世博雕塑策划 ¤/馬天瑜 By Wei Tianyu

SCULPTURE PLANNING OF **SHANGHAI EXPO**

上海世博会沿江景观带雕塑

THE SCULPTURES OF SHANGHAI EXPO ALONG THE RIVER LANDSCAPE BELT

地处沿海的上海秉性上就喜欢水, 干是这种机缘把世博会带 到了水边,并靠着这水的灵气来造化城市的魅力。一座城市有了人 文就有了灵魂, 一个园区有了人文就有了生命。这次世博在最初的 规划上就拟定在园区内沿江的后滩公园、世博公园、白莲泾公园设 置公共艺术品和城市雕塑,使黄浦江滨水区域再一次注入生命活力, 出现一个开放的生态绿地和追求和谐的人文关怀的公共场所。这 块区域还遗留了上海二三十年代的旧码头、老厂房, 那是几代人努 力将一个古老文明推向现代社会、链接世界的见证和记忆。所有这 些为沿江景观带雕塑策划提供了巨大的创造空间和想象空间。

我撰写的沿江景观带雕塑总体策划文案经由全球二百多个策 划人和策划团队竞标胜出后,首先要解决三个思路上的问题

- 1. 作为上海世博园区的雕塑策划如何演绎世博主题?
- 2. 如何在这个国际大舞台上展示具备国际视野的雕塑作品?
- 3.作为主办国文化和精神如何体现?

我特别注重上海世博"海纳百川"的国际性质。因此我们策划 组决定在全球范围征集雕塑作品,请世界范围的雕塑家来共同创作 和共同回答城市雕塑和公共艺术如何在城市建设中扮演好自己的角

色, 提供国际创意和作品来展现全球城市化大格局下的作品内涵、 形式表现和材质运用以及视觉艺术表达方式。

其次, 在体现主办国文化的中国元素的当代发展和表现方面, 不 满足于几个简单的中国符号和色彩的运用和复合。很多类似的作品, 出于对历史和传统的狭隘理解和偏执,表面上似乎保留了这个民族 或区域的东西, 但实际上阻碍了他们的当代发展。因此当这些作品贴 上民族和区域文化特色的标签的时候, 也不能不看到他们的传统表 达由于没有从当代鲜活的生活中汲取养料而非常苍白。

策划组在策划中还注意给各位艺术家提供最大的创作空间:包 容各种具前卫倾向、主流创作、大众趣味的艺术家, 并吸收雕塑家。 装置艺术家、观念艺术家、建筑师等不同领域的创作来演绎世博的 核心理念,呈现城市元素视觉美的魅力。

沿江景观带雕塑征集了来自全球 13 个国家、全国各大美院及 各专业单位共800组稿件。精洗出26位艺术家,27组作品。来自 以色列、英、美、德、法、日、意大利7个国家, 其中外籍艺术家 10 人, 国内著名艺术家 16 人, 其中国际著名美术学院院长 2 人, 法兰西 艺术院士1人。国内著名美术学院院长及建筑学院院长4人。永久



留存作品 22 组, 借展 1 组, 捐赠 4 组。

沿汀景观带雕塑策划的立足点,不仅仅是为浦汀园林和世博园 区增色,而且是借用上海地区、黄浦江沿岸区域以及它的百年变迁, 表现具有普世意义的城市记忆、城市传奇,形成一条城市视觉之旅。

我根据沿江景观带 3 个公园的不同特征和功能建立一个空间视 觉审美秩序, 分为3个区域"桃源行"、"海上城望"、"都市新山水", 以递进的策划思路展现当代城市人一直追寻不已的宜居梦, 从而形 成了一条策划主体轴线。

第一主题区域"桃源行"策划

沿江景观带雕塑策划思路是从追寻人和自然之间的链接源头 开始的。历史也好, 传统也好, 城市也好, 水和石有着比人类更古 老的、比生命更古老的、比城市更古老的内涵。已经非自然化的城市 人只有再次通过自身的自然天性和行为借用各种天然物质, 才能与 大自然讲行沟诵、对话。寻找世间的桃花源,一直是城市人一个谣 不可及的普遍渴望。在第一主题区域, 策划组利用后滩公园强调生 态的湿地特性,设定的主题是"桃源行"(主要位于后滩公园),选 择了6组雕塑表现"人类与自然的对话"。因此,这里的雕塑手法要 求是自然的、原生态的、本色的、不事雕饰的,来突显原生态的自然 美,以此来欢迎沅离喧嚣城市,寻找和回味古人桃源梦的桃源客。 让今天承受着巨大生活压力的城市人体味陶渊明式的审美追梦。

