[文章编号] 1003－4684(2025)06-0107-05

公共艺术首因效应与中国画语言转化研究
——从汉正街地铁站壁画谈起

张泽楠，蔡　敏
（华中师范大学美术学院，湖北 武汉 430000）

[摘　要] 为解决中国画语言在高速流动的地铁空间中难以实现瞬时吸引与文化传达的难题，研究从认知心理学的“首因效应”视角切入，旨在探索其有效的公共转化路径。研究方法结合理论框架构建与个案分析，以武汉地铁汉正街站《汉正印象》壁画为实证对象，通过视觉符号分析与空间场域观察剖析其设计策略。研究结果揭示，作品通过视觉显著性、信息极简性、环境协同性以及符号原型性的四维策略，系统性地激发了首因效应，成功实现了传统文化符号的瞬时识别与情感共鸣。结论认为，该案例验证了首因效应理论在公共艺术设计中的适用性，为传统文化语言的现代转化提供了一套可复用的、基于认知规律的设计范式，对提升城市公共空间的文化传播效能具有重要参考价值。

[关键词] 首因效应；公共艺术；中国画语言转化；视觉传播
[中图分类号] J0-03；TU984.18　　[文献标识码] A

公共艺术作为城市文化形象重要组成部分，承载着塑造空间记忆等多重功能，在高频流动且信息密集的公共交通空间里，艺术作品面临前所未有的视觉竞争压力。首因效应理论显示，受众首轮接触信息对其认知反应具有不可逆的影响，所以公共艺术如何借助高辨识度的视觉语言，在短暂交互中捕获注意力并传递文化信息，成为当代艺术实践的重要课题。中国画作为承载民族审美传统的重要艺术形式，具有独特的构图逻辑与审美意境等特点[1]。本文以武汉地铁 6 号线汉正街站《汉正印象》壁画为例，旨在从首因效应的理论视角出发，剖析其如何通过视觉符号的凝练、空间尺度的调控、场域语境的重构与瞬时叙事的建立，完成中国画语言在公共艺术中的创造性转化。本研究试图探索上述转化路径是否为在动态城市空间中激发首因效应、实现传统文化现代传播的一条可行之道。

1　公共艺术中的首因效应理论框架

首因效应(primacy effect)作为认知心理学核心理论，由美国心理学家洛钦斯于 1957 年通过印象形成实验首次证实，揭示了个体对初始接收信息产生认知优先权重并持续影响后续判断的心理机制。在公共艺术传播领域，这一效应具体表现为作品在首次、瞬间性视觉接触窗口期(通常≤3 s)内触发受众关注的关键作用，直接决定了文化信息的渗透深度[2]。认知神经科学研究指出，在动态公共空间(如地铁站、交通枢纽、商业广场)中，人类注意力感知系统呈现“前倾式分配”特征(图 1)，约 80％的感知处理能力集中于初始接触阶段，若未能在此黄金窗口建立有效的认知锚点，后续引发的审美体验与文化传递效率将呈现指数级衰减。因此，激发首因效应构成了动态公共空间中艺术传播成功的首要前提。

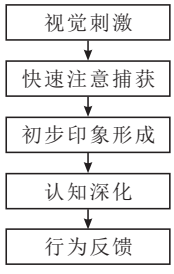

图 1　信息接收过程中首因效应产生路径示意图

实现激发首因效应这一目标，要求公共艺术设计超越静态展陈的审美范式，深刻回应认知心理学的内在规律(表 1)。其核心在于应对动态高压视觉环境的特定要求，构建能有效作用于受众感知系统

[收稿日期] 2025－07－21
[基金项目] 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目阶段成果(24JZD018)
[第一作者] 张泽楠(2001－)，女，湖北武汉人，华中师范大学硕士研究生，研究方向为中国画写意人物创作与理论研究。
[通信作者] 蔡　敏(1979－)，男，四川雅安人，历史学博士，华中师范大学教授，研究方向为中国画创作与理论研究。

的设计响应机制：首先，它要求极高的视觉显著性，通过形式对比与尺度压迫来捕获自下而上的生理性注意；其次，它依赖信息的极简性，通过符号简化与构图秩序来降低认知负荷，保障瞬时可读；再次，它需要与环境语境建立协同关系，借助与建筑、光影的整合来引导视线，优化注意力分配；最后，它诉诸文化符号的原型性，通过激活集体记忆来建立快速的情感联结，完成意义的瞬时传递。

