

艺术家向阳

搭起艺术之桥 让文化走出去

破旧古家具和木质建筑残件,经过清理、打磨,重组成一艘长约27米的“船”;不同的色彩刷上墙,层层覆盖,层层凿刻,再现岭南历史与现在的人和事。

这是艺术家向阳在南海大地艺术节上创作的两件作品《海洋漫步》《进化中的尘埃》,分别位于西樵的听音湖畔和儒溪村。

造船“出海”

幼时的向阳曾不得已离家乘船寻找父亲,记忆中的情感一直在脑海里回响,也让他对“船”有特殊的寄托,是持续性的进发和追求,也寓意内心对彼岸的思考。“虽然不知道彼岸在哪儿,但是有船,就一定能抵达彼岸。”这样的理念激发了他创作《海洋漫步》的灵感。

“江山衍派,源流往来”是南海大地艺术节的关键词。在岭南水乡南海,向阳的灵感得到了充分激发。看得见的是有形的水,看不见的“心中之水”是什么?

或许,像南海会馆。千百年来,南海人以“联络乡情、敦睦桑梓”的南海会馆为据点,开启了向洋而兴、对话世界的壮阔旅程,书写了“敢为天下先”的传奇史诗,解答了南海何以为岭南,岭南何以向世界的疑问。

这艘“船”,化用了南海龙舟的文化特征,并借用“出海”的寓意,表达一种时刻准备出发、不断探索的进取精神,一种对未来城乡生活的向往,一种对“敢为人先”精神文化的极致追求。这与南海当下启动“水上南海”发展计划,以水为脉,让文化成为城市发展新引擎,持续焕发千年文脉的时代新活力的思路不谋而合。

向阳正在筹备一个“环球航海”计

■艺术家向阳作品《进化中的尘埃》局部展示。

划,一条载着艺术作品的大船,从南海出发,沿海岸航行,每到一地就举行艺术品展览,船上有表演节目,如舞狮、武术等,弘扬中华优秀传统文化。

“艺术无国界,这是弘扬文化自信的一种特别好的表达。”向阳说,艺术家要做沟通的桥梁,思考地方文化的特征,传播面向世界的传统文化,用文化去交流,让文化“走出去”,通过深入了解,赢得彼此尊重,形成有效的文化对话。

凿刻“记忆”

“看,这是我!”一处经改造的旧屋,墙上一幅双人划船小像。向阳的助理说,这是那天采风时的场景,向阳将它放进了作品。

对向阳而言,墙体就是一种记忆的载体,生活的痕迹附着其间,用不同颜色的涂料打底,再慢慢凿刻出色彩层次丰富、生动有趣的小像,剥离下来的墙灰被集纳到一个个透明袋子里,贴在小像下方。昨天是今天的历史,记忆变成了尘埃,仿佛真实可感。

这是向阳在南海大地艺术节的另一件作品《进化中的尘埃》。“我们走访

儒溪村,感受最深的是‘水’无处不在,所以想表达与桑园围生产生活相关的景象,希望艺术作品能呈现一种场景感和动感。”向阳说,在《进化中的尘埃》作品里,我们可以看到各种与水有关的画面,比如划龙舟、钓鱼等,“处处无水,处处是水”,近看是一个场景,远一点看就能感受到画面和故事的动感。

驻村一个多月的所见所感,成了向阳的创作灵感。比如一位老奶奶,每天都会推着小板车经过,热情地和他打招呼;一对夫妻带着小孙女来看他们创作……这些都成了“素材”被向阳刻在墙上。

在一次采风,向阳看了粤剧表演,由此激发了他的创作灵感。“这组人物是村里粤剧社排练节目的场景,盖上一个实体簸箕,周围凿刻出围观的村民,形成虚实结合的效应,非常有趣,参观者会很想打开看看。”

把传统文化和村民生活的经历保留下来,让其成为当地人文自然的一部分,这就是大地艺术节对于乡村建设的价值所在,也是《进化中的尘埃》意义所在。

文/珠江时报记者 程虹 郑慧苗
图/珠江时报记者 陈志钟

策展人米诺

老物件碰撞盲盒 传承也可以很潮

当“房间”与“盲盒”碰撞,儒溪村青石砖铺就的小巷里,突然多出一抹亮丽的色彩。这是“M的房间”创始人策展人米诺为南海大地艺术节打造的“艺术盲盒魔法屋”。

这间“艺术盲盒魔法屋”是“M的房间·艺术盲盒计划”的一部分,该计划始于2021年,概念来自市面上流行的盲盒商品。“一次收到朋友送的盲盒,觉得很有趣,就想把这个应用到艺术行业。”米诺灵光一闪,引起了艺术家朋友们的兴趣。

