

艺术介入城市养老空间的设计策略

崔世博 戴金杭* 吴艺凡 丁怡然
大连工业大学艺术设计学院 辽宁大连 116000

摘要: 随着老龄化社会的加速,城市养老空间的设计愈发重要。本论文聚焦艺术介入这一创新视角,探讨其在城市养老空间设计中的策略。通过对艺术元素与养老需求的深入分析,阐述艺术如何提升养老空间的环境品质、促进老年人的身心健康和社交互动。结合实际案例研究,提出具体可行的设计方法和原则,旨在为创造更具人文关怀和审美价值的城市养老空间提供理论支持和实践指导。

关键词: 艺术介入;城市养老空间;设计策略;老年人生活质量;精神文化需求

引言

随着社会的进步和人口老龄化的加剧,城市养老空间的设计已成为一个重要的社会问题。传统的养老空间设计往往侧重于满足老年人的基本生活需求,而忽视了其精神文化层面的需求。艺术作为人类文明的瑰宝,具有独特的魅力和价值,能够激发人们的情感共鸣,提升生活品质。因此,将艺术介入城市养老空间的设计中,不仅有助于改善老年人的居住环境,还能丰富其精神文化生活,提高生活质量。

一、艺术介入城市养老空间设计的理论基础

(一) 养老空间设计的基本原则

养老空间设计的基本原则包括无障碍、安全、舒适、功能性和人性化等方面。无障碍原则要求设计确保空间便捷性,地面平整,并配置扶手、坡道、轮椅回转空间等设施,以保障无障碍通行。安全性原则注重考虑老年人的生命健康,设计中需包括紧急报警器、安全扶手,并选用健康环保的建筑材料。舒适性原则强调环境控制,如合理的照度、温湿度和噪音控制,并使用防滑材料和温馨的色调,以提升居住舒适度。功能性原则要求合理规划功能区域,如住宿、餐饮、医疗和娱乐区,并规划公共空间如休息室和健身房,确保无障碍通行。人性化原则注重便捷性和社交性,通过设置缓冲区、储物空间

和社交活动区域来满足老年人的需求。以上方面旨在为老年人创造一个安全、舒适、便捷、功能齐全且符合人性化的居住环境。

(二) 艺术在养老空间中的作用与价值

艺术在养老空间中的作用主要体现在以下几个方面:一是美化环境,提升空间的视觉美感;二是营造氛围,创造温馨、舒适的居住环境;三是丰富精神生活,满足老年人的文化娱乐需求;四是促进交流互动,增强老年人的社交能力和归属感。

艺术在养老空间中具有重要作用,可以通过艺术来提升老年人生活质量。用绘画、音乐、舞蹈等艺术活动缓解孤独感,提升幸福感,减少抑郁。用艺术创作和欣赏刺激大脑活动,延缓认知衰退,对阿尔茨海默症患者有益。通过艺术促进身体健康,舞蹈和手工艺提高身体灵活性,辅助康复过程。艺术活动增强老年人社区归属感,促进跨代交流,提供情感和思想表达途径,帮助实现自我价值^[1]。

研究表明,艺术疗法显著缓解老年人焦虑和抑郁,许多养老机构引入艺术项目,显著改善老年人生活质量。综上所述,艺术在养老空间中具有多重价值,成为提高养老质量的重要手段。

二、艺术介入养老空间设计的具体策略

(一) 空间布局与功能区域的艺术化处理

在养老空间的布局上,应注重空间的开放性和私密性的平衡。通过美学布局、功能区域艺术化、跨学科合作和用户参与等路径实现。美学布局利用色彩、光线、材料等元素营造温馨环境,主题空间设置特定艺术主题,增强空间个性和艺术氛围。功能区域的艺术化处理包括公共区域的壁画、雕塑等装饰,私人空间的个性化艺术

基金资助: 该文章为2024年度大连工业大学大学生创新创业训练计划项目“‘乐龄汇’适老化乡村活动中心建设”的阶段性成果,校级管理平台项目编号为:202410152104,在此感谢大连工业大学艺术设计学院的经费支持。

装饰, 疗愈空间的色彩疗法、音乐疗法应用。跨学科合作邀请艺术家参与设计, 结合社区与文化资源, 引入本土艺术作品和文化元素^[1]。用户参与通过共创设计和反馈机制提升参与感和归属感。这些方法在成功案例和研究成果中得到验证, 有助于提升养老空间的整体品质和老年人的生活质量。

(二) 色彩与材料的选择与应用

色彩和材料是构成养老空间视觉形象的重要因素。色彩的选择应考虑其心理效应, 以柔和、温暖的色调如浅蓝、米黄和淡绿色来营造舒适宁静的环境, 从而减少老年人的焦虑和压力。不同功能区域可应用不同的色彩, 例如, 休息区使用中性的色调促进放松, 而活动区则使用明亮色彩激发活力。自然光和人工光的配合也应优化色彩表现, 暖光源能增强色彩的温暖感。

