

艺术与生活同构——北京宋庄画家村环境改造

张培, 孟朝*, 聂庆娟, 王中华, 李艳 (河北农业大学园林与旅游学院, 河北保定 071000)

摘要 在充分研究村镇聚落特点和艺术家特性的基础上, 探讨了宋庄画家村的环境改造借鉴国内外知名艺术家群落的成功经验, 提出了“艺术与生活同构”的设计理念, 通过北方乡村生活小品的提取, 创造出了具有特定情景的生活和创作空间。

关键词 画家村; 艺术生活; 情景营造; 村镇聚落

中图分类号 TU986.1 **文献标识码** A **文章编号** 0517-6611(2009)25-12309-03

Environment Transformation of Painter's Village Songzhuang of Beijing

ZHANG Pei et al (College of Landscape and Travel, Agricultural University of Hebei, Baoding, Hebei 071000)

Abstract Based on the sufficient research on the settlement characteristics of villages and artists, taking the successful experiences of famous artist villages at home and abroad as reference, the design ideas of art and life isomorphism was proposed for the environment transformation in painter's village Songzhuang. Through the abstraction of the north rural life essay, the life and creation space with particular scenes were created.

Key words Painter's village; Artistic life; Scene built; Villages and small towns settlement

20世纪80年代,许多科班出身的艺术家辞去已有工作,试图选择一种自由独立的生活方式进行创作,“画家村”便应运而生。最早形成的圆明园画家村成为北京已逝的风景,相继发展起来的有北京上苑、宋庄、798工厂、索家村、费家村等艺术家群落^[1]。目前在北京最有影响力、发展良好的是北京通州宋庄艺术家村落,其中以小堡村人数最多。2006年4月,笔者受小堡村村政府的委托,对小堡村村内环境及外围道路进行景观改造。在此次设计中,笔者将生活情景与艺术创作融为一体,对场所现有的景观小品、构筑物进行艺术加工,使得宋庄这样自发形成的艺术群落保持最自然的原生状态,让心灵回归到纯朴本质的状态,从而创造出发自心灵的艺术作品。以下将通过小堡村环境改造的案例介绍如何将传统村镇聚落与艺术家创作融为一体。

1 画家村现状概况分析

1.1 区位分析 小堡村地处北京市通州区的宋庄镇,位于宋庄镇政府北侧1 km,距首都机场约2 km。村域用地面积约为3.37 km²。北部与徐辛庄接壤,东临宋庄、大兴庄,西靠外六环高速公路疃里出口,南临102国道。

1.2 历史沿革 自1994年初春,陆续有一批画家相约来到宋庄居住,小堡村村中常年居住200余位画家,成为画家聚集地,具有浓厚的艺术气息,从而得来“画家村”之称。作为宋庄艺术家群落的起源和核心组成部分,小堡村的艺术家群落已经成为“中国·宋庄”品牌的重要支撑,在那里,中国当代艺术的大佬们形成了一个核心圈,艺术家、批评家临屋相住,画廊、展览、藏家此起彼伏^[2]。

1.3 现状分析

1.3.1 环境质量较差。小堡村沿宋徐路方向有7个主要出入口,村内按路面宽度分三级道路。其中两条道路已经过初步整治,路面较为洁净,在白色建筑立面的映衬下栽种各种灌木和农家蔬菜等植物;其余道路尚未整治,有的路面堆满

建筑垃圾和生活垃圾,环境质量较差。村中总体缺乏高大乔木遮荫,导致浮尘现象严重。

1.3.2 艺术风格凌乱。小堡村中的艺术家零散地居住在村中,基本呈均匀分布,每户艺术家的墙体被涂鸦上了一系列前卫的艺术画,风格不一,也使得村落中墙体的立面凌乱不堪。

1.3.3 场地利用率低。村内尚有许多空地,有的地块尚有潜力可挖掘,需要设计师巧妙构思,就可以创造出生动有趣的空间,将原本混乱的场景点化成充满趣味的体验场所;有的地块现状景观质量较差,需要重新设计建造为小型公共空间;还有一些自然形成的植被覆盖良好的空地,稍加整理有望成为良好公共绿地,供村民使用。

