城市商业化生活街区中的涂鸦艺术应用与管理

——以巴黎圣丹尼郊区街为例

张亚,孙玲玲

安徽工程大学艺术学院,安徽 芜湖 241000

摘要:主要讨论在城市商业生活街区中的涂鸦艺术如何有效的进行应用和管理,通过对巴黎圣丹尼商业生活街区的涂鸦以及对当地法律和管理措施进行研究,归纳出该地区怎样对涂鸦这种“叛逆”的街头文化进行保护与管理,总结出值得借鉴的经验和方法运用到我国三线经济高速发展的中小城市的涂鸦艺术的整合与管理中来。

关键词:商业化街区;公共艺术;涂鸦艺术;政府管理

中图分类号:F299.712

文献标识码:A

文章编号:2095-7734(2018)02-0107-02

当社会发展进步到21世纪时,社会经济与物质文明发展都得到了空前的提高,人类对自己生存环境也提出了更高的要求,在这一前提下,人们对公共环境的艺术性和美观性也提出了相应的要求,涂鸦艺术形式开始逐渐被引入到公共环境设计中去。因此基于涂鸦在公共环境艺术中的应用现状,人们开始对涂鸦在公共环境下的应用进行初步的分析,把握应用特点和应用规律,为涂鸦在公共环境艺术中的高质量应用提供一定的理论基础。

初期很多街头涂鸦艺术家的创作和生存存在危机,一方面政府认为城市街区应该保持整洁化,不允许个人名义的随意涂鸦;另一方面,街头艺术家需要表达自我和创作的平台,使得涂鸦艺术在很长时间是处于地下创作的阶段。如何让涂鸦艺术在阳光下创作、生存,并有效、有序的得到应用和发展,值得政府、艺术家、公众思考和研究。

一、巴黎圣丹尼郊区街涂鸦艺术管理与应用

圣丹尼郊区街位于巴黎第十区附近,是一个多民族,多种族聚集的综合性平民生活街区,这里并不是旅游景区,很少有游客来此,从而整个街区散发出朴实的生活气息。不同肤色、不同文化背景、不同国籍的人们在此生活居住逐渐形成了多文化背

景的生活商业街区。整个街区呈“一字形”走廊分布,一条直线贯穿整个街区,一间间临街的商铺贩售着不同的生活用品,满足周边人们的衣食起居。

涂鸦艺术来源街头生活,而生活型的街区是涂鸦艺术孕育发展的土壤。白天的圣丹尼郊区街生活气息浓厚,商家自己经营商铺,店铺打样之后,商铺的卷帘门拉下后,整个街区则变成一个涂鸦艺术展览馆。每一家商铺的卷帘门上都是一幅涂鸦艺术作品,整个街区连在一起形成系列感,整齐划一。

圣丹尼郊区街打破常规的涂鸦呈现方式,从普通墙面为介质转换到商铺卷帘门上,不仅保持了整个街区的整洁,还可以让涂鸦艺术得以“可持续化”在此地区发展。该地区的涂鸦以字体和数字为主,用彩色喷漆颜料进行的创作,色彩绚丽,个性张扬,传统的涂鸦表达,更贴切当地的生活状态,宛如每天的生活平淡却很安逸。商家、艺术家、市政部门、公众共同参与整个街区涂鸦艺术的创作、应用、管理出谋划策,共同努力打造个性化商业生活街区。

街区对涂鸦的管理也出台了相应的法律政策加以约束:

“任何故意损坏、破坏公共建筑、雕塑、供人使用或作为装饰的公共设施的行为,都将处以1个月至2年的拘禁,同时处以500欧到30000欧的罚款。”

“任何故意损坏、破坏他人动产、不动产的人,除

作者简介:张亚(1990~),男,安徽省芜湖市人,硕士研究生,研究方向:公共艺术。

收稿日期:2018-02-09

造成轻微损害的,都将处以3个月到2年的拘禁,并处罚金2500欧到50000欧,或二者取其一。”

没规矩不成方圆,相关法律法规的出台,说明国家和政府对涂鸦艺术的重视,涂鸦在很多方面都属于一种不可控的状态,也正因为这种不可控的因素使涂鸦艺术具有独特的街头艺术魅力。

