

青岛地铁公共艺术设计的文化可持续发展研究

张晓玮

(山东科技大学, 青岛 266590)

摘要: **目的** 对青岛地铁文化建设、环境艺术设计、公共艺术设计可持续发展进行研究。**方法** 通过研究地铁站点环境设计、站内景观设计、地铁整体视觉导向及人性化设计的可持续发展,以及地铁文化建设公益设计等,探索具有可持续发展的地域文化和艺术设计形式。**结论** 差异也是价值所在,地铁公共空间艺术设计要实现文化的可持续发展,必须要寻找地域文化差异。只有保持差异,才能使地铁公共艺术设计的生命力承接城市文化,促进可持续发展城市建设。

关键词: 公共艺术设计; 景观设计; 视觉导向; 海洋文化; 可持续发展

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)16-0087-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.16.013

Sustainable Development of Culture in Public Art Design in Qingdao Metro

ZHANG Xiao-wei

(Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China)

ABSTRACT: The work aims to study the sustainable development of culture construction, environmental art design and public art design in Qingdao metro. The regional culture and art design forms with sustainable development characteristics were explored by investigating the environmental design of the station, the landscape design in the station, the overall vision orientation of the subway and the sustainable development of humanized design, as well as the public welfare design of the construction of the subway culture. The difference is also the value. In order to realize the sustainable development of culture in the design of subway public space, it is necessary to look for the regional cultural difference. Only by maintaining the difference, can the vitality of the design of subway public art carry on the urban construction of sustainable development.

KEY WORDS: public art design; landscape design; visual guidance; marine culture; sustainable development

轨道交通中的艺术设计在国际上早已被高度重视,其中公共艺术设计是不少国家和城市都十分重视的内容。莫斯科地铁素有“地下的艺术殿堂”之美称,巴黎地铁被誉为“世界上最艺术的地铁”,欧洲很多国家地铁艺术文化特点都很突出。国内在公共艺术与城市交通环境的结合方面尚处于起步探索阶段。目前国内外研究城市轨道交通建设的项目很多,但几乎都是关于交通规划、线路设计、经济、功能、技术等相关领域,而对于轨道交通、地铁的公共艺术设计则研究较少,针对这个领域的文化可持续发展的研究更少,这说明在社会和文化可持续发展问题方面的观念仍处在“无形化”状态^[1]。

1 研究背景

中国首条地铁线路于20世纪70年代初期在北京试运营,早期的北京地铁设计由于受到政治、经济等诸多因素的制约,文化因素在地铁公共艺术中的表现并不突出^[2-5]。随着上海、南京等地的地铁陆续建设,公共艺术设计的问题开始凸显,千篇一律的地铁空间设计无法满足人们对交通空间的心理需求。虽然近年来南昌、厦门、南京等地开始重视轨道交通建设的公共艺术设计,但设计普遍存在单一性,既缺乏地域文化建设,也影响对传统文化的整体性认识,更谈不上文化艺术的可持续发展。

收稿日期: 2019-02-11

基金项目: 2017年度青岛市社会科学规划项目(QDSKL1701095)

作者简介: 张晓玮(1974—),女,山东人,硕士,山东科技大学讲师,主要从事设计历史及理论的教学与研究。

青岛市正在建设高效便捷的交通设施,轨道交通成为青岛居民绿色出行的最佳选择方式。青岛地铁建设除了许多实用功能之外,也有许多新的思考,现在也注重海洋地域文化特色建设,分线路进行主题设计也是当下时代要求和趋势。但是,只发展地域特色在现代化的城市轨道交通建设中远远不够,应该用充满睿智的设计技术和艺术来反映城市历史文化^[2],促进生态效益、经济效益和社会效益的统一,才是城市文化可持续发展的道路。