2 画家村背景研究

作为艺术家自由聚居的群落,我国画家村经历了近20年的发展,目前在北京、上海等地聚集了很多艺术村落,姿态万千。艺术村的人员由村民、艺术家、游人这三部分组成,每一类人有着不同的行为活动:村民以居住、娱乐、交往为主;艺术家以居住、聚集、创作、出售、交流、娱乐为主;游人则以参观、学习、参与艺术活动为主。

设计之初,笔者以国内外众多画家村为例,如圆明园画家村、费家村、索家村、798艺术中心、宋庄、昌平上苑画家村及法国巴比松画家村等,详细分析研究了其中的问题,笔者认为,艺术村的经营策略应该重点把握艺术村存在的价值,即在满足村民居住的前提下,更好地满足艺术家交流、创作、展示、发展的需要^[3]。笔者的规划设计就要围绕这个目的而进行建造,那么这种特殊的环境氛围的保持与以下2个方面相关:①艺术家的群居性。画家村作为艺术家聚居的聚落,是因为同一类人或者同一类活动具有相聚的特性。②艺术家的离居性。由于艺术家的特性及艺术门类的不同,艺术家彼此之间不希望互相影响。

3 设计理念与原则

3.1 设计理念——艺术与生活同构 村镇聚落的景观本身能够激发人的美感^[4],根本原因不仅在于其包含有朴素的自然美,而且还在于其和人们的生活保持着最直接和紧密的联系。如果供人们生活的物质空间能够发挥背景的作用

作者简介 张培(1981-),女,河北邯郸人,硕士,助教,从事风景园林设计的理论与实践研究。*通讯作者,农艺师。

鸣谢 感谢中国城市规划设计院韩炳越老师以及北京林业大学侯晓蕾、金怡、张秀珍同学。

收稿日期 2009-04-28

而烘托出人们的生活,那么此空间必然会充满生活气息,并与人们的生活融合为一体,从而触发人的审美情趣。

艺术家远离城市选择乡村是为了找寻安静的精神家园以进行艺术创作,而艺术源于生活,所以,在此次设计中,笔者将“艺术源于生活的倾诉——生活(情景)与艺术(创作)的同构”作为此次设计的主题,整理原有景观加以改造,并且利用典型要素作为“情感发生器”^[5]。

3.2 设计原则

3.2.1 乡土风光朴素美的保留。通过景观要素(道路铺装等)的控制保持村落的原始面貌,即利用北方乡村生活常见的物品营造场所感,例如粮食作物(麦垛)、建筑遗留物(砖头、电线杆等可以产生特殊场所性的东西)、农具(碾子、磨盘)、生活用品(笼屉、灯笼、栅栏、柴堆、喇叭、啤酒瓶、煤油灯、葫芦)。

3.2.2 通过艺术与生活的互动进行情景的塑造。人要生活就得有一个能容纳人们生活的物质空间环境,犹如演员要表演就必须有个舞台一样,村镇聚落如同一个巨大的生活舞台,人们生活的各种内容都要在这里一幕一幕地上演。设计中通过乡村景观小品营造朴素亲切的乡村生活场景,捕捉田园生活的自然惬意、日出而作日落而归、清晨的炊烟、午后小憩及饭后的漫步家常等,保留艺术创作氛围和来自生活的艺术,并发现生活的美、光影形色等,为艺术家提供创作灵感。画家村是一种新型社区形态,社区中居民、艺术家、游客3类人群要彼此分割又相互联系。同时,村中各条道路要具有不同的特色,可以对场所现有的景观小品、构筑物进行艺术加工,增强识别性。

4 景观布局

4.1 景观结构 通过对景观及人的行为控制,分成3个区域,在这3个区域内选择了7个控制点,每个节点之间,通过彩色植物、大树、农家景观元素进行连接和视线的引导,构建一个完整的景观体系。

4.1.1 开放区——村南至村委会部分。通过景观节点的导向控制,使其成为艺术活动创作、作品展示展览等聚集区域。设计师根据人正常的步行参观来选定特殊地段进行导向性设计,通过植物配置或者麦垛、红砖等要素的堆放方向,将每个节点“巧妙”地联系起来,形成一个参观线,还可留出部分墙体立面为艺术家涂鸦,这里也成为来此参观的游人或学者的集中区域。(参见下文节点一、二、三)

