

On the Integrated Development of Public Art and Urban Environmental Design

Zhu AiLin^{1,a}, Ren Shaohui^{2,b*}

¹Shenyang Aerospace University, Shen Yang, Liao Ning, China

²Shenyang Aerospace University, Associate professor, Shen Yang, Liao Ning, China

^a 983798615@qq.com

^{b*} 728000158@qq.com

Abstract

At present, urban construction has entered a stage of rapid development, and public art can reflect the cultural and spiritual outlook of the city. Public art gradually fills our urban space, and the urban environment and public art are gradually integrated. A vibrant, open and civilized urban public activity space is the core competitiveness of the city, which can promote the development of urban civilization and culture and promote the development of the city.

Keywords: Public art, environmental design, integration, development

浅析公共艺术与城市环境设计的融合发展

朱瑗琳^{1, a} 任绍辉^{2, b*}

¹ 沈阳航空航天大学设计学研究生, 沈阳, 辽宁, 中国

² 沈阳航空航天大学设计艺术学院副教授, 沈阳, 辽宁, 中国

^a 983798615@qq.com

^{b*} 728000158@qq.com

摘要

目前的城市建设进入快速发展阶段, 公共艺术能够体现城市的文化和精神面貌。公共艺术逐渐填满我们的城市空间, 城市的环境与公共艺术慢慢走向融合。一个充满活力、开放, 展现文明的城市公共活动空间, 是城市最核心的竞争力, 能够推动城市文明、文化的发展, 促进城市的发展。

关键词: 公共艺术, 环境设计, 融合, 发展

1. 前言

在最早的公共艺术发展过程中, 都是跟随人类的活动而产生的。公共艺术在 19 世纪 80 年代进入了全新的发展阶段, 这是现代真正意义上的公共艺术开始崭露头角。在以前, 公共艺术主要是用于满足人们视觉审美的需求, 能够对城市空间和环境进行装饰和点缀, 让人们

感受到在城市环境的艺术美。但是在 19 世纪 80 年代之后, 艺术家开始遵循自己的想法进行艺术创作, 作品中更多融入社会现实。与此同时, 艺术家对作品的最终呈现效果有自己的理性判断和认知, 将自

己的思维不断扩大, 积极探索新的媒介方式和材料, 丰富了人们的视觉感受, 大大加大了与公众的互动性。

2. 公共艺术和城市环境融合的原因

2.1. 计算机数字技术对城市公共艺术设计的影响

随着科技的进步, 数字化技术已经广泛应用于人们生活的方方面面。计算机数字技术的进步, 拓宽了人们对城市生活的固有印象, 转变了人们的思维方式。加快了城市发展的进程。

城市公共艺术作品与城市关键是相辅相成的，从精神空间和物理空间两个方面互相渗透，城市公共艺术展现市民精神和传递城市文化的载体，跟随科技的进步、社会的变化，人们的精神世界也随之悄然发生改变。[1]当代城市最重要的景观是城市空间，人们在了解一个城市的时候，一般都是先从城市空间中的艺术作品来感受城市的文化和特色。所以，我们在设计城市公共艺术作品的时候，要充分考虑城市周边的环境以及文化，对艺术作品的造型、色彩、尺寸以及内涵等因素进行综合考虑。大部分的城市公共艺术作品在实际施工时，会受到场地、材料以及维护条件的限制。在前期准备阶段，艺术家要按照传统的方式进行构思和创作，更多地重视作品本身和最后的成品展现效果，并没有考虑外部公共环境的影响。所以从创作完成后作品处于一个“完稿”的状态，并且作品完成后，除了一些修复工程外，很难有别的改动或者是再创作的可能。但是随着数字化技术的不断发展，并应用于城市公共艺术作品中，艺术家和公众是作品的共同创作者。公众也能够主动的参与到创作中，这样的作品更加能够突出公共艺术作品的大众化。公共艺术作品是社会信息生活的载体，需要传递和接收的功能，而数字技术的加入，实现了这种互动的可能，改变了公共艺术的固化状态，这是区别于传统公共艺术作品的最重要特点。

数字技术与艺术的融合，提高了公共艺术的内涵，让艺术家、大众和艺术作品之间能够产生互动，让艺术作品打破了以往单向的交流变成双向的交流，赋予公共艺术作品更强的感染力，让公众能够与艺术作品在情感和行为上进行互动，激发大众对艺术作品进行思考和交互。

2.2. 材料更新换代对城市公共艺术的影响

大部分我们在城市见到的公共艺术作品都是以建筑、雕塑、公共设施等载体形式进行呈现。而且一般来说城市公共艺术的载体是指城市广场、城市公园等户外空间，这是最常见也是最广泛应用于城市中的公共艺术作品。[2]但是当我们转换一下思维，将公共艺术作品中的不同材料视为城市公共艺术的物质载体，会发现材料的更新换代对城市公共艺术有着重要的影响。

