

Research on the Application of Dynamic Sculpture in the Contemporary Urban Public Space

Handuo Zhao

Korea Mokwon University Department of Formative Arts, Daejeon, 35349, Korea

Abstract

Dynamic sculpture is a new art form that has appeared in recent years. It adds time elements on the basis of traditional sculpture. In a dynamic form, it breaks the limitation of time and the limitation of time and space, and adds new vitality to the public space. With the development of science and technology, people's requirements for space environment are becoming more and more high, and the demand for public space is also expanding. Dynamic sculpture breaks the fixed and unchanging form of traditional sculpture, breaks through the constraints of time and space through its own movement, and provides people with a new feeling and experience. The introduction of dynamic sculpture in the urban public space can not only improve the image of the city, but also provide a comfortable, healthy, safe and high-quality public activity places for the citizens. Based on this, this paper analyzes and summarizes the application of dynamic sculpture in contemporary urban public space, aiming to promote the perfect integration of dynamic sculpture and urban public space.

Keywords

dynamic sculpture; urban public space; sense of art

动态雕塑在当代城市公共空间中的应用研究

赵汉铎

韩国牧园大学造型艺术学科, 韩国·大田 35349

摘要

动态雕塑是近年来出现的一种新的艺术形式,它在传统雕塑基础上增加了时间要素,以一种动态的形式,打破了时间、空间的限制,为公共空间增添了新的活力。随着科技的发展,人们对于空间环境的要求也越来越高,对公共空间的需求也不断扩大。动态雕塑打破了传统雕塑固定不变的形式,通过自身运动突破时间和空间的束缚,为人们提供一种新的感受与体验。在城市公共空间中引入动态雕塑,不仅可以提高城市形象,还能为市民提供舒适、健康、安全和高品质的公共活动场所。基于此,论文对动态雕塑在当代城市公共空间中的应用进行分析和总结,旨在促进动态雕塑与城市公共空间的完美融合。

关键词

动态雕塑; 城市公共空间; 艺术感

1 引言

城市公共空间是指供公众进行休息、交往、娱乐、游憩的空间。其中的雕塑作为城市公共空间中最重要的元素之一,是城市公共空间的重要组成部分。随着时代的发展,雕塑艺术不断创新,而动态雕塑也成了现代公共空间中一个重要的构成要素。动态雕塑在满足人们精神需求的同时,还具有一定的艺术审美价值和情感交流作用。通过对动态雕塑在城市公共空间中应用的分析,可以发现其所具备的重要作用和价值。

2 动态雕塑的概念

动态雕塑是以雕塑的动态形式,反映一定时代的社会生活,并反映特定环境中的人物与事件。从历史发展的角度来看,动态雕塑最早出现在19世纪末20世纪初,随着时代的发展和人们对艺术认知的提高,它从最初的单一静态形态逐渐发展成如今一种既具备静态艺术特征又具备动态艺术特征的多元化动态雕塑。在当下快速发展的城市公共空间中,人们对艺术表现形式提出了更高要求,而动态雕塑能够满足人们对艺术审美追求的同时又不失人性化,并且使整个环境空间富有趣味性。在未来,随着人们对艺术认知的提高和科技的发展,动态雕塑也将向着更高层次、更人性化、更个性化方向发展^[1]。

【作者简介】赵汉铎(1995-),男,中国黑龙江哈尔滨人,博士,高级平面设计师、高级环艺设计师,从事环境设计、造型艺术、可持续设计理论等研究。

3 动态雕塑在城市公共空间中的认知

3.1 强化视觉体验

动态雕塑之所以能够吸引人们的注意力，很大程度上是由于动态雕塑可以给人们带来视觉上的享受。在公共空间中，动态雕塑以其独特的形式和造型，吸引着人们的注意力。这种形式能使人的视线不自觉地集中在雕塑上，从而在视觉上得到了满足。因此，可以说动态雕塑在公共空间中营造出了独特的氛围。例如：动态装置雕塑《自由的翅膀》（图1），其灵感来自连续性的概念和无所不在的创作本质。该动态雕塑的运动形式象征着飞行中的鸟。移动的造型展示了鸟在飞行时的翅膀，欣赏这一动态雕塑作品时，能够第一时间被它引领到精神体验中去，并极具视觉冲击力^[2]。



