

民间美术在现代景观设计中的应用与创新

胡 凡, 刘晓杰

(厦门大学 艺术学院, 福建 厦门 361005)

摘要: 通过对民间美术在现代生活中应用价值的分析, 探索现代景观设计对民间美术的应用与创新之路, 并以潍坊风筝纪念广场景观设计为例做简要的分析。旨在通过提炼民间美术的精华, 使其成为我国现代景观设计的新活力, 使景观设计体现民族性、历史性。同时, 希望通过景观设计对民间美术的创新, 使民间美术自然地融入现代人的生活中去, 使民间文化得到传承与发展。

关键词: 风景园林; 现代景观; 民间美术; 文化传承

民间美术是一个民族或国家在历史发展过程中形成的以美化环境、丰富民间风俗活动为目的, 在日常生活中被广泛应用的美术, 它是我国民族文化的重要组成部分。随着全球化进程的推进, 各国之间经济技术与政治文化的交流日益增多, 现代主义“国际化”设计趋势所引起的单一性和地方精神的缺失逐渐吸引世人的目光。人们认识到这种模式正在吞噬着人类古老的传统文化资源, 扼杀着全球文化多样性和独创性, 随后引发了景观设计中地对地域文化的深刻反思。将民间传统文化和民族精髓融入到现代景观设计中, 突出景观更深层次的含义, 创造出具有中国特色的景观。

1 民间美术在现代景观设计中的应用价值

民间美术作为一个具有民族特性的设计元素, 必将以其浓厚的文化底蕴丰富现代景观的内涵。对于景观设计而言, 民间美术起到协调周围环境、反映地方特色的重要载体的作用。探讨民间美术在现代景观设计中的应用价值, 是寻找民间美术有何可利用性, 如何将民间美术移植和借鉴到现代景观设计中, 进行具有民族特色的现代景观设计的探索。其目的是让民间美术完美地融入到现代景观设计中, 使它成为体现地域文化特色的手段。

1.1 认识价值

民间美术的认识价值首先反映出景观所在地域的社会审美观念, 将民间美术丰富的题材灵活地运用到景观设计中, 使它的传统审美与现代审美相融合; 其次它是不同地域文化的重要载体之一, 对于区分场所的地域来源有着重要意义。如将民间美术的地域性与景观设计相结合, 就能增强景观对民众的吸引力和感染力。景观设计师要想打造一个优秀的景观作品, 就必须了解当地的风俗特征, 充分研究传统民间美术的艺术符号与其具备的历史底蕴, 运用适当的民间美术提升景观的造型和内涵, 向人们展示当地的地域风采。

1.2 情感价值

俗话说“穷家难舍, 故土难移”, 民间美术传达了难舍

的故乡情怀和淳朴的乡土气息。我国传统文化得以延续的精神支柱便是民间美术所拥有的历史感受和故土情怀。民间美术所包含的内容(老人所讲的传说故事、当地历史上的忠诚义士等)都是人们的情感联想和精神归宿。在一个来自五湖四海的人共同生活的城市里, 如何让这些“移民”在新的环境中产生归属感, 民间美术的情感价值在城市设计中就有了很大的利用空间。

1.3 文化底蕴价值

隐藏在民间美术作品背后的文化背景, 不仅有着比艺术作品本身更深层次的内涵, 更充分体现了民间社会的文化与生活状态, 也可以更好地解释民间美术作品的诸多意义, 使我们真正了解到民间美术是民间文化的物质形态这一说法。这种文化底蕴价值是民间美术的精髓所在, 民间美术的形式可以千变万化, 但其内在的文化底蕴却是相对稳定的。

2 现代景观设计对民间美术的应用与创新

2.1 民间艺术对现代景观设计发展的启示

2.1.1 民间美术人与物关系对景观设计的启示 无论是民间美术, 还是现代景观设计, 其目的都是造物活动, 人与物的关系是首要的问题。而在这个问题上, 民间美术这一与人们衣食住行密切相关的文化现象, 在处理人与物的关系上比之于现代景观设计要亲和、和谐。它根据人的需求和人的精神寄托而创造, 直接反映广大人民的思想情感和审美趣味, 无论在形体或精神上, 都充分体现“以人为本”这一重要的设计理念。相比之下, 我国现代景观设计却或多或少地忽略对人的关注, 空旷的大广场、大草坪, 粗糙的设计现象便说明这一点。

