

吴文化元素在苏州地铁公共空间中的表达与应用^{*}王玉明¹ 孙媛媛²

(1. 苏州工业园区服务外包职业学院, 215123, 苏州; 2. 苏州旅游与财经高等职业技术学校, 215104, 苏州)

摘 要 [目的]以城市地域文化传承为背景,探讨吴文化元素在苏州地铁公共空间中的融合与运用,总结吴文化元素在地铁公共空间的应用价值及策略。[方法]由吴文化兼收并蓄、崇文重教、柔中蓄劲、人巧天工等内涵出发,从典型性提炼、抽象化法则、文化符号重构三方面提出了吴文化元素的提取方法;利用案例分析法从设计说明、材料工艺、工艺施工及技术要求层面对苏州地铁出入口、站内公共艺术、车厢厢体吴文化元素的运用展开分析,详细介绍了吴文化建筑元素、园林元素、文化性格、餐饮文化、宗教信仰、语言文化、戏曲文化等方面对构建独特苏州地铁文化景观的具体做法。[结果及结论]通过吴文化元素提取的法则,建立吴文化符号设计系统、赋予吴文化符号功能及文化语义、运用现代设计手段实现传统文化在地铁公共空间转译传达,对传承城市文脉、塑造新时代城市精神,提升城市文化软实力具有推动作用。

关键词 苏州地铁; 公共空间; 吴文化元素; 表达与应用

中图分类号 TU238; U231.4

DOI:10.16037/j.1007-869x.2024.06.002

Expression and Application of Wu Region Cultural Elements in Suzhou Rail Transit Public Space

WANG Yuming¹, SUN Yuanyuan²

(1. Suzhou Industrial Park Institute of Services Outsourcing, 215123, Suzhou, China; 2. Suzhou Tourism and Finance Institute, 215104, Suzhou, China)

Abstract [Objective] With urban regional cultural inheritance as the background, the expression and application of Wu Region cultural elements in the public space of Suzhou metro are discussed, and the application value and strategies are summarized. [Method] Based on the connotation of Wu Region culture, such as inclusiveness, worship of literature and education, flexibility and talent, the extraction method of Wu Region cultural elements is put forward through three ways: typical extraction, abstraction rule and cultural symbol reconstruction. The case analysis is used to analyze the application of Wu Region cultural elements in Suzhou Metro entrances and exits,

public art within station and inside carriage compartment from the aspects of design description, material technology, construction technology and technical requirements. The concrete ways of constructing the unique cultural landscape of Suzhou metro with architectural elements, garden elements, cultural character, catering culture, religious beliefs, language culture, opera culture and other aspects of Wu Region culture are introduced in detail. [Result & Conclusion] Based on the rules of Wu Region cultural elements extraction, to realize the translation and transmission of traditional culture in Suzhou Metro public space by way of establishing Wu Region cultural symbol design system, endowing Wu Region cultural symbol functions and cultural semantics, and applying modern design means will promote significance for inheriting the urban context, shaping the urban spirit in the new era, and enhancing the soft power of urban culture.

Key words Suzhou Metro; public space; Wu Region cultural elements; expression and application

据考古及文献记载,时间维度上,吴文化发端于古代太湖三山文化,经马家浜文化、良渚文化逐渐演变而来,以先秦商周“泰伯奔吴”为标志达成了本土文化与中原文化的首度融合,最终成型于“吴侬软语”为语言特征的春秋吴国。空间维度上,吴文化诞生于太湖流域,在地理上属于环太湖文化。作为吴文化的核心发祥区,苏州地铁秉承吴门底蕴与现代情怀相交融的设计理念,在“金木水火土、刻蚀镂塑绘”视触觉表象下,市民能够触摸到深厚的历史文化底蕴,感受到丰盈的现代都市韵味。

1 吴文化的内涵

上善若水,开放包容。吴地苏州属于典型的江南水乡,决定了吴文化是一个和谐包容的水文化系统,先秦伍子胥、泰伯、孙武等外来豪杰和子游、季札等吴地本土精英互动交流,随后“永嘉南渡”“安

^{*} 江苏省高校哲学社会科学项目(2023SJYB1569)

史之乱”“靖康之变”“郑和下西洋”推动了政治、经济、文化中心南移及海外文化的吸收,数千年间荆楚、中原等中华文明与外来文明在吴地融汇发展,造就了吴文化兼收并蓄的特点。

