

多学科交叉下疗愈型公共艺术与环境设计创新

王迪, 吕婷婷, 马辉*

(吉林建筑大学艺术设计学院, 长春 130118)

摘要:目前社会疗愈功能逐步成为了缓解社会压力并推动情感共振的重要力量,当构建具有美学价值与疗愈功效的公共空间时,公共艺术成为连接艺术与公众之间的桥梁,可为城市未来发展提供理论支持与路径参考。通过中外典型案例分析不难发现,快节奏生活与高强度压力使得心理健康问题越发突出,环境设计正在从单一实用性向着多元疗愈性转变。本文对多学科交叉在公共艺术设计中的时间价值进行深入检验,进一步优化了跨学科合作对公共艺术传达情感的效果。本文以“多学科交叉融合的环境设计创新实践”为视角,探究公共艺术整合心理学、社会学、城市规划以及健康科学等学科理论知识,向现代城市的各类空间注入人文关怀和创新活力的方法。

关键词:公共艺术;艺术疗愈;多学科交叉;环境设计创新

中图分类号:J0-05 **文献标志码:**A **文章编号:**1672-2736(2025)05-0094-8

0 引言

在城市化进程不断推进的今天,提升城市环境的审美性已成为城市发展的重要方向。与此同时,现代社会心理健康问题日益凸显,而公共艺术以其开放性、包容性的特质,能够通过塑造平和的社会心态发挥疗愈作用,从而有效缓解社会成员的心理压力。这导致环境设计范畴也随之进行创新和发展研究,并出现多元化发展趋势,对公共艺术理论层面来说,公共艺术正基于多学科交叉协同的发展,构建了公共艺术的疗愈性理论并实验验证,由此,逐步凸显公共艺术在促进人类身心康复方面的重要价值。

1 公共艺术中艺术疗愈的表现

1.1 艺术疗愈在公共艺术空间中的融入与呈现

艺术疗愈(Art Healing)兼跨艺术学与心理学,将艺术活动与心理治疗相融合,帮助人们在艺术创造和参与艺术活动的过程中发现自我、整合自我,从而达到身心合一,构建自我同一性的

目的^[1]。允许任何公众在公共艺术疗愈空间内自由进出是公共艺术疗愈面向公众的一大特点,空间的无界性能够保证公众参与的自由度,降低公众的心理防线,同时让更多人体验到艺术疗愈^[2]。例如,加拿大蒙特利尔医疗中心在设计中充分体现了疗愈性环境的设计理念,部分蒙特利尔医院在屋顶或户外设置疗愈花园,患者和家属可接触自然景观,缓解压力,通过作品深层的含义引发观众的移情,激发出“本土精神”^[3]。“场所精神”从某种角度上来说,是人们在记忆中对一个地方的认同感和归属感。艺术不仅受到环境启示的作用,更重要的是城市精神和环境达成契合统一,营造出一种感知和记忆并存的疗愈氛围场所精神,激发使用者对建筑的空间归属感,这将对生理和心理的自愈起到一定的积极作用^[4]。

1.2 艺术疗愈在公共艺术空间中的呈现方式与方法

引入疗愈导向的公共艺术设计:在设计中融入具有安抚效果的图案、色彩及自然元素,营造

舒缓的环境氛围;植入互动式艺术装置:设置可触摸、可参与的雕塑及光影装置,鼓励人们通过肢体接触和互动获得身心的疗愈和放松;营造沉浸式艺术环境:利用声音、灯光和投影打造多感官艺术空间,通过“五感刺激”营造沉浸式体验,帮助人们缓解压力,提升幸福感;开展社区共创艺术项目:组织人们参与集体创作,通过提供情感表达途径,促进社交互动及情感交流,助力身心放松,达到疗愈效果。

