

公共艺术在城市更新中的角色与功能研究

程思璐

合肥工业大学建筑与艺术学院, 安徽 合肥

收稿日期: 2024年10月23日; 录用日期: 2024年12月20日; 发布日期: 2024年12月27日

摘要

本研究以公共艺术在城市更新中的角色与功能为研究核心, 通过分析公共艺术的概念与特点, 探讨了其在塑造城市形象、丰富文化内涵、激发城市活力等方面的作用。以上海世博园区公共艺术项目和北京798艺术区为实践案例, 阐述了公共艺术在城市更新中的具体应用。最后提出了公共艺术在城市更新中的发展建议, 包括制定发展规划、加强作品创作与评选、拓展资金来源和提高市民参与度, 以及公共艺术的创新与发展方向。旨在为我国城市更新提供有益借鉴, 推动城市文化建设的发展。

关键词

公共艺术, 城市更新, 文化内涵, 可持续发展

Study on the Role and Function of Public Art in Urban Renewal

Silu Cheng

School of Architecture and Art, Hefei University of Technology, Hefei Anhui

Received: Oct. 23rd, 2024; accepted: Dec. 20th, 2024; published: Dec. 27th, 2024

Abstract

This study takes the role and function of public art in urban renewal as the research core. By analyzing the concept and characteristics of public art, it discusses its role in shaping urban image, enriching cultural connotation and stimulating urban vitality. Taking Shanghai World Expo Park public art project and Beijing 798 Art Zone as practical cases, this paper expounds the concrete application of public art in urban renewal. Finally, the paper puts forward some suggestions on the development of public art in urban renewal, including the formulation of development plan, strengthening the creation and selection of works, expanding the sources of funds and increasing the participation of citizens, as well as the innovation and development direction of public art. The purpose

is to provide a useful reference for China's urban renewal and promote the development of urban culture construction.

Keywords

Public Art, Urban Renewal, Cultural Connotation, Sustainable Development

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

1. 引言

随着我国城市化进程的加快，城市更新已成为推动城市可持续发展的重要途径。城市更新不仅仅是物质空间的重塑，更是文化内涵的传承与创新。在这个过程中，公共艺术作为一种特殊的文化表现形式，日益受到广泛关注。公共艺术以其独特的魅力，在城市更新中发挥着塑造城市形象、丰富文化内涵、激发城市活力等多重作用[1]。然而，如何充分发挥公共艺术在城市更新中的角色与功能，成为当前我国城市文化建设面临的一个重要课题。

本研究旨在探讨公共艺术在城市更新中的角色与功能，分析公共艺术的概念与特点，并通过实践案例，阐述公共艺术在城市更新中的具体应用。在此基础上，提出公共艺术在城市更新中的发展建议，以及公共艺术的创新与发展方向。希望通过研究，为我国城市更新提供有益借鉴，推动城市文化建设的发展。

2. 公共艺术的概念与特点

2.1. 公共艺术的概念

公共艺术指的是在城市公共空间中，通过艺术形式来表达社会文化、审美观念和时代精神的作品。这类艺术作品不仅涵盖了雕塑、壁画、装置艺术等传统艺术形式，还包括互动艺术、数字艺术等新兴艺术形式[2]。这些艺术形式在城市公共空间的运用，不仅为市民提供了视觉上的享受和精神上的共鸣，更在一定程度上反映了社会的多样性与包容性。公共艺术作品通常具有高度的创意和表现力，通过与观众的互动，增强了城市的文化氛围和市民的归属感。在现代城市发展中，公共艺术的存在不仅丰富了城市的文化内涵，还为城市空间注入了新的活力与生机。

2.2. 公共艺术的特点

1) 公共性

公共艺术作品无论在形式还是内容上都力求做到面向全体市民，具有广泛的开放性和共享性[3]。公共艺术作品以其无障碍的接触方式，确保了每个市民都能成为艺术的一部分，这种包容性使得艺术真正成为了大众的财富。同时，它通过不断的互动和体验，让市民在日常生活中自然而然地接受艺术教育，从而在无形中提高了整个社会的文化水平。

