黄桷坪的“春天”

Spring of Huangjueping

生 态 × 艺 术 × 社 区

四川美院 SCFA 80th 届庆

EXHIBITION ECOLOGICAL ART ART

生态的艺术·艺术的生态——

2020年重庆生态艺术季

ECOLOGICAL ART

黄桷坪平行现场

生态“新”社群-第四届复归倡议行动

四川美术学院实验艺术研究生培养综合改革项目

四川美术学院跨媒体艺术工作室社会实践项目

×

人人公共·人人生态-第三届长江上下公共艺术行动计划

-暨重庆第二届黄桷坪社群艺术季

四川美术学院公共艺术研究生培养综合改革项目

四川美术学院第四届公共艺术教育国际工坊

生 态
×
艺 术
×
社 区

项目概要：

ART EXHIBITION ECOLOGICAL ART
生态的艺术·艺术的生态—
2020年重庆生态艺术季
ECOLOGICAL ART

四川美院 SCFI 80th 周年校庆前后

20生态艺术季 20 ECOLOGICAL ART

黄桷坪平行现场:

生态“新”社群－第四届复归倡议行动

四川美术学院实验艺术研究生培养综合改革项目

四川美术学院跨媒体艺术工作室社会实践项目

×

人人公共·人人生态－第三届长江上下公共艺术行动计划

－暨重庆第二届黄桷坪社群艺术季

四川美术学院公共艺术研究生培养综合改革项目

四川美术学院第四届公共艺术教育国际工坊

“黄桷坪平行现场”组织信息：

主办单位：四川美术学院实验艺术学院、四川美术学院造型艺术学院

承办单位：十方艺术中心、归真艺术中心、川美乡村振兴与民艺活化工作室、川美跨媒体特色工作室

支持单位：

黄桷坪街道、铁路三村社区、邮电支路社区。

策划组织委员会：

策划人：曾途、曾令香、刘洋、张翮、倪澜、邵丽桦

组织统筹：张罗娜、杜映萱

执行策划人：何京、李佳璐、王皖玓、向伟君、史灿阳

长江上下板块策展人：曾令香、张翮、邵丽桦、邓杰

长江上下板块执行策展人：李佳璐、史灿阳

项目信息：

第三届长江上下公共艺术行动计划 人人生态 · 人人公共

项目时间：2020 年 10 月 14——2020 年 11 月 21 日

项目地点：重庆市九龙坡区黄桷坪街道新市场社区铁路三村

参与院校：西南民族大学、四川美术学院、湖北美术学院、中国美术学院、南京艺术学院、江南大学、上海大学上海美术学院、同济大学

板块策展人：曾令香、张翩、邵丽桦、邓杰

板块执行策展人：李佳璐、史灿阳

板块学术委员会成员：焦兴涛、王天祥、王林、申晓南、金江波、季鹏、李占洋、唐艳、曾途、张翩、曾令香、欧阳甦、赵明、范晓莉、谢荪、李想、邵丽桦、邓杰、贺明凤

板块观察员：田源、张钟萄、陈星宇、董子瑗、周娴

板块创作者：董子瑗、张力方、肖怡萱、杨柳岸、付钰、吕梦玲、张凤霞、袁西凤、田蒙、向伟君、鲁炳辉、李佳璐、樊俊言、王然、孙磊、刘烨恒、严予彤、乐黎、张瑞琪、余飞、张彬彬、刘思佳、胡蓓蕾、张世超、张静、张龙、孔琳、刘畅、周发、苏辰、小已、陈醉

共创者：周桂芳、周永红、王贵华、陈本丽、李贵文、李家芬、朱萍、卓显珍、易定坤、张若兰、彭年秀、张昭君、刘遂兰、杨永建、易定容 、翁明娅、王渝芳、逯元美、庞小荣、熊相桂、刘玉兰、杨福维、黎慧君、曾容、张燕、贾中玉、冯小明

板块工作人员：史灿阳、孙天怡、袁嘉镁、肖弈凡、袁野、赵雨萌、陈海旭、何周洲、邢莹、高洵美、付钰、于泽华、杨悉尼、周亿博、赵徐玉倩、林子業、田珈玮、范波儿、蒋雯欣

项目主题：黄桷坪的春天——邮电支路社区生态花园营造项目

项目周期：2020 年 11 月 1 日—12 月 26 日

项目地点：重庆市九龙坡区黄桷坪街道邮电支路社区吉兴便民农贸市场

主办单位：四川美术学院实验艺术学院、四川美术学院造型艺术学院、自然之友·盖娅设计工作室

承办单位：十方艺术中心、归真艺术中心、川美乡村振兴与民艺活化工作室、川美跨媒体特色工作室

支持单位：重庆市九龙坡区新专联、黄桷坪街道邮电支路社区、黄桷坪商会、黄桷义工协会、成都市爱有戏社区发展中心、四川外国语大学国际法学与社会学院、木下木上文化传播工作室、重庆快彩印务有限公司、重庆都成万禾汽车服务有限公司、重庆零零壹园林工程有限公司、重庆华运电子有限公司、重庆霭禧装饰设计工程有限公司、重庆巨臣文化传播有限公司、重庆映画鱼文化创意有限公司

学术顾问：靳立鹏、刘筱、郑昊、刘洋

策划人：曾途、高健、曾令香、倪澜

策划统筹：杜映萱、王颖

联合协同：张化萌、高婧、范敬、李杰、左汝滨、刘飞、申权、陈琳、胡燕子、刘永红、冯婷、陈竹、朱艺、谢文韬、谢绍玉、陈灿、邓春露、刘坤华、向湘、钟桂华、曾宇刚、吴长举、周丽芳、赵国发、何松慰、高伟

策划执行：邵丽桦、何京、张罗娜、胡克、刘春利、张雪琴、经教幻、陈云松、王其玲、陈岩松、舒华、于泽华、白杨、贺明凤、傅瑞、王硕元、牛琦玮、余川幸子、罗方帷、曾佩佩、杜海娟、李政昱、王茂玲

参与成员：社区居民、艺术家、设计师、志愿者、社会人士

参与艺术家：陈海旭、范波儿、高才棱、高洵美、龚义皓、何周洲、蒋雯欣、罗方帷、卢华、刘志诚、陆秋羽、李宜臻、林子業、李畅、刘睿、李政煜、牛琦玮、孙湧淇、苏佩琪、唐苗苗、谭森忠、田珈玮、王皖玓、王茂玲、肖渔、邢莹、肖弈凡、孙天怡、杨朝予、袁野、袁西凤、于泽华、杨悉尼、袁嘉镁、赵子杰、郑熹昊、赵雨萌、周磊、周亿博、赵徐玉倩、赵致宇、戴小兵摄影工作室 – 戴小兵、丹诺影视工作室 – 陈长彬、知书学堂书法工作室 – 张龙

参与志愿者：阿发、卿丹、严伟韩、王贵华、曹宗玉、李秋华、文欣、帅承妞、王亚、王凯、张正明、杨莉、周一、周磊、白玛康卓、小树、龙泉汐、石香、黄维、田发远、田冒学、闻波、罗凤珍、张绍兰、邹长淑、林有容、昌帮英、彭太琴、肖玉兰、魏其华、罗季平、郑小丽、冉琴珍、王会、廖冰川、刘思琪、张龙、许峰恺

目录

一、黄桷坪的春天：生态 x 艺术 x 社区

1.1 项目背景:“生态的艺术·艺术的生态” - 2020 年重庆生态艺术季

1.3 策划人前言:“生态“新”社群” - 曾途

1.4 策划人前言:“人人生态·人人公共” - 曾令香

二、社会联合协同共建

2.1 事业单位

2.2 政府部门

2.3 社会组织

三、知识社群多元聚合

3.1 策划组织委员会

3.2“长江上下”板块学术委员会

3.3 社会跨界专家学者

3.4 四川美术学院研究生

3.5“长江上下”院校师生

3.6 川美特色艺术工作室

3.7 文创工作室 & 驻留艺术家

四、跨界现场共思共行

4.2 学术讲座与工作坊

4.3 第三届长江上下公共艺术行动计划

4.5“黄桷坪的春天”生态社区花园营造项目

4.6 平行艺术行动 - 川美研究生

4.7 平行艺术创作 - 驻留艺术家

4.8 平行文创行动 - 创研工作室

五、第三视角观察：

4.1 学术观察（计划移至第五章）

六、结语

5.1 创作者说

5.2「艺术美学 - 当代艺术历史与现场研究」感想

5.3 参观者说：

5.4 后记

一、黄槐坪的春天：生态 x 艺术 x 社区

概述：

黄桷坪的春天：
生态 x 艺术 x 社区

2020 年 07 月，由“同门、十方、归真”三家艺术机构及“靳立鹏团队”联合发起的 2020 重庆生态艺术季顺缘而生。本届生态艺术季以“生态的艺术 · 艺术的生态”为主题，由重庆市美术家协会和四川美术学院主办，进而联动民间与官方双重力量，塑造出了四大跨空间、多主体的行动现场，“黄桷坪平行现场”是 2020 重庆生态艺术季四大现场之一。

1.4 关于“黄桷坪平行现场”

“生态‘新’社群”、“人人公共 · 人人生态”命题由联合策展人曾途、曾令香提出，并相应生成黄桷坪平行现场其中两个行动板块。同时因志向相同、理论相合、语境互补，在本策划中合为整体共同行动。

该双板块由民间第三方非盈利性机构“十方艺术中心、归真艺术中心”联合发起，由四川美术学院实验艺术学院和造型艺术学院联合主办，同时九龙半岛黄桷坪街道、铁路三村社区、邮电支路社区作为其中主要合作方。

本现场是以“生态”之道作为价值理念、理论知识和行动逻辑的核心基础。

在社会协同层面，该双板块通过联动第三方社会组织、院校事业单位、地方政府部门、以及社会企业和个体同志等社会各方共同参与，整合社会各方力量，构建社会资源可持续流动，促进形成社会多方协同互惠共生的生态式合作模式。

在领域互融层面，该双板块通过邀请来自多领域知识族群和专业同志汇聚于此，进行跨领域、跨学科、跨专业的学术理论和知识逻辑的交流探讨。在共同面对当下社会现场及重新进行专业间以及专业与社会的关系反思，（在重新思考艺术为专业本体与社会互融共生关系的同时，）并协同互鉴共同实现促进社会发展的专业价值。

在文化构建层面，共同之“生态“命题之下，并继续深入探讨艺术促进在地历史文化、社区生活文化构建等命题。从“艺术”专业本体和行动视角出发，实践艺术专业领域生态式构建，从人与人个体之间，地区居民社群之间，以及人类与自然之间多维度命题的探究。艺术促进社群关系的生态化营建。共同促进地区文化的生态更新。

我们希望找寻与社会发展共同之命题，通过社会联合共建平台，进行知识族群多元聚合，在直面真实现场之下，跨界联动共思共行，实现共生永续的“生态文明”。

介绍：

目录索引：

本文献将从项目实际生发及次第逻辑展开，从缘起到理念、构建、汇集、行动、等面向进行

“黄桷坪平行现场”是 2020 重庆生态艺术季四大现场之一，本文献将介绍黄桷坪平行现场下的两个行动板块：

- “生态“新”社群”- 2020 年第四届复归艺术行动

- “人人生态 · 人人公共 ”- 2020 年第三届长江上下公共艺术行动

1.1 项目背景：

关于 2020 年重庆生态艺术季 -“生态的艺术 · 艺术的生态”

生态艺术旨在修复与保护生态环境，以相关政经、文化、权利、伦理等问题意识，介入社会实践活动和社区行动，使生态话题成为公共议题，提高公众参予程度，推动环境公平共享，重建社群新型生活方式。

生态艺术从学科角度讲，属于实验艺术范畴，属于学院和美协系统设立的美术学新学科。当代艺术前沿性探索纳入其中，成为新艺术及未来艺术发展的重要方面。加上原有造型艺术的当代性和多元化推进，川美艺术家在雕塑跨媒体领域、社区公共艺术、新媒体影像创作等方面多有建树。而四川美院一直强调以创作带动教学、出作品、出人才的办学理念，重视艺术观念与艺术创作、艺术理论与艺术实践相结合，而生态艺术则是一个亟待开拓的领域和新的学科增长点。

本次艺术季活动意在整合学院项目资源和民间艺术机构力量，形成合力。从作品创作到在地参与、从社群行动到现场呈现、从平行展到主题展，集成艺术创作、学科建设、学术研讨及相关在场在地活动成果。回馈师生与公众，以利形成生态艺术社会化与公共性的良性循环和可持续发展。

– 生态艺术季总策划人 王林

1.3 策划人前言：
“生态“新”社群” - 曾途

生态问题似乎突然成为跨专业、跨领域、跨学科、跨文明的国际化显学，可容下当前复杂国际政经危局的各种学术、政治不正确和不对付，虽说生态议题的热闹下藏着各种机缘蹊跷，但退一步思考，实因生态议题关涉人类与世界的根本底线问题乃一切人类问题之不二基础，其他问题皆能行文化、历史、政治的言语之辩，军事、经济、科技的强弱之争而似有所决，但底线问题据实在此，退无所退，辩无可辩。值此人类困局，根本问题现前，无论如何都当好事。

以世界为一世界，全无他，这是究竟归一的生态本质。

中国传统文化极度重视天地与人本身的整一关系，强调人之道在于法天地，理自然。是说以天地为第一因的大本体，人与之和，以为人本。人自知源于天地，归于天地，以天地为大者，与天地的关系根本上是一种尊重、感悟随之以理解、学习。

以人为一世界，自然为一世界，两相对，此为二元对立人本主义的生态思维。

人以先验概念将自己从整一中隔离出 来，自外于天地，以天地为他者，这来自西方思域的观念流现，以（神）人出发去控制使用自然，是近现代自然秩序被人文政治任意形塑的历史事实，而晚近以人出发调和人与自然的关系，是反向修正，根本逻辑没变。

如上两条思行道路曾是中国现代化道路的两种世界观选择，但现代化革命的底色是文明的自救，必亡于务虚无用之用，或活于务实有用之功，绝无选择道路的自由。中国的现代化历千年未有之变局，救亡图存于山河破碎，现代半成传统半坏。但千年文明存续是百年之国的历史责任，家国已然安顿，当回顾代价惨烈，然现代化必继续，过去未逝，未来未来，文明嫁接依然阵痛斐然，文化的融合与修复、人事的共生与生长，不只关涉国内，亦及至国际，今日全球时代，一念即是世界，一行即动天下。

现在，我们可以选择。

从生灭的底层逻辑来看，人类只可能通过破坏自然和谐去毁灭自己的生存空间，殃及生态体系中的其他

物种，进而自我毁灭，却无法毁灭自然本身。人类行为是地球生态中最大变量，生态问题本质上是人类文明本身的问题。由是生态问题可以分为内外两部分：人类文明内部生态，人类与自然的外部生态。前者主动，后者被动，但后者决定前者的根本命运。

文明以人为内核，虽然不同文明对人的概念有着不同定义，其概念边界或大或小，但总归远小于自然与世界的概念。个人难独存于世界，单个人与世界的关系，从属于自然关系，与文明无关。人是以聚合为社群生存而成为人类，社群可视为人类的基本种群单位，他们以某种价值共识聚合生长，进而逐渐繁殖为更大的种群单位——社会，社会的时空规模渐次扩张，也要求其核心价值共识需要时空上的共时，而时空共时性更好的人类种群将在社会种群的竞争中，更加具备文化共同体的生存优势，这些能保持与时俱进、永续更新、历久弥新的文化聚落，最能够繁衍生长，而最终成就为人类历史中的文明现实。而诸文明亦必依托于宇宙秩序所定义的天地自然之秩序，各有其文明的世界观，诸文明间的互动即为群落生态，人类与自然的关系，即是人类群落与非人类群落的动态关系的集合。

中国当下的生态问题亦包含人的社会文化种群与人与自然的群落内外两层关系。现代化的本质是以人类为中心物化自然世界，以效率与生产为核心原则，进而引发的政治、经济、社会、文化的系统人类文明演化现象。它第一次将人类整体群落带到和自然群落的生态对抗的根本维度。“中国”之名所含括的是时空广大的群落生态，是五千年不断续的农耕文明，承载这一文明的一直是世界上数量级最大的人类社群。现代化的当代中国承继了这一文明事实，但需要强调的是当代中国的社会文化生态应按时空分为两部分来讨论，空间维度上分为集中式高强度现代化的城市群落，另一部分是散布式低强度现代化的乡村群落；而在时间维度上百年的现代化工业文明生态与具有千年传统农业文明生态叠态共存。

生态的话题无论起于小我或世界，都很容易言语弥散到无远弗届，大至无形而不了了之，思行者必须在生态之大者中找寻问题的入口。以文化之名去思行生态，当以人类文明内部生态更新为实践场域，更新人对世界的共生认知，更新人的自觉与自律，强调人与自然的共情、共生、共同。即便生态艺术或可能直接以自然为媒介为场域，但其诉求目标亦当作用于人类认知交互本身，而非直接作用于自然。以艺术之名思行生态，亦当如是。

如何全面认知中国的生态事实，以何为本去更新中国社群的生态自觉与自律，复归人与自然的共情、共生、共同。生态在文明群落层级的政治博弈，在社会种群层级的资本博弈都确实深刻影响着人类文明的生态，但生态系统真正的基础是个体与其他个体的生态关系，这是一切伟大文明故事的源头，也是天地世界的客观事实，人类由具体的个体构成，文明并非建构在人类这样抽象的概念上，而是由概念下具体的个体生态真正左右，中国文明之悠久固然可诗意感慨，但它的延续当是以天地民本为无华之基。中国欲在现代化文明的未来复归于天人和谐可持续的生态文明，当从生态的基础做起，在个体聚合之处——社群之中。

2020年生态艺术季以四川美术学院和各社会机构的联合倡议行动，其本体即为学术聚落的跨界共思共行，本艺术季是旨在以艺术为媒介，以生态为主题，以在地社群为场域，实验更新社群价值共识的知识创新行动。本次生态艺术季分为大学新城和九龙老区两个实践地，以长节庆为时空聚合，以新价值的共创为目标，以社群的共识共生为目的。

九龙半岛为重庆老工业半岛，为重庆城市发展提供过能源、运输等重要结构性支持，但同时九龙工业区与邻近的重钢工业区也曾是重庆市内的重大环境污染源，黄桷坪曾是黑烟黑雨的重灾区。伴随重庆的城市扩张，时过境迁，过去数年电厂、铁路、码头为代表的工业生态整体外迁后，市内开始常见蓝天白云，但另一种生态问题开始显现，半岛现有物理空间大都是工业时代的遗产，在地社群依然是前工业遗族。历史空间开始空寂破败，年轻族群伴随工业外迁，在地的社群空心化严重，代际断裂，活力羸弱。反观此轮国家意志的转型，深刻影响中国社会群落大生态，从中国制造到供给侧改革，从城市化到新型城镇化，从全球化到双循环，从新冷战阴云到人类命运共同体，国家意志与国际政局的宏大文明群落的势利消长无论如何险恶，也都必在共生前提下博弈，人类只有一个地球。这些政治经济的大事话，如今共时性地紧密关涉从个体到群落，从人类到自然的全局生态。后头看来，改写九龙半岛的命运也正是这时代精神。前工业历程给中国城市留下无数九龙半岛这样的老社群，告别过去规模发展的粗犷，在今天质量发展的生态原则下，如何激活更新前工业遗留的老社群，成为中国社会的生态文明梦想中关键的历史一环，它关涉我们如何在连接时间与意义，不仅使历史书写有逻辑关联，而更应是有血有肉的社群复兴。

背靠历史面对未来，更当去助产未来。故本次生态艺术季的九龙半岛平行展单元着意关注，如何以艺术创生态“新”价值，以此共生价值，助力更新在地历史社群，故定名为——生态“新”社群。虽然还是叫艺术季，但面对的是新的主题，新的实践场域、新的参与构成，新的策展理念，新的艺术生成生态。它们试图践行出个体与社群的交互价值生成次第，从“自愿而共情”到“自主而共生”，最后达至个体与社群共同生态目标“自由而共同”，也即是谁都向往的自由自在，自然而然的自然正确。说实在这理想虽大，却一点不新，只能说是当下实现它的时空场景是全新的，也就是眼前的世界与我们，必须再次全新出发。所以“新”不应再是那种现代时间一往无前的先锋信仰，而当是与世界长存内外演新的生命智慧。

尝试不总会成功，发芽不总会成果，但尝试发芽发乎于每个个体的生命原力，不知道理由，也不需要理由，发芽就好。

1.4 策划人前言：“人人生态 · 人人公共”- 曾令香

假如人类被重置一个荒岛，该如何?

