

论公共艺术功能性与审美性的平衡

钟昭

西安美术学院跨媒体艺术系，陕西 西安 710065

摘 要： 公共艺术功能性与审美性平衡，可从多方面和多角度展现公共艺术的意义和价值，即确保公共艺术兼具功能性和审美性，满足社会群众的生活需要，促进时代进步。本文主要对公共艺术功能性与审美性的平衡详细分析。公共艺术领域相关工作者在现阶段工作的过程中，除了要积极转变传统工作观念，也要注重在实践工作的过程中不会因审美目的而忽视公共艺术的功能性，不会只考虑公共艺术的实用性而忽略其美感，达成平衡公共艺术功能性与审美性的优化目标，让公共艺术经优化后满足提倡发展技术与全民美育时代的发展需要。

关 键 词： 公共艺术；功能性；审美性；平衡

On the Balance between Functionality and Aesthetics of Public Art

Zhong Zhao

Department of Transmedia Art, Xi'an Academy of Fine Arts, Xi'an, Shaanxi 710065

Abstract： The balance between functionality and aesthetics of public art can show the significance and value of public art from many aspects and angles, that is, to ensure that public art has both functionality and aesthetics, to meet the needs of the social masses, and to promote the progress of The Times. This paper mainly analyzes the balance between public art function and aesthetics in detail. In the process of current work in the field of public art, in addition to actively changing traditional work concepts, relevant workers should also pay attention to the fact that in the process of practical work, the functionality of public art will not be ignored for aesthetic purposes, and the practicality of public art will not only be considered while the aesthetic feeling is ignored, so as to achieve the optimization goal of balancing the functionality and aesthetics of public art. Let public art be optimized to meet the development needs of the era of promoting the development of technology and national aesthetic education.

Keywords： public art; functional; aesthetic character; balance

引言

公共艺术赋予了社会群众独有的文明印记，公共场所触发了公共艺术的形成。公共艺术领域相关工作者可基于公共艺术在西方国家作为对城市 and 环境的优化，慢慢进入大众视野，尤其在社会发展新阶段备受瞩目，基于公共艺术，在现阶段我国偌大的发展环境中，已经从最初纪念性雕塑和壁画逐渐发展为有多种材质和多种形式表达某种情感或寓意的存在，促进公共艺术功能性和审美性的统一，让公共艺术发展为独一无二的引人瞩目的存在，让公共艺术更好的反馈社会与民众。

公共艺术作品是人类文明的象征和载体，公共艺术作品不仅具有较强的实用性，而且还能展现美学的独特魅力。公共艺术领域相关工作者在现阶段探索公共艺术功能性和审美性平衡促进方法的过程中，可基于公共艺术作品的功能性和美学性之间存在较为密切的关系，并不是简单的对立关系，而是相互依存和相互影响的关系，将提升公共艺术作品平衡功能性和美学性成为重要任务，进行深层次的探索，进行实践尝试。为社会群众提供安全和舒适的居住以及工作环境，满足社会群众的基本物质需求。同时，从多方面和多角度给予社会群众美的享受，满足社会群众精神需要。为群众带来实际价值。相关工作者可基于工作中仅仅追求功能性并不够，仅仅追求美学性也并不够，将美学性和功能性的平衡进行集中性的加强，确保美学成为公共艺术设计中空间形式的有效艺术处理方式，确保功能成为公共艺术设计中能促进服务提升的有效方式，彰显公共艺术作品的灵魂和个性^[1-2]。

一、公共艺术的公共性分析

公共空间艺术创作中，公共艺术相比其他艺术，公共性是公共艺术特有的前提，可对民众思想道德教育发挥一定的引导作

用，体现一定的社会责任。许多公共艺术领域相关工作者在探索公共艺术优化方法的过程中，都会基于公共艺术创作与表达不仅仅属于个人情感的宣泄，更是一种城市的印记和向导，充分发挥公共艺术的公共性，利用其公共性强调当时的社会道德风尚，强

