

浅析波普元素在深圳公共涂鸦艺术中的应用

王嫒媛^{1*}

(^{1*}广东理工学院, 广东 肇庆 526100)

摘要: 本文以波普元素为切入点, 阐述深圳公共涂鸦艺术中的波普元素运用特色及其对深圳城市文化的塑造, 探究它在城市文化塑造中的关系与作用。研究过程中选取南海意库涂鸦墙及布吉千米涂鸦墙为例, 针对波普元素在深圳公共空间当中的表达方式、视觉语言及社会接受度展开探讨。探寻深圳涂鸦艺术在波普元素运用方面对符号性、商业性和地方文化融合性特点, 通过这些特征展现出了独具一格的城市艺术生态环境。

关键词: 波普元素; 涂鸦艺术; 公共艺术

A Brief Analysis of the Application of Pop Elements in Public Graffiti Art in Shenzhen

Wang Yuanyuan^{1*}

(^{1*}Guangdong University of Technology and Business, Guangdong, Zhaoqing, China)

Abstract: This paper takes Pop elements as the entry point to expound on the application characteristics of Pop elements in Shenzhen's public graffiti art and their shaping of Shenzhen's urban culture, and explores their relationship and role in the shaping of urban culture. During the research process, the graffiti walls of Nanhai Yiku and Buji Kilometer Graffiti Wall are selected as examples to discuss the expression methods, visual language and social acceptance of Pop elements in Shenzhen's public spaces. It explores the characteristics of symbolization, commercialization and integration of local culture in the application of Pop elements in Shenzhen's graffiti art, and through these features, it showcases a unique urban art ecological environment.

Keywords: Pop elements; Graffiti art; Public art

引言

基于全球化与城市化的双重作用力, 公共艺术已经成为现代城市文化发展的重要组成部分^[1]。以大众文化、消费符号、广告符号为素材, 通过具象或抽象的表现形式、冲击性的线条、文字或颜色为表达要素的波普艺术, 其表现出来的图像化及视觉符号化对社会文化现象的影响随着这股浪潮席卷全球大大小小的城市, 在各地公共空间中以壁画、涂鸦等丰富多彩的公共艺术形式出现, 体现出城市文化及城市地域魅力的新的一面。

深圳作为世界知名的科技创新及文化重地, 城市建设围绕高科技产业发展的同时着重打造城市文化形象。涂鸦艺术作为一种别具一格的城市视觉语言, 正逐渐融入到深圳的公共艺术体系当中, 呈现出更多的发展态势。其作为一种全新的城市视觉话语涉及到商业街、文化园区、生活区等诸多不同的场域, 以涂鸦创作的语言表达形式和形态载体特征丰富了城市公共艺术的视觉表现力, 进而成为了城市文化表达的一种重要的形式^[2]。

1. 深圳公共艺术与涂鸦艺术的兴起

深圳身为中国改革开放的前沿之地, 历经了从传统工业城市朝着现代化大都市转变的历程^[3]。在此期间, 各类公共艺术包括涂鸦逐渐成为城市生活的一部分。从 21 世纪初期开始, 随着波普

艺术及街头文化、青年亚文化等时尚元素的传入与兴起,深圳涂鸦也开始进入公共视野,凭借着城市空间所提供的广阔背景,慢慢地形成一种大众化的视觉符号,成为市民用以起到彰显个性、抒发情怀及体现社会视角的重要渠道。

作为城市文化表达载体的公共空间艺术,深圳的涂鸦艺术并非仅仅对西方街头文化的单纯模仿,其更多是在本土文化影响下,逐步融入结合自身地域特色的诸多元素。大量涂鸦作品把传统的中国元素同现代涂鸦艺术相互融合起来,由此塑造出了带有地域特色的艺术风格。一些涂鸦艺术开始从狭小地下文化空间中走出,不再仅仅被局限于地下文化空间当中,借助公共空间,如地铁站、创意小镇还有商业街区等的渗透与结合,进而变成了城市景观里面不可或缺的一个组成部分。

