

虚拟回归现实：公共艺术重建社会联结的探索

龙媛

广东理工学院, 中国·广东 肇庆 526100

摘要: 在数字时代, 互联网的深化发展为人们带来了便捷的联结方式, 但是也加剧了社会原子化倾向和社交互动浅层化等问题。为了有效缓解这一社会现象, 促进个人和社区的健康发展, 论文采用理论探讨与案例分析相结合的方法, 深入研究公共艺术在重建面对面现实社会联结中的相对优势及路径。研究发现: 多元化的公共艺术能够有效促进个体间面对面的沟通与社会黏合, 通过提升公共艺术的空间功能和互动形式, 开展具有特色的公共艺术活动, 更有利于发挥公共艺术的社会联结作用。

关键词: 社会联结; 社会原子化; 公共艺术; 面对面互动

Virtual Return to Reality: The Exploration of Reconstructing Social Connection in Public Art

Yuan Long

Guangdong Institute of Technology, Zhaoqing, Guangdong, 526100, China

Abstract: In the digital age, the deepening development of the Internet has brought convenient connections to people, but it has also exacerbated the problems of social atomization and shallow interaction of social interaction. In order to effectively alleviate this social phenomenon and promote the healthy development of individuals and communities, this paper uses the method of combining theoretical discussion and case analysis to deeply study the comparative advantages and paths of public art in rebuilding the reality of face-to-face social connection. The study found that diversified public art can effectively promote the face-to-face communication between individuals and social cohesion. By improving the spatial function and interactive forms of public art and carrying out distinctive public art activities, it is more conducive to play the role of social connection of public art.

Keywords: social connection; social atomization; public art; face-to-face interaction

0 前言

在数字化浪潮席卷全球的背景下, 互联网以其强大的连接能力重塑了人们的社交模式, 但同时也带来了社会原子化和社交浅层化的隐忧。人们在虚拟空间中的互动愈发频繁, 却往往缺乏深度和真实的情感联结。曾经以地理邻近为基础的“附近”概念在数字化社交中逐渐消失, 虚拟世界打破了传统的物理边界, 虽然使人们能够跨越距离进行互动, 但也削弱了原本因地缘相近而产生的紧密社会联系。

为了应对这一挑战, 探索重建面对面、深度化的现实社会联结的途径显得尤为重要。公共艺术, 作为城市文化的重要载体, 以其独特的公共性和美学魅力, 为促进社会联结提供了一条创新路径。由于该研究领域涉及艺术学、社会学、传播学、心理学等多方面的学科, 具有一定的复杂性和协调难度, 因此中国相关研究还比较缺乏。基于此, 论文的研究问题为: 网络时代社会联结的变化带来了什么挑战? 公共艺术在重建面对面的社会联结中具有什么优势? 如何发挥公共艺术在重建面对面社会联结中的作用?

本研究的主要贡献在于: 首先, 提出了一个基于公共艺术视角的现实社会联结重建框架, 为相关领域的研究提供了新的理论视角; 其次, 结合案例分析揭示了公共艺术在促

进社会联结方面的具体实践路径和效果, 为未来的公共艺术实践提供了参考; 最后, 该研究成果对于推动社区和谐、增强社会凝聚力具有重要的现实意义。

1 文献回顾与问题提出

1.1 社会联结及其重要性

社交互动是人类社会发展的基石, 个体之间以及个体与群体之间的相互关系构成了社会网络的基础。在早期的研究中, 社会联结是通过个人拥有的社会关系数量或个人与其社交网络互动的频率来衡量^[1]。但是社交网络在数量上的特征无法说明社交关系的质量和深度, 而个人真正需要高质量和有意义的互动。因此, 社会联结被概念化为个体与周围世界有意义的社会联系的感知体验^[2]。社会联结不仅包括亲密关系和家庭纽带, 还涵盖了朋友、同事、邻里和更广泛的社会关系。其核心在于人与人之间通过互动建立的信任、支持和合作关系。

社会联结与积极的心理结果呈现显著的相关性^[3]。良好的社会联结可以提升个体的情绪健康、幸福感。与家人、朋友和社区的紧密联系能够增加生活的意义感和满足感, 促进心理健康。此外, 社会联结对于文化适应具有积极作用^[4]。