后疫情时代，世界面临着新的历史拐点。人类史上重构世界的四大因素（饥荒、瘟疫、战争、技术革命），我们正相遇着两大因素。埃里克·布莱·恩约弗森在《第二次机器革命》中曾提到：一年是一年，那是 200 年前；一个月是一年，那是 20 年前；一天是一年，那就是现在。疫情的忽然出现，让人从“度日如年”的高速情境跳脱出来反思。于是，生态话题的再次浮现具有了切实的正当性。这么多年来，资本所裹挟的“热闹”像一阵阵龙卷风，所过之处，也会满地狼藉。现代性既在向世间呈现某种未来，又在躲闪人类的某种未来。现代性既制造了种种热闹，又留下许多新的荒岛——那些被遗忘的存在。有许多地方，诸如“铁路三村”，一个成就新中国第一条铁路（成渝铁路）也是重庆母体文化重要贡献者所聚集的社群，如今成为被“热闹”遗忘的角落，与几百米开外的文创打卡地黄桶坪相比，它灰色的基调似乎是一个令人悲情的符号，它使现实和想象之间的时代性错位，使巨大的文化基因仅成为记忆。寂静取代了曾今的力量。它似乎既被退隐掩藏又锋芒毕露。诸如此类，在资本和消费主义一味倡导的前进逻辑下，各个领域各地新“荒岛”已不再是个别现象。

但一切事又都是人事，人的事。人的欲望牵引着世界故事的展开。欲望操持着社会、政治、经济与文化如战马，不断演绎种种杀戮和征服。反思跟其他珍贵的东西一样，必须从根本的深处滋长出来。

所以，“人人生态、人人公共”着眼于从人的视角来探讨生态命题。“人人生态”指向人与人的生态，指向社群；“人人公共”指向人与人的共在关系。也意指人人对生态的共同关切，人人对公共问题的参与。把生态艺术的着力点置放在社群的纬度，着力于从政治经济文化的综合视角，尤其是个体种群与文化学的关联中去反思并修复现代性带来的文明、阶层与种群的时空差位与断链。生态文明的中国答案应该不止于伦理学，一如赵汀阳先生所指的政治学和社会学等结构的“配天”，即在天 – 地 – 人的模型结构中重思万物是人的尺度和准则，在“生生”的视角中体察；一如孔子所言之“仁”，是一种无外的共在。

第三届“长江上下：公共艺术行动计划”作为 2020 年四川美院重大学科项目“生态的艺术、艺术的生态：2020 当代生态艺术季”的重要平行展板块，将立足于去年“因缘聚艺、众生关切”的基础上，继续在重庆黄桶坪“铁路三村”的工业遗址空间社区深耕细作，来回应时代话题；将从“物生态”、“境生态”、“仁生态”三个视角去展开。其中，“物生态”着眼于从物性与物的符号学意义、物的所指与能指等去思考，也许这个区块会自然地扣合从古典主义到贫困艺术与物派等艺术生态线索，在物及物物关联生态中探讨“民艺·物”、“器物·物”、“弃物·物”

及“齐物·物”等；“境生态”将从情境出发，从环境出发去重视社群的场域与社群环境美化，在关系美学和情境美学中探讨社区环境的营造与提升，探讨“家园·境”、“记忆·境”、“景观·境”等；“仁生态”即“人人生态”，力指社群生态，更多地从社会和文化的角度去探讨社群人文传统与精神价值的共识性与共建性，以及良性的公共关系，探讨“非遗活化·仁、“社群凝聚·仁”、“社会介入·仁、“社会美育·仁”；“仁生态”是一种关于生态的东方价值思考。“仁生态”改变“境生态”与“物生态”，从而逐步实现社区重塑以及创生新的社群营造。

本届“长江上下”将延续“自下而上”、“超整理”与“1+1 ”等的艺术生产路径与方法，通过跨学科、跨专业、跨领域的多方合作，去深入地开发社群观看和思考的方法，创造新生活模式；让艺术创造一种美好的社群会面，让艺术成为一种共善与持续价值生产的社会中介与友好对话的社会剧场，去积极思考一种当下现实之外的文明势态，不再封闭而蛮横，摆脱进口方法论的牵制，在社会现场中反思知识生产逻辑和有效重构各种关系，生长社区活 力，彰显差异性的社群主体价值，如“生态”的词源所示的那样，回归诗意的的家园。

愿“荒岛”弥合，艺术让理想的远方独一浮现。

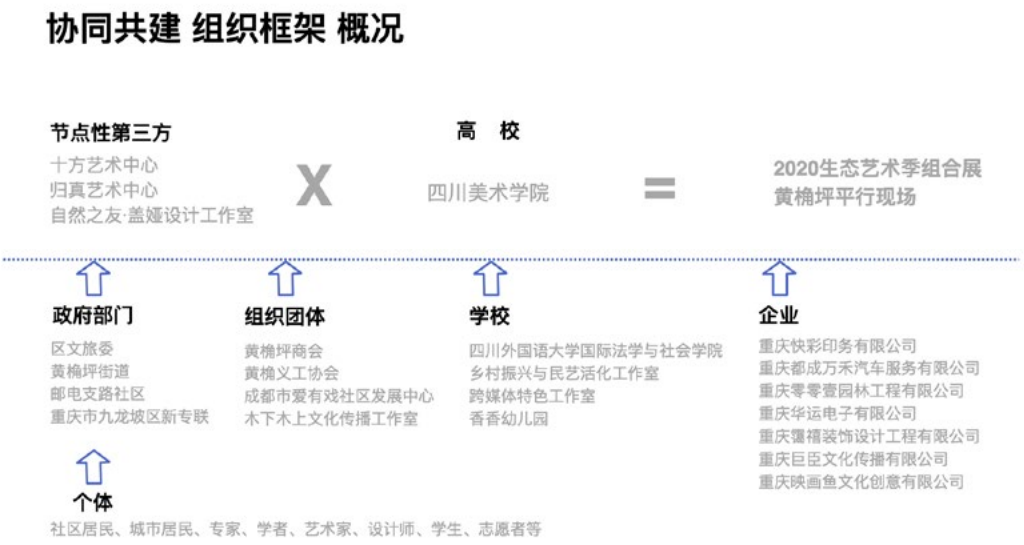
曾令香

2020 年 10 月于桃花山下

二、社会联合协同共建

概述：

社会联合协同共建


协同共建 组织框架 概况
节点性第三方
十方艺术中心
归真艺术中心
自然之友·盖娅设计工作室
X
高 校
四川美术学院
=
2020生态艺术季组合展
黄桷坪平行现场
政府部门
区文旅委
黄桷坪街道
郎电支路社区
重庆市九龙坡区新专联
组织团体
黄桷坪商会
黄桷义工协会
成都市爱有戏社区发展中心
木下木上文化传播工作室
学校
四川外国语大学国际法学与社会学院
乡村振兴与民艺活化工作室
跨媒体特色工作室
香香幼儿园
企业
重庆快彩印务有限公司
重庆都成万禾汽车服务有限公司
重庆零零壹园林工程有限公司
重庆华运电子有限公司
重庆霭禧装饰设计工程有限公司
重庆巨臣文化传播有限公司
重庆映画鱼文化创意有限公司
个体
社区居民、城市居民、专家、学者、艺术家、设计师、学生、志愿者等

（生态概念没有明确）

在多方参与的情况下，该双板块的基本框架也顺然而生。

艺术季重要社会意义之一为凝聚社会各方的力量，深入探讨多方协同共建的良性可持续，互利互惠的合作模式，并此行动平台进行实践尝试，在此过程中各方提供的力量优势和伴随的目的诉求，在这次生态艺术季中的契合初步显现。

四川美术学院伴随着中国教育体制改革的方向和使命，多年来一直探讨艺术与社会的关系，并通过建立“艺术与社会”，“艺术与乡村”等命题，“特色工作室”，“ 研究生培养综合改革项目”也相应开设，力行通过艺术在社会的课题项目实践解决目前艺术专业与社会需要之间不对应的现实问题。今年“生态艺术”也因由中国著名批评家王林先生提出并发起这次生态艺术倡议，成为四川美术学院在 2020 年最重要的学术课题。九龙半岛黄桷坪则是四川美术学院历史发展的见证之地，也是多年进行学术课题社会实践的实验现场。在黄桷坪平行现场此双板块中，在川美实验艺术学院、川美造型艺术学院、川美跨媒体特色工作室、川美乡村振兴与民艺活化工作室通过《研究生培养综合改革项目》及“特色工作室社会实践教学项目”带来相关的学科命题，同时也作为本现场双板块的主要项目资金支持方，使得该现场得意生发。

九龙半岛曾是重庆重要的工业半岛，电厂、铁路、码头为代表的工业设施坐落于此，随着地区功能转移，产业经济消退，但因四川美术学研带动的地区艺术文化生态的存在使得该地区已然作为重庆最重要的艺术文化聚集地。2019 年九龙半岛被正式定义为长江人文美术半岛国际版（重庆美术公园），也使得该地区具有独特艺术文化底蕴的地区得意明确定位，作为重庆艺术发展的重中之重。同时伴随着国家“社区自治”，“社区文化构建”政策导向，以及“生态文明”大命题的提出。“社区艺术”等命题成为作为该九龙半岛地区官方机构致力于社区文化构建的重要方向。对此黄桷坪街道、铁路三村社区、邮电支路社区也参与其中作为主要的合作方，为实践场地支持、社区居民动员提供了重要贡献。同而也为民间自觉发起和官方宏观导向的方向契合度提供了参考基础。

“十方艺术中心”“归真艺术中心”注册且坐落于九龙半岛，而该双板块也作为“十方、归真”艺术机构多年践行地区艺术文化生态构建的又一实践案例，“十方、归真”作为第三方为盈利性社会机构，以促进地区社会公共，艺术文化发展为第一步目标，以第三方视角补足官方视角与个体视角的行动劣势和盲区，深入分析研究社会各方面临问题困境，试图通过理论研究与在地实践，联动社会各方，构建多方互利互惠的合作方式。在该艺术季中，“十方、归真”主要以此艺术季为探索实践平台，试图构建多方在共同命题下，合力互助，共同发展的良性社会多方协同模式。致力于联合社会各方机构力量，合力协同共建互惠共生的行动平台。

特别是在特别行动，

2.1 事业单位：

四川美术学院

四川美术学院是西南地区唯一一所高等美术院校，现有九龙坡区黄桷坪校区和沙坪坝区大学城虎溪校区，占地总面积 1200 亩。2018 年 11 月，学校在重庆市两江新区选址 150 亩，兴办国际设计学院（中国西部艺术港）。

学校现设有中国画与书法艺术学院、造型艺术学院、艺术人文学院、艺术教育学院、影视动画学院、建筑与环境艺术学院、设计学院、实验艺术学院、公共艺术学院。

2020 年生态艺术季在四川美术学院组织主体下，联动川美造型艺术学院、实验艺术学院、艺术人文学院、艺术教育学院、公共艺术学院共同发声，同时，川美宣传部、川美国际交流合作处也加入其中。

曾途 - 川美跨媒体特色工作室

跨媒体艺术工作室是一个不对专业背景、能力方向以及创作形式设限的以跨媒介、跨学科、跨领域为特色的学术性与艺术性兼具的艺术工作室，以独立人格、自由思想、时代精神、并作共生为一切探索之始终。

工作室旨在以“艺术与社会”为主要学术命题的追求下，在独特的“艺术与社会的现场”中培养工作室成员们成为知识研究者「起」、专业教育者「承」、职业艺术家「转」以及社会工作者「合」。

工作室将以项目制的创研与策展 & 创作实践代教学、以自我思问代教授、以合作式课题代课程，引领工作室成员在共生并作中获得独立成长，亦在独立生长中理解并作共生。

曾令香 - 川美乡村振兴与民艺活化工作室

乡村振兴与民艺活化工作室缘艺术与社会交际之契机，据公共艺术之视野，理艺术乡建之策略，溯文化知识之根本。

以城乡公共艺术、乡建艺术节策划、美丽乡村改造、乡村地方性公共艺术作品创作、乡建民俗与节日开发、乡村人居空间美化提升、乡村公共设施与景观设计、民艺活化与衍生品开发等实践项目为主，在跨界融合、多元互动、享受创作、学以致用的教育理念下，培养有观念、有态度、有逻辑、有方法的艺术家、设计师或文化艺术研究者。

乡村振兴与民艺活化工作室由四川美术学院公共艺术学科带头人曾令香副教授 / 博士领衔，由跨领域、跨学科、跨专业、跨国际的专家及教授组成教学团队，集合各个专业的优秀人才。视角多样，力量多元，团结互补，集结成一支超强特工队伍直击公共艺术腹地。

2.2 政府部门：

黄桷坪街道

重庆市九龙坡区辖街道。位于区境东北部，东南临长江。黄桷坪街道常住人口 64112 人 (2010 年六普)。辖 8 个社区。杨 (家坪) 九 (渡口) 公路过境，设有车渡、轮渡，九龙坡火车站系二级客货运站，九龙坡港口是衔接中转水陆运输的重要港口。

辖区面积 5.08 平方公里，常住人口 64112 人 (2010 年)，流动人口近 2 万人。全处干部 38 名 (其中 : 男 22 名，女 16 名)，机关在职党员 26 名，社区党员 349 名。街道党工委下设 8 个社区党委 (其中 :8 个社区党支部、26 个楼栋党支部、9 个非公有制企业党支部)。

辖区内有四川美术学院、重庆电力高等专科学校 2 所高校及 6 所中小学校，有西南地区最大的集装箱码头、重庆发电厂等 69 个大中型企事业单位。围绕 " 六位一体 " 建立健全 " 四联 " 机制，保民生，保稳定，立足新起点，谋划新发展，抓好全年工作指标的分解与落实，开好局，起好步，为全年工作打好基础。

新市场社区 - 铁路三村

黄桷坪街道新市场社区成立于 2002 年 1 月，位于九龙半岛铁路片区中心地带，东临长江，南与三角道社区接壤，西面是邮电支路社区和唐家湾社区，北与九龙湾社区交界，杨九路、龙吟路贯穿境而过，辖区面积 0.45 平方公里，有 39 栋居民楼，3189 户、6975 人，居民中户籍人口占 78%，流动人口约占 22%；下设 9 个居民小组实行网格化管理、辖区驻有中国铁路成都局集团重庆工务段、车辆段、中国中铁八局第一工程有限公司等 10 余家企事业单位。社区内幼儿园、卫生服务点、超市等便民服务设施齐全。

邮电支路社区

邮电支路社区地处九龙美术半岛核心区域，辖区总面积约 0.86 平方公里，下辖电力五村、搬运西村、小水池和铁路二村四个片区。辖区人口密集，商贸繁华，常住人口约 10800 余人，3200 余户；辖区内有重庆铁路小学、工艺美术学校、电力高专、盐业公司等十余家企事业单位及三百余户个体商户。社区秉承“与爱零居、携手共进”的工作理念，以特色党建工作开展为契机，依托“邮差快送”、“工艺坊”、“爱心呼唤”、“口述室”等亮点工作的开展，率先推行“全科网格”、“全通社工”、“小蕾花开心理咨询室”等服务项目，以群众满意为目标，为全面构建“五全五美”新邮电支路社区而努力。

2.3 社会组织：

十方艺术中心

十方藝術中心
DIMENSIONS ART CENTER

十方艺术中心（DAC）成立于 2013 年，位于中国重庆九龙半岛黄桷坪艺术区的一所 3000 ㎡的前艺术学校内，是一个集学术研究、艺术交流、公共教育于一体的学术研究型机构。

十方艺术中心是九龙坡区民政局正式注册的民办非企业单位，由重庆市九龙坡区文化委主管。

伴随着重庆的国际化、文创化、城乡一体化进程，艺术文化如何跨领域、跨媒体、跨学科多元生长并与社会互动发展，成为艺术机构思考的历史命题。十方艺术中心作为非营利性的第三方艺术机构，在中国艺术文化生态的建构及艺术文化族群的发展等方面，担负着不可回避的社会责任。

归真艺术中心

归真艺术中心
To 1 Art Center

该中心是九龍坡區民政局正式註冊成立的民辦非企業單位，由重慶市九龍坡區文化委主管。由已在传统文化、民艺百工、艺术创作、展览策划、乡村美育、公共艺术理论与实践等方面均有较出色的研究成果、深具学术影响和建树的教授、也有青年新锐学者和博士生联合发起成立。以关注和推动巴蜀传统文化艺术的传承与创新、艺术与社会创新、城乡发展与公共艺术研究、城乡美育与艺术研学教育等为主要研究方向，致力于通过理论与实践研究、策划、展览、教育、国内国际驻留与交流、收藏、智库构建、衍生品开发等工作，实现巴渝传统文化艺术的有效传承与创新拓展，实现传统文化的跨文化跨领域多维度整合研究，实现将传统文化艺术融入地域发展与公众生活，致力于打造一个集学术研究、艺术交流、公共教育与学术驻留于一体以及致力于中国精神振兴、文化价值复兴、社群生态更新与众生生活新兴，力求知识复归现场、文化艺术复归社会创新，进行跨领域、跨学科、跨专业的学术型研究与服务机构。

自成立以来，在重庆九龙半岛、冷冻厂、铁路三村、黄桷坪街道、北碚柳荫乡村、中山古镇等地开展了丰富的现场艺术策划、在地创作、社区营建、社区美育与艺术研学等项目，作为非营利性第三方艺术机构，为中国艺术文化生态与社区治理、传统文化精神传承与拓展等方面，担负着应有的社会责任。

自然之友 · 盖娅设计工作室

自然之友·盖娅设计（FON·GAIASCAPE）工作室，简称"盖娅设计"，是自然之友和盖娅自然教育从事可持续环境设计的专门机构。

盖娅设计是一所践行公民永续教育的设计机构，倡导"参与式"、"可持续"的设计理念，以"设计启蒙公众的环境意识，增强公众参与改善环境的能力"为行动目标，通过建立社区、校园、生态基地三位一体的平台，推动可持续环境设计、公众永续设计教育和公民生态行动实践，使设计生活化，景观教育公众化，培育绿色公民。

盖娅设计工作团队积累了大量关于城市与乡村的社区营造案例，在可持续环境设计和永续设计教育方面有着丰富的实践经验。

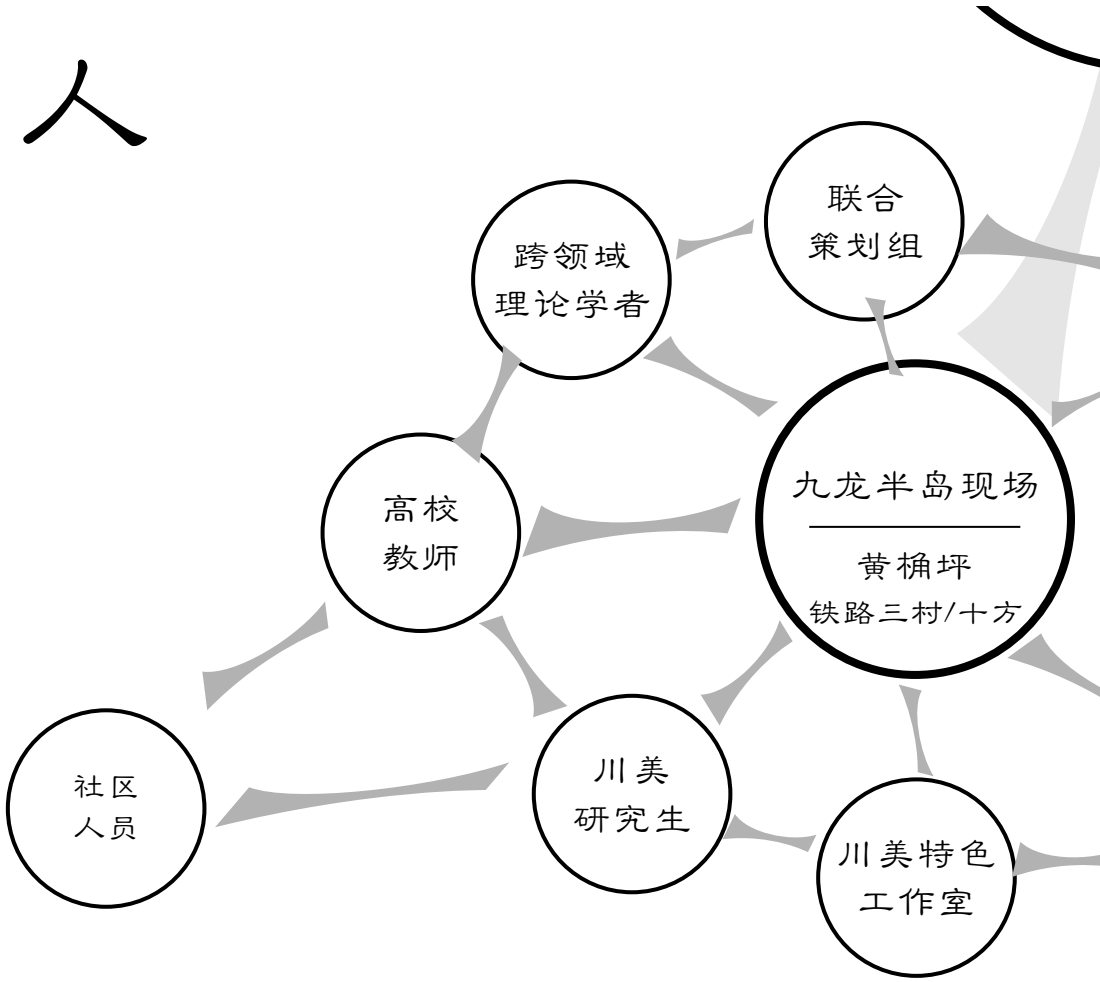
山水乡愁自然中心

南川区山水乡愁自然中心于 2015 年 4 月成立，为重庆市南川区首个也是目前唯一一个自然教育公益机构，是由从事社会服务与社会公益事业的各界爱心人士志愿组成的非营利性社会民非法人，致力于通过与乡村学校、社区合作，推动乡村儿童艺术教育、自然教育，帮助乡村儿童建立与自我、与他人、与家乡的情感连接，致力于友好环境行动的倡导和实践，实现"让我们的后代看得见山水、记得住乡愁"的机构愿景。

