

涂鸦艺术在乡村环境设计中的运用探究

王禹翰

烟台大学建筑学院 山东 青岛 264005

摘要：涂鸦艺术在乡村环境设计中的创造性运用，为乡村振兴提供了新的文化赋能路径。本文通过分析涂鸦艺术与乡村空间的互动关系，探讨在文化遗产、环境提升和社区营造等方面的多重价值。研究发现，涂鸦艺术通过视觉转译与创新表达，能够有效激活乡村空间活力，增强村民文化认同。从主题选择、表现形式、空间布局等维度提出具体实施策略，并强调尊重乡土文化、鼓励公众参与等原则，为艺术介入乡村建设提供理论依据和实践参考。

关键词：涂鸦艺术；乡村环境设计；文化价值；运用策略

引言：在乡村振兴战略推动下，乡村环境设计成为改善乡村面貌、促进乡村发展的重要举措。涂鸦艺术起源于美国街头，历经发展，形式多元且功能丰富，兼具文化表达与社会批判属性。乡村环境设计涵盖建筑、公共空间等多方面，强调生态、地域、文化与实用原则。涂鸦艺术与乡村环境设计在文化叙事、美学营造、社会协作上存在紧密关联，将涂鸦艺术引入乡村环境设计，能为乡村发展带来新契机与活力。

1 相关概念与理论基础

1.1 涂鸦艺术概述

涂鸦艺术起源于20世纪60年代的美国街头，最初以简单的文字或符号喷绘于城市墙面，后发展为涵盖抽象图形、具象绘画及立体装置的多元形式。早期涂鸦常以反叛姿态表达青年群体的社会诉求，随着艺术边界拓展，其主题延伸至文化记忆、环境议题等领域，逐渐成为兼具公共性与实验性的艺术形态^[1]。现代涂鸦突破传统媒介限制，融合数字技术、光影投影等手段，形成平面与立体交织、静态与动态共生的表现体系。其核心特点包括形式上的高度自由，从巨幅墙面到微小物件均可作为创作载体；色彩上善用高对比度组合以强化视觉张力；创作过程注重个体表达与集体参与的融合，既保留艺术家风格，又通过互动设计激发观者共创。在功能层面，涂鸦既是文化符号的载体，通过解构与重组地域元素传递群体认同；也是视觉传达工具，以直观图像突破语言壁垒；同时兼具社会批判与环境美化作用，通过隐喻反思城市矛盾，并以色彩造型为单调场景注入活力。

1.2 乡村环境设计相关理论

乡村环境设计以乡村地域为研究对象，涵盖建筑改造、公共空间规划、景观系统构建及基础设施优化等层面。其核心内涵在于通过系统性设计平衡自然生态与人文需求，既保护乡村原有肌理，又提升空间功能性与美

学价值。设计原则强调生态性，要求材料选择与施工方式符合可持续发展理念；地域性需深入挖掘地方历史、民俗、材料等特色元素；文化性注重传统技艺与现代生活的衔接；实用性则以村民需求为导向，避免形式主义。设计目标呈现多维性，短期聚焦居住环境改善，如优化道路系统、完善卫生设施；中期指向经济发展，通过空间活化吸引文旅投资；长期致力于文化遗产，建立乡土记忆的当代转译机制。

1.3 涂鸦艺术与乡村环境设计的关联性

文化层面，涂鸦艺术与乡村文化共享对本土叙事的重视，前者通过解构传统图案、方言文字等元素重构文化符号，后者依赖对地方历史的挖掘维持文化连续性，二者在文化表达逻辑上形成互补。美学层面，涂鸦的强视觉属性可打破乡村公共空间的单调感，其色彩心理学应用能调节空间情绪，如暖色调激活衰败建筑，冷色调平衡过度开发区域。社会层面，涂鸦创作常采用工作坊形式，吸引村民参与图案设计、色彩选择等环节，这种协作过程不仅提升居民对空间的归属感，更通过艺术实践重构社区关系网络，为乡村治理提供新路径。

2 涂鸦艺术在乡村环境设计中的价值体现

2.1 文化价值

涂鸦艺术为乡村文化遗产提供可视化载体，通过将历史故事、民俗仪式、传统技艺等抽象内容转化为具象图形，使文化记忆以更鲜活的方式存续。例如，以壁画形式重现乡村节庆场景，既保留仪式细节，又通过夸张造型强化视觉记忆点；将非遗技艺的步骤分解为系列图案，形成可阅读的文化长廊。这种转译过程并非简单复制，而是融入现代审美逻辑，使传统元素与当代语境产生对话。在创新层面，涂鸦艺术引入抽象表现、超现实主义等现代艺术语言，与乡土符号碰撞出新的文化形态，如用几何图形重构传统纹样，或以拼贴手法组合农

