

公共艺术设计在城市更新中的“空间再生”价值研究

郭温溪

青岛恒星科技学院，山东青岛，266000；

摘要：在我国城市化进程加速的背景下，城市空间的功能重构已成为不可避免的议题，传统以基础设施建设为主导的“硬更新”模式逐渐显露出其局限性，物理环境的改造虽能短期内提升空间效率，却难以回应城市文化认同缺失、社区活力衰退等深层问题。在此语境下，公共艺术作为连接物质环境与人文精神的中介，其从边缘化的装饰手段升维为核心的空间再生策略，艺术介入不再单纯是美学层面的锦上添花，而是通过重构空间叙事、激活社会参与、培育创意经济等路径，成为解决城市发展结构性矛盾的文化方案。

关键词：城市更新；公共艺术设计；“空间再生”

DOI：10.64216/3080-1494.25.05.049

引言

尽管公共艺术在城市更新中的实践日益增多，其价值评估体系却长期滞后于实践发展。当前研究多聚焦于个案描述，缺乏对艺术介入空间再生的系统性理论建构，尤其未能揭示文化、社会与经济价值之间的动态转化机制。本研究试图突破现有研究的碎片化局限，以跨学科视角整合空间生产理论、文化经济学与社会资本理论，构建公共艺术“空间再生”价值的三维评估框架。

1 公共艺术与城市空间再生的理论逻辑

1.1 公共艺术的界定

公共艺术，作为植根于公共空间中的艺术表达形式，其界定历经多次实践拓展，早已超越传统意义上的纪念雕塑。公共艺术是广义上指一切面向公众、设置于开放空间之中、并具备审美性、社会性与互动性的艺术行为与作品，其界定强调艺术的“公共性”，即其为公众共享、与社会文化脉络共生、能引发集体情感共鸣或社会议题回应的属性。公共艺术强调与场所的物理融合，更注重与城市文化语境、历史叙事、居民认知之间的深度链接。在当代语境中，公共艺术的表达形式也呈现出极大的多样化，涵盖装置艺术、行为艺术、数字交互、声音景观、城市家具等内容，往往融合设计、建筑、生态、科技等多重学科资源，从而以更加复杂、动态的方式介入城市系统。在这一逻辑之下，公共艺术不只是城市景观中的附加装饰，更成为激发社会参与、激活空间活力、重构城市记忆的重要媒介，是一种以艺术为驱动的城市空间更新策略。

1.2 空间再生的内涵

空间再生并非传统意义上的空间“修补”或“复建”，而是一种面向当代社会发展需求、立足城市多元结构演化、融合文化表达与生态重塑的系统性更新过程，空间再生的内涵除了包括对老旧、闲置或功能退化空间的物理改造，也强调空间功能的重构、社会结构的重组、文化内涵的再现以及使用方式的创新。空间再生关注的是一种以人为核心、以社区活力为导向的空间重构逻辑。从具体实践看，空间再生通常围绕三大层面展开：其一是生态维度，通过绿色基础设施的引入与自然系统的重塑实现可持续发展；其二是社会维度，强调社会公平、公共参与与社会网络的重构，赋予空间以新的公共属性与社会功能；其三是文化维度，通过历史建筑保护、在地文化挖掘与艺术表达介入，形成对城市精神的重构。空间再生并非一劳永逸的“修复工程”，而是一种动态适应社会转型、文化多样与技术变革的演化机制。在这一机制中，城市空间不再是静态物理场所，而成为开放性、可塑性与多维互动的复合场域。因此，空间再生的本质在于通过激活空间的社会生命力，推动城市从“物的更新”迈向“生活方式的重塑”，实现空间价值从功能性向文化性与公共性升维。

1.3 公共艺术与空间再生的交互机制

公共艺术与空间再生之间并非单向度的嵌套或附加关系，而是一种深度交织、互为支撑的复合机制。公共艺术通过其可视性、象征性与参与性，成为引发空间变革的视觉触媒与情感媒介，公共艺术可以通过重构空间形象，激发公众对空间的重新关注，从而为城市更新项目注入文化意味，使其更新成为兼具表达性与价值导向的文化事件。艺术作品在空间中所承载的不只是审美

功能,更成为促进居民交往、引发城市记忆、建立场所认同的重要载体,能以感性的方式回应城市历史、社区文化与未来愿景。而从空间维度出发,公共艺术亦受限于城市语境与空间特性,其创作落位要遵循场地精神与环境逻辑,依托空间的历史肌理、功能组织、交通动线等要素,展开精准表达与结构整合。特别是在城市空间转化背景下,公共艺术以其低成本、高影响的特质,成为对传统规划与建筑干预的有力补充,实现从点状激活到网络化串联的空间转型路径。

