

策展视角下数字媒体艺术介入城市公共空间的可行性研究

张梦月^{1*}

(¹ 华中师范大学 国家文化产业研究中心，湖北 武汉 430079)

摘要：随着城市化进程快速发展和数字技术的普及运用，城市中高楼大厦以及现代交通基建越来越现代化与规格化。而在物质得到极大满足的城市中，城市公共空间缺少人文关怀和友好生态的共享互动场所、具有文化内涵和历史底蕴的文化体验场所、邻里沟通和为民服务的生活栖居场所。数字媒体艺术借助现代化数字科技手段与现代媒体艺术以动态创新的策展形式融入到城市公共空间，使其成为集艺术展演、文化体验、生活社交、休闲娱乐的生活场所。本文通过对数字媒体艺术介入城市公共空间的形式与实践等进行分析，探究策展视角下数字媒体艺术对城市公共空间更新发展的作用以及数字媒体艺术深度融合未来城市公共空间的可行性路径。

关键词：公共性策展；数字媒体艺术；公共空间；城市文化

DOI: <https://doi.org/10.71411/rwxk.2025.v1i6.788>

A Feasibility Study on the Application of Digital Media Art in Urban Public Spaces from the Perspective of Exhibition Curating

Zhang Mengyue^{1*}

(¹ National Research Center for Cultural Industries, Central China Normal University, Wuhan, Hubei, 430079, China)

Abstract: With the rapid development of urbanization and the widespread application of digital technology, high-rise buildings and modern transportation infrastructure in cities are becoming increasingly modernized and standardized. However, in cities where material needs are largely met, public spaces lack humanistic care and friendly ecological shared interaction areas, cultural experience venues with cultural connotations and historical heritage, as well as living spaces for neighborhood communication and public services. Digital media art, by leveraging modern digital technology and modern media art in dynamic and innovative curatorial forms, integrates into urban public spaces, transforming them into places for art exhibitions, cultural experiences, social interactions, and leisure and entertainment. This article analyzes the forms and practices of digital media art's integration into urban public spaces, exploring the role of digital media art in the renewal and development of urban public spaces from a curatorial perspective, as well as the feasible paths for its deep integration into future urban public spaces.

Keywords: Public exhibition strategy; Digital media art; Public space; Urban culture

引言

作者简介：张梦月（2000-），女，河南信阳，硕士，研究方向：文化管理

通讯作者：张梦月，通讯邮箱：2163252192@qq.com

城市公共场所是人们进行信息交互和交往互动的开放性空间。作为市民日常出入和社交的重要场所，城市公共空间打造和生态环境是影响人们生活品质和城市形象的重要考量。党的二十大报告明确提出“坚持人民城市人民建、人民城市为人民”“实施国家文化数字化战略，健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程”^[1]。进一步明确我国城市空间更新和数字文化事业的发展方向。立足于现代城市公共空间发展，通过对城市空间功能的重新定位，以策展的视角借助现代数字技术将艺术文化融入到人们的生产生活空间之中，使城市公共空间成为变成文化聚集地和生活艺术策展地。在满足市民物质生活需求之外，可以增强人们对城市的归属感和认同感，展现出城市背后的地域文化和人文情怀，进一步焕发城市发展活力。

1 核心概念界定与内容阐述

1.1 公共性策展的内涵与发展

策展 (Curating) 一词起源于西方艺术展览领域的发展进程。公共性策展 (Public Curating) 指的是在开放性公共空间场域中发生的具有展示性的文化事件与文化实践活 动，其本质是通过空间生产与空间叙事实现文化艺术在社会大众中的传播。当下，中国正面临公共空间加速转型发展的发展态势，而艺术展览作为一种文化生产与传播载体，同样面临满足新时代公众对文化艺术新的表达诉求。传统的博物馆、美术馆等公共文化空间缺少西方艺术策展的实践经验和动态创新的策展意识，无法有效公众在文化空间中与艺术的“对话”。随着我国数字文化与会展产业的发展，公共性策展需要跳脱原来的静态的艺术展览模式，发展成为数字媒体艺术策展和生活商业性的策展。成功的公共性策展可以在某种程度上发挥较大的社会和经济价值，为商业品牌的发展和城市形象打造注入新的文化元素和人文情怀。吕琳露 (2017)^[2]深入分析了内容策展具有目标明确性、内容含多元性等特点，并着重阐述了内容策展的实现过程。袁梦倩 (2021)^[3]重点介绍了非遗短视频平台内容策展、专业内容策展与用户内容策展三种策展形式，并形成一种交互式的策展机制推动非遗传播与内容生产。

