

地域文化在地铁公共艺术中的发展与运用

——以西安地铁三号线为例

黄靖雯

(西安美术学院 陕西 西安 710065)

[摘要]近年来,随着城市地铁的疾速发展,地铁乘坐点和换乘点空间的公共艺术设计,也应当展现城市地域文化,成为宣传城市的重要窗口。西安地铁三号线的公共艺术设计,在沿线设置有浮雕形式的文化墙,展现西安浓厚历史文化,提升了城市气质,宣传了西安地域文化。并对地域文化在地铁公共艺术中的发展策略进行了探索。

[关键词]地域文化;地铁公共艺术;运用与艺术发展

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.1172

城市地铁具有快捷准确、风雨无阻的特点,城市地铁不仅能够有效缓解交通拥堵、提升交通安全、提高市民的通行效率,成为城市人们出行的首选。同时,在地铁站点还能够形成新的商业经济带和经济文化综合体,成为拉动城市区域经济文化发展的重要力量。地铁乘坐点和换乘点作为公共空间和重要窗口,逐渐成为一座城市的文化名片,对外可以进行城市形象宣传,地铁站点的外观设计和公共艺术设计也受到了人们的高度关注。城市地铁除了承担经济推动和交通工具的功能,还承担着宣传城市地域文化、让人们更好的了解认知城市,获得更好的乘坐、旅游体验的作用。

一、地域文化元素与地铁公共艺术

我国南北和东西广阔,不同地区自然风貌、地理环境的差异,在特定地域长期生活的人们,逐渐形成了和周围环境相适宜的思想观念、风俗习惯、生活方式,在此基础上,本地域特有的文化也由此形成。公共艺术作品具有时间空间上的开放性、公开性特征,要求与周边的城市空间和公共环境景观设计达成和谐统一、协调一致、浑然天成,相应的艺术作品并应当获得社会公众的广泛认同。城市公共艺术作品是现代城市重要的文化门面和文化名片,而存在于不同地域的文化是保持该区域公共艺术作品独特性、并被人们认可的重要条件。地域文化为室内公共艺术作品提供源源不断的设计源泉和素材,以地域文化为本,弘扬地域文化是公共艺术持续发展的根本遵循。在公共艺术作品创作过程中,应当紧密契合区域文化和本土环境特征。地铁作为一个城市重要的公共空间和场域,在地铁换乘点和乘坐的空间不仅应当向人们展现该城市的自然风貌、发展态势和文化,更应当展示城市的特色文化、独有精神和浓烈的艺术氛围,给外来游客和群众留下美好的体验和记忆。

二、地域文化元素在西安地铁三号线公共艺术中的表现

西安地处关中平原腹地,对西北地区经济文化发展承担着重要的引领作用。作为中国七大古都之一,曾经的十三朝古都,承载着中华民族三千年重要的文化精华,有深厚的文化积淀。古代“丝绸之路”以此为起点,并曾经带动了亚洲乃至世界的经济文化发展,也是著名的世界历史文化名城。

近年来,西安地铁线路不断增加、延伸,人们对于在地

铁换乘站点和乘坐车厢空间的公共艺术设计也有了更多的期待和诉求,作为地铁公共空间应当装饰美化城市,提升城市文化艺术氛围,也符合当前全民爱好“看展”的现状,地铁公共艺术有着很好的发展空间和发展前景。西安地铁三号线作为横贯古都西安东西方向的交通主干线,基于地铁三号线的位置和沿线特点,对其公共空间进行艺术设计,非常重视展现西安厚重的文化积淀,充分反映了西安古都历史文化名城和一贯重视文化交流的总体特点,西安地铁三号线也成为我国最具有历史文化艺术特色的文化线之一。西安地铁三号线的公共空间的艺术设计有以下几个特点。

(一)设计主题——新丝路之旅

西安地铁三号线沿线换乘站点和乘坐车厢空间的公共艺术设计以“新丝路之旅”为主题,成为丝绸之路沿线主题历史文化展览的重要文化线路。以文化墙壁画为主要载体,展现丝绸之路沿线几十个国家的诸多古今中外风采,彰显沿线重要城市的历史风貌和今日的快速发展,并着重充分体现和突出西安作为丝绸之路重要节点城市的经济、文化、生态等各领域的突飞猛进和骄人成绩。在沿线的每一地铁站点都特别设置了具有一个浮雕艺术形式的地下文化墙,在文化墙上融入我国传统中国绘画艺术形式,展现西安悠久的历史,丰富的人文,再现西安不同区域独特的民俗文化及建筑风貌,以历史叙事的方式,穿越时空,艺术画面高雅,精致而唯美,诠释着古城独特的历史、地域文化和烟火气息,体现古城个性艺术特色,作为重要的地铁文化墙,强化了西安古都作为丝绸之路重要枢纽地位,彰显了作为新一线大城市的重要功能作用,以及丰富而优质的旅游资源,提升了城市地下文化气质。

(二)设计理念:中国传统绘画形式——手卷

中国传统文化中崇倡大千世界中万物之间的有机联系、共同发展和互动的无限性,强调万物在时间和空间中的统一存在。绘画是对世间万物的一种唯美表达方式,人们对于绘画的审美,不满足于平铺展览的形式,手卷作为传统绘画体现的创新形式,通过亦卷亦舒、一收一放的绘画展示特点,而成为中国丰富多彩、博大精深传统文化的重要体现。在地铁三号线换乘和乘坐空间中,对于西安地域文化展示时,传

