

广西传统美术纹样融入公共艺术的实践研究

罗娜

百色学院

DOI:10.12238/er.v7i8.5337

摘要：广西传统美术纹样以其独特的文化内涵和艺术魅力在公共艺术的应用中展现出独特的风采，文章探索广西传统美术纹样融入公共艺术的路径与策略来揭示其在城市雕塑、社区壁画和公共设施设计中的实际应用与创新价值。研究发现传统纹样不仅提升了公共艺术的视觉效果还增强了社区文化认同感，为现代公共空间注入了浓厚的地域文化气息。

关键词：广西传统美术；纹样；公共艺术；实践

中图分类号：J5 **文献标识码：**A

A Practical Study on the Integration of Guangxi Traditional Art Patterns into Public Art

Na Luo

Baise University

Abstract: Guangxi traditional art patterns with its unique cultural connotation and artistic charm in the application of public art shows a unique style, the article explores the path and strategy of Guangxi traditional art patterns into public art to reveal its practical application and innovative value in urban sculpture, community murals and public facilities design. It is found that traditional patterns not only enhance the visual effect of public art, but also strengthen the sense of cultural identity of the community, and inject a strong regional cultural atmosphere into the modern public space.

Keywords: Guangxi traditional art; Pattern; Public art; Practice

引言

广西传统美术纹样以其丰富多彩的图案和深厚的文化底蕴构成了地域艺术的重要元素，在现代社会中如何将这一传统艺术形式巧妙地融入公共艺术成为了提升城市文化品位和增强社区凝聚力的重要课题。通过对广西传统纹样在公共雕塑、社区壁画以及公共设施中的应用研究可以进一步揭示这一融合过程中的创新路径与策略并且展示传统与现代的美妙交汇，为公共艺术注入生生不息的文化活力。

1 广西传统美术纹样概述

1.1 广西传统美术纹样的历史渊源

广西是汉族与少数民族杂居的地区，在审美和题材选择上互相影响互为促进。广西各民族背带的纹样丰富多彩，表现各异。一般来说图案会采用对称式与均衡式构图，在中心线或中心点的上下左右配置同形、同色、同量或近似的纹样具有强烈的对称美。广西传统美术纹样的历史渊源深远源自其独特的地理位置和多元的文化背景，广西作为中国南方的重要文化区域自古以来便是多民族共存的地方，壮族、瑶族、苗族等各民族在长期的历史进程中形成了丰富多彩的美术纹样。这些纹样不仅体现了各民族的审美情趣和艺术创造力还反映了他们的生活方式、宗教信仰和社会习俗。广西传统美术纹样在发展过程中受到了中原文化、东南亚文化以及其

他周边地区文化的影响并且逐渐形成了既有共性又具个性的艺术风格。其图案多样、色彩鲜艳、线条流畅，常见的题材包括自然景物、动植物、神话故事等具有极高的艺术价值和文化内涵^[1]。

1.2 广西传统美术纹样的文化内涵

广西传统美术纹样的文化内涵深厚且丰富体现了各民族在长期历史发展中形成的独特审美观念和精神追求，这些纹样不仅是视觉艺术的表现形式更是各民族文化遗产的重要载体。壮族的龙凤纹样象征着权力和尊贵，花鸟图案则寓意生活的繁荣与和谐美满；瑶族的凤凰、莲花等纹样则表达了对美好生活的向往和对自然的崇敬。苗族蜡染中的花卉和动物图案不仅展示了对自然的热爱还体现了苗族人与自然和谐共生的理念；侗族织锦中的几何图形则反映了对宇宙秩序的理解和对生活美的追求。这些纹样在色彩、图案和结构上各具特色但共同传递了各民族对美好生活的追求、对自然的崇敬以及对社会和谐期望。广西各民族通过这些美术纹样记录了他们的历史和传统还表达了他们的价值观和文化认同并形成了独特的民族文化符号。

2 公共艺术的概念与发展

2.1 公共艺术的定义与范围

公共艺术泛指一切置于自由开放的公共空间的建筑、雕

塑、壁画等艺术作品以区别于置于各种封闭空间内的艺术品。专指当代艺术范畴内有意识地从自由开放的公共空间来规划、设计、制作、设置于其间的建筑、雕塑、壁画、喷水池等艺术作品，强调艺术的公益性和文化福利^[1]。其定义涵盖了多种艺术形式包括雕塑、壁画、装置艺术、表演艺术以及多媒体艺术等，这些艺术作品通常设置在公共场所如城市广场、街道、公园、建筑物外墙和地铁站等目的在于美化环境、传播文化和引发公众思考与讨论。公共艺术不仅仅是艺术家的创作更强调公众的参与和互动，是艺术与社会、艺术与社会相融合的重要表现形式。它的范围从传统的纪念碑、雕像到现代的互动装置和数字艺术，公共艺术不断拓展其形式和媒介，适应当代社会的变化与需求。艺术家通过公共艺术能够传递社会关怀、反映公共议题、促进文化交流甚至推动社会变革成为城市文化建设的重要组成部分。

