

Analysis on the application of visual art in mass culture construction

Di Gao

Publicity, Culture, Sports, Radio, Television and Tourism Center of 104th Regiment, 12th Division, Xinjiang Production and Construction Corps, Urumqi, Xinjiang, 832000, China

Abstract

Visual arts, by being closely tied to everyday life, play a vital role in grassroots cultural development. For instance, public art projects, community murals, and digital exhibitions not only beautify urban and rural environments but also allow the public to truly experience the charm of culture. By integrating traditional crafts with modern design, these activities can effectively preserve traditional skills and develop cultural and creative products. Encouraging residents to participate in community mural creation not only helps preserve collective memories but also enhances neighborhood cohesion. Research shows that such activities, through their 'visual' cultural expression, help the public gain a deeper understanding of local history and promote interaction and communication among different groups, particularly fostering a cultural heritage bond among the elderly and youth. The government organizes art workshops to provide a creative platform for the public, effectively engaging residents and transforming art from a one-way display into a two-way interactive experience.

Keywords

visual art; mass culture; grass-roots construction; practical application

视觉艺术在群众文化建设中的应用分析

高迪

新疆生产建设兵团第十二师一〇四团宣传和文体广电旅游中心, 中国·新疆 乌鲁木齐 832000

摘要

视觉艺术通过贴近生活的形式, 在基层文化建设中发挥着至关重要的作用。如在公共艺术项目、社区墙绘以及数字影像展等实践中, 其不仅能美化城乡环境, 还能让群众真切感受文化的魅力。比如, 将乡村手工艺和现代设计相结合, 能够很好地保护传统技艺并开发文创产品; 积极鼓励居民一同参与社区壁画创作, 除能记录集体记忆外, 还能增强邻里的凝聚力。经研究发现, 此类活动借助“可视化”的文化表达, 帮助群众深入理解本土历史, 还促进不同群体之间的交流、互动, 特别在老年人、青少年群体中形成一种文化传承纽带。政府通过组织艺术工作坊, 为群众提供创作性平台, 还有效调动居民的积极性, 使艺术由以往的单向展示转变为双向互动。

关键词

视觉艺术; 群众文化; 基层建设; 实践应用

1 引言

伴随基层文化建设的不断推进, 视觉艺术因具有直观性、互动性等特点, 成为连接群众及文化的核心纽带。当前, 城乡公共空间充斥着各种艺术表达形式, 比如墙绘、装置艺术及影像展览等, 将艺术创作全面渗透到日常生活中。通过墙绘、装置艺术等实践, 其不仅改变了社区环境面貌, 还借助“共绘一面墙”“共制一件艺术品”等方式激发居民参与文化建设的积极性与热情。特别是在老龄化、城镇化并行的背景下, 视觉艺术不仅唤醒乡村传统技艺的生命力、号召力,

还帮助新市民群体增强归属感。在此背景下, 本文围绕视觉艺术进行分析, 对其在群众文化建设中的应用进行探讨。

2 视觉艺术概述

2.1 视觉艺术的概念及特点

视觉艺术是借助图像、色彩及形态等视觉元素, 通过绘画、雕塑、影像等形式呈现的艺术方式。视觉艺术的本质在于通过“可视化”的方法向群众传递思想及情感。

与其他艺术形式相比, 视觉艺术更加直观且包容性、传播性较强。比如, 视觉艺术无需过度的语言解读, 不论是老人还是儿童, 均能通过观看直接感知传达的内容。同时, 视觉艺术的载体较为灵活、多样, 其中包括乡村墙面的传统年画、城市广场的现代光影秀等, 很好地满足不同社区的文

【作者简介】高迪(1986-), 男, 中国河南平舆人, 本科, 馆员, 从事群众文化研究。

化需求。

在群众文化建设中，视觉艺术具备两大特点，分别是“接地气”、“互动性”。展开分析，建设工作中将地方传说转化为墙绘故事，通过布艺拼贴的方式记录社区变迁，这使抽象的文化知识变得更加具体、可感。同时，群众文化建设期间，政府鼓励居民一同参与公共雕塑设计、用废旧材料制作环保装置等，将传统的艺术创作转化为集体参与的文化行动，这一“视觉语言”形式有效打破文化传播的壁垒，不仅唤醒了群体记忆，还激发群众的创新活力，是个体与社区有效联结的文化纽带。

2.2 视觉艺术的主要流派与风格

当前，视觉艺术在群众文化建设中呈现“多元融合、贴近生活”的表达与创作趋势。针对其风格流派，民间艺术、极简主义及街头涂鸦等对基层文化建设的影响较为显著，如苏州刺绣、陕北剪纸等民间艺术，通过质朴的线条和色彩来传递地域文化符号；极简主义常用于广场雕塑、标识设计等方面，通过简洁、直观的造型来传递环保或团结等理念。