三、知识社群多元聚合

概述:

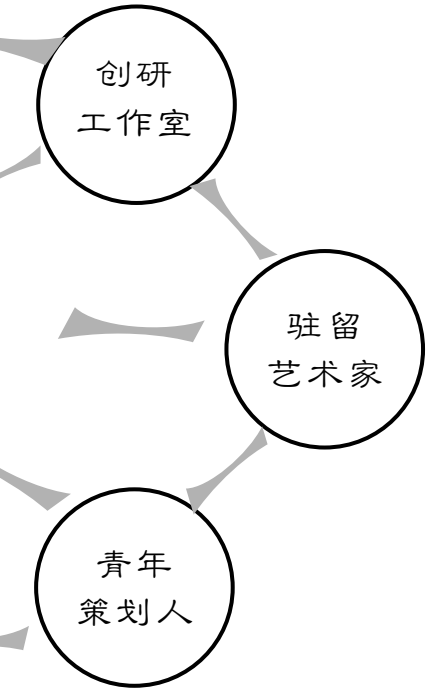
知识社群多元聚合



2020

生态艺术季

·创废为艺的新社群行动



3.1 策划组织委员会

曾 途 - 策划人

艺术工作者，教育工作者，文化研究者，现场营建者。 个人生长始于油画、续于摄影、影像、跨媒体，现致力于图像 & 媒介、语言 & 媒体、艺术 & 社会的研究与生态化现场实践，尤以东亚文明现代化的再反思为近年主要文化研究方向，2013 年创立重庆十方艺术中心并担任艺术总监，四川美术学院实验艺术学院艺术 & 社会教研室主任。

曾令香 - 策划人

现为四川美术学院副教授、研究生导师、公共艺术学科带头人，艺术家、文化研究者；曾为株洲市 601 厂工人；中国美术学院本科、硕士及首届公共艺术博士；中央美术学院骨干访问学者；国际公共艺术奖研究员；CLDA 国际顾问团学术顾问；中国雕塑学会会员。

刘 洋 - 策划人

现任教于四川美术学院实验艺术学院，副教授，澳门科技大学博士在读。现致力于艺术在地性及综合媒介语言的空间性研究。

张 腭 - 策划人

中国美术家协会会员、重庆美术家协会雕塑艺委会委员、四川美院重大题材创作中心委员、重庆雕塑协会会员。

倪 瀾 - 策划人

1995 年毕业于重庆建筑大学，建筑与城市规划研究者。

中国中建设计集团有限公司中建城乡建设发展中心副总规划师、高级工程师，专注于研究艺术文化产业与区域社会协调发展的关系，探索城市更新与乡村振兴路径与方法。

邵丽桦 - 策划人

艺术家，社会工作者，1985 年生于贵州，毕业于四川美术学院景观雕塑专业，现工作居住于重庆。

研究方向：探索艺术作为媒介在社会公共领域中的显现及作用，探索文艺工作者在社会公益领域的工作方法，并以艺术家个人、项目、机构的方式积极参与社会改革。同时长期致力于东西方文明的比较研究、以艺术的方式呈现表达。

张罗娜 - 组织统筹

艺术 & 社会工作者、研究者。

十方艺术中心项目总监，关注动态过程中的时代精神下，艺术参与社会构建时可充当的身份、可采用的方式、可实现的价值、可衍生的概念与意义。

杜映萱 - 组织统筹

何 京 - 执行策划人

艺术家、社会工作者。1990 年出生于北京，毕业于首都师范大学油画系。

现生活于重庆，担任十方艺术中心国际艺术驻留项目负责人。多年从事地区艺术与社会生态协作的架构构建研究与实践，并负责相关主题的社会专案、活动策划与社会实践教学项目。

王皖玓 - 执行策划人

四川美术学院实验艺术 硕士
2019 四川美术学院驻留策展人
重庆地方史研究协会荣誉会员
作品曾被重庆三峡博物馆、四川美术学院美术馆收藏
2020《重庆生态艺术季 – 生态新社群 – 2020 年第四届复归艺术行动》执行策展人
2020《四川美术学院首届研究生学术论坛》推优，论文出版
2020《丛生与共振》 执行策展人 四川美院美术馆
2019《重庆女性影像展》 执行策展人　 重庆美术馆
2019《城野西处》《夜美术馆》 执行策展人　T2 美术馆
2019《重庆国际实验影像双年展 时间之境特别计划 –Imaging store 》策展人
2019《艺术介入社会的中国案例”影像艺术展》策展助理，捷克

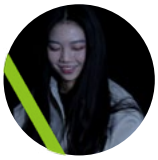
史灿阳 - 执行策展人

四川美术学院人文艺术学院艺术策划与管理专业在读本科生
四川美术学院个性化特色培养工作室
乡村振兴与民艺活化工作室 班长
2018 川美帮微信公众号运营、川美帮官方微信运营
2019 重庆首届黄桷坪社群艺术季「艺术的社群·记忆的容器」参展艺术家、摄影 流域·图像景观国际论坛 –– 工作组
民艺之光 : 重庆民艺实践者交流沙龙 –– 学术策划 重塑与再生 : 柳荫粮仓中波在地创作工作坊 –– 艺术家、文献统筹 敦煌传统文化考察 –– 学术策划 四川美术学院个性化培养特色工作室教学成果汇报展 –– 策展人、组织统筹
2020 邵丽桦 : 艺术家的公共形象营造与作品公共表达 –– 摄影曾令香 : 当代公共艺术创作秘修与自 选创作 –– 学术策划 2020 重庆生态艺术季分板块 –– 执行策展人、工作组统筹

李佳璐 - 执行策划人

四川美术学院 2019 级造型艺术学院公共艺术研究生，湖南省郴州人。

主持四川美术学院研究生科研创新项目《自媒体时代背景下的艺术与网络交互、舆情塑造的创作实践与探索》；参与中国社区美育行动计划“村·社联动”——柳荫粮仓·艺术存储与萌芽计划，共创作品《田间细流》参展；以执行策展人及艺术家身份参与“山城永续：老地方·新面孔”山城老年大学（名仕城校区）艺术空间营造项目，并共创部分作品参展；以执行策展人及艺术家身份参与 2020 重庆生态艺术季组合展九龙半岛 – 黄桷坪现场暨第三届长江上下：公共艺术行动计划，作品《记艺录》参展；参与长江上下：公共艺术行动计划青年国际论坛并发言；参与“2020 百校白村百艺：中国乡村美育行动计划”，作品《工厂记忆》参展。



向伟君 - 执行策划人

四川美术学院公造型艺术学院公共艺术专业 硕士 2019 级
研究方向：公共艺术活动策划、艺术乡建、艺术介入社会
2017 年北京“设一不二城市规划院”实习
2018 年 Cao 火车艺术节项目负责人
2018 年参与 DLAF 第二届“复归”国际现场艺术节
2018 年参与婺源乡建艺术节
2019 年参与百年百校百村“大地魔法师“艺术研学
2019 年毕业设计《中国重庆首届“水渠”艺术节》获四川美术学院院优
2019 年协助策展长江上下项目
2020 年作品《窗里窗外》入选中国社区美育行动计划——第二届长江上下：公共艺术行动计划
2020 年作品《田间细流》入选中国社区美育行动计划——柳荫粮仓·艺术储存与萌芽计划
2020 年作品《楼道美术馆》入选 2020 重庆生态艺术季组合展九龙半岛——黄桷坪现场暨第三届长江上下：公共艺术行动计划
2020 年参与百校百村百艺：中国乡村美育行动计划”国际学术论坛主题发言

3.2“长江上下”板块学术委员会

范晓丽

范晓莉，设计艺术学硕士，江南大学设计学院公共艺术系副教授、硕士生导师（双方向：环境艺术 & 公共艺术），江南大学美术馆主管及策展人。研究方向为建筑设计及其理论研究、城市景观环境设计、公共艺术规划与设计。

季 鹏

副教授，设计学博士，南京艺术学院高职成教学院副院长，南京艺术学院设计学院公共艺术系主任，硕士生导师，中国壁画学会会员，江苏省建筑壁画学会会员，江苏省室内设计学会会员，“薪火 321 计划”课程骨干教师，青蓝工程骨干教师

焦兴涛

四川美术学院副院长，四川美术学院造型艺术学院院长（兼），二级教授，重庆市政协常委。

中国美协理事、中国美协雕塑艺委会委员、中国美协国家重大题材美术创作艺委会委员、中国雕塑学会副会长、中国城市雕塑家协会常务理事、重庆市美术家协会副主席。中宣部文化名家暨“四个一批”人才、“百千万人才工程”国家级人选、国家级“有突出贡献中青年专家”、国家一流专业负责人。

金江波

教授，博导，上海大学上海美术学院副院长；清华大学博士。

上海市政协常委；教育部全国高校美育教学指导委员会委员；中国信息与交互设计专委会副主任；中国美术家协会美术教育艺委会委员；上海市创意设计工作者协会主席；上海市科学与艺术学会副理事长、上海美术家协会实验与科学艺术专委会主任。

李 想

中国美术学院公共艺术博士

西南民族大学雕塑系主任；四川省美术家协会雕塑艺委会副秘书长；四川省雕塑家协会常务理事；四川省雕塑学会理事；中国雕塑学会会员

李占洋

1969 生于中国吉林省长春市

现任教于四川美术学院雕塑系，副教授 ；中国美术家协会会员；重庆雕塑学会理事

欧阳甦

毕业于武汉大学新闻系本科和柏林自由大学历史学院（艺术史）和教育心理学院（跨文化教育）硕博。现任上海大学上海美术学院研究员。国际公共艺术研究员网络（IPA）研究员。

主要从事国际当代艺术和文创的研究、、交流、传播和产业化工作，并以非洲和德国为重点。主要从事公共艺术、艺术乡建、中德、中非等国际艺术和艺术教育交流、文创产业创作和研究，参与策划组织“长江上下：公共艺术行动计划”、“魅力中国 乡村振兴：塞内加尔黑人文明博物馆展”等活动。

申晓南

1964 年出生于中国贵阳市。

四川美术学院造型艺术学院副院长、雕塑系主任，副教授，硕士生导师。

中国雕塑学会常务理事；重庆市雕塑学会副会长；重庆市美术家协会雕塑艺委会副主任、重庆市建筑装饰协会设计专业委员会委员。

王 林

曾用名郑中安，民国人氏。

四川美院教授，西安美院客座教授，“当代艺术批评与策划”方向博士研究生及硕士研究生导师。重庆市美术学学科带头人，重庆文史研究馆馆员，中国当代艺术研究中心专家，是中国国内自改革开放以来最为活跃的艺术批评家和策展人。

王天翔

1973 年 2 月生于重庆北碚。先后毕业于西南大学、重庆大学，获硕士学位。四川美术学院教授，四川美术学院艺术与乡村研究院执行副院长，造型艺术学院党支部书记、副院长。教育部艺术学理论教指委委员、重庆市美协理事、重庆市非物质文化遗产保护协会常务理事、大足石刻研究会副会长、重庆市品牌学会副会长。重庆市第七届中青年骨干教师；主持国家级、教育部等各级各类项目 10 余项，发表学术论文近 50 篇，主编丛书、著作、教材 7 卷（套）。获得高校优秀教材畅销书一等奖，国家级教学成果一等奖获得者。

张 閞

中国美术家协会会员、重庆美术家协会雕塑艺委会委员、四川美院重大题材创作中心委员、重庆雕塑协会会员

赵 明

副教授、硕士生导师，博士、中国美术学院雕塑与公共艺术学院场所空间工作室主任

2018 年获中国美术学院博士学位，研究方向为雕塑与公共艺术，现生活、工作在杭州和北京。赵明作品以人与自然关系为主题，她感兴趣当代都市景观营造和文化场景理论对跨领域艺术实践的影响，感兴趣都市语境下人与自然的可持续发展以及艺术中可持续概念的渗透意义和可能。她以艺术家的视角创造出嵌入文化场景的艺术之物，杂糅着特殊的意义和价值。其作品多次被国内外城市市政、艺术中心和美术馆收藏。

唐 艳

任教于四川美术学院雕塑系景观雕塑工作室，具有丰富的空间设计经验，曾跨界主持完成多个景观、景观雕塑及公共空间设计项目，注重对空间场域的控制和传达。曾参加法国巴黎国际艺术城艺术家交流计划，深入研究欧洲 9 国的城市及空间设计，另游历多个亚欧国家，具有开放的国际视野，多次在国内外重要核心学术期刊发表多篇论文并获奖，景观设计作品入选 2009 届全国美展，公共空间作品获 13 届中国国际建筑装饰协会华鼎奖金奖，个人获设博会 2018 年度景观类杰出青年设计师称号。

谢 荪

1976 年出生于湖北武汉。2002 年毕业于湖北美术学院·壁画与综合材料绘画系，获研究生硕士学位，同年留校任教，现为湖北美术学院·壁画与综合材料绘画系副教授、壁画和公共艺术研究方向硕士生导师，公共艺术教研室主任、中国壁画学会会员、中国建筑学会会员、湖北美术家协会会员。

曾 途

艺术工作者，教育工作者，文化研究者，现场营建者。 个人生长始于油画、续于摄影、影像、跨媒体，现致力于图像 & 媒介、语言 & 媒体、艺术 & 社会的研究与生态化现场实践，尤以东亚文明现代化的再反思为近年主要文化研究方向，2013 年创立重庆十方艺术中心并担任艺术总监，四川美术学院实验艺术学院艺术 & 社会教研室主任。

周洪涛

博士，教授，博士生导师，创意工场主任

周洪涛，1978 年出生于吉林延边。美国普渡大学博士，威斯康辛大学艺术学硕士，上海市东方学者特聘教授，同济大学设计创意学院教授、博士生导师、创意工场主任，美国夏威夷大学建筑学院访问教授、博士生导师，米兰国际家具卫星展永久收藏馆中国区主任学术委员，中国红星奖评委，美国大学中国艺术家学会（穿越分界论坛）执行委员、策展人，夏威夷木材艺术行会展首席评委。

3.3 社会跨界专家学者

为践行多方参与，促进多领域专业共讨，从而对社会现场多元关系的逻辑重思。本次艺术行动社会跨领域专家及学者涵盖社会学、人类学、公共管理、大数据领域、日本文化、哲学、实验艺术、艺术策划、公共艺术等各方专业族群。

陈 琳

德国柏林自由大学哲学博士，山东大学人文社会科学青岛研究院，国际莱布尼茨研究中心科研教师，青岛市文联第八届委员会委员，十方艺术中心特邀学术顾问。主要研究方向为理性主义美学（从莱布尼茨到莱辛）、表演性（操演性）美学、艺术与社会。

董子瑗

2020 年四川美术学院公共艺术学院 – 公共装置与雕塑教师 2020 年毕业于清华大学美术学院雕塑系 – 美术学博士　2015 年毕业于清华大学美术学院雕塑系 – 美术学硕士

刘 筱

理学博士，管理学博士后，英国伦敦大学（UCL）巴特利特规划学院访问学者，深圳大学管理学院教授，公共管理系副主任，目前担任中国科学学与科技政策研究会政策模拟专业委员会委员，中国地理学会城市与区域管理委员会委员，从事城市发展、城市管理与区域创新研究。

陈星宇

四川美术学院公共艺术学院教师，同济大学博士研究生，专业领域为综合媒介艺术创作，实验空间设计，公共装置、绘画。现居重庆，上海。

胡燕子

艺术家、十方艺术中心驻馆策展人从“现场 Live art 与“行动 Action art两个方向展开创作，探索艺术参与社会发展的语言形式，及其在社区营造方面的影响。2015 年年获“以身观身”中国行为艺术文献展优异奖。

策展工作关注中国当代艺术中的文化在地性以及现代化进程中的城乡关系。从审美判断的角度来探讨公众的价值取向与社会文化艺术生态问题。

李 孜

乡村营建社联合创始人，爱咱村儿（i–village）创始人，阿里新乡村研究中心客座研究员。荷兰代尔夫特理工大学欧洲区域规划与城市设计硕士，新加坡国立大学环境设计学院研究员。

在中国、欧洲和东南亚工作，有丰富的乡村旅游度假与城镇化方面从业经验。专注于小城镇与乡村永续发展，倡导依托信息技术与新媒体，重塑从概念规划、产业研究到实施运营的工作方法。

王宗瑜

日本中央大学政治学专业博士，日本学研究所副所长，清华大学日本研究中心兼职研究员，中华日本学会会员，中国日本史学会会员。日语语言文学专业方向导师；目前承担国家社科基金后期资助项目 1 项，参与国家社科基金项目 2 项，承担省部级科研教研项目 1 项，校级科研教研项目 5 项；出版编著、译著 5 部；在《中央大学大学院研究年报》、《西南地区日本学的构筑》、《日语教育与日本学》、《作为区域研究的日本学》、《抗战文史研究》等国内外书刊发表论文 10 余篇、论文翻译近 20 篇。

张 杨

中国美术学院当代艺术与策展研究专业博士。研究方向：展览策划、中国现当代艺术史、展演艺术等。承担并完成的课题有重庆市教委科研项目《艺术类高校教师的科研激励因素研究》（主研）、重庆市教委科研项目《私人基金会的艺术赞助运作模式研究》（负责）。组织策划 2006–2017 全国重要青年艺术项目“罗中立奖学金”。

张钟萄

哲学博士，关注艺术哲学、伦理学与城市研究，并从事相关艺术与艺术展研究工作

吴玥涵

香港中文大学，人类学博士候选人。主要研究为：领域医学人类学，性别研究，中国当代文化与社会。研究兴趣包含癌症防治，女性健康，医患关系，照护伦理，风险与不确定性，身体与情感。

周 娴

《公共艺术》副主编，上海大学上海美术学院教师

3.4 四川美术学院研究生

《2020 四川美术学院实验艺术（社群艺术）研究生培养综合改革项目》

实验艺术的艺术与社会方向作为新兴的学科专业方向，亟需建构与传统学科生态不同的理论与实践现场，本方案旨在针对首届本专业方向的研究生教学提供全面的教研经验累积，具体实施以环川美的文化创新生态圈中的南川黎香湖生态艺术实践基地、川美黄桷坪艺术区等平台为基地，通过三场讲座及国际工坊（围绕生态文明、生态艺术、未来城市永续等话题的国际工坊）与在地公共艺术展览（2020 重庆生态艺术季—“生态‘新’社群”黄桷坪平行计划）及文献展（邮电路社区生态花园及艺术作品展）等系列创作研究活动，立足于时代第一现场，以社群（村社）艺术及生态艺术为教研主题，结合教学实践基地的真实现场，开拓四川美术学院实验艺术研究生教研创作的“在地化”“生态化”培养机制的探索。

《2020 四川美术学院公共艺术研究生培养综合改革项目》

本项目将试图通过“公共艺术大讲堂”（3 讲，关注公共艺术与社会创新前沿思想与理论）、“公共文化空间实践工作坊”（关注城乡窗口型城市形象及乡村地方文化重塑项目，机场、柳荫乡村等）、“第三届长江上下：公共行动计划项目实践及展览”等系列研究活动，探索一套跨学科、跨国际、跨专业的立足于城乡公共文化与社会创新实践的集“思想集”“方法论”“实践地”三位一体的川美特色公共艺术学科体系和人才培养模式。营造真实的学术现场，深入到社区现场行动当中梳理和总结艺术的规律、经验以及方法，再反推进行比较研究，强调人文关怀和艺术的反思。

