

论视觉艺术生态视野下历史街区文化体验的设计思路

胡 霄¹, 周砚钢^{2*}

¹武汉工程大学艺术设计学院 湖北武汉

²昆明学院美术与艺术设计学院 云南昆明

【摘要】在当下历史街区文化保育事业和文化旅游事业协同发展过程中,历史街区的视觉艺术元素与历史街区文化体验之间形成了紧密的联系。由众多视觉艺术元素所构成的视觉艺术生态,在不断凸显核心文化要素与建构内合力的运行过程中为历史街区文化体验的设计思路提供了创新的可能性。本文分析视觉艺术生态与历史街区文化体验设计创新之间的逻辑关系,并进一步立足于视觉艺术生态视野探讨了历史街区文化体验设计在整体性、可持续再生性上的设计思路。

【关键词】视觉艺术;生态;历史街区;文化体验

【基金项目】本文为 2020 年武汉工程大学科学研究基金项目“视觉艺术生态化视野下的都市历史性场所文化活动策划研究”的阶段性研究成果(编号 K202056)

【收稿日期】2025 年 2 月 15 日

【出刊日期】2025 年 3 月 14 日

【DOI】10.12208/j.ssr.20250092

On the design approach for cultural experience in historic districts from the perspective of visual art ecology

Xiao Hu¹, Yangang Zhou^{2*}

¹School of Art and Design, Wuhan Institute of Technology, Wuhan, Hubei

²School of Art and Art Design, Kunming University, Kunming, Yunnan

【Abstract】In the current collaborative development of cultural conservation and cultural tourism in historical districts, a close connection has been formed between the visual artistic elements of these districts and the cultural experience they offer. The visual art ecosystem composed of numerous artistic elements, through its continuous emphasis on core cultural components and the construction of internal synergy during operational processes, provides innovative possibilities for designing cultural experiences in historical districts. This paper analyzes the logical relationship between the visual art ecosystem and the innovative design of cultural experiences in historic districts. Furthermore, from the perspective of the visual art ecosystem, it explores design approaches for cultural experiences in historic districts regarding holism, sustainability, and regenerative capacity.

【Keywords】Visual Art; Ecosystem; Historic Districts; Cultural Experience

近年来,历史街区的文化保育事业和文化旅游事业协同发展,使得大量景观雕塑、艺术装置、多媒体艺术及文创产品等视觉艺术形态出现在历史街区内,让街区景观和街区文旅内容更加丰富多彩,同时近年来各地历史街区文化体验项目也在不断被开发出来,成为促进历史街区文化保育事业和文化旅游事业发展的新兴手段。街区诸多视觉艺术形态之间相互作用形成的视觉艺术生态系统,和历史街区文化体验相互作用,对历史街区建构文旅吸引力和地域文化影响力发挥着

重要的功能。而视觉艺术生态的发展更是给予历史街区文化体验形式和内容多样性的创新设计思路巨大的启示。

1 历史街区的视觉艺术生态

都市历史街区是承载都市历史文脉和文化价值的重要空间,其文化保育手段经过长时间的实践从对文物个体静态保护逐渐转向对历史文化资源整体性、多层次挖掘和活化利用的动态保护。尤其在都市文化旅游日渐兴盛的背景下,融合历史文化资源而创作出的

*通讯作者:周砚钢

各种视觉艺术作品被不断纳入到历史街区各处空间中,客观上美化了街区环境强化街区文化艺术氛围,增加了街区视觉可读性,丰富了街区文化旅游内容,也激活了都市历史性场所的文化活力。

早期倡导艺术介入历史街区动态保育的政策可见于2011年联合国教科文组织大会发表的《关于历史性城镇景观(HUL)在中国实施的上海议程建议书》,文件明确提出应当鼓励城镇中包括艺术家,媒体,企业家等其他行动方的参与,从而建立起合作机制,推进对历史文化资源的创造性利用。这样的建议和举措为历史街区的文化保育事业创造了更多的可能性。尤其是艺术家也成为了历史街区历史文化资源再度活化的利用者和创造者,将绘画、影像、雕塑、摄影、建筑、工艺美术与设计、灯光艺术,VR艺术等视觉艺术内容不断利用在各地历史街区的文化保育事业中大放异彩。这些视觉艺术不仅以新颖的形式和独特的美感造成视觉吸引力,还经常以深刻的主题性和极力打造的视效氛围渲高调宣扬和塑造历史街区的场所精神,并与科技材料、商业品牌、交互方式等元素融合成各种新颖的文创产品,高频出现在历史街区的各处空间中,成为历史街区展示其文化保育成果和在地文化魅力的重要证据。由于历史街区在先后不同的改造过程中出现了前后规划主题有异,或存在随机性改造工程而造成,也有因改造空间大必须进行必要的区域分割导致主题相异的因素,导致街区空间内都会充满类型各异的视觉艺术形态。历史街区在各种节日庆典活动后会在街区空间中遗留下大量具有保留价值的视觉艺术产品,也会存在临时出现以墙绘这种视觉艺术形态来进行空间的装饰和修补的情况。这些视觉艺术产品共存于历史街区场所中,各自生产目的又各有不同,包括为展示历史街区文化资源而创作的,为树立城市形象而创作的,为增加文旅品牌效应而创作的,为国家政策宣传而创作的,为街区硬件修复和美化而创作的,诸多视觉艺术形态在街区共存,形成了异常丰富的视觉艺术生态。

