空间的重要文化实践，二者在本质上存在着深度交融的内在逻辑。公共艺术以其开放性、互动性和社会参与性，突破了传统艺术的封闭性，将艺术创作融入公共空间的语境中，而环境设计则致力于通过对空间形态、功能布局、视觉氛围的规划与塑造，构建符合人类生理与心理需求的生存环境^[1]。从价值维度来看，两者共同指向对“人”的关注，公共艺术注重通过艺术语言激活公众的情感共鸣与文化认同，环境设计则强调空间的实用性与人文关怀，这种以“人”为核心的价值导向构成了二者协同发展的基础。从空间维度分析，公共艺术并非孤立存在的审美客体，而是环境设计系统中的有机组成部分。环境设计为公共艺术提供了物理载体，公共艺术则通过对空间意义的赋予，提升环境的文化内涵与精神品质。在城市广场的环境设计中，雕塑、装置艺术等公共艺术作品不仅丰富了空间的视觉层次，更通过其象征意义与叙事性，使广场从单纯的交通或集会场所转变为承载城市记忆与市民情感的精神地标。反过来，环境设计的空间结

构、流线组织也深刻影响着公共艺术的呈现方式与传播效果，合理的环境设计能够引导公众与艺术作品产生自然的互动，增强艺术体验的沉浸感。从文化维度审视，公共艺术与环境设计都是地域文化表达的重要媒介。公共艺术通过提炼地域文化符号、再现历史事件或民俗风情，将抽象的文化内涵转化为具象的艺术形态；环境设计则通过对当地材料的运用、传统建筑形制的借鉴、地域景观元素的重构，使空间呈现出独特的文化基因。二者的结合能够形成文化表达的合力，在全球化带来的文化趋同背景下，构建具有在地性特征的空间文化生态，让公众在日常空间体验中感知文化的连续性与独特性。

2 公共艺术在环境设计中的价值体现

2.1 提升空间文化内涵

公共艺术是地域文化、历史文化和时代文化的生动载体。它以艺术化的语言，将抽象的文化概念转化为直观可感的视觉形象，使公众在使用空间的过程中，能够深切感受到文化的魅力与温度。在历史文化街区的环境设计中，公共艺术的价值尤为凸显。北京的南锣鼓巷，通过设置一系列具有老北京特色的雕塑，如拉洋车的车夫、卖糖葫芦的小贩等，生动地再现了老北京的生活场景，唤起了人们对历史的回忆^[2]。这些雕塑不仅是艺术品，更是历史的见证者，它们让游客在漫步街巷时，仿佛穿越时空，领略到老北京的独特韵味，从而增强了文化认同感和归属感。对于当地居民来说，这些公共艺术作品也是他们文化记忆的寄托，进一步强化了社区的文化凝聚力。

2.2 增强公众参与感与归属感

公共艺术的开放性和互动性，使其成为连接公众与环境的重要桥梁。它打破了传统艺术，鼓励公众积极参与其中，与艺术作品进行互动和交流。许多社区举办

基金项目：本文受省级质量工程项目一流核心示范金课《展示设计》（项目编号：2024yljk130）资助

的公共艺术创作活动就是很好的例证。在这些活动中,居民们不再是环境的被动使用者,而是成为了环境设计的参与者和创造者。他们可以发挥自己的想象力和创造力,共同参与到艺术作品的制作过程中。比如,有的社区组织居民用废旧物品制作大型装置艺术,大家齐心协力,将原本被丢弃的物品变成了一件件富有创意的艺术品。这种参与过程不仅丰富了居民的文化生活,还增进了居民之间的交流与合作,让他们在共同创作中建立起深厚的情感联系。当居民看到自己的作品成为社区环境的一部分时,会产生强烈的成就感和归属感,进而更加热爱自己生活的社区。

2.3 改善空间环境质量

公共艺术在改善空间环境质量方面具有独特的作用。从视觉层面来看,其独特的造型、色彩和材质能够为空间增添艺术氛围,使原本单调乏味的空间变得生动有趣。例如,在城市广场中设置一座造型独特的雕塑,它就像空间的焦点,吸引着人们的目光,为广场注入了活力。一些公共艺术作品还具备生态功能。随着环保理念的深入人心,越来越多的艺术家开始将生态元素融入到公共艺术创作中。在城市公园中设置以植物为主题的装置艺术作品,这些作品不仅具有观赏价值,还能净化空气、调节气候,改善公园的生态环境质量。它们让公众在欣赏艺术的也能感受到大自然的美好,实现了艺术与生态的完美结合。