4.1.2 控制区——村中部。艺术家主要集中生活区,通过街道容貌的整体控制,营造洁净的适宜人居的农村环境。(参见下文节点四、五)

4.1.3 保护区——村北部。这里是小堡村的北缘,通过散植的大树来营造村落边缘意向,也有些环境质量较好的区域改造成村民公共活动空间。(参见下文节点六、七)

4.2 节点设计——元素、功能、意象 我国乡村聚落由于长期处于小农经济的支配,公共性交往活动并不受到人们的重视,村落中没有进行公共活动的场所,而这种场所对于人们的生活、交往是不可缺少的一部分。因此,笔者在小堡村中特别选出几个典型节点,创造可供村民、艺术家交流的场所。

4.2.1 节点一“力如磐石,美若芳香”。此节点分为既相互独立又密切联系的三部分:北半部保留原有树林,加以修整,补植花灌木,铺卵石,设置星星点点的地灯和用砖头堆起来的休息设施,作为艺术家聚会,娱乐的场地;南半部,利用场地上遗留下来的废弃建筑材料堆积成座椅、展台,供艺术家交流创作心得之用;东南部,用建筑材料与植物(蔬菜或者花卉)的质感、色彩对比来表现植物之美与人工之力的和谐。整个场景之中,既有人工的朴拙痕迹,又有自然的万千变换,交相辉映而成美景(图1)。

图1 节点一“力如磐石,美若芳香”

Fig.1 Strong as rock, beautiful as flowers

4.2.2 节点二“耕读生活新解”。场地本身有较大的高差,同时有一条很深的透景线,设计方案中利用场地的优势条件,分层种植蔬菜,每层之间设置矮墙供休息之用,场地边界建筑的墙体可以供艺术家涂鸦。“耕读”一直以来就是中国封建社会时期知识分子的一种理想生活方式,就像陶渊明在《归园田居》中所描绘的避世归隐“壶中天地”般的境界,为后来许多文人墨客所向往和模仿。所以新时代的今天,笔者依旧可以为这些选择小堡的艺术家们开辟一份“耕读”天地,既可劳作健身,又可修身养性,避世安心创作,也追求同样的一份心境。

4.2.3 节点三“柴堆的抗争”。场地原有一堆一堆的柴草,以及柴堆、车辙、坑洼,崎岖而狭窄,凌乱不堪,像迷魂阵一样杂乱无章,严重影响了景观质量。但是,这些柴堆正反映出来浓浓的乡村文化,乡村生活气息正是从这种随意之中流露出来的。所以笔者认为,在景观整治中应该保留这些场所性的东西,用柴草堆出艺术地形,并利用场地原有的砖块摆放为不同高度的墙体穿插在柴堆之中,形成农村粮仓式的包间、小院菜地、农器具等浓郁的乡土文化气息,使原本混乱的场景点化成充满趣味的体验之所。在这里,柴堆不仅仅是乡村景观的一个特征性元素,也成了语言、一处艺术作品,是村民和艺术家有机联系的“载体”,同时这些柴堆的摆放方向也是经过精心设计,有利于引导游人走向下一个景观节点。

4.2.4 节点四“荟萃”。这块场地是艺术家较为集中的地方,许多艺术家将村中房屋购买或租用,并进行院墙的垂直绿化,在建筑之间有较大的空地,将其设计为一个露天的“起居室”,供艺术家交流之用。场地中间是一个木平台,旁植树木可以成荫,平台上以及草地上,散散落落地放置一些水缸做成的种植钵,可以种菜种花,一年四季景象皆不同(图2)。

4.2.5 节点五“容”。此地块由三块绿地组成,在保护区范围内,主要面向村民和艺术家,所以不再安排具体活动,仅作

自然季象的表达。直线为小径,曲线为不同高度的种植池,种植不同颜色的花灌木和花草蔬菜,形式成为容纳色彩的容器,在安安静静的氛围中,流露出美感。

图2 节点四“荟萃”