2 历史街区视觉艺术生态与历史街区文化体验的关系

“历史街区保护与再利用的活力激发元素应深层次挖掘文化特色,积极开展多样的文化活动(如喜庆活动、演出、展览等等),是历史街区保护与再利用中“形”与“魂”相融合重要手段”^[1]。也出于历史街区文化旅游事业的需要,依靠历史街区在地文化资源而开发的文化体验活动,成为目前各历史街区为提升历史街区空间活力而广泛采用的办法。

由于生态性是立足于环境的系统性视角耦合优化环境系统内部各要素的属性,因此历史街区视觉艺术与历史街区的物资、环境、信息甚至人际关系不可避免地发生着密切的有机联系。同时,历史街区视觉艺术生态还反映出历史街区这一特定社会系统多个视觉艺术要素有机集合、融通和互动的关系,和以核心在地文化要素为表现中心,不断聚合历史街区其它视觉艺术和文化要素形成视觉艺术内合力表达的运行机制。

历史街区文化体验基于在地文化资源开发出将在地文化资源习得内化为体验者的思维、行为和价值观同属性,进而实现文化获得的体验满足感的过程,无论在物资、环境、信息和人际上都可能与历史街区艺术视觉生态的存在和运行相交叠。如在地核心文化要素是二者共有的创作和设计来源,聚合历史街区其它文化要素形成视觉艺术合力表达的运行机制所需要的能量由文化体验活动来产生和推动。

如果再结合体验经济的观点,将整个文化体验的过程看作是历史街区的体验当作舞台,把历史街区在地文化资源当作道具,二者环绕体验者,创造出值得体验者回忆的活动的活动。道具部分中很大一部分内容与视觉艺术息息相关,毕竟视觉艺术在历史街区中已经成为街区景观、文创产品和展览陈列不可或缺的元素,更不用说体验经济的体验内涵首当其冲的就是审美体验和互动体验,而视觉艺术在提供审美体验方面则是有着无可取代的优势。因而完全可以实现侧重于体验者通过对视觉艺术的审美体验和互动体验完成独立的文化体验过程。这使得历史街区的视觉艺术必须不断创造新的审美体验点,以及打破旧有的孤立静止单纯观赏的方式而寻找新的互动方式,从而密切与物资、环境、人际、信息等关系中寻找新的结合点,这使得文化体验不断促成历史街区视觉艺术生态的运转和生态多样化的形成。

3 视觉艺术生态视野下的历史街区文化体验设计思路

历史街区视觉艺术与历史街区文化体验之间的深层互动关系,使得历史街区视觉艺术生态的整体性和可持续再生性特征对历史街区文化体验设计思路具有很好的启发。

3.1 基于历史街区视觉艺术生态整体性的历史街区文化体验设计思路

历史街区视觉艺术生态的时间层积性能促发历史街区内文化体验设计针对历史切片的可视化模式作出体验方式的设计,即通过对历史的分层设计,将历史街

区各个时期不同特征的历史文化信息通过视觉艺术再现出来,然后引导体验者浏览。在此历史切片的可视化的过程中,体验互动方式从浅层观赏体验上升到沉浸式体验,穿越历史与历史对话的体验的互动性增强,引发更多的多元化的数字艺术和交互手段融入到文化体验方式中。

历史街区视觉艺术生态的空间连续性特征能促发历史街区内文化体验设计针对历史街区连续存在的视觉艺术形态设计出组织和系统化的体验流程。除此之外,借助历史街区视觉艺术生态的空间连续性特征还能在文化体验的参与性上进行创新设计。历史街区视觉艺术生态由于视觉艺术形态在空间中不断连续且有机呼应而构成了生态的完整性,如果将体验者的参与过程也视作历史街区视觉艺术生态整体化的一个部分,则刻意在街区保留和制造未完成视觉艺术品,将未完成部分设计成文化体验内容,由体验者参与进来通过自身实践继续尝试完成视觉艺术品。这种由视觉艺术形态在空间中不断连续且有机呼应而构成了视觉艺术生态完整性的规律,引发出刻意营造“未完成”的叙事留白效应,将会给文化体验的形式和内容带来意想不到的趣味性和强烈的体验参与性。同时,在文化体验中植入 AR 和 VR 技术,通过修复历史街区遗失和现存之间的关系向体验者展示“未完成”的叙事被完成的过程,也是历史街区视觉艺术生态的空间连续性特征引发的另一条历史街区文化体验设计思路。

