

基于公共艺术在城市景观设计中的研究

万思含 王锐

辽宁科技学院 人文艺术学院

DOI:10.12238/btr.v7i3.4436

[摘要] “让城市美丽起来”是当前中国城市发展的一个热门课题。城市景观不仅仅代表着一个城市的形象,还体现了一个城市的文化内涵。对于现代城市来讲,完美的公共艺术能使城市景观获得良好的声誉,受到大家的青睐,促进城市经济发展水平的提高,使城市居民获得更多的幸福感。通过对公共艺术在城市景观设计中的研究,来寻找城市发展中的不足,对提高城市内涵,打造城市名片意义重大。

[关键词] 公共艺术; 城市; 景观设计; 研究

中图分类号: TB21 **文献标识码:** A

Based on the study of public art in urban landscape design

Sihan Wan Rui Wang

Liaoning University of Science and Technology

[Abstract] "Let the city be beautiful" is a hot topic in the development of cities in China. Urban landscape not only represents the image of a city, but also reflects the cultural connotation of a city. For modern cities, the perfect public art can make the urban landscape get a good reputation, be favored by everyone, promote the improvement of the urban economic development level, and make the urban residents get more happiness. Through the study of public art in urban landscape design, it is of great significance to find the deficiencies in urban development, to improve the connotation of the city and create the city name card.

[Key words] public art; city; landscape design; research

前言

随着现阶段人们生活水平的不断提高,对于生活环境的需求愈来愈高。公共艺术在城市景观设计中的应用已经成为城市文化建设的一部分,它不仅承载着人类的历史文明,还将在改善城市公共环境、彰显地域文化特色和时代精神等方面发挥重要作用。公共艺术在城市景观设计中的合理运用起到将城市景观设计具有活力化、情感化、艺术化、人文化,能让城市景观设计活起来的崭新生命体,它承载着人们过去与未来对新城市发展的诉求,同时也是公共艺术在城市景观设计发展的必要要求。

1 公共艺术与城市景观设计相关概述

1.1 公共艺术

公共艺术是指在公共空间中展现的艺术作品,旨在为人们提供美学体验、社交互动和文化认同的场所。公共艺术不仅仅是为了艺术本身而存在,更是为了丰富公共空间的文化内涵和提高城市景观设计空间的艺术价值^[1]。

1.2 城市景观设计

城市是人类文明的滋生地,也是人类文化发展的重要载体,其不仅要满足人民群众的生产生活需求,还要和自然环境相协调,以实现长期稳定发展。随着我国城市化进程的加快和人民生

活水平的不断提高,城市景观也要满足越来越高的审美要求。城市景观既体现了城市的发展水平、经济实力与综合素质,也会影响城市居民的生活方式和心理健康。如今,城市景观已经从单一逐步向综合方向发展,改善城市景观环境,提高居民生活水平,促进城市现代化建设,兼具功能性与审美性,是城市居民日常生活呈现出的图景,展示了全新的城市面貌,给居民以生理和心理享受,对推动城市建设发展起着关键作用^[3]。

1.3 公共艺术的特点

图1 雨虹公共艺术设计效果图,来自于信博洋毕业设计

公共艺术具有艺术性、公共性、参与性等特点。公共艺术作为城市景观设计的一部分,需要考虑人们的需求和体验,同时也需要考虑城市景观设计的文化性、实用性和艺术性,它也包含了创意、审美、设计等艺术要素,通过公共艺术形式呈现出来,让人们能够在城市景观设计中体验到公共艺术的艺术性(如图1)。

公共性作为公共艺术另一特点,在于它的展示空间广泛,与人们紧密相关。这样的公共性有助于促进城市景观中人们之间的交流,使人们能够相互接触和理解^[5]。

公共艺术的参与性在于可以使人们在城市景观中有参与感,产生积极的反馈和互动。人们在城市景观中的公共艺术作品前停留、合照或者留下评论,这些行为可以增进个人情感经验,也提高公共艺术创作的社交效应。