目前科学技术的不断发展进步，产生了很多新兴的材料，艺术载体也随着材料的更新，不断发展，让城市公共艺术作品有了更多的选择性。从材料的质感、内涵、色彩以及形状，都能重新进行组合，这些都需要艺术家进行细致地进行构思，给艺术家和设计师们带来了新的挑战。所以，随着时代的进步，公共艺术会有新的载体、新的表现形式，这样才能跟上时代进步的脚步。无论在哪个时代，艺术作品的呈现效

果最终还是要受到材料的影响，所以材料的选取是最为关键的一部分。设计师和艺术家认为材料也是一种语言，他们所想要传递的思想和情感能够通过不同的材料传达给大众。所以材料对于艺术作品的表达有着重要的影响，是艺术创作中的重要载体。比如图1是北京水立方场馆白天的效果，水立方场馆在建筑外形上运用了ETFE薄膜的新材料，实现了设计师构想的方案。这种新材料的运用，实现了晶莹剔透的效果，让整个场馆看起来更加真实、逼真。图2是水立方夜晚效果，当灯光打开后，整个场馆的艺术效果和视觉效果更完美，通过色彩的变化让场馆成为北京不可缺少的一道靓丽风景线。

图1 北京水立方场馆白天效果

图2 北京水立方场馆夜晚效果

新材料不光为艺术作品在形式上提供了新的突破，也为城市建设提供了帮助，并且新材料也赋予了艺术作品新的表现形式和内涵，丰富了艺术的表现力和感染力，帮助城市公共环境中的艺术作品有着多元化的特点，也实现了过去不能实现的设计，传递更多的内涵和文化。

2.3. 后现代思潮对城市公共艺术化的影响

城市公共场所艺术感的提升主要依靠城市环境的公共艺术化来实现，在过去受现代主义的影响，城市环境更多重视空间的高效利用，建筑的造型以四方的几何形为主。其实大部分的公共艺术作品的造型是具有象征意义的，而且在设计之初也考虑与周边环境的适应性，所以公共艺术化的城市空间其实就是城市的公共艺术品。城市公共艺术化的出现，是时代发展的结果，为了更加适应当代城市发展的需求。

所以后现代思潮对城市公共艺术化的影响是具有划时代的意义。我们要将后现代思潮和当代公共艺术一起进行分析，因为二者有着很多相关联的特点：第一，后现代思潮与当代公共艺术在年代上是想重合的；第二，二者的价值取向是一致地，很多主题范围都有着重合；第三，二者在审美的趣味性上有着相似点。所以在后现代思潮的影响下，城市环境公共艺术化能够更好适应城市现代化的发展。城市公共艺术化，能够形成城市的名片，成为城市的特色，也可以提高城市的文化性。

3. 城市环境艺术化趋势

在未来，城市公共艺术是在城市文化发展建设中最重要载体。城市建设的目的不但要满足城市人们的精神文化和行为活动需求，还要形成自己独特的城市文化形象。目前大多数发达国家都非常重视城市公共文化，因为城市公共文化反映了一个国家或者城市的文化形象。欧美很多国家的城市基础设计建设也是城市的公共艺术，艺术家、工程师和景观设计师共同合作，将城市的公共空间更加艺术化。公共艺术已经广泛融合到城市建设的各个方面，目前主要是在公共交通、基础设施和城市建设、城市广场等三个方面比较多。

3.1. 公共交通

公共交通为城市的人们提供了出行、欣赏和认知的环境。是城市公共空间的延展。所以，公交、地铁、轻轨以及飞机，都不仅仅是一个交通工具，也是展示了城市公共艺术的发展，有的甚至可以城市现代化发展程度的标志。图3是沈阳9号线地铁站奥体中心站的设计，整体的设计采用了五环的颜色，几何形状的拼接，更具现代化的特色。图4是沈阳地铁9号线皇姑屯站的设计，采用了中式风格的设计，体现了沈阳是一座历史文化名城。

图3 沈阳奥体中心地铁站 图4 沈阳皇姑屯地铁站
设计 设计

3.2. 基础设施艺术化

城市环境中的基础设施，是为了方便人们日常生活、出行、办公、休闲的场所，所以基础设施的艺术化，能够将城市的生活传递出更多的艺术审美和情趣。图5是沈阳盛京大剧院，是沈阳的地标性建筑，整体外观酷似一颗钻石，在夜晚浑河畔散发着迷人的光芒，是沈阳文化演出的重要场所。

图5 沈阳盛京大剧院

3.3. 城市公园与公共艺术

城市公园是市民休闲和放松的重要公共场所，在城市的规划布局中有着重要的作用。城市在最初的规划和设计中，城市公园是城市规划的重点之一。优秀的城市公园设计不光能表现城市的文化和艺术，同时也要满足市民的日常需求和审美情趣。图6是大连的劳动公园，众所周知大连是国足的重要培养地，所以在公园的设计上加入了足球的设计，体现了大连的城市文化，也符合市民的审美需求。

图6 大连劳动公园

4. 公共艺术与城市环境设计融合发展的积极意义

4.1. 艺术走近公众

在原始社会，人们一直从事体力劳动，没有职业的划分，更没有艺术家，但是进入了阶级社会后，艺术被视为是统治阶级占有的文化，是统治阶级和少数人才能享受的，是权力的象征。所以在很长的一段时间内大众艺术一直停滞不前，虽然受到十九世纪现代主义思潮的影响，但是现代艺术的价值取向还是没有发生变化，艺术家将艺术垄断在手里，公众没有艺术的话语权，艺术与公众是脱离的，对大多数人们而言，