社会联结提供了一个情感支持的网络,使个体在面对生活压力和挑战时能够寻求帮助和安慰。这种支持不仅能减轻心理负担,还能增强个体的应对能力。相反,缺乏频繁有意义的社会联结会导致社会孤立,进一步加剧孤独感和心理问题,例如抑郁、焦虑和其他情绪障碍的风险^[5]。归属感是人类的基本需求,缺乏社会联结会导致自我价值感的降低和幸福感的减少。

从社会层面看,社会联结指社会成员间的互动而形成的一系列的稳定的社会关系结构。社会成员间紧密的联系有利于促进信息流通和资源共享,提升社会生产力和经济发展水平。通过长期的互动和合作,个体之间建立起信任感。这种信任感是社会运行的重要基础,有助于增强社区的凝聚力和稳定性,促进了社会合作和共同体意识,有助于社会和谐和可持续发展。过疏化的社会联结,则会导致群体内合作欲望的下降,引发“去组织化”倾向,阻碍社会再生产的发展^[6]。

1.2 从面对面到虚拟社会联结

现实社交中的社会联结通常通过面对面的交流进行,这种交流方式能够更全面地传递情感和信息,包括语言信息和非语言线索(如身体姿势、面部表情、肢体动作),从而促进明确、流畅的互动。现实社交中的情感交流往往更加可靠和真实,有助于建立稳定而牢固的社会联结。随着互联网技术的进步,人们的社交与互动形式发生了天翻地覆的变化。网络平台为用户提供丰富多样的社交功能,包括消息发送、图片分享、视频通话等,这使得原本需要面对面进行的沟通,通过网络虚拟平台就可以实现。虚拟网络平台的普及极大地扩大了社交网络的范围和规模,使人们能够轻松与全球范围内的亲友、同事和陌生人建立联系。截止 2023 年 12 月,中国网民已经高达 10.92 亿,人均每周的上网时间为 26.1 小时^[7]。人们在线上的虚拟互动越来越频繁,97% 的网民使用网络即时通讯工具进行沟通。在网络社会,以弱关系、匿名化为特征的陌生人虚拟互动正在成为网络新型社交方式。

在过去,当地理距离、物理隔离等情况阻碍身体接触时,人们之间的社会联结会自然中断。但是在网络社会,互联网可以突破各种障碍将全球各地的个人、组织和社区连接在一起。通过在线平台可以实现一定程度的社会联结,尤其是在面对面交流受限的情况下,在线虚拟联结可以成为一种有效的替代方式,增强个人的社会支持和幸福感。例如,疫情期间用户之间通过社交媒体获得物资、医疗等方面的社会支持后,构建起亲密的社会联结^[8]。在老年人护理中,利用互联网等数字通信技术可以创造联结的机会,有助于缓解社会孤立和孤独感^[9]。

1.3 虚拟社会联结的反思

互联网已经渗透进人们日常生活的各个方面,元宇宙的出现进一步消弭着现实和虚拟之间的界限。人们在享受虚拟世界超越时间、空间的便利,沉浸于不受拘束的想象力时,

也不可避免地经历着面对面的社会联结的减少。尽管基于互联网的社会联结可以在某些方面使用户受益,但是与面对面相比,它们在增加积极情绪和满足社会归属感需求方面并不具有同样深刻的影响^[10]。过度的依赖线上建立的社会联结,对于个人与社会的健康发展都造成了一定的威胁。

网络社会看似万物相连,但是社会原子化现象却愈发明显。社会原子化(social atomization)是指社会中的个体变得越来越独立,传统的社会纽带和共同体意识减弱。齐美尔早在 20 世纪初就提出,在现代都市生活中,个体越来越趋于孤立,人与人之间的关系变得越来越表面化。随着时间的推移,这一现象在信息社会中变得更加显著^[11]。互联网的便捷性使得人们更倾向于通过虚拟空间进行交流,而减少了面对面的现实互动。梁思的研究显示虽然新技术可以帮助个体建立更加广泛的社交关系,但很难建立新的深度关系。新技术帮助用户构建起的巨大社交网络,却可能导致一些青年越来越习惯于浅社交,对于现实生活缺乏真情实感的投入^[12]。同时,网络社会中,算法推荐机制使得个体接触的信息越来越单一,容易形成同质化的社交圈,更容易产生信息回声壁效应^[13]。这种信息环境的单一性和社交圈的封闭性,进一步削弱了个体之间的多元互动和理解,助长了社会原子化。

