

传统纹样在现代公共艺术中的应用探析

王锡金

(绥化学院 艺术设计学院, 绥化 152061)

摘要: **目的** 探究现代公共艺术对传统纹样的应用方向与路径。**方法** 从现代公共艺术的具体内涵开始, 结合现代公共艺术的设计主旨与方向, 总结了现代公共艺术存在的无法兼顾城市设计和城市文化表达等问题, 引出传统纹样融入其中所呈现出的展现地域特色和文化的重要价值意义, 然后从文化、审美和可读性等层面展开具体的融合策略研究, 探索两者的相互借鉴与促进, 总结可行性发展策略。**结论** 公共艺术是一种综合艺术体, 而传统纹样是文化领域的突出代表, 两者的融合与共促有着深厚的民族文化和审美基础, 能够给人们提供更富文化内蕴的社会环境, 还能够进一步凸显城市的独特地理环境、社会精神和文化内蕴, 创新公共领域和空间, 实现艺术美化城市环境和艺术引导城市生活的最终目的。

关键词: 传统纹样; 现代公共艺术; 审美基础

中图分类号: J511; TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)06-0359-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.06.055

Analysis of the Application of Traditional Patterns in Modern Public Art

WANG Xi-jin

(School of Art and Design, Suihua University, Suihua 152061, China)

ABSTRACT: In order to explore the application direction and path of traditional patterns in modern public art, starting from the concrete connotation of modern public art, combined with design purpose and direction of modern public art, this paper summarizes the problems existing in modern public art, such as the inability to give consideration to urban design and urban cultural expression concurrently, which leads to the important role of showing regional characteristics and culture by making traditional patterns be blended in among them. And then, from the aspects of cultural, aesthetic and readability, this paper launches concrete fusion strategy research, explore the mutual reference and promotion between traditional patterns and modern public art, and summarizes the feasible development strategy. In a word, public art is a kind of comprehensive art, and the traditional pattern is an outstanding representative in the field of culture. The integration and promotion of them has a profound national culture and aesthetic basis, which can provide people with a more cultural social environment, further highlight the city's unique geographical environment, social spiritual and cultural connotation, and innovate public domain and space to realize the ultimate goal of "art beautifies the urban environment and art guides the city life".

KEY WORDS: traditional pattern; modern public art; aesthetic basis

收稿日期: 2020-12-09

基金项目: 黑龙江省教育厅基本科研业务费项目“从民间剪纸艺术到平面设计图形语言的现代性转向研究”(KYYWF10236190137); 黑龙江省艺术科学规划课题“传统剪纸艺术在冰雪景观设计中的创新研究”(2019B076); 黑龙江省哲学社会科学研究规划课题“剪纸镂空艺术在冰雪景观中的实践研究”(19YSE364); 黑龙江省教育厅基本科研业务费项目“冰雕景观带动地方经济发展路径研究”(YWK10236200129); 黑龙江省教育规划 2020 年度重点课题“民间剪纸艺术在实践教学中的应用”(GJB1320432); 绥化学院教育教学改革两育两业专项项目“冰雪景观对地方文化产业发展的策略研究”(JZ2020016); 2020 年度黑龙江省高等教育教学改革研究项目“传统文化融入艺术设计专业实践教学模式中的研究”(SJGY20200829)

作者简介: 王锡金(1984—), 男, 山东人, 硕士, 绥化学院艺术设计学院讲师, 主要研究方向为环境设计。

现代公共艺术在当前的城市发展中主要起着信息传播和文化交流的作用,是凭借艺术的形式服务社会的一种新型文化精神载体。公共艺术之所以能够在现代社会环境中得到普遍应用,是因为随着城市化进程的加快,各种交通工具和建筑已经在不知不觉中将城市的空间包围,导致城市原本的状态不复存在,与此同时人们还要面临着各种环境问题,生活质量受到了很大的负面影响。而公共艺术设计在城市环境中的合理应用将为城市的发展和人们的生活带来更大的价值意义^[1]。鉴于公共艺术设计中逐渐凸显出的无法兼顾原有的城市设计,整体的设计成果与城市设计样貌不符,以及公共艺术无法兼顾城市文化的表达,整体的主观性较强,公共艺术与文化层面的融合便成了时下的设计主流^[2]。传统纹样就这样走进了设计师的视野,其独特的形式与内容、手法与装饰为现代公共艺术作品提供了创新发展的温床,实现了城市环境与文化的融合,凸显了独特的地域特色和良好的文化传承,是值得深入探讨的重要课题。