公共艺术是地铁文化建设不可分割的部分,同时兼顾城市文化载体的角色,优秀的公共艺术设计作品,是宣传城市文化及形象^[3]的名片,是城市生态建设的重要内容。公共艺术设计中的文化可持续发展为城市发展指引新的方向^[4],充分营造城市文化氛围的同时,具有文化可持续发展的思想尤为重要^[5]。目前,不论是规划还是建设中的青岛地铁,已经具有各条线路的公共艺术设计——艺术创意主题和方向,结合地铁空间的特点融入了青岛的风俗民情、历史积淀、城市特色。不过,笔者认为在青岛地铁的规划建设中,更重要的是应在地铁公共空间艺术设计中致力于文化、艺术、科技、设计共生的多元视觉体验,对各条线路的站域空间的设计,注重景观、文化展示的同时,更要注重视觉文化导向。这是文化可持续发展的一个重要内容,不但用地域文化效益彰显城市魅力,更要突出地域文化差异,从而达到地铁公共艺术设计的文化可持续发展。

青岛地铁文化建设、环境艺术设计、公共艺术设计目前取得了一定成果,这给创造成熟的具有可持续发展的地域文化和艺术设计形式提供了前提条件,也会推动我国城市地铁公共艺术的文化可持续发展,注入新时期的文化活力元素。

在青岛城市轨道交通建设中,公共艺术文化的可持续发展应包括地铁站点环境设计、站内景观设计、地铁整体视觉导向及人性化设计的可持续发展等,并力求今后青岛轨道交通的公共艺术设计能保持资源、经济、社会同环境的协调^[5],以达到文化可持续发展的要求。

2 青岛地铁景观设计中的可持续发展研究——非遗保护与海洋文化建设

目前青岛轨道交通建设许多线路是地上和地下结合的,全程乘坐可以领略山海之间的景色切换,所以将地铁站点与景观设计进行结合,是城市生态建设和发展的要求,能让环境艺术步入到人们的视野。建设出一条具有文化底蕴和艺术魅力的地铁,是青岛轨道交通建设的发展方向。

在青岛地铁站域空间的景观设计中,要吻合青岛海洋城市的形象,就应该在满足功能的基础上,按照海洋风格进行设计,使站域空间景观成为青岛城市的缩影,以延伸旅游城市的记忆,诱发场所的某种特质^[6]。这也是文化可持续发展的一种方式。在青岛地铁景观设计中,还应注意每一站域空间环境的格局、构造及其特征,完整反映青岛地区历史环境(体系)创建、发展、完善的脉络,反映青岛的特色建筑工艺及其成就。

首先,应注意青岛市内各区与民俗相关的物质及非物质文化遗产的传承保护,使传统文化得以丰富与延续。如相关线路途经的海云庵糖球会、萝卜会、民俗博物馆等^[7],线路车站的景观设计应彰显这些青岛本地民俗特色,沿线景观节点、建筑标识、以及景观小品、甚至植物铺地等要做整体设计。与青岛地铁沿线地区的民俗、艺术、神话等相关的非物质文化遗产,可以通过地铁壁画、景观雕塑等展现^[8]。

此外,通过设计地铁站域空间的海洋环境来构建城市人文空间,目的是凸显青岛的整体风貌,传播地域文化。青岛是旅游城市,其地铁景观节点设计需要给游客留下深刻的印象,使旅游者能够充分意识到区域的形态,形成初级的记忆。借鉴国外地铁站的设计手法,如雅典 Syntagma Square 地铁站,见图 1,利用本土陶瓶陈列的方式,传达出希腊悠久的陶器文化;莫斯科一些地铁站虽然建筑格局各不相同,但是往往通过采用大理石、艺术陶瓷和彩色玻璃镶等各种浮雕和壁画装饰,来传达浓郁的俄罗斯民族文化风情,见图 2。值得一提的是,青岛地铁车体(3号线