崇文重教,经世致用。吴地苏州自古崇学重教,藏书、读书、教书的风气盛行,进士、状元层出不穷,历代科学家、教育家、文学家、艺术家等更是数不胜数。吴文化还有积极入世、笃学尚行的特质,呈现为“实学”“实业”“为民”的特点,如明清苏州成为全国工商业重镇并出现了资本主义萌芽,东林学派更是开启“讲学不忘济世、研学与议政相结合”,清末外交官薛福成则积极投身洋务运动。

温婉柔和,柔中蓄劲。流水物化为吴地人的性格,既有水委婉细腻、平和谦让“柔”的一面,也有着滴水穿石的坚忍不拔“刚”的一面。“柔”的一面如吴依软语的清秀斯文,吴歌、吴乐的温柔敦厚,昆曲、评弹的委婉悠扬;“刚”的一面如顾炎武守持大节之关键时刻,“天下兴亡,匹夫有责”的责任担当。

雅不废俗,人巧天工。吴文化向来雅俗共赏,有享誉全国的吴门画派、娄东画派、古典园林。同时,吴地繁华技艺迭代,如苏绣、缂丝、宋锦、核雕、玉雕、桃花坞木版年画等,无不是一张张各具风采的地域文化名片,反映着吴地苏州人的勤劳智慧。这些文化名人、历史典故、特色建筑、传统手工艺等皆可成为苏州地铁公共空间艺术设计创作的灵感源泉^[1]。

2 苏州地铁公共空间设计中的吴文化元素提取

2.1 典型性提炼

地域文化符号是一个地域最具象征性的代表,是当地物质文化及精神文化的聚合。吴文化符号可以概括为水乡文化、语言文化、精神文化3个方面。水乡文化涵盖水文化、建筑文化、蚕桑文化、园林文化、桥梁文化、饮食文化等元素,语言文化包括吴语、昆曲、评弹等元素,精神文化囊括宗教信仰、民俗、文化性格及价值观念等元素。例如,苏州地铁2号线与4号线的一些艺术化站点都围绕着“水”来做主题,设计通过将水乡文化符号进行典型性提取、组合并运用在地铁公共空间,营造出江南水乡的深厚文化底蕴,反映出苏州地铁文化景观对城市文脉的继承与发扬。

2.2 抽象化法则

地域文化符号的提取运用需要借助抽象化法则,即使用最为概括的符号语言反映事物的本质特征。原有文化实体是具象形态的,难以让人展开联想并产生更为深刻的文化意境,而通过抽象化法则建立设计符号系统,可以将泛化的文化概念转化为一种可以代表这一地域文化,具有强烈识别性的设计语言。如苏州地铁4号线南门站壁画《天地仁贤》(见图1),通过抽象的水纹线条幻化为苏州园林中最具特色的太湖石造型,以此展现吴地水乡古城“水、石、城”之间的关联与情怀,彰显苏州人杰地灵的地域文化特征。

图1 苏州地铁4号线南门站壁画

Fig. 1 The Nanmen Station mural of Suzhou Metro Line 4

2.3 文化符号重构

重构法则作为文化符号背后人文精神与现代设计相结合的基础,具体手法有变形、隐喻、夸张、错位、多元叙述主体、跨文化重构等,其核心要义就是让传统与现代融合,让传统符号与现代精神融为一体。例如苏州地铁4号线察院场站壁画《苏式彩韵》(见图2),一个个彩色方块象征深具历史底蕴的苏州商业文化元素在察院场周边沉淀,色块不仅

图2 苏州地铁4号线察院场站壁画

Fig. 2 The Chayuanchang Station mural of Suzhou Metro Line 4

组合勾勒出察院场、观前街周边的历史人文古迹、传统江南民居,还将现代化建筑元素和谐融入其中。此类重构设计手法不仅突出了察院场区域特殊的历史商业环境,还表达了历史与现今的对话,隐喻吴地苏州从传统一路走来至今仍生机勃勃,充分体现了吴文化介入地铁公共空间“中而新、苏而新”的设计理念^[2]。

3 吴文化元素在苏州地铁公共空间中的表达与运用

经过实地考察、文献收集、专家访谈等方式,系统了解了苏州地铁公共空间设计的现状,对吴文化元素在苏州地铁公共空间的运用进行了剖析,凝练出了吴文化中易于表述和便于识别的元素符号,以下分别从地铁出入口、站内空间公共艺术、地铁车厢 3 个方面对吴文化元素的运用进行探讨。