1 现代公共艺术概述

公共艺术存在于城市公共空间,其突出特点是具备艺术特质,同时可以让人们参与其中,还能够集中体现城市的文化和精神,从而满足人们对城市生活空间的物质追求和精神追求^[3]。小到雕塑建筑、城市设施和各种景观、壁画,大到所有能有效和合理运用的三维和二维视觉物质实体,都可以归为公共艺术的范畴。伴随着城市的迅猛发展,现代公共艺术进一步得到提升,在可读性、功能性和引导性上不断增强,构成了城市环境中独特的美学存在,美化了城市的空间,传递着各种不同观念者的声音,成为指向现实和理想未来的“预言者”,赋予了城市一种不一样的人文情怀。

2 传统纹样在现代公共艺术中的存在价值

传统纹样饱含着一代人的创作观和审美观,也造就了多样化的存在形式和丰富的内容内涵,有着独特而重要的文化价值。将传统纹样融于现代公共艺术,无疑将促成两者的共同进步与创新,实现彼此的和谐共促,引领新时期公共艺术发展的新方向。

2.1 反映地域特色

传统纹样的突出特点就是具备鲜明的地域特色,其精美的图案和吉祥的寓意都衬托出鲜明的地域文化内涵。将传统纹样的这一特质进行发展,巧妙地融合于公共艺术创作,可以轻松地实现地域特质的表达和展现^[4]。比如,将青龙、白虎、朱雀和玄武“四神”融入公共艺术设计中,可以借助青龙代表的勇于直前、白虎蕴含的避邪去灾、朱雀展现的英姿飒爽以及

玄武的镇邪护主,实现文化内涵的升华与展现,再配合现代设计手法的加持,能够更好地丰富空间中的文化气势,强调地域特色文化。

2.2 体现人文关怀

越来越丰富的物质生活在给人们带来幸福感提升的同时,还伴有对优秀传统文化的消磨。而在现代公共艺术设计中创新应用传统纹样,借助传统纹样的美好寓意便能实现更大层面的价值创造,同时更好地展现出中国传统文化的深厚底蕴,让人们从中感受到精神的慰藉和人文关怀^[5]。

2.3 唤醒文化自觉意识

以地域特色为载体,以展现地域文化为基调,充分借鉴传统装饰纹样的精髓,对现代公共艺术进行全新的设计,可以在丰富公共艺术设计的艺术语言的基础上,将人们内心深处的民族自豪感和认同感深刻唤醒,让人们从中真切地感受到历史文化的熏陶。

3 传统纹样在现代公共艺术中的具体应用策略

在城市公共艺术建设中,不同的城市有着不同的设计方向,因为彼此间的实际状况不同,文化特点也不同,只有更加多样化和个性化的设计才能实现对城市发展的带动^[6]。传统纹样的多样化形式和多元化内涵给当前的公共艺术设计带来了无尽的设计源泉和更广的思路的指引,从而以更加个性且丰富的形式与内涵彰显出与众不同的艺术魅力和文化气质。综合来看,传统纹样在现代公共艺术中的应用主要包含文化的传播、和谐的审美和强大的可读性三个方面。

3.1 助力文化的传播

文化的存在犹如空气,它时时刻刻地影响着人们的生活和工作的方方面面,其价值也不仅限于自身,更多的是表现在社会建设和国家形象上^[7]。从这一层面看,传统文化毫无疑问就是历史赋予的文化瑰宝,这些文化的存在奠定了我国的文化底蕴,代表着我国的软实力,是值得传承与发展的重要方面。进一步延伸,若将传统文化中的传统纹样作为设计的主要借力,那必将引发一场传承与创新的大变革,从而让整个设计呈现出独特的文化属性,实现文化传播的重要价值作用。现代公共艺术设计对传统纹样的借鉴和应用就是这一方面的典型代表。

从当前的公共艺术分布情况看,其在每个城市的每一个角落普遍存在着,既是城市文化的载体,又是城市个性的展示平台。尤其在不同的功能区域,公共设计还有着不同的规划,形成了社群特征。为了展现本区域的文化特色,公共艺术设计必须对历史文化区域和新型居住、商旅区域进行不同的规划设计,如在

历史文化区域应对文化和历史进行集中采集和典型展现,进一步突出本区域的文化特色,而在新型居住和商旅区域应以奋斗和未来为主要方向,深刻体现该区域的商业和办公的便捷性^[8]。可以说,公共艺术所承载的文化内涵有着极大的应用与发挥价值。北京众多的地铁专线中以北土城站中的公共艺术最具代表性。北土城站在公共空间的设计上结合当时的文化环境,将卷草纹饰应用于其中,无论是圆柱还是指示牌,都被这样的装饰纹样装点成淡雅古朴中又透着一丝富丽与活泼,不仅美化了周围的环境,还实现了传统与现代的完美结合,在提升亲切力的同时,更展现出了一种大国之美。