图1 雅典 Syntagma Square 地铁站
Fig.1 Syntagma Square Subway Station in Athens

图2 莫斯科地铁站
Fig.2 Subway Station in Moscow

部分车体)、附属建筑、植物、铺地等相关设计中,通过注入海洋文化符号,不但能够创造出舒心、悦目的乘车空间场所,还会使青岛具有极强的海洋地域性色彩,反映和展示城市的精神面貌和文化特色,打造自己特色的城市名片,从而实现可持续发展。

3 青岛地铁文化建设中的可持续发展研究——设计视觉导向感的城市名片

公共艺术设计作为地铁文化建设的重要部分,始终以城市为平台、以地铁为对象,通过设计来解决由于地下空间的单调、枯燥而产生的心理厌烦与不适;通过增强车站空间导向设计,既满足地铁导流的功能需要,又拓宽了城市文化建设的领域,实现地铁文化的可持续发展。

因此,青岛地铁建设要实现文化的可持续发展,需要加强城市文化的视觉导向设计和建设。

首先,不仅要有意识的设计地铁站内、外各类指示标识、悬挂标牌、展示图示或系列标志,除了对客流进行安全与便捷引导,实现地铁运输的准确与有效管理,还应有意识地在地铁站域空间进行利于宣传城市形象和文化的统一设计,形成宣传城市文化的视觉符号。可以借鉴杭州部分地铁站和公交站点的设计手法,水墨云烟、西湖美景等城市名胜及文化视觉形象反复出现,而且在其公共艺术中也具有地域民俗设计特色,见图 3,这些都给外地游客带来极深的印象。在青岛地铁车站的文化建设中,通过对站台和运行车厢的环境设计,进行适应地铁空间的艺术氛围建设,

采取墙面凹槽展示、LED 灯箱、传统平面等多种形式,创建城市文化视觉导向。在满足功能需要的前提下,不断定时更新,与时俱进,引领乘客审美趋向,辅助促进地铁功能实现,宣传推广城市形象。

其次,地铁公共空间艺术设计要实现文化的可持续发展,必须要寻找地域文化差异。差异也是其价值所在,只有保持差异,才能使地铁公共艺术设计的生命力承接城市文化^[9],实现文化可持续发展。北京北土城地铁站的标识导向,见图 4,是设计在极具中国特色的青花瓷瓶的隔断上;迪拜地铁站,见图 5,采用了蓝色的基调和水母形的灯具,充满了科幻意味的海洋形象。这种鲜明的文化差异也是各自承接民族文化精神的体现^[9]。要实现地铁文化的可持续发展,还要考虑受众趋同。平衡设计是设计思维与市民审美受众之间的趋同,把地铁公共艺术设计作为城市文化扩展与知识性再生生成现代传播媒介的扩展^[10-12],使公共艺术上升到另一种层面文化、知识,从而引导市民整体审美水平提高,这也是文化可持续发展的要求。

第三,青岛地铁公文化的城市视觉导向设计,还应突破单一固有的形式,利用并结合地铁的地上地下空间场所,综合运用新材料、新科技等新手段营造高效便捷合理的出行空间场所。如青岛地铁 3 号线中设计有帆船、欧式线条等元素,见图 6 和图 7,在后期建设中各线路更应该突出设计的空间场所感和融合性,加大线路主题差异。此外还应考虑公共艺术品陈设,定期以展览方式来展示青岛不同线路的文化差异。通过深入挖掘青岛特殊的殖民历史,对出入口空

图 3 杭州地铁客运中心站的“打莲响”公共艺术墙
Fig.3 "Dailian Ring" Public Art Wall in Hangzhou Metro Passenger Transport Center Station

