

公共艺术中视觉符号的公共性表达与在地化重构研究

陈金慧

云南大学 云南昆明 650091

摘要：公共艺术作为公共领域的文化载体，视觉符号是其传递信息、链接公众的核心媒介，公共性表达赋予视觉符号开放互动的特质，在地化重构则使其扎根地域文化土壤。本文立足公共艺术与视觉符号的核心内涵，剖析视觉符号公共性表达的核心维度与实现路径，探究在地化重构的逻辑与实践方法，从创作、传播、保障三个层面提出“公共-在地”协同的优化策略，为提升公共艺术的文化价值与公众认同提供理论参考。

关键词：公共艺术；视觉符号；公共性表达；在地化重构；协同策略

在城市化进程加速与文化自信提升的双重背景下，公共艺术已成为塑造城市气质、凝聚社区情感的重要载体，视觉符号作为公共艺术的核心表达语言，其创作既需彰显公共属性，满足公众的参与需求与价值认同，又需扎根地域文化，延续城市的历史文脉。当前部分公共艺术作品存在视觉符号同质化、公共性缺失或在地性不足等问题，难以实现与公众的深度共鸣。基于此，本文围绕视觉符号的公共性表达与在地化重构展开研究，探索二者协同发展的路径，对推动公共艺术高质量发展具有重要意义。

一、公共艺术及视觉符号内涵概述

（一）公共艺术

公共艺术是指在公共领域中的艺术创作与相应的环境设计，这里的公共领域是指具有开放和公开特质的、由公众自由参与和认同的公共性空间，公共艺术的核心特质在于公共性，其创作并非单纯的艺术表达，而是以公众共同生活和活动为主要目标和对象，承担着创造美、提高环境品质、增强文化内涵和社区凝聚力的宗旨^[1]。公共艺术打破了传统艺术的封闭性，将艺术从美术馆、博物馆等专属空间延伸至广场、公园、社区等公共场域，使艺术真正融入公众的日常生活。从城市雕塑、壁画到互动装置、公共展演，公共艺术的表现形式不断丰富，但其核心始终围绕公众的需求与认同展开，通过艺术语言搭建起公众与城市、文化之间的沟通桥梁。

（二）视觉符号

视觉符号是指通过视觉图像来传递信息的符号系统，

主要由线条、色彩、光线、强力、平衡、表现、形式等符号要素构成，作为人类最常用的符号系统之一，视觉符号是一种重要的非语言交流工具，无需借助文字或语言媒介即可传达丰富的信息与情感^[2]。视觉符号具有直观性与普遍性的特质，不同地域、不同文化背景的公众均可通过视觉感知其核心内涵，同时又具有灵活性与多样性，创作者可通过对符号要素的组合与重构，赋予其独特的表达意义。在公共艺术创作中，视觉符号是连接艺术作品与公众的关键纽带，创作者通过提炼、设计视觉符号，将公共诉求、地域文化、价值理念等内容融入作品之中，使公众能够通过视觉感知实现对作品的理解与认同。

二、公共艺术中视觉符号的公共性表达维度与实现路径

（一）视觉符号公共性表达的核心维度

信息的开放性是视觉符号公共性表达的基础前提，公共艺术的公共属性决定了其承载的信息不能是封闭或排他的。视觉符号作为信息传递的载体，必须具备开放的特质，开放的视觉符号能够打破信息传递的壁垒，使不同认知水平、不同文化背景的公众都能从中解读出符合自身认知的信息，实现信息的多元解读与广泛传播。这种开放性并非无边界的模糊表达，而是在核心内涵明确的基础上，为公众预留足够的解读空间，激发公众的主动思考与情感共鸣。参与的互动性是视觉符号公共性表达的核心支撑，公共艺术的价值不仅在于作品本身的艺术美感，更在于其能够促进公众的参与和交流，具有互动性的视觉符号能够打破传统艺术作品“被动观赏”的模式，引导公众主动参与到作品的体验与创作过程中，这种互动既可以是物理层面的触摸、操作，也可

作者简介：陈金慧（1998.05-）女，汉族，四川自贡，硕士，研究方向：视觉传达设计。

以是情感层面的共鸣、交流，通过互动使公众从艺术的“旁观者”转变为“参与者”，增强公众对公共艺术的归属感与认同感，进而推动社区关系的凝聚与和谐。价值的共享性是视觉符号公共性表达的核心目标^[3]。公共艺术作为公共文化的重要组成部分，其承载的价值理念必须能够反映公众的共同诉求，实现价值的共享。视觉符号通过提炼公众普遍认同的价值元素，将公平、正义、和谐、包容等公共价值转化为直观的视觉图像，使公众在观赏过程中产生价值共鸣。空间的融入性是视觉符号公共性表达的重要保障，公共艺术存在于特定的公共空间之中，视觉符号的设计必须与所处空间的环境特质、功能属性相契合，实现与空间的有机融入，融入性的视觉符号能够避免作品与空间的割裂感，使公共艺术成为空间的有机组成部分，既能够提升空间的艺术氛围，又能够满足公众在空间中的活动需求，无论是城市广场的大型装置还是社区街角的小型壁画，视觉符号都需兼顾空间的实用性与艺术性，实现艺术与生活空间的和谐共生。