城市化的迅速推进加剧了人口的流动性,破坏了原有基于地理关系的社区观念,导致个人变得更加独立,人与人之间的关系变得更加冷淡和疏离,家庭、团体、协会等传统社区都在逐渐萎缩。虚拟社区的兴起被认为是“失落社区的复兴”,它使人们可以便捷找到志同道合的伙伴并建立联系。然而,与基于地缘、组织关系、经济活动等而形成的传统社区相比,这些虚拟社区往往是基于兴趣或特定话题,成员之间都是陌生人,缺乏真实和真诚^[14]。虚拟社交的便捷性使得人们更倾向于在数字世界中寻找社交满足,而忽视了现实生活中的邻里关系和社区参与,使得公共空间活力和社会凝聚力进一步下降。这种现象的长期发展,将对社会的整体结构和稳定性产生不利影响。

因此,如何重建面对面的社会联结,恢复社区的活力和凝聚力,成为当前社会亟待解决的问题。在此背景下,公共艺术作为一种有效的社会介入手段,不仅能美化环境,还能激发社区成员的参与热情和归属感,展现出其在重建面对面社会联结中的独特优势。

2 公共艺术重建面对面社会联结的逻辑构建

2.1 公共艺术概念

从广义上看,公共艺术包括设立于公共空间的一切艺术形式,布景包括绘画、壁画、雕塑、景观、建筑等传统艺术作品及声、光、电等新的艺术形式,还包括短暂的艺术活动,如话剧表演、艺术行为等^[15]。狭义的公共艺术则是以欣赏为主的具有开放性的造型艺术。最早的公共艺术可以追溯到古希腊的“阳光广场”,但是作为一个文化概念“公共

艺术”出现于 20 世纪 60 年代的美国^[16]。美国一系列公共艺术政策,如“艺术百分比”计划、《公共建筑物共用条例》推动了公共艺术的繁荣,也带动了相关经济的发展,同时欧洲其他国家也纷纷效仿。现如今,公共艺术已经成为践行国家文化发展战略的重要部分。

20 世纪 80 年代以来,新型公共艺术或者社会参与式艺术在全球范围内得到广泛发展。传统公共艺术倾向于为城市公共空间提供雕塑、壁画、复合装置等固定作品,而新型公共艺术是一种强调与公众建立关系^[17]。新型公共艺术超越传统公共艺术的物理和审美界限,突出艺术作为社会对话和变革工具的潜力,不仅丰富了公共艺术的内涵,也为重建面对社会联结提供了新的方向和可能性。

2.2 公共艺术重建面对社会联结的优势

公共艺术的公共性确保了艺术作品对所有社区成员的开放和可达,为建立广泛的社会联结提供基础。公共艺术通常在公共空间展示,如公园、广场和街道等,任何人都可以自由观赏和接触。这些作品通过视觉、听觉等多种感官刺激,吸引公众的注意,成为他们共同关注和讨论的话题。波勒普(Borup)指出公共艺术通过提供共享的体验,能够促进社区成员之间的互动和交流,增强社区的社会凝聚力^[18]。

公共艺术的互动性从宏观上来讲涵盖了艺术品与其空间环境、场域文脉以及公众之间的交流互动,这使得公共艺术不仅仅是艺术家的个体表达,而像是一个媒介将各个主体有机联系在一起。因此,公共艺术作品常常融入当地的历史和文化元素,作为联结物与文化的载体。社区成员通过这些艺术作品回顾和分享他们的历史经历,形成了共同的文化认同感。这种集体记忆的唤起不仅使人们更加紧密地联系在一起,还增强了他们对社区的归属感和社会联结。

动态的公共艺术活动为公众提供了直接的社交互动机会和共同体验。在公共空间中集中展示艺术和表演活动,如音乐节、艺术节、传统艺术传承活动等,为公众创造了大量面对面的交流机会,促进了人们之间的互动和对话。通过共享的文化体验和艺术享受,人们不仅增强了对艺术的欣赏,还加深了对彼此的理解和联系,从而有效地激活了社会联结^[19]。

3 公共艺术重塑城市社会联结的路径

3.1 提升公共艺术的空间功能

公共艺术展示于大众的公共场所,因此不仅需要从审美角度进行艺术表达,还需综合考虑空间功能,以满足大众的实际需求,这样更有助于增强公众对公共艺术的认可和好感。例如,将艺术作品与公共健身区结合,或者通过多媒体艺术展示公告信息等,不仅可以提高公共空间的使用效率和功能性,还能显著增加空间的吸引力和活力。这种多功能艺术装置不仅美化了环境,还为市民提供了实用的服务,增强社区成员之间的交流和互动机会,从而更好地发挥公共艺术在社会联结中的作用。