3.1 在出入口空间中运用吴文化元素

地铁出入口是连接城市与地下空间的主要通道,起着“窗口”的作用,一般位于道路两侧。这就要求其设计必须遵循适应性原则:

第一,出入口建筑文化元素与周边环境相协调。老城区地铁出入口建筑传承苏州传统园林建筑外观及架构方式,对保持苏州古城风貌,使乘客快速识别起着非常重要的作用。如地铁 4 号线三元坊站出入口外观为古色古香的园林建筑形式(见图 3),其由三座高低相错的双坡屋顶直廊和两座歇山四方亭组成,背衬墙垣,点缀漏窗,粉墙黛瓦,朱漆廊柱和挂落,俨然一派江南新园林意象,与古城风貌高度契合。

图 3 苏州地铁 4 号线三元坊出入口

Fig. 3 Entrance and exit of Sanyuanfang Station of Suzhou Metro Line 4

第二,新城区地铁出入口注重吴文化建筑元素创新,采用新材料、新工艺。如地铁 5 号线游客集散

中心站出入口(见图 4),建筑前半部分仍以园林白墙漏窗为主元素,屋顶色彩为仿古黛色,前段采用大坡度单坡深檐,后檐坡度弧线向下慢收回翘,整个屋顶线条极具传统意味。这种运用新材料、新工艺的创新设计方法,使地铁出入口在保留吴文化传统意趣的同时又不失现代感^[3]。

图 4 苏州地铁 5 号线游客集散中心站出入口

Fig. 4 Entrance and exit of Tourist Distribution Center Station of Suzhou Metro Line 5

3.2 在站内空间公共艺术作品中运用吴文化元素

地铁站内空间由站厅空间、过渡通道空间、站台空间 3 个部分组成。每个空间因位置、功能定位、乘客驻留方式等差异,因地制宜、因时制宜地植入吴文化元素的公共艺术作品,对破除地下空间压迫感、激活地下封闭空间至关重要。以下以 4 个吴文化元素公共艺术作品为例,在作品设计说明、材料工艺、工艺施工及技术要求、结果评估 4 个方面对吴文化元素作品植入站内空间进行详细分析。

3.2.1 作品之一《园林意象·人家枕河》

1) 设计说明。该作品设置在地铁 2 号线苏州火车站站,重点突出了吴文化中的园林文化、建筑元素,涵盖水文化元素。火车站是地铁交通全线的重要节点,是苏州对外宣传的重要窗口。该作品分布在站厅空间东西两侧两个独立的空间。其中的《园林意象》位于东侧大空间(见图 5),在综合考量公共安全性的前提下运用现代语汇将苏州园林的精华陈列其中;作品采用半封闭式、大写意的表现形式,将艺术假山、金属竹林、白石铺路、镜面水池、花窗区隔、“枯山水”,通过近景、中景、远景 3 个层次,用置景、片状排列等艺术手法集中展现了苏州园林亭阁、叠石、绿植、理水等意蕴,设计创意通过意象抽离的手法有效避免了简单复制传统园林。《人家枕河》位于站厅西侧小空间(见图 6),以水乡为主题,以多视角呈现园林内外景象,作品集中古城区平江路、山塘街水巷特点,粉墙黛瓦的民居以灯光作三维处理,古桥用皮影手法合成,展现

上津桥、下津桥“桥上桥”的空灵审美意象,再配以渔船、驳岸,呈现出古色古香的江南水乡风貌。

图5 苏州地铁2号线火车站站的《园林意象》

Fig. 5 The "Garden Imagery" at Suzhou Railway Station of Suzhou Metro Line 2

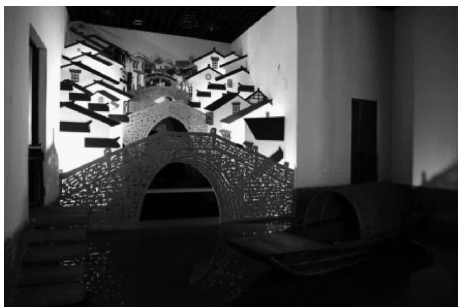

图6 苏州地铁2号线火车站站的《人家枕河》

Fig. 6 The "Sleeping by the River" at Suzhou Railway Station of Suzhou Metro Line 2

