

基于艺术疗愈的社区公共场所互动艺术装置设计研究

张涛, 唐璐, 郭佳伟, 袁子涵

广西师范大学, 广西 桂林 541000

DOI:10.61369/HASS.2025040032

摘 要 : 心理健康是健康的不可或缺的组成部分, 也是个人幸福与社会和谐的关键因素。然而随着社会节奏不断加快, 人们由于个人、社会、环境等多方面的因素的影响下, 心理亚健康状态的人群占比逐年递增。因此, 本文基于艺术疗愈理念, 对社区公共场所与居民生活行为分析, 并对艺术疗愈与装置艺术之间的逻辑关系进行阐述, 结合现有社区互动艺术装置的疗愈路径进行案例分析, 归纳整理出艺术疗愈下互动艺术装置的设计原则, 最后, 以此原则为指导下对羊角山社区进行艺术装置设计实践。以期为提高公众的心理健康水平, 增强社区的凝聚力, 做出贡献。

关 键 词 : 艺术疗愈; 社区公共场所; 互动艺术装置; 心理健康

Research on Interactive Art Installation Design in Community Public Places Based on Art Therapy

Zhang Tao, Tang Lu, Guo Jiawei, Yuan Zihan

Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541000

Abstract : Psychological health is an indispensable component of health and a key factor for personal happiness and social harmony. However, with the increasing pace of society and the influence of various factors such as personal, social, and environmental factors, the proportion of people in a state of mental sub-health has been increasing year by year. Therefore, based on the concept of art therapy, this article analyzes the relationship between community public places and residents' living behaviors, and elaborates on the logical relationship between art therapy and installation art. Combining with the existing healing paths of community interactive art installations, case studies are conducted to summarize the design principles of interactive art installations under art therapy. Finally, guided by these principles, art installation design practices are carried out in Yangjiaoshan Community. In order to improve the public's mental health level, enhance community cohesion, and make contributions.

Keywords : art healing; community public places; interactive art installation; psychological health

引言

健康是促进人的全面发展的必然要求, 是经济社会发展的基础条件。实现国民健康长寿, 是国家富强、民族振兴的重要标志, 也是全国各族人民的共同愿望。心理健康是健康的不可或缺的组成部分, 然而根据《2022年国民心理健康调查报告》显示, 尚有两成成年人自评心理健康状况存在问题, 而抑郁风险检出率约为一成, 这也意味着心理健康问题仍然是成年人群的高发问题, 以抑郁为代表的问题较为普遍。促进国民心理健康, 维护社会和谐需要社会各界共同努力。

2022 blue book on national depression.中国精神卫生调查显示, 世界卫生组织 (WHO) 统计, 全球精神障碍疾病负担更加沉重, 重度抑郁症和焦虑症的病例增加加重。给抑郁症的诊断及治疗带来了更大的挑战。因此基于艺术疗愈下的社区公共场所互动艺术装置设计研究成为必然。

本文以艺术疗愈的角度出发, 通过对社区公共场所中的互动艺术装置进行分析与思考, 探寻艺术疗愈下互动艺术装置的设计原则, 助力大众居民身心健康发展, 为“健康中国2030”贡献力量。

一、国内外研究现状

(一) 国内

近年来, 中国的心理疗愈发展迅速, 艺术疗愈也逐渐被大众

认可以及广泛推广, 国内一些高校以及公共区域开始建立艺术疗愈空间以及装置设施, 为在校师生提供良好的服务与积极沟通, 提供艺术创作与艺术疗愈, 缓解他们的心理压力。同时公共空间中的艺术疗愈装置较少, 这时就需要我们国家、政府以及社区给

予相关政策与支持,由此艺术疗愈的社区公共场所互动艺术装置才能更好的实施加以发展。(1)关于城市公园公共空间的研究。主要观点:一是城市公园步行空间与城市居民工作之余的休闲生活息息相关,是城市居民户外休闲的承载主体;二是以落雁公园设计为例,对公园的各个方面提出公园在功能布局、疗愈康养等方面的设计,以提升城市公园在保障公共健康等方面的作用;三是以桂林市城市公园为空间载体,针对癌症患者和压力较大人群,基于健康理念视角,探讨景观疗愈空间模式。(2)关于城市公园公共空间与疗愈的研究。主要观点:一是在城市公园中融入疗愈景观,以缓解市民所面临的身心压力,深入考虑植物配置等问题以及疗愈景观在城市公园中的配置;二是从时代的疗愈需求、城市公园疗愈性空间、城市公园疗愈性空间设计原则及人的活动特征出发,思考城市公园疗愈性空间设计策略,以便有助于健康公共空间的发展;三是以视听交互作为切入点,以各个疗愈为目的,研究绿地植物景观的疗愈效果及其影响因素。(3)关于疗愈互动装置的研究。主要观点:一是为艺术疗愈提供新的理论支持,希望通过盐田千春装置艺术的疗愈效应进行研究,进一步推动装置艺术在疗愈领域的应用和发展;二是根据亚健康人群的需求,提出了以疗愈功能为导向的景观交互装置设计,让交互式景观为人们带来更多益处;三是采用游戏化思维嵌入对其行为交互做理论指导,进而指导疗愈性公共艺术装置交互行为的研究与设计。