耕工具与数字符号,既延续文化基因,又拓展表达边界。文化认同的构建源于参与感,当村民手持喷罐参与创作,将个人记忆融入公共艺术时,空间便成为集体情感的容器。这种共创过程不仅强化对本土文化的认知,更通过艺术实践重塑文化自信,使保护意识从被动接受转向主动传承。

2.2 环境价值

涂鸦艺术的色彩与造型能力可快速改变乡村空间气质。在衰败建筑表面绘制生机勃勃的自然图景,能消解建筑与环境的割裂感;于空白墙面创作连续性叙事壁画,可引导行人视线,重塑空间节奏^[2]。对闲置空间的改造更显巧思,废弃粮仓经涂鸦装饰后成为文化展馆,荒废坡地通过地面彩绘转化为儿童游乐场,这些干预既提升空间利用率,又赋予其新功能属性。独特氛围的营造依赖于细节设计,在村口绘制指引性图案形成视觉地标,于巷道墙面嵌入方言文字增强地域辨识度,或用光影涂鸦点亮夜间景观,这些手法共同构建出兼具艺术性与实用性的生活场景,使乡村从“生存空间”升级为“体验场所”。

2.3 经济价值

涂鸦艺术成为乡村旅游的差异化标签,特色壁画村、艺术节等活动吸引城市游客专程探访,直接带动餐饮住宿消费。更深远的影响在于产业融合,将涂鸦元素植入农产品包装、手工艺品设计,如米袋印上田园主题插画,竹编篮装饰抽象图案,产品附加值显著提升。这种“艺术赋能”模式延伸至产业链上游,催生颜料生产、壁画维护等新兴服务岗位,同时为村民提供创作培训,使其从旁观者转变为产业参与者。艺术介入还激活乡村“隐性资产”,原本无价值的旧墙、荒地因艺术改造获得商业开发潜力,形成“空间增值-产业集聚-就业扩大”的良性循环。

3 涂鸦艺术在乡村环境设计中的运用原则

3.1 尊重乡村文化原则

涂鸦艺术介入乡村需以文化研究为前提,通过田野调查梳理乡村的历史脉络、符号系统与精神内核。创作内容应扎根于本土叙事,例如将地方传说转化为连续性壁画,或用传统纹样重构现代图形,确保艺术表达与文化语境深度契合。形式选择需考量文化符号的禁忌与偏好,避免使用与乡村伦理相冲突的视觉元素,如某些地区对特定色彩的避讳或图腾的专属使用规则。对文化价值的挖掘应超越表面符号,关注非遗技艺、生活智慧等隐性文化资源,通过艺术转化赋予其当代生命力。创作态度需秉持敬畏之心,既不简单复制传统,也不以现

代性名义消解文化特质,而是在传承与创新间寻找平衡点,使涂鸦成为文化延续的媒介而非破坏者。

3.2 因地制宜原则

空间适配性要求涂鸦位置与乡村肌理和谐共生,在古村落墙面采用淡彩勾勒以保护建筑质感,在新建文化广场使用高饱和度色彩激活空间活力,同时兼顾周边自然景观的色彩协调。地理环境决定表现技法,多雨地区需选用防水颜料,风沙较大区域应避免精细笔触,干燥地区则可尝试易保存的矿物质颜料。气候条件影响观赏体验,北向墙面宜用暖色调补偿光照不足,开阔地带可通过立体涂鸦增强视觉层次,季节变化明显区域可设计可更换画板以适应不同景观需求。经济水平制约创作规模,发展初期可聚焦村口、广场等核心节点,随着产业成熟逐步扩展至巷道、民居,形成由点到面的渐进式发展模式。居民需求导向主题选择,农耕社区适合展示生产场景,旅游村落可融入互动装置,确保艺术介入与日常生活形成有机联系,避免因过度商业化破坏乡村本真。

3.3 公众参与原则

参与机制应贯穿创作全程,前期通过座谈会收集村民记忆碎片,中期组织工作坊共同绘制图案,后期邀请居民参与维护管理,形成从创意到落地的完整闭环。能力培育需分层推进,对青少年开设涂鸦基础课程激发创造力,对中青年开展主题创作培训提升专业水平,对老年群体侧重文化解说增强文化认同,形成全龄段参与格局。反馈系统要建立动态调整机制,设置意见箱、线上平台等渠道收集多元意见,定期评估艺术作品与空间功能的匹配度,及时修复褪色破损部分或优化互动设计,确保作品持续符合村民需求。这种协作模式不仅能提升作品接受度,更通过艺术实践重构社区关系网络,使涂鸦成为凝聚认同感的纽带,推动乡村从物理空间向文化共同体转型。

