

传统水墨特征在现代地铁公共艺术中的应用研究

文钰棋 朱文彬

广西艺术学院

[摘要] 地下车站是一个不同于一般的路上车站的特殊地方,它完全封闭,待在地下车站当中,群众会有完全不同的心理感受,会感觉到空间上的不适应或者是不习惯。而公共艺术主要是指发生或者是展现在特定的空间环境、社会之中的艺术形式,群众通过公共艺术的形式作为媒介与艺术进行沟通与交流。而水墨画在我国的传统绘画当中占据着十分重要的地位,发挥着十分巨大的作用,它的存在符合我国本土的审美眼光,倾向于大众的喜好。因此,本篇文章主要是围绕地铁水墨公共艺术进行分析与探讨,研究如何在地铁中应用与水墨相关的公共艺术,尤其是传统水墨在现代地铁当中的作用发挥,运用一系列的研究方式与方法,将理论的体系与实践的调查结果相互结合,探究在现代地铁中如何将传统水墨作为现代公共艺术的展现形式,规律是如何的?在实践中又该怎么样进行?

[关键词] 水墨特征; 现代地铁; 公共艺术

一、传统水墨审美特征

(一) 传统水墨的构图之美

表现水墨的其中一种手法就是构图,构图讲究的是相互调和、相互配合,比如阴与阳、黑与白,在展现时就类似于他既八卦图,构图上重视相互搭配,相互转化。另外一个构图中重视的要点就是讲究气脉的贯通,也就是在水墨的图像组合上通过相互的搭配起到物象之间气脉贯通的效果,一般是组合成“S”或者是“之”来达到这个效果。

(二) 传统水墨技法之美

传统水墨的激发之美主要是通过对线的把握与墨的掌控来展现的。水墨中的线是十分简单明了的,在线的造型上不追求复杂与夸张的形式然而偏向于简洁,这样可以最快速地表达水墨艺术丰富的节奏与情感。而墨的掌控主要是借助于技法的使用来进行的,在实践时关注物象的阴阳调和,相互搭配,借此来体现对墨的掌控熟练程度。

二、地铁水墨公共艺术探索

地铁公共艺术也需要重视普通群众的需求,它的创作也应该是群众喜闻乐见的,从群众的角度出发进行公共艺术的创作,尽可能地满足大多数群众的要求,然后创造出既有实用性,又有艺术性的地铁公共艺术,让艺术形式与所处的环境相互融合,和谐共处。

(一) 地铁公共艺术探索

地铁是一个奇妙的封闭空间,在这个环境当中,群众不会受到车站停靠的影响,处于其间,会在心理与空间感知上产生不一样的感觉,特别是文化联想的问题。而地铁公共艺术是在地铁这个空间当中进行的艺术创作以及活动,通过这一公共艺术展现的形式,可以帮助乘坐地铁的群众减轻心理上的紧张感,并且可以为群众提供可供欣赏的艺术事物,让乘坐的过程都变得更加有趣。地铁公共艺术可以推动我国地铁向着人文性的方向进行转变,不同地区的地铁公共艺术的创造也可以作为这一地区的典型代表事物,融合这个城市特有的历史文化代表,成为区域的象征,代表城市形象并且增加这个城市的识别度以及知名度。

(二) 地铁水墨公共艺术特性

壁画在公共性、时空性以及展现社会风貌上具有独特的作用,公共空间当中利用壁画,可以在充分发挥壁画的特点,增加地铁空间的层次感与空间感。而因为地铁在人们日常出行的重要性是不言而喻的,所以在壁画材料的选择上要以安全为主。地铁的水墨公共艺术要充分考虑乘客的人身安全,在工艺与材料上仔细选择,以不危害到乘客正常出行为主要目标。然后再考虑地铁水墨公共艺术展现的形式多样化,利用现代的装饰方法加上高科技的尝试,可以让传统的绘画艺术再现新的生机与活力,营造良好、和谐的地铁水墨公共艺术。

(三) 地铁水墨公共艺术探索

1、宣传城市形象

地铁壁画的展现代表着这个城市对地铁空间的改造,代表这个城市的独特历史文化特征,在表明地铁线路的同时也美化周边的环境。地铁水墨公共艺术的探索将城市上方的文化特点发展到了地下封闭空间,不仅仅是让地铁作为交通工具发挥重要作用,也让地铁的空间展现成为城市脸面的代表,不同区域的地铁公共艺术的展现的是这一个城市的形象,人流通过地铁来来往往宣传着这个城市的形象。

2、美化地铁环境

公共艺术在创作时的美感是必不可少的,在地铁公共艺术创作的除了要关注个体的美感,还需要在整体环境美上下功夫。这就是公共艺术的整体环境美。地铁水墨公共艺术的展现是在在装设手法上加入传统水墨的各个元素,在分析各个地铁站的综合情况以后,利用不同的色彩与形式进行装修。在装饰的过程中重点关注传统水墨的利用,通过线条、色彩展现水墨特征,提高装饰的层次感,同时注重整体环境的协调,形成有一定规律的风格,加深地下空间的文化气息^[1]。

3、舒缓空间压抑感

地铁的封闭性往往会给人一种压抑的感觉,在地铁中仅仅依靠人造的光线照明,经常会让人陷入不安、紧张的状况当中,而地铁水墨公共艺术采用的是自然的材料,与自然景观的相似程度上基本上达到一致,在处理面积较大的空间设计时,会采用留白的装修手段,帮助人们缓解封闭的地铁空间带给人们的不安与紧张感觉。人们可以从这些留白中获得一些自我的想象,发挥自己在诗句理解上的能力。色彩在缓解人们情绪上也发挥了重要的作用,水墨色彩端庄大气,容易与空间达成协调,不会对人的视觉产生不适感。地铁水墨材料的选择上偏向于带有历史厚重感、温柔的材料,这样的材料选择可以让环境更加协调,避免过于理性、冰冷的材料,这样可以最大程度的缓解人们的压抑感,放松心情,提高愉悦程度^[2]。

结束语

传统水墨特征在现代地铁公共艺术中的应用是十分正确的抉择,地铁水墨公共艺术可以充分展现当地的历史文化特色,既能够展现本地的文化艺术的美好,也可以展现利用现代科学技术在地铁公共艺术上的突破,让封闭的地铁空间也变得更加温馨,更具有人性化的特点,表达了一个城市的人文关怀,宣传了城市形象,鼓动了城市正能量的更好传播^[3]。

参考文献:

- [1] 孙静, 蔺宝钢. 公共艺术在地铁站空间氛围营造中的应用研究——以西安地铁二号线为例[J]. 建筑与文化, 2014(11):107-109.
- [2] 姜珺珺. 南昌地铁公共艺术设计中地域文化的探索与研究——以一号线秋水广场站为例[J]. 艺术品鉴, 2015(12).
- [3] 邓瑛. 城市地铁公共艺术设计与红色历史文化相关性研究——以江西南昌为例[J]. 江西科技师范大学学报, 2016, 000(005):P.25-30.