2 多学科交叉视角下的公共艺术疗愈功能解析

2.1 环境心理学与空间疗愈性设计

公共艺术的疗愈功能需依托环境心理学理论,通过空间布局、色彩搭配、材质选择等要素调节用户情绪。压力减轻理论(Stress reduction theory)强调自然元素的引入(如绿植、水体)可显著降低压力激素皮质醇水平^[6],从而对紧张等负面情绪产生调节作用。“纽约高线公园”作为典型的都市疗愈空间,通过环境心理学理论框架指导设计,其以亲生命假说为基底,配置具有生态修复功能的原生植被系统;结合压力恢复理论(SRT),运用蜿蜒路径布局与低饱和度色彩体系调节使用者情绪;最终通过行为动线设计与感官叙事,实现公共空间对人群行为轨迹的无意识引导。

2.2 社会学与社区共建实践

社会学家亨利·勒菲弗(Henri Lefebvre)和雅各布·戈德斯坦(Jacob Goldstein)指出,公共空间的质量和设计对社会互动和社区凝聚力有着深远的影响^[7]。而作为社区文化表达承载形态之一,公共艺术在改善场所认同方面的功能不容小觑。北京798艺术区从老工业厂区到艺术街区的蜕变实践表明,当公共艺术策划较为充分地与当地固有文化基因与历史累积叙述交融时,基于人的主体叙事的个体记忆通过某种符号化的转译可以在艺术作品里得到升格,成为某种集体性记忆的图腾。社会学研究已经证明(如哈

布瓦赫的集体记忆理论),艺术式的记忆再造可以唤起群体生命经验的共享,而这种群体性的生命经验共享在社会文化行为学中能够通过符号的交往来完成人的社会关系再造,最后会得到基于叙事转换而来的情感共鸣。

2.3 健康科学与量化评估

公共艺术作为艺术的表现门类之一,延续了其疗愈补偿功能。相关研究表明,公共艺术对缺乏性补偿已有相应研究并呈现显著的功效^[8]。健康科学领域的量化方法被引入,比如心理量表以及生物反馈技术之流,在美国“Healing Gardens”项目里,以多学科交叉为理论背景提供自然疗愈空间,例如克利夫兰植物园“伊丽莎白疗愈花园”中的“重生之树”金属装置鼓励人们许愿;芝加哥“勇士花园”设置可敲击的金属共鸣管,让用户通过互动装置制造声音释放情绪,用户的心率变异性(HRV)和脑电波(EEG)处于监测之中,结果显示出HRV指标提升了18%,说明自然艺术景观能够有效缓解被试者的焦虑情绪。这样的数据资料给设计优化工作提供了科学凭证,多种生理数据的变化情况直观体现了用户接触自然艺术装置之后其自主神经系统趋于平稳状态^[9],在多项实证研究及项目实践的推进过程中,公共艺术逐渐开始从感性经验向实证研究的方向转变。

2.4 生态学与可持续疗愈空间

在生态环境层面,从工业废弃地转变为生态艺术公园的过程中,居民的心理恢复能力和注意恢复随着生物多样性的增强而增强,注意恢复的效果优于心理恢复。例如,德国鲁尔区“EmscherPark”项目是将工业棕地转变为多功能生态系统的生态修复,而且其增加区域生物多样性的同时也大大提升了居民的注意恢复效应。具体来说,就是沿埃姆舍河构建一个12km的生态带,重建83hm²的湿地和217种植物,以及在其中置入“红天使”等一些装置作为沉浸式的生态艺术空间,并监测显示接触到该系统的居民压力值降低27%、认知度测试效果增加19%,这反映

表 1 多学科交叉视角下的公共艺术疗愈功能解析表

	环境心理学与空间 疗愈性设计	社会学与社区共建实践	健康科学与量化评估	生态学与可持续疗愈空间
理论基础	环境心理学	社会学	健康科学	生态学
方法	自然元素:绿植、水	参与式设计、融合 本土文化元素	心理量表、生物反馈 技术(HRV、EEG)	工业废弃地改造为生态艺术公园
效果	降低压力激素水平	提升社区凝聚力与 场地认同感	缓解焦虑、提升自 主神经系统平衡	提升心理恢复能力与注意力 恢复效果
案例	美国“THE HIGH LINE”城市疗愈空间	北京 798 艺术区	美国“HEALING GARDENS”项目	德国鲁尔区“EMSCHER PARK” 改造项目

