

万物有灵，一切皆可再生—— 让垃圾与艺术平起平坐

◆ 隋青

■ 马克的
“山姆大叔”

● 话题缘起

11月15日是“美国回收日(America Recycle’s Day)”。这个设立于1997年的节日，创办的目的在于鼓励人们积极参加到回收活动中，把回收利用当成自己的责任和义务。虽然离11月15日还有两三星期的时间，但如果你登录美国回收日的官网会发现，1000多个项目早已启动。环保，自然不应该只是那一天的事。

在我们生活中，环保早已不是一个新鲜的话题，但它永远会是一个值得热议的话题。这些年来，社会各界人士都用自己的方式宣传并倡导环保，许多艺术家，也通过各种各样的奇趣作品，在带给人们惊艳的视觉享受的同时，传递着珍爱环境的信息。

艺术，颠覆了人们对垃圾的看法

丹麦艺术家托马斯·丹伯(Thomas Dambo)最近创作的“怪物雕塑群”火了。他在哥本哈根举办了一个名为“Troels The Troll(特勒尔斯巨魔)”的循环雕塑展，展出了形态各异的几尊大型怪物。虽然怪物听起来有点吓人，但实际上却长得很有爱，而且很亲民，有的给小朋友架起秋千，有的坐在地上愁眉苦脸，还有的在啃食树枝，给城市增添了一道风景。不过，最值得关注的是，托马斯创作这些怪物所使用的材料，全部来自于废弃木材及建筑余料，也就是传统意义上的——垃圾。

其实托马斯一直致力于“变废为宝”。他曾在哥本哈根国王新广场创作过一面装置艺术墙，是用罗斯基勒音乐节剩下的一批小木板做成的，游客可以通过翻牌配色组成各种文字和图案。这项作品大受市民欢迎，并且还吸引了各地来的游客争相拍照，并在社交网站上引起热潮。

现代文明的发展，为城市遗留下数不清的垃圾。资料显示，全世界每年产生4.9亿吨垃圾。“变废为宝”，这个词，已经诠释了垃圾的价值。而背后的创作者，正是那些时不时头顶上会跳出一枚灯泡的艺术家。

正是那些艺术家，颠覆了人们对垃圾的看法，促使人们用新的眼光去看待垃圾。我们应心存感激，在试图改变城市的行为中，艺术家从来都没有缺席。

不仅是创作方式，而且是资源回收利用的观念

说到“垃圾艺术(Junk Art)”，不能不提到“现成艺术(Found Art)”。被认为是“现成艺术”先驱的法裔美籍艺术家马歇尔·杜尚(Marcel Duchamp)，1917年将一个躺倒的小便池命名为“泉”，送到美国独立艺术家展览，要求作为艺术品展出，成为现代艺术史上里程碑式的事件。这种不合章法的艺术创作，用现成的东西结合、拼凑、改装出作品的“现成艺术”，为创作理念和材料带来了突破。

“垃圾艺术”这一名词则最早由英国艺术评论家劳伦斯·阿洛威于1961年提出，用来评论美国艺术家罗伯特·劳森伯格创作的那

▲ 的作品《破布维纳斯》
——一九六七年来开明基罗·皮斯特莱托

▼ 给小朋友架起秋千的可爱怪物(IC图)

► 哥本哈根国王新广场的装置艺术墙，是用废弃小木板做成的，可以通过翻牌配色组成各种文字和图案

一类用破布、碎衣服等废料拼贴成的“融合绘画”。后来，废铁、旧木料等各种废弃的或用过的材料，都进入了“垃圾艺术”的范畴。现在，“垃圾艺术”的概念已经等同于“可再生艺术(Recycled Art)”，它不仅仅是一种创作方式，更代表一种资源回收利用的观念。