3.4 艺术性与实用性相结合原则

艺术追求需突破常规思维,尝试材料混搭、光影投射等创新手法,如用废旧农具拼贴墙面装置,或结合季节变化设计可更换画板,使作品兼具视觉冲击与文化深度。功能整合要服务于具体场景,在交通节点设置导向性图案提升空间指引性,在休闲区域融入科普知识增强教育价值,在公共设施表面采用防涂鸦涂层兼顾美观与耐用,实现艺术与功能的深度融合。平衡关键在于找到形式与功能的契合点,例如将防洪堤墙面设计成波浪形彩绘,既美化环境又通过视觉暗示强化安全意识,或利用AR技术让静态壁画产生动态效果,在满足审美需求的同时创造互动乐趣,实现审美价值与实用功能的共生共荣。

4 涂鸦艺术在乡村环境设计中的运用策略

4.1 主题选择策略

主题挖掘需立足乡村本体特征，自然风光类可聚焦梯田肌理、溪流走向等地域符号，通过色彩渐变或线条重构展现生态韵律；农业生产主题可提取耕作工具、作物生长周期等元素，以动态叙事壁画还原农耕场景；生活场景主题则关注村民日常，如集市交易、节庆仪式等片段，用拼贴手法呈现鲜活乡村图景^[3]。时代议题融入需避免说教感，环保主题可通过拟人化动植物形象传递生态理念，乡村振兴主题可借用数据可视化手法展示发展成果，传统文化主题则需对非遗技艺进行现代转译，如用几何图形解构剪纸纹样。受众分层要求兼顾多元需求，针对儿童设计卡通化互动壁画，面向青年群体引入潮流文化符号，为老年群体保留传统审美元素，形成老少皆宜的主题矩阵。

4.2 表现形式策略

技法运用需匹配空间属性，古建筑墙面适合工笔细描以保留历史质感，现代公共空间可采用抽象喷绘激活视觉张力，巷道转角处可设计错觉艺术增强探索趣味。材料创新能突破平面限制，将废旧农具熔铸为立体装置，用稻草编织半立体浮雕，或结合LED灯带打造夜间光影涂鸦。媒介融合可拓展创作维度，在水泥地面嵌入陶瓷碎片形成耐磨图案，于木质围栏缠绕麻绳拼贴纹样，甚至利用AR技术实现虚拟与现实叠加的互动体验。互动设计需降低参与门槛，设置可涂鸦的预留区域供游客即兴创作，开发触摸感应壁画播放方言故事，或通过扫码解锁隐藏图层，使艺术作品成为连接人与空间的媒介。

4.3 空间布局策略

布局规划应遵循空间叙事逻辑，以村口文化墙为起点构建视觉引导线，沿主干道延伸至核心景观区，形成“起始-发展-高潮-尾声”的游览动线。功能适配要求区分空间属性，交通节点侧重导向性标识设计，休闲广场强调休闲氛围营造，公共建筑表面则需与建筑功能呼

应，如卫生设施墙面采用清洁主题图案。闲置空间激活需注重微更新，废弃猪圈改造为涂鸦艺术馆，荒废坡地通过地面彩绘转化为儿童乐园，残垣断壁经图案装饰成为记忆载体。层次塑造可通过尺度变化实现，巨幅壁画形成视觉焦点，中小型装置点缀巷道空间，微型涂鸦装饰门窗细节，构建多维度空间体验。

4.4 创作团队组建策略

团队构成需实现优势互补，专业艺术家提供技术指导与创意框架，乡村居民贡献本土知识与生活经验，学生群体带来青春活力与创新思维，形成“核心创作+社区协作”的运作模式。培训体系应分层实施，对艺术家开展乡村文化研习课程，对村民进行基础绘画技能培训，组织学生参与实地调研与材料实验。协作机制需建立常态化沟通平台，通过工作坊、线上群组等方式保持信息同步，采用模块化创作方式分解任务，设置阶段性评审节点确保方向正确，最终形成兼具艺术水准又贴近乡村需求的作品。

结束语

涂鸦艺术在乡村环境设计中的运用具有广阔前景与深远意义。其在文化、环境、经济等方面展现出的价值，为乡村发展注入新动力。运用时遵循的原则与策略，能确保涂鸦艺术与乡村环境深度融合，既保留乡村特色，又提升空间品质。未来，应进一步探索创新，推动涂鸦艺术在乡村环境设计中持续发展，助力乡村实现物质与精神的双重振兴，打造更具魅力与活力的乡村新貌。

参考文献

- [1]王栋臣,蒋培.涂鸦艺术在乡村环境设计中的运用探究[J].岳阳职业技术学院学报,2024,39(6):68-71.
- [2]许广浩,陈丽超,陈凯琳,等.环境设计理念下乡村墙绘艺术研究[J].中国建筑装饰装修,2022(4):116-117.
- [3]汪佳莹,闫伟.论涂鸦插画在包装设计中的情感表达[J].绿色包装,2024(2):88-91.