图1 自由的翅膀

3.2 塑造城市形象

城市形象是指一个城市在公众心目中的整体印象，它是由物质载体和精神载体共同组成。动态雕塑作为物质载体，可以为公众提供观赏、参与、互动的体验过程，同时还可以增强公众对城市的认知。从物质层面上看，动态雕塑主要包括：雕塑、灯饰、灯箱等，能够将雕塑内容直观地展示在公众面前，为公众提供了一个参观、体验、互动的过程。从精神层面上看，动态雕塑可以通过对雕塑内容的组织和编排，让观众感受到不同的艺术风格和表现形式。在满足人们视觉审美需求的同时，还可以有效地塑造城市形象^[3]。

3.3 彰显城市特色

城市公共空间是一个城市文化的重要载体，而动态雕塑作为其中的重要组成部分，在凸显城市特色方面有着非常重要的作用。动态雕塑通过对环境进行艺术加工，与周边环境融为一体，将环境中的雕塑与建筑等元素相结合，从而形成了具有鲜明个性的雕塑形式，可以极大地提升城市的形象和气质。此外，动态雕塑在不同环境中展现出不同的艺术形式和文化内涵，通过动态雕塑本身所具有的趣味性和参与性等特点，可以使城市公共空间更具吸引力和趣味性。而其所具有的独特艺术魅力也可以充分吸引公众参与其中，从而使

城市公共空间更具魅力和活力^[4]。

4 动态雕塑在城市公共空间中的功能性体验

4.1 信息传递

动态雕塑是一种带有信息传递功能的艺术形式，通过对特定物体运动状态的变化来反映雕塑所传达的信息。通过这种方式可以将雕塑信息与空间、人以及环境相互联系起来，使人更加直观地了解到雕塑所要传达的信息。城市公共空间中的动态雕塑能够有效地促进城市形象与环境的融合，将城市公共空间中所蕴含的文化内涵和历史底蕴更好地展现出来。设计者通过对动态雕塑进行反复拍摄，利用图像处理软件将动态雕塑进行拍摄并分类，然后利用计算机对不同类别的动态雕塑进行编码，最后在电脑上进行三维建模。经过处理后的图像与原图相比具有较高的相似度，再通过动画软件制作出相应的动态雕塑动画视频。

4.2 艺术体验

在城市公共空间中引入动态雕塑，不仅能增加公共空间的趣味性，还能为市民带来视觉上的体验和享受。动态雕塑作为一种艺术形式，通过自身的运动产生动感，增加了雕塑的趣味性和视觉上的冲击感。在动态雕塑中，雕塑可以根据时间的变化呈现不同的运动状态。例如《本体01》（图2），本体，来自人们心底的诉求，当人们接触一个事物时，最原始的状态便是渴望。不同的是每个人所渴望的东西并不相同，有人渴望自由的宽广，也会有人喜欢束缚的安逸。每个人都是独立的个体，不同却也趋于大同。而渴望就是人们的大同，我要做的便是将人们引入其中，任其发展。作品把现代复合材料与光效巧妙融合，使作品随着光源的改变而产生不同的光效变化，冷色的平静和暖色的绚丽相互转换，借此表现手法，从而实现有关自由与束缚本体的相互转换，相互共存的创作理念。用光学技巧与几何学法则打造出带有自然与人工的彩虹、自由本体与束缚本体相糅合的感知型作品，将带有理性温度的艺术理念传播开来。



图2 本体01

4.3 参与互动

参与互动是指，通过参与其中来达到某种目的，是动态雕塑最常用的一种功能。在参与互动的过程中，人可以选择与雕塑进行互动，或与周围环境进行互动，这不仅能提高人们的参与性，还能提高人们的认同感。在现代社会中，人

与人之间的交流沟通是非常重要的,而动态雕塑以其独特的形式可以提高人们参与互动的体验。利用动态雕塑可以让人与雕塑之间产生更多的互动关系,进而引起人们对环境中公共空间的关注。通过这种方式,可以激发人们参与公共空间活动的热情。

4.4 视觉审美

动态雕塑作为一种新的艺术形式,其运动是具有艺术性的,对人的视觉审美也有很大影响。在动态雕塑中,“动”是其重要特点,通过对“动”的研究,可以提高人们的视觉审美能力。例如:在动态雕塑中,通过对人物的肢体语言、面部表情等进行分析,可以看出人物内心的想法。动态雕塑通过视觉的感知、形象的塑造等方面来展现其美感。传统雕塑主要依靠静态形式来表达美,而动态雕塑则是将静态与动态相结合,利用不同角度的观察使其呈现出不同的美。在城市公共空间中引入动态雕塑可以改变人们对城市公共空间传统静态雕塑的认识和感受。人们在观看动态雕塑时会有新的感受和体验,对城市公共空间中传统静态雕塑形成了一定冲击。

