

场所精神视角下公共艺术介入城市公共空间设计研究

许术红

重庆对外经贸学院, 中国·重庆 401520

摘要: 有关公共艺术的话题和研究在当代城市发展中愈加热门, 公共艺术逐渐变成当代城市建设中文化表达的重要组成部分, 它利用多种艺术形式和富有创新的审美观念, 传递场所的价值, 对公众的观念和精神产生着积极而深远的影响。它不仅提炼了城市深厚的历史内涵, 也反映了艺术创作与场所之间的紧密联系。在公共艺术的介入下, 艺术与场所实现了交融和互补。这种交互作用使公共艺术成为塑造城市形象、传承城市历史、反映城市精神的重要力量。

关键词: 公共艺术; 场所精神; 城市空间; 景观营造

Research on the Intervention of Public Art in Urban Public Space Design from the Perspective of Place Spirit

Shuhong Xu

Chongqing College of International Business and Economics, Chongqing, 401520, China

Abstract: The topic and research about public art are becoming more and more popular in the contemporary urban development, and public art has gradually become an important part of cultural expression in contemporary urban construction. It uses a variety of art forms and innovative aesthetic concepts to convey the value of the place, and has a positive and far-reaching impact on the concept and spirit of the public. It not only refines the deep historical connotation of the city, but also reflects the close connection between artistic creation and place. With the intervention of public art, art and place have realized blending and complementing. This interaction makes public art become an important force in shaping urban image, inheriting urban history and reflecting urban spirit.

Keywords: public art; place spirit; urban space; landscape construction

0 前言

城市既是为人而生, 也是为人而生, 它既是人们思想的产物, 也是人类历史上空前规模的人群与活动的聚焦点。每个城市都有着自己的特点, 是一个社会发展的象征。“公共艺术”可以作为一种以地方为载体的艺术品, 结合地方属性展现内在含义。“场所精神”是挪威著名学者诺伯舒兹在他的著作《场所精神: 迈向建筑现象学》^[1]中所提出的一项重要概念, 最初起源于罗马, 诺伯舒兹认为, “环境”是一种“地方”, 是一种“地域”, 是一种地域的“地方性”, 其中包括人文氛围、风土风情等。都市公共艺术存在于场地之内, 以大众为中心而存在, 如果它的创意与设计要得到地域的肌理, 就必须得到大众的认同; 人与艺术、地方之间的和谐, 是人类与地方的内在联系。

1 相关理论解析

1.1 公共艺术

1.1.1 概念

公共艺术最早诞生于 20 世纪 30 年代的美国, 主要通过艺术家对公共建筑进行装饰创作达到展现区域特色及反映社区文化及公众生活状况, 到了 1959 年, “公共艺术百

分比”条例在美国费城予以批准, 成为第一个通过艺术家协会所发起并且通过的百分比艺术城市, 这也被学界普遍认为是公共艺术诞生的标志。这一概念 20 世纪 90 年代末首次在中国出现, 中国业内将 20 世纪 70 年代末首都机场的大型壁画群作为其起源的标志性事件, 从 20 世纪 90 年代开始经历了约 30 年的发展过程, 公共艺术凭借其典型特征公共性和其多元化的表现形式逐步走进中国大小范围不一的公共空间。

1.1.2 特性

公共艺术发展至今, 其核心特质归纳为公共性、公众性、地域性、文化性、社会性、审美性、互动性、多样性、系统性、恒久性。不再是传统意义上一个“点”的设置, 在城市空间景观中表现出更加综合化、整体化、立体化的、系统化的关系, 它逐步从点到面, 直至最终到整个空间氛围和场所精神的营造。

1.1.3 表现形式

从公共艺术的发展历程来看, 从传统的壁画、雕塑等传统形式逐渐向更广泛的内容和形式扩展。根据当下公共艺术存在空间的不同和多元化的表现形式来看, 将公共艺术分为公共艺术作品、公共景观设施、公共艺术策划三大类(见表 1)。