作者简介：钟昭（1987.11—），女，汉族，籍贯：陕西省咸阳市，西安美术学院跨媒体艺术系，讲师，硕士学位，专业：设计艺术，研究方向：公共艺术。

调被大众认可的生活理想和精神向往。例如,以古希腊公共雕塑为例,古希腊公共雕塑设计者便利用公共雕塑的公共性讲述战争中的英勇故事,既强调了当时的社会道德风尚,同样,也可充分体现大众认可的生活理想。另外,已被视为古希腊公共艺术巅峰之作的帕特农神庙为例,该建筑中雕塑等装饰的实际目的不仅仅是为了向公众传达信息,其内外浮雕装饰主题,也在向外邦人反复传递有关雅典往日辉煌胜利的精神,体现了对民众的督促。所以,现代社会发展环境中公共艺术领域相关工作者为确保公共艺术的优化效果,可以从艺术设计角度出发,将提升公共艺术的公共性作为方向,确保公共艺术成为社会群众的传话筒,且可以在不久的将来成为避免说教且引人深思的宣传手段。

二、公共艺术的功能性分析

公共艺术的功能性主要体现为公园或者广场等公共场所的空间组成,具有服务于社会群众的特点。相关工作者在进行公共艺术优化的过程中科学合理的利用社会群众活动与环境的有机组成,创造较为舒适的公共环境,可以尽显公共艺术的功能性。另外,公共艺术还具备一定的交互特质,即在新时代社会发展环境下,由于新媒体和交互艺术等通过技术支持达到的艺术形式在公共艺术中可以得到很好的体现,所以社会群众对公共艺术的兴趣也在逐步提高,最为显著的为音乐喷泉与新媒体互动装置等。相关工作者可通过把控提高公共艺术功能性的要点,做好公共艺术功能性切实提升,让公共艺术获得更好的发展。当然,现阶段公共艺术功能性还在于对结构分区的运用,相关工作者可基于生活中比较常见公交车站候车亭上方倾斜挡板与简易座椅的风格区域是有较大的空间的,且不会影响站立后车的行人,以此为鉴,有针对性和有方向性的改善公共场所空间规划和设施完善,这样不仅可以使公共艺术的功能性得到逐步的提升,还可以让社会群众体验公共艺术带来的便捷性^[3-4]。需注意的是,相关工作者要确保公共艺术优化工作不仅可以促使公共艺术具有功能性,也要让公共艺术具有一定的美观性,可通过改善社会群众在公共区域的物质体验,又顾及社会群众精神层面的感受,让公共艺术满足多元需求。

三、公共艺术的审美性分析

现阶段许多公共艺术领域工作者都会采用有效的方法,让公共意识符合一般艺术审美性,或者在此基础上,让公共艺术成为一种特殊的社会审美,以便于确保公共艺术的审美性,让公共艺术获得更好的发展。例如,部分具有先进的工作观念和丰富工作经验的工作者会在公共艺术优化的过程中,基于集体无意识,社会群众大脑储存着进化过程中以往人群留下的原型,社会群众集体生活在某个时代或者某个空间,对美的认识与感受在某种程度上是比较相似的,随日新月异技术的发展和进步,以及新时期社会群众审美逐渐迈向新的阶段,让公共艺术审美发生相应的变化。如将以往公共雕塑大多是纪念性的雕塑转变为在塑造上

更加多元化和在形式及材料上更加百花齐放的公共雕塑,在写实雕塑风格的基础上,有所创新。另外,在公共标识设计优化方面,将以往文字与箭头结合的方式转变成比较符合现阶段时代背景应用需求的图形化和扁平化新风格,确保公共艺术具有审美教育的作用。当然,相关工作者也可根据不同地域环境会造就不同的地方文化,会对公共艺术审美产生相应的影响,参考莫斯科 Mayakovskaya 车站设计,如设计中属于斯大林新古典主义,主要应用的元素为壁画和拱顶。斯德哥尔摩车站设计受地域多元素影响,大部分为天然岩洞风格的车站设计,由于其仿照原始洞穴色彩绚丽的壁画和石器雕琢,又被称之为地下艺术长廊。在面向我国车站设计优化的过程中,基于近年来我国达到了大量数量的地铁公共艺术,如长沙禾下乘凉梦、北京南锣鼓巷站,将地铁空间利用光影效果呈现高大丰收的稻穗,融入老北京物件和相片拼凑以往时期的生活场景。然后设计带有浓厚的本国和本民族特色,除了可以让设计成果符合地铁站的基本需要,还可以在此基础上,让公共艺术的审美性得到充分的体现,让公共艺术设计的内涵更为深刻^[5-6]。