乡村建设过程中，还利用传统水墨、年画技法等绘制“二十四节气”、“村史故事”主题壁画，城市社区往往倾向于卡通涂鸦、拼贴艺术，利用废旧材料创作环保装置，使废弃墙面变成“社区记忆画廊”。

就目前而言，大部分群众文化项目采用的视觉艺术均打破流派界限，如将几何抽象与蓝印花布纹样相结合，利用手工编织技法制作现代光影装置等。通过将传统与现代表达手法相结合，形成“土洋结合”的风格，不仅能保留文化根脉，还符合当代审美，进一步降低艺术参与门槛，不论哪一年龄段或职业的群众，均能把握切入点进行创作，很好的实现“艺术来源于生活，并应用于生活”。

3 群众文化对视觉艺术的内在需求体现

群众文化建设中，视觉艺术扮演着至关重要的角色，其核心价值在于通过直观形象传递文化内涵，激发群众的情感共鸣。从客观角度讲，群众文化对视觉艺术的内在需求主要表现在如下方面。

首先，功能性需求，致力于日常生活美化。群众文化全面渗透群众生活，借助年画装饰、社区墙绘及手工艺制品等视觉载体，将公共空间变为具有实用性、审美性的文化基地。如，传统节庆张贴的灯笼彩绘、生肖剪纸等，不仅能营造热烈、欢快的节日氛围，还承载着民俗记忆。

其次，情感性需求，以文化认同构建为主^[1]。视觉符号相对特殊，具有跨越语言障碍的传播优势，在群众文化活动中通过本土风光摄影展、非遗技艺体验工作坊等形式，将具象化的图像、工艺有机结合，有助于增强参与者的地域文化归属感。比如，乡村文化站组织村民绘制“乡愁地图”，通过视觉叙事手法再现村庄历史，显著增强社区的凝聚力。

最后，实践性需求，强调大众参与制造。一直以来，

群众文化主张“人人都是创作者”的思想，而随着数字科技的普及，视觉艺术创作门槛降低，社区通过组织手机摄影大赛、短视频非遗记录等活动，帮助更多的普通群众由旁观者变为文化生产的参与者，真切感受艺术及文化的魅力。比如，宣传和文体广电旅游中心开展“老物件拼贴画”活动，鼓励群众利用旧照片、票证等材料进行集体创作，很好地实现文化记忆的共享、再生。再将群众创作过程以互联网短视频的形式传播出去，会吸引更多的群众关注及参与。基于上述需求，视觉艺术不仅是群众文化的一种表达工具，还是激活基层文化活力、实现“以文化人”目标的核心载体。

4 视觉艺术在群众文化建设中的应用

4.1 视觉艺术在公共空间的应用

群众文化建设中，政府往往将视觉艺术应用到公共空间建设环节，并通过场景化、实体化的表达形式渗透到群众生活。公共空间视觉艺术设计主要强调“接地气”、“互动性”两大特征，如老旧社区改造时，邀请居民一同参与绘制文化墙，将方言俗语、二十四节气等元素以卡通图案的形式呈现，既遮盖了破损墙面，起到美化墙面的作用；又让社区故事“可视化”，帮助群众更好的了解并认识社区。

针对农贸市场，将原有立柱改为竹编艺术展架，不仅展示了传统手工艺，还为商贩提供货品悬挂功能，充分体现了公共空间视觉艺术设计的实用性、审美性^[2]。当前，一些地区在公交站台设有方言互动橱窗，乘客扫码便可观看本地非遗传承人的剪纸演示视频，这使原本枯燥、无趣的候车时间变得更有意义和价值，也为乘客带来不一样的文化体验。

在一些乡村文化广场的地面彩绘环节，还融入石磨、水井等生活符号，老人、孩童均可在图案上进行游戏（跳房子）、讲故事等民俗活动，这使传统的静态艺术转变成动态文化载体。随着现代城市的发展，公共空间的视觉艺术并非单纯起到装饰的作用，还借助具象载体唤醒集体记忆，发挥激活空间的功能，让群众在日常生活中便能感受、接受文化的熏陶，形成“看得见、摸得着、用得上”的文化传播模式。

4.2 视觉艺术在文化活动中的应用

群众文化建设中，将视觉艺术渗透到文化活动，能够更好地传播基层文化，提高群众的文化素养。具体活动中，借助视觉化设计能够增加群众的参与感，增强文化的传播力。如，传统节庆中舞龙灯饰的鳞片彩绘以及中秋灯会的镂空剪纸灯罩等均是借助民俗符号构建具有观赏性的立体装置，深刻唤醒了群众的传统工艺记忆。

一直以来，视觉体验都是非遗展示活动的核心环节，如刺绣工作坊将纹样分解为色块模板，参与者通过填色卡便可体验图案的构成逻辑，动手操作过程中也能深刻理解文化内涵。尤其是数字技术的融入，视觉艺术的表现形式得到进一步拓展。举例说明，某社区文化节开展“AR扫春联”互动项目，群众通过手机扫描纸质春联便可触发舞狮动画，实

