

装置艺术介入办公空间乐活体验的系统解构—— 基于营造逻辑与独特性界定

刘树豪

(上海应用技术大学艺术与设计学院, 上海 200030)

摘 要: 探究装置艺术介入办公空间的乐活体验营造逻辑, 为办公环境体验升级提供理论与实践支撑。基于环境心理学、积极心理学与公共艺术理论, 采用文献研究法、案例分析法。构建“空间适配 - 体验触发 - 价值传导”递进逻辑, 案例验证该逻辑可提升员工满意度与幸福感, 同时发现功能审美失衡等问题。完善公共艺术与办公空间融合理论, 提出“三维设计标准”等优化策略, 具有实践参考价值。

关键词: 公共艺术; 办公空间; 装置艺术; 乐活体验; 体验营造; 环境心理学

中图分类号: TU243.2

DOI: <https://doi.org/10.71411/-2025-vli3-904>

Systematic Deconstruction of the Intervention of Installation Art in Office Space for a Healthy and Happy Experience: Based on the Construction Logic and Uniqueness Definition

Liu Shuhao

(College of Art and Design, Shanghai Institute of Technology, Xuhui District,
Shanghai)

Abstract: To explore the logic of Lohas experience creation in office spaces with the intervention of installation art, and provide theoretical and practical support for the experience upgrade of office environments. Based on environmental psychology, positive psychology and public art theories, literature research, case analysis (Tencent, Google, Alibaba cases) and interview methods were adopted. A progressive logic of “space adaptation-experience trigger-value transmission” was constructed. Cases verified that

this logic could improve employee satisfaction and well-being, while problems such as functional and aesthetic imbalance were found. The theory of integration of public art and office space is improved, and optimization strategies such as “three-dimensional design standards” are proposed, which have practical reference value.

Keywords: Public Art; Office Space; Installation Art; Lohas Experience; Experience Creation; Environmental Psychology

工业革命以来，办公空间历经“格子间 - 开放式 - 灵活办公”形态演变，却长期以“效率”为核心，忽视员工情感与心理需求。《2023 年中国职场健康报告》显示，72% 职场人存在焦虑、疲劳等负面情绪，38% 认为办公环境是主要诱因。后疫情时代，“健康办公”“人文办公”理念兴起，“乐活”（Lohas）作为“健康、可持续、愉悦”的工作方式，成为办公空间设计核心目标。

公共艺术突破“博物馆语境”介入多元空间，其中装置艺术以“非静态、强互动、重场域”特性，可将抽象乐活理念转化为可感知体验，如谷歌总部“滑梯”装置图1，均实现办公空间“去刚性化”。然而，当前学界对“装置艺术与办公空间乐活体验”的研究多停留在案例描述，缺乏对“营造逻辑”的系统解构。基于此，文章结合多学科理论，通过“概念界定 - 逻辑解构 - 案例验证 - 问题对策”等路径，探究装置艺术如何为办公空间营造乐活体验，填补理论缺口并提供实践参考。

1 理论基础与核心概念界定

办公空间的“体验化转型”。传统办公空间以“效率优先”呈“格子间 + 走廊”封闭形态，忽视社交与心理需求。随着“知识型员工”成为主体，办公空间向“体验化”转型：据《2024 年全球办公空间设计趋势报告》，现代办公空间

的核心目标从“完成工作”转向“愉悦地完成工作”，与乐活体验诉求高度契合。

图1 谷歌总部“滑梯装置

装置艺术的“办公空间适配性”。装置艺术起源于20世纪60年代，核心是“以空间为载体，通过综合材料与多感官元素，构建与场域、使用者互动的艺术形态”。相较于传统雕塑、壁画，其在办公空间的适配性体现在三方面：空间介入性：不依赖固定载体（墙面、地面），可根据办公空间尺度、功能灵活调整形态（悬挂式、嵌入式、移动式）；互动性：强调使用者参与（触摸、操作、记录），而非被动观赏，符合办公空间“动态使用”特征；场域性：与企业品牌文化、员工需求深度绑定，构建专属“空间记忆”，避免艺术与空间脱节。

办公场景中的“乐活体验”。乐活起源于20世纪90年代美国，核心是“健康、可持续、愉悦的生活方式”。在办公场景中，乐活体验是

多维度体系，基于积极心理学可拆解为：积极情绪（工作间隙的放松、艺术装置带来的愉悦）、投入（参与装置互动时的专注）、关系（通过装置的同事社交）、意义（企业人文关怀带来的价值认同）、成就（装置记录的工作成果）。

