

近几个月来,因疫情影响,全国多地居家隔离或是博物馆、美术馆等公共场所采取封闭管理已成为常态。回想一下,自己已经有多久没有走进过艺术空间里?

在百度上搜索解封后想去做什么?演出、展览在很多人列的必做事的前列。这无不反映着大家对于艺术的渴望。当然,很多人也会感到失望,因为即便解封,很多室内的场馆仍没有开放。

何不选择去大自然中寻找公共艺术呢?

在当下城市的发展进程中,如公园等公共艺术空间的打造越来越被重视,城市公共艺术空间不仅能让艺术真正走进人们的生活,还能体现出一座城市独特的个性,让城市更具文化的气度。很多地区都有着自己独具特色的公共艺术空间,譬如日本的箱根雕塑公园、美国的芝加哥千禧公园等,都将城市公共空间的功能发掘到极致。

就国内而言,随着城市建设的发展和文化需求的提升,公共艺术在新世纪逐渐升温。20余年来,公共艺术经历了被接受、去探讨、再认识的发展过程,艺术公园等公共艺术空间也成为人文艺术通识教育的重要载体。

本期,我们邀请广州美术学院潘鹤艺术馆馆长潘奋,广州山水比德设计股份有限公司创始人、董事长兼首席设计师孙虎一起,与大家探讨大自然中的公共艺术这一话题,并请他们给大家推荐一些他们心目中值得去打卡的城市公共艺术空间。

(俞越 梁平平)

潘奋《丰收门》长春静月国际雕塑园

/ 公共艺术和大自然的关系 /

潘奋:城市里的公园多是模仿大自然的山水水,是微缩版的大自然,或者说是景观之美、绿化之美,而公共艺术品是赋予大自然灵魂的内容,艺术的参与会让大自然让公园有了思想和主题,这是对自然的一种人文提炼和提升,把绿化变成文化的一个过程。

孙虎:人从自然中来,却又在这个出走的渐行渐远之中不断探索重返自然的路子,这是出乎本能的情感需求,就像北宋郭熙所说,“烟霞仙圣,此人情所常愿而不见也”。这不仅为古人所喜悦和向往,当代人也不例外,钱学森总结,“人离开自然又要返回自然”。所以,几千年以来国人基于对自然的生活向往,沉淀出了以山水为源代码的各种文化现象:山水诗词、山水绘画、山水城市……园林的缘起,便是基于对自然生活的向往而借由模山范水的法式而逐渐沉淀出来的艺术形式。

我们始终在探讨以山水为媒介的环境营造,试图赋存一种自然的生存状态,和诗意的生活状态。而讨论山水的核心其实是一个关于人的话题——人的生活方式是什么?将来的生活方式系于情感的洞察与恢复。山水,不仅构成了对自然的代言而沉淀为一种地域文化,更摆渡着人们抵达自然的情感。

同理,公共艺术不仅是自然的艺术化,更是艺术的自然化,因此公共艺术应通感于自然,并与自然和谐一体。在公共艺术的隐喻中,链接人与自然,实现人重返自然。

/ 公共艺术介入到自然的方式 /

潘奋:公共艺术介入自然有多种方式,传统类型是把艺术家的架上雕塑作品直接放大展示,也可以根据自然环境进行事先规划和定义,为自然量身定做。此外,通过驻地艺术活动进行现场创作和持续的内容输出也是一种非常好的方式,驻地艺术活动让艺术家有机会对所处区域的文化有个系统的认知和体验,从而创作的作品会更有在地性内容的呈现。

孙虎:设计立场上去理解艺术,艺术就是介入:

首先是一种观看的方式。

观看山水的方式。作为风景园林师,我们最好的老师是大自然,中国古典艺术创作强调“外师造化·中得心源”。山水的观看艺术,是一种浸入的方式。人要走进,要流动着看,步移景易。所以,山水是一种整体型艺术,是一种迥异于西方主客体二元分法的艺术。山水的本质是人融入风景中,根植于世界的关联性与构成世界诸多元素的互动所激发的活力和生机中。

观看场地的方式。经由山水的观看,不仅锻炼出了对自然山水的师法方式和元素,也沉淀了观看某个具体项目场地的逻辑:“入山”意味着开启探索场地之旅,从未知的境地转化到熟悉的状态;“寄思”则必须带着理性科学的思维和方式调查、记录和分析各种场地的遗留物和可能的潜力;“访客”在经过前两步后,风景园林师需要择取某种“标识物”作为“寻访”的

潘奋《同代人》美国堪萨斯国际雕塑园

结果;“书写”是场地操作的第四个步骤,将前三个步骤的成果整合成一处全新的场地营造。

由此,才能达到林语堂先生所谓的“最好的建筑是这样的,我们深处在其中,却不知道自然在那里终了,艺术在那里开始。”

其次是抵达愿景的设计方法。最近看了一本书,是阿诺德·贝林特写的《艺术与介入》一书,其中有这么一段话:“环境不再是自我的对立面。人类生命与自然系统是一个整体,人类与场所之间的关系是互动的……要想理解环境,必须要把那种二元主义的思想彻底抛弃掉。在这里,没有内外之分,人类与外部世界也不存在对立关系,甚至,自我与他人也没有明确的界限”。通过这段话,我们可以得知:人与自然/环境的认识观念发生变化,两者是一个整体了,而不是主体与客体对立的关系;艺术家与使用者的身份能够实现互换,所以,在景观的营造中,剧场的概念就出来了,设计师设计完一处场所,然后把主导权交给使用者,这点非常重要;只有在行动和参与中,景观才能获得意义。

而我最近常常讨论的“山水总体剧场”的概念,其中就把介入性当成一个重要的关键词。

(下转第3版)