2) 艺术性

公共艺术作品的艺术性体现在其不可复制的创意和精湛的技艺上，它们如同城市的名片，展示了城市的独特魅力和艺术追求。这些作品不仅仅是城市景观的装饰，它们深度融合了城市的历史脉络、文化传统和环境特色，塑造出一个个具有强烈地方特色和情感表达的艺术空间。在这样的艺术景观中，市民

不仅能够享受到视觉上的审美体验，还能在心灵深处感受到文化的力量和艺术的深度。公共艺术作品通过其艺术性的展现，不仅传承了城市的文化遗产，也在不断地推动文化创新，激发市民对美的追求和对生活的思考，从而在整体上提升了城市的审美品位和文化格调，让城市变得更加丰富多彩和生机勃勃[4]。

3) 互动性

公共艺术作品的互动性是其独特魅力的体现，它打破了传统艺术品的单向传递模式，转而邀请市民直接参与到艺术的互动中来。这种参与性使得艺术作品不再是静态的存在，而是成为了市民生活的一部分[5]。通过精心设计的互动环节，市民不仅能够观赏艺术作品，还能在触摸、操作甚至改造中体验艺术创作的乐趣，这样的互动体验大大增强了艺术作品的吸引力和感染力。

4) 时代性

公共艺术作品的时代性是其不可或缺的属性，它们如同时代的镜子，清晰地映射出我们所处时代的特色和社会发展的轨迹[6]。在题材上，公共艺术作品往往聚焦于当下的社会现象、科技创新、环境保护、文化交流等热点问题，使得艺术创作与时代脉搏紧密相连。在表现手法上，公共艺术作品不断吸纳和融合最新的艺术理念和技术手段，展现出与时俱进的艺术风格。这些具有时代烙印的公共艺术作品，既是社会精神的写照，也是对未来的预示，它们以艺术之音传递时代心声，成为城市文化的象征和历史见证，为后世留下珍贵文化遗存。

3. 公共艺术在城市更新中的角色与功能

3.1. 角色

1) 塑造城市形象

公共艺术作品因其独特的视觉冲击力，能够显著提升城市形象，增强城市的识别度。这些作品通常结合了城市的历史、文化、地理特征，通过创新的艺术形式和表现手法，为城市注入独特的视觉符号，形成独特的城市风貌[7]。同时，优秀的公共艺术作品还能够引发媒体和公众的关注，进一步提升城市的知名度和美誉度。例如，巴黎的艾菲尔铁塔和纽约的自由女神像都成为了这些城市的重要标志性景观，见图1。

2) 丰富城市文化内涵

公共艺术作品通过传承和弘扬城市文化，为城市注入独特的文化基因。这些作品不仅展示了城市的历史和传统，还反映了现代文化和社会变迁，通过多元化的艺术表达形式，塑造了城市的文化氛围和人文精神[8]。公共艺术不仅是文化传播的重要载体，也是城市文化建设的重要组成部分，它在潜移默化中影响着市民的文化素养和价值观，促进了城市文化的繁荣与发展。

3) 激发城市活力

公共艺术作品因其互动性和参与性，能够吸引市民的广泛参与，促进城市公共空间的活化利用。通过各种形式的公共艺术活动和项目，市民不仅可以欣赏到高水平的艺术作品，还能够参与到艺术创作和活动中来，增强了社区的凝聚力和市民的归属感。这些活动不仅丰富了市民的文化生活，还为城市带来了源源不断的活力和动力。例如，街头艺术节、公共艺术展览等活动，既是艺术展示的平台，也是市民互动交流的空间，为城市增添了浓厚的文化氛围和活力。

3.2. 功能

1) 美化环境

公共艺术作品在美化环境方面起到了重要作用。通过引入富有创意和美感的艺术作品，城市空间变得更加生动和富有魅力[9]。艺术作品不仅装饰了城市的角落，还在提升城市整体环境品质的同时，提供