2) 材料工艺。采用金属工艺、艺术玻璃、碎石铺装。

3) 《园林意象》施工工艺及技术要求。

(1) 远景庭院营造:采用了传统的砖砌园林围墙、镶嵌花窗造型,立式长条门窗采用等离子雕刻、不锈钢折边工艺。地面庭院铺设庭院碎石,水景采用UV烤漆黑色镜面铺设而成,底层平铺工程板。

(2) 中景:太湖石由硅酸钙复合材料雕塑浇筑而成,并对表面进行了银色金属钢琴烤漆处理,竹子采用铅锌金属管切割焊接,竹叶则用不锈钢金属薄型板线切完成。

(3) 近景:栏杆造型由彩色不锈钢烤漆与等离子切割结合运用完成,重点突出整体空间的层次感。

4) 《人家枕河》施工工艺及技术要求。

(1) 远景庭院营造:其墙面的水乡场景画面采用金属板UV印刷制作,水乡民居及古桥元素使用金属板切割焊接并安装在墙面之上。

(2) 中景:木船外部运用防火材料进行了密封处理,河道水景则由UV烤漆黑色镜面铺设而成,底

层平铺工程板。

(3) 近景:彩色不锈钢烤漆与等离子切割结合运用完成荷叶及各类植物造型。

《园林意象·人家枕河》创作过程强调了艺术作品与站内空间氛围和通透性功能需求相一致,采用现代工艺手段及技术,以古典园林、小桥、流水、人家和时尚现代的科技新苏州为创作元素,在古典与现代、科技与自然、传统与创新之间架起了一座桥梁,生动地表现了穿越古今的意境与速度感。

3.2.2 作品之二《崇文融合·创新致远》

1) 设计说明。该壁画设置在地铁1号线乐桥站(见图7),重点突出吴文化崇文重教、经世致用、儒雅风流的文化性格与价值观念,古今乐桥区域都坐落着历史悠久的书院、学校,苏州人自古崇文重教,诗文之风浓郁;文化性格具体表现在典雅自然、精巧秀慧衬托其秀外慧中、心灵手巧的精神个性,勤奋好学、与时俱进衬托其自觉学习、领悟时代的精神,言利务实、内敛自适衬托其精明求利、自适自足的文化性格。整个壁画以南宋苏州《平江图》和苏州画家水乡题材抽象水彩画为背景,把苏州教育先贤的形与言镶嵌在千年格局未变的地图之上,开辟了我国地铁壁画中专门介绍地方教育事业的先河。

图7 苏州地铁1号线乐桥站艺术墙

Fig. 7 Art Wall in Leqiao Station of Suzhou Metro Line 1

2) 材料工艺。金属印刷、金属腐蚀工艺。

3) 施工工艺及技术要求。该作品底图为苏州简化地图和解构的水乡笔触,采用搪瓷钢板丝网印刷、铝板雕刻腐蚀的表现手法;底图上的名人手稿和姓名标注采用铝板雕刻表现手法;范仲淹、俞越、叶圣陶、费孝通、钱伟长、颜文樑等历史名流头像运用巴黎蓬皮杜艺术中心蓬皮杜头像的线列处理方式,形成灯箱效果。“崇文、融合、创新、致远”是苏州当代城市精神,该壁画以苏州城市精神为名,通过艺术作品升华对先贤哲人及相关历史事件的记

忆,增强了苏州城市精神传承的生动性和深刻性;向乘客传递苏州城市历史的发展,沉淀凝练了吴文化崇文重教、温婉柔和,柔中蓄劲、开放包容、厚积薄发的诸多特点,从而才形成了目前独具个性色彩的城市气质。同时也说明了苏州城市精神的涵养培育,离不开对传统吴文化营养的汲取、古城文化底色的坚守、文化遗产的活化传承。