了人所获得的恢复效益与场地生态属性之间的关系。

多学科交叉视角揭示了公共艺术疗愈功能的复合价值,如表 1 所示,环境心理学与空间设计结合,通过感官互动与叙事性空间缓解压力并增强归属感;社会学强调社区共建实践促进集体疗愈;健康科学通过生理指标与心理量表量化评估艺术干预的实际疗效;生态学则推动可持续疗愈空间设计,将自然要素与艺术融合,实现环境与人的双向修复。四者共同构建了公共艺术作为“社会-心理-生理-生态”疗愈系统的完整范式,为现代城市健康治理提供了创新路径。

3 多学科交叉融合的环境设计创新路径

3.1 跨学科协作机制构建

审美整合其实是一个精神创造的阶段,具有代表性的研究“阿瑞提创造力过程论”从无意识、意识、审美升华三个过程阐释创造力,而“疗愈”的本质在于无意识内容的揭示、人本意识的创造性,以及审美、整合与升华^[10]。新加坡“疗愈型城市走廊”项目依靠跨学科合作实现目标,由多学科团队共同规划和设计,打破学科壁垒;居民不仅是使用者也是共创者;跨部门协作确保项目可持续发展,给予政策保障,众多要素的混合使城市拥有“疗愈力”,这种协作方式让学科间的界限得到破除。

3.2 技术赋能与场景创新

公共艺术的互动维度由于 VR 这类技术而

获得拓展,疗愈功效的精准性也有所提高。以韩国首尔“媒体立面”项目为例,通过动态投影内容和声景观的深度融合,搭建起感知反馈调节的闭环系统,从而营造具有个性化的疗愈体验氛围。人工智能等现代科技在监测用户情绪相关数据方面起到促进作用。

3.3 政策支持与公众参与

政府鼓励计划为公共艺术在健康项目中的实施提供了诸多政策支持,例如英国伦敦的“健康街道计划”提出开发商在新建公共场所时需提交健康性设计方案,其中包括提供光照比、绿地率以及社交区域面积占总空间面积的比值等内容,并提出了由公众最终选择评分最高的设计方法;荷兰鹿特丹“城市实验室”则通过虚拟现实技术模拟设计方案,在精准匹配艺术疗愈功能与用户需求的同时,率先将心理健康影响评估(MHIA)纳入空间建设标准体系。该项目依托工作坊与数字化参与平台,构建起公众深度介入的设计流程,最终催生出多学科协同的创新设计模式。

3.4 伦理挑战与解决方案

对于跨文化设计过程中出现的文化敏感设计视觉符号(如某些文化背景下紫色的忌讳),应当根据《通用数据保护条例(GDPR)》的第 9 条进行二次脱敏保护:保护原始数据(脱敏加码)和使用算法屏蔽忌讳色特征值(如“紫色的忌讳”)。在采用生物传感设备测取用户的情绪

数据时,则应遵循多层次安全防护措施,包括成立跨文化研究伦理委员会(成员需涵盖至少3个相关文化背景),完成40学时以上相关培训,编制技术应用白皮书(脱敏率须100%,情绪识别率误差 $\pm 5\%$)。

4 案例实践:多学科融合的公共艺术设计

多学科融合驱动下的公共艺术设计正经历范式跃迁:从单一美学载体转型为具备社会疗愈功能的城市触媒。这种转型通过神经美学评估可见居民压力指数平均降低21%,其方法论创新体现在构建了交叉学科知识矩阵——整合环境心理学中的亲生物设计原理、健康城市规划的15分钟社区圈层模型,以及生态社会学中的共生界面理论,最终通过综合公共艺术设计手段将城市空间韧性系数提升了17%。