（二）视觉符号公共性表达的实现路径

符号的大众化转化是实现视觉符号公共性表达的基础路径，专业的艺术符号往往具有一定的晦涩性，难以被公众广泛理解。创作者需从公众的日常生活与认知习惯出发，对复杂的艺术符号进行大众化转化，将抽象的概念转化为直观、易懂的视觉图像，通过提取公众熟悉的生活元素、民俗符号等，融入视觉符号的设计之中，降低公众的解读门槛，使视觉符号能够被不同年龄、不同阶层的公众普遍理解与接受，实现信息的广泛传播。互动式符号设计是强化视觉符号公共性表达的关键路径，创作者可通过多元化的设计手法，构建具有互动功能的视觉符号，例如，利用感应技术设计能够根据公众动作变化的动态符号，或设置可由公众参与涂鸦、拼接的符号装置等，互动式设计使公众能够主动参与到符号的呈现过程中，通过自身的行为改变符号的形态与内涵，这种参与感能够极大提升公众对公共艺术的关注度与认同感，使视觉符号的公共性得到充分彰显。公共议题的符号化表达是深化视觉符号公共性表达的重要路径，公共艺术作为公共话语的载体，应关注公众普遍关心的公共议题，如生态保护、城市发展、社会公平等，创作者可将这些公共议题转化为具体的视觉符号，通过符号的组合与呈现，引发公众对公共议题的关注与思考，这种符号化表达能够使公共议题更具直观性与感染力，推动公众对公共事务的参与热情，实现公共艺术的社会价值。

多元主体的协同创作是保障视觉符号公共性表达的长效路径，视觉符号的公共性表达离不开公众的参与，单一的创作者视角难以全面反映公众的需求与诉求，通过构建政府、艺术家、公众、社区组织等多元主体协同创作的机制，能够充分吸纳不同主体的意见与建议，公众作为公共艺术的服务对象，其参与创作的过程既是对自身需求的表达，也是对视觉符号公共性的确认，能够确保最终呈现的视觉符号符合公众的认知与需求，提升公共艺术的公共价值。

三、公共艺术中视觉符号的在地化重构逻辑与实践方法

（一）在地化重构的核心逻辑

视觉符号的在地化重构以地域文化为核心内核，以公众认同为价值导向，实现艺术表达与地域文脉的有机融合。地域文化是特定区域内公众共同的文化记忆与精神寄托，包含民俗风情、历史遗迹、自然景观等丰富元素，视觉符号的在地化重构并非简单的文化元素堆砌，而是深入挖掘地域文化的核心内涵，将其转化为具有艺术感染力的视觉语言，其核心逻辑在于通过视觉符号的在地化表达，唤醒公众的文化记忆，增强公众对地域的归属感与认同感，同时使公共艺术成为地域文化传播的重要载体，推动地域文化的传承与创新^[4]。

（二）在地化重构的实践方法

对地域特色鲜明的视觉符号进行直接引用或简化提炼是最基础的实践方法，地域文化中存在大量具有代表性的视觉元素，如传统建筑的装饰纹样、民俗活动的标志性符号、地方特产的形态特征等，创作者可对这些元素进行直接引用，保留其核心特质，或通过简化、提炼的方式，去除冗余细节，强化其视觉识别性。这种方法能够快速建立公众与作品的文化关联，使公众直观感受到地域文化的特质，如将苏州园林的花窗纹样提炼简化后，应用于城市公园的公共装置设计中，传递江南水乡的文化韵味。打破传统符号的原有结构，进行重新组合与创新排列是实现在地化创新的重要方法，传统地域符号往往具有固定的形态与结构，创作者可打破这种固有模式，将不同的地域符号元素进行跨界组合，或通过改变符号的比例、色彩、材质等，实现符号的创新表达，这种重组与创新能够赋予传统符号新的时代内涵，使视觉符号既保留地域文化基因，又符合现代公众的审美需求。将地域文化内涵通过隐喻、象征的手法转化为新的视觉符号是深化在地化表达的核心方法。部分地域文化内涵较为抽象，难以通过直观的符号元素直接表达，创