表1 静态展陈空间与动态公共空间视觉环境对比

视觉要素	静态展陈空间	动态公共空间
受众行为模式	主动停留、深度观看	快速流动、碎片式感知
信息环境特征	视觉单一、干扰较少	多元杂讯、竞争极强
艺术传播需求	细节呈现、氛围营造	高辨识度、强符号冲击
视觉设计重点	意境营造、耐人寻味	视觉占位、瞬时吸引

视觉显著性、信息极简性、环境协同性与符号原型性共同构成了首因效应在公共艺术设计中的生成条件，这四种要素并非孤立存在，而是相互协同，共同作用于受众在高压信息环境下的瞬时认知与情感反应过程，其协同效能的高低则直接决定了公共艺术作品在动态空间中能否成功突围，实现有效的视觉占位与文化传达。而传统中国画语言依赖细腻笔墨与沉浸观赏的艺术表达方式，恰恰在这些方面面临严峻的挑战。

下文将以《汉正印象》壁画为具体研究对象，系统分析其设计策略如何具体回应上述条件，在汉正街地铁站这一典型的高干扰视觉场域中实现文化信息的有效锚定与传播，从而论证首因效应理论框架在指导传统文化现代传播中的实践价值。

2 中国画语言的当代表达困境与转化需求

中国画作为中华传统艺术的重要组成部分，它凝聚了千年东方美学的核心理念，展现出独特语言表达系统与深厚审美意蕴，其本质特征在于追求意境之美、讲究“气韵生动”，借助极具节奏感的线条、丰富微妙的墨色变化和虚实相生的构图布局来构建独特视觉空间。中华民族有着特殊的“视”方式：在原始陶器和青铜器上连绵不断环绕一圈的纹饰中，透出对世界运动变化的永恒不止的认识；从帛画、壁画，以及后来发展的丝绢及纸上的绘画亦展示出一种上下纵横拓展的自由，表现出以人为视觉主体对世界运动与变化的认识。具体来说，线条不只是用来勾勒结构造型，还承载着作者的精神意趣与心绪节奏，传达生命的张力；墨色的层次变化通过“墨分五色”达成明暗对比、虚实相映，以强化画面空间深度与情感氛围；构图方面则多遵循“高远、平远、深远”的多维空间观，通过留白与布局错落营造出广阔意境，让观者在有限画幅中产生无限遐想[3]（如图2展现了典型山水画远近错落、虚实结合的布局效果）。本质上，中国画的观赏建立在静观冥想与深度互动的审美接受模式之上，要求观者沉潜于作品营造的时空场域，通过反复玩味与心灵对话，方能抵达“象外之象，景外之景”的审美境界。

图2 中国画构图与空间表达示意图

然而，这种强调内敛、耐观与思辨性的审美方式被置于快速流动、信息碎片化的公共艺术环境中时，其内在的美学预设与外在的场域条件之间易产生尖锐的矛盾。首先，中国画注重笔墨韵味以及意境营造，依赖观者静态驻足与深入品味，很难适应地铁和商业广场等高频流动空间感知碎片化的快速视觉节奏，难以在转瞬即逝的接触窗口内完成有效的情感触发与意义传递；其次，传统中国画主要以纸本、绢本作为媒介，其尺幅、质感与展示方式（如手卷的徐徐展开）本身即是审美体验的一部分，现代公共空间则普遍要求作品的巨型化、永久性、强介入感，致使作品难以规模化融入城市公共环境当中，往往陷入移植的尴尬或装饰化的肤浅。更深层次的困境在于，中国画语言的核心魅力之一在于以虚代实、留白传意的审美逻辑，而在信息密集且色彩强烈的城市视觉系统中，无处不在的商业广告、指示标识、动态屏幕以其饱和的色彩、直白的符号和强烈的视觉侵略性，构成了强大的“视觉噪声”，使得中国画微妙的墨韵层次、线条变化与留白空间被稀释和淹没，难以形成有效的视觉冲击力与文化识别度[4]。

因此，如果不突破传统的表达范式，进行语言重构与媒介创新，只是单纯复制传统中国画形式，很难令中国画语言在动态公共空间实现首因效应与有效文化传播。形式转化的关键任务在于：如何在保留气韵、意境等核心美学特质的前提下，克服其在视觉显著性、信息极简性、环境协同性与符号原型性等方面的固有困境，以满足首因效应的生成条件？这形成了汉正街地铁站壁画设计探索的重要现实背景与理论起点，也指向了中国画语言公共转化亟待解决的核心命题。