策划组选择了来自东京造型大学雕塑系的藤井浩一郎先生的作 品,他用透明丙烯材料创作了《父子情》。用两根类似水的丙烯材 料透明柱,组成造型简洁明快的椭圆形结构雕塑。策划组把它设置 在后滩公园的弯曲的小河边,和周围环境的天色、水光及树影相融 成趣, 成全了作者将山水与城市成长的关系比喻为"父子情", 体现 水和人类纽带相缘的生命力, 以及特有的 "天人合一" 的东方诗意 美学创意。

策划组还选择了另一个来自英国的纽卡斯尔大学艺术文化学院 美术系教授安居. 布顿 (Andrew Burton) 创作的用烧结砖创作的 3米高的《壶》,它是基于容器的形式用最普通的建筑材料构成。 艺术家的灵感来自模块化建筑和自然景观。这位荣获 McGrigor Donald 雕塑一等奖的英格兰艺术理事会艺术家, 用大自然的泥土通 过人的体力夯实, 堆砌出粗粝奔放的器皿形体, 并放大在江边一片 婆娑摇曳的小树林中成为景观雕塑,表达了人类的抽象思维和行为

20 | CHINASCULPTURE CHINASCULPTURE | 21



城市雕塑已经成了城市化建设和发展的 重要环节。城市公共艺术学已经成为体现城 市精神, 塑造城市文化, 丰富城市生活的显 学。

沿江景观带雕塑项目策划的立足点,不 仅仅是作为上海本土的、黄浦江沿岸区域景 观配套景观工程的雕塑创作。而是请世界范 围的雕塑家来共同创作和共同回答雕塑和公 共艺术如何在城市建设中扮演好自己的角色 体现世界多元文化和国际视野,提供国际 创意和作品来展现全球城市化大格局下的作 品内涵、形式表现和材质运用,以多元的艺 术样式来演绎这次世博的主题:"城市,让 生活更美好。

总策划人: 韦天瑜



上海金猴数码设计有限公司

















与自然的矛盾的调和和回归自然的努力。

《汉葵》是中国美术学院院长许江创作,它"演绎的是人与自然,城市与其孕育的周遭相互依存的话题。作品将葵的造型元素与其生命的精神有机地糅为一体,转化为以铸造工艺为基础的表现语言,将葵由掌中之物塑造成顶立天地的建筑意象,并呈现出一道让城市与江流相融相生的诗化图景"。(许江)作品直径近6米,长12米,紫铜锻造,仿佛风烧火燎;众多的拼痕,布满沧桑的力量。两支葵,前后相拥,顾盼有情。以其撼人的形象,让观众在仰观俯察的同时,感受人与自然、自然与造物之间的隽远联系。

第二个主题区域"海上城望"策划

在第二个主题区域, 我以"海上城望"为题(主要位于世博公园)。 这里 14 组雕塑表现生存环境与居住灵魂的对话。这块区域位于原上海江南造船厂的主体区的黄浦江对岸, 作为当时的民族工业主要基地, 140 多年来它在这个半封建、半殖民地落后的农业大国逐渐跨进工业时代的历史进程中起到了重要作用。因此这里更强调一种城市发展的链结、见证、对比。体现具有普世意义的城市建设从昨天和今天的一种写照。着重一个"望"字。从此岸望彼岸, 从今天遥望历史, 以及中国和世界互相的守望。

"海上城望"策划区域中的第一个主要内容是"都市考古",因为城市的构成渗透了城市人的思考。比如造城,它的选址、考古、现在的速生现象、中国式造城、工业遗存和历史遗迹保护。在今天、城市从传统的产业结构的制造业为主导慢慢转向以服务业为主导的后工业化转型过程中,带着对二三十年代城市的怀旧记忆,展现工业时代的遗存和遗迹的历史价值。

这里突出的作品是著名女艺术家杨研创作的《掘出来的梦》,作品还原一个"真实"的改革开放前上海 30 年的"考古"现场。表现"挖掘出的"那时期的旧时器物,引起大家感受和回忆的物证。所有这些正在消逝中的当时誉满全国的上海名牌,解放以来曾经渗透进每个上海家庭乃至全国每家每户,影响到几乎每个人从出生到结婚、到晚年的日常生活,现在又随着国家的飞速发展而正在成为历史。策划组选用了这组运用当代艺术文献式的现成品展示手法的作品在世博园区黄浦江边的原江南造船厂的老码头边的草地上以三百平方米的巨大面积平铺延展,显示对我国现代化进程产生巨大影响的国际大都市上海一路走来的印迹。

中国美术学院余晨星的作品《竹林七闲》,以怀旧的姿态回望繁华都市的往昔岁月。曾几何时市井小巷里的昏暗街灯下,竹椅,竹榻, 残存稀疏的竹林,闲适的清晨与黄昏,组成了这个城市最鲜活的记忆,而今就像万物之生长,渐高,渐远,成为梦境中依稀的家园。