3.2 基于历史街区视觉艺术生态可持续再生性的历史街区文化体验设计思路

基于历史街区视觉艺术生态的可持续性和再生性来看,将历史街区文化体验视作视觉艺术生态可持续运行的能量产生和推动体,需要通过文化体验对历史街区其他要素进行创新性的融合和组织,形成内合力去供给历史街区艺术生态的可持续发展和再生,这为历史街区文化体验的设计开拓了全新的设计思路。

历史街区在规划和发展中出现的文化代谢规律,会存在可变性的视觉艺术形式迭代现象,这些现象大部分由于外在因素,例如部分历史街区会接收到艺术创新基金支持青年艺术家以街区文化母题进行创作,从而更新街区部分视觉艺术品的情况,或历史街区的策划和管理部门本身定期采集游客意见,以视觉艺术品介入历史街区的强度、位置、方式和影响力等具体情况实时更换视觉艺术品,这些类似的做法需要大量经费投入,并造成不必要的浪费,是不断使用外力来时使历史街区视觉艺术生态持续和变化的方法。通过文化

体验来对现有视觉要素进行再生和创新,调动其内在内力维持和促进生态的可持续性则是更为经济和激发历史街区内活力的方法,这些方法包括:第一,利用文化体验的审美体验向教育体验转化的方法,将丰富的视觉艺术生态内转化为教育资源,将体验者从短暂观光客向深度体验者角色转化,以历史街区视觉形态生态为基础开展公众美育文化体验活动来持续激发历史街区视觉艺术品教育功能的实现。第二,在文化体验实施过程中,充分纳入社区共创、在地非遗协同、居民艺术家驻地等模式,通过全员参与和在地文化协同发展的方式最大化联合历史街区内可以调动的物、人、环境资源,使历史街区视觉艺术的建设、存在体量、持续影响力都能获得有来源、有去处、广接受群体的可持续发展因素。第三,利用文化体验将历史街区视觉艺术生态与城市品牌建设紧密联系在一起。城市发展过程中的文化、经济、科技成果,在城市品牌传达的需求下被不断在历史街区中展示给前来游览的体验者,因而历史街区文化体验可将这些城市发展的最新成果与历史街区视觉艺术的形式和内容进行结合,从而宣传城市品牌。历史街区视觉艺术生态也在街区与城市的整体的运动的联系中得以可持续发展。第四,通过文化体验解决闲置装置的可持续和再生问题。视觉艺术在过去岁月中不断参与历史街区文化遗存信息的传达,将文化遗存巧妙地与当下视觉艺术样式融合制造一场又一场的视觉盛宴,随着活动的结束很多临时装置被闲置,对于其自身还具有的审美价值和景观装饰功能来说可以说是一种浪费。通过文化体验活动,融入流行文化要素可以再次唤醒这些被闲置的装置使之继续发挥其审美功能和体验功能,例如融入世界潘通流行色、光媒介艺术,数字视觉艺术,或年轻人喜欢的剧本杀视觉情景在现有的历史街区视觉艺术形态上开发多样化的文化体验活动,或借助当下都市人越来越兴起的亲近自然绿色生活的绿色生态主题文化体验活动,在历史街区空间中打造亲近自然的人造景观和增强人与自然关系联想性的多个文化体验瞬间,这也是对闲置装置可持续设计和再生设计的一种思路。

4 小结

本文立足于视觉艺术生态视野探讨了的历史街区文化体验设计的整体性、经济性、可持续性和再生性设计思路,为目前已发展到一定程度的成熟历史街区在文化体验项目优化与创新上提供设计参考,每个街区的主题规划和阶段化规划成果均不同,植入的视觉艺术产品数量、类型也各有差别。因此需要深入分析街区

内视觉艺术形态之间的生态关系,应完全对于街区内视觉形态的具体特征和具体关系,以及具体主题线索串联这些问题进行梳理,方能在整体性系统性的立足于视觉艺术生态的高度去寻找相应的文化体验设计思路。

参考文献

- [1] 周晓瑜,常江.都市历史性街区的“形”与“魂”——徐州户部山步行街区的启示[J].华中建筑,2006.
- [2] 王琦.都市生态化公共设施设计研究[J].艺术与设计,2007.
- [3] 高明醒.装置艺术材料的生态化[J].中国建材科技,2014.
- [4] 李僮.鲜活的生命感——生态视觉设计表达方式及其应用[J].设计,2015.
- [5] 刘红.生态语境下的环境陶艺研究——论技术参与中的生态性[J].中国陶瓷,2018.
- [6] 张伟.“图像转向”与视觉生态的现代逻辑——兼“图像事件”舆情效应的生成机制[J].文艺争鸣,2019.
- [7] 孙世界.历史与当代的遭遇——关于都市文化空间的片段思考[J].建筑与文化,2009.
- [8] 劳拉·安娜·佩泽蒂.覆盖“都市重写本”——历史公共空间和建筑的再生结构[J].新建筑,2019.

版权声明: ©2025 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS