

传统纹样在现代公共艺术中的应用分析

阮兢芸

(厦门大学嘉庚学院 福建 漳州 363105)

【摘要】目前,公共艺术已经成为城市文化建设中的主体,具有丰富的文化内涵和社会功能。传统纹样作为一种古老而丰富的文化符号,在现代公共艺术中能够找寻出传统纹样的足迹。传统纹样的历史价值十分优越,还可以为现代公共空间注入丰富的艺术元素,使公共空间更加具有文化内涵和审美价值。本文认为可立足运用多元化设计理念、借助数字手段等层面,给予实践应用路径。

【关键词】传统纹样;现代公共艺术;设计理念;数字手段

【作者简介】阮兢芸(1972.11-),女,汉族,江苏南京人,研究生,副教授,研究方向:古建筑保护和建筑美术。

【中图分类号】J524.3 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1671-0633(2023)02-000253-03

传统纹样具有时代性及传承性等特征,其内部内涵不仅蕴含了我国历代劳动人民的思想情感,更折射出了我国劳动人民的精神面貌。将传统纹样与现代公共艺术的高效融合,不仅仅可以体现传统纹样的历史及文化价值,更让公共空间变得不再单调。然而,目前传统纹样在现代公共艺术中的应用也面临一些问题和挑战,例如应用方式单一、缺乏创新等。因此,为了更好地推广传统纹样在现代公共艺术中的应用步伐,需要制定丰富的应用手段,以实现传统文化与现代艺术的高效融合。

一、传统纹样在现代公共艺术中的应用价值

(一)有利于保护和传承传统文化

作为民族文化的瑰宝,传统纹样承载着丰富的历史文化信息和人们的情感体验。然而,受制于现代化进程和全球化的影响,传统纹样逐渐失去了在人们生活中的地位,甚至有些纹样已经面临着消失的危险。因此,将传统纹样运用到现代公共艺术中,可以起到保护和传承传统文化的作用,让更多的人了解和认识传统文化,从而使传统文化得以传承和发扬光大。

(二)丰富城市文化形象

城市文化是城市的软实力,更是城市文化形象的另一种呈现方式。现代城市的建设越来越注重文化的融合和创新,因此通过渗透传统纹样元素,可以为城市注入独特的文化气息,有助于彰显中华文化的独特底蕴,丰富城市文化形象,提高城市的文化品位和艺术水平,让城市的文化形象更加丰富多彩。

(三)提升公共空间的艺术价值

公共空间是城市居民活动的场所,也是城市文化建设的

重要领域。将传统纹样融入公共空间的设计中,不仅可以提升空间的品质和价值,更让公共空间充满了活力与艺术气息,最终成为一个具有人文情怀和艺术氛围的场所。

(四)辅助大众树立文化认同感

结合大众视野而言,传统纹样不仅代表着一种文化符号,更是文化遗产的一种继承元素。传统纹样的渗透,不仅可以唤起人们对于这一地区文化的认同感和归属感,还可以促进不同地域文化之间的交流,使本地文化能够得到更多的尊重。

(五)增强公共空间的美学价值

在建筑和城市的外观中加入传统纹样设计方案,可以让公共空间变得更具个性化,吸引更多的人群前来欣赏和游览。同时,传统纹样的融入,使公共空间的艺术氛围更为浓郁,让人们在日常生活中也能享受到艺术带来的美感和愉悦。

二、传统纹样在现代公共艺术中应注意的问题

(一)可持续性和环保问题

传统纹样的应用过程中,相关人员需要考虑到材料的选择、制作工艺等问题,使其具有更长久的生命力和更好的环境适应性。同时,需要倡导环保意识,通过传统纹样的应用来传达环保理念,引导人们对环境保护的重视。

(二)艺术表现方式和手段问题

传统纹样的应用不应仅仅停留在表面的复制和模仿层面上,还需要结合现代艺术的表现方式和手段,使其在形式上更具有创新性和现代感。同时,也需要避免一味地过度追求现代感,而忽略了传统纹样本身的价值,使其失去了传统纹样应用的意义。

(三)缺乏可持续发展的问题

由于公共艺术项目受制于预算、设计时间的限制,导致

艺术家没有足够的资源去创造出真正可持续性的作品。一些传统纹样的应用在设计上可能过于复杂,需要大量的维护和修缮,这也会增加项目的成本和时间投入。另外,由于许多传统纹样的制作技艺已经失传或者只有少数人掌握,进而制约了传统纹样在现代公共艺术中的应用范围。