二、我国现代涂鸦公共艺术的发展趋势

随着我国现代城市化建设的发展,人们对生活质量的要求也越来越高,许多城市在发展的过程中追求现代化的个性城市的发展,开始逐渐重视公共环境形象的特征。因此涂鸦公共艺术也在不同的时代表现出不同的思想与精神。

其一,涂鸦公共艺术发源时间虽然不久,但是在其发展的过程中都与当时的时代紧密联系在一起,因此不同的涂鸦公共艺术都会表现出当时的时代特点,这也是当前社会发展过程中涂鸦公共艺术表达与传统不同的表现依据。

其二,当代社会科技的高度发展,为涂鸦公共艺术的进步注入了新的活力。因此新时代的涂鸦公共艺术将出现新的发展方式,使涂鸦公共艺术的发展与应用展现出先进的高科技手段。

其三,涂鸦公共艺术的主要目的是向公众传递新时期的信息,因此其具有时代性,只有这样才能便于公众及时欣赏。

三、涂鸦在公共艺术中的科学应用

现代涂鸦公共艺术应用具有较为重要的社会价值与经济价值,涂鸦公共艺术的科学应用能够促使公共环境艺术设计质量得到显著的提升,从而营造良好的公共空间,提升城市居民的生活品位,保证公共艺术得到城市居民的认同。将涂鸦应用于现代涂鸦公共艺术过程中应当对环境进行科学的分析,进而借助对涂鸦的合理应用,进一步促进现代涂鸦公共艺术的发展。在涂鸦应用于现代的公共环境中,人们首先应当对环境与艺术表达方式进行科学的分析,从而完成对涂鸦进行合理的应用,实现涂鸦与公共环境空间完整与融合,从而构建一个充满生机和活力的人文空间。涂鸦在公共环境中的实际应用过程中设计人员应该注意对涂鸦的功能、样式、色彩和选题设计和制作能够与公共环境完美契

合,从而促使公共环境的艺术性的提升。

四、艺术在中国商业街区的应用

近年,中国对涂鸦艺术的研究也在不断升温,专业院校的学生、艺术家、公众、政府对该艺术发展、应用、推广、管理也做出了很多努力。

厦门顶澳仔猫街位于厦门思明南路,该地现在是一个以猫咪为主题的生活商业街区,这是一个老城区涂鸦改造项目。此项目集结艺术家、涂鸦爱好者、学生、公众、政府等单位进行合作,将老城区改造成猫主题的时尚商业生活街区,让老街区焕然一新,吸引了大批年轻人的眼球。大面积的主题涂鸦贯穿整个街区,氛围感和代入感非常强,从涂鸦壁画到雕塑,再到涂鸦衍生产品设计和销售,顶澳仔猫街已形成品牌化的管理和推广模式。

与片面化的街头涂鸦不同,顶澳仔猫街植根于当地生活区域,有着自己的生活文化背景。在此基础上进行现代化的推广模式,让顶澳仔猫咪主题涂鸦艺术形成自己的品牌,拥有自己的IP并利用涂鸦的图形元素设计研发文创类产品进入商业化模式运作,这样不仅让老城区改头换面,也带动了当地生活街区的经济效益。

五、结语

在社会不断发展与科学进步的过程中,涂鸦的功能与表现形式也在不断的变化。涂鸦作为公共艺术不但会提高人们的审美艺术水平,还会为我国现代的城市建设起到积极的促进作用。很多艺术作品都需要环境来衬托和呈现,城市公共艺术的范围也在不断的发展和延伸,传统的艺术表达需要新的介质。涂鸦艺术的创作已不仅仅只是停留在墙面,也在往网路、商业街区、室内装饰等方面多元化发展,让涂鸦从“叛逆”走向“成熟”。

参考文献:

- [1] 赵思嘉.巴黎城市涂鸦的管理研究[J].同济大学学报(社会科学版),2012,(8):57-62.
- [2] 李慧,关于涂鸦商业式生存的可能性[J].理论观察,2008,(10):145-146.
- [3] 张亚飞.中西方涂鸦艺术管理比较性研究[J].艺术科技,2015,(1):263.
- [4] 原泉.浅谈环境艺术设计及其个性化[J].黑龙江科学,2016,(8):66-67.