4.5 文化传承

随着时代的发展,人们的生活水平也得到了提高,越来越多的人开始追求精神层面的享受。传统雕塑以静态雕塑为主,它们不仅没有动态雕塑那样的观赏性和趣味性,而且与周围环境也没有很大的联系,很多人只知道欣赏雕塑而不了解背后的故事。动态雕塑是在传统雕塑基础上进行改造而成,它通过自身运动来传递信息,与周围环境相融合,能够更好地发挥公共空间的作用。

在中国古代传统文化中,“动”与“静”是一对相对概念。“动”指运动、变化、动态,如舞蹈、杂技等;“静”指静态、静止、静止状态。动态雕塑以传统文化为主题进行创作,能够更好地传承中国传统文化。动态雕塑中所蕴含的文化元素是动态雕塑存在的前提,通过不断变化的形式将传统文化传承下去,不仅能让人们了解历史文化,还能弘扬中国传统文化。

5 动态雕塑在城市公共空间中的未来发展趋势

5.1 形式与内容的统一

动态雕塑是以雕塑为表现载体,通过动态的形式来反映特定环境中的人物与事件。在未来,动态雕塑将更加注重其形式与内容的统一。一方面,动态雕塑的形式要以内容为依托,将主题思想融入作品之中,使作品能够表达出作者的情感,并使其达到具有一定含义、符合大众审美的艺术作品。另一方面,动态雕塑也要以内容为基础,只有两者相统一才能充分发挥其在城市公共空间中的作用。通过不断提高艺术家们对动态雕塑的认识,将艺术与科技相结合,使动态雕塑不仅可以更好地展现艺术作品中所蕴含的主题思想,同时也能满足大众对艺术审美的追求。

5.2 作品与环境的互动

随着科技的发展,互动艺术也随之发展,艺术家可以通过与观众的互动,使观众参与到艺术作品的创作中,在作品中感受到互动艺术带来的独特魅力。比如:在空间中设置一个雕塑装置,观众可以通过触摸雕塑装置来感受雕塑与环境的互动,实现观众与作品的零距离接触。又比如:在公共空间中设置一个可以互动的装置,观众可以通过点击装置来实现互动体验,使人们产生更多的艺术体验。

5.3 内容与空间的融合

在现代城市公共空间中,动态雕塑的内容与空间的融合是非常重要的,它不仅需要与环境相协调,还要充分考虑到雕塑自身所处的环境和与周围空间的关系。随着时间的推移,动态雕塑所处的空间环境也会发生改变,所以在选择动态雕塑时要充分考虑到周边环境和空间大小,使其能够更好地融入整个城市公共空间中。另外,要使动态雕塑的内容与空间相融合,就要将动态雕塑所带给观赏者的感官体验与所处环境相协调,避免二者出现违和感,才能让观赏者感到舒服。

5.4 雕塑形态与材料的结合

动态雕塑的形态与材料是密不可分的,它们之间相互影响、相互制约。形态和材料是雕塑作品中不可分割的两个组成部分,同时它们也是艺术创作活动的基本要素。雕塑形态与材料之间相互制约、相互依存,两者相互融合才能形成优秀的作品。随着科技的不断发展,动态雕塑形态与材料相结合也是一种必然趋势,不仅可以更好地展现雕塑作品的形式美感,还能让作品与环境有机融合,丰富整个公共空间的艺术气息。

6 结语

在科技高速发展的时代,动态雕塑作为一种全新的艺术形式,有着独特的魅力,不仅可以表现出雕塑所具有的质感与质感,还能为人们带来不一样的体验和感受。在城市公共空间中引入动态雕塑可以让人们有更多的参与感,使人们更加关注公共空间中动态雕塑所呈现出来的艺术表现形式,将更多人纳入动态雕塑作品中。动态雕塑能够在城市公共空间中发挥出自身独特的优势,对城市形象起到提升作用,从而更好地促进城市经济、文化、科技等方面的发展。

参考文献

- [1] 宋璇.交互技术介入动态雕塑的设计研究[D].无锡:江南大学,2022.
- [2] 郭强.动态雕塑在公共空间中的认知与体验[D].成都:西南民族大学,2022.
- [3] 贾丽丽,余添.景区公共空间引入动态雕塑可行性研究[J].艺术研究,2022(1):98-102.
- [4] 彭嘉瑶.基于5G技术下的虚拟动态雕塑研究[D].景德镇:景德镇陶瓷大学,2021.