樊俊言 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

山西省大同市，毕业于四川美术学院公共艺术系，获学士学位。现就读于四川美术学院公共艺术系硕士。作品先后参加 2019 武隆·懒坝国际大地艺术季、新语新域·全国大学生公共视觉优秀作品双年展等展览。

顾 薇 - 观察者

参与“生态‘新’社群”板块

1997 年出生于甘肃武威，本科毕业于四川外国语大学，现就读于四川美术学院设计学

2020 年，论文《生态艺术介入社群如何突破“捡垃圾”的定式思维》入围四川美术学院第一届研究生学术论坛

付 钰 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

四川美术学院 2020 级造型艺术学院公共艺术研究生

2019.3 重庆首届乡村美育·艺术研学国际工坊——大地魔法师项目策划组，执行组，授课导师

2019.6 作品《竹·生》入选重庆市美术家协会、四川美术学院主办“百年百校百村——中国乡村 美育行动计划”展，并获证书

2019.6 “慢半拍”研究所艺术项目策展组，执行统筹

2019.9 获四川美术学院校三等奖学金

2019.9 “长江上下：公共艺术行动计划”工作组 2019.10 “漂移的平台：二十年之溯”展览策展助理，组织统筹 2019.10 四川美术学院主办“流域·图像景观”国际论坛工作组

李佳璐 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

四川美术学院 2019 级造型艺术学院公共艺术研究生，湖南省郴州人。

主持四川美术学院研究生科研创新项目《自媒体时代背景下的艺术与网络交互、舆情塑造的创作实践与探索》

参与中国社区美育行动计划：“村·社联动”——柳荫粮仓·艺术存储与萌芽计划，共创作品《田间细流》参展。

以执行策展人及艺术家身份参与“山城永续：老地方·新面孔”山城老年大学（名仕城校区）艺术空间营造项目，并共创部分作品参展。

参与长江上下：公共艺术行动计划青年国际论坛并发言。

参与2020百校白村百艺·中国乡村美育行动计划”作品《工厂记忆》参展。

吕梦玲 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

四川美术学院 2020 级手工艺研究生

作品《无感》入选成都一介画廊第四期展览

作品《汉字病态》入围 2019 米兰设计周 – 中国高校设计学科四川赛区师生优秀作品展

参与“靳埭强 workshop 工作坊”学习，探究图形与汉字形态的重构再造

参与成都武侯区“艺术融入社区”活动，作为手工艺者与参与者共同完成作品创作

莫臻如 - 观察者

参与“生态‘新’社群”板块

出生于四川，本科毕业于四川美术学院，现就读于四川美术学院雕塑系。

2015 年《男人体》参加 2014–2015 学年雕塑系年展 获优秀奖。

2016 年《0–20》参加 2015–2016 学年雕塑系年展，获四川美术学院 2015–2016 学年“一等奖学金”、四川美术学院 2015–2016 学年“三好学生”，入围国家奖学金评选。

2017 年《标本》参加 2016–2017 学年雕塑系年展

2018 年《围观众被众观围》参加 2017–2018 学年雕塑系年展。

2019 年《难宴之隐》参加 2019 年川美雕塑系毕业展、雅昌破壳计划。四川美术学院 2019 年优秀大学毕业生。

2020 年参展百校百村百艺·中国乡村美育行动计划”,“他山之玉——艺术助力乡村国际案例展“。

鲁炳辉 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

2019 年 本科毕业于四川美术学院公共艺术专业

2019 年 参与第二届长江上下公共艺术行动计划

2019 年 参与柳荫粮仓艺术存储与萌芽计划

2020 年 作品入选四川美术学院雕塑系异同年展获得优秀奖

2020 年 参与第三届长江上下公共艺术行动计划

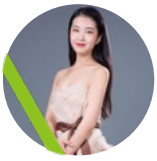
至今 研究生读于四川美术学院公共艺术专业

马 洁 - 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

马洁，来自于鬼城丰都，现阶段就读于四川美术学院研究生二年级

一枚积极普通的学生



孟舒雨 - 观察者

参与“生态‘新’社群”板块

1996 年出生于山西省临汾市

2019 年毕业于太原师范学院美术系

2015–2016 非师范一等奖学金　2016–2017 国家励志奖学金、非师范一等奖学金、三好学生 2017–2018 非师范一等奖学金、三好学生

2020 年至今就读于四川美术学院雕塑系

给体育插上文化的翅膀—中华人名共和国第二届青年运动会作品展——良歌

2019 年山西高校毕业季优秀作品展

2019 年太原师范学院毕业生优秀作品展

彭麒宇 - 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

重庆、巴南，1998 年 6 月出生
2020 年 6 月本科毕业于四川美术学院实验艺术学院
2020 年 9 月硕士研究生就读于四川美术学院实验艺术学院
四川美术学院第 21 届学生作品年展，作品《聊》参展
四川美术学院第 22 届学生作品年展，作品《KKTT》荣获优秀奖
四川美术学院新媒体艺术系第一届学生作品年展，作品《聊》参展
四川美术学院新媒体艺术系第二届学生作品年展，作品《KKTT》荣获特想艺术奖
2018 年 作品《魔幻桃花源》参展重庆森林 ——一个亚洲伦理样本，星汇美术馆 GCA
2019 年 作品《橱窗 2.0》参展 iArt 青年艺术计划，原美术馆
2020 年 作品《降维样本》参展破壁—艺术与科技

汤惠倩 - 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

2020 年 参加 YYDR 寅子青年导演驻地创作计划 环境剧场 《银川之歌》
2019 年 参加 “中国美术学院跨媒体艺术学院春季高级研修班：技术与感知学”并获得结业证书
18 年 参与 中波互鉴与互建：巴渝原乡在地工作坊
14 年 10 月参与“果里巴巴实验木雕班”并获得结业证书
14 年 7 月参与“比利·李 抽象雕塑研修班”并获得结业证书
13 年 –15 年入选参加“四川美术学院雕塑系拔尖人才计划”
12 年 –13 年入选参加“四川美术学院英语拔尖人才计划”

田蒙 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

参加 2019 年第二届“长江上下：公共艺术行动计划”，记录组组长兼文献组组员；
参加 2019 年重庆黄桷坪首届社群艺术季，创作者；《铁路书屋》
参加“柳荫粮仓·艺术储存与萌芽计划”，创作者；《田间细流》
主持《世俗性、倾向于与在场性：大足石刻雕塑语言传承与当代转化创作实践研究》学生创新科研项目；
作品《悟》入选 2020 年四川美术学院造型艺术学院雕塑系「异·同」年展。

秦脆蓉 - 观察者

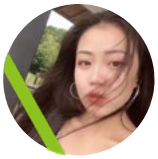
参与“生态‘新’社群”板块

1996 年 出生于重庆丰都
2015—19 年 四川农业大学 视觉传达设计专业（本科）
2020—至今 四川美术学院 设计学院在读研究生
2017 年 参与中国大学生广告艺术大赛并获三等奖和佳作奖；
2018 年 参与四川农业品牌首届包装创意设计大赛；
2020 年 参与川美首届研究生论坛并获入围奖；

谭 岚 - 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

1997 年出生于重庆，现就读于四川美术学院 2019 级硕士研究生
主要研究方向：装饰色彩
2017“传承巴蜀文明 发展天府文化 我的成都印象作品展”，成都
2019“成都大学中国东盟艺术学院优秀毕业设计作品展”，成都
2020“视听混同声音艺术展”，二厂 T2 国际当代艺术中心，重庆



唐苗苗 - 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

出生于 1997 年，本科就读于山西大学美术学院雕塑系。现就读于四川美术学院雕塑系研究生。入选 2020 年雕塑系年展，首届重庆市大学生校园消防艺术文创大赛一等奖

王一苗 - 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

出生于四川，本科毕业于成都大学，现就读于四川美术学院油画系。
2019 年 成都大学优秀毕业生
2019 年 作品《岁月流逝》获成都大学优秀毕业作品一等奖
2019 年 作品《岁月流逝》入选四川省“未来档案”高校毕业生优秀作品展
2020 年 作品《碎片》四川美术学院第十七届研究生作品年展
2020 年 作品《这个世界会好吗》参加“视听混同”声音艺术展

王皖玓 - 创作者 & 观察者

参与“生态‘新’社群”板块

出生于台湾，现居重庆
四川美术学院实验艺术 硕士
2019 四川美术学院驻留策展人
重庆地方史研究协会荣誉会员
作品曾被重庆三峡博物馆、四川美术学院美术馆收藏
2021《重庆建筑口述图史》参与编辑出版（进行中）
2020《重庆生态艺术季 – 生态新社群 – 2020 年第四届复归艺术行动》执行策展人
2020《四川美术学院首届研究生学术论坛》推优，论文出版
2020《丛生与共振》 执行策展人 四川美院美术馆
2019《重庆女性影像展》 执行策展人　 重庆美术馆
2019《城野西处》《夜美术馆》 执行策展人 T2 美术馆
2019《重庆国际实验影像双年展 时间之境特别计划 –Imaging store 》策展人
2019《艺术介入社会的中国案例”影像艺术展》策展助理　 捷克

王然 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

1995 年出生于北京市，2019 年毕业于四川美术学院雕塑系，获得学士学位。2019 年至今就读于四川美术学院造型学院雕塑系硕士。
王然的作品具有浓郁的个人化和随机性，它绝不是沉重的。于她而言，艺术创作犹如日记一样，这也是她对日常感知的输出方式。她用独有的锻“气”方式与身边任何事物发生对话，大到自然宇宙现象，小到一粒水分子。在这个多元的科技大爆炸的时代，她的状态也随着周遭瞬息万变，如同不可预测的“亚稳态”一般，皆有可能。王然的作品先后参加中国东湖青年雕塑家邀请展、薪新青年艺术展、猎质双年展等国内重要展览，作品获得曾竹韶奖学金、青云艺术大奖等奖项。

向伟君 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

2019 年参与百年百校百村“大地魔法师“艺术研学
2019 年毕业设计《中国重庆首届“水渠”艺术节》获四川美术学院院优
2019 年协助策展第二届长江上下项目
2020 年作品《窗里窗外》入选中国社区美育行动计划——第二届长江上下：公共艺术行动计划
2020 年作品《田间细流》入选中国社区美育行动计划——柳荫粮仓·艺术储存与萌芽计划
2020 年作品《楼道美术馆》入选 2020 重庆生态艺术季组合展九龙半岛——黄桷坪现场暨第三届长江上下：公共艺术行动计划
2020 年参与百校百村百艺：中国乡村美育行动计划”国际学术论坛主题发言

肖怡萱 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

四川美术学院 2020 级造型艺术学院公共艺术研究生
参与“教师教学发展中心联盟”logo 设计
参与寒假社会实践课题，选题为《民族传统手工艺的发展现状——以扬州漆器为例》
参与制作武汉“汉口万里江滩茶道”雕塑群像制作
参与大学生创新创业项目“紫砂壶文化艺术的传承和现代差异‘空间设计的创新”，
2020 重庆生态艺术季 人人公共·人人生态 – 第三届长江上下公共艺术行动计划黄桷坪现场展，团队合作参与。作品名称《三村万花筒》2020.11
2020 百校百村百艺中国乡村美育行动计划“一户一品”，团队合作参与。作品名称:《我不是垃圾、我是垃圾桶》《杨家坝的疗养日记》《壶与 " 百 " 家衣》

杨柳岸 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

四川美术学院 2020 级造型艺术学院公共艺术研究生
参与常德画墙《德山书院》
参与一带一路壁画论坛——传统壁画的复制与修复研究作品展《帝释梵天礼护法图》

袁西凤 - 创作者 & 观察者

参与“人人生态·人人公共”&“生态‘新’社群”板块

实验艺术学院实验艺术 2020 级研究生
参展四川美术学院毕业作品展“开放的六月”；
参展 2019 年重庆天地毕业季展览；
以创作者身份参加刘勃麟工作坊；

张凤霞 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”&“生态‘新’社群”板块

1998 年 5 月
2016–2020 年本科就读于大连工业大学
2020–2023 年硕士就读于四川美术学院实验艺术学院
跨媒体工作坊汇报展，作品《试探》参展
实验艺术学院第四届学生作品年展，作品《记忆中那根红头绳》参展

张 璐 - 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

作品包括但不限于装置、影像、行为等手段。关注人类学、社会学问题。
1996 生于内蒙古
2020 至今 四川美术学院油画系硕士在读
2017 大连《物象 | 相物》综合材料展
2018 大连《桃花源》行为艺术展
2019 大连 工业大学优秀毕业生展
2019 重庆 器空间《星期十》青年艺术家十日工作坊
2020 百川归海 国际青年艺术家成长计划交流展

张力方 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

1995 年生，2013 年本科就读于吉林动画学院工艺美术专业，
2020 研究生就读于四川美术学院造型艺术分院公共艺术专业。

庄 苗 - 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

1995 年出生于广东普宁
2014–2018 年 四川美术学院综合绘画专业本科
2020 至今　四川美术学院油画系硕士在读
参展经历
2016 年 第九届黄桷坪新年艺术节公共艺术学院师生展览
2018 年 四川美术学院学生毕业作品展
2020 年 “视听混同”声音艺术展

3.5 “长江上下”院校师生

项目重点

创新机制整合资源

本届“长江上下”将延续“自下而上”、“超整理”与“1+1”、因地制宜等的艺术生产路径与方法，通过跨学科、跨专业、跨领域的多方合作，去深入地开发社群观看和思考的方法，创造新生活模式。

董子瑗 - 创作教师

参与“人人生态·人人公共”板块

四川美术学院公共艺术学院教师；高雄市雕塑协会理事

2018 年当代美育、艺术教育的观念与实践国际学术研讨会论文集上卷 《公共美学的普及性 – 浅谈台湾地区公共艺术的存在作用》

2019 年《艺术教育》2019.1 第 341 期 第 148–149 页 《公共艺术教育的普及以地方美术馆为例》

乐 黎 - 创作教师

参与“人人生态·人人公共”板块

湖北美术学院公共艺术专业助教

2013 年本科毕业于中国美术学院公共艺术学院壁画系漆艺专业

2016 年硕士研究生毕业于中国美术学院学院雕塑与公共艺术学院公共空间艺术专业

2018 年乡村重塑莫干山在行动计划湖北美术学院团队带队老师之一

2019 年长江上下武汉分现场策展人之一

2014 年海峡两岸漆艺大展，作品收藏福建省美术馆

2019 年参加湖北省美术展

刘烨恒 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

1990 年生于四川成都市，2010 年就读于四川美术学院雕塑系，2015 年毕业于四川美术学院雕 塑系，2019 年考入西南民族大学雕塑硕士。

2019 年为锦丰科技有限公司设计 19 版新币点钞机；

2019 年第三届国青杯优秀指导奖；

2019 雄安城市家具设计二等奖，北京；

2019 十三届创意中国优秀指导奖；

2020 第十一届中国高校美术优秀指导奖；

2020 第四届国青杯优秀指导奖；

胡蓓蕾 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

上海大学上海美术学院，设计学数码交互艺术方向硕士生，本科毕业与湖南师范大学，所学专业为艺术设计数字媒体艺术方向

刘思佳 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

南京艺术学院设计学院公共艺术 2018 级研究生

南京艺术学院跨界参数化设计工作坊：创作者 极致盛放—南京艺术学院联合 3D 打印人体增强无障碍设计工作坊：创作者 上海市空间装置与材料设计国际大展研究生暑期学校 创作者，优秀学员，组长 诗意的机器设计实验工作坊：创作者 潜像批判思维训练营汇报展：创作者，策展。

孙 磊 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

江南大学设计学院公共艺术设计研究生

2020 年 10 月获中国用户体验大赛（UXDA）全国三等奖

2020 年 9 月获江南大学设计学院一等奖学

2020 年 8 月参加全球服务设计大赛厦门赛区最佳商业奖

2019 年 12 月无锡市文化创意大赛铜奖

2019 年《汇》上海市嘉定城市公共设施佳作奖

2019 年雕塑作品《少数服从多数》参加第六届全国大学生公共视觉优秀作品双年展

2019 年 01 月参加第十三届国际大学生国际雪雕大赛荣获第二名；

严予彤 - 创作者

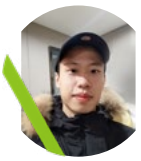
参与“人人生态·人人公共”板块

南京人
毕业于中国美术学院版画系获学士学位
中国美术学院雕塑与公共艺术学院公共艺术系在读研究生
参加“野草—献给五四运动一百周年”展览
2020 年中国美术学院毕业展。

张彬彬 - 创作教师

参与“人人生态·人人公共”板块

南京艺术学院设计学院专任教师
装置作品“筋斗云”参加南京市秦淮区夫子庙灯彩创作
参与南京牛顶山佛顶塔大型壁画创作
综合材料作品《服装工作室》参加“江苏省青年油画展”，获入选奖
系列插画《苏园意向》“继往开来”首届江苏年画·连环画·宣传画·漫画·插画作品展获优秀奖。



张世超 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

上海大学数码交互艺术硕士
致力于将数据服务与社区和社会，用数据的方式重新看世界。
上海大学可穿戴设备数据可视化实验工坊成员，参与大学生艺术展数码设计工坊。
曾获花之都景观设计铜奖。

余 飞 - 创作教师

参与“人人生态·人人公共”板块

同济大学设计创意学院教师
上海奥林匹克花园体育主题景观雕塑设计，主创。
2010 上海世博会场馆空间设计，参与。
武汉青菱“城中村”文化主题景观设计，主创
湖北业大学工业文化长廊设计，主创。
四川彭州市鱼凫湿地大地景观设计，主创。
四川彭州市万年古镇“仙文化”系列雕塑设计，主创。
四川彭州市“乡村客厅”非遗场景雕塑设计，主创
四川彭州市高铁沿线铁路文化主题公园设计，主创

张瑞琪 - 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

湖北美术学院壁画系公共艺术 2019 级研究生
湖北美术学院壁画与综合材料绘画系联合 E-Art 机构，邀请法国北加莱海峡高等艺术学院 Bertrand Gadenne 教授到湖北美术学院壁画与综合材料绘画系开展公共艺术专业主题性创作工作坊教学项目，期间辅助教学活动并举办面对全校的主题专业讲座一场。

3.6 川美特色艺术工作室

值得特别介绍的是，本届艺术季黄桷坪平行现场由数量较多的川美学子和教师构成，他们包括：

1、成立于 2015 年的川美特色工作室教学改革计划中的“跨媒体特色工作室（导师：曾途）、乡村振兴与民艺活化工作室（导师：曾令香）”的青年艺术家们，也作为骨干力量，加入到本届艺术季黄桷坪现场的组织工作和创意表达中。

2、实验艺术学院、造型艺术学院、教育艺术学院的研究生“XX”位，他们的主要参与方式表现为：艺术创作和学术观察两个方向。

由此，生态艺术的现场面貌将变得活力而多样，艺术季这一真正进入到社会现场的社会项目，也成为了川美教育主体身份下所需要的社会性教育实践平台。

曾途 - 川美跨媒体特色工作室

CROSS MEDIA STUDIO

跨媒体艺术工作室是一个不对专业背景、能力方向以及创作形式设限的以跨媒介、跨学科、跨领域为特色的学术性与艺术性兼具的艺术工作室，以独立人格、自由思想、时代精神、并作共生为一切探索之始终。

工作室旨在以“艺术与社会”为主要学术命题的追求下，在独特的“艺术与社会的现场”中培养工作室成员们成为知识研究者「起」、专业教育者「承」、职业艺术家「转」以及社会工作者「合」。

工作室将以项目制的创研与策展 & 创作实践代教学、以自我思问代教授、以合作式课题代课程，引领工作室成员在共生并作中获得独立成长，亦在独立生长中理解并作共生。

罗方帷 - 工作组 & 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

卢华 - 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

陆秋羽 - 工作组 & 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

郑熹昊 - 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

牛琦玮 - 工作组 & 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

高才棱 - 工作组

参与“生态‘新’社群”板块

谭森忠 - 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

刘 睿 - 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

肖 渔 - 工作组

（帕森斯设计学院）

参与“生态‘新’社群”板块

王茂玲 - 工作组 & 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

孙湧淇 - 工作组 & 创作者

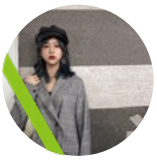
参与“生态‘新’社群”板块

赵子杰 - 工作组 & 观察者

参与“生态‘新’社群”板块

苏佩琪 - 创作者

参与“生态‘新’社群”板块



李宜臻 - 工作组 & 创作者

参与“生态‘新’社群”板块

杨朝予 - 工作组

参与“生态‘新’社群”板块

周 磊 - 工作组

参与“生态‘新’社群”板块

李 畅 - 工作组

（帕森斯设计学院）

参与“生态‘新’社群”板块

曾令香 - 川美乡村振兴与民艺活化工作室

乡村振兴与民艺活化工作室
Rural Revitalization and Folk Art Activation studio

乡村振兴与民艺活化工作室缘艺术与社会交际之契机，据公共艺术之视野，理艺术乡建之策略，溯文化知识之根本。

以城乡公共艺术、乡建艺术节策划、美丽乡村改造、乡村地方性公共艺术作品创作、乡建民俗与节日开发、乡村人居空间美化提升、乡村公共设施与景观设计、民艺活化与衍生品开发等实践项目为主，在跨界融合、多元互动、享受创作、学以致用的教育理念下，培养有观念、有态度、有逻辑、有方法的艺术家、设计师或文化艺术研究者。