2 城市公共艺术的类型

2.1 主题性

主题性是指在公共艺术作品中所表现的主题、情感、意义或故事。主题性公共艺术能够传达情感、思想和价值观,并引起人们共鸣和思考,通常以具体主题为创作灵感,可以是历史事件、文学作品、社会现象、人物传记等。公共艺术的形式、色彩和创意来表达自己的理解和感悟,让人们通过作品感受到作者创作初衷和情感。主题性在艺术领域具有重要地位,能够拓展艺术表现形式,传递文化内涵,引起社会关注。主题性公共艺术可以传递人类情感和价值观,引领艺术潮流,激发人们对艺术和生活的思考。总而言之,主题性公共艺术具有鲜明主题和情感表达的作品,并引发人们的思考和共鸣。

2.2 纪念性

纪念性是为了纪念历史事件在公共空间中的公共艺术作品,具有独特象征意义和纪念意义。纪念性代表着对特定事件或人物的敬意和纪念,具有深刻的象征意义,反映着社会文化价值观和历史记忆,这类公共艺术作品具有较高的艺术价值,艺术风格多样^[1]。纪念性公共艺术通过艺术形式向人们传递历史事件和人物的故事,起到历史教育的作用,使人们能够更深入地了解历史和文化,为人们提供欣赏和参观的,可以共同纪念和缅怀重要历史事件、伟大人物或特殊时刻,弘扬社会正气和价值观。(如图2)

图2 希望公共艺术设计效果图,来自于祁铃淞毕业设计

2.3 文化性

文化性是通过公共艺术来表现、传达文化内涵和价值观念的艺术形式。它通常以具有特定文化象征意义的主题为创作对象,公共艺术创意和工艺,将文化中的美学、精神和情感表达出来^[6]。文化性公共艺术可以通过公共艺术的形态、材质、色彩、结构等方面,展现出特定文化的独特魅力和特征,激发人们的文化共鸣和情感共鸣。

2.4 艺术性

艺术性公共艺术是一种追求美学表现和艺术表达的设计形式。通过对形态、结构、材料、空间等方面创意和技艺,将想象力、审美情感和思想内涵融入到公共艺术作品中,创造出具有艺术性和审美价值的作品^[5]。艺术性公共艺术创作可以涉及各种主题和风格,可以表现现实主义、抽象主义、表现主义、立体主义等多种艺术流派和风格。艺术性公共艺术在景观设计中占据着重要地位,代表作品丰富多样,包括现代和当代艺术家创作的前卫公共艺术作品,艺术性公共艺术既可以是独立的公共艺术作品,也可以是与建筑、环境艺术等结合的艺术作品。通过欣赏艺术性公共艺术作品,人们可以感受到公共艺术的艺术表达和创新,领略到公共艺术作品所传递的情感和思想内涵,进而激发人们的审美情感和艺术享受。艺术性公共艺术作为一种重要的艺术形式,展示着艺术的独特魅力和表现力,丰富了公共艺术所展示文化的多样性。

例如万科无锡四季都会以莫比乌斯环为环境意象,打造一片沉浸互动、多元活力的开放休憩场所,利用环状构筑物的曲线之美,衍生出水景广场、口袋花园、阶梯会客场地、林下吧台等承载美好憩居的空间节点,呼应对话建筑空间氛围的同时,增强人与人之间联系,营造静谧与繁华共存相生的场地体验,以其独特的构思和创新的表达方式,展现了艺术家对美、对形态、对空间的独特理解和探索,它们打破了常规,引领了艺术的新潮流。

2.5 标志性

标志性公共艺术是指具有独特的艺术魅力和文化内涵,能够代表某个城市或地区特色的公共艺术作品,这些公共艺术通常成为城市的地标,吸引人们,成为城市的文化符号和象征。

3 公共艺术在城市景观设计中的原则与表达

3.1 公共艺术设计应以人为本

设计本身就来源于人,为人服务,人类以劳动的方式推动设计的发展和历史的变更,创造出如今的生活环境,既然人类作为主宰体存在,要以人为核心去设计,公共艺术是艺术赋予景观元素的新的表现形式,也是人类文明发展的所孕育的成果,在其表达与设计时就应该做到以人为本的设计原则,这样经过艺术创作展现在城市景观中的公共艺术品才是被社会主体大众喜爱的,具有社会意义^[2]。