（二）国外

在国外,艺术疗愈已经是一种很成熟的心理疗法。许多国家都建立了大量的艺术疗愈基地与中心,这些艺术疗愈基地和中心提供了各种疗愈服务,大致有:绘画疗法、音乐疗法、舞蹈和戏剧等多维疗法。

1. 芝加哥儿童医院皇冠空中花园

芝加哥儿童医院皇冠空中花园位于芝加哥市中心儿童医院的第11层和12层。该区域以主花园与树屋构成。主花园设置木质长椅,有色亚克力玻璃;树脂墙;植物元素;流水元素等,运用色彩原理,搭配出色彩丰富的疗愈空间。

2. 悉尼科技大学校园绿地

悉尼科技大学校园绿地位于澳大利亚新南威尔士州悉尼科技大学,通过大面积绿地空间为校园师生提供一个缓解压力,亲近自然的绿色空间,打造一个具有幸福感的校园绿地。

二、社区公共场所与居民生活行为

（一）社区公共场所是居民日常生活的共同载体

居住社区是城市居民生活和城市治理的基本单元。据研究,我国城市居民平均约75%的时间在居住社区度过。到2035年,我国约有70%人口生活在居住社区。^①社区公共场所是社区居民共享共有的公共区域,为社区居民提供所需的各种便民服务,如政务服务、医疗服务、养老服务、教育服务、商业服务等,满足

社区居民的多元化和个性化的需求,提高居民的生活便利度和舒适度。同时它也可以为社区居民提供所需的各种公共设施,如社区体育设施、养老照料设施、社区文化设施等,改善居民的生活环境,提高居民的生活安全感和健康感。因此,社区公共场所是居民日常生活的共同载体,同时也是关系到居民的幸福感的重要因素。

（二）社区公共场所是居民日常交流的重要平台

社区公共空间是居民和其他社区主体日常交流信息、思考社区生活、发表公共意见的重要场所。^②社区居民在社区公共场所平台中,相互交流,相互学习,彼此融合,使得社区居民之间克服不同社会背景下彼此了解,共同达成社区行为准则。同时,社区公共场所中举办的各类文化、体育、娱乐、教育等活动,同样在为社区居民提供了日常交流的机会,因此社区公共场所是居民日常交流的重要平台,是社区居民日常信息交流的主要地点。

（三）社区公共场所是影响居民身心愉悦的重要因素

那些美的、崇高的、具有艺术性的事物,能够给人们带来美好的精神享受,愉悦人们的身心,使人们的心态变得放松,让人们热爱和珍惜生活。^③社区公共场所作为社区居民日常生活的共同载体和日常交流的重要平台,社区公共场所中的各类设施都是社区居民的直观体验对象,社区公共场所中所具有艺术性表达的设施,可以带给社区居民正向情绪价值,因此社区公共场所是影响居民身心愉悦的重要因素,能拉近社区居民与其所在社区之间的心理关系和情感联结,促使居民热爱美丽社区、珍惜美好生活。

三、艺术疗愈与装置艺术

（一）艺术疗愈概述

艺术疗愈是通过多种艺术的方式对人们进行身心疗愈,让人们身临其境的感

受艺术所带来的力量,将其身心得到放松从而达到疗愈的效果。从广义上来讲,艺术活动用于心理建设的领域时,包括各种各样的创造性艺术活动,如音乐、绘画、舞蹈、雕塑、戏剧等,以这些形式的艺术活动除了本身具有宣泄情绪、释放压力的作用外,还可以起到中和精神情绪,改善内心环境的作用^④。总而言之所有的这些艺术活动都可以使参与者构建一个全新的世界体系与心理世界,并使受到心里困扰的个体从困境中走出来。