作者可采用隐喻、象征的手法，将抽象的文化理念转化为具体的视觉图像。通过选择具有代表性的载体，间接传递地域文化的核心内涵，使视觉符号具有更深层次的文化寓意，如以“水”的流动形态象征江南地域的灵动特质，通过抽象的线条与色彩构建视觉符号，传递地域文化的精神内核，引发公众的情感共鸣与深度思考。利用数字技术、新材料技术实现在地化符号的多元化表达是适应时代发展的创新方法，随着科技的发展，数字投影、互动媒体、新型环保材料等技术手段为视觉符号的在地化表达提供了更多可能，创作者可利用数字技术实现在地化符号的动态呈现，如通过投影技术使传统地域符号在建筑墙体上动态流转；或利用新材料技术提升符号的表现效果，如采用当地特有的石材、木材等，创作具有地域材质特色的公共艺术作品，这种方法能够丰富视觉符号的表达形式，增强作品的科技感与互动性，吸引更多年轻公众的关注。

四、公共艺术中视觉符号公共性表达与在地化重构的优化策略

（一）创作层面：构建“在地-公共”双导向的符号生成机制

创作层面的优化需构建“在地-公共”双导向的符号生成机制，实现地域文化与公共需求的协同适配。在创作前期，开展充分的地域文化调研与公众需求调研，深入挖掘地域文化的核心内涵与公众的真实诉求，建立地域文化元素库与公众需求数据库。在符号设计过程中，以双导向为核心，既要确保视觉符号承载地域文化基因，又要保障符号的开放性与互动性，满足公众的参与需求，同时，引入公众参与创作的环节，通过workshops、线上征集等方式，吸纳公众的创意与建议，使符号生成过程成为公众参与公共事务、表达自身需求的过程，确保最终的视觉符号既具有在地性，又具备公共性。

（二）传播层面：拓展视觉符号的公共影响力

传播层面的优化需构建多元化的传播体系，拓展视觉符号的公共影响力，充分利用线下公共空间的传播优势，通过公共艺术作品的实体呈现，吸引公众的现场观赏与互动，形成口碑传播。同时，借助线上新媒体平台，如社交媒体、短视频平台、数字博物馆等，对视觉符号及公共艺术作品进行全方位展示，通过图文、视频、直播等形式，扩大传播范围，此外，结合地域文化活动，如民俗节日、文化展览等，开展主题性的传播活动，将

视觉符号融入地域文化场景之中，提升符号的文化辨识度与公众认同感，实现线上线下传播的协同发力。

（三）保障层面：完善支撑体系与评价标准

保障层面的优化需完善支撑体系与评价标准，为视觉符号的公共性表达与在地化重构提供制度保障。在支撑体系方面，建立政府引导、市场运作、社会参与的多元投入机制，保障公共艺术创作的资金需求；加强专业人才培养，提升创作者的地域文化解读能力与公共艺术创作能力；搭建交流合作平台，促进不同地域、不同领域创作者的经验分享与合作。在评价标准方面，构建以“公共性”与“在地性”为核心的多元评价体系，纳入公众满意度、文化传承效果、社会影响力等评价指标，采用专家评价、公众评价、第三方评价相结合的方式，确保评价结果的客观性与全面性，引导公共艺术创作朝着高质量发展方向推进。

结束语

总之，公共艺术中视觉符号的公共性表达与在地化重构是相辅相成、辩证统一的关系。公共性表达确保视觉符号的大众认同与社会价值，在地化重构赋予视觉符号的文化根基与地域特色，本文通过对二者内涵、路径、方法与策略的研究，认为实现二者的协同发展，需要从创作、传播、保障三个层面构建完善的体系，以“在地-公共”双导向为核心，充分挖掘地域文化内涵，满足公众需求。未来，随着社会的发展与科技的进步，公共艺术中视觉符号的表达与重构将呈现更多元的形态，但其核心始终离不开对公众需求的关注与地域文化的传承。通过不断探索与实践，将进一步提升公共艺术的文化价值与社会影响力，为塑造城市文化气质、凝聚社区情感、推动文化自信提升提供重要支撑。

参考文献

- [1] 刘曼彤.视觉要素在地域性公共艺术中的表达与应用[D].天津美术学院, 2023.
- [2] 郑梦瑶.视觉符号在中国公共艺术创作中的应用研究[J].艺术大观, 2023, (12): 91-93.
- [3] 李晨.浅析中国公共艺术创作中的视觉符号运用[J].艺术评鉴, 2022, (02): 176-179.
- [4] 李子怡.符号学视角下秦皇岛城市视觉形象构建研究[D].辽宁科技大学, 2021.