艺术还是高高在上的。这种情况直到二十世纪后才有所改善,受后现代思潮的发展和影响,城市建设中的公共艺术开始介入城市公共空间,艺术和大众才逐渐融合在一起。公众与艺术的关系变得更加亲戚,艺术从原来高不可攀的神坛走下来,与大众相融合,呈现出与民同乐的艺术景象,艺术更加贴近生活。大众从过去对艺术的仰望到现在能够参与艺术、品位艺术,艺术离大众的生活更近了。

4.2. 城市生活更美好

二十一世纪的城市发展战略最重要的是城市环境的建设,2010年上海世界博览会的主题是“城市,让生活更美好”,这体现了大众对城市环境建设的新要求,希望自己生活的环境能够更美好,能够更有幸福感。随着科技和材料的不断发展,人们生活中的各种日常需求已经被满足,在公共艺术介入到城市公共环境中,能够对城市环境进行塑造。在城市的基础设施中,地铁通道、城市公园、中心广场甚至是住宅小区,公共艺术都让我们生活的城市环境更加艺术化,城市公共空间更具有观赏性和文化性,让城市生活更有情趣。综合建设成本和实际效果来看,与建筑相比,公共艺术能够为城市环境艺术氛围的打造塑造整体的效果,能够给人带来视觉上愉悦体验和精神上的感染力,满足人们文化和精神上的需求,能够让城市生活更美好。

4.3. 彰显城市个性

现在公共艺术与城市环境的融合发展有着积极影响,因为城市的公共艺术也能突出城市的特色和个性。在20世纪50年代,现代主义城市建筑风格成为主流,城市的建筑都非常的相似,追求功能上的实用性,造型简单,造成了城市风貌千篇一律,没有自己城市的个性和特色,这样的现象非常的普遍和常见。即使在信息化快速发展的今天,技术和材料能够建设处不一样的城市环境,实现了很多以前不能实现的设计,同时也能够改善城市建设风格相类似的情况,让每个城市都拥有自己的城市名片。因为城市与城市之间的地域、活动、文化都不一样,所以城市的公共空间要在基础的相似上,有着自己独特的个性。所以公共艺术融入城市空间是城市发展的趋势,是凸显城市个性的重要载体。公共艺术与城市环境的融合发展为设计师和艺术家们提供了更多机遇,让他们通过艺术来塑造城市,让城市展现出艺术化的新面貌,这不光是对城市个性化的需求,也符合艺术大众化的趋势。

5. 总结

在未来,公共艺术与城市环境的融合发展是时代发展的大趋势,能够给城市的建设带来积极的影响。城市空间的建设离不开城市公共艺术作品,所以公共艺术作品的好坏能够直接影响城市的发展与建设。优秀的公共艺术作品不光能够提升城市的整体品质,也

能够满足人们的精神需求,公共艺术介入到城市的建设和发展中,能够提升城市空间的整体环境和艺术性,但是二者在融合的过程中也不可避免的会遇到各种各样的问题。城市空间是非常珍贵的资源,城市空间的中的每一个建筑、公共艺术品的设计在设计时都要进行慎重的规划,跟周围的环境和城市文化相契合。所以不能将城市公共空间与公共艺术分割,如果仅仅是提高城市的形象、城市竞争力和城市品质,那最后的呈现效果会大打折扣。所以在城市公共空间的规划和设计上,公共艺术的分布能够解决城市雷同化的问题,也能够填补城市空间,提高城市文化性,让城市更加具有辨识度。同时本文介绍了信息技术和后现代主义对城市公共艺术和城市公共空间的影响,公共艺术的发展能够对城市公共空间有着重要的影响和积极的作用。

跟随着时代的脚步,城市公共空间和公共艺术的融合将不断的进行发展和深化,对城市空间的设计和规划会更加注重人们的体验和审美的需求,城市的环境不断得到优化,城市的空间会更富有文化、特色的内涵,展现更为丰富的内容。所以我们发现,城市的建筑、基础设施、广场、公园之间都有着紧密的联系,界限也不再鲜明。尤其是在全球一体化的今天,在经济、文化发展相对比较快的城市中,更加要跟随着时代的脚步做出相应的改变,对城市空间进行规划,将公共艺术真正的融入到城市公共空间中,改善人们的生活环境,让城市空间更艺术化,让艺术走进生活。

References

- [1] Zhang Lin, Research on urban leisure space facility design from the perspective of public art [D] Jilin University of architecture, 2018
- [2] Yi Shiyi, Research on the integrated development of contemporary public art and urban environmental design [D] Suzhou University, 2018
- [3] Zhou Xiumei, Research on integrated design of public art from the perspective of urban culture [D] Wuhan University, 2013
- [4] Baiida Sustainable public art - rebuilding the urban environment [D] China Academy of fine arts, 2012
- [5] Chen Qiduan, Analysis and Countermeasures of modern urban public art [D] Wuhan University of technology, 2003