表 1 公共艺术的表现形式

类型	公共艺术作品	公共空间设施	公共艺术策划
表现形式	特色壁画	导视宣传	事件
	主题雕塑	景观小品	计划
	艺术装置	构筑物	节目
	多媒体互动等	休憩座椅等	展演等
内涵特征	艺术审美、历史文化纪念、趣味体验	兼具基础使用功能和艺术文化性	持续时间长短不一，公益商业性质皆可

1.2 场所精神

1.2.1 概念

在西方，“场所精神”的研究始于现象学，创立者为埃德蒙得·胡塞尔，为哲学领域的重要研究内容^[2]，后诺伯舒兹以此为基础，提出“人与自然”的概念。从人们对地方的空间与特征的认识出发，持续探索对其定位与认同，注重营造人们能够获得归属感感知的地方。吴良镛提出“场所精神赋予空间与生活以活力”，定义其特性和核心，这在西方视角下可能被称作‘场所意蕴’，在中国语境中，‘意蕴’概念更能契合我们的文化传统和审美追求^[3]。吴良镛在1997年中国雕塑研讨会上说过“城市是一件伟大的艺术”，而这种宏大的作品，需要规划、建筑、雕塑、庭园等各领域的专家一起创作，是一种多重含义的“综合集成”。

1.2.2 特性

根据相关理论研究，场所精神的具体特性可总结为方向感、认同感、归属感。凯文·林奇的城市理论中提到，一个具备方向感的环境依赖于精细的规划，而公共艺术作为其中一种设计表现手法，可以利用公共艺术装置、公共艺术基础设施、景观小品和场地标识系统等进行场所的方向感塑造。

各地的自然景观、民间习俗、神话传说、宗教信仰、传统文化、历史事件、地方特产还是当地人物，都能成为人们的情感寄托和地域文化的象征，赢得民众的情感共鸣和认同。

场所精神的核心在于其历史文化的深度交融和地方特色的鲜明表达，公共艺术需紧密贴合场地的自然环境和历史文化遗产，发掘象征性“本土元素”，巧妙转化为艺术语言，编织场所叙事，提升场所灵魂，促进公众之间的情感共鸣。强化人们的集体归属感，赋予城市更深的情感底蕴。

1.3 公共艺术与场所精神的关联性

1.3.1 公共艺术与公众之间的关系

在城市空间中，公共艺术创意思维的根本立足点在于满足社会大众的多元化需求，致力于推动以人为本的物质文明和审美革命。着重强调公众的积极参与、情感共鸣以及对价值的共享，这样它才能强化公众对都市历史的记忆，增强他们的人文认同和归属感。

1.3.2 公共艺术与城市景观元素的关系

公共艺术作品作为城市风景公共空间中的景观元素，与周边的自然和人文元素是一个整体且相互联系的，能达到协调统一的目的。它是体现地方精神的一个关键步骤。

1.3.3 公共艺术与公共场所精神

简·雅各布在《美国大城市的死与生》书中，论述了当代大城市内“老旧街区”中公共艺术对其的重要性^[4]；柯林·罗代表作《拼贴城市》着重阐述了都市建筑中的时间尺度问题，并提出要通过建筑、景观、雕塑等手段来营造一种与之相融的都市文化氛围，使之恢复到原本的面貌^[5]；丹麦的扬·盖尔·拉尔斯·吉姆松在《新城市空间中》中，从人文场地及其认同感知的身份出发，对其进行了系统性的后现代都市风景研究^[6]。翁剑青在《公共艺术的观念与取向》中，认为“公共艺术”是“都市”的产物，它的出现是由“都市空间”“社会经济”和“艺术发展”等多种要素共同作用的结果^[7]。杨茂川与何隽在《城市公共空间的人文关怀设计》中，以人的精神需求与心理满足为视角出发，将城市中公共开放空间划分为情感联系、归属认同、互动交流和休闲娱乐四大维度，他们关注的焦点在于如何通过设计实现对个体心灵的关怀，提升公共空间的生活品质^[8]。在《超越本体的价值含义》^[9]中，翁剑青详尽地剖析了现代公共艺术实践的状况及其实质性的精神导向。他着重阐述了艺术作品在特定环境中如何介入才能深触公众的心理，特别是艺术的形式、作用和内在精神如何与公众产生强烈的情感联系。孙振华在《公共艺术时代》中提出了公共艺术是贯穿着人类文明发展史的全过程^[10]。在“地域·社区·环境——公共艺术的特性探讨”中，认识到公共艺术的诞生源于与环境的紧密融合，它深受特定地域环境和其中特定事件、主题或角色的界定。这使得公共艺术与场所的关系在公共艺术理念的框架下显得尤为显著。