3　《汉正印象》壁画的首因效应生成机制解析

武汉地铁 6 号线是武汉城市轨道交通系统重要组成部分,从规划开始就确立了“古韵新风、绿色地铁”总体设计理念,计划通过植入公共艺术强化沿线站点文化表达与空间辨识度。而位于硚口区核心地段的汉正街站处在有“天下第一街”美誉的汉正街片区,这里历史底蕴深厚且商业文化繁荣,是武汉城市发展与市井生活重要象征。在此背景下,汉正街站公共艺术项目不仅承担着美化空间和丰富视觉体验功能,还肩负着传承地方文化和重塑城市记忆的时代使命。

汉正街站《汉正印象》大型壁画由湖北省美术院著名国画家柳秀林领衔设计,其设计实践超越了传统壁画的装饰功能,构成了一套旨在精准激发首因效应、实现文化信息瞬时传播的系统性解决方案。本章将以首因效应的生成机制为分析框架,深入剖析该作品如何通过对中国画核心语言的创造性转译,系统性地构建视觉显著性、信息极简性、环境协同性与符号原型性,从而成功破解传统文化在动态空间中的传播困境。

3.1　视觉显著性:尺度强制与材质对比

视觉显著性是首因效应生成的物理基础,其通过作品的物理属性强制捕获受众注意力,《汉正印象》壁画在此层面的创新体现在尺度与材质的协同运用上。作品总长度逾七十米,沿站厅主通道两侧线性铺展,形成了一道具有视觉压迫感的连续界面,这种超常尺度的设计突破了传统艺术的观赏模式,构建了一种空间上的强制性,使艺术作品从被动的观赏客体转变为乘客必须经历的视觉环境,极大提升了文化符号的暴露频次与接触必然性。

在材质语言层面,作品采用浅色汉白玉为基底,与深色线刻形成强烈明度对比(图 3)。这一材质策略具有双重功能:其一,高对比度的视觉效果确保了图形轮廓在复杂光照条件、动态观看视角及远距离视线下仍保持高度可辨性;其二,汉白玉材质本身既是对中国传统石材雕刻艺术的当代延续,其温润的质感与冷峻的肌理又构成了对中国画计白当黑美学的物质性表达。这种材质选择不仅解决了公共艺术对耐久性的要求,更通过材质本身的文化隐喻强化了作品的精神内涵。

尺度与材质的协同作用,使作品在汉正街站这一高干扰视觉环境中成功实现了“视觉占位”,宏观上通过体量压迫形成空间强制性,微观上通过材质对比保障信息可读性。这一双重策略确保了作品能够在乘客感知系统的前注意加工阶段就被优先捕获,为首因效应的触发奠定了坚实的物理基础。

图 3　汉正街地铁站壁画实景局部图

3.2　信息极简性:线条提炼与构图秩序

信息的极简性旨在降低认知负荷,是保障文化符号在瞬时接触中被快速解读的关键,《汉正印象》壁画通过对中国画核心形式语言——线条与构图的重构深刻践行了这一原则。

设计团队对于中国画线条表达进行了创新转译。传统水墨中用以表现质感和气韵的丰富皴擦与顿挫笔法被有意识地舍弃,代之以几何化、强轮廓的线性语言,描绘对象从历史建筑到市井人物,其外形轮廓均经过大幅度的提炼、简化与放大。这种处理策略旨在剥离一切冗余的视觉细节,其直接效果是确保了图形在高速移动、远距离一瞥或眼角余光的视觉条件下,依然能保持其基本结构的瞬间可辨性,使中国画的“线”从承载个人情感表达的笔墨情趣转向了服务于公共传播的、功能性的信息骨架。

在整体叙事结构的安排上,作品采用了上下分区、古今对话的宏观组织形式。上部以历史山水意象营造虚远之境,下部则凝练现代街景与人群,构建生活实近之景。这种纵向的二分结构并非简单的图像并置,核心功能在于构建一条引导视线的叙事路径,迫使观者的视线与思维在历史纵深与当下截面之间往复穿梭,于碎片化的感知中自发完成历史与当下的时空拼图与意义关联。对于下半部分的《汉正印象》而言,上部存在的虚远背景为其提供了一个深厚的叙事语境与视觉缓冲,有效避免了密集线刻可能带来的视觉拥堵感。而下部主体本身则通过散点透视的观察方式和对街景、建筑、人群元素的有机组织与疏密安排,在横向上构建了一个可游可居、主次分明的叙事空间。这一上下呼应的整体策略,巧妙地将传统中国画“经营位置”的智慧转化为一种由空间节奏引导的主动性认知参与,使古今对话的核心意涵能在瞬间被观众领会,极大地优化了文化叙事的传播效率[5-8]。

