艺术家的“南海大地艺术”之旅

艺术从未像今天这样深入人心，深刻地影响着我们的城市、我们的生活。

11月，北方已是隆冬，而岭南却绿色依旧，似乎在等候远方的客人。广东南海大地艺术节开幕，134位/组艺术家参与创作了73个艺术项目，用艺术语言讲述南海故事，邀请全世界遇见南海美好。

每一位艺术家都是故事的发现者。

有的艺术家以墙为画布，层层凿刻，记录历史的记忆与今天的故事；

有的艺术家将对桑基鱼塘的热爱与领悟，化作看似荒诞却又令人深思的互动装置；

有的艺术家剪裁斑驳的老墙皮，在二次创作中，叠加出一个全新视觉空间；

……

一片土地因为艺术而成为心的可居之处，山河就不只是美景，更是“方法”和“态度”。在南海这片土地上，艺术家们用艺术编织人与自然、人与人的连接，为乡村带来新的活力的同时，也用一场奇妙之旅讲述南海的价值。

走进乡村的艺术家

9月中旬，西樵儒溪村来了一位新村民，艺术家向阳。“艺术在樵山”是他此趟行程的直接动机。

从机场到儒溪村的路上，风景从城镇慢慢转向乡间，公路越往城镇外延伸，大地的气息越浓郁。抵达儒溪村以前，向阳对这里没有任何想象。他要创作的作品《进化中的尘埃》，一定要取材于当地，不能提前想象。这是他一如既往的坚持。

向阳进村后，儒溪村党委书记陈旺弟收到了一张照片，她怎么也没想到，国际上享誉盛名的当代艺术家向阳，竟是照片上这位带着小狗的平常“小老头”。

“平常”恰好是向阳的追求的状态。在儒溪村，他很快融入村民的生活，每天在村里遛狗、围观粤剧社排练、参与村民的捕鱼活动……驻地60余天，向阳与助理背着相机走过祠堂、古村、山林、鱼塘，近千个当地人生产、生活的场景被记录。

艺术家的头脑中，各种信息在交汇。向阳在墙上刻下了第一个场景：一艘渔船上，渔民正准备抛出渔网。这时，另一艘渔船正搭载着艺术家朱哲琴漫游儒溪。她也将成为这片土地的新村民。

泛舟水上，落日余晖映照，桑园围里一幅鱼跃欢腾的场景让一直以水为创作载体的朱哲琴瞬间“触电”。

日出、日落、耕作、捕捞，朱哲琴花费数十天采集桑基鱼塘民居的声音碎片，重构拼接，将一日十二时辰浓缩在十二分钟循环往复，并伴随日升月落，让观者静心感悟这座有800年历史的水脉之乡。

而在这静谧空间内的一轮红日，是十余年来，朱哲琴首次突破以往的透明灰设计，大胆采用具有喜庆民间艺术感的“落日红”色彩。

“这片土地拥有治愈的力量。”回归岭南家乡，朱哲琴将自己与故土大地真正的连接。在这里，被治愈的不仅是她的心灵，还有她的胃。

基于“粤菜滋味”的强大感召力，艺术家同时在南海开启了一段舌尖之旅。正如艺术家沈烈毅所说，有时灵感的来源很简单：舌头的体验，会激活思维和灵感，有些想法，是由一条鲜美的鱼带来的。

鱼生、蒸鱼、鱼汤、鱼羹……沈烈毅的味觉被鱼开启，同时开启的，是他对桑基鱼塘历史和现实的想象与体悟，他看到了塘与鱼、鱼与树、树与塘的和谐共存生存。

创作构想渐渐形成，沈烈毅像美食家精心挑选食材一样，开始选取创作素材：以榕树为承载，展示大地的生命力；以不锈钢做鱼鳞，象征农业有了新发展方式；加入跷跷板元素，呈现人与自然和谐相处。

沈烈毅作品完成那天，栖居在这里的艺术家们一起来到这个“树上长鱼的地方”。树下的跷跷板，这一端是村民，另一端是艺术家。一起一落间，树上的鱼悠然摆动。

从空中俯瞰，人与自然、人与村落、艺术家与村民从未像此刻，如此亲密地联系在一起。

寻找千年共生的印记

“鱼为什么会在树上？”