1.1 相关理论支撑

公共艺术的“场域理论”。法国社会学家布迪厄提出，认为“艺术意义由所处场域（空间、文化、使用者）共同构建”。在办公空间中，装置艺术的“场域性”体现在：需与企业品牌文化（互联网企业“创新”、教育企业“人文”）、员工工作特征（程序员“久坐”、设计师“创意需求”）等结合，程序员通过设计“踩踏板点亮屏幕”装置缓解久坐疲劳，为设计师设计“创意涂鸦”装置满足表达需求，可以触发乐活体验。

组织行为学的“员工幸福感理论”。理论认为“员工幸福感 = 工作环境满意度 + 工作内容满意度 + 组织支持感”，其中“工作环境满意度”是基础。该理论直接支撑“体验触发”逻辑：装置艺术通过优化办公环境的审美性、互动性，提升环境满意度；通过人文关怀设计传递组织支持感，进而唤醒积极情绪与价值认同，契合乐活体验核心诉求。

空间体验理论的“场所精神”。诺伯格-舒尔茨提出，强调“空间不仅是物理容器，更是承载情感与意义的场所”。该理论补充“价值传导”逻辑：装置艺术需通过文化符号植入、用户情感绑定，构建具有归属感的办公场所。例如，企业“时光轴装置”通过展示员工故事与企业历程，让空间成为情感载体，实现乐活体验从“感官愉悦”到“情感归属”的升华。

行为设计理论的“福格 B=MAP 模型”。福格提出“行为 = 动机 + 能力 + 触发”，为互动装置设计提供方法论支撑。该模型优化“体

验触发”机制：低门槛互动装置（如情绪打卡）降低参与能力要求，健康激励功能（如步数兑换咖啡）提升参与动机，办公场景中的自然触发点（如茶水间、走廊）增加互动频次，确保乐活体验的可持续性。

1.2 研究现状梳理

公共艺术与办公空间融合：国内王珂（2022）提出公共艺术可通过“功能融合”“文化表达”介入办公空间，但未聚焦装置艺术；国外 Smith（2021）实证证明公共艺术提升员工幸福感，但未解析“体验营造逻辑”；装置艺术应用：国内李然（2023）分析装置艺术在商业空间的叙事逻辑，未涉及办公空间；国外 Jones（2020）探讨装置艺术互动设计，未关联乐活体验；乐活体验与办公空间：国内张敏（2022）从“功能布局”提出办公空间优化策略，未涉及艺术介入；国外 Brown（2023）梳理员工乐活需求，未提出“艺术化解决方案”。

综上，现有研究存在“三缺”：缺乏装置艺术在办公空间的专项研究、缺乏乐活体验营造逻辑的系统解构、缺乏“理论 - 实践”结合的实证分析，这成为文章研究重点。

2 装置艺术介入办公空间的乐活体验营造逻辑

装置艺术对办公空间乐活体验的营造，并非“艺术元素简单叠加”，而是“空间适配 - 体验触发 - 价值传导”的递进逻辑链：先通过空间适配确保装置与办公场景兼容，再通过体验触发让员工感知乐活，最终通过价值传导实现乐活体验可持续，三者环环相扣，构成完整机制。

2.1 基础逻辑：空间适配，装置与办公空间的功能匹配。

办公空间核心属性是“功能性”，装置艺术若脱离功能，会沦为“无用装饰”，甚至破坏

效率（如过大装置占用通行空间）。因此“空间适配”，是乐活体验营造的基础，核心是“装置形态与办公空间功能分区的匹配”，具体适配逻辑如下：

2.1.1 功能区（办公区、会议室）：“轻量化+辅助性”适配。

功能区核心需求是“专注工作”，装置艺术需避免过度干扰，以轻量化、辅助性为主：形态适配：采用嵌入式、悬挂式装置，避免占用桌面、地面空间。可以设置办公区隔断设计“可发光绿植装置”，既分隔空间，又通过自然元素缓解视觉疲劳；会议室天花板悬挂“可调节光影装置”，会议时调为柔和白光（专注），休息时调为暖黄光影（放松）；材质适配：选用“低噪音、低反光”材质，避免干扰工作。如采用木质、布艺等哑光材质，替代金属、玻璃等反光材质；不使用“有声装置”，防止噪音干扰会议；功能适配：融入“辅助工作”小功能，如办公区墙面设计“可擦写便签装置”，员工随手记录灵感，兼具艺术感与实用性。