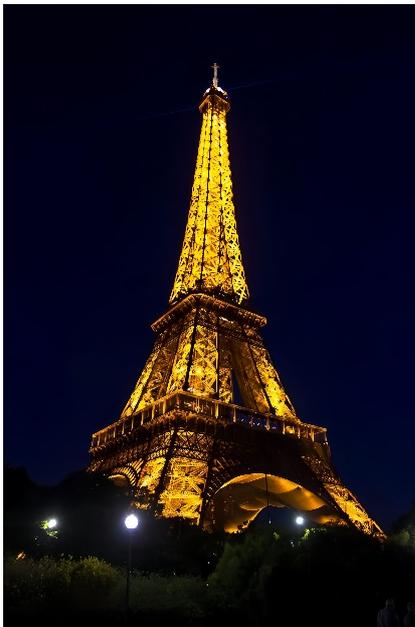

Figure 1. The Eiffel Tower in Paris
图 1. 巴黎的艾菲尔铁塔^①

了一个供市民欣赏和体验美的空间。这种视觉上的改善，不仅为市民带来了愉悦的感受，还增强了城市的吸引力和竞争力。此外，通过公共艺术的巧妙布局和设计，还可以软化城市的硬质空间，使之更加人性化和宜居。

2) 社会教育

在社会教育功能上，公共艺术作品具备了巨大的教育意义。这些作品往往通过象征和隐喻的方式，传达出深刻的社会和文化信息，潜移默化地影响着市民的观念和价值观。公共艺术通过丰富多样的表现手法，让市民在欣赏艺术的过程中，接受到文化的熏陶和教育，提升了市民的文化素养和审美能力[10]。这种无形的教育作用，不仅促进了公民素质的提高，还为城市的文化建设和发展奠定了坚实的基础。

3) 情感寄托

公共艺术作品还成为了市民情感交流的载体。通过这些艺术作品，市民可以在城市空间中找到情感的寄托和共鸣。艺术作品所传达的情感和故事，往往能够引发市民的共情和思考，使他们在欣赏的过程中，产生归属感和自豪感。这种情感上的联系，不仅增强了市民对城市的认同感，还促进了城市社区的和谐和凝聚力。通过公共艺术的形式，市民不仅享受到了艺术的美感，还在共同的文化体验中，加深了彼此之间的理解和交流[11]。

通过美化环境、社会教育和情感寄托这三大功能，公共艺术在城市更新过程中，发挥了不可替代的作用。它不仅为城市注入了新的活力和动力，还为市民提供了一个更加美好和充实的生活空间。在未来的发展中，公共艺术将继续发挥其独特的功能，成为推动城市进步和发展的重要力量。

见图 2，雕塑采用通体暖白色的处理手法，它既能表达人们对星空纯洁的想象又能与晚上流动的彩色灯光形成视觉对比，进一步传达出古老的武汉正在成为引领全球风尚的未来城市。在这片希望的沃土上，《星河》这件作品它传递的是一抹诗意与盎然，在环岛中心处，由它所构筑的星空下的长河，是送给每一位在都市里奔忙而快要忘记仰望星空的人们一个凝望的瞬间，当夜色退却，星河便化做成这武汉的山山水水，灵动、跳跃，守望着这一方希望的土地。

Figure 2. The role of public art in urban renewal—"River of Stars"
图 2. 公共艺术作品在城市更新中的作用示意图——《星河》^②

4. 公共艺术在城市更新中的实践与建议

4.1. 实践案例

在探讨公共艺术在城市更新中的实践时，上海世博园区公共艺术项目和北京 798 艺术区是两个典型案例，它们展示了公共艺术在提升城市环境品质和促进城市文化发展的重要作用。

