

城市更新语境下公共艺术项目的策划组织与管理一体化研究

陈 菲

中国建筑设计研究院有限公司, 北京 100000

[摘要]文中聚焦城市更新背景,深入研究公共艺术项目所采用的策划、组织与管理一体化运作模式。伴随城市空间的持续变迁,公共艺术的作用已超越单纯的美学装饰,成为激发街区生机、增强居民身份认同的关键载体,文章从内容规划与项目管控两方面展开分析,指出在项目启动阶段便需清晰界定使用群体与核心受众,从而保障艺术创作与空间实际功能的深度融合,通过剖析国内外城市更新街区的经典实例,文章进一步阐明公共艺术如何转化为吸引公众关注的核心元素,最终达成社会效益与经济收益的协同发展,此项研究的目的,在于为后续城市更新进程中的公共艺术实践构建一套系统完整且具备实操性的参考框架。

[关键词]城市更新;公共艺术;项目策划;一体化管理;街区活力

DOI: 10.33142/ucp.v2i5.17943

中图分类号: TU24

文献标识码: A

Research on the Integration of Planning, Organization, and Management of Public Art Projects in the Context of Urban Renewal

CHEN Fei

China Architectural Design & Research Group, Beijing, 100000, China

Abstract: The article focuses on the background of urban renewal and conducts in-depth research on the integrated operation mode of planning, organization, and management adopted by public art projects. With the continuous changes in urban space, the role of public art has surpassed simple aesthetic decoration and become a key carrier for stimulating the vitality of neighborhoods and enhancing residents' identity recognition. This article analyzes from two aspects: content planning and project control, and points out that in the project initiation stage, it is necessary to clearly define the user group and core audience, so as to ensure the deep integration of artistic creation and actual spatial functions. By analyzing classic examples of urban renewal neighborhoods at home and abroad, the article further clarifies how public art can be transformed into a core element that attracts public attention, ultimately achieving the coordinated development of social benefits and economic benefits. The purpose of this research is to construct a systematic, complete and practical reference framework for public art practice in the subsequent urban renewal process.

Keywords: urban renewal; public art; project planning; integrated management; neighborhood vitality

引言

城市更新的意义不仅限于物理空间的改造升级,更包含社会文化内涵的重塑与再生,公共艺术在这一过程中扮演着关键角色:它能够为城市空间赋予全新价值,吸引各类不同群体参与其中,进而形成城市独有的文化印记,但当前许多公共艺术项目存在运作零散、前期规划缺失的问题,使得项目效果难以与城市更新的整体目标相匹配,本文通过梳理公共艺术在城市更新中的具体作用,结合实际案例展开深入分析,探索策划、组织与管理一体化的实施路径,期望能为相关领域的实践工作提供有益借鉴。

1 城市更新语境下公共艺术的角色定位

1.1 公共艺术在城市更新中的文化价值

公共艺术是城市更新进程里的关键构成部分,它不仅在美学领域发挥效用,还肩负着承载文化记忆、塑造城市独特风格的重要使命。城市空间持续推进更新与改造的过程中,不少原本的历史脉络和地域特色面临被弱化乃至消亡的危机,而公共艺术的融入恰好为这类文化的传承提供

了可行路径,借助视觉、听觉及行为层面的艺术形态,公共艺术能够把地方文化符号、历史要素与当代设计思路相融合,让完成更新的街区既拥有现代功能与时尚格调,又始终保留独特的文化印记和身份认知,在部分老工业区的改造工作里,常常依靠壁画、雕塑、装置艺术等形式留存工业遗产的象征意义,让原本废弃的厂房与码头获得全新的文化内涵和审美价值,这样的艺术呈现方式,既满足了市民对美感与创意的追求,又在不知不觉中传递着文化认同与集体记忆,助力更新区域打造出鲜明的文化氛围和城市品牌,使其在城市之间的竞争中展现出独特优势。

1.2 公共艺术对社区凝聚力的作用

公共艺术不只是城市美学的一种体现,更是增强社区凝聚力的重要途径,在公共艺术项目的策划与执行过程中,居民通常能获得直接参与的机会,像社区共同创作壁画、将居民意见融入雕塑主题设计等情况都较为常见。这种参与模式能够提升居民对更新后空间的归属感与责任感,让公共艺术成为连接社区成员的桥梁,公共艺术还能在日常生活里

为居民提供交流场地与情感共鸣的切入点,居民在共同体验艺术的过程中构建起共同记忆,进而强化社会关系网络,在多元文化共处的城市环境中,公共艺术有助于推动跨文化间的对话与包容,促进社区整体活力与社会资本的提升。

1.3 公共艺术与商业价值的互动关系

公共艺术在城市更新中的另一重要价值,体现在它对商业发展的推动作用上。艺术的融入能明显提高街区的空间品质与视觉吸引力,吸引游客和潜在消费者前来,进而增加商业客流量与消费潜力,许多更新项目将公共艺术视为吸引公众关注的核心元素,通过创意装置、互动艺术或沉浸式艺术场景打造热门打卡地点,推动街区成为广受欢迎的目的地,商业资本的投入也为公共艺术提供了更多资金支持与展示空间,实现双方的相互助力。以购物中心为例,引入艺术展览或艺术装置后,不仅提高了商业空间的格调,还延长了顾客的停留时间。

