

交互设计介入地铁公共艺术的应用探析

王 萍

西安培华学院 陕西西安 710125

摘 要: 交互设计作为新媒体时代下重要的艺术设计手法,越来越多的被应用在地铁空间的公共艺术之中。本文结合国内外案例分析交互设计在地铁空间公共艺术中的三种参与方式,进而探索介入交互设计的地铁公共艺术作为城市文化载体的社会功能与艺术价值,对于城市公共艺术精神的传达也有着积极的意义。

关键词: 地铁; 公共艺术; 交互设计

Analysis on the Application of Interactive Design Involved in Subway Public art

Wang Ping

Xi'an Peihua University, Xi'an Shaanxi 710125

Abstract: As an important art and design technique in the new media era, interactive design is increasingly applied in the public art of subway space. This paper combines the domestic and foreign cases to analyze the three participation ways of interactive design in the public art of subway space, and then explores the social function and artistic value of the subway public art involved in interactive design as the carrier of urban culture, which also has a positive significance for the communication of urban public art spirit.

Keywords: Subway; Public art; Interactive design

一、地铁公共艺术及其发展

公共艺术(Public Art)一词来源于西方国家,由“公共的”和“艺术”两个单词共同组成的,可以翻译为公共的、公众的艺术^[1]。公共艺术是指与公众发生关系的艺术形式,其中公共性是公共艺术的本质。公共艺术关注人的体验和公众的参与,其主体是广大民众。早期公共艺术的提出,是以提升城市美誉为目的的城市公共艺术,被理解为面向公众而设置在公共空间中的艺术品。随着艺术本体的发展趋势,当代公共艺术从单纯装点公共空间的孤立艺术作品的陈列转变为营造公共空间、激活公共空间、甚至塑造公共空间的综合性艺术载体。

因此当代的公共艺术不仅具有艺术价值,也走向大众、贴近现实,以艺术为媒介建构或反省人与环境、人与社会的新关系,从而影响大众的价值取向。

地铁是城市中最重要交通与人群集散节点,人流量巨大,与公众接触最多。其作为特殊的公共空间同时承载着相应的社会功能,是连接城市与公众的一条纽带。它反映城市中经济、科技与社会的发展,是城市、地区基础建设进步的标志,也映射出城市的精神文化状态。而以地铁为媒介的地铁公共艺术,在地铁这一关注度极高的公共场域

与公众形成互动关系,有效的改善乘客在地铁空间的乘坐体验,也将城市的文化基因潜移默化的深入公众生活中。

我国正处于地铁建设和发展的高峰时期,已经成为了城市数量和运营里程上当之无愧的地铁第一大国。随着城市基础设施建设的快速发展和城市文化建设的日趋关注,地铁公共艺术逐渐被社会、公众所认知和重视,越来越受关注,拥有着广阔的可能空间和发展潜力。

二、交互设计介入地铁公共艺术

(一) 交互设计

“交互设计之父”Alan Cooper在他的书《About Face 3》里写道:“交互设计是设计可互动的数字产品、环境、系统和服务的实践^[2]。”交互设计通过设计交互式产品来支持人们在日常工作生活中交流和交互,以人为本的创造用户体验的问题以增强和扩充人们工作、通信及交互的方式。从艺术的角度来说就是交互设计师通过产品和服务促进人与人之间相互作用的艺术。交互设计作为人类交流与交互空间的设计,覆盖了内容丰富的领域。

新媒体时代背景下,数字媒体技术的不断更新与发展,交互设计以其空间性和参与性的特点与公共艺术领域交叉相融。交互设计对公共艺术的介入,使得公共艺术发生的

物理空间不受局限而更具有延展性，其以用户体验为核心的设计理念激活了公共艺术的公众参与性，在发挥公共艺术的社会功能和文化价值方面更为有效^[3]。

（二）交互设计介入地铁公共艺术

地铁公共艺术作为城市空间中最受关注的公共艺术形式，在公共艺术发展的大趋势下，也不再以单个的艺术陈列装点地下公共空间，而是与地铁公共空间装饰装修相结合，以座椅、灯具、楼梯等公共设施的艺术化、空间一体化艺术营造地下空间，并以数字媒体技术支持下的交互设计方式呈现艺术价值。以交互设计介入地铁公共艺术的参与地点的多样性，可以将地铁公共空间中的交互设计分为现场参与交互、后台参与交互，后台与现场参与二者结合的交互设计三类。