她统一订制相同尺寸の木盒,邀请艺术家以木盒为空间、媒介或材料,来完成独立的艺术创作。本次南海大地艺术节,米诺带来38位艺术家的150件艺术盲盒作品。

走进这间魔法屋,第一眼看见的是门堂左侧墙面呈现出山水体态的拉丝网,无处不在的飞鸟元素,为整个空间增加了一些灵动。灶台上面,摆满了几十年前用过的瓷碗。经过时间的洗涤,它们泛出岁月之美。

“这是一个放大版的盲盒。”在米

诺的带领下,记者走过一个狭窄的楼梯,杂物间被特邀艺术家申展改造为个人项目《吾心即宇宙,宇宙即吾心》,墙面的水波纹、交织的银线,使整个空间变得魔幻。村民丢弃的瓷碗,被放置在老屋的二楼做了旋转展台,艺术与老物件有了动与静的结合。

初到南海,米诺的第一感觉是“湿润”。这种湿润不仅是指空气中含水量高,也是文化领域的“湿润”。“无论是村子里随处可见的墙画、村民家精致的木雕,还是仍在使用的祠堂,都让我感受到南海厚重的文化气息。”这种被文化浸润的生活,也吸引米诺计划再次与南海产生“火花”。

11月14日,米诺在朋友圈转发了一篇文章《M房间的黑桥时代就此结束了……》。位于北京黑桥的“M的房间”已经撤场。谈及下一步规划,米诺表示,有可能开启“M的房间”南海时代,“例如在儒溪村设置一个‘M的房间’,邀请艺术家来进行驻地创作”。

文/珠江时报记者 郑慧苗
图/珠江时报记者 陈志钟

■“艺术盲盒魔法屋”的灶台上,摆满了老瓷碗。

艺术家朱哲琴

把对儒溪的 “心动”融入作品

静谧空间内,一轮红日浮现在水面之上,这是南海大地艺术节作品《西樵禅钟》的醉人场景,也是艺术家朱哲琴对儒溪的“心动”瞬间。

朱哲琴生于广东,曾发行专辑《阿姐鼓》,近年旅居北美,此番来到儒溪村经过了长途的飞行、隔离。尽管长途跋涉,但一走进村里看到宁静的水乡之景,她觉得所有疲惫都被抚平了。

儒溪村以水为生,“水”在朱哲琴的创作中是重要元素,她觉得自己和儒溪村特别有缘。来到村里的第一天她就坐船沿着桑园围水脉去感受儒溪村的水乡文化,最让她震撼的是桑基鱼塘,她说:“黄昏下,当鱼料抛向鱼塘,成千上万的鱼跃出水面的那个时刻,真的太震撼了。”

她决定把在儒溪看到的这些色彩融入艺术项目,和团队一起做“不一样的、新的艺术项目”,最后呈现出一个有太阳、月亮和色彩的《西樵禅钟》。以往同类声音作品里面,她都是用水的反射呈现自然灰透明灰,从来没用过颜色。

《西樵禅钟》是声音互动艺术装置作品。光照磐台,击磬则会呈现水纹,

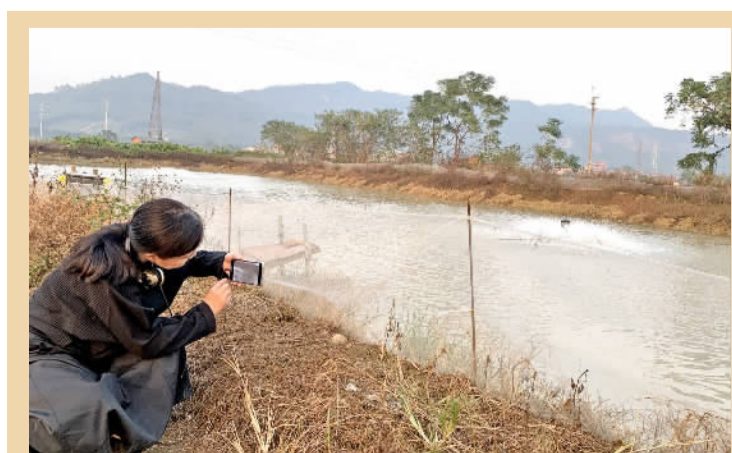
无形的声音变“有形”。“每个人既是现场的观众,也是现场的主角。”朱哲琴说,她希望观者独自走上磬台,凝神击磬,静心在这座有800年历史的水脉之乡,听见自己并发现自己的内心及所凝聚的能量。

朱哲琴搜集儒溪村桑基鱼塘民居生态的声音碎片,重新剪辑编辑,将一日十二时辰浓缩在十二分钟循环往复,让观者通过富有仪式感的行为获得“听”与“见”的回应。并以常用的“水槽”形象呼应在地的桑基鱼塘形式。