图 4 北京北土城地铁站图
Fig.4 Map of Beijing Beitou City Subway Station

图 5 迪拜地铁站
Fig.5 Metro Station in Dubai

图6 青岛地铁3号线帆船元素
Fig.6 Sailing elements in Line 3 of Qingdao Metro

图7 青岛地铁3号线顶棚设计
Fig.7 Ceiling design in Line 3 of Qingdao Metro

间建筑进行欧式风格元素的抽象和提炼,采用曲线手法,使其更简约并适应青岛不同区域的建筑风格,与周边环境相协调,充分体现青岛的地域文化特色。在选择建筑材料时,应充分考虑青岛海滨城市气候特征,注重防腐蚀,巧用石材、防腐木等建材,要使设计上具有易加工、便维护的特点,这些都是青岛地铁公共艺术设计中文化可持续发展的要求。

4 青岛地铁公共空间艺术中的可持续发展研究——突出公益性设计

欧洲的一些发达城市,特别是北欧一些国家的地铁对公益宣传做得十分到位^[12]。反战、禁毒、保护自然环境等公益海报在各条地铁线路随处可见,能够充分体现国家或城市的精神及理念。

青岛是一座蓬勃发展的旅游城市,地铁公共艺术设计是宣传城市文化与精神的重要渠道,是城市人文的另一种景观带。所以,在青岛轨道交通建设中,加强公共空间艺术设计的公益文化,实现一种“视觉效果+实用功能、区域特征+社会文化、人文精神+公共意识”的设计理念。如此渗透连续、舒缓过渡,运用蔓延设计手法,在满足地铁功能性的前提下,尊重城市历史和城市文化的同时,实现以设计打造公益的理念。简而言之,轨道交通公共空间艺术设计一定要突出公益性设计,不仅要满足方便出行的功能设计,更重要的是将公益宣传、文化知识融入公共空间艺术设计中。如以青岛地铁标志色彩为“线”,把社区、广场、商业等不同站点的公共空间有机地串联,塑造出一个环境中见变化的“面”,利用青岛老建筑、渔船帆影等剪影式的造型,将叙事性与装饰性的绿色公益理念融入,抽象塑造与具体呈现的方式宣传保护环境、关爱自然的公益文化。还可以运用青岛独特的地缘性及历史融合性,把纪念性与表现性合理配置组合,融入对人的关爱。在地铁沿线的每一节点、站点周边,设计中均应体现公益性文化特色,运用地域性独特的设计元素、设计材质,如在展现该区域的人文历史、宣传公益理念时,可以用贝壳、沙子、干海草