乡村振兴与民艺活化工作室由四川美术学院公共艺术学科带头人曾令香副教授 / 博士领衔，由跨领域、跨学科、跨专业、跨国际的专家及教授组成教学团队，集合各个专业的优秀人才。视角多样，力量多元，团结互补，集结成一支超强特工队伍直击公共艺术腹地。

陈海旭 - 工作组 & 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

高洵美 - 工作组 & 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

袁野 - 工作组 & 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

于泽华 - 工作组 & 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

蒋雯欣 - 工作组 & 创作者

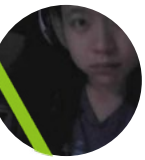
参与“人人生态·人人公共”板块

田珈玮 - 工作组 & 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

肖弈凡 - 工作组 & 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块



杨悉尼 - 工作组 & 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

林子業 - 工作组 & 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

赵雨萌 - 工作组 & 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

邢莹 - 工作组 & 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

何周洲 - 工作组 & 创作者

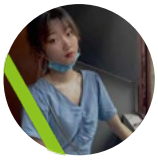
参与“人人生态·人人公共”板块

孫天怡 - 工作组 & 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

赵徐玉倩 - 工作组 & 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块



袁嘉镁 - 工作组 & 创作者

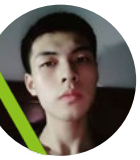
参与“人人生态·人人公共”板块

范波儿 - 工作组 & 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

周亿博 - 工作组 & 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块



龚义皓 - 工作组 & 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

李政昱 - 工作组 & 创作者

参与“人人生态·人人公共”板块

3.7 文创工作室 & 驻留艺术家

十方驻留国际驻留计划

在二十世纪初，由西方现代化社会结构更替带来公共领域的形成，驻留计划由此生现，并成为地区文化艺术与社群生态之间的重要交互纽带。如今，随着二十一世纪全球国际化、信息网络化逐渐成熟，驻留计划基于其开放互联、深入在地的模式特性，在当今国际艺术场域中逐渐形成各国地区间知识人群交流互换的重要关系网络，在国际各陆当代艺术及地域文化交流中发挥了重要的作用。

十方艺术中心根源东方文化基因，同随中国特色现代化、和谐国际化大发展，正保持着开放共生的理念姿态与世界交流对话，追求于各国地区历史传统和民族文化同仁互汇、和谐共生，同时吸收学习国际良性知识经验。驻留计划作为促进国际多元开放的优良模式值得借鉴。

十方国际艺术驻留项目致力于构建「当代性」、「实验性」、「在地性」、「公共性」国际艺术研究交流平台。在国际艺术文化语境中，直面当今时代现场及在地历史文脉，通过跨领域、跨媒体、跨学科的多元融合，进行开放性、创新性、实验性的理论研究与创作实践，实现当代国际各陆间艺术与社会的互融共生。

胡力维 - 驻留创作者

参与“生态‘新’社群”板块

胡力维是一个不能吃辣椒蘸辣椒重庆人，不是一个嘻哈歌手，但梦想是可以写 beat。她的作品通过观察和调研，透过碎片化的信息：生活中的动作细节，被遗忘区域里的物品，和重复的活动轨迹，构建“叙事”。她的创作基于观察式的手法，实验和质疑现有的不同影像形式，尝试影像的一种可能性：不止是传递信息，而是一种在快速变化过程中对可能会失去或被遗忘的“记忆”进行保护的情感媒介。

谭 勤 - 驻留创作者

参与“生态‘新’社群”板块

谭勤，毕业于油画专业，工作生活于北京。

2017 “视觉绑架”，艺典空间，北京。

2018 “雌性荷尔蒙分泌出的灵魂花朵”个展，
上苑艺术馆，北京。

2018 “意识·自觉”，FFA 当代艺术中心，南京。

2019 “硬核糖果”，子集艺术空间，秦皇岛。
“分身术”，不同艺见艺术中心，北京。

艺术驻留 2018.4–11 上苑艺术馆 北京

十方文创研究平台

十方创研平台从 2015 年开始构建至今，已有 5 年时间。建立之初，本平台就由重庆市九龙坡区文旅委推荐，成为九龙坡区科委授牌的文化类众创空间。十方创研平台目前已合作了 60 余位艺术家及设计师，支持 28 个独立品牌创业，有成功，也有失败。创研平台历经初期实验、机制完善、产业模式创新发展 3 个阶段，其间伴随著工坊负责人个人及团队成长，创业公司品牌从无到有，目前本平台逐渐成为一个文创领域高精人才聚集的学术研究和产业共促发展的生态园。

知书学堂艺术教育工作室

参与“人人生态·人人公共”&“生态‘新’社群”板块

知书學堂

知书学堂成立于二零一八年一月，毗邻四川美术学院，遂长于十方艺术中心，知书学堂致力于传播、弘扬中国传统文化，用当代视角观古喻今，并以说文、聊史、习字为引，聚五湖四海贤士于一堂。

张龙 - 文创行动者

张静 - 文创行动者

云寺手作木艺工作室

参与“生态‘新’社群”板块

雲寺手作

为什么叫云寺

之所以叫云寺手作是因为在创始人朱培钢老师的故乡有一座云秀寺，代表了他们对那片土地的精神信仰。每逢节庆诞辰，人们都会虔诚的去到寺庙上香，以此祈祷来年喜乐平安。所以在创办工作室之初，就想到了云寺这个名字“高山仰止，虽不能至，然心向往之。”如同修行者对于生命，一步一叩，认真前行。同时这也代表了工作室的精神理念。

“云寺”从 2015 年开始至今已有 5 年，建立工作室之前老朱也在美院念了八年的大学，直到 2019 底云寺才真正意义上完成了一个“茶室 / 原木极简风格”的大部分软装产品的研发和质量检验。从一张原创大茶桌到一个小茶则，从桌面上一个原木花器到墙上木片画，手工与量产合理并存，品质与价格合理并存，每位小伙伴各有板块分工却又能协调一致，这就是我们五年来的成绩单，真是很不容易，超级不容易。

朱培钢 - 文创行动者

戴小兵摄影工作室

参与“生态‘新’社群”板块

一个基于历史与真实而展开的艺术工作室，以视觉形象与深度报道记录发展中的社会众生与历史变迁。在对现场的介入中，以问题意识呈现家庭、城市、工业、宗教的人文内涵。多年来，团队始终以档案纪实的方式丈量波谲云诡的现实生活，并通过史实追踪、田野考察、亲历口述的方式解读现代文明与社会个体的相互关系，为时代作传，为历史存遗，记录中国发展中的时代褶皱与升起沉落。

戴小兵 - 创作者

络影艺术工作室

参与“生态‘新’社群”板块

工作室由重庆市九龙坡区烙铁画非遗传承人任长松主理，专注于烙铁画的研究创作与推广传播。任长松同时进行摄影艺术的创作，试图建立摄影和烙铁画两种创作媒介之间的表达联系。

任长松 1998 年在四川美术学院国画系进修，擅长工笔侍女，喜好画动物，善于用工笔表现技法呈现各种动物和人物神态。

2011 年学习摄影至今，用摄影技术和烙画技法相结合，以老重庆的地貌特征、人物风貌作为研究和创作对象，将老重庆的摄影作品进行二次创作。并在 2018/2019 年创作了《十八梯》，《长江索道》等的烙画作品。

2015 年开始正式通过摄影承接商业产品和活动拍摄，来支持烙画的创作。

任长松 - 创作者

木下木上文化传播工作室

参与“生态‘新’社群”板块

木下木上文化传播工作室成立于 2020 年 4 月，团队成员由四个艺术院校毕业的八零后组成，以生态亲耕、自给自足为基础，在过程中探索人与自然的永续之道，同时希望用永续之道作为前提，去理解社会与自然的关系，并践行自我的艺术修行。以此为路径唤起人类精神主体的觉醒和对现代“文明”的反思。

目前，木下木上处于初创期的自我探索阶段，分为“生态亲耕”和“艺术修行”两个板块的内容。

“生态亲耕”的实验地位于十方艺术中心的后山，占地面积为 1.5 亩。实践以自然农法和朴门永续为主导思想的无化肥，无农药的亲耕劳作。期望在收获健康无害的作物同时反哺土地，形成自然永续的良性循环。与此同时，向人们传递自然永续之道，关爱地球，关爱人类，回馈盈余。

“艺术修行”是在永续之道的前提下，探索艺术如何介入社会，实践“文化重建”，运用跨界思考力、想象力和文化上对公众的感召力，将诗性与责任融合去重新思考艺术创作的新起点。

经教幻 - 文创行动者

王其玲 - 文创行动者

陈云松 - 文创行动者

R.X studio 小开花园摄影工作室

参与“人人生态·人人公共”&“生态‘新’社群”板块

营业内容：定制写真（个人 / 情侣 / 亲子）、商业服装海报拍摄、产品拍摄

RX (relax)：字面意思放轻松～记录当下最放松最自然最舒适的状态～

我们工作室是没有样片的～每个客人都会根据客人本身出发结合摄影师自己的风格去创作属于个人特色的照片～来拍照的朋友也都是认同和喜欢我们自己风格的～其他摄影师或者摄影工作室的照片我们也拍不来～

苏 辰 - 文创行动者

重庆丹诺文化传媒有限公司

参与“生态‘新’社群”板块

重庆丹诺文化传媒有限公司是一家集技术、创意和经验于一体的专业影视制作机构。包括电影电视剧、纪录片、专题片、商业广告等，通过专业的影视语言实现文化的价值。

创世人陈长彬，导演，摄影师，影像艺术家，1989 年出生于福建 毕业于四川美术学院影视动画专业。现生活于重庆，担任重庆丹诺文化负责人，从事影像视觉领域。叙事性影像语言以及视觉传达影像研究方向。

陈长彬 - 创作者

火山诗社

参与“人人生态·人人公共”板块

“火山诗社”由安松于 2020 年 11 月 10 日，在地重庆期间所建构。灵感来源于数年前观看的电影死亡诗社里的诗歌乌托邦。“火山诗社”旨在通过语言和文字，唤醒并探究个体与生态间的连接：人与自然、社会、生物、物品等；诗社坚信，所有人都能作诗，且作诗即是一种探索生命的过程，而诗的载体可以是任何：语言、动作、神情、存在本身等。我们相信一切生命都值得被记录，而任何一个生命也都是一首诗歌；我们想要为这个世界，去记录那些种种生命与人类之间的共振。“有朝一日，你将拽起你的诗集，同我一起，在火山口共舞。”

周 发 - 文创行动者

陈 醉 - 青年音乐人

杜亚希 - 青年志愿者

王 怀 - 青年志愿者

与白艺学

参与“生态‘新’社群”板块

【尔東与白】品牌分为两个主要部分，“尔東手造”和“与白艺学”。

“尔東手造专注于高端皮具定制，以一流材质和精湛手工呈现经典的美学追求；与白艺学以儿童艺术教育为核心，通过课堂、艺术展览、特色营等社群活动，提升整个家庭艺术素养。

习 危 - 文创行动者

YI-STÜDIO

参与“人人生态·人人公共”&“生态‘新’社群”板块

营业内容：创意生活 • 美妆培训、服装等产品商业拍摄造型、秀场造型、艺术摄影造型、视频拍摄造型、定制造型（写真、婚纱）

理念：审美多元化、风格不被定义、包容性；不是只有一种好看，也不止“皮肉”一种好看；围绕人物、情绪、环境、角色等变化。

踏进这个行业 5、6 年，我记得自己最开始的目标是想要化遍所有我喜欢的女孩、男孩。当时普遍审美也比较单一，所以网红脸遍地，80、90 年代有各自特点的港星也在这样的环境下掀起了一波怀旧复古风。

但是现在这样的单一审美已经慢慢在被打破……

小 已 - 文创行动者

四、跨界现场共思共行

4.1 学术观察

观察团概述

观察团是响应“2020 年重庆生态艺术季组合展黄桷坪平行现场”而运行的评议及学术观察组织。观察团是在“共情、共生、共同”的理念以及“去主体性”、“多元交互”、“跨界融合”的形式基点上建立的，由跨领域、跨专业、跨学科、跨国际的同志自发加入、自主观察、自由发声，针对响应“2020 年重庆生态艺术季组合展黄桷坪平行现场”针对多个现场进行多维度、多视角、多渠道的批评和梳理，倡行创造性观察、在地性考察、现场性知识生产，开展立体式与共时性学术观察、评议撰写与发表的团体。

参与方来自社会学、人类学、管理学、大数据领域、日本文化、哲学、实验艺术、艺术策划、公共艺术等专业领域学者；以及川美多院系研究生、川美特色艺术工作室的在校学生。

观察团行动时间框架

时间线、所涵盖内容：

2020 年 9 月：观察团统筹组进行社会工作链接及观察框架策划，并进行定向邀请学者观察员进行初步讨论

2020 年 10 月：学术观察行动开始，开展进行四场讲座及一场工作坊，并与创作艺术家进行方案交流与讨论

2020 年 11 月：学术观察团第一次进行线上学术交流会，并对在地艺术创作与行动进行评述与讨论。

2020 年 12 月：学术观察团学者根据自身需求对黄桷坪板块各分现场进行观察，最终导出观察成果

观察途径概述

以不同阶段——

在项目启动阶段：观察对象包含复归活动宗旨、相关参与力量、项目相关背景等；

在中期实施阶段：观察对象包含活动组织情况、活动实施情况等；

在成果展示阶段：观察对象包含活动现场效果、项目社会反响、学术目的实现等。

以不同纬度——

微观观察：以某个分现场为主要观察对象，细致到该现场的详细活动。

宏观观察：以多个分现场或整个艺术节为观察对象。

以不同主题——

主要按照观察员自身的经验方向分出不同的学术主题。（例如社会学、人类学、管理学、大数据领域、日本文化、哲学、实验艺术、艺术策划、公共艺术等专业领域）

观察成果列表：

采访类（按学者姓名首字母排序）

陈琳

陈星宇

刘筱

李孜

吴玥涵

文章（按作者名称首字母排序）

生态艺术行动的存在价值：基于“社区生态花园营造”的在地思考——顾薇

生态艺术·艺术生态——孟舒雨

在九龙半岛摆“龙门阵”—— 莫臻如

生态艺术季观察日记——秦脆蓉

《社区生态花园》——一种社群艺术的启发——王皖玓

那人，那事，那段时光——张凤霞（待删改）

采访类：

受访者：陈琳

Q：您是如何理解此次行动的?

A：我是一段时间之后才慢慢理解此次生态艺术季的轮廓的。于我而言，此次重庆生态艺术季是新鲜、充满活力和可能的数个理念的结合，是行动主体在不断尝试中创造出来的一整个行动的过程。10 月线上旁听十方会议室的首次会议，三位策展人和执行策展人齐集，许多青年艺术人表达自己的理念和设想，慢慢一些人参与，一些人离开，直到 12 月参加邮电支路小区重庆首个生态花园的开幕，参观生态花园，漫步铁路三村，整个过程我都觉得很真实，也很好玩。因为此次行动是很生态的，虽然有资金和资源的参与，但并没有被资本与权力腐蚀。

Q：请问您是如何理解生态艺术的?

A: 生态艺术会面临三大问题: 1, 建构新文化; 2, 修复人心; 3, 照顾生态。在大结构不能改变的情况下，生态艺术意味着艺术人坚定的信念与踏实的行动，温暖一寸人心开始。

Q：对于本次本次生态艺术季黄桷坪板块，您的总体感受是如何呢?

生态花园很朴实，自然。铁路三村有一些作品有意思，有一些作品似乎还需要再考虑一下是否合适，如何修改。

A：关于本次本次生态艺术季黄桷坪板块，有什么具体行动或是艺术作品是让您有所感触呢?

感触最深的是邮电支路的生态花园，因为是活的，生长着的，真正进入居民的日常，温暖一寸人心，带来生命的力量。

时间关系，我只在铁路三村社区漫步了一回，直观感受是，这是一个老旧却不失体面的居民小区，时光慢吞吞的，朴素中带着自尊。所以我们要尊重这份尊严和宁静。小区中一些与墙体颜色浑然一体的水泥面上的诗句很让我动容。美发屋的美化、浮雕火车装置、楼道里的美术馆等也都很好。

Q：面对后疫情时代，艺术领域也接受着冲击，您如何看待后疫情时代后的（社群艺术 / 公共艺术）呢?

A：疫情是一个出口、一个下场、一个开端，反思的开端。疫情带来的改变不应该是蜂拥的转向，产业化的复制，而应该是范式层面的打破与重建。社群艺术与公共艺术是一个双方赋权的过程，艺术家与所参与者共同践行的游戏冲动，在审美与人人参与人人行动游戏中，感受到自由与自在。

Q：您认为（社群艺术 / 公共艺术）所面临的最大的困难是什么呢？（以本次艺术行动为例）

A：最大的困难在于如何做出真正的社群艺术，公共艺术。这意味着行动的艺术人要充分了解、理解社群的历史、气质、禀赋、创伤、热望，并与之契合，互动，共同创造。

Q：在您的观察领域中，是如何理解本次艺术行动介入社会与社群的的呢？可以为我们描述一下吗?