对于民间美术这种生根于我国的传统文化, 并伴随着人类文明的发展一直绵延至今的艺术, 它的合理性亦被现代科学和社会发展所证实, 所以它必定为现代景观设计所吸收。因此, 我们应该从民间美术中人与物关系处理的实践中去借鉴、汲取营养, 在景观设计中充分体现“以人为本”的思想, 创造人性化景观, 满足不同人群的需求。

2.1.2 民间美术人与自然关系对景观设计的启示 我国民间美术崇尚人与自然的和谐统一, 这一观念来源于“天人合一”思想, 它把“天”作为宇宙或自然的总体, 把“人”作为人本身或社会的总体来考虑, 同时把“天”与“人”作为对立统一的整体来考虑, 这一思想观念具有很强的辩证性

第一作者简介: 胡 凡(1989—), 男, 硕士研究生; 研究方向为艺术设计。

通讯作者: 刘晓杰, 副教授, 硕士生导师。E-mail: xiaojie@163.com

和分析性。正是受“天人合一”这一造物观念的影响,民间美术作品所表达的形象大多来源于自然或生活,体现人与自然的密切关系。充分运用自然材料,就近取材,因材施艺,将这些元素巧妙地结合在一起,展示民间美术适应自然材料的品质特征,体现人与自然和谐相处的关系。

然而,今天有相当一部分景观设计师们并没有处理好人与自然的关系问题,他们在景观设计时,太重视景观的视觉效果,忽略景观的生态性。这种设计切断了人与自然的联系,降低了景观对人的亲和性。因此,现代景观设计在处理人与自然关系的问题上应注重向民间美术学习,从中汲取营养,正确处理人与自然、自然与景观的关系。

2.2 用现代景观设计赋予民间美术新的功能

民间美术的某些内容在社会的发展过程中不可避免地会被现代文明所淘汰。景观设计师应该充分了解和掌握民间美术的内涵和本质,通过艺术手法和技巧进行重新组合,达到“取其形”、“延其意”、“传其神”的要求。在现代景观设计中运用引借、夸张、转化等表现手法将民间美术与现代设计相结合,寻找一种将传统美学与现代生活相关联的艺术形式,达到“古为今用”的目的。

3 潍坊市风筝纪念广场景观设计研究

3.1 风筝纪念广场概况

山东潍坊是风筝的发祥地,是举世闻名的世界风筝都,是“国际风筝会”庆典活动的固定举办地点,又被称“世界风筝之都”。

潍坊世界风筝纪念广场位于潍坊市中心,是一个集人防工事、商贸购物、休闲娱乐等多功能于一体,凸显“环保特色”、“人文特色”和“风筝文化特色”的市民活动广场。在景观设计中引入当地传统民间美术,不仅向民众展示当地传统文化,还突出景观的地方特色。风筝纪念广场平面图如封二彩图1所示。

3.2 融汇民间美术的风筝纪念广场景观设计

3.2.1 风筝纪念广场景观中融汇民间美术的设计手法 潍坊的民间美术题材丰富、图形繁多,为广场的设计提供了丰富的艺术符号。设计师在充分了解当地民俗文化后,对民间美术符号进行一定地传承与创新。通过将民间美术融入到广场设计,将古老的文化承接到现代生活中,体现广场的人文关怀和地域特色。对民间美术符号的运用,主要通过以下方法融入到现代景观设计中。

(1) 直接挪用:根据周围环境、历史文化等因素,将民间美术中平面或立面的造型直接引用到景观设计中,赋予景观特定的内涵,建立与民众共同的认知。

(2) 比例夸张:将民间美术的造型或形象,以现实为依托进行放大或缩小,强调景观局部的作用或影响,突出设计无主题,同时吸引大众的关注。

(3) 取形重塑:从原有民间美术符号中选取一种或多种典型的形式,根据现代景观设计的要求进行缩放或加入其他元素,形成新的图案。这种既传承历史文脉,又融入现代人文特征的重构使景观展现全新的风貌,而又不失传统韵味。