作品刚完成陈设时,她很忐忑。一天,几位刚干完农活的阿姨听闻这里能看见日升月落,也慕名而来。随着作品声音不断循环,一轮红日显现,阿姨们同时惊呼,慢慢沉浸其中。

“看着村民从满腹疑问到被作品吸引,我受到了鼓励。”朱哲琴实现了自己的设想,她用声、光、水,创造了一种属于即时当下的“唯一”场域,让人蓦然听见自己内心的力量,获得祥和与笃定。

文/珠江时报记者 郑慧苗
图/珠江时报记者 钟梓泓

■朱哲琴用手机记录鱼跃瞬间。受访者提供

艺术家沈烈毅

欢迎大家来 “树上长鱼”的地方玩

11月,广东南海大地艺术节开幕。在西樵渔耕粤韵文化旅游园,成熟的稻穗倒映在湖面上,艺术家、中国美术学院雕塑与公共艺术学院教授沈烈毅的作品《鱼跃鸢飞》是独特而和谐的存在。

灵感来自桑基鱼塘

风乍起,枝繁叶茂的大榕树犹如波浪,托起一条巨大的“金属鱼”。树下,游客坐上跷跷板,一阵欢声笑语,旁观的游客惊奇地发现,随着跷跷板的起落,“金属鱼”的鱼眼、鱼鳍、鱼鳞、鱼尾都在摆动。

“我们觉得很有趣,坐跷跷板的人看不到鱼动,但是远处的人就能看到。”村民说。

这是艺术家、中国美术学院雕塑与公共艺术学院沈烈毅教授从南海桑基鱼塘里汲取灵感创作的作品。

在南海采风期间,沈烈毅看到了珠三角地区最早的生态循环农业模式——桑基鱼塘。在塘基附近种植桑树,桑叶养蚕,蚕沙、蚕蛹等作鱼饵料,塘泥作为桑树肥料,形成塘基种桑,桑叶养蚕,蚕蛹喂鱼,塘泥肥桑的生产链条,达到鱼蚕兼收的效果。

鱼与树、树与塘、塘与鱼,这巧妙循环而又和谐共生的关系深深吸引着沈烈毅,他想通过艺术作品展示这种关系,是出于“对大自然的敬畏”,有别于“人定胜天”。

但如何呈现呢?他想了很久,“当时,我想做一个像游乐场一样的装置,大家可以在这里游玩,这个装置要结合桑基鱼塘农业文化特色来设定。”沈烈毅说,渔耕粤韵里的大榕树激发了他

■沈烈毅作品《鱼跃鸢飞》。

的灵感,“榕树的生命力非常强,它就一朵浪花”。

“如果在上面放一条鱼呢?”一个奇思妙想逐渐浮出水面。

于是,沈烈毅选择在榕树上“长”出一条鱼。用不锈钢制作鱼鳞,用一根根钢钉顶出立体形状,支撑鱼的材料也没有“直”到底,而是弯曲成榕树根须落入土地,有些“自然生长”的感觉。

较强的参与性是沈烈毅创作作品强调的特性,结合自己《跷跷板》系列的思路,他把“跷跷板”与“金属鱼”结合起来,让艺术品与游客形成一种有效互动。

用作品吸引游客

在创作中,一些细节不断调整,也不断激发出他对作品新的思考。

比如,最开始设定一个跷跷板,到后面三个跷跷板,体现了一种统筹和集体的能力;又比如,在跷跷板上玩的人,看不到鱼“动”,但是旁观者却能看到,这里面的关系细细品味有些“微妙”。

甚至在作品完成后,他想到了自己

以前一直很想做的“缘木求鱼”,居然也为当时的灵感找到了新的契合点。

“缘木求鱼和桑基鱼塘看似是两个不同主题,但说的是一个道理。缘木求鱼说树上抓不到鱼,但桑基鱼塘恰恰就是利用树与蚕与塘的联系,告诉我们树与鱼有关系。看似荒诞不可能,但大自然有时就是这样循环着,我们必须保持对自然的敬畏。”沈烈毅说。

南海大地艺术节开幕后,不少游客都被《鱼跃鸢飞》吸引,置身其中,无需过多解释,他们会慢慢回味,跷跷板与鱼的关系,就像桑基鱼塘里鱼与树、树与塘、塘与鱼的关系,互相交织,和谐共存。

抛开说教,他更希望,艺术作品能吸引游客过来,用艺术的语言“潜移默化”地引导游客回味“渔耕粤韵”,慢慢地,他们就能把本土一些好的文化传播出去,“希望以后人们会说,我们到有一条‘大鱼’的地方玩,或者说,我们去一个‘树上长鱼’的地方玩,这就够了”。

文/珠江时报记者 程虹 何泳谊
图/珠江时报记者 陈志钟