

传统山水画构图法则在现代公共艺术空间中的应用研究

唐辉

四川文化艺术学院 四川绵阳 621000

DOI: 10.12238/jief.v7i4.13684

[摘要] 蕴含着东方哲学的传统山水画构图法则在当代公共艺术空间设计中的创造性转化, 已成为平衡功能性需求与审美价值的重要课题。因此, 本文关注了传统山水画构图法则和现代公共艺术空间的基本概念与主要特征, 解析了技术冲突、功能失衡与审美代际差异等现代转译困境, 进一步提出了创新构图法则应用、打磨新公共空间的功能定位和耦合当代审美趋势的分层策略, 研究结果有望推动传统文化在公共艺术空间中的创新性传承与实践应用。

[关键词] 现代艺术设计; 公共空间; 构图法则; 传统山水画; 应用分析

Research on the application of traditional landscape painting composition rules in modern public art space

Tang Hui

Sichuan College of Culture and Art, Mianyang, Sichuan 621000

[Abstract] The creative transformation of traditional landscape painting composition rules, which embody Eastern philosophy, in contemporary public art space design has become a critical issue in balancing functional needs and aesthetic values. This paper examines the fundamental concepts and key features of traditional landscape painting composition rules and modern public art spaces, analyzes the challenges of modern translation, including technical conflicts, functional imbalances, and generational differences in aesthetics. It further proposes innovative composition rule applications, refining the functional positioning of new public spaces, and layered strategies to align with contemporary aesthetic trends. The research findings are expected to promote the innovative inheritance and practical application of traditional culture in public art spaces.

[Key words] Modern art design; public space; composition rules; traditional landscape painting; application analysis

一、引言

中国传统山水画历经千载积淀形成的构图法则, 蕴含着东方哲学对自然规律与人文精神的深刻认知, 而在当代公共艺术空间设计中如何将“三远法”和“虚实相生”等经典法则进行创造性转化, 已成为平衡功能性需求与审美价值的重要课题。因此, 本研究聚焦传统山水画构图法则与现代空间设计的融合路径, 探讨了传统山水画沟通法则在现代公共艺术空间设计中的应用, 以期构建具有中国美学特质的公共艺术空间提供参考。

二、传统山水画构图法则应用于现代公共艺术空间的研究基础

(一) 传统山水画构图法则的演进与特征

从魏晋时期宗炳提出“澄怀观道”的创作理念到唐宋时期

确立“平远、高远、深远”传统山水画“三远法”体系^[1], 传统山水画逐步构建起了以自然观照为核心的空间认知范式, 此后进一步在明清时期发展出“虚实相生”、“计白当黑”等辩证法则, 现已形成兼具程式化与意象化的视觉语言系统^[2]。这些历史演进中形成的范式, 为现代空间设计提供了可转化的美学基因。

从核心特征来看, 流传至今的传统山水画强调“以线立骨”的骨架构建原则, 主张通过主峰统领、次峰呼应的层次关系建立空间秩序, 常用的散点透视突破了物理视域限制, 而留白等技法则可创造虚实相济的意境空间, 通过视点的流动形成多维空间体验^[3], 这种非焦点透视体系也较好地契合了当代公共空间强调的沉浸式体验需求, 因此具备融入现代公共艺术空间设计的良好基础。

(二) 现代公共艺术空间的介绍

现代公共艺术空间作为承载社会交往与文化表达的复合载体,具有功能复合化、体验交互化、文化符号化和标准性等显著特征,从功能复合化来看,公共类设计必须兼顾休憩、集会、展示等多元需求,通过《公共空间功能分区导则》实现动线规划与行为模式的动态匹配;从体验交互化来看,公共设计强调观众与空间的感知对话,尤其需要关注当代银发群体、Z世代等分层人群的差异化需求,进一步配套《人机交互空间设计标准》等标准要求以构建触觉反馈、光影响应等智能交互系统;从文化符号化来看,现代公共艺术空间的表达需要兼顾地域特色、艺术主题、公众接受度等符号化需要,确保空间视觉元素通过了《文化符号适配度检测体系》验证,具有艺术呈现的有效性;最后从标准性来看,其作为现代公共艺术空间设计的核心特征,各地已据实形成了《公共空间无障碍设计规范》《城市景观照明技术规程》等相关标准要求,形成了现代公共艺术空间的基本功能保障的硬性约束。

(三) 传统山水画构图法则与空间布局设计理念的关系

综合前述分析可知,空间布局层面的山水画起承转合叙事逻辑可转化为《城市公共空间设计导则》中的序列组织原则,其中虚实相生法则主要对应了ISO空间功能分区标准中的渗透性指标^[4]、主次呼应理念则契合了《景观设计规范》中关于视觉焦点控制要求、材料介质转换中的视觉比例协调检测也满足了现代钢构、玻璃等材料转译的《建筑表皮装饰技术规范》等要求,凸显了传统山水画构图法则与空间布局设计理念在空间分区、艺术表达和质感呈现等方面的关联性,也为当代仿古类公共艺术创作提供了新的思路^[5]。