1.4 城市空间公共艺术的价值意义

1.4.1 时代记忆的物化沉淀

在诸多关于时间的抽象理解中，公共艺术独树一帜地展现了其具体的时空内涵。作为实体存在的它其诞生与发展本身就是时间的见证，它唤醒了公众的集体记忆，成为城市记忆的地标和场所认同的象征，同时也是传递城市记忆和提

升场所归属感的有力媒介。例如，重庆渝中区和南岸区石板桥长江大桥桥头两侧的《春夏秋冬》地标性雕塑。

1.4.2 城市文脉的塑造传承

公共艺术作为城市文脉载体之一，不仅彰显地域的历史底蕴与美学价值，也是无形的文化传统和习俗记忆与物质形态之间的桥梁。这种蕴含深厚历史痕迹的艺术实践，以其“定义时代”或“开创未来”的影响力，深远地塑造和延续着城市的文化脉络。

1.4.3 地域文化的表达载体

公共艺术承担着传承和弘扬地域文化的重任。它以雕塑、壁画、建筑等形式展现内涵和特色。公共艺术作品如同历史见证者，记录着城市的发展轨迹，诉说其故事。作为文化的载体，让人们铭记地域文化的历史价值。

1.4.4 公众互动体验感知

如今的公共艺术不再拘泥于静态且永久的形式，动态的表演、行为艺术，甚至是社区临时的文化活动、节庆或仪式，因其公共属性的显著增强，也被视为公共艺术的一部分。趣味性和互动性丰富了人们与空间的体验。同时，那些在网络公共平台例如论坛、博客，甚至是微博和微信的广泛传播，引发公众热议的艺术现象，也被学术界部分人视为公共艺术的新形态。

2 城市公共艺术实践现状归类分析

2.1 文化纪念性主题雕塑

文化纪念性主题景观雕塑，是景观情感传达的核心，它所营造出的场所精神，是对历史的深刻铭记与对未来的美好期许。更承载了深沉的思考、情感与精神内涵，它承担着社会功能，成为回忆往事的寄托，哀悼之情的抒发，沉思与

集会的圣地。它们不仅仅是石头或金属的堆砌，更是人类情感与思考的结晶。

2.2 地域属性公共交通

重庆以山城为特色，地形高低起伏，错落有致，赋予这座城市独特的魅力。也造就了李子坝“轻轨穿楼”和“长江索道”等令人惊叹的城市景观，成为重庆独特的城市地域属性公共交通。这不仅仅是一种交通方式，更是一个城市地标，一个文化符号。

2.3 公共空间景观地标

城市中不乏大大小小的公共空间，其目的是提供给大众日常生活、休闲休憩、人际沟通交流的活动空间，公共艺术的表现形式涵盖了从街头矗立的雕像，到公园中的艺术装置，乃至建筑结构与实际物品的创意融合。它不仅提升了空间的美学价值，还提供了深度的观赏体验。

2.4 多业态中艺术装置

公共艺术不仅存在于城市的广场、公园、街头中，还进入商业空间、公共交通工具等多业态场所中。以其独特的魅力和创意，吸引了大量民众的关注和参与，它不仅是一种装饰，更是一种社交和文化交流方式。

3 场所精神视角下公共艺术介入维度

公共艺术的介入并非单一模式，既可凭借元素间的综合影响，也能依赖某一主导要素来塑造空间体验。例如凯文·林奇所阐述的，在微观环境中，人们对空间的认知往往源于各元素的独特排列。因此，无论是哪种元素的运用或是元素间的巧妙结合，公共艺术作品想要实现其场所精神的具象化表达，关键在于与公众的感知深度交融，形成共鸣（见表 2）。