2.1.2 放松区（休息舱、茶水间）：互动性及舒适性适配。

放松区核心需求是身心放松，装置艺术需强化互动性和舒适性，帮助员工从工作状态切换至放松状态：形态适配：采用“柔软、低矮”形态，营造“包裹感”。设置：休息舱内设计“可触摸毛绒装置墙”，员工通过触摸不同纹理缓解手部疲劳；茶水间角落设置“海螺沙发”图2，兼具艺术感与休息功能；互动适配：设计“低门槛互动”装置，无需学习即可参与。如茶水间“情绪打卡装置”，员工按下“开心”“疲惫”等情绪按钮，装置亮起对应颜色灯光并播放安慰和鼓励语音（疲惫时播放“喝杯咖啡，休息一下吧”）；感官适配：融入自然感官元素，放松区

设置“水幕装置”，水流声掩盖办公噪音，水幕投影森林、星空等自然风景，触发员工自然联想，快速放。

图2 海螺沙发

2.1.3. 社交区（共享客厅、露台）：开放性和共创性适配。

社交区核心需求是促进互动，装置艺术成为员工社交媒介：（1）形态适配：采用开放式、大尺度装置，鼓励多人参与。可以是共享客厅中央的“拼图式装置”，拼图块印有员工创意作品，共同拼接后投影企业口号；露台“悬挂式风铃装置”，不同长度风铃对应不同音阶，多人协作摇晃可奏乐；（2）主题适配：结合企业文化或节日设计主题装置，激发社交话题。设置“祝福墙装置”，员工粘贴祝福卡片形成“祝福矩阵”；企业周年庆“时光轴装置”，展示企业历程与员工故事，鼓励交流回忆。

2.2 核心逻辑：体验触发，从感官到情感的乐活唤醒

空间适配是基础。体验触发是核心，将装置艺术从视觉符号转化为可感知的乐活体验。

2.2.1 第一层：感官刺激，多感官元素触发积极情绪

人类对环境的感知始于“感官”（视觉、听觉、触觉、嗅觉），装置艺术通过适度多感官刺激，直接触发员工积极情绪，是乐活体验的起点：视

觉刺激：采用自然色系和动态光影，避免单调或刺眼。在阿里巴巴西溪园区的“光影走廊”，墙面投影随员工行走节奏变化的树叶光影，浅绿、米黄为主色调；听觉刺激：融入自然声或轻缓音乐，掩盖办公噪音。办公区走廊设置风声装置，特殊风道设计产生森林风声；休息区的钢琴台阶，踩踏台阶发出对应音阶钢琴声，有趣且放松；触觉刺激：选用舒适、自然的材质，增强触摸体验。社交区的木质互动墙，打磨光滑的木质表面，员工触摸不同木纹；嗅觉刺激：结合“天然香氛”，营造放松氛围。如茶水间装置嵌入“香薰模块”，释放薰衣草、柠檬等天然香氛帮助放松和提神，员工可调节浓度。

2.2.2 第二层：互动参与，深度参与实现投入感

积极心理学认为，投入感是比快乐更持久的积极体验。装置艺术通过互动设计，让员工从旁观者变为参与者，在参与中获得投入感，是乐活体验的深化”：（1）低门槛互动：无门槛，覆盖所有员工。微软剑桥研究院的“灵感按钮”，员工有创意时按下按钮，装置亮灯并显示“第X个灵感诞生”，简单且激发成就感；字节跳动的“打卡树装置”，员工完成工作后挂“果实”（代表成果），果实越多灯光越亮，直观展示成果；高深度互动：需创意或协作，满足表达需求。腾讯滨海大厦的“创意涂鸦装置”，触控投影墙面支持手指绘画，作品可保存并投影至公共屏幕，优秀作品制成实体拼图。

2.2.3 第三层：情感共鸣，文化与需求绑定触发“关系感”

关系感是乐活体验核心维度，装置艺术通过绑定企业文化和呼应员工需求，让员工感受被理解和被关注，触发情感共鸣，是乐活体验的升华：绑定企业文化：让装置成为“企业价值观载体”。

华为公司的“奋斗者”装置，办公区“时光胶囊”，员工封存职业目标，周年庆开启，呼应“奋斗”文化，增强归属感；呼应员工需求：针对痛点设计装置，体现人文关怀。针对“久坐”痛点的“运动激励装置”，记录办公区行走步数，达标后亮“健康之星”灯可以兑换免费咖啡；针对“孤独感”痛点的“同事匹配装置”，输入兴趣爱好匹配同好同事，显示工位信息，促进社交。