A：我人在青岛，其实并没有条件真正深入线下参与，所以并不清楚本次艺术行动的社会与社群介入究竟是在哪一个层面展开的。在微信群中看到的反馈、互动都是很正向的，也听到了很感人的例子，比如阿婆能接孙子回来了，一家人在生态花园中漫步，拍照，12 月 26 日参加开幕式和导览后与社区的代表嬢嬢们一起吃饭，也是其乐融融，后来又远程围观了下火锅会，戴小兵的经典摆拍记录下人们的欢乐。可以想象，由于此次艺术行动，这个社区的精神面貌和气质发生了很大的改变，暖暖的幸福感。当然，在开幕式后的会议中，以及聊天中也听说了此次生态花园的成果导向，因为不足一个月的时间就要出成果，所以不太可能充分与整个社区的每位成年成员民主互动。这一点我还需要时间做一些访谈调研，等考虑成熟了写成论文反馈。

Q：以您的专业为出发点，您认为这样跨领域跨学科的交互合作方式是否会消磨艺术本体呢？（以本次艺术行动为例）

A：本次艺术行动中很让人动容的是一种非完全专业性，一种成长感。我主要观察的是本次艺术行动

中的两个社区建设案例，即铁路三村与邮电支路社区。铁路三村的艺术行动者以美术学院的学生为主体，来自川美和中国美术学院，邮电支路社区的艺术行动者更是背景丰富，有很多艺术行动爱好者作为志愿者的参与。我们的艺术欣赏已经习惯于困守在极致的细节与品位中，这其中有艺术本身的发展规律，有资本与权力的运作，也源自于丧失了原初的生命力。形式本身即是内容，不是说没有内容只有形式，而是内容充分表达于形式。跨学科的交互合作必然导致专业性的下降，但这种下降也是一种打开，一种面向新内容的打开。现在还是最初的尝试阶段，在这个阶段我觉得打开是最重要的，这是艺术人与社群的共同成长，共同游戏。在粗糙之中自然涌动着鲜活的生命力，以十年为期，在行动过程中逐步就会探索出答案。

如果说有所担心的话，并不是“艺术本体”的消磨，本就没有什么艺术本体，是在语境中定义生成的，而且，艺术品的功用一直是艺术发展史的重要组成部分，艺术之为艺术与艺术之功用一直伴生。我担心的是此次生发出来的坚定、深情的艺术伦理的消磨。也许有些年轻的参与者们根本没有意识到、观照到自己究竟在做什么，以为只是来做个艺术项目，有个实践机会，或者以为是做公益，或者以为购买方变了，所以要做的事情也变了。其实，在我看来，此次的艺术行动所面临和开启的是一个契机，一个艺术探索新大陆的契机。此次跨界行动的初心与原动力是伦理本身，如果在行动探索中消磨了伦理维度，那必然走向平庸，工具化，而且，下一次不知什么时候才能再有这样的机遇。坚持艺术伦理，就能坚持艺术家的主体性，就能守住艺术本体。

受访者：陈星宇

Q：请您从公共艺术的角度谈谈对本次艺术作品的建议（如媒介、空间、艺术语言，材料语言，材料形态，三大构成等角度）

A： 非常荣幸能够作为生态艺术季的观察员全程参与本次艺术介入社区活动，我的回答可能会涵盖多方面的问题，从媒介、空间、艺术语言，材料语言，材料形态，三大构成等角度展开的公共艺术创作评价具有一定价值，也是目前被很多艺术家讨论的普遍话题，然而我认为这些方面并不足以全面涵盖公共艺术视角下社区创作的所有内容，如果需要针对本次活动的艺术作品提出一些建议，我更倾向从艺术和场域之间的关系来展开一些讨论。

首先，从本次生态艺术季所完成的公共艺术品来看，其大多是通过居民介入方式或是围绕居民生活展开的“参与式”艺术创作活动，其目的是希望借助艺术的力量激活老旧社区的日常活力，丰富社区居民生活，在一定程度上修复社区中的人际关系，从而让居民的生活更加美好，作品呈现的过程与居民劳动的过程相结合，甚至部分艺术品创作一半以上的工作量是由居民志愿者完成的，作品的创作理念暗合列斐伏尔所提出的社会性“空间生产”的主旨，在一定程度上也体现了自下而上的艺术平权思想。

其次，通过对作品更为深入地阅读分析，我也发现了一些还未涉及的问题，希望提出来跟大家一起进行探讨。本次艺术季的公共艺术作品在很大程度上都在试图以人的视角出发解决问题，那么，“参与式艺术”在介入社区的过程中将如何体现“生态艺术”这个主题？“生态艺术”概念又是通过何种形式在本次艺术计划中呈现的？由于艺术创作和居民的日常生活紧密相关，我们对于本次活动中“生态”的理解，除了社区中客观存在的自然系统定义之外，是否还可以将其理解为人人生态，也就是延续社区内部不断出现的由居民需求自主搭建的活动场景，以及由此发生的居民之间的社交方式，从这个意义上讲，生态艺术的介入将进一步建设居民的精神空间和交往空间。

此外还应看到，部分创作在强调实现以人为本创新价值的同时，似乎忽略了社区自身演化出的生命形态。例如：某些作品用艺术涂鸦遮盖了社区环境原貌，试图通过为旧有痕迹穿上“外衣”的方式达成创作目的，然而值得反思的是，这种方式只能获得社区环境短暂更新的效果，却切割了原有社区环境中丰富的生态面貌以及由此演化出的空间张力和具有识别性的独有的地域特征。我认为社区环境应该被作为一个整体来看待，环境生态中的这股隐藏的自然力，早已在社区中留下了属于大自然的美学，它与居民的生活紧密捆绑在一起，承载着居民的共同记忆，更是一种诗意的栖居。

社区环境系统通过自然生长将时间的记忆绵延，在社区内部演化的过程中形成了独特的诗学意境和空间美学，因此，从以人为本的视角展开的创作讨论仅仅是艺术介入社区的一种方式，它很难以全面的视角阐述社区环境中的生态概念，这里，我想也许用“社群生态”这个词更为恰当，社群生态既包含了社区中人的生活场景，同时也包含了整个场域中诸如建筑、植物、材料等“物质”形态，并将其视为完整的网络系统，以更为全面的视角审视整个社区环境，正如帕拉斯玛曾经提到“存在的基本实质就是对场所的记忆体验，空间、物质、时间的共同溶合，组成统一的维度，并渗透到我们的意识之中”（帕拉斯玛，2014）。社区环境中有着太多的旧物叙事，其本身就是一个多元生态的化学反映场，在这个前提下，通过何种方法建立一个更为整合的体系进行研究，将成为艺术介入社区的一个重要切口。

Q：从您的专业领域角度出发，本次生态艺术季黄桷坪板块有什么吸引到您呢？

A： 本次生态艺术季黄桷坪板块的公共艺术作品有很多，其中令我映像最深刻的是一组出现在某个斑驳墙壁上的文字作品：“母亲、吾已是老翁了，却依然梦到你——万龙生”。有趣的是，艺术家将居民平时日记或者口述中简短的话语进行摘抄记录，将其制作于社区的空墙之上，和墙上的旧有斑驳交织在一起，在不经意看到文字的瞬间，不会被刻意的书写间离，反而会被这句话的内容所打动，话语里包含的深情能够勾起人们对过往记忆无限美好的遐想，回到作品创作的初衷，恰恰对观者心灵产生了足够持久和强力的震颤，这些“刻意的痕迹”把过去带回现在，仍然能够唤醒人们对过往生活的回忆，获得艺术共情的效果。可以确定的是，无论在创作中或是在生活中这样的做法显然非常有价值，正如约翰·杜威所提到的，“情绪

是将创作中发生的各种元素的综合，如：审美、符号、人的参与、以及其他附加价值等串联、统一起来的关键手法，并贯穿始终”。借助记忆完成对具体情境的重构，能够将生活场景中曾经的经验拉回到当下的状态，激发参与者情绪的共鸣，提升观者的审美体验。

记忆作为驱动城市创新发展的原始动力，其丰富的故事内容具有天然的感染效果，作者将情感通过作品的方式可视化，通过记忆美学将铁路三村社区空间的过去、现在、未来重新粘合起来，让我们得以沉浸在空间与时间的延绵中。城市本应成为人们集体记忆的原型，艺术家不仅可以通过创造的痕迹和参与者产生情绪共振，还可以从这一切口窥探时间跨度在社区中留下的蛛丝马迹，它切开了一个社区中最为真实却不易被看到的现场，还原了社区曾经的温度。

Q：您是如何理解此次行动的?

A：　位于重庆九龙坡区黄桷坪街道的铁路三村老社区，是为职工日常生活所修建的单位制工厂社区，赵益民曾提出在国有工厂改制之前，工厂皆以追求工业生产产值为主要目标，因此，职工居住房屋和生活区环境的使用作为附属品必然不会成为重点建设对象；到了九十年代末期，随着中国新经济战略转移和城市化进程加速，城市发展的重心逐渐转向金融、商品住宅、智能化科技等高新产业，加之重庆的工业化逐渐衰退，不再成为城市经济的主要来源，工厂企业转型迫在眉急，与此同时必然导致大量附属于国有工厂的生活社区活跃度下降，并在城市发展中被日渐边缘化。由此可以推断：单位制的工厂社区从出生伊始到逐渐老迈，在几十年的演变过程中，“生活”二字从未被给予足够的重视，不同时代赋予它的关注也一直都处于缺席的状态。

生活场景中从来不乏有趣的故事情节，其中饱含着居民的生活智慧和情感内容，多姿多彩的生活素材为艺术家提供创作的源泉。此次行动中，艺术家正是运用公共艺术创作方法切入单位制工厂老社区居民的现实生活场景，并对其进行针灸式的创作探索，通过邀请居民作为参与者和艺术家一起对自己生活的区域进行诊脉和营建，从而挖掘出老社区尘封在时间堆积中的旧有生活痕迹。创作团队围绕居民真实生活展开的探索以及在知觉、情感、记忆、生态层面的讨论，不仅激活了社区中一直处于搁置状态的居民生活内容，而且让各界人士都积极参与其中出谋划策，重新拾回对社区“生活”的尊重，也是一次对“生活”本身的致敬。随着铁路三村生态艺术季活动的顺利开展，也将对单位制工厂老社区未来的发展方向提供有益的线索，并对其他单位制老社区的规划和改造起到示范性作用。

Q：请问您怎么看待生态与公共艺术的关系?

A：“生态”是我一直都很感兴趣的话题，之前我简单聊到了社群生态的问题，现在可以就“生态”本身接着往下聊一聊。在我看来，生态不仅是指代与生命体有关的呈现状态，从更为宏观的视角来说，它可以被理解为一个在时间进程中不断运作的自然循环系统，这个变化过程很难被发现但可以被知觉，如庞蒂所描述的“有一个静默的世界存在着，这就是被知觉的世界”。人们可以通过探索、寻找、感知、抓住生态那令人着迷的痕迹，这个有机的生命看似混杂却不无逻辑、陌生而近理，表面“荒诞”却在编织着自己生命的秩序。借用宋应星《天工开物》中的一句话：“……曲成而不遗，岂人力也哉？”自然的演化哪里是靠人的微弱之力就可撼动，这是我对于生态这个词最直接的感慨。

就公共艺术来说，它应该成为人们进入生态语境的一种途径，我们可以借助公共艺术创作方法窥探生态系统内部秩序，把握生态规律，并将生态系统的运行方式进行某种程度的转译。艺术家通过对生态秩序的发现，同时借助公共艺术创作行为，可以实现对社会问题的协调和疏导作用。由此对公共艺术的解读可以变得更加宽泛，而不仅仅停留在附和意识形态的表面涂绘，从而回到公共艺术创作探寻的根本。

公共艺术价值除了体现在意识形态、艺术审美和精神内涵等方面外，还应具备一定的实际功能价值，以本次铁路三村的社区艺术介入为例，诸如：社区花园、社区农业、社区养老、社区服务、社区资源协同、社区慢食活动、社区设施使用等，都可以作为公共艺术拉拢的功能性对象。在生态与公共艺术协同机制下，将会催生出一种更为包容和立体的创作方法和研究路径，甚至可以和设计学的研究方法进行跨界融合，将精神意识和功能实效相结合，从而拓展公共艺术研究领域更为多元的讨论视角，探索更为丰富的生态内在秩序，实现社会问题更为多元的协调与解决办法。

受访者：刘筱

编辑者：高才棱

Q：从您专业领域角度出发，是什么吸引了您对本次生态艺术季黄桷坪板块进行学术观察的呢?

A：主要有两个原因，第一个是专业的背景。目前关于生态、社区的实践或者研究在中国已经活跃了有十年到二十年了。这不仅在艺术界，而且在很多的专业领域都有广泛的探讨。本次黄桷坪的社区活动选择了从艺术的角度来开展，尤其是从公共艺术的角度出发，这对于我来说是一个非常好的观察视角。另外，本次活动也涉及到了多学科的参与以及互动，这也是一个非常吸引我的地方。

其实这种类似社区实践，我们也可以发现在国外有不少的相关案例。但是从我自身有限的观察来看，艺术家在社区活化、社区建设的过程中往往会去选择扮演一个非主导性的角色，当然我们不能称之为配角，实际上在艺术家更多的情况下是被动地去接受邀请，然后再参与到社区实践里。

而在本次活动中，以川美为代表的公共艺术学者们，或者以曾老师为代表的艺术家们，他们让我看到了艺术家从过去的一种比较超然的角色到现在慢慢地走向了台前，他们正在积极主动地去引领以公共艺术为主导的社区建设活动。对于我而言，我认为这是非常好的学术观察。我特别想看一下今天的中国艺术家与传统的我们所理解的艺术家究竟有没有不同的地方，或者说我也想看一下今天的中国艺术家在社会参与、社会实践中可以展现出什么样的艺术深度以及社会力量。

Q：在您的专业领域是如何来定义我们现在所说的“社群艺术”或者“公共艺术”呢?

A：我曾经与曾老师探讨过相关的问题。在艺术界，艺术家通常会使用到“社群”这个词语，换言之就是英语“community”。但在社会学、城市规划或者在其他的人文地理的专业领域，“community”通常会被翻译为“社区”之意。所谓“社区”，它实际上是强调了一种内在的纽带，即在邻近空间内人与人之间存在的某种隐性的社会关系或者纽带，而不仅是一种基于地域空间的行政区划。所以我认为艺术家所说的“社群艺术”，它在社会科学这个比较大的范畴里，比如公共管理、社会学，我们通常会把它界定为以一种文化或艺术的方式来参与到社区建设的活动。当然我不知道我的说法是否和艺术家的理解是一致的，在这里我也想了解一下大家的看法。

社区作为社会的重要构成部分，我们每个人都身处其中，我们都希望可以有多种的力量让我们所处的社区变得更加美好。在此，艺术实际上是能够让我们社区的关系、社区的氛围、社区的活动，以及社区的组织力更快地发挥作用的一种形式。但是这种形式能够持续多久呢？如何才能充分地发挥这种形式的作用呢？这还需要我们从除了艺术以外的其他专业学科，从社会组织、社会关系等不同方面进一步探索。

总的来说，我觉得艺术在社区建设中是一种非常有效的途径，但是我们关心的是这种途径的可持续性以及其多元化。我觉得这在未来可能是艺术和其他的专业都需要去共同思考的问题。

Q：刚刚刘老师提到的可持续性以及其多元化确实是我们当下正在面临的其中一个难题。除此之外，您觉得在本次行动中社区艺术或者说公共艺术所面临的最大的困难是什么呢?

A：接下来我可能要从我的专业角度来看，我本身是人文地理专业背景，后来也做了很多关于社区的探索，目前是在从事公共管理研究。公共管理融合了很多来自于政治学、管理学、经济学等学科的知识，在这里我们可以把公共管理看作是一门交叉学科。从这个角度来看，我认为本次黄桷坪的社区艺术或者是本次以生态季的形式所做的行动所面临的最大的困难主要有两个方面。

第一个方面是资金。行动是需要资金的。如何得到可持续的资金，确保活动成为的一种惯例或者成为一种周期性的事件进行下去，我认为这是我们面临的第一个困难。

第二个方面是在于地方政府、社区组织等的组织或制度支持，在行动中各个相关主体能够参与多少，能够支持多少。我把这定义为组织力量的参与度和可持续性。这是我认为我们在做类似的社区参与的公共艺术实践中可能需要克服的第二个困难。

总的来说，困难主要有两个方面，第一个就是有

没有足够的资金，第二个就是有没有足够的“组织资源”。这里的“组织资源”是一个抽象的概念，它是各个主体的抽象存在。比如地方政府，地方政府是否可能为我们提供一定的街道资源。还有居委会、民间组织以及从外界进入社区的艺术家等，各个主体在社区艺术活动中分别可以付出多大的人力支持。

我记得有一次我和曾老师进行讨论，当时我提出了几个问题。第一个问题是：当地社区的居委会、服务中心等对本次活动是否支持呢？曾老师回答道：“非常支持，并没有人为地设定很多障碍”。第二个问题是：本次活动的背后是否有资金的支持呢？曾老师回答道：“有部分来自川美的资金支持”。

基于以上的情况，我就考虑到如果本次活动没有以街道为主体的地方组织的支持，没有川美的资金支持，那么活动是否还能够支持下去呢？所以我觉得资金和组织资源可能是当下社区艺术活动想要进一步更好地去推广、更好地去发挥效用面临的主要问题。

Q：在本次“黄桷坪的春天”生态社区花园行动中，策展组采取了民主议事的方式链接社群，根据您的专业与经验能为我们分析一下社群艺术中的民主议事吗？

A：这种民主议事，其实用艺术家的语言来说就是采取民主的方式来连接社群，或者用我们专业的语言来说就是采用民主参与的方式。通过这种方式，我们希望能够形成一种社区共识。

我觉得这种民主议事的方式非常好，这在未来的社区参与、社区建设、社区活化还有以社区为主体的相关活动中都可以说是一个比较正确的或者应该的方式。值得一提的是，当我看到“民主议事”这个词语的时候，其实我想到的是另一个词语——“议程设置”。“议程设置”是传播学的代表性理论之一。“议程设置”大概是什么意思呢？就是反复地把某种观念向身边的人进行介绍和推广，慢慢地身边的人就会被动地获得或者被动地植入某种观念，而这种观念慢慢地就会成为一种共识。

本次黄桷坪生态花园活动采用了民主议事的方式，在实践的过程中，我还是能感觉到“议程设置”的形式存在。我觉得这也是一个比较有趣的地方。在这次活动，我看到有很多社区的居民，比如阿姨、小孩等，他们在艺术家的感染下做了很多有意义的反馈。但是如果没有艺术家对他们进行各种形式的沟通，我相信他们很可能不会自主地产生这种“生态”的观念，或者说不会自主地选择以一种艺术和“生态”的方式来重建他们自身所处的社区。

所以我觉得这种民主议事的方式在目前的阶段是非常有意义的。但是这与未来的民主议事还存在一定距离。比如各个主体完全对等，多方力量平等地来讨论事情应该怎么做。在这方面我们还需要继续去探索、去建构。

我觉得目前艺术家采用的民主议事方式挺好的。我们可以看到艺术家作为一个主角正在积极地去影响社区相关的人以及组织。在这个过程当中，艺术家们实际上是付出了非常多的个人精力、专业知识，然后去影响到他们需要去影响的人。所以，总的来说，黄桷坪生态花园活动虽然看上去是一种民主议事的方式，但其实背后蕴含了某种“议程设置”的逻辑，而这也直接影响到了最后的结果。

Q：关于本次生态艺术季黄桷坪板块，有什么具体行动或是艺术作品是让您有所感触呢？可以和我们分享一下吗？

A：其实本次活动令我感受比较深刻的是艺术家们，他们做得是非常好。我一直认为艺术家是比较超然的，他们在面对外界信息的时候可能并没有一种激情或者包容度去选择接纳，他们可能会觉得外界不理解自己所要表达的，进而不屑于把自己的观念或者价值与某些人或事相匹配。但是在本次活动中我觉得艺术家们处理得非常好的，他们让我看到了一种完全不同的艺术家的形象。

我曾经看过一些中国其他的关于社区参与、社区建设的活动。比如社会学家走进社区，跟着孩子一起去上课，或者组织家庭妇女展开一些关于教育、处理家庭关系的讨论会或者学习会。在本次活动，我看到了艺术家和其他专业学者一样，艺术家在以类似的方式或者说在以其自身专业的方式开始了对社区积极主动的介入。

另外，我对本次活动采用的民主议事的方式也比较有感触，这种方式是符合实际的。就目前情况而言，我认为不可能完全像刚才我们所说的，在我们的理想中居民本身有很高的素养，艺术家们有非常积极的参与热情，地方政府以及本土的社区组织也非常配

合。这些要素在实际上是很难在同一个案例中全部实现的。在本次活动中，我不知道艺术家有没有碰到类似的阻力。当然从现在的反馈来看，总体情况是不错的。但是在具体的实践中，是否也存在让事情推动不那么顺利的一些人和事呢？这可能是我比较想了解的地方。关于这方面内容，我可以和您简单地探讨一下吗？

Q：当然可以。一方面是资金，本次活动的资金合计大约是三十二万，其构成包含了三十万的研究生经费以及约两万的社会第三方组织和个人的捐助。另一方面是人事，比如社区、政府或学校。近五年来曾老师每年都在做复归艺术节，慢慢地艺术家和当地的社群、组织也形成了一定的联系。总的来说本次活动是比较顺利的，不管是在当地社区的配合上还是在学校的管理层面上。

而让事情推动不那么顺利的一些人和事可能更多的是在和社区居民沟通的方面。比如在生态花园创作区域居住的居民，在我们行动的过程中他们会过来提意见，其中里面也有不好的声音。有的人会觉得艺术家做的这个东西没有办法长时间维持，最终只是徒劳而已；有的人觉得艺术家做的效果并不好，建议艺术家不要再做下去。这是从居民角度来看的。

从艺术专业社群的角度来看，如果从美术史去谈社区艺术的话，社区艺术也是从近六十年代才开始的。很多艺术专业学者可能会觉得本次社区艺术行动是服务性质的，并且认为这蕴含了一定政治化的因素。

这是我个人的几点看法。

A：就像您刚刚谈到的内容以及我自己的观察，我觉得这是符合我的猜想的。虽然这看上去好像是一次艺术家组织的活动，但其实曾老师、邵老师等人在前期工作中已经做好了一些准备，比如人和钱的保障。否则我觉得如果纯粹地靠艺术家的热情以及其专业能力是很难持续下去。在这里，我觉得曾老师、邵老师等人实际上更像是站在了管理者的身份。

所以在我看来，艺术家们如果想要再进一步推广相关活动，那他们应该要进一步去思考如何做好推广前期的准备工作。比如艺术家如何与相关的主体更好地衔接，说服相关的主体去参与到活动或者去给予艺术家发挥的平台。再如艺术家如何去筹集更多的资金，艺术家所获取的活动资金是否可以不仅来自学校的支持，而更多的来自地方政府或是社会组织的帮助。比如地方政府每年都有相关的社区建设方面的资金，当然具体资金的多少要和地方政府的财政能力挂钩。在这方面，我觉得艺术家可以去琢磨一下在资金的可获得上寻找到更多的途径。

另外，在黄桷坪社区中，从社区的成员构成来看，其实社区的群众并不都是我们想象的有很好的社会身份、很好的社会地位、接受过很高的社会教育的群众，大多是普通的社会劳动者。但是在本次行动中我看到有很多居民都乐于参与社区建设，比如阿姨。在这点上，我觉得找到愿意去为自己社区积极地发声的社区代表也是活动成功的关键因素之一。

Q：当前中国处在现代性反思阶段，同时也处于后疫情时期，在新的社会语境下，在您看来，艺术应如何为社会公众提供支持与发声？文化与艺术应该起到怎么样的作用呢？

A：这个问题提得非常好。就像刚才一开始我说的，我觉得艺术家通常是比较被动地去参与这些活动的。艺术家给人感觉往往是比较超然的，与世俗的东西存在一定的距离，而这也有可能是艺术家保证自身的创作力度的一种方式。当然我不知道我的理解是否存在偏差。但是在本次活动，我看到了艺术家作为主角走到了台前，他们不仅展现了自己的艺术创作能力，同时也非常好地展现了他们的组织能力。假设艺术家没有这样的组织能力，我觉得本次活动是很难做好的。

基于此，我也有一些思考。艺术能够如此有效地去感染社会，向大众积极地传播公共精神的理念。艺术的作用力、艺术的能量是有目共睹的，并且已经形成共识。那么接下来关键的地方是什么呢？就是我们应该怎么做才能让艺术能够更好更快地发挥作用，让艺术的力量能够尽快地介入社群，让普通大众接受。

在过去，人们会经常看到一些专家学者，比如社会学、公共管理，建筑、城市规划等领域的专家学者，他们会组织一些艺术家来参与这类活动。但是现在艺术家们已经把组织的工作包揽了，变成艺术家亲自去参与策划活动，而这也能够更好地把艺术家的理念传递出去，进而更好地影响身边的人。我觉得在这点上我看到了当下以川美为代表的公共艺术家们做得非常好的一面，看到了中国的艺术家做得非常好的一面。

这是我的真实感受，以前我没有想过艺术家会主动地选择主导这样的事情。在我看来，艺术家还是比较有自己独特的个性的，他对自己专业的边界可能是看得很轻的，但是他愿不愿意跨出来呢？我觉得很多时候艺术家不会主动地去选择跨出自己的专业边界，

去寻找其他更多的专业体系，然后融汇多方知识重新建构一种艺术形式或艺术表现。我不知道自己的观察是否正确。在这方面，我也想了解一下您从一个艺术学者的角度来看是否是这样子的。

Q：我觉得的确是这样的。当我们选择跨出去的时候，我们发现艺术与其他专业学科是存在着共生的关系。

A: 对的，我觉得"共生"这个词语用得特别好。"共生"不仅存在于艺术与社群、社区之间，艺术与普通老百姓之间，而且也存在于专业之间。这也是我自己的一点感受。从组织的角度来看，不同阶层之间的共生、不同组织之间的共生、专业之间的共生，这多种共生体现了生态的特性，从而也构成了生态。

Q：非常感谢刘老师的回答。最后也想看一下是否有什么地方是我们疏忽的，在刚刚的采访中并未提及的。如果有，可以请刘老师为我们补充一下吗?