涂鸦艺术众多的呈现形式、多种多样的传播手段,丰富并完善了深圳的城市文化内涵。涂鸦艺术通过将波普艺术、街头艺术、本土文化、现代都市文化等各种元素相融汇,体现出了深圳这座包容性城市文化多元化特征^[4]。其内容从简单的涂写及符号化的图案转变为更多元且复杂的艺术形式。它一方面延续了像文字、涂鸦人物、抽象图形等传统的涂鸦技法,另一方面把图像拼贴、立体构造以及数字艺术等表现手法融合进来用于创作。从主题设计而言,深圳公共涂鸦涉及的内容非常广泛,其中包括对社会现实的反思、对全球化现象的批判、对个人情感的宣泄等。在深圳这一座经济飞速发展的城市中,涂鸦作品通过对消费主义、环境问题、社会不平等主题的探讨,反映出艺术家对当代社会问题的关注与思考。

2. 波普符号在深圳涂鸦艺术中的运用

波普艺术作为 20 世纪中期起源于欧美的艺术流派,以其浓厚的商业化与大众化特色广泛影响了全球艺术创作^[5]。其核心特征在于对大众文化的高度挪用与再创作,尤其是广告图像、漫画人物、消费品符号等,这些符号经常出现在深圳的涂鸦作品中,成为涂鸦艺术家表达自我、批判社会、或者融入城市文化的重要载体。深圳作为中国现代化与全球化的代表性城市,其公共涂鸦艺术在表达城市文化、反映社会变迁、以及参与文化交流方面具有重要意义。在此背景下,波普艺术元素在深圳涂鸦创作中的运用不仅赋予了涂鸦作品更深层的视觉和社会意义,也使得深圳的涂鸦艺术在全球化的艺术潮流中展现出独特的地方特色。

2.1. 色彩与符号的波普化转换

色彩以及符号均属于波普艺术极为典型的表现手法之一,深圳的涂鸦艺术同样运用了波普艺术中鲜艳且对比度颇高的色彩搭配方式,还有极为简化、带有抽象意味的形式构建手法。创作的作品在形式上大多运用大范围的平面化图形;以平白如话的线条和块面分割画面;色彩则偏爱浓厚艳丽且强烈对比色系(如饱和的红色、黄色、蓝色),以此着重凸显艺术作品所具备的视觉张力。通过这样一种将波普艺术色彩与形式加以转化的方式,深圳的涂鸦作品一方面使得自身所具有的公共艺术属性得以强化,另一方面还以一种视觉化的途径融入到了城市空间的美学构建进程之中,进而形成了满是现代感与动感的街头艺术景观模样^[6]。

图1 布吉千米涂鸦墙局部(图片来源:网络)

布吉千米涂鸦墙作为深圳一处标志性的涂鸦创作区域,这里涂鸦墙的设计通过运用鲜艳的色彩块、抽象又具象的图案、夸张变形的字体、对比强烈的线条以及极简化的形态,展现了典型的波普风格(图1)。这种饱满的色彩和夸张的几何图形的堆积往往带来的是极度有力且充满冲击的视

觉效果。千米涂鸦墙的波普元素运用，不仅吸引了大量的游客与市民，也使得这一空间成为了深圳本地文化与国际艺术流派交汇的标志。而用波普方式解构的涂鸦作品也将城市的活力引向了更高层次的高度。

2.2. 波普元素在涂鸦创作中的创新性影响

波普艺术元素的引入对涂鸦艺术在深圳的创作理念和形式创新产生了深远的影响。在深圳的公共涂鸦艺术中，波普艺术的影响不仅表现在符号和色彩的使用上，更体现在创作过程中对社会现象的关注与反思。通过结合波普艺术的风格，运用夸张与戏谑的手法，对消费主义、品牌崇拜、数字化时代的社会空虚等主题进行批判与反思^[7]。这些作品不单纯追求形式的视觉效果，而是尝试通过波普元素的运用，将艺术创作的社会意义与时代议题加以表达，促进观众对现代都市生活方式的重新审视与思考。

南海意库作为深圳一个艺术与文化的聚集地，涂鸦墙成为了本地创意表达的重要场所。在这个空间内，波普艺术符号的使用不仅让艺术作品更加吸引观众，同时为这些作品附加了批判商业化和消费者文化的功能。这些作品通过运用知名品牌的标志、流行人物形象以及漫画化的表现手法，创造出一种既具有戏谑感又充满视觉冲击力的艺术效果（图 2）。这些作品借由波普艺术符号的运用，不仅对商业文化进行了艺术化的再现，还反映了深圳作为全球化都市中日益强烈的消费主义与大众文化特征。这种结合不仅使涂鸦艺术具有了更强的社会批判性，还使艺术作品在形式上更加丰富，突破了传统涂鸦的局限。而布吉千米涂鸦墙的作品则进一步创新了波普元素的运用，不仅在视觉效果上进行了大胆的实验，还通过结合深圳的城市背景和年轻文化，赋予了作品更多的社会文化层次（图 3）。这些涂鸦作品展示了波普艺术与当代社会的紧密联系，反映了深圳这一城市在全球化进程中所面临的文化冲突与融合。