2 公共艺术在城市更新中的空间再生实践路径

2.1 社区参与机制

公共艺术的有效介入除了依赖设计者的创意表达,也要在地居民的真实参与。社区应成为内容共创者和空间共治者,这种参与不止于形式上的问卷或会议,而是在艺术策划、表达语言、材料选择、使用方式等层面融入居民意见,让艺术进社区记忆、生活习惯、文化情感实现高度契合。社区参与可以打破传统规划中专家主导的单向路径,建立起居民、艺术家、政府、运营方之间的协商机制,从而构建“共识驱动型”的艺术更新模式。此外,艺术驻地计划、公共工作坊、社区展演等机制的设立,为居民提供参与艺术生产的路径,也为城市空间注入持续性的自我更新能力。在许多实践中,社区共创成为改善邻里关系、激活社会互动的重要契机,使空间更新从“物理修复”转变为“社会修复”。因此社区参与机制是公共艺术实现空间再生的基础性路径,其以人的诉求和集体意志为导向,在艺术与日常之间搭建对话平台,使城市更新真正走向深层次的共建共享共治。

2.2 功能混合型空间塑造

在城市更新项目中,公共艺术在其中的作用,不只是作为视觉美化的手段,而是通过形态设计、尺度控制、材料搭配等艺术语言,使空间具备休憩、交流、展示、教育、互动等多种功能,激发空间在不同时间段、不同人群之间的复合使用效率。混合功能的塑造提升了土地利用效率,更通过艺术的融合激发出空间的“可变性”,促使原有边缘空间被重新赋能。例如,一处由艺术装置围合而成的广场,白天可以是儿童的游戏场,夜晚则成为演出舞台或社区放映场;一条旧街巷经由艺术壁画和家具改造后,不再是冷清通道,而成为游客停驻、青年创客聚集的活力街区。此类空间形态的转变本质上是城市公共生活场景的重塑,反映出居民行为模式与空间属性之间的新型关系,也体现了空间适应性和包容性的提

升。功能混合也体现在运营机制上,艺术空间可引入书店、咖啡馆、艺术衍生品店等商业单元,形成“文化+商业”的有机融合,实现艺术与经济的互补发展。由此可见,公共艺术通过激活空间潜力,促使城市再生项目突破传统规划的功能分区限制,以更加开放、多元的方式重构城市使用逻辑。

2.3 艺术装置与数字媒介的融合

随着审美需求的提升,艺术装置与数字媒介的融合已成为公共艺术介入城市更新的前沿路径,其突破了传统雕塑、壁画等静态艺术形式的边界,通过科技与艺术的互动创造出富有沉浸感、参与感与延展性的空间体验。在这一趋势下,数字投影、增强现实、人工智能算法、生物感应、声音交互等多种技术被引入公共空间,使艺术作品不仅“可见”,更“可感”“可变”“可互动”。艺术装置成为信息节点与体验系统,引导市民在空间中游走、探索与反应,实现人一物一空间之间的信息流动与情感连接。例如,结合感应灯光系统的互动步道可以根据人群行为变化生成不同图案,既增强了空间趣味性,又提升了夜间安全性;运用数字影像的沉浸式墙面可实时展示城市历史、社区故事或生态知识,拓展了艺术传播的深度。在艺术与科技的交汇中,公共空间被赋予了“智能感知”的属性,实现由“场所”到“场景”的转化。更重要的是,数字媒介带来了艺术表达的可编程性和数据支持能力,为城市管理提供了新的观察窗口,如通过艺术设施收集的行为轨迹数据可用于优化交通组织、提升空间运营效率。数字艺术的便捷传播属性,也使城市艺术能够突破地理限制,形成城市文化的品牌传播与跨区域交流。艺术装置与数字媒介的融合丰富了城市更新中的艺术表达手段,更在技术驱动下提升了公共空间的互动性、教育性与功能延展性,是公共艺术走向深度场景化与智能化的重要路径。

3 公共艺术空间再生的价值评估

3.1 文化价值

在空间更新的实践中,公共艺术能通过视觉语言、材料使用、叙事结构等手法重塑城市记忆,唤起人们对本土文化的情感认同。一件契合地方文脉的艺术装置是视觉焦点,更是一种文化表达,其在城市肌理中嵌入具有象征意义的符号,赋予了老旧空间以新的精神内核。在历史街区,公共艺术可以通过再现历史事件、人物或生活场景,促使市民重新感受曾被忽视的空间情感;而在现代城市区域,公共艺术则倾向于引入当代表达、科