2 公共艺术项目的内容策划与前期研判

2.1 项目初期的功能定位与使用群体分析

在公共艺术项目的策划阶段,功能定位是首要开展的环节,它不仅决定着项目的整体走向,还会对后续的设计选择与管理方案产生影响。不同的城市更新空间往往有着不同的功能需求:历史街区更注重文化记忆的传承与历史符号的还原,商业街区倾向于通过营造特定氛围提升消费体验与商业价值,社区更新则更强调公共服务与居民互动,突出人性化与便捷性,因此,在初期进行定位时,需要明确公共艺术的核心作用,是侧重美学装饰与视觉塑造,还是强调功能性设施与互动体验,或是两者兼具,从而确保艺术与空间目标保持一致,同时,使用群体分析也是必不可少的重要环节,潜在使用群体既包括本地居民,也涵盖游客、商户以及年轻的创意人群,他们在文化喜好、消费习惯与休闲方式上的差异,直接影响着公共艺术的接受程度与使用频率,只有通过科学系统的调研和精准的用户画像构建,才能避免艺术内容与实际需求脱节,让项目在文化、社会和经济层面都具备长期活力与可持续性。

2.2 目标客群的界定与吸引机制

完成功能定位与用户分析后,需进一步明确目标客群,并设计对应的吸引机制。目标客群不仅是空间的直接使用者,还包含潜在的文化消费者与媒体传播者,界定客群时,应综合考量年龄层次、社会阶层、兴趣偏好与行为特点,年轻群体通常更青睐沉浸式体验和互动性强的艺术装置,中老年群体则更关注文化内涵与休闲环境的舒适度,外来游客容易被新颖的视觉效果和独特的文化符号吸引,在吸引机制设计上,可通过打造打卡点、设置互动体验区、举办主题活动和开展数字传播等方式增强吸引力,依托社交媒体的裂变式传播,公共艺术能够快速扩大影响力,实现从局部项目到城市热门事件的转变,这种精准的客群定位与吸引机制,确保了艺术内容与使用者之间形成持续互动。

2.3 公共艺术内容与城市空间功能的融合

公共艺术的内容设计并非单一的审美表达,而是与城市空间功能深度结合的成果。空间功能的差异决定了艺术内容的呈现形式:在交通节点,公共艺术需兼顾导向作用与视觉舒适度;在商业街区,艺术需强化消费体验并改善环境氛围;在社区公园,艺术则承担着休闲互动与教育启发的功能,因此,艺术内容的策划必须与空间的日常使用场景相适配,形成“功能+艺术”的复合价值,此外,融合过程还体现在材料选择、尺度把控与可持续性设计方面,比如在开放空间中采用环保材料和耐候性工艺,保障艺术品与环境的和谐共存,通过这种深度融合,公共艺术不再是孤立的装饰物品,而是成为城市空间系统的一部分,既美化环境,又优化功能,最终提升整体更新效果。

3 公共艺术项目组织与管理的一体化模式

3.1 多元主体协同机制:公共与私营力量的互动

公共艺术项目的成功往往离不开多元主体的共同参与和协作,其中公共部门与私营力量的互动发挥着决定性作用。公共部门一般承担政策引导、资金扶持和规划规范等职责,确保项目既符合城市更新的整体战略,又能回应公共利益的需求;而私营力量,像地产开发企业、文化创意公司及艺术机构,会在资金投入、技术支持和创意创新方面提供关键保障,让项目更具活力与市场化特质,在具体实践中,双方的互动不仅体现在资源的互补上,更体现在目标的协商与利益的平衡中,公共部门期望借助公共艺术提升城市形象、增强社会凝聚力,企业则更关注品牌打造、商业价值与投资回报,若能搭建透明的合作机制,制定合理的激励政策,并通过契约化的管理框架保障各方权益,就能实现公共目标与商业利益的双赢,这种机制既能提高公共艺术项目的执行效率与社会影响力,也能确保其在城市更新进程中实现长期可持续发展。

3.2 项目全生命周期管理:从立项到维护

公共艺术项目的组织管理并非单一阶段的工作,而是贯穿全生命周期的系统过程。从立项阶段起,就需要明确项目的定位、目标与可行性研究,确保其与城市更新战略相契合,设计与实施阶段则需协调多方资源,保障艺术创作与城市空间改造同步推进,并重视时间管理与质量把控,竣工之后,维护与运营阶段尤为关键,公共艺术作为开放性资源,容易受到环境与人为因素的影响,因此需要建立常态化的维护机制和动态的评估机制,此外,还应通过定期举办艺术活动、开展数字化展示与公众教育,延续公共艺术的活力与吸引力,使其不断释放新的价值,这种全生命周期管理不仅能保障艺术作品的物理存在,更能确保其社会功能与文化影响得到长期发挥。