3.2 丰富公共艺术的互动形式

提升公共艺术的互动性,已经得到了广泛的重视,但同时也容易陷入一些误区。有些观点认为提升公共艺术的互动性主要在于借助科技手段,增加作品与人之间的身体互动。这种互动往往只停留在形式表面,无法真正触动公众的心灵。创建丰富的公共艺术的互动形式,需要将其纳入社会生态圈之中,连接“人—物—环境”。在均衡考量公共艺术的公共性、技术性、艺术性与情感性后,实现理念互动、肢体互动、情感互动等多方面的互动,进而推动公众深入的对话与交流。例如,公共艺术装置“JUMP 城市电场”中心为一个高 9.7 米,直径 7 米的光塔气膜环,周围分布三个感应式蹦床装置,当观众在蹦床上跳跃时,光塔的灯光将依次亮起。该装置先后落地于上海和深圳,吸引了大批市民参与互动,让观众在跳跃中感受生命的活力和快乐,也点亮了城市的生机。整件公共艺术装置不仅实现了与公众身体上的互动,也做到了理念的传递和情感上的互动。

3.3 发掘特色公共艺术活动

过去不少地区将城市雕塑或城市公共空间物化作为公共艺术发展的重点,忽略了公共艺术的互动性和社会参与性。随着公共艺术范围的逐渐延展,公共艺术活动突破了公共艺术的物化形式,成为连接社会不同群体与文化的重要桥梁,也成为最能促进社会联结的公共艺术形式。因此,开发公共艺术项目时需要结合地方文化特色和社区需求,设计多样化的活动形式,以促进社会联结和文化传播。

GLOW 灯光艺术节是欧洲最著名的灯光艺术节之一,是城市特色与公共艺术巧妙结合的典范,现以其为例分析公共艺术节活动如何促进社会联结。

3.3.1 项目背景

GLOW 灯光艺术节的举办地——埃因霍温市是荷兰高科技制造业的核心城市,因创新和技术而闻名,欧洲最大的照明公司飞利浦也起源于此。在此背景下,埃因霍温市便与光和技术结下了不解之缘。GLOW 灯光艺术节于 2006 年首次举办,多年来已经发展成为一个盛大的灯光节。来自世界各地的灯光艺术家利用新媒体技术在公共场所进行展示,灯光艺术作品贯穿市中心的街道。该节日主要依靠捐赠、合作和伙伴关系运行,活动持续进行一周。

3.3.2 艺术表现形式

GLOW 灯光艺术节的核心是各种大型灯光艺术装置,这些装置利用现代科技和创意设计,点亮城市的公共空间、建筑物和地标,创造出令人叹为观止的视觉效果。例如,第 18 届 GLOW 灯光艺术节结束前的绿色激光信号灯,由功率为三千瓦的激光器产生,光束高达 10 公里,远在 80 公里外也能看到。

GLOW 灯光艺术节还包括投影秀和多媒体表演,通过结合音乐、视频和灯光,创造出动态的视觉体验。例如,Grand Mix 是在广场两侧的建筑上进行的巨大投影表演,来

自荷兰国立博物馆收藏的艺术品中的人物形象化身为歌手,表演了一系列流行曲目,带动观众一起歌唱起舞。此外,许多灯光装置具有互动性,观众可以通过触摸、声音或动作与灯光互动。这种互动性不仅增强了艺术体验的沉浸感,还鼓励观众积极参与艺术创作过程。

3.3.3 社会联结成效

GLOW 灯光艺术节通过遍布城市各个角落的灯光装置,吸引了大量游客和当地居民前来观赏,为面对面交流提供了良好的环境和契机。艺术节期间,各种灯光装置和互动体验区成为人们聚集和交流的中心。人们可以在欣赏艺术的同时,与亲朋好友或陌生人分享感受,增进彼此的了解,推动了社会联结的广泛建立。艺术节中的许多灯光装置都具有互动性,不仅增强了观众的参与感和沉浸感,还促进了观众之间的情感交流。