技互动和文化实验,推动城市文化形态的多元发展。从这一维度看,公共艺术是文化传承的延伸形式,更是文化生产的能动因素,其通过对空间语境的重新演绎,把静态的历史文化转化为动态的文化叙事,实现文化在空间层面的具象化呈现。城市更新如果缺少文化深度,极易陷入同质化建设的困境,而公共艺术则在内容与形式的双重创新中提供文化差异化支撑,使城市在“更新”中不失“根本”,因此公共艺术的文化价值不止于点缀与美化,更体现在其作为文化身份建构、公共记忆唤醒与城市精神塑造的重要路径,真正完成空间从物理改造到文化再生的跃迁。

3.2 社会价值

公共艺术在城市空间中的深度嵌入重构了空间功能与视觉景观,更在潜移默化中生成了新的社会关系,其所创造的公共场所往往超越传统意义上的“通行空间”或“观光空间”,转而成为市民交流、表达、互动与参与的社会性平台。在空间再生过程中,艺术以其开放性与包容性,打破了城市中固有的社群隔阂,为不同群体提供了对话的通道和参与的机会,增强了城市的社区凝聚力。尤其在社区层面,公共艺术以共创形式推动居民参与设计与建设,进而激发人们对空间的情感认同,提升了公共事务中的自组织能力。同时,艺术干预常常引导空间中的行为方式转变,赋予原本被忽略或荒废之地新的社会意义,如广场因表演装置而激活,街道因互动墙面而成为儿童聚点,废墟因影像投影而成为文化沙龙,这些“软更新”的手段比硬质基础设施更易于构建柔性治理框架。在社会包容性层面,公共艺术具有连接边缘群体与主流社会的桥梁作用,通过艺术项目的设置关注弱势群体的需求,推动社会公平性表达。可以说,公共艺术以其柔性的表达方式与广泛的参与机制,重新界定了“公共”的意义,使城市空间成为承载社会互动、公共表达与市民精神生活的复合载体,其社会价值在这一过程中得以不断深化。

3.3 经济价值

随着城市更新战略的深入推进,公共艺术在提升城市经济活力方面所展现的潜能日益凸显,其经济价值除了体现在直接的消费场景上,也体现在带动城市微更新、促进文旅融合与优化区域经济结构方面。在公共艺术项目落地的过程中,艺术创作、施工、维护及展演活动均可带动本地艺术家、设计团队、施工企业、服务供应商

等多个产业链条,形成小规模但高附加值的创意经济生态。且艺术空间的建设往往能迅速吸引人流、带动关注,形成热点区域,对周边商圈活力产生明显辐射效应,进而刺激消费、带动就业。例如,一处废弃厂区在引入艺术市集、装置展览、创意办公等内容后,便可从“沉寂角落”转变为“文创中心”,既提升土地利用效率,也增强了区域经济的自主增长能力。从更长远的眼光来看,公共艺术对城市品牌形象的塑造同样具有重要经济意义,其通过视觉符号与文化内容的系统建构,为城市赋予鲜明识别度,使其在区域乃至全球化语境中脱颖而出,从而吸引更多的投资、人才与资源。特别是在文旅产业快速融合的趋势下,公共艺术可以通过营造沉浸式、互动式、故事化的空间场景,延长游客驻留时间、提高文化消费频次,公共艺术所激发的“文化创意—空间营造—经济产出”链条,也为城市实现高质量增长提供了全新动力。因此,公共艺术在城市空间再生中的经济价值并非短期收益的堆叠,而是通过持续激发空间潜力,构建起集文化驱动、产业联动与空间资本化于一体的复合型增长体系。

4 结语

在城市更新不断深入的背景下,公共艺术正逐步成为推动城市空间再生的重要力量。其既提供了视觉美感,也唤起了人文记忆,赋予了城市空间新的活力。未来需进一步深化公共艺术与城市空间系统联动机制,使艺术真正成为连接市民与城市的桥梁,在焕新空间的同时,也重塑城市文化的生命力。

参考文献

- [1]程思璐.公共艺术在城市更新中的角色与功能研究[J].设计,2024,(6):8.
- [2]张恩华.公共艺术设计在城市文脉发展中的价值[J].美与时代,2024(7):61-63.
- [3]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,(2):46-48.
- [4]扈文佩.从中国设计大展看公共艺术发展趋势[J].丝网印刷,2024(9):50-52.
- [5]阮悦来.以“精”为进——中国城市更新语境下的公共艺术创作与策略研究[D].中国美术学院,2023.

课题:公共艺术设计在城市更新中的“空间再生”价值研究。