2.3 升华逻辑：价值传导，从体验到理念的乐活沉淀

乐活体验若仅停留在“感官愉悦”则难以持久，只有传递“健康、可持续”价值理念，才能让乐活成为员工“工作习惯”。装置艺术通过“材质选择”“功能设计”“主题传递”，将乐活价值融入办公场景，实现从体验到理念的沉淀，是乐活体验的可持续保障。

2.3.1 传递“健康办公”价值：从缓解疲劳到主动健康

装置艺术不仅缓解工作疲劳，更引导健康习惯：材质传递：选用环保、健康材质，标注材质信息，增强员工健康认知；功能引导：设计健康激励功能，设置站立办公提醒装置，久坐1小时后灯光闪烁提醒。

2.3.2 传递“可持续办公”价值：从环保材质到低碳行为

可持续是乐活核心，装置艺术通过环保设计引导低碳办公：环保材质：采用可回收材料制作装置，可以是废弃纸箱创意装置（定期更换）、回收塑料瓶灯光装置；低碳引导：设计“低碳激励”功能，“低碳打卡装置”，员工选择步行上班、自带水杯等行为后打卡，达标后企业以员工名义捐赠树木；垃圾分类装置，茶水间分类回收箱，投放正确时亮“环保小卫士”灯并播放鼓励语音。

2.3.3 传递 “人文关怀” 价值：从关注个体到共建团队

人文关怀是乐活价值核心，装置艺术通过共创设计和团队互动，让员工感受个体被关注和团队被重视：共创设计：设计初期通过问卷，收集员工需求与创意，落成后设置意见反馈模块，定期调整装置（更换互动形式）；团队互动：设计团队协作装置，设置团队拼图装置，共同完成拼图后显示团队名称与成就故事；设置团队环保挑战赛装置，实时显示各团队进度，获胜团队照片投影展示，增强凝聚力。

3.1.2 逻辑验证

维度	装置设计案例	员工访谈反馈（节选）
空间适配	办公区：嵌入式 绿植光影装置；	绿植装置不挡视线，累了看一眼绿色很舒服； 情绪打卡装置很软，常坐在上面和同事聊天
	茶水间：坐式 情绪打卡装置；	
	共享客厅：开放式 创意拼图装置	
体验触发	感官：光影走廊（自然风景 + 钢琴声）；	走光影走廊像在森林，压力骤减； 画了团队卡通形象，同事都觉得有趣
	互动：创意涂鸦装置；	
	情感：“时光胶囊”（职业目标）	
价值传导	健康：运动激励装置（步数兑换咖啡）；	为兑换咖啡，现在每天多走几步； 在感谢墙写了对组长的感谢，他很感动，关系更融洽
	可持续：回收箱装置；	
	人文：感谢墙（同事感谢）	

3.1.3 实践效果

据腾讯《2023 年员工满意度报告》，滨海大厦员工“办公环境满意度”达 92%（较其他办公区高 28%），“工作幸福感”达 87%（高 23%），验证装置艺术对乐活体验的提升作用。

3 案例验证：装置艺术在办公空间的乐活体验营造实践

选取腾讯滨海大厦、阿里巴巴西溪园区典型案例，从空间适配和体验触发及价值传导的维度分析，结合员工访谈验证逻辑框架有效性。

3.1 案例一：腾讯滨海大厦 “乐活办公” 装置体系

3.1.1 项目背景

腾讯全球总部之一，建筑面积约 35 万平方米，容纳 2 万名员工，引入 12 组装置艺术覆盖三大功能区，是国内装置艺术和办公空间标杆。

3.2 案例二：阿里巴巴西溪园区 “人文乐活” 装置体系

3.2.1 项目背景

阿里巴巴核心办公区，容纳 5 万名员工，装置艺术以“人文关怀”为核心，强调“员工与企业共同成长”。

3.2.2 逻辑验证

维度	装置设计案例	员工访谈反馈（节选）
空间适配	办公区：嵌入式 便签装置；	便签装置实用，随手记灵感，不用贴纸质便签； 薰衣草香很放松，喝完咖啡闻一会儿很舒服
	茶水间：香薰装置；	
	共享客厅：时光轴装置	
体验触发	感官：水幕投影（水流声 + 自然风景）；	听水幕声、看森林投影，压力全没了； 在祝福墙写家人祝福，同事点赞很温暖
	互动：祝福墙装置；	
	情感：客户感谢墙	
价值传导	健康：眼保健操装置；	每天跟着做眼保健操，眼睛不干涩了； 去年封存的目标今年实现了，很有成就感
	可持续：纸箱创意装置；	
	人文：职业目标装置	