3.2.3 作品之三《八仙会聚》

1) 设计说明。该作品设置在地铁2号线尹山湖站(见图8),重点突出吴文化的饮食文化元素。苏州自然环境优越、物产丰富,水稻种植、茶业种植、水产业、家禽家畜养殖、渔业捕捞等产业发达,这为饮食文化的发展夯实了物质基础,再结合吴地苏州人的审美情趣、生活方式、烹饪文化,使得苏州饮食文化独具一格。具体饮食文化元素有“水八仙”、阳澄湖大闸蟹、四腮鲈鱼等。尹中路站位于苏州东南郊区郭巷镇,地势低洼,湖田较多,适合水生蔬菜种植。春时荸荠夏时藕,秋时茭菇冬时芹,三到十月有茭白,水生四季有蔬菜。该作品以“水八仙”为主题,底层运用新吴门水墨写意的艺术形式,将红菱、莲藕、茭实等“水八仙”元素放置于清秀的湖光山色之上,整体画面用釉上彩瓷板画为材料,内置灯箱施以“水八仙”画面,作品淡雅素净、人文气息浓郁,与站内装修色彩和谐统一^[4]。

图8 苏州地铁2号线尹山湖站艺术墙

Fig. 8 Art Wall at Yinshanhu Station of Suzhou Metro Line 2

2) 材料工艺。瓷板印刷工艺、LED(发光二极管)立体灯箱、大理石镶嵌。

3) 施工工艺及技术要求。

(1) 底层:完成技术工艺凹凸层网格工程板铺设。

(2) 面层:背景采用块面高温烧制瓷砖釉上彩工艺处理,第二层采用米色大理石丝网印刷做“水八仙”画面处理,石材镶嵌高低层次错落。上部采用嵌入式不锈钢超薄灯箱进行画面营造,内部使用

LED光源照明。

饮食是连接在地文化、历史、情感的纽带,吴地苏州人千百年来用五感收集信息,感知外部环境,最终形成对特定区域的文化记忆。吃什么,如何吃,不时不食、应时实用更是苏州人智慧应用和劳动热情的集中体现。透过该作品可以让乘客在世事沉浮变迁中领略人生百态、尝遍百般滋味,意识到吴地饮食文化的意蕴不仅包括生存需要,还包括生存的追求与享受,更重要的是认识到饮食文化的传播与弘扬意味着生命的运转与延续。

3.2.4 作品之四《知恩报恩》

1) 设计说明。该作品设置在地铁4号线北寺塔站(见图9),重点突出吴文化宗教信仰元素。苏州人不但信奉佛教还信奉道教,现存有报恩寺、云岩寺、寒山寺、玄妙观等众多庙宇、道观。该作品以北寺塔底建筑结构作为主要元素,以视觉中心“知恩报恩”四字点题,解构北寺塔内建筑结构,通过空间推进的构成方式,再现塔内建筑结构的整体面貌。背景处理上以北寺塔建塔典故“孙权报母恩”为主题,运用壁画的表现手法,深具吴文化历史底蕴的同时兼具时尚气息。

图9 苏州地铁4号线北寺塔站艺术墙

Fig. 9 Art Wall at Beisita Station of Suzhou Metro Line 4

2) 材料工艺。不锈钢、铝板雕刻。

3) 施工工艺及技术要求。

(1) 底层上下两段装饰分别为雕刻凸起5~8mm的卷云纹和水纹;背景人物形象运用嵌入式雕刻手法;画面为UV喷烤,上层以彩色不锈钢或不锈钢烤漆与等离子切割结合运用完成造型,建筑层做局部凸起,彰显层次感。

(2) 吴地文化性格特别突出,其独特性在于吴文化是一种兼具儒释道的博大文化精神。以泰伯自中原奔吴为标志,泰伯一生在吴地践行“孝友、诚信、谦让、自强”的至德精神,即儒家“仁、义、礼、智、

信”。同时泰伯自由奔吴也彰显了道家对个体自由追求的认同。儒学的豁达和道家的从容使佛教在魏晋时扎根吴地,自此吴文化便有了一种儒释道“三教合一”多元兼容的宗教文化形态。该作品以孙权建佛塔、尽孝道、报母恩为线索,通过分解、重构的设计方式,将佛教向善报恩与传统“孝”文化结合表达得淋漓尽致^[5]。

(3) 通过以上站内空间艺术墙选址、作品设计、材料工艺分析可以看出,吴文化元素已介入苏州地铁站内空间公共艺术。其第一,强调整体性原则。无论是色彩、造型、文字、图案都要与地下建筑空间有机统一,与站点周围自然景观、人文景观相协调,给公众营造出一个整体的感官印象;第二,强调吴文化元素植入的公共性与公平性,既要有“阳春白雪”的高雅艺术,如吴门绘画,也有“下里巴人”的大众审美元素,如饮食文化元素,使地铁公共空间吴文化元素不分性别、年龄、职业,面向全体公众;第三,强化艺术作品的科技特征,采用新材料、新工艺,做到地铁站内空间与公共艺术完美结合,同时把握好维护便利性原则,统筹考虑作品的维护成本及难易度。