图 2 南海意库波普风格本地化转换
（图片来源：笔者自摄）

图 3 布吉大芬涂鸦艺术创新转化
（图片来源：笔者自摄）

此外，波普艺术元素的运用使得深圳涂鸦作品打破了传统街头艺术的局限，逐渐呈现更多元化的创作面貌。通过借鉴波普艺术中的批判性与讽刺性，深圳的涂鸦艺术家不仅在视觉形式上创新，还通过创作内容的多样化，引入了更多对社会、文化和政治的讨论主题。这种创作模式的创新，不仅让深圳的涂鸦艺术更具吸引力和辨识度，也为全球街头艺术创作提供了新的思路与灵感。

3. 波普艺术对深圳的城市文化塑造

波普艺术不仅在视觉艺术领域产生了深远影响，还在塑造城市空间的文化氛围方面起到了重要作用。深圳作为一座高速发展的现代化城市，其公共空间在涂鸦艺术的渗透下展现了独特的视觉特色和社会功能。通过波普元素的运用，涂鸦艺术能够在城市空间中创造出具有现代感和国际化氛围的公共艺术形式，进而影响城市的文化面貌与空间感知^[8]。

3.1. 公共空间中的艺术表现与空间美学

公共涂鸦作为一种介入城市空间的艺术形式，逐渐成为展现当代艺术与城市特色的一个重要载体^[9]。波普艺术色彩鲜艳、形象夸张、大众元素符号化的特点，使涂鸦作品能够在城市的公共空间中迅速吸引观众的视线，并且对空间的视觉效果产生深刻影响。波普艺术元素，如明亮的色彩、高对比度的图像、重复性的商业符号等，打破了传统街头艺术的边界，赋予了公共空间更多

的表现性和观赏性。这些元素不仅使空间从单纯的功能性场所转变为文化和艺术表达的场域，还创造了全新的视觉体验，提升了城市公共空间的美学价值。

相较于传统的艺术装置而言，通过在墙面、建筑物外立面、空旷的城市角落等地方涂鸦，波普艺术在这些常规的城市空间中注入了独特的艺术气息。在南山区唯一一座“集装箱”主题社区的 G&G 创意社区中，涂鸦设计分布在社区公共空间和商业空间内部，结合纯色主题鲜明的艺术装置内外呼应创造出大量“打卡点”和艺术点（图 4）。将高饱和度纯色作为集装箱涂鸦底板，根据集装箱的商业分类进行涂鸦，不同的涂鸦元素和风格辐射出有趣的小圈层，个性独立、色彩斑斓并彼此交集，增加社区到访人群的粘性，为社区商业发展带来蓬勃的生机，越来越多的品牌主理人将 G&G 作为品牌的自留地。不同于传统艺术装置，涂鸦作品具有更强的街头感和大众性，使城市空间充满了活力与动感，从而使这些公共区域不仅具有实用功能，同时成为了反映城市文化和情感的载体。

图 4 G&G 创意社区波普与涂鸦元素商业化融入（图片来源：笔者自摄）

3.2. 波普艺术与城市空间视觉语言的融合

波普艺术的传播推动了全球范围内的视觉文化变革，在城市空间中，它通过大众化的图像语言促进了视觉语言的全球性交流与认同。深圳作为一座国际化大都市，涂鸦艺术通过在城市空间中波普元素的融入，如将电影、广告、卡通人物和消费品元素进行挪用后，与深圳的现代化建筑、商业区以及居民区的空间布局相互交织，共同构建了一种富有跨文化意义的视觉语言，为其附加了城市空间的文化符号的功能^[10]。

以波普艺术为基底融合香港粤港文化元素、科技创新元素的涂鸦作品成为艺术家对当下深圳精神感受的艺术表达语言。这种艺术语言不仅传达了当代都市的快节奏与现代感，更是通过波普元素的符号化转化和对深圳本地文化的反思与再创造，体现了深圳在全球化背景下对消费文化、科技文化和城市个性化的深刻思考^[11]。涂鸦作品通过波普元素的融入，使得深圳的城市空间成为一种多元文化交织、全球性符号流动的空间，极大丰富了公共空间的视觉表现力。