（二）装置艺术概述

装置艺术是指在一个特定的空间环境里,将人们在生活中所常见的实体进行有效艺术化地选择、利用、改造、组合,使其以新的艺术形式展现在大众面前。装置艺术会使观者身临其中,形式有雕塑、绘画、音乐、媒体等,给观者多种感官体验如视觉、听觉、嗅觉、触觉以及味觉,增加沉浸式体验感。^⑤在其定义与特征方面,装置艺术强调了空间环境和装置之间的建构关系,将空间场所作为艺术媒介,让观众进入艺术装置空间获得沉浸体验。

此外装置艺术强调给观者传递一些信息与思想，所以观众的体验感才是装置艺术的重要环节。装置艺术具有场域性，与周围的环境密切相关。

（三）装置艺术与艺术疗愈的契合性

装置艺术与艺术疗愈相辅相成。装置艺术不仅能传达一些情绪，还能和观者产生情感共鸣，使观者的情绪得到释放或者调解。装置艺术是面向大众的并非所谓的上层阶级，具备公共性、叙事性、可移动性等，同时为艺术疗愈提供了空间场所；艺术疗愈也给装置艺术提供了足够的情绪价值，装置艺术的叙述感和互动感能让观众在认知行为上、情感上得到很好的调节，增进社会互动以及人际关系。

四、社区互动艺术装置的疗愈路径与案例分析

（一）滨海公园互动艺术装置——佛罗里达

案例简介：滨海公园互动艺术装置为佛罗里达州萨拉索塔市海湾保护协会的新海湾公园创作。两件装置的灵感来源于海边的珊瑚礁，都与周围环境有着密切的联系。整个项目成为一个可编程的海滨社区空间^①。当一个人坐在或躺在漂浮的长凳上，注视着海水并前后摆动，会觉得自己似乎独自漂浮在海面之上。长凳的曲线设计提供了各种开放式的、可供四至五人坐下的社交互动。

第一个装置名为“门户”，是一个流线型社交秋千椅，利用椅子的外形框出不同的风景，给人一种变幻莫测的感受。在昼夜交替时分，太阳正处于椅子的弧形透视中，环环相扣的曲线形成了人行道旁的一个聚集空间，人们可以聚集在一起相谈甚欢。第二个装置名为“珊瑚鼓”是一组可以演奏或用作座位的定音鼓，所有的鼓都可以用手演奏，较小的珊瑚单位则成为座位，也可以坐着演奏，该设计体现了人性化设计，鼓的不同间隔与高度便于所有人无障碍使用。该两个艺术作品也体现了一种公共艺术连接^②。

（二）疗愈路径

滨海公园两个互动装置具有疗愈的作用，人们在需要治愈的时候走到海边及与装置进行互动，欣赏海边美景。该作品完全是用环保材料制成，并涂上环保粉末涂层。这个作品关注点在将人们与周围环境联系起来，同时利用演奏引发关于气候变化的公开对话，促进人们更深刻地意识到自身对环境的影响，引起共鸣^③。

五、艺术疗愈下互动艺术装置的设计原则

（一）以人为本

工业设计师维克多·帕帕纳克（Vitor Papanek）认为，设计是“为赋予有意义的秩序，做出有意识或直觉的努力。”我们建议把它更加具体地定义为一种以人为本的设计活动。类似雁鱼铜灯和匕匙的以人为本设计在中国古代的造型中不胜枚举，这些设计是中国古代器物的典范，不仅仅考虑了形态美，还有深刻的寓

意，同时分析了用户的需求，充分考虑了人—机—环境之间的相互关系，真正体现了设计中的以人为本的人机工程学设计理念^④。如今，“《TIME LOOP》时间循环”艺术疗愈装置是一个无限循环的木质结构，它蜿蜒曲折的形态呼应着香港人快节奏的生活，该艺术装置作品为上班族提供了一个聚会、休憩与宣泄的一个场所。“当人们坐在时间循环上时，他们就成了城市运动及其转型的一部分，”艺术家说。“它反应了一个经历了很多年但仍在不断发展变化的地方，这就是这种形式的象征意义。”作为设计师，不仅要挖掘艺术装置的表象设计元素，更需要我们通过分析功能、技术与形态美相结合的设计美学角度，深入探究传统器物背后深刻的文化意义，弘扬“以人为本”的设计思想，才能将设计引向成功的方向。