3.2 展现和谐的审美

审美功能是基于实用功能之上的,其在现代公共艺术设计中不可或缺,因为视觉和精神层面的美的体验是现代公共艺术设计中的一大追求,也是城市建设中的重要支持元素^[9]。为了展现公共艺术的和谐美,设计师进行了多种尝试。渐渐地,传统纹样元素凭着自身的种类众多和内涵丰富崭露头角,有的淳朴粗狂,有的富贵秀美,其中所蕴含的各种图案与色彩更是在不同的角度展现着不同年代和不同地域的文化和审美特点,而这恰恰与现代公共艺术在某些层面达到了情感共鸣,随之便产生了许多具有传统审美特质的设计作品。

其一,追求和谐共处。随着公共艺术功能性的逐渐增强,设计师在融入传统纹样的设计过程中更加重视与各种城市环境的需求的共融^[10]。鉴于每座城市都有着自己独特的空间布局,设计师应在细节的设计中从作品能否激活环境空间、延展环境空间和强化主题等角度逐一进行落实,营造一个完全契合的公共空间,从而满足人们的不同需求。

其二,注重地域特色。现代公共艺术设计必须与地域环境相符,而不能为了追求过分的创新与改造升级对公共艺术作品进行随意的改造,这样必将适得其反,导致整个公共艺术作品乃至整体的大环境失去色彩,在不和谐现实中失去应有的魅力^[11]。因此,设计师在融入传统纹样的设计过程中应从城市空间的整体环境出发,从当时当地的自然生态视角出发,综合考虑公共艺术作品所处的环境以及其功能和位置,并以此为基础进行凸显地域特色的艺术创作,结合传统纹样的特质,促进公共艺术作品与自然环境的结合以及与物理空间的契合,以此强化大众对整个自然环境和社会环境的认知,以强烈的地域特色实现审美的艺术化表达。

3.3 强调艺术的可读性

现代公共艺术设计必须从可读性的视角出发,从大众的心理需求和社会需求出发,充分地尊重自然,力保与大众的各方沟通,如此才能以更贴近大众生活

的特质去赢得更多的喝彩,从而更好地发挥自身的功能^[12]。在当下的城市公共艺术设计中,所创造的公共艺术作品是城市品牌文化信息的重要载体,记录着城市的故事,书写着城市的传奇,如果达不到这一目标,那么其存在也就失去了价值和意义。设计师在进行公共艺术设计时将传统纹样应用其中,将可读性作为重要标准,坚持对特定项目区域的文化特色与功能意义进行综合性分析,从各种有效的纹样题材方向和主题意义的挖掘上实现所处空间的主题、城市区域的文化背景和自身艺术修养的结合,努力以更加简洁易懂的形式进行设计思路的表达,避免出现表述不清和表意不明的情况^[13]。这样,大众便能通过现代城市环境中的公共艺术作品对区域的文化、风俗等地域特征和内在的文化底蕴进行深刻的认知,更好地“阅读”与感受其中的文化,促成整个公共空间的和谐,实现城市特质的展现,成为一件合格的城市公共艺术作品。

4 结语

公共艺术是一种文化与艺术的表达,是现代城市发展中的重要组成部分。在城市的发展和壮大的过程中,公共艺术作品不断地结合城市的区域划分和地域特色,从历史、文化和人文等细节上进行推敲和创作,不断地尝试各种艺术性的表达,成功地实现了城市特点的展现和地域文化的表达,让城市的文脉得以延续,让大众与所处的环境形成了深刻的情感共鸣。可以说,公共艺术对于人们的生活和城市的发展都是必不可少和无可替代的。在未来,设计师应从传统文化的海洋中进行搜寻,以传统纹样等优秀的艺术形式为载体,赋予公共艺术更多的文化遗产和艺术创新,努力实现公共艺术更多的艺术价值,让公共艺术更好地传播文化、提高审美和增强可读性,以更加完美的形式和更加丰富的内涵创造现代城市更加美好的明天。

参考文献:

- [1] 姚远. 中国传统装饰纹样在现代公共艺术中的应用研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2010.
YAO Yuan. Research on the Application of Chinese Traditional Decorative Patterns in Modern Public Art[D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture and Technology, 2010.
- [2] 姚远. 传统纹样在公共艺术中的应用价值[J]. 现代装饰(理论), 2013(5): 132-133.
YAO Yuan. The Application Value of Traditional Patterns in Public Art[J]. Modern Decor (Theoretical), 2013(5): 132-133.
- [3] 李超靓. 城市设计与公共艺术协调发展研究[J]. 读天下(综合), 2019(22): 253.
LI Chao-jing. Research on the Coordinated Development of Urban Design and Public Art[J]. Read the World (Com-