表 2 公共艺术多角度介入场所感知内容表

方向感	认同感	归属感
获得方向感的构成元素涵盖场所中显性感知元素如：地形、道路、构筑物、植物、水体及场所中分割围合的空间尺度与构成方式等。	形成认同感的构成元素包括在该场所中的隐形感知元素如：已经形成或发生过的历史事件，人物故事，纪念文化精神等。	公众在场所中通过对显性隐性感知元素的综合体验感知后，形成复杂的心理意象和行为需求的满足后，最终对场所达到共鸣归属感。

3.1 显性感知元素

公共艺术主要通过方向感、认同感和归属感来促进对场所精神的体验感知。将其影响因素分为两大类，其一为公共艺术介入景观设计中的显性感知元素，即为现实景物；包括地形、道路、构筑物、植物和水体，除了所处环境带来的地域特征属性之外，其表达形式中所涉及的造型、材质、色彩、肌理和秩序也是公共艺术构成场所精神表达中的景观建构环节。

3.2 隐性感知元素

区域性的自然和社会事件对场地的物理状况和大众的

一般认识活动产生了一定的影响。包括自然灾害、历史事件、文化活动等，它们在场所中留下了独特的印记，影响了场所的氛围和人们的感知。利用公众艺术活动来表现和推理，能够很好地传达出地方的核心与内涵（见图 1）。

3.3 综合价值认同

从场所精神的综合价值在城市空间景观中的内化历程来看，公共艺术的融入不仅响应了城市景观在特定阶段的人性需求，也赋予了精神内涵，它作为触媒，旨在引导感知者对场所内艺术作品产生主观认知，进而对场所精神的全面理解和接纳至关重要。鉴于城市景观受众的多样性，如年龄、

职业和兴趣的不同，他们在认知过程中展现出的独立视角。因此，在公共艺术与城市场所精神象征的融合过程中，强调“公众性”这一核心要素至关重要，要更加关注个体的感知体验，以实现艺术与城市的深度互动（见图 2）。

4 公共艺术介入城市公共空间的策略构建

公共艺术六维场所感知介入策略见图 3。

4.1 加强基础功能性

并非大型雕塑、壁画、艺术装置、构筑物等才是公共艺术，城市的建筑、交通、栏杆、电线杆、座椅、候车亭、灯光等都是属于公共视觉的范围，在日常生活中最具有

实用功能性及形态美感的大概就是公共艺术设施了。

4.2 提升艺术审美性

公共艺术审美特性可以从两个核心维度来剖析：一是形式的精致构造，二是象征的意象表达。一着重于运用独特的符号或艺术手法，如色彩的巧妙搭配、质感的细腻处理、材质的选择以及雕塑的形态设计，旨在营造公共空间艺术气息。二则源于空间的互动和情感的共鸣。艺术家通过作品寄托情感，并激发观者的感知和情感回应。形式美与意象美在公共艺术中相辅相成，将景观与创作主题进行统一，聚焦场所精神，促进公众场所感知。