2.2 公共艺术的发展历程

公共艺术作为一个当代文化概念的“公共艺术”出现于上世纪60年代的美国，它是随着国家艺术基金会和公共服务管理局倡导的诸如“艺术在公共领域”、“艺术在建筑领域”、“艺术百分比”计划等活动而产生的并与大社会时代宽容博爱的政府形象紧密结合。所以“公共艺术”作为一个理论名词，从一开始就是与文化或者行政权力相联，带有意识形态色彩。作为社会学的研究对象，公共艺术的起源可以追溯到古希腊罗马时期。在这一时期宗教占据着社会的重要地位，宗教信仰是当时主要的意识形态。由于宗教的绝对的权威，政权组织、官员的设置与外邦的关系，外邦人的地位，战争与媾和，殖民地等等均与宗教制度具有不可分割的关联，所以古希腊罗马时期的公共建筑往往体现着至高无上的神权。18世纪的启蒙主义解放了市民阶层的思想使他们对公共事务越来越热心，也就越来越有意识地维护自身的权利，享受艺术的权力从皇室贵族下放到了中产阶级的手中^[2]。进入近现代后的工业革命和城市化进程带来了公共艺术的巨大变革，即公共艺术开始关注社会现实来表现工人阶级生活和社会变革的主题，在此期间艺术家们通过壁画、纪念碑等形式表达社会关怀和政治诉求。随着现代艺术运动的发展公共艺术的形式和内容更加多样化和抽象化，不再局限于传统的雕塑和绘画并且涌现出大量的装置艺术和互动艺术作品进一步强调与观众的互动和环境的融合。公共艺术进入21世纪在全球化和技术进步的推动下呈现出更多元化和跨学科的特点，数字艺术、光影艺术和多媒体装置等新形式不断涌现，公共艺术作品不仅在城市空间中展出还进入了虚拟空间和网络平台进一步扩大了其影响范围和互动性。

2.3 公共艺术的社会功能与意义

公共艺术在社会中扮演着重要的多重功能其核心意义体现在促进文化交流、增强社会凝聚力以及提升城市形象等

方面，公共艺术作为一种文化表达形式为不同背景和文化的人群提供了一个交流的平台促进了人们对艺术的认知和理解从而增强了社区的文化活力。另一方面公共艺术通过其视觉冲击力和互动性能够激发公众的参与感与归属感并使居民在共享公共空间时建立更紧密的社会联系进而形成强大的社区凝聚力。在此过程中公共艺术还承担着城市形象塑造的功能，优质的艺术作品不仅美化了城市环境还提升了城市的吸引力进而促进了旅游和经济发展。公共艺术的意义还体现在其对社会议题的反思与表达上即许多作品通过艺术的形式引发公众对环境保护、社会公平和历史记忆等重要议题的关注成为社会变革的推动力量。公共艺术通过这些艺术实践使艺术走入日常生活也赋予了艺术以社会责任和历史使命，使其在城市发展与文化建设中占据不可或缺的地位。

3 广西传统美术纹样在公共艺术中的应用现状

3.1 广西传统美术纹样在公共艺术中的应用模式

广西传统美术纹样在公共艺术中的应用模式多样充分展现了地域文化与现代设计的结合，这些纹样不仅作为装饰元素被广泛运用于城市公共空间的雕塑、壁画、景观设计等领域更是通过与环境的有机融合来形成独特的视觉语言。在城市雕塑中艺术家们常常借鉴广西传统纹样的图案特征将其转化为抽象形式并且赋予作品更深层次的文化内涵，使其不仅具备视觉美感还承载着丰富的历史与民族情感。广西传统纹样在公共艺术的墙面画和社区艺术项目中则被巧妙地运用以表现当地文化特色，激发居民的文化认同感和归属感。例如许多社区壁画通过运用壮族、瑶族等民族的传统图案美化了居住环境并且也成为了社区文化的重要象征，促进了邻里之间的交流与互动^[3]。与此同时传统纹样在公共设施设计中也得到创新应用如公交站亭、座椅和园林景观等通过引入这些具有地域特色的图案提升了公共设施的文化品质和艺术氛围。整体而言广西传统美术纹样在公共艺术中的应用模式不仅彰显了地方文化的独特性还为现代公共空间注入了历史感与文化深度，成为促进社会互动和文化交流的重要载体，进一步体现了艺术在城市生活中的重要价值与意义。

3.2 传统美术纹样的现代化改造难题

广西传统美术纹样在现代公共艺术中的应用面临着一系列改造难题，主要表现在传承与创新之间的平衡、艺术表达与市场需求的适应性以及文化认同的维护等方面。在传承与创新的过程中艺术家常常需要在保留传统纹样的文化内涵和历史价值的同时进行形式上的创新以适应现代审美和功能需求，这一过程既挑战传统工艺的局限性又要求艺术家具备扎实的文化素养与设计能力。市场经济的驱动使得公共艺术作品越来越注重商业价值，这可能导致艺术家在创作时过于迎合市场需求从而削弱了传统纹样所蕴含的深厚文化内涵和地域特色并且形成了艺术创作的同质化现象。与此同