3.3. 涂鸦与城市空间的社会功能

公共涂鸦不仅仅是视觉艺术的展现，它同时也承担着社会功能，尤其是在现代都市的语境下。波普艺术的特点之一就是其反映了消费社会和大众文化，因此，它具有强烈的社会批评性和讽刺性^[12]。在深圳，波普元素通过涂鸦艺术的形式融入城市空间，成为表达社会情感、评论社会现象以及反思现代生活方式的重要工具。许多涂鸦作品借用波普艺术的夸张与图像化语言，直面城市生活中的种种问题，如消费主义、环境污染、科技依赖等。

此外，作为一种公共艺术形式，涂鸦打破了传统美术馆或展览空间所带给人们的局限性，突破了高艺术与低艺术之间的壁垒，拉近了城市居民与艺术的距离^[13]。它同时还拥有文化表达、情感宣泄以及社会互动等诸多功能^[14]。涂鸦艺术与波普元素的介入使高速发展的深圳赋予公共空间更为开放、包容、可议的空间格局，也使其成为市民开展文化互动交流、展示自我情意与参加城市建设的重要媒介途径之一。

凭借波普艺术的引入，深圳的公共空间从单一功能性的空间转变成了多元文化的聚集碰撞场、

思想的交流场^[15]。在公共艺术中,涂鸦的出现不仅仅只是使城市空间变得更多元化,同时也成为一个展示人们对于各种思潮态度、批判时弊的问题、正向表达意见的理想舞台。

4.总结

本研究探讨了波普艺术元素在深圳公共涂鸦的现状特点,并对其对城市空间的影响加以阐释。从波普艺术的颜色特点、大众文化的符号特点以及夸张的图形的特点去了解波普艺术在涂鸦中使用的方式,揭示了这些元素在深圳涂鸦中的实际运用。深圳作为现代化都市,其公共涂鸦作品通过波普艺术元素的融入,展现了现代消费文化与城市生活的独特面貌。

波普艺术在深圳公共涂鸦中的应用,进一步塑造了城市空间的文化氛围,使其成为展示多元文化与社会互动的平台。涂鸦作品通过视觉表现与社会功能的结合,促进了公众对城市空间的重新认识,并为艺术与市民的互动提供了新的途径。总体而言,波普艺术元素在深圳公共涂鸦中的应用不仅提升了城市的艺术氛围,也为公共艺术形式的发展提供了新的视角,彰显了深圳作为国际化都市的文化特色。

参考文献:

- [1] 施晓明.基于城市形象塑造的地铁公共艺术研究[D].青岛科技大学,2021.
- [2] 张翠娜,张君怡,王迪.“符号互动”理论与城市公共艺术研究——基于城市更新的视角[J].哈尔滨学院学报,2023,44(11):142-144.
- [3] 李松.中国当代公共艺术研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2018.
- [4] 张元明.涂鸦艺术在城市建设中的积极作用研究[J].美术大观,2016(8):138-139.
- [5] 王受之.世界现代设计史[M].北京:中国青年出版社,2015.
- [6] 江玉琴.深圳涂鸦艺术与新文化阐释[J].美与时代(下),2019,(01):56-61.
- [7] 刘悦笛.日常生活审美化与视觉文化转向[M].北京:商务印书馆,2019.
- [8] 骆明星.探析环境艺术设计在现代城市景观建设中的作用[J].艺术教育,2020(6):255-258.
- [9] 徐晶.公共艺术在现代建筑中的嬗变[J].美术界,2012(10):76-77.
- [10] 黎茂伦.壁画艺术在现代建筑中的渗透分析[J].艺术科技,2014(5):400-400.
- [11] 温婉华.深圳文化产业与城市文明典范建设[J].美与时代(城市版),2023,(09):132-134.
- [12] 陈禹希.消费时代的大众流行文化:波普艺术的美学阐释[J].大众文艺,2022,(03):71-73.
- [13] 侯德龙.城市公共空间中涂鸦艺术的发展可行性研究[D].武汉纺织大学,2020.
- [14] 林家阳.涂鸦艺术与涂鸦文化[J].中国广告,2006(3):108-110
- [15] 张美玉.高校艺术教育在和谐文化建设中的作用[J].民族音乐,2010(5): 85-86.