在材料选择方面, 优先考虑舒适性与安全性, 选用柔软、舒适的材料如高级织物和软木地板, 同时确保材料具有防滑和抗过敏功能。艺术性材料与实用性相结合, 如艺术化墙纸或具有艺术图案的地砖, 可提升空间的视觉美感和实用功能。自然材料如木材和竹子则有助于营造自然氛围, 增加空间的温馨感^[2]。

色彩与材料的综合应用需确保整体协调, 避免突兀的色彩搭配和不一致的材料选择, 通过艺术设计手法使空间达到视觉和谐。此外, 结合艺术装置和装饰元素, 使用适宜的色彩和材料, 能增强空间的艺术氛围。用户体验和反馈也是关键, 根据老年人的需求调整色彩和材料的选择, 以提升空间的舒适性和适应性。综上, 艺术介入的色彩与材料选择在养老空间设计中提升了空间质量和老年人的生活体验^[3]。

(三) 文化艺术元素的融入与展示

在养老空间中融入文化艺术元素是提升空间文化品位的重要手段之一。选择具有地方特色和传统艺术形式的作品, 如地方手工艺品、书法、国画, 通过墙面装饰和艺术装置展示地域文化, 增强空间的文化认同感。多元文化艺术元素的融入, 在多文化背景下设计, 促进文化交流和理解。在艺术装置和展示方面, 公共区域和私人空间的墙面布置艺术画作和壁挂装置, 庭院和走廊布置雕塑和装置艺术, 增强空间的艺术氛围。在艺术活动方面, 定期举办艺术课程、音乐会和文化讲座, 增强老年人的文化参与感和社交互动。个性化设计根据老年人的兴趣和文化背景定制艺术元素, 满足其情感需求。此外, 辽宁省内某家养老中心成功的实践案例展示了艺术元素如何有效融入养老空间设计, 进一步提升老年人的

生活质量和文化体验^[4]。由此可见, 艺术元素在养老空间设计中, 丰富了空间的文化内涵, 显著改善了老年人的生活体验。

(四) 智能化与艺术化并重的养老环境

随着科技的发展智能化技术在养老空间中的应用越来越广泛。通过引入智能安防系统、健康监测系统等现代科技设备可以提高老年人的生活质量和安全保障。同时将这些智能科技设备与艺术元素相融合如采用中式风格的智能控制面板等可以使科技与文化相得益彰为老年人创造一个既具有文化底蕴又充满现代舒适感的居住环境^[5]。

三、实际案例分析

(一) Vit á polis. 老年公寓 (西班牙)

Vit á polis. 老年公寓是 Romero & Vallejo 事务所为老年人量身定制的住宅综合体。该项目不仅提供了完全无障碍的独立公寓还涵盖了丰富的社区空间包括体育馆、工作室、餐厅等体育与休闲设施。它的艺术设计在提升空间体验方面发挥了关键作用。公共区域展示了大量本地艺术家的绘画、雕塑和装置艺术, 这些作品不仅美化了环境, 还反映了当地文化特色, 增强了老年人的文化认同感。Vit á polis 的色彩和材质应用注重艺术化, 选用温暖且层次分明的色调和高质量材料, 既提升了空间的美观性, 也考虑到对老年人心理的积极影响, 如柔和色调有助于减少焦虑。该项目结合了艺术活动和互动装置, 如艺术工作坊和定期展览, 鼓励老年人参与艺术创作和欣赏。这种设计策略不仅丰富了文化生活, 还促进了社交互动和精神健康。Vit á polis 通过这些艺术元素和设计策略, 成功将艺术与养老环境结合, 创造了一个既美观又舒适的居住空间, 具备深厚的文化内涵。

(二) 新SwanCare 老年社区 (澳大利亚)

新SwanCare 老年社区是一个旨在通过减少隔阂鼓励安全活动和社交来提升居民生活健康舒适程度的老年社区中心。该社区在设计上注重感官设计将触感、气味和色彩对比等元素融入空间内外和景观的设计中。同时社区还提供了丰富的文化活动如书法、绘画、音乐等以满足老年人的精神文化需求。

四、艺术介入养老空间设计面临的挑战与对策

在养老空间设计中, 艺术介入显著提升了空间的美学价值和文化深度, 但实施过程中面临多个挑战。

(一) 艺术作品的适宜性

首先, 艺术作品的适宜性是核心问题。养老空间中的艺术选择必须符合老年人的需求和审美偏好。由于老年人的兴趣和文化背景各异, 设计师需具备高度的敏感

性和专业性。应对这一挑战的策略包括充分用户调研,通过问卷、焦点小组等方式了解老年人的兴趣,并依据这些反馈选择艺术作品。同时,确保艺术品的视觉美感和心理舒适性,避免选择可能引发负面情绪的作品。