3.3 地铁车厢

地铁车厢空间相较于候车厅、站台、过道等其他地下空间,具有移动性和高密度乘客等特点。在地铁车厢内平面媒体、地铁电视植入吴文化元素,对传播吴文化演艺之美极具意义,如地铁电视播放昆曲、评弹视频等戏曲文化元素。苏州话是吴语的典型代表,有着“吴侬软语”的美誉。明清时期,受益于江南文化和经济的繁荣,南北方皆宜以会说苏州话为荣。车厢内使用苏州话播报站点信息,强调对乘客听觉记忆和本土情感的唤醒,对增强车厢文化属性、勾勒地铁文化景观意义重大。

乘客在地铁公共空间接触吴文化元素,主要是在乘车信息获取及完成乘车目的过程中实现的,这就要求设计师在吴文化元素植入时做好以下3个方面工作:第一,对吴文化符号进行典型性提炼,结合视觉易识别、设计美学原理等进行抽象性概括,实现具象吴文化符号到抽象设计符号的转化,建立起一套完备的吴文化符号设计系统,力求以线赋形、以符传意;第二,吴文化符号融入功能,应加强空间转换,实现吴文化地铁公共设施设计,同时,着重强调符号的文化语义,使吴文化内涵在符号、功能重构过程中得以升华;第三,将传统与现代完美结合,

运用分解、重构、隐喻等现代设计手法,结合新科技、新材料的应用,实现吴文化符号在地铁公共空间的“重生”。

4 结语

地铁空间是城市空间的地下延伸,是联结城市与公众的纽带,将地域文化元素植入地铁公共空间设计,对构建独特的地铁人文精神、避免各城市地铁建设“范化式”的工程应用至关重要。地铁人文精神也是地铁功能的重要组成部分,其既不抽象也不神秘。苏州将吴文化元素融入地铁空间设计,打造吴文化特色的地铁人文景观,利于传承城市文脉、讲述城市故事、延续城市文化。

参考文献

- [1] 孙媛媛. 苏州地铁公共空间艺术设计中的吴文化元素解读[J]. 城市轨道交通研究, 2022, 25(9): 280.
SUN Yuanyuan. Interpretation of wu culture elements in Suzhou metro public space art design[J]. Urban Mass Transit, 2022, 25(9): 280.
- [2] 张小开, 孙媛媛. 地域文化的符号化法则及其在公共设施中的应用研究[J]. 包装工程, 2018, 39(22): 171.
ZHANG Xiaokai, SUN Yuanyuan. The symbolization rules of regional culture and its application in street furniture[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(22): 171.
- [3] 张新荣, 徐晓春. 传统建筑构架方式下的苏州地铁站出入口外观及构架探析[J]. 装饰, 2021(7): 126.
ZHANG Xinrong, XU Xiaochun. Study on the in appearance and framework of exits and entrances of Suzhou subway in traditional architectural framework approaches [J]. Zhuangshi, 2021(7): 126.
- [4] 苏州市轨道交通集团有限公司. 苏州轨道交通公共艺术集萃[M]. 苏州: 古吴轩出版社, 2018.
Suzhou Rail Transit Group Co., Ltd., Galloping scenery, solidified movement[M]. Suzhou: Guwuxuan Publishing House, 2018.
- [5] 李湘云. 吴文化的儒道释精神[J]. 江南论坛, 2007(10): 58.
LI Xiangyun. Wu culture's spirit of Confucianism, Taoism and Buddhism[J]. Jiangnan Forum, 2007(10): 58.

· 收稿日期:2022-12-22 修回日期:2023-04-13 出版日期:2024-06-10

Received:2022-12-22 Revised:2023-04-13 Published:2024-06-10

· 第一作者:王玉明,副研究员,高级工艺美术师,644587646@qq.com

通信作者:孙媛媛,讲师,工艺美术师,330478537@qq.com

· ©《城市轨道交通研究》杂志社,开放获取 CC BY-NC-ND 协议

© Urban Mass Transit Magazine Press. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license