- prehensive), 2019(22): 253.
- [4] 马可翔. 浅析公共艺术对城市发展之必要[J]. 艺术科技, 2019(6): 51.
MA Ke-xiang. Analysis of the Necessity of Public Art for Urban Development[J]. Art Science and Technology, 2019(6): 51.
- [5] 洪京. 中国传统装饰纹样凤鸟纹及其在现代设计中的应用[D]. 石家庄: 河北师范大学, 2011.
Hong Jing. Chinese Traditional Decorative Pattern Phoenix Bird Pattern and Its Application in Modern Design [D]. Shijiazhuang: Hebei Normal University, 2011.
- [6] 陆艳颖. 中国传统图案纹样在现代空间中的应用[J]. 芒种, 2012(24): 249-250.
LU Yan-ying. Application of Chinese Traditional Patterns in Modern Space[J]. Mango Species, 2012(24): 249-250.
- [7] 马建平. 浅谈传统纹饰在现代艺术设计中的应用[J]. 美术大观, 2011(7): 50.
MA Jian-ping. On the Application of Traditional Decorative Patterns in Modern Art Design[J]. Art Center, 2011(7): 50.
- [8] 孟凡奇. 中国传统装饰纹样在现代公共艺术中的应用研究[J]. 美术教育研究, 2017(1): 71.
MENG Fan-qi. Research on the Application of Chinese Traditional Decorative Patterns in Modern Public Art[J]. Art Education Research, 2017(1): 71.
- [9] 郭红秀. 论现代标志设计与中国传统图案纹样的融合[J]. 艺术品鉴, 2018(9): 202-203.
GUO Hong-xiu. On the Integration of Modern Logo Design and Chinese Traditional Patterns[J]. Artworks, 2018(9): 202-203.
- [10] 李霞. 中国传统图案在现代设计中的运用[J]. 安阳工学院学报, 2009(1): 97-98.
LI Xia. The Application of Chinese Traditional Patterns in Modern Design[J]. Journal of Anyang Institute of Technology, 2009(1): 97-98.
- [11] 孟松军. 论祥云纹样的传统意蕴与现代视觉设计的融合[D]. 开封: 河南大学, 2009.
MENG Song-jun. On the Fusion of the Traditional Implication of Xiangyun Pattern and Modern Visual Design[D]. Kaifeng: Henan University, 2009.
- [12] 姜殿坤. 传统纹样在现代平面设计中的重构[D]. 长春: 东北师范大学, 2007.
JIANG Dian-kun. Reconstruction of Traditional Patterns in Modern Graphic Design[D]. Changchun: Northeast Normal University, 2007.
- [13] 李海娜. 中国传统纹样与现代标志设计的结合[J]. 安阳工学院学报, 2007(1): 81-83.
LI Hai-na. Combination of Chinese Traditional Patterns and Modern Logo Design[J]. Journal of Anyang Institute of Technology, 2007(1): 81-83.

(上接第 358 页)

- [8] 石欣鹭, 田晓膺. 民族元素在动态视觉传达设计中的运用探讨[J]. 贵州民族研究, 2018(4): 170-174.
SHI Xin-lu, TIAN Xiao-ying. Discussion on the Application of National Elements in the Design of Dynamic Visual Communication[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2018(4): 170-174.
- [9] 徐琚. 新民族图形在现代视觉传达设计中的应用探讨[J]. 知识文库, 2017(2): 25.
XU Jun. Discussion on the Application of New National Graphics in Modern Visual Communication Design[J]. Knowledge Base, 2017(2): 25.
- [10] 曾栋. 对视觉传达设计中情感理念的表现研究[J]. 艺术科技, 2014(2): 333.
ZENG Dong. Research on the Expression of Emotional Concepts in Visual Communication Design[J]. Art Technology, 2014(2): 333.
- [11] 王潇宇. 试论中国传统元素在现代设计中的应用[J]. 艺术科技, 2018, 31(5): 164.
WANG Xiao-yu. On the Application of Chinese Traditional Elements in Modern Design[J]. Art Science and Technology, 2018, 31 (5): 164.
- [12] 肖添方. 中国传统元素在视觉传达设计中的应用[J]. 科技视界, 2017(36): 245-246.
XIAO Tian-fang. Application of Chinese Traditional Elements in Design of Visual Communication[J]. Science & Technology Horizons, 2017(36): 245-246.
- [13] 史亚丽. 浅析中国传统元素在视觉传达设计中的应用[J]. 浙江工商职业技术学院学报, 2007, 6(3): 43-44.
SHI Ya-li. Analysis on the Application of Chinese Traditional Elements in the Design of Visual Communication[J]. Journal of Zhejiang Business Technology Institute, 2007, 6(3): 43-44.
- [14] 宋媛, 邢小刚, 丁佳男. 云锦的传统与当代设计[J]. 工业设计, 2019, 1(1): 65-70.
SONG Yuan, XING Xiao-gang, DING Jia-nan. The Traditional and Contemporary Design of Yunjin[J]. Industrial & Engineering Design, 2019, 1(1): 65-70.