Fig.2 Good creation together

4.2.6 节点六“水样心境”。此地块原来是垃圾场,坡度很大,有成年的乔木,笔者对场地进行整理,沿坡向堆积石阶墙,模拟水波纹的样子,有时候,住在村子里的艺术家会步行到河边,欣赏水感悟水,那么在这里,同样可以引发无限的心绪;这些石阶墙也可以起到固定斜坡的作用(图3)。

图3 节点六“水样心境”

Fig.3 Transparent mood

4.2.7 节点七“陋室铭”。这是村子边缘的一块小场地,安静偏僻。笔者的方案来自于居住在此的艺术家的愿望,月洞门、置石、紫藤花架与秋千,营造出一个富有情趣的小空间。刘禹锡名篇《陋室铭》中“谈笑有鸿儒,往来无白丁,斯是陋室,唯吾德馨”这句恰好与此方案相吻合。艺术是不分地点

没有边界的,艺术是每一个人可以参与可以分享的美(图4)。

图4 节点七“陋室铭”

Fig.4 Loushiming

4 结语

画家村不同于普通的艺术家创作生活区,其是一个由村民、艺术家、游人组成的特殊的新型社区,是一定历史时期的产物,其规划设计的重点是要在保留和保护乡村风光的朴素美和乡村生活气息的同时,更好地满足艺术家的创作需求,并通过环境改造来缓解淡化艺术和商业之间的矛盾。笔者希望,通过小堡村环境改造设计,探讨传统村镇聚落与艺术家群落的融合方式,能够对画家村的保护发展贡献一点微薄之力,使这个画家村不失往日的“平静”,避免被商业浪潮所淹没,使这片艺术圣地继续繁衍生息,同时为其他艺术村落的发展提供借鉴之处。

参考文献

[1] 严长元. 谁舞今生——国内画家村现象扫描[J]. 艺术评论, 2005 (5): 4-9.

[2] 金燕. 栗宪庭谈画家村流变[J]. 艺术地图, 2005 (5): 28-32.

[3] 王宝菊, 胡介报. 文化造镇, 打造中国苏河区[J]. 宋庄, 2005 (10): 72-75.

[4] 彭一刚. 传统村镇聚落景观分析[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1994.

[5] 贾方舟, 陈履生, 李永存, 等. 一种为了“自由”和“艺术”的生存方式——关于“画家村”里的艺术家生存状态的谈话[J]. 美术观察, 2003 (10): 43-45.

(上接第 12308 页)

做一些铺装和休息椅。⑦结缕草和早熟禾都是喜光的观赏型的草种,加以山茶花和夹竹桃等开花植物大面积种植在基地南部增加此处的观赏性。⑧黑麦草耐荫性差,但能抗 SO₂ 等有害气体,故多种植在基地最难免靠近城市公路地区;黑麦草很少单种,可和草地早熟禾混种,混种中种子重量不应该超过总重量的 20%。

3 小结

草坪对城市建设与发展起着积极的作用,草坪业作为新兴的行业,越来越为人们所重视,但草坪业在我国发展历史较短,与发达国家相比存在很大差距,还有很大的发展改进的空间。作为新兴产业,各级政府应加以扶持、引导,加大基础研究工作的投入,培养专业技术人员和加强科技创新工

作。园林局也应加强管理,在“适地适草”的基本原则下,共同引导草坪业朝着持续、健康、稳定的方向发展。

参考文献

[1] 蒋胜铎. 草坪业与生态环境建设初探[J]. 湖南林业科技, 2000 (4): 32-34.

[2] 陶克艳, 陈青, 洪齐. 湖北省草业发展研究概述[J]. 草业科学, 1999 (4): 72-74.

[3] 车敦仁, 沈秀芳. 草坪的功能及草坪业发展概况[J]. 青海草业, 1999 (2): 21-23.

[4] 林家栋, 朱邦长. 草坪与城市环境的治理[J]. 环境保护, 1999 (12): 20-21.

[5] 张治国. 草坪建植与管理[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 1998.

[6] 李金路. 从统计上看我国城市绿地率和绿化覆盖率的数量差[J]. 中国园林, 1997 (3): 17-18.

[7] 胡叔良. 发展草坪绿地关键问题的探讨[J]. 中国草地, 1997 (2): 68-71.