A：在这里我想补充一点，就是社区参与，或者用艺术家的语言就是社区介入、社群介入。对此，其实有一个比较成熟的理论——"阶梯理论"，它是由社会学家提出来的。"阶梯理论"分为不同的层级，这次社区介入的活动应该说还是处在一个比较低的维度。就像刚刚所说的，虽然本次活动采取的民主议事方式看上去是比较民主、平等的，但其实仍然存在着专业人士作用的成分。艺术家通过设置这个方式去影响到其他人、其他组织，让他们去吸收艺术家的观念，然后让他们愿意去配合艺术家的想法，去开展活动。

如果有机会的话，我建议你们可以去了解一下社区参与的"阶梯理论"，对比一下目前所做的活动是在处于哪个阶段，然后再去思考自己在未来想达到什么样的效果，定下一个目标。比如从艺术家的角度出发，你们觉得应该制定什么样的目标，当然这可以再进一步探讨。

受访者：李孜

编辑者：赵子杰

Q：您是如何理解此次生态艺术季活动?

A：我认为此次生态艺术季是一次非常好的创新，体现在三个方面。第一个方面是把我们的艺术与实际的生活结合起来，让艺术走进人的生活，走进真正的空间来创造新的一种艺术和社群的一种互动的模式，这是一次非常好的尝试。

第二，这是多方受益的一种策展形式，首先是在真正的社区落地，在真正的社区社会关系中，它会让不同的参与者受益，包括我们的居民，包括地方政府，包括高校的教育者，包括参与的同学们。因为这次实践是一次关于“如何将艺术介入到社会中去”的提问。所以，这也是非常好的一次尝试，类似于如何让不同的利益团体在一个圆桌的、长期的论坛中，和大家一起沟通，以形成一种新的共识。这是对于一种构建新的认同的尝试。

第三，这是可以长期进行的教学和实践的一个活动。它不只是落脚在一个艺术季，或者是一个黄桷坪这样的社区中，而是可以让同学们深思，教育者重新思考艺术教育以及当地的群众和地方政府可以重新来介入对话，来形成一种长远对话的方式。这样的话，大家可以在同一个平台上构建新的语言系统，这是一种相对平等和相对轻松的环境，而不是一个行政命令。它也不是一个传统的规划设计，或者是教育的照本宣科的课堂，这样的一种比较活跃有趣的方式可以重塑新的关系，可以让大家通过这个活动来进入一种新的社区凝聚力的构建中。

Q：您是如何看待本次艺术观察团的设计?

A：这次艺术节的观察团我觉得设置得非常好，有不同专业的老师，包括不同学校的观察者共同来介入。每一个老师和观察者的角度各不相同，所以，对我们把艺术和生态艺术落脚在这个实体设计中，形成新的多学科、多领域，甚至是多角度来说，是一种很好的方式。同时这些观察者来自于全国不同地区，甚至全球不同区域，所以也是对我自己的一个丰富。

Q：在此次生态艺术季黄桷坪板块中，有什么具体活动或是艺术作品让您有所感触吗?

A：对我而言是此次活动中线下的沟通模式，而更好的是我们还做了在线的类似于朋友圈的模式。这样学生就可以与这些社区的居民，所谓当地社区的领导人进行长期的交流，建立共识。所以这是一种非常好的方式，也是一件很好的事情。

Q：面对后疫情时代，艺术领域也接受着冲击，您如何看待后疫情时代的（社群艺术 / 公共艺术）呢?

A：我们可以看到，这次黄桷坪板块也体现出了在疫情期间的新的一种社群艺术和公共艺术的介入。这种介入就是，我们要重新审视自然、人、社区以及教育之间的关系。这种关系当然就带来了新的一些突破，新的问题。包括我们看到的这个板块也是经过了多年深入的积累，每一年都有新的进展。所以，它是一种深度的参与。就像曾途老师讲到的，这种艺术介入实际上是有渊源的，那么在疫情期间当然会有新的一种发展。也就是说我们在总结这次疫情的工作中发现，还可以采取互动的方式以及这种在地落地的项目。这些行动产生的长远影响，在疫情期间又如何改变了大家的行为模式或者观念。这都是有积极意义的。

Q：在您看来，艺术应如何为公众提供支持与发声？文化与艺术应起到何种作用呢?

A：我们可以看到此次黄桷坪版块，就是通过公共艺术来建立一个圆桌平台，让大家都可以在这上面发声。这就是刚才所说的开放的、活跃的、非命令的、非传统的、或甚至自下而上的。由于重庆也有这种自上而下的激烈方式的先例，因此，寻找一个新的平台，以新的方式介入，缓解各方冲突，同时引导新的对话空间和参与机会。而且，它也给同学们带来了非常多的一线经历，让大家能够真正地深入到从中去。

Q：您认为（社群艺术 / 公共艺术）所面临的最大的困难是什么？（以本次艺术行动为例）

A：这就在于怎么和当地的社区建立一种信任。二是如何与地方政府建立关系。第三，怎么转换艺术的手段和方法论，让艺术能够落地并和当地的环境、当地的人文建立起一种有效的交流方式。这些，我们都在这次的黄桷坪板块中看到了很多创新和实践，这

是非常好的。

Q: 您认为一件好的（社群艺术 / 公共艺术）作品、艺术活动应该拥有哪些要素或者特征呢？（以本次艺术行动为例）

A：第一，它应该是一种平台。第二，能够结合自上而下和自下而上不同的方式进而开辟新的一种对话空间。第三，是能够持续的影响，能够持续地建立一种延续。我觉得特别是高校和社区它可以有一种很好的互动，而且，这种互动会形成一种艺术工作者、学生、教育者和当地的社区领导者以及居民的一种非常好的信任和艺术的培养体系。这种培养不是简单的一种观察，或者只是居民欣赏，而是大家可以参与进去，把艺术家的目的变成了公共参与。大家可以共享和共识这种目标，这带来的就是一种长期的行动力和日程安排，那么这个日程就有可能持续下去，和我们现有的体系得到很好的匹配。

Q：在您的观察行动中，是如何理解本次艺术行动介入社会与社群的呢？

A：我们这次艺术行为进入社会与社群，我觉得对于我们的教育者来说，是一种更进一步的提升。因为在疫情期间，隔离了一段时间以后，社群之间产生了一种对社会活动的惧怕。慢慢的在这么一个时间段做这么一个研究和融合，我觉得是非常好的尝试。而研究或者以实践融合社群与不同的领域之间的关系，以及地方社区的领导和地方政府的领导的这种关系，在疫情这种紧急时期，实际上也会产生一些矛盾和一些摩擦。重新来考虑我们的将来，特别是在这样一种不确定的，疫情还在反复的情况下，是一个深远的意义。而这也意味着，在艺术介入社会之后，社会将会有一定的凝聚力提升。第二，你可以从中看到这种新技术职务，也给大家一种可以使上劲儿参与进来的方式方法，他不是一个很高深莫测或者是一种要有权力或者一定的资本才能够完成，而是用一个非常小的参与性就可以，达到四两拨千斤的效果，把各方来拉到一个平台上对话和交流来形成进一步的共识。而且，还可以在线上线下持续地更新。正如曾途老师所说，这是一种参与，也是一种艺术建筑渊源方面的新发展，是一种具有中国特色的，甚至是西方人不同人文背景下的新尝试，最终我们的同学能够真正深入其中，动手与这个社区的主体交流，共创新模式。在新的数字时代，新的疫情爆发时期，新的社会或新的发展进程中，我们将自己定位。所以这些艺术院校未来的出路，或者说未来的位置，是和 80 年代 90 年代甚至 2000 年不一样的。如何重新地看待自己，我觉得这是一个很好的开始。

Q：您能谈谈在文创、科技角度如何与本次艺术行动进行交互吗？

A：我们可以看到在重庆 3D 的地形条件下做了这样一种社区环境的改善。第一，从这点来说，它是一个非常好的重庆 3D 社区的一种艺术与设计的结合。其次，这些设计和艺术的更新，不只是同学们的想法，而是当地人民的要求，真正为人民服务。了解居民的居住环境，同时进行改善。这是非常好的尝试，也是非常好的一种互相教育，也就是同学们、社区社群可以从中得到很好的启发，当地政府也可以来理解人民的诉求，真正地通过这种项目来完善其中的关系。第三当然也是重要的，就是说这是一种非常好的文创的地方特色，这种地方的认同从空间的设计成果转换到了线上的微信平台上，以达成大家的虚拟或者是意识形态层面的共鸣。所以，这也是一种很好地体现新的疫情，体现数字化的方式。就是在这种工具的条件下，我们通过这种参与的模式和方法，那当然就可以带来不同层面的互动。这在中国的这种微信平台上是一个非常好的新尝试。因为中国作为数字化基数最大的一个国家，艺术要介入社群，必须要在这三个阶段下形成一种模式，这样才可以实现在更大的空间和保持更长的时间。

Q：请您谈谈关于线下社区向线上社区发展的建议。

A：其实线下社区，就像我们看到它是有很多的空间问题，或者一些项目情况的问题。这些问题实际上都可以通过线上的社群来进行不断的探讨，不断的沟通交流，以形成一些解决方案。实际上，这样的方式就会带来一种新的线上线下的社群共同来构建一种新的艺术介入社区的方式和方法。

受访者：吴玥涵

Q：您是如何理解此次生态艺术季活动的?

A：我对此次生态艺术季的理解基于与何京老师的交谈，以及后续活动开展过程中曾途老师的主题文以及主办方的宣讲会。简单来说，我理解的“创废为艺”，是通过公共艺术和社群艺术的方式，对资本主义生产生活模式，进行批判性反思和创造性介入。艺术季作为一个平台，它既限定了艺术创作条件，也对艺术家提出了更高的要求。它要求艺术家对资本主义意识形态的批判不是空洞的呐喊，而是对社群中具体人类生存经验的体认，并且对现实状况提出改进方案。

Q：从您的专业领域触发，是什么吸引了您对本次生态艺术季黄桷坪板块进行学术观察呢?

A：大概最开始吸引我的只是作为一个同样生活在这一地区的普通人的好奇心，并非某种专业触发机制。然后是接到何京老师的邀请，并且在随后与他邀吃邀喝时，得以深入了解艺术季的发生以及本次主题。如果一定要有一个专业触发，那大概就是人类学近年来对“人类纪”这一概念的关注。简单来讲，“人类纪”引导我们反思人类利用科学技术改变自然、谋求自身发展的时候，正在对我们生活的环境，以及共同生活在地球上的其他物种造成何种伤害。它要求我们消除认识论中的人类中心主义，将人作为一个物种与其他物种并置。只有在我们认识到自身的局限性，并重新开始构建多物种共荣的关系时，我们作为个体和群体的发展才能真正达成。不过，这里的阐释显然有点超出了本次生态艺术季所关注的范畴。

Q：您是如何看待本次学术观察团的设置的?

A：我对学术观察团的认识有些模糊。我想原因主要有二。首先是我自己的不足，其次是主办方在设置上还可以改进。因为参与进本次艺术季的时间本身较迟，我对其前期准备没有更多机会了解。当艺术季正式拉开帷幕时，我又因为个人的工作安排已经离开现场。虽然网络也是一个观察工具，但其很难深化我对希望观察的对象（艺术家）参与经验的理解。虽然每一次活动后都有推文，但大量的信息无法被涵盖在里面。文章的功能更多只是“了解”而不是“理解”。我想主办方在观察团的设置上可以给出更加明确的指引。因为活动组织和进行中的长处和短处主办方比受邀观察者更清楚。我想自己在对整体活动的具体实施没有完整了解的情况下，错过了不少观察的机会。

Q：本次生态艺术季黄桷坪板块已经接近尾声，您认为在长达两个月的学术观察中，有得到你所希望观察的内容吗?

A：有。这主要得益于曾途老师、何京老师及其他主办者组织的校内交流分享活动。在 3 个小时的活动中，我有幸认识了几十位参加本次艺术季的青年艺术家，并了解到他们是如何调研、构思和进行创作。但因为我自己的工组安排，很遗憾没办法在他们作品落地后继续跟近。

Q：在您的观察行动中，是如何理解本次艺术行动介入社会与社群的呢?

A：我对本次艺术行动介入社群和社会的理解主要来自艺术家。这与我选择的观察对象有关，也与活动现场的特殊性有关。我记得在分享活动中，老师和同学们都有提到黄角坪这个社区的独特性。它经年累月受美院师生所“累”，社区居民对“艺术介入”早已司空见惯。与此形成对照的反而是“涉世尚浅”的艺术家。在我看来，成功的介入，首先需要艺术家克服自身的局限性。这里的局限性包括但不限于年龄、性别、所属社会阶层、受教育程度、日常生活范围等。其次，介入的成功不在于留下艺术作平，而是改变了创作者。我猜想，随着艺术季的落幕，艺术行动介入社群和社会的尝试也会暂时告一段落。一切人为的改变很快又会被自然所改变，变成有待被再次创造的“废物”。不过，这样的机会对艺术家，尤其是青年艺术家而言十分珍贵。他们是否会秉持这样的理念，在不断地反思和磨合过程中，成为有机的创造者？我很期待。

Q：您是如何看待您所参与的研究生方案讨论的？对其有什么问题与建议吗?

A：我很喜欢这样的活动。它让参与讨论的所有人都能平等、自由地表达，并从彼此身上学到新的东西。不能说是问题与建议，只能说是我的遗憾：只在

中途参与了讨论而不知前因后果。

Q：您认为社群间的政治经济行为在人类学角度是如何思考的？如人的根本需求、亲密关系需求、社群需求等

A：我想如果让一个人类学家来进行社群研究，她首先需要对其所研究的社群有一个宏观的认识，然后深入到社群内部了解社群成员的日常行为。通过对具体情境中具体行为者的考察，人类学家逐渐体认当地人的行为逻辑和价值观念。人的不同需求，比如饮食起居、社交、婚姻、性爱、宗教、健康等，都是很好的研究切入口。通过聚焦日常生活的一个切面，我们也能看见整个世界。

观察论文：

观察者：顾薇《生态艺术行动的存在价值：基于社区生态花园营造”的在地思考》

摘要：本文以重庆黄桷坪邮电支路“社区生态花园营造”项目为例，旨在探究生态艺术行动的存在价值。笔者通过对生态艺术介入社区的在地性讨论，以“地、人、物”的融合关系思考本次行动的地缘价值、社群价值和艺术本体价值，由此简要分析实践性艺术行动的意义，并进一步探索未来生态艺术新的可能性。

关键词：生态艺术，社区营造，存在价值

生态艺术是当下十分热门的话题，早在 20 世纪 60 年代末出现大地艺术，艺术家开始把创作空间由“封闭的展览馆转向艺术受众更加广泛的自然环境中，在这一时期，艺术家会使用当地的自然材料进行创作，但少有考虑当地人文环境。如今，生态艺术作为特定场域艺术，艺术家是通过前期深入社区调研到后期完成创作，作品走入社区与公众互动之后，向不同受众传递社会价值。本文试图通过“社区生态花园营造”项目的在地思考，探讨生态艺术行动对于“地、人、物”的关系影响，以及探索生态艺术行动本身社会价值的变化。

《吉兴菜市场社区人物志地图》

· “社区花园营造”生态艺术活动 ·

“社区生态花园营造项目是黄桷坪平行现场‘生态新’社群”主题联动下的公共艺术特别行动，从属于“生态的艺术·艺术的生态——2020 年重庆生态艺术季组合展”，由四川美术学院、重庆市美术家协会主办。位于在黄桷坪邮电支路，策展人旨在以艺术为媒介，以生态为主题，以围绕邮电路的环形通道为创作场域，实验更新社群价值共识的知识创新，实现以新价值的共创为目标，以社群的共识共生为目的的生态艺术行动。[[i]] 项目主要以围绕吉兴便民菜市场的一条环形通道为创作场域，具体包括由志愿者、居民、项目组工作人员多方合作共同修建、种植的“社区生态花园”，以及艺术家以社区彩绘、空间艺术装置陈列、灯光装置等艺术表现形式介入社区营造。

· 生态艺术的在地性 ·

生态艺术作为一种艺术家在特定场域中进行创作的公共艺术，同样具有公共艺术的在地性特征。致力于生态艺术的艺术家主要以协作对话的方式关注生态环境的变化，并站在艺术的角度为环境保护提供方案，以此来推动社区持续发展。这里涉及到生态艺术在社区公共空间的表达，公共艺术的在地性（site–specificity, 也译为场域确定性）要求“艺术品与艺术创作、展示、传播与接收的场所之间要建立一种血脉相连的物质实践关系，而且要求观看者亲临现场，参与到艺术品创作中来”。[[i]] 在地性的艺术创作是基于社区的文化、背景和教育展开的。在“社区花园”营建前，艺术创作者通过田野调查的方式深入社区，考察现场，访谈居民，加之自身对社区文化背景的了解，

对社区公共空间进行初步创作。在前期考察中，了解到当前社区居民存在缺少休息座椅，灯光照明不足的问题。所以在花园营造的主体模块（包括“攀爬花园、香草花园，可食用花园，屋顶花园，生态池”等）以外，以废弃木板铺设了过道座椅，以旧窗框为主的作品《后窗》作为灯光装置，以 LED 灯带照明花园。而花园营造的主体模块是由居民与艺术家合建完成的，这种互动空间是深层次的，居民能够在一个具体的生态艺术空间感受艺术的力量。

为增强社区的活力，也采取了社区彩绘的艺术形式，包括由社区小朋友和艺术家共同完成的作品《爸爸妈妈和我》，创作虽然没有强烈的社区文化核心概念，而是以共同创作的故事性入手，连接了地方居民和艺术行动的共同创作。