现代社会对公共艺术的参与性与互动性提出了更高的要求，这使得传统纹样在现代环境中如何与公众进行有效互动成为一个重要课题。在这一过程中如何让公众真正理解和认同这些传统元素可以避免文化的表面化和符号化，是艺术家和设计师必须面临的挑战。

4 广西传统美术纹样融入公共艺术的路径与策略

4.1 加强设计师与艺术家的合作

加强设计师与艺术家的合作是广西传统美术纹样融入公共艺术的重要路径之一，这种协作能够有效整合设计理念与艺术表达还能确保传统文化在现代创作中的准确传达。设计师在项目初期与艺术家紧密沟通可以深入理解传统纹样的文化内涵与历史背景从而在设计过程中合理运用这些元素形成具有地方特色的艺术作品。同时艺术家则能够为设计师提供丰富的创作视角和独特的艺术技巧，通过二者的共同努力创造出既符合现代审美又承载传统文化的公共艺术作品。在此过程中定期举办跨学科的研讨会和工作坊可以为设计师与艺术家提供交流的平台进一步促进他们在创作思路和技术方法上的互相启发和碰撞。这样的合作模式不仅能够激发创作灵感还能推动传统美术纹样的创新发展并使其在公共艺术中展现出新的生命力和活力。广西传统美术纹样通过这样的紧密协作得以在现代公共艺术中实现有效的融合与应用进一步增强其文化价值和社会影响力。

4.2 推动政府政策支持与资金投入

政府在推动政府政策支持与资金投入过程中扮演着重要的引导和促进角色即通过制定相关政策可以为传统美术纹样的保护与应用提供法律保障和政策框架，鼓励地方艺术家和设计师积极参与公共艺术项目。在资金投入方面政府可以设立专项基金或奖励机制，支持与传统纹样相关的公共艺术创作来确保这些项目在艺术性和文化传承上达到高标准。在此过程中政府还应积极推动公共艺术项目的宣传与展示进一步提高社会公众的参与意识与文化认同感从而营造良好的社会氛围以及促进传统美术纹样在公共艺术中的广泛应用。通过这样的政策支持与资金投入，广西传统美术纹样得以在现代公共艺术中扎根发展以此形成强大的文化影响力和社会价值^[5]。

4.3 开展公众教育与宣传活动

开展公众教育与宣传活动就是通过系统的教育与宣传，可以增强公众对传统文化的理解和认同，具体来说举办各类

展览、讲座和工作坊可以向公众展示传统美术纹样的丰富内涵与艺术魅力还能为民众提供直接参与的机会，使其在亲身体验中感受传统文化的价值。基于此结合现代媒体和社交平台即积极推广与传统纹样相关的艺术活动和项目，不仅可以扩大影响范围还能够吸引更多年轻人的关注和参与并且推动文化的传承与创新。同时教育机构与社区组织应与地方艺术团体密切合作即通过课程和活动来将传统美术纹样的知识纳入艺术教育体系，培养公众的审美意识和文化自信。通过这些多层次、多维度的公众教育与宣传活动能够提高社会对广西传统美术纹样的认知度还能促进其在公共艺术实践中的广泛应用进一步实现传统文化与现代生活的有效结合。

5 结束语

文章探讨了广西传统美术纹样在公共艺术中的实践应用进一步揭示了其在提升文化认同、丰富城市景观及促进社会互动方面的重要价值。通过分析传统纹样的历史背景与现代转化路径强调了设计师与艺术家合作、政府政策支持以及公众教育的重要性，研究表明广西传统美术纹样不仅为公共艺术注入了独特的文化内涵也为现代社会提供了丰富的文化资源，未来持续推动传统与现代的融合将有助于更好地展现广西深厚的文化底蕴和艺术魅力并为公共艺术的发展注入新的活力。

[参考文献]

[1]文绍晨.达州地方美术资源融入职业中学美术教学研究[D].重庆三峡学院,2024.DOI:10.27883/d.cnki.gc qsx.2024.000179.

[2]徐昕.民间工艺美术融入高校公共艺术教育的价值路径[J].陶瓷科学与艺术,2023,57(10):24-25.DOI:10.13212/j.cnki.csa.2023.10.116.

[3]阮悦来.以“精”为进——中国城市更新语境下的公共艺术创作与策略研究[D].中国美术学院,2024.DOI:10.27626/d.cnki.gzmsc.2023.000027.

[4]王艳娣.民间美术融入地方高校公共艺术教育的路径——以舟山渔民画为例[J].艺术教育,2020(08):244-247.

[5]孙路琛.美术进入高校公共艺术教育的可行性研究[J].美术教育研究,2018(24):113.

课题项目：

2024年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目，编号 2024KY0734