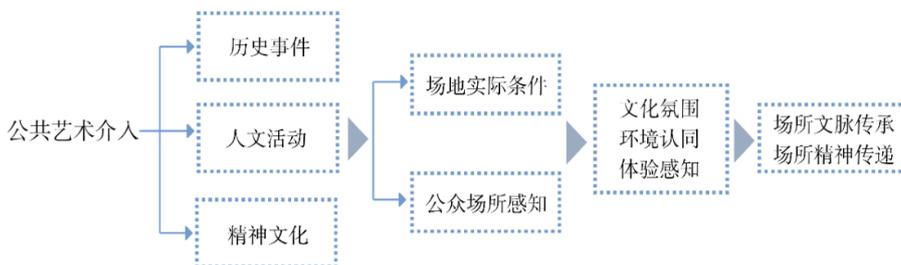

图 1 公共艺术介入隐性感知元素的场所精神表象化

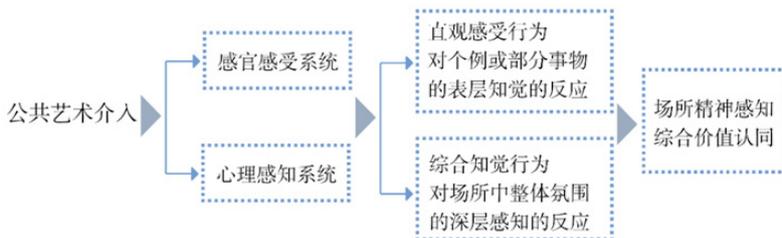

图 2 公共艺术介入公众感知认同的场所精神表象化

图 3 公共艺术六维场所感知介入策略

4.3 适应景观品质性

为了提升景观品质，必须考虑公共艺术与场地的生态适应和谐性。具体涉及三个关键因素：一是公共艺术在生态环境中的配比，它的存在应该与生态环境相得益彰。二是公共艺术在生态环境中的分布属性，布局考虑到生态环境的保护和利用。三是公共艺术介入与支援生态环境的程度，好的公众艺术既可以与周围的环境融为一体，又能对周围生态环境产生正面的介入与支撑。

4.4 满足趣味交互性

与传统城市雕塑相比，公共艺术的互动性是其最大的特点。是一个开放的公共空间，也是能够满足大众参与的平台。通过科技手段，如灯光、投影和音乐等，为公众提供

多维度的感官体验。这种互动的过程不仅激发了公众的想象力，更让他们在场所中获得情感的共鸣。

4.5 感知独特体验性

大众对公共艺术的认知源于其独特的体验过程，各种行为体验的多元信息汇聚在一起，成为公众评估公共艺术价值的关键参考，进而影响他们对环境的喜爱程度以及经历心理和行为体验后的感情反应。公共艺术在进行空间肌理表达、场所风格化后，可达到向公众传递独特体验性的目的，更好的促进公众对场所精神的感知。

4.6 认同共鸣归属性

公共艺术与场所精神的物化体现。反映了城市的物质形态，更映射了其社会形态。公共艺术能够鲜明地展现出独

特的场所精神,使其具有强烈的归属感。从而增强识别力、感染力和凝聚力。这是人与人、人和环境相互作用的一座桥梁,使景观环境不仅是物质的存在,使之成为真正意义上的“场所”,让人们在其中找到归属、交流与共鸣。

5 结语

在城市发展迅速的时代背景下,倡导城市更新、文脉延续与文化自信同步进行,文脉传承具有不可忽视的重要性,更以场所文化为导向、发扬场所文化精神和促进公众的体验感知为目标进行规划设计。在城市文化景观建设中,不能盲目追求单方面的形式美、功能性、刻意呆板的文化输出,要挖掘场所特色属性与特色文化,以公众体验感知出发,综合考量,融合促进场所精神感知。利用公共艺术的多样化表达形式和多维度策略的探讨,进行场地设计实践,验证公共艺术介入城市公共空间的可行性。

参考文献:

- [1] 诺伯舒兹.场所精神:迈向建筑现象学[M].北京:华中科技大学出版社,2010.
 - [2] 李畅,杜春兰.明清巴渝“八景”的现象解[J].中国园林,2014,42(5):4.
 - [3] 吴良镛.关于中国古建筑理论研究的几个问题[J].建筑学报,1999(4):3.
 - [4] 简·雅各布斯.金衡山译[M].南京:译林出版社,2020.
 - [5] 柯林·罗.拼贴城市[M].上海:同济大学出版社,2021.
 - [6] 扬·盖尔·尔斯·吉姆松.新城市空间中[M].南京:江苏凤凰教育出版社,2022.
 - [7] 翁剑青.公共艺术的理念与取向:当代公共艺术文化及价值研究[M].北京:北京大学出版社,2002.
 - [8] 杨茂川,何隽.人文关怀视野下的城市公共空间设计[M].北京:科学出版社,2018.
 - [9] 中国国家画院公共艺术中心,中国公共艺术年鉴2015[M].北京:中国城市出版社,2016.
 - [10] 孙振华.公共艺术时代[M].南京:江苏美术出版社,2003.
- 作者简介:许术红(1998-),女,中国重庆人,硕士,助教,从事环境艺术设计研究。