等等材质,呈现独特的海洋环境形态,见图8—图11,展示出青岛独特的地域设计,提升青岛地铁的精神、人文和艺术水平。

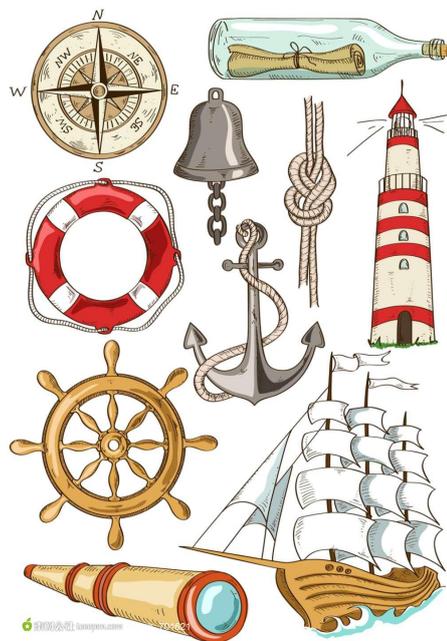

图8 海洋元素
Fig.8 Marine elements

图9 海洋元素景观小品
Fig.9 Marine element landscape sketch

图10 海藻雕塑小品
Fig.10 Seaweed sculpture sketch

图11 李怀生海洋元素室内设计
Fig.11 Lihuaisheng interior design of marine element

5 结语

在青岛的轨道交通建设中,公共空间艺术设计不仅是时尚、美化和装饰,还要实现设计文化的可持续发展。加强地域差异是文化可持续发展的重要内容,差异也是城市文化建设的价值所在,只有保持差异,保护与青岛各区民俗相关的物质及非物质文化遗产,融入海洋文化环境和氛围,才能淋漓尽致的表现青岛百年文化。通过公共艺术设计将青岛深厚的历史文化,绿色、人性化等精神理念融入其中,注重地铁文化视觉导向设计,加强公益性设计,从而使设计拓展至文化知识再生成的层面,把地铁公共艺术设计作为城市文化扩展和知识性再生成的现代传播媒介,使公共艺术上升到更高层面的文化知识扩展。这种全方位的文化可持续发展建设,可以引领生活方式,间接提升生活品质,推动整个青岛城市或者区域的经济文化繁荣与发展。

参考文献:

[1] 朱丽娜. 基于社会文化可持续性的城市历史文化遗产保护研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2013.
ZHU Li-na. Research in Urban Historical-Cultural

Heritage Preservation based on Sociocultural Sustainability[D]. Wuhan: Huazhong University of Science & Technology, 2013.

- [2] 张晓玮. 城市地铁车站公共空间设计艺术[J]. 城市轨道交通研究, 2016(9): 5—9.
ZHANG Xiao-wei. Design Art for the Public Space at Urban Metro Station[J]. Urban Mass Transit, 2016(9): 5—9.
- [3] 钟斐. 地铁公共艺术的导向作用研究[D]. 厦门: 厦门大学, 2014.
ZHONG Fei. Research on Metro Public Art's Guiding Role[D]. Xiamen: Xiamen University, 2014.
- [4] 段勇. 城市总体规划环境影响评价技术要点和案例研究[D]. 长春: 吉林大学, 2006.
DUAN Yong. Study on Technical Outlines and Case Analysis of the Environmental Impact Assessment on Urban Master Plan[D]. Changchun: Jilin University, 2006.
- [5] 赵景伟. 现代城市地下空间开发: 需求、控制、规划与设计[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.
ZHAO Jing-wei. The Modern Urban Underground Space Development: Demand, Control, Planning & Design[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2016.
- [6] 施慧. 来自校园的公共艺术报告[M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2007.
SHI Hui. A Public Art Report from the Campus[M]. Hangzhou: China Academy of Art, 2007.
- [7] 柳宾. 青岛城市交通现状及未来构想[J]. 青岛职业技术学院学报, 2008(2): 14—18.
LIU Bin. The Current Situation and the Future of Urban Traffic in Qingdao[J]. Journal of Qingdao Technical College, 2008, (2): 14—18.
- [8] 张晓玮. 青岛民俗文化纪念品设计现状与发展研究[J]. 艺术研究, 2014(2): 84—85.
ZHANG Xiao-wei. Research on the Current Situation and Development of Qingdao Folk Culture Souvenirs Design[J]. Art Research, 2014, (2): 84—85.
- [9] 孟继乐. 西安地铁公共艺术设计定位与地域文化研究[J]. 艺术科技, 2016(3): 58.
MENG Ji-le. Research on Xi'an Metro Public Art Design Orientation and Regional Culture[J]. Art Science and Technology, 2016(3): 58.
- [10] 吕斌. 国外城市设计制度与城市设计总体规划[J]. 国外城市规划, 1998, (4): 2—9.
LYU Bin. The Overseas Urban Design System and Urban Design Master Plan[J]. Urban Planning International, 1998(4): 2—9.
- [11] 吴琳. 重视地铁公共艺术对城市文明引导的——以加强武汉地铁公共艺术建设为例[J]. 城市观察, 2014(1): 180—187.
WU Lin. Promoting the Cultural Guidance Effect of Underground Public Space Art: a Case Study of Wuhan[J]. Urban Insight, 2014(1): 180—187.
- [12] 许慧, 王家骥. 景观生态学的理论与应用[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2015.
XU Hui, WANG Jia-ji. The Theory and Application of Landscape Ecology[M]. Beijing: China Environmental Science Press, 2015.