现场参与地铁空间公共艺术交互设计主要依附于公共艺术作品本身，通过艺术家运用的多元的艺术手法或以光学媒介和电学媒介为主要技术支撑的数字媒体技术等技术手段，使得公众能够参与到地铁公共艺术的现场并与之发生交互。例如深圳地铁7号线珠光站的公共艺术墙《清晨》以朝气蓬勃的清晨露珠形状构成镜面哈哈镜，与城市快节奏生活中紧张的乘客发生互动，使原本只是来往嘈杂的地下乘车空间呈现现代、明亮、轻松的感觉^[4]。

形式上更加复杂的例如深圳地铁园岭站的艺术壁画《家乡味道》，不局限于以11种各地的特色面条为元素制作的玻璃马赛克的壁画形式，在每碗面条旁附有方言版的手写特色面条介绍及二维码，扫描即可在线播放当地面食的乡音介绍，这种反思层次上的情感设计形式与公众发生交互，更加契合深圳这一移民城市的文化气质，唤起了远在异乡的民众情感上共鸣，更具人文关怀^[5]。

后台参与地铁空间公共艺术的交互设计方式更加多样，以现场之外的工作团队或者互联网移动终端社交媒体等途径使公众参与其中，与地铁空间公共艺术作品发生交互。加拿大多伦多市泊尼尔村枢纽站的地铁公共艺术作品《Light Spell》以可控的灯光件排列组合而成，可以由乘客在地铁空间中设置的仪器面板上自由输入字母、字符、数字，这种交互方式让公众自由表达主观语言，分享自己的喜怒哀乐之情，满足公众的心理和精神需求。又如深圳地铁美术馆线上平台构造了一个全新概念的“地铁美术馆”，将三条地铁线全部63个站名的“小百科”词条整理和艺术设计过程都引入其中，通过这一线上平台，公众不但可以参与到作品的评价和讨论中，还能通过流动艺术展、站点小百科，感受公共艺术在地下空间带来的独特魅力。而深圳地铁空间中公共艺术作品独有的交互形式，为广大民众移交艺术的话语权，让公众和地下空间公共艺术作品发生更加深入的互动，借助这一地下美术馆的艺术平

台，公共艺术在与公众交互的过程中，以地铁空间为窗口讲述城市故事、展现城市魅力，同时提升了公众审美，传达公共艺术的精神内涵。

后台与现场相结合的地铁空间公共艺术的交互设计，既可以是公众在现场参与地铁空间公共艺术作品的交互，也在信息时代的互联网、移动终端、社交媒体等更为广袤的网络交流空间中促进公众与公共艺术作品的交互。北京8号线南锣鼓巷站的公共艺术作品通过收集北京的百余件老物件艺术进行加工制成别具一格装饰墙《北京记忆》，公众既能参与现场装饰墙上北京记忆物品的观赏，也能扫描二维码获取物件的语音介绍或京味叫卖参与后台点评，甚至可以进入web端参与新物件征集等更深入的后台互动，从而使每个民众参与到公共艺术的表达中，存储旧的城市记忆，塑造新的城市记忆^[6]。

三、总结

地铁作为城市公共空间中至关重要的交通枢纽，发展其地下空间公共艺术是公共艺术和城市文化发展的必然趋势。地下空间的公共艺术不仅仅只是物化的陈列实体，也将城市文化精神的种子播种在城市生活的广大人民群众的心中，成为城市文化精神的派生体。地铁公共艺术的交互设计将大众作为这一文化现象的发生对象并使之参与其中，不仅仅改善了地下空间的文化气质，提高了乘客的乘车体验，更能连接城市地上地下的历史文脉，激活城市文化，塑造城市记忆，展现城市精神，提升城市品质，增强城市文化向心力。同时，地铁公共艺术以其极强的文化渗透性对城市市民美育方面的提升也存在相当积极的影响。在信息技术日新月异的飞速发展下，新媒体时代已经到来，借助数字技术与公共艺术跨学科多学科交叉相融，介入地铁公共艺术的交互设计也会在这一机遇和挑战中得到更为长足的发展。

参考文献：

- [1] 武定宇, 王浩臣. 互动性公共艺术介入地铁空间的可行性探索[J]. 美术研究, 2016(02): 111-114.
- [2] 王中. 公共艺术的新取向——艺术激活空间[J]. 城市环境设计, 2016(02): 216.
- [3] 武定宇著. 地铁公共艺术创作: 从观看到实践[M]. 北京: 海洋出版社, 2016.
- [4] (美) 普里斯著. 交互设计: 超越人机交互[M]. 北京: 电子工业出版社, 2007.
- [5] 王中著. 公共艺术概论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014.
- [6] 王岩. 环境美学视域下城市公共艺术的文化塑造[J]. 艺术与设计: 学术版, 2017(5): 53-55.