承并创新传统手卷的展示方式,突破了普通公共空间中仅是摆设陈设的思维,以动态形式展示地域文化,形象生动,使人置身于流动公共空间中流连忘返。

(三) 宏大的历史叙事,穿越时空的设计

宏大历史叙事,是一种对于描述人类自然历史社会发展变迁进程有始有终的历史构想叙述形式。在西安地铁三号线中,体现的是针对中国丝绸之路历史进行的大胆历史设想和宏大历史事实求证,同时也寄托着人们美好的理想追求。三号线沿线历史文化墙充分展现了中国古今丝绸之路之上重要沿线国家及周边地区的独特历史文化风情,以及当今各领域的飞速发展。

(四) 材质及色彩突破常规

西安地铁三号线的文化墙的材料,选用较为坚硬的金属、石材、玻璃马赛克为主。青龙寺是中日友好见证的著名古迹,尤以每年樱花开放时景观最盛,引来游人如织,络绎不绝,成为游览西安重要的景区。位于青龙寺附近的青龙地铁站的文化墙以“樱花”为主题,文化墙采用玻璃马赛克材料,浅棕色的实板,配以祥云、如意的图案,线条流畅,使整个空间淡雅大方,和谐有序,体现了传统文化的深厚意蕴。西安地铁三号线的文化墙色彩使用大胆,并呈现出明艳亮丽的特点,而且在大多数地铁文化墙上采用多种撞色色彩设计,这样避免了色彩的单调和夸张。如此设计的文化墙,既能满足了不同年龄段人们的审美需求,也能够真正实现让地铁乘客在过目不忘、留下难忘而美好的记忆。

(五) 紧密融合现代主义设计

在古城地铁三号线公共艺术设计中,凸显了西安地域文化形象与现代高新技术的紧密结合。在三号线文化墙设计中,注重运用现代主义手法和高科技技术和手段,将西安的地域文化元素和现代主义设计相融合,使地域文化元素和艺术在新时代得到很好的体现。

三、地铁各区域公共艺术中地域文化元素的综合运用与艺术发展

地铁承担着推动城市经济发展重要推手的职能,也是城市文化和精神的标志性建筑。在地铁各区域公共艺术中如何和地域文化相互融合,如何将地域文化在地铁公共艺术中综合运用、艺术发展,应当从以下几个方面着手。

(一) 坚持地域文化为本的原则

城市的地域历史文化特征是一个城市各业态不断发展变迁、人们生活百态不断变化的历史文化沉淀,在地铁公共艺术设计中,应当彰显该城市独特的地域文化特色。在地铁公共艺术设计之前,应当充分深入理解该城市的历史文化发展脉络、了解该城市的地域性文化特征,这是设计优秀的城市空间基础设施的基本前提。只有当艺术设计者充分深入了解并准确把握该城市的历史发展、城市设计目标定位、城市居住人群烟火气息和日常生活习惯、自然风貌特征及地域文化

标志符号等种种文化要素之后,才能将这种地域文化精神及其内涵充分融合运用到城市公共设施的总体设计中,设计创造出具有独特地域文化神韵的艺术作品。

(二) 地域性文化艺术元素在地铁公共艺术设计中的合理性应用和发展

艺术源于生活,艺术应当为人民群众服务,艺术当然要展现人们的生活,反映大众的心声。在进行公共艺术创作时,不仅要坚持作品艺术性、功能性的基本要求,更应当站在人民群众的角度来设计作品的内容,始终坚持艺术以人民为中心、为人民服务的基本原则。并在艺术创作设计过程中,依据社会现实和发展需求,对于作品的内容合理予以选择和取舍,不断摒弃糟粕和不利于发展的老旧文化,积极传承优秀文化,弘扬正能量和新时代的文化。在当前国内大环境下,经济不断的飞速增长,地铁线路不断绵延,人们在物质经济和文化生活需求基本被满足的情况下,因为不平衡不充分的发展,人们日益增长的美好生活需要也在不断增长,地铁公共艺术的发展前景一片光明。创作者和设计者应抓住机遇,在艺术审美的前提下创作出能被大众接受和欣赏的艺术作品,提升城市艺术氛围,增强城市的文化吸引力。紧密结合当地地域文化,展现城市地域文化丰富的内涵和特质,增强市民的认同感和亲切感。

(三) 注重现代主义理念和地域文化的有机融合。

城市交通和通讯的迅猛发展,科技日新月异,地球村对地域文化带来巨大冲击,现代主义风格渗透和体现在所有领域。随着艺术与科技的不断交融发展,公共艺术形式中也逐渐融入了声、光、电等多媒体互动装置,最时尚的色彩搭配,最新型的材料。在公共艺术内容中,也要符合人们最新审美,反映最新的社会发展需求。在地铁公共艺术设计中,应当从地域文化的内涵和特质出发,立足于本区域特有的文化底蕴,同时要注重采用现代主义视角的设计理念,将地域文化和现代技术充分进行有机融合,在地铁公共艺术中引入高科技装置,采用新型材料,在艺术内容中体现社会发展趋势和方向,使人们在享受现代快捷高效交通时,能够领略和感受不同区域的文化特色,还能够体验不同地域文化的现代演绎,领略城市建设的现代化。

参考文献

[1] 李路葵. 新丝路之旅——探讨西安地铁三号线公共艺术的创新发展[J]. 艺术评论, 2016(08).

[2] 韩超, 杨豪中. 西安地铁公共艺术研究综述[J]. 山西建筑, 2010(01).

[3] 齐欣. 地域文化在公共艺术中的新出路[J]. 美与时代·城市版, 2020(04).

作者简介:

黄靖雯,女,现就读于西安美术学院公共艺术系公共艺术专业2019级。