通过线条与构图的双重安排,壁画实现了信息的高度凝练,将中国传统美学里的“以形写神”转化

为在公共艺术中的“以构序传意”，有效解决了中国画语言在动态环境中固有的识别困境，满足了首因效应对于信息瞬时可读性的刚性要求。

3.3 环境协同性的整合：建筑场域与视觉引导

首因效应的生成效能并非源于作品的孤立呈现，而深度依赖于其与建筑环境所建立的协同共生关系，《汉正印象》壁画的设计展现出高度的环境协同性，其成功在于将艺术叙事主动嵌入并融合于地铁站的特定场域语境之中。

作品首先充分利用了汉正街站站厅层独特的建筑物理特性，其开阔的尺度与超七十米的线性延展，本身即构成了一个强大的“视觉甬道”，壁画的巨幅铺陈与乘客行进流线完全吻合，这使得文化信息的传递过程与乘客的空间体验过程合二为一，极大地提升了暴露的持续性与稳定性。更为关键的是，设计超越了被动适应，主动调动并整合环境语素以构建一个导向性的氛围场域，它将站厅顶部的“蓝天白云”天花设计视为己用，将其作为壁画上部山水意象的自然延展与视觉缓冲，既稀释了地下空间的压抑感，也软化了历史图景的突兀。同时，站内墙面大面积的暖木色调材质，与下部汉白玉线刻的温润质感及市井主题形成色彩与质感上的共振，共同烘托出温暖的历史生活氛围（图4）。这种主动的环境整合，构成了一套无形的多感官视觉引导系统，其效果是双重的：一方面，它有效中和与稀释了周遭商业广告、电子屏幕等高强度视觉杂讯的干扰；另一方面，它以一种弥漫性、沉浸式的方式将乘客分散的注意力自然地收拢与聚焦至壁画的核心叙事层（即下方的线刻区域），从而优化了有限注意力资源的分配精度与效率，显著延长了潜在的认知驻留时长。

图4 汉正街站壁画线与空间适配示意图

3.4 符号原型性的萃取：文化基因与瞬时叙事

首因效应的终极达成，有赖于文化信息穿透逻辑解读，直接触发情感共鸣，这要求符号本身具备强大的原型性特征，即能瞬间激活深植于受众心中的集体记忆。《汉正印象》壁画的叙事构建，正是一场对地域文化基因的萃取与再现之旅。

设计者并未追求复杂、线性的文学性叙事，而是对汉正街丰厚的历史与市井文化进行了人类学式的深度挖掘与提炼，萃取出一系列最具代表性的文化基因片段，如挑货夫使用的扁担、老街特有的层叠檐廊、象征商埠历史的牌坊、以及密集喧闹的街肆场景……这些元素均经历了原型化处理，剥离了繁琐的时代细节与个性特征，转而强化其最普遍、最具共识性的象征形态。这些被高度浓缩的符号，因其与武汉市民乃至更广泛文化群体的集体记忆紧密相连，因而具备一种近乎本能的认知唤起力，观众无需驻足细读与逻辑推理，便能在一瞬间完成识别、归类与意义联想，从而实现文化意涵的瞬时传递与情感锚定。这一策略高效地完成了首因效应中最高层级的、从“被看见”到“被认同”的传播跃迁。

《汉正印象》壁画的首因效应生成机制，源于上述基于认知传播规律的精密的系统设计。它通过尺度与材质构建无法回避的视觉显著性，通过线条与构图实现瞬时高效的信息极简性，通过建筑融合达成引导注意力的环境协同性，通过符号萃取凝聚激活情感的符号原型性，这四大策略层层递进，相互支撑，共同作用于受众的瞬时认知与情感反应过程，最终成功地将传统的中国画语言转译为一套高效的现代公共传播符号体系。该案例清晰地表明，首因效应在公共艺术中是一个可以被结构化设计和实现的目标，从而为解决传统文化符号的现代转译与传播难题，提供了一个具有方法论意义的成功范式[9-12]。

4 结论

本研究以首因效应为理论框架，通过对武汉地铁汉正街站《汉正印象》壁画的实证分析，系统阐释了中国画语言在动态公共空间中的创造性转化路径。研究结果表明，该作品通过视觉显著性、信息极简性、环境协同性与符号原型性四维策略的系统性整合，成功构建了一套作用于受众瞬时感知的响应机制，有效解决了中国画元素在高压信息环境中的识别困境。

本研究主要发现在于揭示了中国画语言实现有效公共传播的内在认知原理，即其是否能够成功激发首因效应取决于能否完成从“静观”到“动睹”的认知范式转换，这一转换要求设计超越形式审美，转而精准回应动态空间中的认知心理规律。汉正街案例证实，通过上述四重策略能够为首因效应的激发提供一条可分析、可复用的结构化路径，这一机制对解决各类传统文化符号的现代传播问题具有一定的方法论意义。