"海上城望"策划区域中的第二个主要内容是"视觉都市",主要 展示各种城市元素。比如城市文化方位中的中西方介入、交叉、博 弈。城市发展中的速生、均衡、空间、精神容积率。社区日常生活中 的物和精神围合、秩序等等。

策划组选择了曾获得一系列国际国内建筑设计奖,北京大学建筑学研究中心创始人、美国麻省理工学院(MIT)建筑系主任张永和创作的《三重浪》。他把这组象征工业力量的近百块巨型铁锈钢板在遗留的造船厂的龙门吊前的广场上竖起来,以不同的韵律节奏组成三组类似麦垛造型的浪花来暗喻上海浦东在短短17年里完成的从渔村农业文明向现代城市工业文明转变的进程,浦东的发展是中国近代一系列乡镇城市化高速发展的缩影,几乎在一夜之间它们置身于面对未来的第三重文明的浪尖。

获得波茨坦艺术奖的、创作了大量有名的室外雕塑的德国胡比 (Hubertus von der Goltz), 用飞机铝制作了 6 米高的名为《保持平衡》的作品。胡比长时间地寻求和探索如何表达平衡的人类现代的寓言。他常塑造在高空中尽力保持平衡的男女剪影为基本表现元素, 在情感与理智之间寻找一种调节, 在全世界人类每天的生活中, 在全球不同的哲学和政治中寻求平衡。雕塑坐落的背后环境正是世博园区内唯一的一座江边的五星级宾馆, 那里将住满来自全球不同国体、政党、宗教信仰等各种国家和组织的贵宾。

我创作的《城市意象》,用高耸的摩天楼、错综复杂的高速公路组成强烈的雕塑结构穿插,配合着雕塑周边的留存的造船厂巨大车间的钢架结构,和近在咫尺的卢浦大桥巨型桥墩脚下的钢筋水泥混凝土构架,营造出有巨大视觉冲击力的当代城市图像。作品象征今天的城市已经不仅仅是一个金融、文化、政治的集聚地,它自成一个生命体,每天造就无数激动人心的幸福和创意,也每天产生无数罪恶和垃圾。城市人生活其中,就像坐过山车,兴奋着、娱乐着、消费着、也消耗着,有人升华,有人堕落。作品的造型像树的年轮记录了城市的发展,像时钟的轮回往复告诫着都市的生存危机,更像巨大的树桩,盘根错节,无可阻挡地蔓延、生长。

策划组还选择了朱成的《飞檐》。他运用中国传统建筑中的建筑符号飞檐、斗拱、立柱为素材。但是,中国红已经不再涂在木料上,飞檐、斗拱也完全由钢铁件构成,反映了传统的农业时代与现代的工业时代之间的新与旧、继承与发展之间的纠结与矛盾,这些中国传统文化元素正在现代化的今天艰辛地寻求当代转化之路。

第三区域主题"都市新山水"策划

每一次世博都会或多或少影响和改变人类今后十几年、几十年的生活模式。上海世博也当然要有超前的,对未来城市从规划到日常生活的崭新理念。其实,人类对城市理想模式的探究和实践从来没有停歇过。从1882年马塔的带状城市到霍华德在《明日一条通向真正改革的和平道路》中提出的"城乡一体"。或者像1922年柯布西耶在《明日的城市》中重现建设高层、高密度的城市中心区

积聚功能的城市集中主义; 反之, 像赖特的低密度广亩城市。也有 关注人的尺度与城市历史延续的吉伯德的设计分析方法。也有关注 城市空间半网格场所的《城市不是一棵树》的亚历山大, 恢复人性 尺度, 反对汽车割裂空间的《找寻失落空间》。舒尔茨强调城市空间的文化价值及人对空间的控制。现在, 有更多提倡城市公共绿地要 有足够的呼吸空间, 绿肺的概念和绿地的系统规划, 如麦克哈格以 生态学原则, 在城市规划中结合自然的设计理念, 等等。

我策划第三区域主题"都市新山水"(主要位于白莲泾公园),这里七组雕塑,就是基于这些先行者执著的理想追求。作为沿江景观带的另一端,相对"桃源行"体现城市人自然天性的桃源梦,"海上城望"体现城市昨天和今天的魅力。"都市新山水"主要体现对未来城市生态宜居理想生活的憧憬和虚拟想象。

笛卡儿说:"要想追求真理,我们必须在一生中尽可能地把所有的事物都来怀疑一次。"当代人的进步从质疑开始。比如城市迅速发展和膨胀,这样的巨大耗费科学吗?连续不断地开握自然资源供城市人挥霍,是不是太短视了?城市的商业化和拜金主义是不是过头了?城市媒体的娱乐化是不是太缺乏公共责任和义务,滥用了社会的公信力?我们的多元化是不是变得越来越泛文化,走向低俗和市井化,城市的过度蔓延会不会最终使得城市发展走到尽头?简单的数据的优化分析不可能成为优秀城市改进方案。我们需要的是对可持续发展的想象力。