2.4 促进城市形象塑造

公共艺术是城市文化的重要名片,它能够展示城市的特色和风貌,提升城市的知名度和美誉度。在环境设计中合理布局公共艺术作品,能够打造具有标志性的城市空间,吸引游客和投资,促进城市的经济和社会的发展。上海的外滩美术馆、成都的太古里等,通过展示具有代表性的公共艺术作品,成为了城市的文化地标和旅游热点。这些公共艺术作品以其独特的艺术风格和深厚的文化内涵,吸引着来自世界各地的游客,让人们在这座城市留下了深刻的印象。

3 公共艺术融入环境设计的实践策略

3.1 设计理念的融合

设计理念的融合是公共艺术与环境设计有机结合的基础,其核心在于将不同维度的价值导向转化为统一的设计语言,确保艺术表达与空间功能形成深度共鸣。以人为本理念要求公共艺术与环境设计始终聚焦人的需求与体验。在设计过程中,需深入调研公众的行为模式、审美偏好与文化背景,让艺术作品自然嵌入日常生活场景^[3]。例如在社区环境中,公共艺术可转化为兼具坐憩

功能的景观装置,其形态需贴合居民的交流习惯,材质选择需考虑触感的舒适度与安全性,使艺术作品既满足视觉欣赏需求,又成为促进邻里互动的实用载体。这种设计思维打破了艺术与生活的界限,让公众在日常使用中获得情感认同与精神满足。可持续发展理念在实践中体现为对生态价值的优先考量。公共艺术创作应优先选用可再生材料、回收废料或本地天然资源,减少生产与运输环节的能耗。环境设计则需统筹艺术作品的生命周期,避免过度装饰性设计导致的资源浪费。例如用废弃玻璃拼贴的墙面艺术,既能通过光影变化丰富空间层次,又能实现材料的循环利用;结合雨水收集系统的艺术装置,可将生态功能与美学表达融为一体,使可持续发展理念从抽象概念转化为可感知的空间体验。文化传承与创新理念强调对地域文化基因的当代转译。公共艺术需深入挖掘场地的历史记忆、民俗符号与传统工艺,通过现代艺术语言重构文化表达形式。在古镇更新项目中,可提取传统建筑的榫卯结构转化为公共艺术雕塑的支撑体系,将民间剪纸图案通过激光雕刻技术应用于景观灯设计,让传统文化在当代空间中获得新生。

3.2 创作手法的运用

雕塑艺术以强烈的空间存在感,成为公共艺术介入环境设计的重要载体。其立体形态能与空间尺度对话,依场地功能选具象或抽象表达,塑造多元氛围。开阔城市广场上,大型抽象雕塑以简洁轮廓与周边建筑形成视觉呼应,强化仪式感与标志性;社区花园等小空间里,小巧具象雕塑如动物造型、人物剪影,以细腻形态拉近与公众距离,注入生活气息。雕塑材质需与环境协调,金属的冷峻适配现代空间,石材的厚重呼应历史文脉深厚的场地。画艺术凭平面叙事的延展性,承担视觉引导与文化传播功能。大面积画面可打破建筑界面单调,通过主题创作与空间形成叙事关联。历史主题壁画将地方记忆化为视觉符号,老街改造中沿墙绘民俗场景,能唤醒集体回忆;自然主题壁画借色彩与构图,在封闭空间构建虚拟景观,如地下通道的森林主题壁画可缓解压抑感。创作时需兼顾环境光线与观赏视角,地铁站等流动空间的画面节奏要适配行人移动速度,保证信息传递完整。装置艺术以材料多元组合与空间介入灵活性,为环境设计带来动态互动可能。它突破静态呈现,通过现成品挪用、光影变幻、声音营造,构建沉浸式场域。商业街区中,废弃器械重组的装置艺术呼应工业历史,引发对资源再生的思考;结合光影技术的互动装置随人流变色彩形态,公园等公共空间里,这类作品借公众参与激活,成为连接人与空间的情感纽带。