本研究主要基于单一个案的深入剖析，其结论的普遍适用性有待通过对更多案例的比较研究加以

验证。同时，对于受众感知效果的评估，未来研究可引入眼动追踪、行为观察等实证方法，为首因效应的触发机制提供更精确的数据支持，这将有助于进一步完善这一理论框架。

在理论与实践价值方面，本研究超越了以往聚焦文化象征与美学风格的研究范式，创新性地将“首因效应”这一心理学概念转化为公共艺术分析的操作工具，搭建了连接认知心理学与艺术设计的跨学科框架。这一框架不仅为公共艺术创作提供了明确的方法论指导，也对提升城市公共空间的文化传播效能、推动传统文化的当代转化具有重要的参考价值[13-14]。本研究旨在为“中国传统美学的现代转化”这一宏大命题提供一个基于实证的解决视角，丰富公共艺术传播理论的内涵。

[参 考 文 献]

[1] 尹笑非.公共艺术空间营造与城市非物质文化遗产保护的互动性策略[J].文化遗产，2012(01)：6-10.
[2] 侯宁.从乘客的感官焦点看地铁公共艺术位置与形态的设置[J].装饰，2007(03)：13-14.
[3] 王春涛，张赛勇.地铁公共艺术中壁画材料及造型语言创新研究[J].艺术工作，2017(03)：88-91.
[4] 达林太.浅谈中国当下发展期的城市公共造型艺术[J].社科纵横，2010，25(10)：113-114.
[5] 邱艳美，杨明刚.城市地铁空间的公共艺术作品设计探究：以上海地铁 15 号线为例[J]. 设计，2021，34(13)：93-95.
[6] 彭纲，王云虎.民间美术的空间处理与意识表达[J].美与时代(下)，2012(07)：70-71.
[7] 陈传茜.绘画与公共艺术创作的转化与联接：评杨鹏壁画作品《寻梦风华》[J].美术观察，2023(09)：134-135.
[8] 何威.印象派绘画语言在公共艺术创作中的实践：以北京地铁 6 号线廖公庄站为例[J]. 美术，2020(04)：136-137.
[9] 崔小瑞.壁画艺术在现代地铁媒介空间的传播与延伸[J]. 美与时代(上)，2020(02)：67-69.
[10] 魏鑫，徐畅.本土叙事与文化记忆：呼和浩特地铁公共艺术的创作策略[J]. 工业工程设计，2023，5(02)：51-57.
[11] 邵雅楠，王梦.中国传统绘画艺术在地铁站内部装饰墙中的应用[J]. 城市轨道交通研究，2022，25(08)：254-255.
[12] 李靖康.地铁公共艺术中地域文化元素的运用与发展[J]. 艺术品鉴，2019(08)：237-238.
[13] 李靖康.地域文化元素在青岛 M3 号线地铁方案中的运用[D]. 浙江：中国美术学院，2016.
[14] 肖广，李轶南.跨界视角下地铁公共艺术的新媒体转向[J].工业工程设计，2019，1(01)：115-120.

Public Art's Primacy Effect and the Transformation of Chinese Paintings Artistic Language

—A Case Study of the Murals at Hanzhengjie Metro Station

ZHANG Zenan, CAI Min

(*School of Fine Arts, Central China Normal Univ., Wuhan* 430000, *China*)

Abstract: To address the challenge of traditional Chinese painting language struggling to achieve instant attraction and cultural communication in high-speed metro spaces, this study adopts the perspective of the "primacy effect" from cognitive psychology to explore effective pathways for its public transformation. The research methodology combines theoretical framework construction and case analysis, taking the mural *Impression of Han Zheng Street* at Wuhan Metro's Hanzheng Street Station as an empirical case. Through visual symbol analysis and spatial field observation, its design strategies are examined. The findings reveal that the work systematically activates the primacy effect via a four-dimensional strategy comprising visual salience, informational minimalism, environmental synergy, and symbolic archetypicality, successfully achieving instant recognition and emotional resonance with traditional cultural symbols. The study concludes that this case validates the applicability of primacy effect theory in public art design, offering a replicable design paradigm grounded in cognitive principles for the modern transformation of traditional cultural language. This provides significant reference value for enhancing the efficacy of cultural communication in urban public spaces.

Keywords: primacy effect; public art; transformation of Chinese painting language; visual communication

[责任编校：闫　品]