四、公共艺术功能性与审美性的平衡方法

公共艺术功能性和审美性得到平衡,可以使公共艺术对整个城市形象的塑造发挥一定的促进作用。如纽约瀑布,其动人心魄的巨大人工瀑布不仅帮助纽约政府继“9.11事件”之后重建城市形象、重振市民信心。且建成四个月后,为纽约市带来了高于原造价五倍的额外收入,成功促进了城市的重建与发展。另外,卡夫卡头像,虽然这座金属雕塑在布拉格传统建筑的衬托下显得有点违和,但艺术家强调,作品扭曲的表现手法正好印证了文学巨匠弗兰兹·卡夫卡(Franz Kafka)的代表作《变形记》(Metamorphosis),作品在与观者互动的同时,用变形荒诞的形象致敬了布拉格历史上动荡的时代。瞭望兔建筑,荷兰当代艺术家弗洛伦泰因·霍夫曼(Florentijn Hofman)分别为中国台湾桃园和瑞典厄勒布鲁设计了两只兔子,作品中,以巨型卡通动物形象为主,放置在令人意想不到的位置,具有带领观者仿佛进入神奇的童话世界的作用。既体现了公共艺术的审美性也体现了公共艺术的功能性。公共艺术领域相关工作者在现阶段探索公共艺术功能性与审美性平衡方法时,可基于公共结构分区得到科学合理的规划,可以带来秩序和便利的生活,另外,让公共结构分区与审美性加强结合,除了可以给群众带来便捷的生活,还可以对城市进行美化,对环境气候进行优化,在实践优化的过程中,将代表城市形象地标性公共艺术进行设计,既可以提高城市的辨识度,还可以尽显城市的魅力,促进城市的发展。相关工作者也可以从意志角度出发,基于现阶段加强公共艺术功能性和审美性是全民美育的重要篇章,随社会群众审美与时代发展齐头并进,确保设计的大型公共艺术能促进民众互动,即让学龄儿童到退休老人都可以在参与公共空间的过程中受艺术影响汲取知识和审美,并受潜移默化的影响,提高全民素养。相关工作者可通过科学合理的应用新技术手段,让艺术创作减少材料局限,让艺术审美发

生与之相应的变化，切实的加速创新步伐，提高创新效果，让公共艺术发展抵达新征程^[7-8]。

五、案例分析

以匈牙利设计师 Miklós Kiss 把布达佩斯市中心的一间公厕改造成了新波普艺术画廊为例。在以往社会群众对公厕的印象分析中，许多人脑中浮现的第一印象往往是污秽不堪，甚至避之唯恐不及，然而，在这个创意无限的时代，许多公共艺术领域相关工作者正用他们的巧思改变着这一切。Miklós Kiss 把布达佩斯市中心的一间公厕改造成了新波普艺术画廊后，每个“包间”都有不同的图案，选坑跟开盲盒一样。项目设计融合了公共厕所、艺术画廊和艺术商店的功能，重新定义了艺术、设计与功能的交叉点。详细分析，从整体概念出发，设计者使用鲜艳的颜色和新波普艺术（neo-pop art）的元素，针对性和有方向性的创造了一个充满活力的艺术空间，这种风格不仅体现在墙面装饰上，还渗透到家具和其他设施中，促使整个环境充满了视觉冲击力。另外，艺术厕所中，厕所内部展示了大约一百件艺术品，多样的作品以各种形式呈现，主要包括绘画、雕塑以及装置艺术等。设计师将公共艺术的功能性与艺术性结合在一起，使每个厕所都作为展示艺术品的画布，达成了增强了空间的艺术氛围的目标。提升了公共厕所的美学价值，使其成为了一个独特的文化体验场所。

现阶段，公共艺术领域相关工作者可以以此为鉴，如在公共厕所设计方面，将每个厕所作为展示艺术品的画布，将公共空间功能性和艺术性充分结合在一起，做许多新尝试，做有效的的新尝试，有效增强空间艺术氛围，满足社会群众的生活需要。