3.3 资源整合与风险控制策略

公共艺术项目涉及资金、空间、人才与社会资源等多个维度,因此资源整合能力直接影响项目成效。资金方面,

可通过政府财政投入、企业赞助和社会捐助构建多元化来源,避免单一渠道带来的不稳定性;空间资源方面,需合理利用城市更新区域内的闲置空间或公共场所,让艺术与环境有机融合;人才资源方面,应整合艺术家、策展人、设计师与管理力量的专业力量,组建跨学科团队,同时,风险控制也必不可少,常见风险包括预算超支、施工延误、公众接受度不足以及艺术品维护困难等,针对这些问题,可通过完善的前期调研、科学的项目管理工具以及公众参与机制进行有效预防和应对,资源整合与风险控制的有机结合,能让公共艺术项目在复杂的城市更新环境中稳步推进,实现社会效益与经济效益的双赢。

4 案例分析与启示

4.1 国内案例:上海杨浦滨江更新与公共艺术植入

上海杨浦滨江更新是国内城市更新与公共艺术融合的典型实践案例。在该项目中,旧工业厂房与码头被保留下来,并改造为开放的滨水公共空间,通过雕塑、装置艺术和沉浸式展览,将工业遗存与当代艺术相结合,打造出独特的空间记忆,公共艺术在此不仅是装饰元素,更成为叙事媒介,通过艺术化的表达延续工业文化,为滨江区域赋予新的文化价值,同时,项目重视居民与游客的参与,设置了艺术互动区和展演平台,增强了人与空间之间的互动性,随着滨江空间的逐步开放,该区域不仅成为上海市民休闲娱乐的新地标,还通过公共艺术的持续更新和传播效应,带动了周边商业发展与城市形象提升,实现了文化价值与经济效益的双重增长。

4.2 典型案例:高线公园的艺术融入与城市活力

高线公园是由废弃高架铁路改造而成的城市公共空间,其最大亮点在于公共艺术与景观更新的深度融合。设计团队在改造过程中,既保留了原有的工业遗迹,又通过引入多样化的艺术形式为空间注入新的活力,这些艺术形态包括雕塑、行为艺术、临时展览和社区共创项目,使得高线公园不仅是一条绿色休憩带,更成为一个持续变化、开放包容的艺术展场,艺术的介入有效提升了城市空间的吸引力,大量游客、居民与艺术爱好者在此聚集,推动了文化消费的产生,同时,公共艺术的融入带动了周边地产升值,促进了商业繁荣与区域形象重塑,更重要的是,高线公园通过持续不断的艺术更新和公众参与,维持了项目的活力与新鲜感,让公共艺术不再是一次性投入,而是成为嵌入城市空间运营的核心机制。

4.3 案例对比与总结:公共艺术成为“现象级”街区的关键因素

通过对比上海杨浦滨江与高线公园两个案例,可发现公共艺术在城市更新中存在普遍性规律。首先,艺术的介入能够为空间赋予独特的文化叙事,让更新区域在众多区域中脱颖而出,杨浦滨江着重体现工业遗产与当代艺术的结合,高线公园则借助艺术搭建社区与城市对话的平台,其次,公共艺术与空间功能深度融合,为使用者提供多维度体验,推动居民互动、游客打卡和商业消费的开展,再次,两个案例都重视公共艺术的持续更新与参与机制,让空间始终保持活力和新鲜感,逐步发展为现象级街区,综上所述,公共艺术之所以能成为城市更新中的“流量密码”,关键在于它不仅是视觉装饰,更是文化叙事、社会互动和商业价值的复合载体,其一体化策划与管理直接关系到街区的长期竞争力与影响力。

5 结束语

综上所述,在城市更新语境下,公共艺术不仅是空间美学的一种表达,更是文化传承、社区凝聚与经济活力的多重载体,通过科学的内容策划、多元主体的协同机制以及全生命周期的系统管理,公共艺术能够与城市空间功能深度融合,形成持续的社会价值与文化影响,从上海杨浦滨江到高线公园的案例可以看出,公共艺术在更新实践中已成为激活街区活力的关键因素,未来,公共艺术应更加注重公众参与、资源整合与创新机制建设,使其真正成为推动城市更新与社会发展的内在动力。

【参考文献】

- [1]陈刚,卢朗.政策引导下的城市公共艺术发展研究——以芝加哥公共艺术项目为例[J].装饰,2024(8):138-141.
- [2]吴振华.色彩心理学在公共艺术交互项目中的运用探究[J].色彩,2024(3):83-85.
- [3]范文华.纸艺术作品在公共艺术项目中的角色与价值[J].造纸信息,2024(1):129-130.
- [4]袁晓宇.色彩心理学在公共艺术交互项目中的运用分析[J].色彩,2024(9):28-30.
- [5]黄甜甜.长沙地区民营美术馆公共艺术教育研究[D].大庆:东北石油大学,2023.

作者简介:陈菲(1983.9—),女,吉林省吉林市人,满族,大学本科,中级工程师,就职于中国建筑设计研究院有限公司,从事建筑设计管理工作。