

贴个新标签，添个新名头

——解读西班牙装置艺术 与环境的实用关系

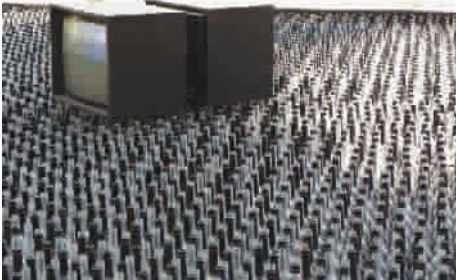
◆ 朱平（巴黎）文

■ 玻璃的装置 图案由一组抽象的人物形态构成，剪影构成的人正在劳动的身影富有情趣（马德里）

最近为了一场西班牙新年艺术展，我只身从巴黎来到了巴塞罗那和马德里，结果让我颇有感触。因为我惊觉到装置艺术在西方的主流地位已是不容小觑，我接触的许多艺术家、雕塑家都表示愿意再给自己添上一个“城市装置艺术家”的新标签，装置不仅是当今各大双年展、艺术展的宠儿，更在城市的街头小巷成为了一道道独特的风景线。

■ 由老式电视机与啤酒瓶搭成的装置，艺术家使废弃物「起死回生」，更使人产生怀旧的情结（马德里）

■ 悬浮在空中的装置，艺术家用圆形薄片漂浮空中，形成动与静的视觉反差（马德里）

■ 巨大的蝎子朝你扑过来，使过路人都要瞧一瞧，街边的装置形象生动而有趣（巴塞罗那）

思考 作品与环境缺一不可

作为上世纪 60 年代兴起的一门现代艺术，装置与传统的绘画、雕塑、摄影等相比，所涉及的领域更广，表现的内容也更多元化。比较特别的是，装置艺术往往没有近现代艺术的那种主宰者意识，鲜少引导观赏者往同一个观点上靠，而是更多地去激发人们自己发挥想象，产生私人的艺术

失时尚的感觉让人印象深刻。这些薄片仅仅由几根细线串起，远远望去好像是悬浮在阳光中，又添了份梦幻气息。展厅中央的一组玻璃装置很吸引眼球，一组好似低头劳作的剪影，前头一只双脚行走的猿猴，满地碎玻璃片，这些元素拼凑在一起，像是表现人类进化发展，但将它融入周围的环境后，似乎可以思考得更多。这两件作品都与玻璃有着不解之缘，在艺术宫展出更能激发出观赏者对作品的多元化解读，既可以由环境赋予作品全新的涵义，又可以给环境增添新的变化，我想这恐怕也是装置作品最特别之处了。

表现 实用性与欣赏性结合

为了能让观赏者更多地参与到作品之中，装置的最佳舞台其实并非美术博物馆，而是人们能更经常看到的场所，比如公园、马路、大楼。曾经看到过国外一条购物街的某座房顶上有一支巨大的“铅笔”，笔头连着墙壁，好像正准备在墙上创作着什么，整条街景也好像是刚刚完成的画作一般，令经过的人对这条商业街难以忘怀。这样的神来之笔，似乎无意间成为了街道的标记，除了趣味的观赏性，更有了实用性。

在巴塞罗那街头的“大蝎子”也给了我同样的感受。在路边的凉棚上，一只巨大的卡通版大蝎子正在俯瞰着路上的人们，它并不可怕，原本锋利的一双钳子变得圆滑，微微一笑的表情让人忍俊不禁。对中国人来说，蝎子并不是什么受欢迎的动物，但对于巴塞罗那来说，蝎子却是令人喜爱的。当地市民在乘凉时看到这样一只俏皮的大家伙在面前摇头摆尾，也许就跟我们看到大熊猫时的喜爱相差无几吧。这就是巴塞罗那独特的文化象征，这样的装置只有出现在这里才是最具表现力的，随处歇脚的凉棚、憨态可掬的蝎子，这两个元素的共同点就

是司空见惯，在巴塞罗那街头的结合才显得无比顺理成章。反之，如果让这只蝎子寄居在美术馆里，那么就连观赏性都要大打折扣了。

成本 更须折射环保意识

除了观赏性与实用性，这只大蝎子还让我看到西班牙人对待地球的温柔。装置看似是木雕材质，实质上却是由一些废弃铁皮拼成的，经过简单的喷漆，就让这些铁皮产生了木头的质感。这样的成本，却能为公共设施增添一抹亮色，实在是精打细算。装置作品有不少体积庞大，消耗材质的成本不得不考虑。

同样去年的悉尼双年展给我留下了很深的印象，不仅是作品本身，更多的是展出所体现的环保意识。展示绘画作品近 500 平方米的大仓库仅用了 20 公斤左右的纱布将作品陈列在观众的头顶上，没有豪华的布景，没有过多的渲染，反而让观者抬头专注到作品的观赏中来。作为最注重环保的国家之一，澳大利亚时刻不忘对自然的让步。而悉尼双年展是非盈利组织举办的，选址在仓库，既能满足装置作品对场地的要求，更能避免铺张浪费，用最小的成本产生最大的艺术效果。

对比去年上海的双年展，我不禁感到有些遗憾。上海当代艺术博物馆的巨大场地的确为装置作品提供了很好的平台，但是一些作品的表达效果却并没能令人惊艳。如高达 18 米，共 18 层的千只铁手臂仅是支架就耗材上吨，加上部件一圈圈的布置，耗费的人力更是可想而知。我是早耳闻了这件作品而去的，但真看到的时候我却没那么惊喜了，这么多人力财力投下去效果就真会更好？至少我认为，对于我们中国艺术而言，能在环境问题上做文章的好作品还是太少了。（本文作者为巴黎 CREAPOLE 高等艺术设计管理学院讲师、本刊特约评论员）

本版摄影
沈晓琼

■ 弯曲不规则管道组成的装置，为公园营造氛围，也体现了艺术家对城市装置的实用态度（巴塞罗那）

享受。因此装置对环境的寄托或是依附是否得当，很大程度上决定了装置作品的成功与否。

每次去马德里观当代艺术展都会有些小惊喜，一件黑白圆形薄片装饰让阳光成为了装置的一部分，在微妙的角度折射后，薄片上呈现出不规则阴影，在古典的玻璃顶映衬下，简单明净却又不