除此之外，以某地区圆形广场景观设计为例，设计者可基于设计可以说是平滑美学或是消费美学，而艺术是崇高美学，让艺术表现出是他者、是表演、带来的是否性下的认知与所带来的震撼。公共艺术领域相关工作者为确保公共艺术的功能性和审美性的平衡，在形态的统一方面，充分利用圆形的特点，通过合理的布局 and 规划，让广场的各个部分都与整体形态相协调，形成和谐统一的视觉效果；在空间的层次优化方面，基于圆形广场的空间布局应富有层次感，通过不同高度的景观元素、植被配置和道路规划，最终，营造出丰富的空间变化，使群众在其中能够感受到

不同的空间体验；在功能的多样性提升方面，基于圆形广场作为城市空间的节点，应满足不同人群的需求，从多方面和多角度，充分考虑广场的功能性，合理设置休闲区、娱乐区、观赏区等，满足人们的多样化需求。主题创意中，设计者通过景观元素和符号的运用，凸显公园主题特色，增强广场的文化内涵和艺术魅力；色彩与材质中，设计者注重色彩和材质应用，运用丰富的色彩和独特的材质，营造出独特的景观效果，同时，与圆形广场的形态和空间布局相协调，形成和谐统一的视觉效果；生态与可持续性中，充分考虑生态与可持续性，利用适合的植物种类和有效的配置方式，全面打造绿色、低碳的广场空间。利用可再生资源 and 环保材料，降低广场的能耗和污染^[9-10]。

公共艺术领域相关工作者可以以此为鉴，如在公共广场设计方面，考虑公共广场设计的审美性和功能性，让公共广场具有一定的审美价值，具有多元的应用功能，确保最终的公共艺术设计效果。

公共艺术作品都具有“造型夸张”和“体型巨大”等特点。公共艺术领域相关工作者采用有效的方法提高公共艺术设计效果，可以让公共艺术在美化城市空间的同时，也兼具解决社会问题的职责。

六、结语

结合以上论述的相关内容可具体总结为，公共艺术领域相关工作者在现阶段利用更新的观念积极探索公共艺术功能性与审美性的平衡策略，可通过加强对公共艺术的关注度，落实有效性较强的公共艺术功能性与审美性平衡策略，让公共艺术获得更好的发展。为此，相关工作者可可在公共艺术功能性与审美性关系辩证中，基于审美性是服务于功能性的，基于建筑中常说的结构性装饰，便是指建筑的结构性部分，同时也负有建筑装饰的使命，在确定公共艺术功能的完善与结构的稳定的基础上，寻求装饰的美感，在整体上加强公共艺术功能性和审美性的统一，实现平衡。相关工作采用有效的方法让公共艺术实现审美性和功能性的提升与促进，可让公共艺术发挥提升民众审美和培养民众素养的作用，完成现阶段对公共艺术功能性与审美性平衡的深层次探究。

参考文献

- [1] 胡雪歌, 孔德金, 刘雅迪. 从视知觉角度分析公共艺术带来的动态体验 [J]. 美术教育研究, 2019(01):51-53.
- [2] 蔡建军. 公共艺术范畴下投影艺术审美及文化内涵 [J]. 设计艺术研究, 2017, 7(06):36-39.
- [3] 赵晓晴, 熊瑶. 区域性文化特色的地铁景观艺术化营造初探——以武汉市地铁二号线南延长线地面站点景观设计为例 [J]. 美术教育研究, 2018(24):50-51.
- [4] 周颖. 浅析公共艺术中材料的审美性 [J]. 太原城市职业技术学院学报, 2010(12):192-193.
- [5] 白丽君, 田晓冬. 基于生态美学的生态公共艺术研究 [J]. 美术教育研究, 2018(22):60-61.
- [6] 张停芳. 论南京地铁公共艺术的功能性和审美性 [J]. 大众文艺, 2019(20):102-103.
- [7] 管雪松, 黄厚毅, 赵煦. 共进: 城市生态设计的价值追求 [J]. 江苏社会科学, 2018(06):211-216.
- [8] 陈刚. 公共艺术的智能化发展背景及其变化探析 [J]. 艺术工作, 2022, (01):33-37.
- [9] 张如梦, 李响. 公共艺术与壁画——建筑与艺术的交融 [J]. 美术教育研究, 2018(01):33.
- [10] 汪飞帆. 高校公共艺术教育文化价值嵌入研究 [J]. 艺术与设计 (理论), 2023, 2(12):150-152.