3.2.3 实践效果

据阿里巴巴《2023 年员工发展报告》，西溪园区员工职业归属感达 90%（较其他办公区高 25%），工作效率高 18%，验证装置艺术对乐活体验与职业发展的促进作用。

3.2.4 案例共性与启示。

案例虽地域、文化不同，但均遵循“空间适配-体验触发-价值传导”逻辑，呈现两大共性：功能优先：装置均以不干扰办公功能为前提，避免艺术与功能脱节。员工为中心：设计呼应员工需求（缓解疲劳、促进社交），而非单纯追求“艺术感”。

3.4 价值绑定：传递健康、可持续、人文的乐活价值，实现体验可持续

启示：装置艺术介入办公空间，需“先适配，再触发，后传导”，才能营造持久乐活体验。

4 装置艺术在办公空间应用中的问题与优化策略

4.1 优化策略

建立“功能 - 审美 - 体验”三维设计标准，避免失衡。设计前期通过“调研 - 评估 - 测试”建立标准：功能调研：问卷、访谈了解办公空间

功能需求（通行宽度、投影需求），确保装置不干扰功能；审美评估：邀请艺术专家、员工代表评估装置审美性（颜色、形态是否符合乐活氛围）；体验测试：制作原型在小范围测试，收集功能便利性和体验舒适度反馈，优化后落地。通过腾讯滨海大厦设计“绿植光影装置”，先调研办公区通行宽度（要求装置占用≤ 5% 空间），评估浅绿、米黄等柔和色系，再经团队测试调整亮度后全面安装，实现功能、审美、体验平衡。

4.2 设计分层

根据员工参与意愿与能力，设计“低-中-高”分层互动，满足不同需求：低层次：无门槛（触摸亮灯、情绪打卡），覆盖所有员工；中层次：简单操作（创意涂鸦、步数记录），满足轻度参与；高层次：协作或创意（团队拼图、故事录制），满足深度参与。

5 结语

文章围绕装置艺术介入办公空间的乐活体验营造逻辑展开研究，得出核心结论：办公空间乐活体验是多维度体系，装置艺术以“空间介入性、互动性、场域性”成为有效营造媒介；其乐活体验营造逻辑为“空间适配 - 体验触发 -

价值传导”递进链，空间适配是基础（兼容办公功能），体验触发是核心（唤醒乐活），价值传导是升华（实现可持续）；腾讯、阿里巴巴案例验证了该逻辑的有效性，装置艺术可显著提升员工环境满意度、工作幸福感与职业归属感。为办公环境体验升级提供实践参考，助力企业通过装置艺术营造持久的乐活办公体验，实现员工与企业的共同发展。

参考文献：

- [1] 王珂，刘畅。公共艺术介入现代办公空间的路径与实践 [J]. 设计, 2022, 35 (18): 142-146.
- [2] 李然，陈曦，赵阳。装置艺术的空间叙事性在办公场景中的应用 [J]. 设计, 2023, 36 (12): 150-154.
- [3] 张敏，周航。乐活理念下办公空间的艺术化优化设计 [J]. 设计, 2024, 37 (5): 138-142.
- [4] Smith J, Williams L, Brown K. Workplace Art: A Catalyst for Employee Well-being[J]. Journal of Interior Design, 2023, 48(2): 89-105.
- [5] 陈悦，马宁。环境心理学视角下办公空间装置艺术的刺激负荷设计 [J]. 装饰, 2023, (8): 112-115.
- [6] 唐纳德·A·诺曼。设计心理学 4：设计未来 [M]. 小柯译。北京：中信出版社，2022: 68-72.
- [7] Jones A, Miller S. Interactive Installation Art in Modern Office Spaces[J]. International Journal of Design, 2024, 18(1): 56-71.
- [8] 黄丽，吴涛。办公空间社交区装置艺术的共创设计研究 [J]. 家具与室内装饰, 2023, (10): 98-102.
- [9] 布朗·A. 职场乐活需求与办公环境设计关联研究 [J]. 室内设计, 2023, 30 (3): 78-83.

- [10] 王受之。现代公共艺术与空间设计融合理论 [M]. 北京：中国青年出版社，2023: 120-125.

作者简介：

刘树豪（1997—），男，硕士在读，学生，研究方向为公共艺术设计。