三、传统纹样在现代公共艺术中的应用

(一) 传统纹样与现代元素的融合

在当今艺术领域,传统文化与现代艺术元素的融合已经成为了一个越来越受欢迎的艺术实践项目。其中,传统纹样作为一种具有独特魅力的传统文化元素,不仅在传统艺术中得到了广泛应用,而且在现代公共艺术中也越来越受到艺术家的青睐。艺术家通过巧妙地融合传统纹样和现代元素,创造出了更具有时代感和现代审美特征的艺术作品。例如,在日本艺术家荒木经惟的作品中,常常运用传统的和浮世绘中的纹样和图案,但是通过色彩和形式的变换,使得这些传统纹样具有了全新的表现形式和内涵。同时,荒木经惟还经常将传统纹样与现代艺术元素进行融合,如将传统的凤凰和龙的图案与现代的花纹和色彩进行结合,创造出了更具有时代感和现代审美特征的艺术作品。又如,在一些街头艺术中,艺术家通常将传统纹样作为背景,并通过对传统纹样的改变和调整,创造出了充满现代感和新意的街头艺术作品。这些作品不仅具有艺术价值,还能够引发观众对传统文化和现代生活的思考,从而创造出了充满个性和内涵的艺术作品。

(二) 利用数字技术手段

艺术家们通过利用信息技术,对艺术内容进行深入挖掘与创新,进而创造出了许多惊艳的作品。在数字技术的帮助下,艺术家们不仅可以实现对传统艺术形式的变革和创新目标,还可以开创出一些全新的艺术形式。一种常见的利用数字技术手段的艺术表现形式是数字艺术。数字艺术是具有先进性及艺术性,它包括数字影像及音乐等。数字艺术的创作和呈现方式更呈灵活性与多元性,艺术家们可以通过各种数字设备和软件,将自己的想象力和创造力表现得淋漓尽致。例如,艺术家们可以利用程序来生成大量的图形,然后将其合成到一起,形成复杂而富有美感的图像。这种数字艺术作品的风格极富个性和未来感,可以给人带来强烈的视觉冲击力。另一方面,艺术家可以利用计算机技术、投影技术、光影技术等技术手段,创造出更富感染力的艺术作品,以及表

现力的艺术场景,使观众可以通过自己的动作和互动,调整艺术作品中的颜色和形态,使得整个作品呈现出一种光与影的美妙感觉^[2]。如此一来,通过引进先进的数字技术手段,不仅可以实现传统艺术形式的变革和创新,还可以开创出全新的艺术形式,为现代艺术创作带来了新的可能性。

(三) 融入当地文化和环境

艺术作品是一种具有文化属性的精神产品,与当地文化和环境息息相关。在当代艺术创作中,越来越多的艺术家开始注重将当地文化和环境因素融入到艺术作品中,以此来体现作品的地域性和文化性。对此,艺术家们可以将当地文化和环境因素融入到艺术作品中,以此来展现当地的地域文化特色,以促进人们的情感共鸣。例如,中国艺术家贾士凤创作的《江南水乡》是一幅融合了中国江南水乡文化特色的公共艺术作品。在这幅作品中,艺术家运用了江南水乡的建筑、风景、文化元素等,使得整个作品充满了浓郁的江南水乡文化气息,让观众感受到了浓浓的地域性和文化性。此外,在当代艺术创作中,还有一种融入当地文化和环境因素的做法是“环境艺术”。“环境艺术”是一种将自然环境、城市环境等纳入艺术创作的表现形式,其目的是为了创造出一种与环境和谐共生的艺术形式,艺术家们通常会选择适合于当地环境的材料和形式,利用当地的植物和地形,创造出一种独特的自然环境,并将其与当地的文化元素融合在一起,使得整个作品充满了地域文化气息^[3]。

(四) 引入公众参与和互动性设计

社区参与是一种引导公众参与到艺术创作过程中的艺术形式,通过公众的参与,可以让艺术作品更具有代表性和参与性。对此,艺术家可以利用当地的历史和文化元素,将一个废弃的建筑改造成一个具有多种功能的社区中心,为当地居民提供各种服务和活动。在这个项目中,艺术家可以和当地居民共同合作,共同创造出了这个具有社区参与和互动性的艺术项目^[4]。同时,互动性设计是当代艺术中的一个重要元素,其设计理念的提出,使得观众不再是单纯的观看者,而是可以参与到艺术作品中去,成为艺术作品的一部分。例如,艺术家可以利用丝质面料制作了一个巨大的装置,并邀请观众进入其中。观众可以在其中自由行走,触摸和感受这个装置,与艺术作品产生互动。这种互动性的设计让观众与艺术作品产生更加深入的联系,使得艺术作品更加生动有趣,更