现传统书法与现代科技的趣味对话。

群众文化建设中还经常组织文艺演出活动，通过视觉艺术进行简易舞美设计，显著提高演出的感染力。比如，利用废旧纸箱制作可旋转的立体背景板，再搭配灯光投射四季变化，有效实现低成本的场景转换。

4.3 视觉艺术在群众教育中的应用

在群众教育领域，视觉艺术发挥着“润物细无声”的教化功能，借助形象化表达，显著降低文化认知门槛^[3]。具体而言，视觉艺术的应用实现知识传播的可视化再造，如社区宣传栏将垃圾分类知识设计成四格漫画、菜市场电子屏通过动态图示演示急救流程，将抽象、复杂的信息以视觉语言的方式呈现在群众面前，更有利于群众理解。举例说明，新疆生产建设兵团第十二师一〇四团借助24幅连环画呈现村规民约，并张贴在居民区游步道旁，居民在闲暇散步的过程中便可了解条款内容。

群众教育中，借助视觉艺术还能开展传统技艺的体验式教学，如社区文化站设立蓝印花布工作坊，分步骤展示纹样拓印过程，帮助参与者在描稿、刮浆及染色等操作中深刻掌握非遗技艺。以小学劳动课为例，教师利用剪纸对称图案讲解数学几何原理，真切实现美育、智育的深度融合。

视觉艺术还能营造基于价值观引导的教育场景，如红色教育基地采用旧物复原技术，将历史照片上的煤油灯、纺车等物件转化成实体展品，参观者通过观察器物纹样、操作工具便可体验沉浸式教育。又如，某社区在廉政教育过程中引导居民使用旧报纸制作“清廉树”拼贴画，在居民利用废旧材料重组的过程中便可引发对廉洁理念的思考。

5 群众文化建设中视觉艺术优化路径

5.1 充分发挥自然风貌视觉艺术优势

群众文化建设中，遵循“就地取材，顺势而为”的原则，能够充分发挥自然风貌的视觉艺术优势^[4]。如，利用地域特色自然资源实现艺术转化，其中包括沿海渔村使用废弃贝壳拼贴海洋生物壁画、山区村庄利用竹片编织立体山形景观墙，这不仅降低了创作成本，还将地理特征变为一种当地文化标识。

举例说明，某水乡古镇将陶罐与河道两侧的柳树枝条相结合，构成悬挂式“流水音符”装置，风吹过时陶罐发出碰撞声，与柳影摇曳形成良好的视听联动。借助自然景观还

能展开一场沉浸式文化体验，如“大话西游万亩桃园”以漫天桃花为背景搭建露天舞台，在桃花季组织“桃园大舞台”，观众在桃园里观看农事主题皮影戏，这在很大程度上将农业生产场景转化成艺术空间。

5.2 提高基层群众文化建设团队的服务能力

为增强视觉艺术的应用效果，群众文化建设中还应提高建设团队的服务能力，如从专业素养、工作方法两方面推进。实际工作中，加强建设团队在地化培训，定期组织非遗传承人、艺术院校教师等下乡进行“手把手”教学^[5]。如，宣传和文体广电旅游中心为推进乡村建设，每月举办“乡村美育课堂”，邀请版画家教授利用碎石、秸秆等农作废弃物进行创作（装饰画），这不仅能提高文化专干的创作能力，还能降低材料成本。同时，推广应用简易技术工具，如“文化服务工具箱”，其中包括手机摄影构图指南、活动海报模板库等可视化操作手册，文化建设工作通过简单培训便可独立完成活动视觉设计。

6 结语

群众文化建设中，视觉艺术作为重要载体在实践操作中展现出极佳的文化传播力、情感凝聚力。通过文化活动设计、公共空间改造及群众教育创新等方面的应用，既美化了生活环境，又实现对文化记忆的传承。经实践表明，将现代技术手段、传统视觉符号有机结合，鼓励群众一同创作，有效提高了群众的文化认同感、归属感，还能让更多的群众感受、了解本土文化及民俗，更有利于当地旅游业的发展。未来工作中，还应进一步挖掘地域文化特色，注重自然资源的艺术转化，并做好基层文化团队的建设工作，能够让视觉艺术扎根群众生活，激发基层文化的创新活力。

参考文献

- [1] 刘森峰. 群众文化中推广提高摄影艺术的策略和方法[J]. 时代报告,2021(22):78-79.
- [2] 张义鲁,严丽,汪泉,等. 以视觉识别系统设计为视角的医院品牌形象建设探究[J]. 中华医院管理杂志,2021,37(22):92.
- [3] 林楠. 浅谈艺术设计在群众文化宣传阵地中的应用探究[J]. 河北画报,2021(9):120-121.
- [4] 孙志强. 视觉文化语境下艺术类媒体的美育功能及其价值[J]. 吉林艺术学院学报,2022(2):24-28.
- [5] 李艳霞. 摄影艺术在群众文化中的创新途径分析[J]. 传媒论坛,2020,3(12):129-130.