(二) 艺术品的耐用性和维护

另一个重要挑战是艺术品的耐用性和维护。养老空间中的艺术品需经受较高的物理接触和使用,因此选择耐用且易于清洁的材料至关重要。应选用防水、防污的艺术品,并运用高质量的保护涂层。此外,制定定期维护计划,并与艺术品供应商和维护专家合作,以保持艺术品的长期良好状态。

(三) 艺术与功能性的平衡

艺术与功能性的平衡也是设计中的关键问题。艺术装置可能占用功能空间,因此需要有效地平衡艺术与实际使用需求。可通过将艺术元素与空间功能结合的方式解决,如在墙面上设置艺术装置,既不占用地面空间,又能提供美观效果。多功能的艺术装置,例如带储物功能的艺术家具,也是一种有效的设计策略,可以同时满足功能需求和艺术表现^[5]。

(四) 艺术介入的成本问题

成本控制也是艺术介入设计中的一大挑战。艺术作品的采购、安装和维护可能会增加成本,因此在预算限制内实现艺术化设计是必须解决的问题。制定合理预算计划,优先选择性价比高的艺术作品和材料,同时考虑与本地艺术家合作进行定制创作,以降低成本并增加设计独特性。分阶段实施艺术设计也是一种有效的预算控制方法,可以在预算范围内逐步实现设计目标。

(五) 文化敏感性

最后,文化敏感性在艺术介入设计中同样重要。养老空间的艺术设计需尊重不同文化背景和信仰的居民,避免引发文化冲突。设计过程中应充分考虑居民的文化背景,选择包容多元文化的艺术作品和设计元素。邀请文化专家参与设计过程,确保艺术介入符合文化敏感性要求,是有效的应对策略。

综上,艺术介入养老空间设计面临的挑战主要包括艺术作品的适宜性、艺术品的耐用性和维护、艺术与功能性的平衡、成本控制以及文化敏感性。通过用户调研、选择耐用材料、平衡功能与艺术性、控制成本以及尊重文化差异等措施,可以有效应对这些挑战,提升养老空间的艺术价值和居住体验^[6]。

五、结论与展望

本文通过对艺术介入城市养老空间设计策略的探讨

和分析得出了以下结论:艺术作为一种创新手段在城市养老空间设计中具有重要的作用和价值;通过合理的空间布局与功能区域划分、色彩与材料的选择与应用以及文化艺术元素的融入与展示等策略可以有效地提升老年人的生活质量满足其精神文化需求并营造温馨舒适富有归属感的居住环境。

然而,当前的艺术介入策略仍面临一些挑战。如何在保证艺术美学的同时兼顾功能性,如何选择耐用且易于维护的艺术材料,如何控制成本并尊重多样文化等问题,都是设计师需要持续关注方向。面对这些挑战,未来的设计策略应更加注重综合考虑艺术与实用功能的平衡,探索创新的艺术材料和技术,以提升艺术品的耐用性和维护便捷性。同时,在预算控制方面,设计师可以通过合作定制和分阶段实施等方式,实现成本效益最大化。

展望未来,城市养老空间的艺术设计有望更加注重个性化和智能化发展。个性化艺术设计将根据老年人的个人兴趣和文化背景定制,智能技术将为艺术介入提供新的解决方案,如互动艺术装置和数据驱动的艺术应用,以提升老年人的互动体验和um生活质量。此外,随着社会对老龄化问题的关注加深,跨学科合作将成为推动艺术介入养老设计创新的重要力量,艺术家、设计师和科技专家将共同努力,创造更具人文关怀和科技含量的养老环境。

艺术介入城市养老空间的设计策略不仅在提升环境美学和老年人福祉方面发挥了重要作用,还面临着挑战和机遇。通过不断探索和优化设计策略,未来的艺术介入将更加精准地满足老年人的需求,提升他们的生活质量,并为养老空间的设计带来新的发展方向。

参考文献

- [1]洪荣满.公共视域下的跨媒体艺术研究:历史演变与个体介入[J].美术学报,2022(06)
- [2]卓伟德,康馨.以公共艺术提升街景空间品质的设计策略与实施机制——以深圳为例[J].城市建筑空间,2024(05)
- [3]王懿菲,杜青青.浅谈养老空间公共艺术的介入与管理机制研究[J].明日风尚,2022,(23):188-190.
- [4]崔学飞.公共艺术对乡镇敬老院老年人精神生活需求的介入研究[D].江南大学,2016.
- [5]荀武.公共艺术介入主题公园建设的策略与方法——以南京鱼嘴湿地公园为例[J].美术大观,2023(11)
- [6]刘承恺.空间的艺术治疗——论公共艺术在养老空间中的介入研究[J].美术大观,2019,(04):140-141.