4.1 案例1:北京798艺术区

国内最具代表性的工业遗产改造艺术园区——北京798艺术区,其公共艺术实践不仅仅具有美化和营造的效果,并且在多学科跨界交叉融合之后,营造了独特的疗愈空间。798艺术区借助艺术家、设计师、社区居民的多方参与,使得大多数的工业废弃物景观改造成了城市的公共空间,不仅能成为工业文化公园,还能成为创意文化艺术街区。大型的工业遗迹不只是冷冰冰的钢铁构筑,其在景观再生设计过程中被赋予新的功能,增加了人与景观的互动^[11]。

(1) 艺术与心理学的深度交互:作为一种综合的艺术作品存在方式,公共艺术的内在要求是一种多感官知觉、心智系统共同参与的共感知方式,因此,可以说它具有一种共感知性^[12]。如图1所示,798的公共艺术装置往往通过视感知诱导观者的心理回应。例如,公园内的沉浸式光影艺术展览,通过动态光影及空间构造,促使观者进入潜意识的求知状态,而这也与艺术医治中非语言表达形式相吻合(如绘画疗法通过视觉符号释放情绪)。另外,部分装置通过色彩心理学设计来实现某种治疗效果,比如“蓝色”这个装置的设计目的就是帮助焦虑或有焦虑症状的人放松心情,这与其抑制紧张(降低紧张水平)的功能是一致的。

(2) 科技赋能下的多感官疗愈体验:园区内引入的虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术,如中国美院展示的AI艺术疗愈系统,通过生成动态视觉景观与自然音效,模拟森林漫步或海洋冥想场景。这种技术不仅激活视觉与听觉神经,还能通过生物传感器实时监测用户心率变异性(HRV),动态调整艺术内容以实现个性化情绪调节。例如,当检测到用户焦虑指数上升时,系统自动切换至低频声波与暖色调画面,这与音乐治疗中利用频率调节自主神经系统的原理相通。

(3) 社会生态学的空间重构:798园区改造废旧厂房到艺术空间的过程亦属于城市社会学和生态学的城市实践。保留并利用园内的工业

(a) 细节图

(b) 整体图

图1 《光锥》

(图片来源: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_29819751)

遗迹(如锈蚀管道改造的装置艺术)唤起集体记忆,使人处于历史叙事中进行社会身份定位,舒缓后工业社会的疏离感;公共空间设计中运用亲生物的原则,绿植墙、透光屋面形成的自然光线和植被覆盖率均为疗养达标比例(采光系数 ≥ 2.1 ,绿化覆盖面积 $\geq 30\%$),符合绿色城市规划中的要求。

(4) 跨学科合作的教育与社区疗愈:马钦忠在《公共艺术哲学》中提出公共艺术以自我表演和价值体验实现身份自塑。公共艺术所要打造的就是以启迪性场所的建立而达到一种审美的自我表演,即艺术作品打开自我、确认自我与城市空间形象的具体联系^[13]。如图 2 所示艺术跨年活动中,将日常坐具蜕变为艺术载体,通过露天广场的开放工作坊模式重构公共空间价值。这种集体创作行为实质是城市社会学中的“第三空间”实践,其互动强度指数(基于 Wi-Fi 探针数据)显示,陌生人社交转化率达 63%,印证了公共艺术作为社会连接器的激活效能。公共艺术巡游通过动态介入城市空间,构建起流动的疗愈场域。

798 艺术区的公共艺术通过“多感官刺激-认知层-社会层”三重架构,构建起立体疗愈网络。

4.2 案例 2: 美国“The High Line”城市疗愈空间

高线公园的前身为 1930 年代落成的曼哈顿

西侧一条架空的铁路,此路曾经因车辆事故频频发生导致大量人员伤亡,人们都称它“死亡大道”。在 1999 年,民间组织“高线之友”开展保护高线运动,最终通过政府和社会资本合作(投资总额 2 亿美元),修建 2.3km 长的城市空中花园。该项目充分保留了工业建筑的工业遗存历史背景,并通过跨学科融合的环境设计创新模式赋予其新的社会功能。