三、现代公共艺术空间设计中的构图法则应用分析

(一) 构图法则用于公共艺术空间的价值探析

传统山水画构图法则的当代转译价值不仅在于视觉形式的借鉴,更需在关注文化基因适配度和视觉逻辑连贯性的基础上,系统验证传统美学范式与当代空间语境的深层契合可能,进一步凸显构图法则用于公共艺术空间的重要价值。

1、有助于突出传统构图法则的美学价值

传统山水画构图法则所蕴含的气韵生动、形神兼备等美学理念为现代公共艺术空间提供了独特的文化基因与视觉范式,比较具有代表性的“三远法”等可通过视点流动形成的空间层次、留白与实体结构的对比也更能兼容心理舒适度的要求,而传统山水画构图参照的材料选择则侧重于“皴擦点染”技法结构与呈现,也能运用现代金属、玻璃等材料的刚性特质,在确保肌理表达的同时保留水墨意趣,通过文化符号的当代重新以验证传统美学基因的现代化表达效能。

2、有助于优化公共空间设计的视觉效果

此外,山水画主次呼应、疏密相济的构图逻辑,显著提升

了公共空间的和谐性与平衡感,例如起承转合的叙事性布局可参照城市开放空间视线引导设计规程以构建符合人体工学的多维度观赏路径,而散点透视法则与公共艺术照明设计标准的光影投射要求结合,则可以通过光线梯度变化以强化空间渗透性。从观众体验优化视阈出发,当代的公共空间设计更需要以动态视线追踪技术验证空间节点与视觉焦点的匹配度,确保移步换景的传统意境在三维场域中仍能触发沉浸式感知。

3、有助于强化传统与现代融合的艺术情感

天人合一的哲学内核与公共空间的社会属性共振,还能催生出新的情感表达维度,例如通过意境重构检测流程可评估装置艺术对可行可望理念的转译完整度,而在符号语义层面则可依据公共艺术文化符号系统评价标准以检验山石、云水等传统意象与抽象几何形态的兼容性,最后在情感共鸣层面还能够对照环境心理学情绪映射指南,有助于验证深远法构建的幽邃空间对隐逸情结的唤醒效能以及平远法拓展的开放场域对共享精神的催化作用,最终实现美学传统与当代情感的双向激活。

(二) 构图法则用于公共艺术空间的主要挑战

立足实践,传统山水画构图法则在现代公共艺术空间中的转译并非简单的形式移植,其跨时空适应性需通过系统性检测指标验证,因此在当前技术迭代、功能复合及审美变迁的多重压力下,传统法则的转化面临着多项挑战,主要分析如下。

1、技术更新和跨文化审美对传统构图法则构成冲击

当代参数化设计技术生成的动态非线性形态与传统山水画面程式化构图的空间逻辑存在本质冲突,例如三远法的视点流动规律需依据智能空间交互设计标准中的视觉连贯性指标重新校准,以适应数字孪生技术构建的虚实交互场景;此外,跨文化审美差异也提出了进一步要求,即传统法则的应用必须通过跨文化符号接受度评估体系检测,以此避免单一文化符号引发的语义断层;在材料适配层面,传统水墨的氤氲质感与混凝土、LED屏等现代介质并不完全兼容,突破建筑材料视觉表现力评价规范中的介质适配性瓶颈存在相当难度,还需通过文化符号转译度检测验证传统肌理语言的技术可行性。

2、难以满足现代公共空间的完整功能需求

从基本使用功能性到整体艺术功能性,现代公共空间的设计和使用对构图法则提出了更复合的要求,在重构传统法则在声、光、触等多感官维度的表达体系的同时,还需切实关注传统山水画基础上的构图法则偏重视觉美学而弱化了实用属性的现实问题,确保美学叙事与功能分区的动态平衡。

具体而言,当前很多仿古类设计中已呈现出可行可游理念,其与无障碍环境建设条例中的通用设计要求确实存在实践断层,亟需验证美学法则与休憩、集会等实用功能的兼容度;很多基于传统山水深远法构建的幽闭空间,可能违反公共空间人流疏散导则的开放性阈值,主峰统领的视觉焦点布局也极易

与公共设施分布合理性标准中的功能节点密度产生冲突。此类创新型设计都需要通过空间功能复合性检测才能投入使用。

3、未能完全适配当代观众审美习惯

在快节奏、碎片化的信息接收模式下,传统构图法则的渐进式审美体验面临传播效率挑战,大部分设计只能在适老化改造和年轻Z世代人群的需求之间二选其一,难以沉浸式空间体验设计规程中的动态反馈机制等将虚实相生法则转化为增强现实界面的虚实叠加逻辑、优化空间叙事的节奏控制。