在西樵的渔耕粤韵文化旅游园，当人们来到《鱼跃鸢飞》面前，有人会发出这样的疑问。但很快，他们就被树下的“跷跷板”吸引，跃跃欲试。

作为创作者，艺术家沈烈毅想通过作品表达什么？他有些矛盾。

从南海桑基鱼塘里汲取灵感，将个人对自然的崇尚与热爱反哺到艺术创作中，呈现人与自然和谐共生的关系，但同时，他并不想阐述得这么明确而单一。

千百年来，南海人探索出塘基种桑，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。自然界的生存法则延续了几千年，艺术作品不可能再改变、再创造，它只是丰富人们对人与自然的认识。

“或许以前人们认为桑基鱼塘是一种劳动行为，但现在通过我的作品，他们可以从另外一个层面去理解。”沈烈毅说，希望自己的作品是“育苗”，种下的是一颗与在地文化有关联的文化种子，通过在地居民的参与，重新找回对这片土地的理解与热爱。

艺术作品是一种连接，《鱼跃鸢飞》是自然与人的连接，艺术家朱哲琴的《西樵禅钟》也是如此。

在西樵儒溪村，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，创作出《西樵禅钟》这件声音互动艺术装置作品。

光照磬台，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内心及所凝聚的能量。

当艺术作品与环境融合，人与人的连接便显现出来。

对艺术家向阳而言，墙体就是一种记忆的载体，赛龙舟的热闹场景、跟他打过招呼的村民、吸引他流连忘返的粤曲表演等都被他凿刻成色彩层次丰富、生动有趣的小像，记录着属于南海的历史和故事，成就《进化中的尘埃》。

在向阳看来，把村落传统的东西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，才是大地艺术节对于乡村建设的价值所在。

大地艺术节是连接艺术家与乡村的平台，但同时也建立了对外交流与展示的机会，进一步激发了南海人对故土的热爱。在观赏、参与艺术家创作的艺术作品中，他们更加深刻地感受到，原来南海如此可爱。

参加开幕式表演的氛围音乐厂牌“Sound Blanc 白”就坦言，他们想通过作品带给人们美学启蒙，探索一种新的乡镇生活方式，这种方式是超大城市的“卷”和小地方“躺”之间的平衡，用这种平衡，让更多人看到南海的美，进一步提升文化自信，同时也将人们带回“最初的湾区”。

什么是“最初的湾区”？这或许是一个宏大的轮廓，但通过走访，艺术家们通过他们特有的能力和着眼点，从局部、从细致入微的观察中，来共同拼合这个完整的故事，寻找共生的印记。

/特写/

在樵山，听“新村民”讲讲村里的事儿

——樵山讲谈会开讲

“和村民的关系就像谈恋爱。”

“抱着被‘修理’的心来的，没想到一直被治愈。”

“明明是观众，却成了编外向导。”

……

11月27日，第一期樵山讲谈会《新村民：艺术对话》在樵山文化中心举行，特邀参展艺术家朱哲琴、向阳到场分享其在地创作故事。这也是广东南海大地艺术节开幕以来的首场活动。

“我想在有800年历史的西樵镇儒溪村用声音构建一个汇聚精神能量的殿堂”，这是艺术家朱哲琴的美好愿景。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，我得到了鼓励。”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，让人蓦然听见自己的内心的力量，获得祥和与笃定。

艺术家向阳则以“谈恋爱”比喻自己与村民的关系：从初入儒溪村，村民对其好奇、观察；到共度一段时日，村民对他了解、信任，再到越来越多的村民生产、生活场景被他凿刻在墙体之上，村民为“上墙”而高兴。

“艺术家不是主角，本地村民才是。”经过向阳60多天的艺术改造和创作，儒溪村中的一栋老房子，如今已成为展现当地人文历史的美术馆，讲述着属于这片土地自己的故事。

作为首位实现广东南海大地艺术节作品打卡“大满贯”的观众，知名艺术时尚策展人江山也来到现场。在他看来，广东南海大地艺术节是一个“种种子”的过程，通过大地艺术节这个窗口，人们开始了解“最初的湾区”的模样，感受南海这座岭南千年古郡的魅力。他也将带着对佛山南海的新认识开展新旅程，希望有更多人认识南海、奔赴南海、留在南海。

文 / 珠江时报记者 郑慧苗 程虹

扫码看南海大地艺术节图片