GLOW 展示了来自世界各地的艺术家作品,促进了不同文化之间的交流和理解。通过欣赏和参与各种灯光艺术装置,观众能够体验不同文化的艺术表达和创新理念。GLOW 灯光艺术节不仅吸引了艺术家和设计师的参与,还得到了当地社区和居民的积极响应。他们通过组织各种活动、提供志愿服务等方式为艺术节贡献自己的力量,增强了社区的凝聚力和归属感。

4 结语

面对面的互动是人类建立社会联结最重要的形式,具有虚拟社会联结难以替代的优势。过度依赖虚拟网络,往往伴随着个体的异化和现实社区的失落。在此背景下,现实社会联结的重要性更加不容忽视。公共艺术以其独特的艺术语言和公共性,成为重建社会联结的创新途径。鼓励和支持多元化、创新性的公共艺术实践,促进公众的共同参与、体验与对话,增强社区凝聚力和文化认同感,对于促进社会的和谐和可持续发展具有重要的现实意义。

参考文献:

- [1] Goswami S, Felix Köbler, Leimeister J M, et al. Using Online Social Networking to Enhance Social Connectedness and Social Support for the Elderly[J]. icis proceedings,2010.
- [2] Taylor-Jackson J, Abba I, Baradel A, et al. Social media use, experiences of social connectedness and wellbeing during COVID-19[J].2021.
- [3] 吴明证,李阳,王洁,等.家庭仪式与大学生幸福感的关系:社会联结与自我控制的链式中介作用[J].心理科学,2021,44(6):1346-1353.
- [4] 李红,李亚红.完美主义、社会联结对来华留学生心理健康的影响——文化适应压力的中介作用[J].西南民族大学学报(人文社科版),2016,37(1):213-217.
- [5] Juhl J, Biskas M. Nostalgia: An impactful social emotion[J].

Current opinion in psychology,2022(49):101545.

- [6] 田毅鹏,闫西安.过疏化村落社会联结崩坏对巩固拓展脱贫攻坚成果的影响——基于T县过疏化村落的研究[J].南京社会科学,2021(7):57-66.
- [7] 第53次中国互联网络发展状况统计报告[R/OL].[2024-04-02].
https:// www. cnnic. net. cn/ NMediaFile /2024/ 0325/ MAIN1711355296414FIQ9XKZV63
- [8] 林颖,许天敏.新流动性范式下媒介技术与社会联结的再造——基于疫情时期“社区团购”的考察[J].中国网络传播研究,2022(2):62-80+218-219.
- [9] Barbara, Barbosa, Neves, et al. Can Digital Technology Enhance Social Connectedness Among Older Adults? A Feasibility Study[J]. Journal of Applied Gerontology,2017.
- [10] Sacco D F, Ismail M M. Social belongingness satisfaction as a function of interaction medium: Face-to-face interactions facilitate greater social belonging and interaction enjoyment compared to instant messaging[J]. Computers in Human Behavior,2014(36):359-364.
- [11] 吴宁,张晨睿.社会原子化背景下大学生人际关系冷漠问题及其对策[J].上海青年管理干部学院学报,2021(3):82-88.
- [12] 廉思.“搭子社交”:青年社交模式的新表征[J].人民论坛,2024(9):96-100.
- [13] 于春生,董瑾.论数字阅读中的算法偏见及其治理[J].出版发行研究,2023(6):65-71.
- [14] 柯泽,宋小康.从“镜中我”到“雾中我”:虚拟现实社会中社会互动的畸变与理论危机[J].新闻与写作,2021(8):75-83.
- [15] 董经纬.浅议我国当代城市公共艺术传播的问题及对策[J].现代传播(中国传媒大学学报),2015,37(02):156-157.
- [16] 施蕾蕾.城市公共艺术传播的本土化实践及前景探析[J].音乐传播,2021(2):36-41.
- [17] 张意.新型公共艺术与公共生活的物性生成[J].天津社会科学,2023(6):140-148.
- [18] Borrup T, Borrup T C. Creative Community Builder's Handbook: How to Transform Communities Using Local Assets, Arts, and Culture[J].2006.
- [19] Perkins R, Mason-Bertrand A, Tymoszuk U, et al. Arts engagement supports social connectedness in adulthood: findings from the HEartS Survey[J]. BMC Public Health,2021,21(1):1-15.

作者简介:龙媛(1988-),女,硕士,讲师,从事新媒体传播研究。

基金项目:肇庆市哲学社会科学 2024 年规划项目“基于公共艺术传播的肇庆旅游形象提升路径研究”(项目编号:24GJ-194)。