1) 上海世博园区公共艺术项目

作为城市更新的成功典范，上海世博园区公共艺术项目通过在园区内设置多种形式的公共艺术作品，显著提升了整体环境品质。在这一过程中，艺术作品不仅美化了园区的视觉景观，还增添了城市文化的内涵。这些作品包括雕塑、壁画以及装置艺术等，均与园区的自然景观和建筑风格相得益彰，形成了富有艺术氛围的城市空间。此外，园区内的公共艺术作品注重与市民和游客的互动性，通过这种互动方式，使公众不仅是艺术的欣赏者，也是艺术的参与者，从而增强了他们对公共空间的认同感和归属感。上海世博园区公共艺术项目不仅为市民和游客提供了视觉和精神享受，同时也成为了城市更新的标杆，示范效应显著。

Figure 3. Examples of public art works—Shanghai World Expo Site sculpture "Harmony"
图 3. 公共艺术作品示例——上海世博园区雕塑《和和谐谐》^③

如图 3,《和和谐谐》是一件以熊猫为主题的公共艺术雕塑,位于上海世博园区。这件雕塑通过熊猫这一全球公认的中国文化象征,传达了和平与和谐的理念。熊猫的形象亲切可爱,通常被视为友谊和平的使者。《和和谐谐》的设计巧妙地将熊猫的形象与现代艺术手法相结合,创造出一幅既具有传统韵味又充满现代感的视觉作品。

2) 北京 798 艺术区

将废弃工厂成功改造为艺术区的北京 798 艺术区,已成为城市文化的名片,吸引了大量的艺术家和游客。798 艺术区充分利用原有的工业建筑空间,通过注入大量公共艺术作品,使这一曾经的工业废墟焕发出新的生命力。艺术家们在这里创作了多样化的艺术形式,包括壁画、装置艺术和互动艺术等,如图 4。这些作品不仅与工业遗产的历史背景相结合,还注重表现当代艺术的前卫理念。除了展示艺术作品,798 艺术区还举办各类艺术展览、文化活动和艺术节,吸引了大批市民和游客前来参观和体验,进一步促进了城市的文化活力和艺术氛围。这一项目不仅实现了废弃空间的再利用,也为城市更新提供了一个创新的模式和范例,展示了公共艺术在城市更新中的巨大潜力和作用。

Figure 4. A corner of Beijing's 798 Art District
图 4. 北京 798 艺术区一角[®]

通过以上两个实践案例,可以看到公共艺术在城市更新中的重要作用。无论是提升城市环境品质,还是丰富城市文化内涵,公共艺术都发挥了积极的作用。在未来的发展中,建议进一步加强公共艺术与城市规划的结合,注重公共艺术作品的多样化和创新性,提升市民的参与感和互动性。政府和社会各界应加大对公共艺术的支持和投入,为艺术家提供更多的创作平台和机会,促进公共艺术的繁荣和发展。通过这些措施,公共艺术将继续在城市更新中发挥其独特的作用,为城市的可持续发展和文化繁荣贡献力量。

4.2. 建议

1) 制定公共艺术发展规划

公共艺术作品的创作流程通常包括以下几个阶段:

(1) 策划阶段:明确公共艺术项目的目标、主题和规模,进行项目可行性分析,确定项目预算和资金来源。

(2) 设计阶段：艺术家根据项目要求进行创意设计，形成初步方案。设计阶段需充分考虑作品的艺术性、公共性和时代性，确保作品与城市环境的协调统一。

(3) 评审阶段：组织专家对设计方案进行评审，选出符合城市文化特色和审美需求的优秀作品。

(4) 制作阶段：艺术家根据评审通过的设计方案，进行作品制作。此阶段需关注作品的质量和工艺，确保作品的安全性和耐久性。

(5) 安装阶段：将制作完成的艺术作品安装到预定的城市公共空间，进行现场调整和验收。

(6) 维护阶段：对已安装的公共艺术作品进行定期检查和维护，确保作品长期保持良好的展示效果。通过以上流程，公共艺术作品得以在城市空间中呈现，为城市更新注入活力和魅力。