1.2 数字媒体艺术的内涵与发展

数字媒体艺术是指借助于计算机等数字技术来表现艺术的一种方式。数字媒体艺术最初更多应用与商业领域，随着数字技术与科学发展、文化思想、艺术观念与美学思想等接触与融合，更多数字媒体艺术产品被创作，数字媒体艺术产品的展示空间也在不断被探索与设计。立足于当下社会，数字艺术的当代性体现在作品创作与展示的先锋性、实验性、多样性与创新性^[4]。现代数字媒体艺术开始关注人的世界和生存空间，映衬人的情感与内心世界，进一步拉近与人类群体的距离。柴秋霞 (2012)^[5]以交互艺术作品为研究对象，重点探讨了交互艺术作品通过多种技术手段在创作空间中带给人们的沉浸式体验。丁蕾 (2013)^[6]重点探讨了数字媒体语境下视觉艺术的传播形式与创新表现，强调数字媒体技术为视觉艺术带来的可能性。

1.3 城市公共空间的内涵与发展

城市公共空间是指由公共权力创建并保持的、供所有市民不受限制地自由出入、自由使用和自由交流的场所和空间，既包括公共的体育馆、博物馆、图书馆、火车站、汽车站等室内空间，也包括广场、公园、绿地、街道等室外空间^[7]。随着时代的快速发展和人民对高品质美好生活的追求，城市公共空间不仅仅作为满足人民基本出行和驻足的单一场所，应发展成为满足人们文化体验、休闲娱乐、美学教育、社交互动等兼具多功能的共享平台。杨保军 (2006)^[8]重点指出城市在发展过程中“失落”的现状及产生的原因，提出以人为本、价值重构等推动城市公共空间的更新与再生。汪海，蒋涤非 (2012)^[9]从公共空间使用者的角度出发，运用层次分析法与专家评分法，从感官、社会、经济及文化四向度确定并建立起城市公共空间活力评价指标。

1.4 数字媒体艺术展与城市公共空间的关系

数字媒体艺术是数字技术与文化艺术融合的产物，数字媒体艺术通过创意性策展呈现在城市的公共空间，一方面，可以使社区居民更加关注共同生活的社会公共空间，积极挖掘空间内的文化底蕴和资源，推动政府及市民对于城市公共空间的设计与改造。另一方面，通过数字媒体艺术

装置的设置，不仅使更多展览艺术被大众认可与接受，打造出一个被文化熏陶与美学浸润的城市公共空间，同时也为城市公共空间景观带来新的发展机遇与价值增长空间。

2 数字媒体艺术介入城市公共空间的形式

2.1 以数字媒体艺术馆形式介入城市交通空间

长沙地铁数字媒体艺术馆是全国第一座在地铁内设计打造数字媒体艺术装置的公共场所。不同于一般城市地铁的换乘与通勤空间，长沙地铁艺术馆通过采用 LED 艺术装置与双 8K 标准媒体艺术装置使固态规整的空间变成动态变幻的隧道空间，用科技手段和潮流形式融合湖湘源远流长的文化特色，让数字媒体艺术以富有创意的策展视角融入人们的日常生活之中，带给人们在出行路途中艺术与美学的全新体验。建馆以来，长沙地铁数字媒体艺术馆先后展出《快乐长沙》、《禾下乘凉梦》、《地铁数字烟花秀》等具有特定时间节点和城市宣传推介的展览，不论是对于生活于城市的人们还是外地旅游的游客，都能在短暂的地铁行程或旅途中，通过多样化和内涵丰富的数字媒体艺术作品感受城市的美好生活与文明形象，从而进一步提升长沙城市的魅力和影响力。数字媒体艺术作品在公共交通空间的展出不仅为其创造一个独特新颖的空间设计环境，也给旅途出行的人们带来数字媒体艺术的体验与启迪。

2.2 以数字媒体艺术展形式介入城市市集空间

苏州本色东西桥集市是一个集苏式江南古韵与现代文艺美学、人文与艺术气息浓郁的市集，近几年经过艺术策展与设计现在已经成为具有多功能的综合市集，吸引众多的艺术家、设计师、美学家等在此创作与观光。2024 年 5 月，国际著名数字媒体艺术家卜桦的展览《世界的尽头》在本色东西桥集市内的本色博物馆开展。最新作品《世界的尽头》是创作者通过将自己多年来所作的数字绘画、数字动画等代表作品以多元化的艺术形式呈现出的完整性的作品。通过数字媒体艺术作品在集市内的展览，创作者希望让更多人们关注人类个体生命和独立思维，表达最真挚、真实的自我。数字媒体艺术作品的创作对我国数字媒体艺术与动画等的发展产生深远的影响。此次展览现场不仅展出多部数字媒体艺术动画作品，同时也为营造一个和谐美好的生态空间作出贡献，使本色东西桥市集成为古城人们生活的互动场所和情感纽带。将艺术表达还给生活、还给生活空间的策展思路也为作为商业品牌的本色东西桥市集注入了温度，在青年群体和外来游客中塑造了形象。由此可以得出，公共艺术凭借数字媒体形式在时空维度，为特定场所空间表达出独特的文化背景和立场^[10]。

2.3 以数字媒体艺术装置形式介入城市社区空间

2021 年上海城市空间艺术季以“15 分钟社区生活圈-人民城市”为策展主题，联动上海多个社区共同开展的社区型大型策展活动。上海城市空间季通过社区生活圈打造社区元空间，分别为“共”、“融”、“动”、“享”、“艺”、“云”六种，彰显社区多样化发展场景。策展主展馆体现“共”这一主题，通过利用上升所在停车场的带状空间，置入一个数字木构工艺的拓扑曲面，与室内观光相弥合；副展体现“融”这一主题，主要利用展馆与公寓之间的绿地空间，通过数字打印工艺相结合，建构出一个沉浸式的展陈空间。社区盒子采用预制化数字木构与机器人 3D 打印工艺，以折板形式构建出一系列城市景框，为当代城市集约性空间一共一种开放的社区功能与市民活动场所。运动盒子空间体现“动”这一主题，通过置入单车器械和沉浸式投影屏，将骑行运动与城市影像体验结合，提供了一种通过虚拟技术扩展城市空间的可能性。解压盒子空间体现“享”这一主题，通过高度适应性的内部空间，并提供视频联网等 当代数字生活工具，为社区提供了一处集休闲、办公、学习、联络等多功能的场所。文化盒子空间体现“艺”这一主题，为社区居民打造一个舞台布景式空间，并配有灯光、摄影等直播设备，以当代网络直播为媒介，实现了不同区域城市生活圈的连线。3D 打印艺术装置盒子空间体现“云”这一主题，通过透明飘带形式数字媒体艺术装置，是对城市天际线和都市生活空间的透视。数字媒体艺术装置使人们关注公共生活空间、关注生态自然，促进人与自然和谐共生，使城市社区永葆发展活力。

3 数字媒体艺术介入城市公共空间的作用

3.1 进一步提高城市空间包容度与共享性的展示窗口

城市空间是伴随着人口的集聚、城市的兴起而产生，当下我国的城市化率在逐步增长，对城市空间的共享利用是展现城市更新发展的一个重要窗口与缩影。数字媒体艺术通过对城市公共空间的设计融合，积极主动关注社会人民生活中存在的心理和精神需求，不仅为人民提供情感表达和寻求共鸣的窗口，也为城市公共空间的发展注入了温度。同时通过现代化的表达方式让数字媒体艺术与文化融入人们的日常生活之中，进一步展现了城市现代结合的包容特质，让人们感受到城市在新时代焕发出的活力与魅力。

3.2 成为城市文化和社会美育可持续表达的发声媒介

数字媒体艺术通过策展的方式为城市古城区与新城区的居民提供一个文化记忆留存的场所，也引发青年群体对城市文化和印象的情感共鸣。数字媒体艺术通过对传统文化元素的提取，将地域文化元素融入到人们的日常生活中，保留了人们对传统文化的记忆，在新时代进一步促进人们对传统文化与城市文化的关注，是社会美育的有效发声与传播媒介。同时数字媒体艺术通过广告形式对相关文化产业的动态呈现实现了对城市文化的生产性保护，通过现代化的方式吸引人们对城市文化的保护与传承。

3.3 成为激活城市更新和提升城市价值的引擎动力

历史给予城市厚度，艺术给予城市高度。在城市文化空间载体中，用动态的数字媒体艺术展览的形式可以推动城市社会公共空间的更新。城市打通生活市井，利用文化艺术空间向社会大众传达健康的生活观念和生活方式，展示城市人文底蕴和厚重情感。不为展览而展览，数字媒体艺术为了促进城市旅游、文化产业提供新的共享空间，也为城市的更新发展而展示可能性、创造可能性并印证可能性。

4 数字媒体艺术介入城市公共空间的可行性路径

4.1 策展原则导向：数媒艺术驱动公众交互实践

在策展前应首先切实改善城市公共空间存在的生态环境及交通设施条件，加提高数字技术应用和网络传媒宣传的能力。在策展过程中会受到时间节点、空间范围和人群流量等不确定性因素的影响，空间形态和规模呈现出不稳定的特点。因此，应关注城市公共空间的弹性与包容性。公共空间需要进一步平衡策展维度与城市公共空间管理维度。对于数字媒体艺术在策展过程中可能存的问题提前做实地规划和紧急方案。策展安排要符合城市居民生产生活规律和城市更新改造地总则。在市集策展中要充分融合地域文化，打造拥有记忆点的空间，实现数字媒体艺术与参观者的对话。