策划组选择了沈也的《超戒》,他似乎在讽刺拜金主义的城市 人一味追求时尚和虚荣。他们的未来是用什么矫饰而成的呢? 而雕 塑落点的对岸正是繁华的上海陆家嘴金融区摩天高楼群,他们中的 某些人确实需要反省这个问题。

这段区域策划的主要内容为:"人与地球的重新签约"。期望自然和动物不再远离我们,而是渐渐地回归。我们期望人类保留儿童般的单纯和善良,让城市、让地球在一个良性的生态的循环中,从根本上改善自己得到再生。

因此策划组从法国杜梦堂画廊借来了尚-马里·费欧里的《城市家具》,这位艺术家以他那颗儿童般天真的心,可爱的动物造型唤醒贪婪的人类沉睡的爱心。

以深圳市建筑设计研究总院孟建民院长为主组成的 567 小组, 也许感受到未来发展的复杂,并没有想象中的那么美好。他们深重 的忧郁之下表现出来的作品更像是一种超现实的梦境和幻觉。他们 以礼盒为基本造型创作的 20 米长的《天盒》,象征天使为人类的未 来送来的"礼品",喻"天地感应"、"自然与人类和谐相处"。整体以 建筑空间的构成方式,强调空间组合的诗意魅力。它暗喻了未来理 想的人类生存的场所,也许要由上天赐予。

"都市新山水"也是一种儿童般天真的对未来的期盼。策划组选

择了意大利人艾略克 (Enrico Taranto), 他毕业于罗马的建筑学院, 他经常和哥本哈根、纽约、上海、迈阿密的著名建筑师、室内设计师和创意公司以及 PTW 建筑师合作。他创作的《风能咖啡屋》和《气泡门》, 在一片徐缓的绿茵茵的草地上, 风车迎着阳光和江风, 卡通的造型和明亮的色彩这种简洁的组合, 不是为饱经沧桑的我们而是为孩子们创作的。借以"吸引孩子们的注意力并激起想象力和创造力"(艾略克)。因为艺术家认识到未来是儿童的。

策划组还选择了法国凯莫 (Rachid Khimoune) 创作的《世界儿童》。他毕业于巴黎高等美术学校,曾夺得法国法兰西基金会一等。他在 30 年的时间里从世界上不同的国家地区,不同大都市里拓印下的城市路面和窨井盖。"所有的柏油都是一模一样的,然而各地的窨井盖和行道树桩却各不相同,如同皮肤上的纹身一样。它们甚至是城市的身份符号。"(凯莫) 艺术家把这些作为"街道的肌肤"印刻到儿童身上,凸显了不同生存地和生存文化一代一代被深深铭刻,被流淌进下一代的血液中。城市作为人类的居住地就这样传承着上一代人的辛劳,孕育着城市未来发展的生命力,铸造着一代又一代城市人的灵魂。

总的来说,这次世博会在公共园区专门设置公共艺术和雕塑项目进行专项策划和展示,其意义是不言而喻的。自上个世纪 90 年代开始,城市雕塑和公共艺术这些概念在中国被使用的时候,人们事实上普遍缺乏关于这方面的知识。经过 30 年,城市雕塑和公共艺术在中国的发展,反映了中国社会正在发生深刻的社会转型的事实,它反映了广大公众对公共领域、公共事务的参与意向。在强调以人为本,建设公民社会的今天,城市雕塑和公共艺术对推动中国改革开放的进程,实现公民的文化权利有着不可估量的意义。上海世博是全球城市化大格局下演绎城市主题的世博。城市公共场所的建设已经成为城市建设中必不可少的一环。城市公共场所的建设关系到城市人、城市精神的提升和寄托。在公共场所里的公共艺术、城市雕塑则扮演了塑造城市形象和打造城市品牌,促进城市人相互沟通、交流的重要角色。

当然, 世博园区中的雕塑创作, 不会具体地去反映某一具体的科技、经济、文化的发展。比如这次世博的热门话题, 关于低碳、高科技运用和城市的可持续发展。艺术家通常只是表现生活的现象及轨迹中的价值取向, 在表现人的生命的根本意义里寻求永恒命题。所以我们的公共艺术和城市雕塑策划和艺术家所做的, 就像美国著名批评家杰夫·戴奇所说的那样:"每一次社会环境的不断变迁, 伟大的艺术家们都会及时地反映并帮助定义那些由社会吸收了科技的、政治的和社会的变化, 促成新的性格模式。"□

(韦天瑜 教授、中国美术学院城市视觉艺术研究中心主任)

24 | CHINASCULPTURE | 25