3.2 公共艺术在城市景观设计中的文化传承与表达

公共艺术是以丰富的城市文化为基础,所以要想在景观设计中具有文化性,加强城市文化建设非常必要,可以在城市中富含文化底蕴的区域开设专门的文化园区,也可以在城市中寻找

有特色的点作为城市文化建设的重点,通过有效手段加强城市文化建设,将文化融入公共艺术和城市景观设计中,公共艺术在城市景观设计中具有传播与发扬城市文化。

公共艺术可以在城市景观设计中传播城市文化,引导人们追求美好的生活。在城市景观设计中,公共艺术可以将传统文化、历史、民俗等元素融合到城市景观设计中,展示城市的文化底蕴,激发人们对文化的兴趣和探索。

3.3 公共艺术在城市景观设计中的美化空间与表达

城市景观环境的好与否直接影响着城市整体形象,这就要求在城市建设发展过程中要不断地运用公共艺术设计的表达^[2]。美化对于一座城市的发展也是一种天性,公共艺术在城市景观设计中的应用可以被认为是表达城市环境审美表达的重要方式。公共艺术在美化环境过程中起到关键作用的表达,正是这种对城市环境的美化才反映公共艺术在城市景观设计中的重要意义,公共艺术通过自身的艺术表现性与形态表达来完成对景观环境的美化,这种美化是在形式上的一种升华,一种艺术化的表达。城市公共艺术在城市景观设计起来运用起来,更多形态各异的公共艺术呈现在人们身边,丰富了景观空间,提升城市景观环境公共艺术的地位,起到美化景观环境的主要作用,让人们生活环境多姿多彩起来,更好地为城市景观环境美化与建设服务。(如图3)

图3 同心公共艺术设计效果图,来自于祁铃淞毕业设计

4 结语

公共艺术在城市景观设计中的应用不仅可以为城市带来丰富多样的景观,还可以增加了城市景观设计的艺术氛围,表达了城市景观设计的文化价值观。它不仅让人们城市景观设计产生认同感和自豪感,也成为艺术与文化教育中不可或缺的一环。公共艺术能够通过改变城市景观设计的艺术性、公共性、参与性,突出特定的文化性,唤起人们的思考和认识,表达城市景观的艺术价值。公共艺术为城市景观设计增添了文化艺术气息,城市景观设计中的城市文化离不开公共艺术的烘托,公共艺术以其类型为人们带来更多美好的享受,充满文化艺术气息的城市景观设计公共艺术,为城市景观设计营造良好的生活环境,新颖别致的公共艺术,为人们的文化生活注入了丰富的内涵,增添城市景观设计的艺术气息。

[课题项目]

辽宁科技学院2023年大学生创新创业训练计划项目“‘瓷’举甚好—中国陶瓷文化与现代服饰创意工作坊”。

[参考文献]

- [1](英)卡莫纳,(英)蒂斯迪尔.《公共空间与城市空间》[M].马航等译著北京:中国建筑工业出版社,2015:01.
- [2]赵华森,陈燕.《智慧城市中的公共艺术设计》[M].北京:中国美术学院出版社,2019:12.
- [3]周恒,赖文波,沈琼,等.《城市公共艺术》[M].重庆:重庆大学出版社,2016:08.
- [4]赵思毅.《艺术·城市·公共空间》[M].南京:南京东南大学出版社,2012:01.
- [5]张燕根,丁硕曠,张泽佳.《公共艺术设计》[M].北京:人民邮电出版社,2015:08.
- [6]马钦忠.雕塑·空间·公共艺术[M].学林出版社,2004:07.

作者简介:

万思含(2003--),女,汉族,辽宁省沈阳市人,本科在读,辽宁科技学院,人文艺术学院,研究方向,环境设计专业。

王锐(1981--),女,汉族,辽宁省本溪市人,本科,副教授,辽宁科技学院,人文艺术学院,研究方向:环境设计专业。