4.2 空间场景复合：数媒艺术赋能公共空间策展功能迭代

城市空间的多样性一是指空间在同一时段可以容纳不同的功能，也就是空间能够包容或是鼓励多种活动的产生，二是指空间在不同的时段可以容纳不同的功能，体现了空间的广泛适应性，最大限度地将人的行为活动融合其中。传统室内展览多呈现给大众的是一种单一的静态展示功能，未来城市空间可以通过公共性策展在公共空间引入数字媒体艺术，将数字技术与当地美食、非遗文创、特色服饰、手工制作等业态紧密结合，带给人们丰富的艺术互动与文化体验的同时，用场景制造社交货币，进一步完善城市功能配套设施，丰富和叠加策展功能。

4.3 内容生态构建：数媒艺术元素深度融入公共空间策展语境

相对传统艺术存在精英化的倾向，当代艺术与其区别之处就在于社会责任的回归、社会批判、对人与城市的关注^[11]。通过策展可以将数字媒体艺术与城市图书、音响、影视、动漫、旅游等产业的融合，鼓励和支持外来游客和当地居民对城市数字媒体艺术策展提出更多有意义的意见，通过数字媒体艺术的介入使城市文化与地域民俗文化、市井文化融合，推动城市更新和提升城市人文内涵。

4.4 体验价值提升：数媒艺术重塑公共空间策展感知维度

传统的展览场地是城市会展空间，而通过数字媒体艺术介入城市公共空间的规划和更新中，可以创造更多实体空间，最大限度的可持续利用展览空间及场地，让艺术贴近人民生活，以雅俗共赏的方式满足人民的精神文化需求。未来可以在城市公共空间开展一些以数字媒体艺术为主体的策展型慢闪活动，探索运营沉浸式数字媒体艺术策展品牌店，打造策展式体验空间，通过策展的方式带动线下文化实体店的发展，为新零售创造发展空间。

5 结语

现代性策展更多融入生态环保、数字媒体艺术、人本设计理念，文化艺术则通过策展在技术支撑、空间叙事与文化转译下重新焕发新生，公众在这种空间重构、文化叙事与参与体验中获得精神享受。城市公共空间作为市民生活互动的场所，通过运用现代数字技术将艺术以公共性策展的形式融入人们的生活，为人民的生活赋予艺术美感的享受和人本主义的尊重。数字媒体艺术策展项目，实际上就是把文化和城市社交性与公共生态场景进行了很好的融合，充分利用其室内和室外空间，打造展演空间、文娱空间、美育空间等内容，进一步丰富和完善了我们对于城市公共空间更新改造的想象。但在技术加快革新的同时，也应当提防数字媒体艺术为满足过度娱乐与感官刺激陷入“景观化”危机、数字媒体艺术版权保护及产生的技术沉没成本现象。数字媒体艺术的展示是为了满足人们的多元文化审美需求，通过策展的视角，借助数字技术展示艺术与文化，可以为城市公共空间的发展探索出新的发展路径，在保留城市深厚底蕴和历史文化的同时，激活新的产业业态和消费零售，不仅满足人民美好生活需要，也在不断提高城市的韧性和形象。

参考文献：

- [1] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[R/OL]. (2022-10-25)[2023-10-01]. http://www.gov.cn/zhuanti/2022-10/25/content_5721685.htm.
- [2] 吕琳露. 内容策展的特点、实现及发展[J]. 情报理论与实践, 2017, 40(02): 133-138.
- [3] 袁梦倩. 基于抖音短视频平台的非遗传播：内容策展、参与文化与赋权[J]. 中国文艺评论, 2021, (07): 87-98.
- [4] 洪静宜. 数字艺术作品中的当代性探析[J]. 美术教育研究, 2025, (02): 68-70.
- [5] 柴秋霞. 数字媒体交互艺术的沉浸式体验[J]. 装饰, 2012, (02): 73-75.
- [6] 丁蕾. 数字媒体语境下的视觉艺术创新[D]. 南京：南京艺术学院, 2013.
- [7] 洪燕妮. 公共文化空间中的地域性特征[J]. 中外建筑, 2020, (05): 24-25.
- [8] 杨保军. 城市公共空间的失落与新生[J]. 城市规划学刊, 2006, (06): 9-15.
- [9] 汪海, 蒋涤非. 城市公共空间活力评价体系研究[J]. 铁道科学与工程学报, 2012, 9(01): 56-60.
- [10] 刘以鸣, 许还幻, 周岩. 基于公共艺术视角的数字创新驱动城市公共空间品质提升研究[J]. 城市发展研究, 2023, 30(01): 1-5.
- [11] 黄甜甜, 何玲. 公共艺术介入下的城市公共空间活力重塑[J]. 中外建筑, 2020, (12): 16-19.