（二）以情感为核心

情感化设计由《设计心理学》系列的作者唐纳德·A·诺曼提出，“认知赋予事物意义，情感赋予事物价值。”情感化设计着眼于用户的情感需求和精神需求，帮助用户探索自我，为用户的生活赋予意义。盐田千春的作品《生命的迹象》以及《整合—寻找目的地》被赋予了很强的情感意义^⑤。《生命的迹象》是通过编织打结的线在现场创造了一个大型装置，将观众带入一个网络，在那里编织的线创造了梦幻般的场景。《整合—寻找目的地》是由440个旅行箱构成的，她以纤维为画笔，构建了一个情感化的世界，给予观众很强的生命力与情感能量。

（三）以互动为媒介

创造互动装置，它不仅让艺术触手可及，更让体验者成为作品的一部分，身临其境的去感受作品，能激发无限想象，促进情感交流，让每次互动都给参与者留下难忘的回忆^⑥。“感受能量”装置是利用数字弯曲的铜管创造了一条感官路径，人们可以以不同的方式去探索自己的内心世界。园内分了六个区域：能量旋转木马，花园管弦乐队，领先标志，动力振动，阳光下的百叶窗以及太阳能花园。这些装置能释放一些积极的能量，让参与者抛去烦恼。利用触觉互动、视觉互动、听觉互动、嗅觉互动、动态互动、创造性互动、数字互动以及自然环境互动等方式进行艺术疗愈。设计可以通过各种触摸与艺术装置进行互动，如柔软的织物、不同质感的植物等，让参与者在触摸中感受到放松与愉悦。还可以结合自然环境，如风、水、光等，创造出可以与自然环境互动的装置。

（四）以自我实现为需求

自我实现是人类最高级别的需求，是每个人都应该追求的目标。艺术本身就具有疗愈的功能，可以帮助人类创造精神花园。它能唤醒人类的本能需求，提高自身能力，激发个人潜力和意识，带给生活更多的意义^⑦。公共艺术疗愈装置的效果呈现经常给人带来快乐、有趣以及放松等积极效果，而这些对于疗愈来说，恰好给情绪消极的人提供了正向的情感传递，从而观者与艺术疗愈装置产生了共鸣。

六、研究意义

公共艺术空间在大众视野下愈之广泛，也尤为重要。艺术疗愈话题成为了社会焦点问题，这也正是研究艺术疗愈下的公共场所互动艺术装置研究的意义所在。同时这些公共场所下的互动艺术装置也能给人们带来很多积极意义，能彼此连接内心世界与艺

术之间的桥梁，使大众接触艺术爱上艺术；装置也作为一种社交媒体，通过艺术创作和分享，可以与他人建立联系增进友谊；艺术装置有助于我们放松身心，缓解压力，当我们与这些装置互动时或者欣赏时，也可以感受到所传递的情感和故事，从而产生共鸣，减轻自己的压力，以及诸如此类的意义。

参考文献

[1] 雨田本刊资料库. 在群体创作中疗愈社会问题 [J]. 收藏. 拍卖, 2020(3): 4.

[2] 黄乐欣宇. 基于情感化设计的自闭症儿童家庭艺术疗愈空间设计研究 [J]. 艺术科技, 2023, 36(18): 199-201.

[3] 李欣晔. 沉浸式空间设计中艺术疗愈的应用研究 [D]. 鲁迅美术学院, 2023.

[4] 董萍. 基于艺术疗愈下的数字交互装置设计研究 [J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(22): 51-53.

[5] 林洁霞, 杨波, 曾智林. 基于艺术疗愈的社区养老户外设施设计研究 [J]. 设计, 2022(007): 035.

[6] 蔡宏辉. 艺术心理疗愈在大学生心理健康教育中的应用思考 [J]. 艺术教育, 2022(11): 275-278.

[7] 芮奇扬, 王雪莹. 基于五感设计理念的纤维艺术疗愈可能性探讨 [J]. 化纤与纺织技术, 2024, 53(7): 163-165.

[8] 郑苏悦, 李晴, 张诗涵, 等. 基于虚拟交互场景设计的艺术疗愈应用研究 [J]. 河北画报, 2023(14): 40-42.

[9] 谢静, 杨霞, 徐英豪. 景观感知体验下校园疗愈景观设计策略研究 [J]. 山西建筑, 2024, 50(3): 30-33.

[10] 李沁怡. 艺术疗愈视域下特殊儿童绘本创作探析 [J]. 丝网印刷, 2024(17): 79-81.

[11] 李心蕊. 艺术疗愈空间在社区公共场所建构的可行性分析 [D]. 湖北美术学院, 2024.

[12] 吴天杰. 基于视觉观感视角口袋公园恢复性效应提升设计研究 [D]. 福建农林大学, 2023.