美国艺术家马克·兰甘(Mark Langan)从2004年开始关注回收材料的艺术创作，他用回收的纸板、无毒胶水、裁刀，创造出浮雕般的纸板艺术。一天收拾垃圾时，马克注意到瓦楞纸的波形结构，给予了这种纸壳得以缓冲撞击的力量。这种内在力量，能够转化成艺术品的吸引力吗？于是，他开始搜集纸壳。

马克说，将上千块零碎的纸片拼成一整幅作品是非常具有挑战性的，因为当胶水把它们粘好后，便很难再修改了。马克虽然并不喜欢用“绿色”、“环保”等字眼标榜他的创作，但正如他那改编自美国一战时征兵广告的作品那样，废旧瓦楞纸的波形结构，正有力地传递着减少浪费的生活理念——“山姆大叔”手指向画外的观者，画面下方是取代了原广告词的“I WANT YOU TO RECYCLE(我要你回收)”。

无论如何，以艺术改变世界，或者以艺术唤起人们对生活反思的尝试，都由历史记录了下来。

随着废旧物品越来越多地进入艺术，以垃圾为创作材料的艺术家逐渐多了起来。

1996年，提姆·诺波和休·韦伯斯特就以个展“英国垃圾”一鸣惊人。他们的作品《肮脏的白色垃圾》，其材料来自两人攒了6个月的生活垃圾，这堆垃圾呈现出两人背靠背的影子，一人拿着烟，一人喝着酒，这正是两位艺术家的“自画像”。那束制造了投影的灯光，让作品充满垃圾般的“自嘲”。之后他们的作品还运用了动物标本及骨骼，在2008年，他们的作品《黑暗物质》中，两人用到的动物标本达到了189个，这些标本是用从英国各地捡来的动物尸体制成的。

除此之外，爱德华·马丁的金属昆虫、詹森·迈尔西埃的生活垃圾肖像、梶田彩香的旧货动物、恩诺·德克朗的立体蛋托肖像画、贾斯汀·吉尼亚克的纽约垃圾纪念品、哈·舒尔特的垃圾人军团、保罗·哈泽顿的灰尘薄饼、斯图亚特·塞姆浦的残骸标语……或重口味或小清新，垃圾作为一种创作材料，拥有意想不到的可塑性。

艺术，催生出更大型的资源回收活动

离艺术再远一点、离生活再近一点，垃圾艺术家不断迸发的才思，也催生出更大型、更热闹的资源回收主题活动。

尼泊尔艺术家收集登山者留在珠穆朗玛峰上的空氧气瓶、瓦斯罐、破帐篷、绳子、靴

子、盘子、塑料袋甚至直升机残骸，制成艺术品；科学家和艺术家组成的团队收集阿拉斯加海岸上的垃圾，将其分类并进行创作；旧金山的废塑料回收公司Recology邀请艺术家用本地废塑料制成晚礼服、悍马车和鲸鱼尾巴……

美国新墨西哥州府圣塔菲市的艺术家，想在当地创建一个专门展销可再生艺术品的市场，于是“圣塔菲可再生艺术节”诞生了。它成为每年11月15日“美国回收日”和“新墨西哥州回收意识月”期间举办的一项热闹非凡的活动。可再生艺术品市场的制品，至少75%的成分是采用回收材料。此外，艺术节还包括“垃圾时装比赛”和“垃圾艺术展赛”，优胜者将得到奖金。

西班牙Drap-Art协会组织的“加泰罗尼亚国际可再生艺术节”与中国有缘，其中历届的精选作品分别在北京和上海亮相。Drap-Art主张“万物从未消失，一切皆可再生”，在活动中为孩子和成年人提供工作坊，推广可再生创意。

纽约市斯塔腾岛的清泉垃圾填埋场是纽约最大的垃圾填埋场，纽约市为了把它改造成公共公园，2001年举办了有众多世界顶尖设计团队参加的国际景观设计大赛。后来，这里成为纽约市的第二大公园。从垃圾场向公园的转变，也可以看作是一个艺术过程。