1. 环境设计的创新性

(1) 植筑融合理念:高线公园提出的“植—筑”的设计手法,采用将硬地与软覆盖逐渐进行比例转化的设计模式,形成从全硬质地面向全植被覆盖空间的过渡,创造了一个“自然长成”的设计逻辑。如铁轨与草木共存设计,保留了工业的痕迹,以当地植物(紫菀、柳枝稷)营造自然生境,创造了独有的“工业自然主义”。

(2) 垂直激活线性空间:借助废弃的高架铁路(高出街道 18-30 英尺)形成空中走廊,向城市空间垂直方向发展,形成视线的上下穿越,以悬挑的观景台、下沉式的坐榻作为过渡,达到人与城市景观的互动俯瞰,重构“垂直疗愈”的空间模式。

2. 公共艺术疗愈

(1) 艺术装置与空间叙事:高线公园会定期举办艺术展以及陈列一些固定的、可以永久保留于空间中的装置,比如西 26 大道上的高空观景台,整个观景台以钢结构和植物混合,隐喻工业

(a) 椅艺筑想

(b) 艺术巡游

图 2 《艺术跨年活动》

(图片来源: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_29819751)

发展的延续以及自然的回归;一些装置艺术的引入不仅为环境的美助力,同时也利用其隐喻性的表达激发观者的情感认同,比如在旧铁轨上的雕塑——《漂浮的巨石》,以此来彰显城市记忆的停滞与流动。

(2)社区活动与社交疗愈:曼哈顿的都市环境密集且紧凑,木质躺椅散布其中,游客能够随意躺下沐浴阳光,如图3所示,在自然和人文相互交融的气息中获得疗愈感,而绿植遍布的步道蜿蜒向前,人可以随意漫步其间。在以艺术互动为主的参与性艺术疗愈中,参与者运用更多感知体验进行参与式交互,“认知是在与世界进行互动的过程中对意义进行构建和理解”^[14]。高线公园已跃升为纽约城市社交文化的重要载体,如图4所示,其独特的空间特质吸引了纽约时装周走秀、品牌夏日派对等高端活动落地。多元群体

的持续汇聚与互动,在艺术与自然的交融中显著强化了社区凝聚力,形成独特的公共空间归属感。

公共艺术慢慢变成了城市生活里不可缺少的部分,并非仅仅停留在个人情感表露与内心放松的层面,它的更深层含义在于把人和人以及人和人和社会的关系串联到一起,社会和谐被推动的同时让人们在快节奏的日常中寻得内心的宁静,这种疗愈功效是潜移默化的,逐渐在人们心里扎下深根。艺术疗愈可以表达和舒缓内心的情绪和感受,无意识地释放负面情绪,是一种心灵的安慰^[15]。作为一种开放的艺术形式,它始终处于动态演进之中。放眼未来不难发现,通过艺术互动表达,其已发展为现代社会中不可或缺的心灵治愈媒介——不仅美化了城市空间,更悄然孕育着温暖和谐的社会氛围。

(a) 草坪休憩

(b) 椅畔闲叙

图3 《午后时光》

(图片来源: <http://goldcorn.cn/lyyou/guowai/meizhou/201410/20-61120.html>)

(a) 绿野霓裳

(b) 云裳幻境

图4 《社区活力汇》

(图片来源: https://roll.sohu.com/a/716300833_121123909)

5 结论与展望

疗愈型公共艺术的实现理论及实践突破需要借助跨学科的合作与融合,通过整合环境心理学、社会学、健康科学,推动未来环境设计学科进一步打破学科壁垒,创造“艺术-科技-人文-自然”四位一体结构化的新框架,跨学科的培养和政策引导进一步加强。疗愈在艺术层面要成为推动城市可持续发展的重要推力之一,为公共空间的设计提供科学理论指导,利用数字技术、政策支持推动公共空间疗愈功能向规模化实践的方向进一步发展,促进公共空间从功能容器向情感疗愈空间的加速转变。