3.3 材料选择的考量

传统材料承载着历史积淀与文化记忆,在公共艺术与环境设计的融合中展现出独特的质感魅力。石材的坚硬肌理、木材的温润纹路、青铜的古朴色泽,都能为空间注入厚重的文化底蕴。历史文化街区中,用本地石材雕刻的艺术装置,其天然纹理与周边古建筑的砖石结构形成呼应,让历史的沧桑感在材质对话中自然流露;古镇街巷里,经岁月打磨的木构艺术小品,以温暖触感拉近与公众的距离,传递出生活的本真气息。这些材料历经时间考验,其物理特性与文化寓意共同构成了与历史空间的精神联结。现代材料以工业质感与多元性能,为公共艺术赋予鲜明的时代特征。不锈钢的镜面效果能将天空、建筑与人群纳入作品肌理,商业中心的镜面雕塑随光线流转呈现动态视觉,玻璃的通透特质适合营造轻盈氛围,科技园区的玻璃艺术装置既满足采光需求,又以折射光影丰富空间层次;塑料的可塑性与色彩多样性,则为临时艺术展或儿童空间提供了灵活选择,轻便特性使其能快速适应空间功能的转换^[4]。新型材料凭借科技赋能的特殊性能,拓展了公共艺术的表达边界。纳米材料的自洁功能减少了户外作品的维护成本,适应多雨或污染环境;智能材料的环境响应特性更具突破性,能随温度、光线变化调整形态与色彩的艺术装置,在公园等公共空间中,可通过公众互动触发光影变幻,为空间注入科技感与互动活力。

3.4 公众参与机制的构建

在公共艺术融入环境设计的过程中,构建公众参与机制至关重要,它贯穿于项目的前期、创作过程以及后期维护等各个阶段。设计前期,要积极搭建公众参与平台,通过社区会议、线上问卷、公众工作坊等多种形式,广泛收集公众意见。让公众参与到设计主题讨论、选址决策和初步方案筛选等环节。像社区公园公共艺术项目,组织居民座谈会,了解他们对公园功能、艺术形式及本地文化的看法,设计师据此调整方案,提升公众

认同感与归属感。创作过程中,尤其对于互动性和参与性强的艺术项目,要鼓励公众参与。可邀请公众作为志愿者参与作品制作,或开展艺术创作工作坊,在专业艺术家指导下共同完成部分艺术元素创作。例如大型墙面壁画创作,艺术家负责整体设计与指导,公众参与色彩填充和细节描绘,让公众体验创作乐趣,增强与作品的情感联系,使公共艺术成为公众共同创造的精神财富。后期维护方面,需建立公众参与机制,提高公众保护意识。通过宣传教育活动普及公共艺术价值和维护知识,鼓励公众监督举报破坏行为。组织志愿者团队定期对公共艺术作品进行清洁、保养和简单维修。如在城市广场雕塑周围设置维护说明牌,告知材质和保养方法,邀请公众加入志愿者队伍参与维护。

结语

公共艺术与环境设计的融合是时代发展的必然趋势,在提升空间品质、增强文化认同、促进公众互动等方面展现出巨大价值。通过设计理念的融合、创作手法的运用、材料选择的考量以及公众参与机制的构建等实践策略,能让公共艺术更好地融入环境设计。未来,应持续探索创新,充分发挥二者协同作用,创造更多富有魅力与活力的空间,满足人们日益增长的对美好生活的向往,推动城市文化与空间环境的可持续发展。

参考文献

- [1]张泽誉.公共艺术视角下的环境设计实践探索[J].美与时代,2025(8):62-64.
- [2]王忠礼.基于产教融合的环境设计专业公共艺术教育探索[J].环境工程,2023,41(8):后插67.
- [3]洪维康,朱涛.公共艺术在大学校园环境设计中的表现形式及策略探究[J].美与时代,2023(24):107-109.
- [4]刘沛文.论公共空间室内环境中的照明及采光设计艺术——评《公共空间环境设计》[J].环境工程,2021,39(4):后插27.