政府应将公共艺术系统地纳入城市更新规划中，明确其发展目标和方向。通过科学合理的规划，公共艺术可以更好地融入城市整体发展布局，形成有机的城市景观体系。规划的制定应当基于城市的具体情况，结合城市文化特色和历史背景，制定切实可行的发展策略。政府还应设立专门的公共艺术管理机构，负责协调和推动公共艺术项目的实施，确保公共艺术在城市更新中发挥最大的效益。

2) 加强公共艺术作品创作与评选

注重公共艺术作品的艺术性、公共性和时代性，确保作品的高质量。应当建立完善的公共艺术作品创作和评选机制，通过公开征集和评审程序，吸引优秀艺术家参与创作。评选过程中应综合考虑作品的艺术价值、社会意义和时代特征，确保入选作品能够代表城市的文化水平和审美高度。同时，还应建立公共艺术作品的维护和更新机制，确保作品在长期展示过程中保持良好的状态和艺术效果。

3) 拓展公共艺术资金来源

鼓励企业、社会组织和个人积极参与公共艺术事业，形成多元化的投资格局。政府可以通过政策引导和资金扶持，吸引社会资本投入公共艺术项目。例如，可以设立专项基金或税收优惠政策，鼓励企业赞助或捐助公共艺术作品。社会组织和个人也可以通过捐赠或众筹等方式，为公共艺术事业贡献力量。多元化的资金来源不仅可以提高公共艺术项目的数量和质量，还能促进公共艺术事业的可持续发展。

4) 提高市民参与度

通过举办各类公共艺术活动，增强市民对公共艺术的认知度和参与度。例如，可以定期举办公共艺术展览、讲座和工作坊，见图5，邀请市民参与到艺术创作和活动中来。还可以通过社区项目和互动艺术形式，激发市民的创造力和参与热情。提高市民参与度不仅可以增强公共艺术作品的互动性和吸引力，还能培养市民的文化素养和艺术欣赏能力，形成良好的城市文化氛围。

Figure 5. Scene of citizens participating in public art activities
图5. 市民参与公共艺术活动场景[®]

5. 公共艺术的创新与发展

5.1. 推动公共艺术与科技的融合

随着科技的迅猛发展，数字公共艺术在城市更新中的作用日益显现。通过将数字技术与公共艺术相结合，公共艺术表现手法不断创新，呈现出前所未有的艺术体验。利用增强现实(AR)和虚拟现实(VR)技术，公共艺术作品不仅能够实现与观众的互动，还能拓展艺术的表现空间和维度。这些技术使得艺术作品可以在虚拟与现实之间自由切换，为市民带来更加沉浸式的体验。例如，通过 AR 技术，市民可以在城市的某个角落看到动态的艺术作品，参与到艺术创作的过程中来。此外，数字公共艺术还可以通过大数据和人工智能技术，结合城市的历史、文化和市民的需求，打造个性化和定制化的艺术作品，进一步提升市民的文化体验和参与感。

5.2. 促进公共艺术与产业的互动

公共艺术不仅是城市形象的重要组成部分，也是促进相关产业发展的有效手段。通过将公共艺术与旅游、文化创意产业和商业领域相结合，能够实现产业联动，为城市经济发展注入新的动力。例如，举办各类公共艺术活动，如艺术展览、艺术节等，可以吸引大量游客，带动当地旅游产业的发展。同时，公共艺术作品周边的文化创意产品的开发，可以推动文创产业的发展，形成具有城市特色的文化产品链。这种文化与经济的双重推动，不仅提升了城市的文化品位，还为市民带来了更多的就业机会和经济收益。通过这种方式，公共艺术和城市经济发展形成良性互动，共同推动城市的可持续发展。

5.3. 注重公共艺术的可持续性

在公共艺术创作过程中，应注重环保和可持续发展的理念，将绿色元素融入作品中。通过利用废弃物进行艺术创作，不仅可以倡导环保理念，还能为废旧物品赋予新的生命和价值。例如，一些艺术家利用废旧金属、塑料等材料，创作出别具一格的公共艺术作品，既减少了废弃物的污染，又增强了作品的独特性和艺术价值。此外，在公共艺术作品中融入植物元素，不仅可以提升城市的生态环境，还能够增强市民的环境保护意识。这些绿色艺术作品通过与自然元素的结合，营造出和谐宜人的城市空间，为市民提供了一个亲近自然、感受艺术的场所。通过推广和践行环保艺术理念，公共艺术将为城市的可持续发展和生态文明建设做出积极贡献。