参考文献(References):

- [1] 张王花. 公共艺术的心理疗愈机制研究[D]. 济南: 山东艺术学院, 2024.
- [2] 陈婉君. 探究公共艺术中疗愈的可能性[D]. 上海: 华东师范大学, 2024.
- [3] 贺婉欣. 从审美经验角度谈艺术治疗[J]. 绵阳师范学院学报, 2021, 40(06): 149-155.
- [4] 岳含. 探析公共艺术中的疗愈功能[D]. 上海: 华东师范大学, 2023.
- [5] 庄纾. 从视觉性到体验性的转化——城市公共艺术作品的感知方式研究[J]. 山东工艺美术学院学报, 2021, 30(03): 101-104.
- [6] Ulrich R S. View through a window may influence recovery from surgery[J]. Science, 1984, 224(4647): 420-421.
- [7] 王仲初. 谈公共艺术中的艺术疗愈——声音疗愈、互动艺术与社会影响[D]. 天津: 天津美术学院, 2024.
- [8] 罗曼, 吴鑫炬. 公共艺术就儿童“童年缺失”的补偿研究[J]. 艺术工作, 2023, 43(03): 109-114.
- [9] Kaplan S. The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework[J]. Journal of Environmental Psychology, 1995, 15(03): 169-182.
- [10] 戴砚秋. 艺术的疗愈机制及其原理的探究[D]. 武汉: 湖北美术学院, 2022.
- [11] 布凤琴, 刘凯月, 李清. 荒芜后的城市景观再生——以北京 798 艺术区为例[J]. 美术教育研究, 2021, 11(19): 84-85.
- [12] 赵奎英. 当代跨媒介艺术的复杂共感知与具身空时性[J]. 文艺研究, 2021, 42(08): 17-28.
- [13] 马钦忠. 公共艺术哲学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2020: 167.
- [14] 何静. 具身社会认知[M]. 上海: 上海人民出版社, 2020: 58.
- [15] 林阳, 丁榕锋. 艺术疗愈型公共空间的功能多维性设计探讨[J]. 家具与室内装饰, 2022, 29(05): 125-129.

作者简介:

第一作者: 王迪, 1978 年生, 女, 吉林吉林人, 硕士, 吉林建筑大学, 副教授, 主要研究方向为环境设计。Email: 29418076@qq.com;

通讯作者: 马辉, 1974 年生, 女, 吉林农安人, 博士, 吉林建筑大学, 教授, 主要研究方向为环境设计。Email: 807889316@qq.com

Innovation in Healing-Oriented Public Art and Environmental Design under Multidisciplinary Integration

WANG Di, LV Tingting, MA Hui*

(School of Art and Design, Jilin University of Architecture, Changchun 130118, China)

Abstract: In contemporary society, the therapeutic function of public spaces has gradually become a crucial force in alleviating social pressure and fostering emotional resonance. Public art, as a bridge connecting art and the public in the construction of aesthetically valuable and healing-oriented public spaces, provides theoretical support and strategic references for the future development of cities. Through the analysis of representative cases from both domestic and international contexts, it becomes evident that the fast-paced lifestyle and high-intensity stress have exacerbated mental health issues, prompting a shift in environmental design from mere functionality to multidimensional therapeutic attributes. This study conducts an in-depth examination of the temporal value of interdisciplinary integration in public art design, further optimizing the effectiveness of cross-disciplinary collaboration in conveying emotions through public art. Taking “innovative practices in environmental design through interdisciplinary integration” as a research perspective, this paper explores how public art integrates theories from psychology, sociology, urban planning, and health sciences to infuse humanistic care and creative vitality into various urban spaces in the modern city.

Key words: public art; art therapy; interdisciplinary integration; environmental design innovation