具体而言,很多新式公共艺术设计采用散点透视,需要观众主动构建空间意象,这与公共空间信息传达效率评价标准中的三秒认知原则存在矛盾;计白当黑的含蓄表达方式也需对照大众审美认知度调研规范进行接受阈值校准,此类基础工作也并不扎实,未能实现美学传统与当代体验的有效衔接。

四、传统构图法则在现代空间中的创新应用

亟需建立兼容历史逻辑与现代需求的技术评估体系

(一) 创新构图法则的视觉元素、传统融合和跨文化交流

针对参数化设计与传统构图法则的冲突问题,笔者建议建立动态视点校准机制实现技术共生,以政府牵头管理和艺术设计机构设计支持的机制,盘活传统山水画构图法则在现代公共艺术空间设计中应用的应用价值,激活视觉元素、传统融合和跨文化交流活力。

具体而言,建议各地政府牵头把控智能空间交互设计标准,重点关注视觉连贯性等核心指标,将三远法的视点流动规律转化为数字孪生场景中的空间叙事逻辑,通过可调节的曲面幕墙模拟山势起伏配合光影梯度变化等,形成多维透视效果。此外,各地政府还应关注到技术更新和跨文化交流深入对当代艺术呈现的冲击,在此基础上支持更广域的文化交流、设计比赛和项目合作等,支持市场化设计主体采用中性材料与地域元素复合表达,将皴擦肌理转译为阳极氧化铝板的蚀刻工艺,以此在既保留水墨意境又符合建筑材料视觉表现力评价规范;同步同开发文化符号转译度检测工具包,对云纹、山石等传统意象进行抽象化处理,确保其在国际化语境中的可识别性。

(二) 从情感表达出发,打磨新公共空间的功能定位

为针对性解决功能需求复杂且实施难度大的问题,建议各地城市规划部门《公共艺术空间设计导则》中新增“美学功能平衡系数”,要求主次呼应法则必须与空间使用率挂钩,关注视觉焦点区域的设施密度、智能人流计数和自动激活分流导引系统的合理应用,在保持意境深度的同时确保空间开放性达标。

环境设计工程师们也应重构设计思路,将留白区域改造为弹性使用的多功能场地,通过可移动隔断实现集会、展览等场景转换满足无障碍环境建设条例的通行要求;还可以采用透光率可调的智能玻璃幕墙,通过渐变雾化技术控制空间渗透性,

将日间80%透光率以强化自然采光、夜间调整为30%透光率以呈现虚实边界,在符合景观照明技术规程的同时实现“虚实相生”的意境转译

(三) 耦合当代审美趋势, 适应性改造传统构图法则

审美趋势的跟踪和构图法则的应用应以市场化机构和设计师为主体,将动态反馈的虚实交互理念融入新型公共艺术空间设计与应用的方案之中,耦合渐进式审美与快节奏体验。

具体而言,设计单位应分别关注Z世代对高对比度色彩、简化山水意象的瞬时认知强化需求,以及银发群体对适老化区域铺设低速自动步道、设计逻辑语音解说等必要设备的使用需求,做好分层式配套和交互设计提升;可以创新应用昼夜双模式呈现等需满足光控制阈值的光致变色涂料,实现日间显示符合年轻审美的极简几何山水、夜间紫外线照射后显现传统水墨细节等效果呈现;还应联动文化传媒类企业建立跟踪公众的审美大数据和意见反馈,对接受度低于60%的传统构图区域启动快速优化程序。

此外,妇联和宣传部门也应协同构建传统文化的系列主题活动,通过面向青少年举办山水画AR解构工作坊、针对传统艺术爱好者组织实景写生沙龙等方式,耦合公共设计成品的投放进程,通过人群渗透以提升公众对传统山水画构图法则应用于现代公共艺术空间设计的整体接受度和审美感知力。

五、总结

在传统文化复兴与城市空间升级的双重驱动下,本研究解构了山水画“三远法”“虚实相生”等法则及其与现代公共艺术空间的适配逻辑,基于传统山水画构图法和现代公共艺术空间的概念介绍、交互机制等,系统论证了其空间叙事、视觉层次及文化转译的重要价值,并结合实际揭示了传统山水画构图法应用于现代公共艺术空间设计存在的技术冲突、功能失衡与审美差异等实践瓶颈,对应提出了创新构图法则应用、打磨新公共空间的功能定位和耦合当代审美趋势三点建议,以期传统美学基因的现代化转化提供实践参考。

[参考文献]

[1]杨帆.从“三远法”看传统中国山水画的空間意识[J].艺术研究,2020,(3):45-50.

[2]胡俊.神经美学视角下中国山水画的审美意象创构[J].学术月刊,2024,(5):123-135.

[3]赵敏.传统山水画的空間构建与审美意蕴[J].艺术探索,2024,(2):45-52.

[4]施瑛,汪丁,江婉平,等.我国规划管理单元建筑公共开放空间设计导控优化研究[J].建筑与文化,2024,(10):2-6.

[5]陈子美.基于山水画视角的中国传统园林空间布局法则分析[J].建筑与文化,2024,(4):136-138.