(4) 空间转化:将优秀的平面民间美术作品,通过排列组合、透视等方法转化为立体效果,创造出与环境相匹配的优美的景观小品。

3.2.2 风筝纪念广场中民间美术融汇的具体表现 风筝纪念广场最主要的目的是向世人展示潍坊作为“风筝之都”的地方特色。因此,在对民间美术的应用上,主要提取风筝这一元素的特色,并通过一定的设计手法,将其融入到现代景观中。

(1) 展现风筝制作历史的浮雕与布老虎石凳采用直接挪用手法,将民间美术渗入到公园主题中,在保证实用性的同时,又显得古朴大方,彰显特色(见封二彩图2、3)。

(2) 经比例夸张后的虎头鞋与风筝轴的表现手法,强调广场的民间美术色彩,放大而不失美观,细致而不至于过度。成功利用比例夸张手法,在强调广场基调的同时,留住游客的心(见封二彩图4、5)。

(3) 广场的中心雕塑通过对传统风筝的取形,再将其重塑,成功地将风筝元素巧妙地融入高大的雕像中。同时,地面铺面也与雕塑形象互相呼应,形成整个广场的视觉中心(见封二彩图6)。位于潍坊风筝博物馆门前的鲁班雕塑,将鲁班的双手设计成风筝的两翅,铜像张开双臂仰望天空,寓意当地的经济、文化必将展翅高飞(见封二彩图7)。雕塑从风筝与民间艺术人物中取形,通过合并与重塑,在突出广场特色与深刻寓意的基础上,不仅展现民间著名人物的传说和民俗文化,同时也展现人们对潍坊未来的美好向往。

(4) 广场中的立体剪纸景观小品将平面的精美剪纸通过空间转换,利用组合、透视方法将剪纸立体化,将平面的民间艺术作品景观小品化,融合在周围自然环境中(见封二彩图8)。

(5) 除此之外,在广场景观中,也加入其他民间美术形式。如广场中的座椅、灯柱等也将风筝这一传统民间美术符号运用得淋漓尽致。景观墙与浮雕的结合,雕塑与民间习俗的融合等,处处体现潍坊的民俗文化与地域特色,使身临其中的人们了解当地民间美术,理解当地的风俗。

4 结语

在科学技术高度发展的今天,现代景观设计伴随着国际化的浪潮,不断向前发展,不仅给民间艺术带来巨大的冲击,同时也带来新的发展机遇。新的审美与思维为我们重新审视民间艺术及对其进行再创造提供了多样性,实现了传统和现代的接轨。在面对民间艺术展示出深邃的内涵时,景观设计师应该取其精髓,去其糟粕,让优秀的民间艺术得以最大的延续。在景观设计中,善用民间艺术符号,创新地继承传统文化,让民间艺术自然地融入到现代生活中去,满足人们对地方性景观的基本需要。

参考文献:

- [1] 师艳荣. 陕北民间艺术在现代景观设计中的应用研究[D]. 西安:西安建筑科技大学, 2012.
- [2] 陈良梅. 在民间艺术中探寻现代环境艺术的传承与再开发[D]. 南京:南京林业大学, 2008.
- [3] 张莹. 论传统民间艺术在现代环境艺术设计中的运用[D]. 保定:河北大学, 2007.
- [4] 赵颖. 山东民间艺术符号在城市景观设计中的应用研究[D]. 济南:山东建筑大学, 2012.
- [5] 曹伟. 现代设计对民间艺术的善用与创新[D]. 西安:西安美术学院, 2007.
- [6] 陈良梅. 民间艺术在现代城市景观设计中的运用与发展[J]. 艺海, 2010, (11): 90-91.
- [7] 俞孔坚, 李迪华. 城市景观之路[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2003.

民间美术在现代景观设计中的应用与创新

(作者: 胡 凡, 刘晓杰; 正文见106-107页)

图1 风筝纪念广场平面图
图2 广场对浮雕的直接挪用
图3 将布老虎形象融入广场中
图4 经比例夸张后的虎头鞋
图5 经比例夸张后风筝轴
图6 基于取形重塑方法的广场中心雕塑
图7 基于取形重塑方法的鲁班雕塑
图8 基于空间转化的广场剪纸雕塑