让传统纹样与现代元素的粘合度更为牢固。

（五）创造出具有艺术功能的公共空间

公共空间不仅仅是人们生活的场所，更是展示城市文化底蕴和城市形象的重要组成部分。如何让公共空间不仅仅具有实用性，同时还具有美学和艺术功能，是现代城市建设和公共艺术发展的重要课题。而传统纹样在这个过程中扮演了不可或缺的角色。一方面，传统纹样可以用来装饰公共建筑和公共艺术作品，赋予其更强的艺术感染力和文化底蕴。例如北京奥运会期间，在北京市建筑群中，采用了大量的中国传统元素，如琉璃瓦、木雕、石雕等，营造出浓郁的中国传统文化氛围，让全世界观众感受到了中国文化的博大精深。另一方面，一些城市公园的景观设计中，常常采用传统园林手法和元素，如“假山”、“曲桥”、“回廊”等，将传统园林文化融入到现代城市公园的设计中，增加公园的文化内涵和观赏价值。再如，广场的规划设计也可以融入传统纹样元素。以北京天安门广场为例，其规划设计采用了中国传统的“九宫格”结构，每一部分都有着特定的用途和含义，如主轴线上的人民英雄纪念碑象征着人民的英雄主义精神，而祭坛中心则是国家最高领导人举行重要仪式的场所。在中国南京的某公共艺术项目中，传统的中式图案被运用到钢结构建筑中，利用钢材的强度和耐久性，创造出了一件具有现代感和文化气息的公共艺术作品。结合上述案例，艺术家可以充分借鉴其设计原理，使之形成自己的设计理念。

（六）传统纹样与雕塑艺术的融入

在当代艺术中，传统纹样和雕塑艺术的融合成为了一种新的表现方式，既保留了传统文化的魅力，又增加了现代艺术的时尚感和前卫性。通过将传统纹样与雕塑艺术融合，可以创造出独特的作品，既具有传统文化的内涵，又体现了雕塑艺术的美感。例如：北京市东城区南沙滩公园中的《金鱼》，这件雕塑作品采用了中国传统纹样中的云纹、绉纹等图案元素，并通过现代雕塑的形式进行了表现，呈现出优美的线条和华丽的造型，展示了传统文化和现代艺术的完美结合。同时，雕塑艺术可以将传统纹样融入到公共艺术中，为城市增添文化气息和艺术色彩。公共雕塑作品不仅是城市的地标和景点，更是城市文化的重要载体，通过将传统纹样与雕塑艺术融合，可以创造出具有浓郁文化氛围的公共艺术作品。例如，广州市的五羊雕塑，将传统纹样与动物形象相结合，

使之成为广州市的标志性景点之一，更使传统文化与当代艺术的融合力度展示的淋漓尽致。

（七）引入可持续性设计理念

传统纹样的应用可以为公共艺术注入文化内涵，同时结合可持续性设计理念，创造出更具有社会和环境意义的公共艺术作品。结合可持续性设计理念，可以创造出更具有社会和环境意义的公共艺术作品。可持续性设计理念旨在在保证艺术作品美观性的同时，将社会和环境问题纳入设计中。例如，在公园中设置雕塑作品时，可以使用可再生材料和节能灯光，减少对环境的影响。此外，也可以将雕塑作品的主题与社会议题相结合，如呼吁人们保护环境、关注弱势群体等，从而为公共艺术注入更多的社会意义^[5]。或者，在城市广场的地面铺设传统纹样的花砖，不仅可以为广场增添文化氛围，还可以提高人们对传统文化的认知度和文化自信心。

结束语

综上所述，公共艺术是展现城市文化的一种有效元素，是一种以公共空间为载体，将艺术作品展示在广大公众面前的艺术形式，具有艺术性、观赏性等多种特点。因此，艺术家需要进一步加强研究和探索，树立传统文化意识，加大传统纹样与现代公共艺术的融合力度，提高传统纹样在现代公共艺术中的应用水平，以实现文化创新和艺术创新的目标。

参考文献

- [1]丁卉.传统艺术纹样在建筑装饰艺术设计中的运用[J].建筑结构,2022,52(16):148.
- [2]孙真珍.智慧化时代传统纹样在公共艺术影像新媒体中的应用现状设计分析[J].鞋类工艺与设计,2022,2(03):71-73.
- [3]王锡金.传统纹样在现代公共艺术中的应用探析[J].包装工程,2021,42(06):359-362.
- [4]赵飞.论中国传统纹样艺术的思维理念[J].文化创新比较研究,2020,4(07):51-52.
- [5]刘娟.徽州木窗纹样在公共艺术中的应用价值[J].职大学报,2020(01):70-72.