6. 结论

本文通过对公共艺术在城市更新中的角色与功能进行深入探讨，明确了公共艺术在城市更新中的重要地位。公共艺术以其独特的公共性、艺术性、互动性和时代性，在塑造城市形象、丰富城市文化内涵、激发城市活力等方面发挥了积极作用。同时，公共艺术在美化环境、社会教育、情感寄托等方面具有显著功能。通过分析上海世博园区公共艺术项目和北京 798 艺术区的实践案例，本文阐述了公共艺术在城市更新中的具体应用。在此基础上，本文提出了公共艺术在城市更新中的发展建议，包括制定发展规划、加强作品创作与评选、拓展资金来源和提高市民参与度。同时，探讨了公共艺术的创新与发展方向，如推动与科技融合、促进与产业互动、注重可持续性。总体而言，公共艺术在我国城市更新中具有广阔的发展前景，对于推动城市文化建设、提升城市品质具有重要意义。

未来，我国应进一步重视公共艺术在城市更新中的角色与功能，充分发挥公共艺术的积极作用，为构建美好、和谐、充满活力的城市空间贡献力量。通过不断创新和发展，公共艺术将成为推动我国城市可持续发展的重要力量。

注 释

①图 1 来源：网页引用，<https://www.vcg.com/creative/809788274>

②图 2 来源：网页引用，<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1676618008117559739&sShare=2>

③图 3 来源：网页引用，<https://jc.chazidian.com/news190025/>

④图 4 来源：网页引用，

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1693823529818827632&wfr=spider&for=pc&search-word=%E5%8C%97%E4%BA%AC798%E8%89%BA%E6%9C%AF%E4%B8%80%E8%A7%92%E7%99%BD%E8%89%B2%E5%A8%83%E5%A8%83>

⑤图 5 来源：网页引用，

<https://collection.sina.cn/youdiao/2018-05-01/detail-ifzvpatr7935403.d.html?from=wap>

参考文献

- [1] 刘海玲, 罗曼. 生生美学视角下公共艺术介入城市街道的设计研究[J]. 艺术科技, 2024, 37(2): 46-48, 51.
- [2] 薄美琦馨. 公共艺术介入城市界面缝隙空间的研究[J]. 山西建筑, 2024, 50(3): 57-59, 100.
- [3] 肖涵天. 城市微更新视角下装置艺术在社区景观设计中的应用[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(15): 91-93.
- [4] 袁军, 刘佳琪. 城市公共空间环境艺术设计创新策略[J]. 上海包装, 2024(2): 111-113.
- [5] 张樱贝, 王峰. 动态雕塑与城市公共空间共生设计策略研究[J]. 艺术科技, 2024, 37(5): 64-67.
- [6] 吴一凡, 黄丽坤. 艺术介入视角下的城市社区公共空间微更新设计[J]. 家具与室内装饰, 2022, 29(6): 110-115.
- [7] 刘辉, 张杰. 基于人文环境的城市公共艺术研究[J]. 美与时代(城市), 2022(5): 64-66.
- [8] 向二萍, 何炳钦. 公共艺术情感化设计研究——以陶瓷艺术为例[J]. 陶瓷学报, 2023, 44(5): 1041-1048.
- [9] 郭红琳. 陶瓷艺术介入公共环境中的应用研究[J]. 艺术科技, 2014, 27(6): 160+96.
- [10] 陈敏. 公共艺术装置中的色彩感知[J]. 色彩, 2023(7): 93-95.
- [11] 赵志红, 刘婧尧. 公共艺术与城市景观设计的新关系[J]. 成都大学学报(社会科学版), 2019(6): 102-107.