作品《爸爸妈妈和我》，图片来自艺术家谭岚

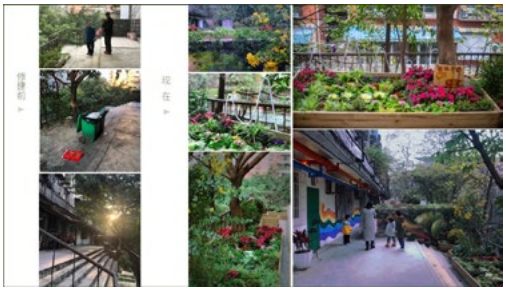
这里还想提到位于“香草花园”的墙绘“龙猫”，初见以“龙猫”为艺术符号的创作形式会质疑“龙猫”和当地社区有什么联系？深究后得知创作者是来自社区居住的“民间艺术家”，这也是一种由创作者引发的艺术在地性表现。对于社区公共艺术更加关注于在地居民是否愿意投入感情和期望，而淡化了作品本身的内涵表现。“龙猫”是可爱的，这里的艺术呈现是为了让小朋友生活的环境更有活力，也达到了艺术本身的审美愉悦性。总之，创作在地艺术要考虑“地，人，作品”三者的关系，作品落地是在社区的场域生长的，作品受众大部分是在地居民，未来艺术作品是否能持续呈现也是靠在地社群的维护，改造。所以很有必要思考“社区花园营造”的“地、人、作品”的价值。

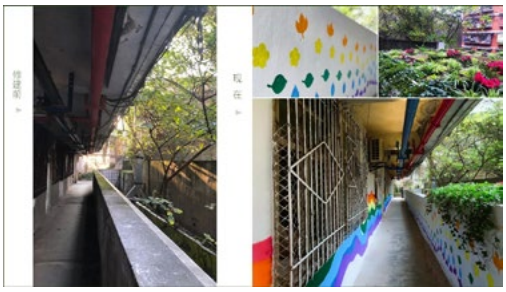
“香草花园”上方墙绘“龙猫”和作品《后窗》（右），图片为笔者自摄

·“地缘价值、社群价值和艺术本体价值·

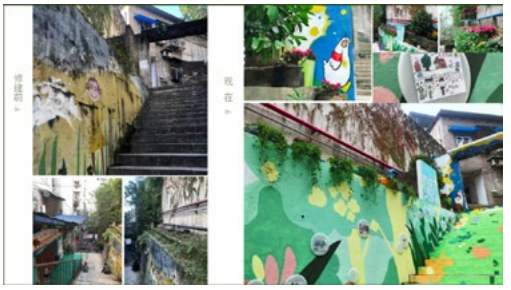
1. 地缘价值

地缘，即因为地域而产生的联系。这里讨论的地缘价值是生态艺术介入特定地域的价值，主要针对社区作为“特定地域”而产生的变化，具体表现在对社区自然环境的改善和地区知名度的提升两个方面。邮电支路社区是重庆的老社区，在老社区中社区公共空间的植被一般属于自然生长，人没有过多的介入和规划。“生态花园营造”在居民家门口圈起一个区域进行环境美化。在重庆，艺术首次以“生态花园种植”的方式介入社区营造，必然能提高本地区的知名度，随着参观人数的增加，对当地的旅游产业也有一定的推动作用。





可食花园、花园通道、屋顶花园



香草花园、攀爬花园、香香幼儿园台阶
营造前后对比图，图片来自“社区营造”项目开幕推文

2. 社群价值

社群，在一般意义上是指由个人组成的具有一定凝聚力的社会群体。经过调研，“社区生态花园”项目落地的在地社群主要由“香香幼儿园”的小朋友、以“吉兴菜市场”为中心区域活动的中老年人 ，花园营建环形区域的居民为主。从美育的角度看，花园营造方式介入社区可以让城市儿童更近距离接触土地，辩识植物种类。花园营造作为人造自然景观成为连接城市居民与田园景观的情感纽带。花园种植唤起了在地社区的中老年群体的乡土情怀，将过去的乡土文化记忆与现在“家门口”的花园相统一。通过对社区周边环境的改善，让居民日常闲聊家长里短的场景变得生动。

3. 艺术本体价值

生态艺术行动是艺术家介入和干预社会问题的途径之一。艺术家在面对社群时必然会有一些实际问题需要解决，此时为了满足艺术在地性的需求，就必须考虑到居民的所用价值。那么，基于解决问题的艺术是否会成为实用主义的工具？比如平行创作作品《爸爸妈妈的守护神》的创作起因就是为了避免小朋友因为楼梯护栏空隙过大而产生危险，虽然作品的呈现是根据在地社群的元素需求创作，但是值得思考艺术单作为解决问题的工具是否模糊了与设计的区分。

作品《爸爸妈妈的守护神》，图片为笔者自摄

· 实践性艺术行动的意义 ·

实践性艺术是一种尝试性的艺术行为，具有探索精神。“社区花园营造”是置身于社区公共空间中的生态艺术，项目通过社会招募、本社区内部动员，志愿者、居民、项目组工作人员近 1 个月的持续营建完成了“社区花园营建”的主体模块。联动社区居民的深度参与，在参与的过程中，居民以自身行动美化社区环境，也意识到保护环境的重要性，在种植后与植物产生了个体联系，为后续“花园”的持续生长提供条件。同时也拓展了艺术行动的价值，扩展了人们对艺术的普遍认知，艺术表现形式从展览馆的“专业”呈现转变为“观众”（对比展览馆含义）众多的社区呈现。在共建的过程中，提供了不同社群的交流平台，以共建花园的话题形式凝聚了日常少有交集的艺术家群体和在地居民。重塑社区生态活力，美化社区自然环境，为城市化发展中被遗忘的角落撒下一颗艺术的种子。

· 结语 ·

本次生态艺术行动的创作地域选择在重庆黄桷坪邮电支路社区，这里曾是重庆老工业区，为重庆的城市发展提供能源，运输支撑。但伴随着城市化发展，工业外迁遗留了很多生态环境问题。生态艺术行动的创作地域选择在邮电支路社区是想借艺术之手改善当地环境问题，为城市化进程中社会转型贡献力量。笔者了解到，因为老社区面临拆迁问题，部分社区居民对艺术介入社区存在质疑：如果艺术家将持续美化老旧社区，必将增加社区的“新生”价值，那么对于居民自身来说，已经不太舒适的住宅是否还会拆迁？所以考虑到社区居民的现实问题，生态艺术介入社区的深度与广度需要依据现实情况做出调整。

艺术一部分是源自于对具体的当下社会语境的呈

现，生态艺术行动的必要性在于当下自然环境不断被破坏，人类有义务以己之力做出改变。生态艺术行动介入社区是策展人制造了以“生态”为主题的话语契机，之后艺术家以对话的形式在地创作的过程，其中包含了居民个体表达的环节，至此艺术以自身独特的魅力带动在地生态的价值变化。无论是发生在社区成员自身对生态环境保护的意识强化，还是对于社区公共空间的环境美化，生态艺术行动都有其存在的价值。

观察者：孟舒雨《生态艺术 - 艺术生态》

黄桷坪在重庆偏僻的东南城乡结合地带。这里有重庆电厂和四川美术学院，“电厂的两个大黑玫瑰”，还是有点意思。黄桷坪，每天，无数的人来了又走，走了再回。李一凡经常说，“离开黄桷坪去到其他地方，抽完一台烟就想回黄桷坪。”。他们心中都有一个理由，留在这片土地，或许这个理由是因为一个人，或许是因为一份工作，或许是因为一个书店，或许是因为一个酒吧，或许是因为这里有江湖。

黄桷坪电厂烟囱

黄桷坪地图

从大学城到黄桷平坐轻轨，下了轻轨后继续搭载公交车摇摇晃晃两个小时的奔波终于到了，空气中灰蒙蒙的，黄桷坪曾经是黑烟黑雨的重灾区，路边的建筑花草随着来来往往的人群车辆为之蒙上了一层面纱，这里曾经是重庆市内的重大环境污染源。时过境迁，随着城市的发展，电厂，工业区整体外迁之后，但又出现另一种生态问题，所以我们背靠历史面对未开，以九龙半岛展开关注，用艺术来创造生态“新”价值，以此共生价值，以新价值的共创为目标，以社群的共识共生为目的。四川美术学院在黄桷坪，给我最大的感受是工业与公共艺术的联系，是艺术与大众的联系，通过涂鸦对黄桷坪老旧街道形象的艺术化和时尚化处理，依靠美院的人才优势和文化艺术产业的聚集力，营造出与艺术家起步和发展相适应的外部环境，使得黄桷坪地区业态以及地区资源迅速向文化艺术方向产业聚集和发展。

以下是我作为一名观察者在考察的过程中所见所感，以文字的形式记录下来：

1. 从邮电路一路走上去，会发现路边有一些公共艺术，路中间的隔离带都是以钢铁作为材料，这是老工业区与艺术院校的结合。

2. 雕塑有一个是不锈钢材料很逼真，我用手指去摁动，夜幕下的老校区，邮电路夜景很漂亮，各种商店的牌子，霓虹灯的闪烁，都在阐释着艺术对老工业区的感染力。浓重的艺术氛围感

3. 生活与艺术没有界限，人们在门口放几把椅子（这些椅子可能是居民用来茶余饭后闲聊的，也可能是游走在这里的人累了用来休憩的）川美老校区设置在生活区的周边，与周边的民中有意识无意识的进行艺术文化之间的交流。

4. 有一个缝制店，缝制被子，已经是晚上快 11 点了，老人佝偻着背在一针一线缝制被子，这对他来

说已经不单是一份谋生的生计，从他的背影中看出他做了很久，这种匠人匠心，我只是路过一下没有进去，但是老人正在专心缝制，我有闻到这个点的一丝丝味道，那个味道像是被子里的棉花好多年之后经过重新弹制，发出的味道，老人的手感受到的是触觉，而我们感受到的是嗅觉，经过岁月的沉淀的那种味道，时间的味道。

快速变迁的城市里，黄桷坪似乎被遗忘了。黄桷坪正街上的豆花、蹄花依旧是从前的味道，棒棒们还拿着家伙坐在川美校名招牌下抽着烟、等着生意。

“被遗忘”让黄桷坪以一种原生态地方式生长出这里独有的氛围：消融了艺术与生活的界限，艺术就是生活，生活也是艺术。

充满生活气息的黄桷坪角落

黄桷坪花园

在本次艺术季中我作为一名观察者，主要是围绕两个创作者来进行观察的。主要是对创作者的观察，从创作者的思路变化，进行材料的选择，作品的创作，以及作品最后的一个呈现效果，在这期间我一直跟随创作者了解他们的进程，进行一个文案的搜集整理，来记录这一过程。

第一个观察创作者是庄苗，她对黄桷坪的历史进行一个初步了解，在采集材料的过程中与当地的居民交流沟通，在古龙庙进行材料的收集，五龙庙那边是黑色大烟囱电厂的所在地，在这个地方进行材料收集，是对这个老工业区的对话。这位创作者的主要材料是铁锈的收集把铁锈重新整理进行压缩，压缩成硬币的形式，我跟随着她去收集铁锈，在一个铁制品加工厂的一个大门上刮下来的，这个工厂的工人还依旧在流水线上进行工作，从房子的构建以及内部情况可以看出这个工厂是当地为数不多的依旧留存下来的小型工厂，在这个科技机械运作的时代，这个工厂是伴随着工业化发展一直在运行。

创作者在锈迹斑斑的大门上兹拉兹拉扣下来的铁锈证明了这个工厂发展的历史，证明了黄桷坪工业化发展的成果。创作者在把材料收集回来需要进行研磨到很细，纯铁锈压缩出来放在手里有一定的重量感，庄苗对这个压缩出来的铁锈硬币设计了独特的图案，两个烟囱设计感非常强，代表了黄桷坪的过去，周围一圈是我们本次活动的主题”生态艺术季”，背靠历史面对未来，正符合我们本次活动的主题“生态的艺术，艺术的生态”。硬币上图案需要刻出来章，然后用机器在压缩好的硬币上进行压制，作为一个纪念章，让大家看到后就会想起黄桷坪的大烟囱，那种回忆勾起的自豪感，她会在不同的工厂收集汇总材料，这些硬币中有每个工厂的痕迹，所以也会具有更深层次的含义。具有地方特色和历史的废弃物，老城区改造过程中所使用的材料及当地具有地方特色的废品、工业垃圾）对黄桷坪发展历史缩影的一个记录。

艺术家庄苗作品

所面对人群：已迁出黄桷坪的原居住者，对黄桷坪发展历程具有深刻记忆的人群。创作目的在于为人们互相交流和传递情感提供媒介。通过对当地原居住者共同的记忆的调研，因此增强观众的参与性。从废弃物中选择所需要的材料，然后在这些旧材料的基础上去创作作品。创作本身，就是为旧物赋予了新的价值和意义，是历史和现在的对话 。

现代化发展和城市不断更新，黄桷坪这样一个老城区依托着“怀旧”的标签吸引了一大批游客，“打卡”的人与日俱增，黄桷坪成为“网红城市”。网红文化的流行，外部文化的入侵，虽然刺激了当地的消费，但在输入的同时不可避免地破坏了黄桷坪内部的环境结构。人们的消费行为带来了形形色色的生活垃圾，因此黄桷坪总是给人一种杂乱的视觉感受。

采集回收当地材料，结合当地环境，给予旧物新的价值与意义，改变单一的输入模式。（输入 – 输出）由消费者产生的消费垃圾经由创作者改造，反馈给消费者。

第二位创作者是张可。第一次她在黄桷坪军哥书屋旁边碰到了一只猫，那天是下雨天，当时猫在一个树旁，当时是下雨天游客很少，老爷爷就在喂它吃东西，他就不吃，老爷爷在骂那只猫咪，说你的嘴巴好挑哦。张可跑过去的时候，那只猫就看到了她，立马从桌子上跳下来，就跟着她往铁路那边走，走在路上猫会跑到前面，回头看一下张可没有跟上来就会停下来等她，从那个时候，他们就成了“好朋友”。那天她没有带猫粮，不过这件事对她产生了很深的印象，从猫的这个角度来创作作品是因为她对猫很感兴趣，她们家楼下的流浪猫，张可和妈妈都会不定时的去喂养这些流浪小猫，可能是从她的意识里面就与猫有一种潜在的“沟通方式”，那天在老校区的咖啡店我对张可的创作进行了解的过程中，我也有谈论到我家的两只猫，我家的两只猫脾气都随了我老妹，第一只猫大概从 2018 年开始养，他很调皮，刚来到我家就跑到了一辆车的中控室，怎么都弄不出来，那时候还很小一直，拿吃的引诱他，叫他，都不出来，最后叫来了工作人员，对车进行了一番拆卸，强制抓出来，第一只猫的脾气大的很，在我们家呆了两年，从来不让我抱。第二只猫是今年过了年刚养的，猫特别长的也很俊气，我常开玩笑，他也是猫中的颜值巅峰吧，这只猫特别粘人，喜欢趴在床上，喜欢钻被窝，但是一见了我就跑，我可能在外读书长时间不回家，他们也见不上我，冷不丁见一面还觉得有些奇怪，两只猫大概会交流咦，这是谁呀，确实跟自家猫混的不咋样。说到了我家猫这里，我可能不太招猫喜欢。那就说说张可和这只猫咪的故事。张可对猫的习性很了解，她和妈妈会经常在一起讨论猫咪的生活活动情况，比如猫的领地，猫的活动轨迹，猫大概在长到一岁就不会跟妈妈在一起，妈妈也不会再让猫咪进入她的领地。

后来在做到这个项目的时候，强调社群，黄桷坪那边的人流量很密集，我们平时也会看到很多流浪猫在路上跑，如果他们没有家的话，他们会留在哪里或是他们平时在哪里玩。我们人类有我们自己的社群，我们总是觉得在我们的生存范围内有别的生物入侵进来，但是对于他们而言会不会觉得我们也是入侵者，

包括猫啊，别的动物也会向我们一样在一起生活，一起沟通交流，他们也有自己的居委会，很多时候我们会忽略这些事情。创作者张可就以他们那种视角，把小猫的这种生活状态给呈现出来。

军哥书屋外的猫

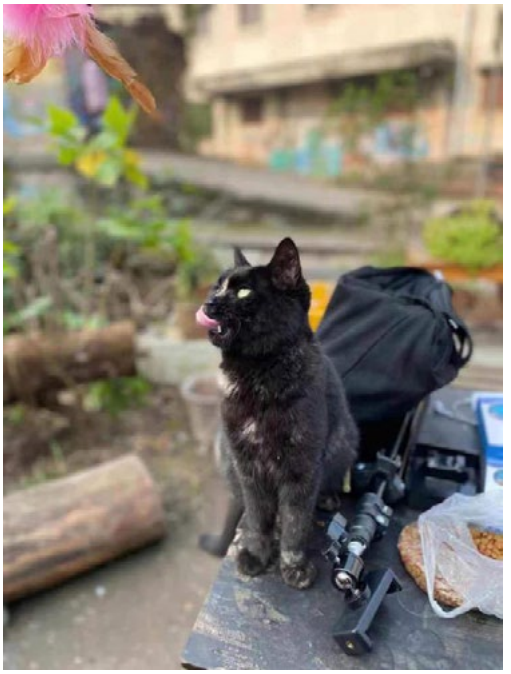
开始在作品的前期她会一有时间从大学城到黄桷坪，她在寻求一个合适的介入点，而不是强行附加到猫的身上，它们是流浪猫肯定有温饱上的需求，如果关注到这个点的话就会比较容易，它们面临的是一个很现实的生存问题。连续好几周她都会去黄桷坪带着猫粮找这只猫玩，帮它带一些吃的东西，几次之后，这只猫对张可慢慢产生了信任，每次都会在一个固定的地方等着她去，偶尔一起玩，偶尔带着它去铁路旁边走一走。

后面就是到了创作在实施的一个过程，张可需要用定位器来跟踪它每天的活动范围，用定位器的方式观察出来，但是猫本身就很小，如果随便买一个定位器带上去的话，它会很排斥，所以在定位器的选择上尽量小一些，不要让猫觉得不舒服，还要考虑的是如果猫不让带，或者是带上容易掉，找不回来，后来就想到了用一些可以降解的材料，之后自己慢慢就掉落了。所以前期需要花费大量的时间去和猫沟通感情，一天喂三次，让它产生信任，前期花费大量的时间为后期创作做铺垫。

在实施的过程中也会有很多的不确定性，万一猫不让带这个定位器，不确定定位器的记录会不会有效。但是很有意思的是，在做的过程中在军哥书屋旁很多游客都会过来帮忙，这个过程也是有了大家的介入。军嫂还说猫一回来就让张可给猫带上定位器，大家都对猫的活动比较感兴趣，都想知道每天它去哪里溜达了，做了什么。

艺术家张可作品

在做的时候恰好张可的妈妈也对这个创作很感兴趣，她们的小区会出现一些流浪猫，只要妈妈过来一声招呼，小猫们都会簇拥过来，在做的过程中遇到一些问题，比如猫不让带定位器，妈妈就会给出一些指导意见。比如买个猫罐头，在它们吃的过程中带上，慢慢地，在实践过程中熟悉了一些策略，因为猫的这个作品，也跟妈妈在作品上有了沟通交流。这个作品的理念就彰示了人与自然的关系，人类群落与非人类群落的动态关系，他们是否也在这样关注着我们。



小区流浪猫

黄桷坪野生动物图鉴

这是我对两位创作者在创作过程的观察记录，两位创作者从构思，选择材料到创作都投入到其中，她们运用了新的实践场域，走出教室，与公众互动，运用了新的主题，新的主体，新的场域，把个体融入到社群中去本次生态艺术节让我们重新去思考艺术和社群之间的关系，去开发社群观看和思考的方法，社群居民参与到艺术创作的过程中来，提升社区活力，激发艺术创作。创造了一种新的观念，新的模式，让艺术思考方式，呈现方式可以多元化，让艺术家们可以积极思考一种当下现实之外的文明态势。“人人生态，人人公共”指的是人与人之间的生态，人人对公共问题的参与，

这些“再”生、“再”制等意涵，已表明生态艺术家的后现代性格，其作品绝不是无中生有的原创，他们必须根据既有的状态，再赋以新义或新生的可能。生态艺术家具有个人精神性与走入群众的世俗性，生态艺术又与建筑、自然环境、社会系统等领域交叠。

米克莱把生态学作为一种解释实在的模式，提出了有别“美的艺术”到“生态的艺术”，是我们从生态艺术角度倡导一种艺术观。

以下是我参与到生态艺术季作为一名观察者对公共艺术在地性的一些收获：

1、艺术要跟它所在的环境发生联系，产生交流，它还需要展示出这个地方的特色和历史，这是好的公共艺术作品应该具备的特征。

世界上的城市各有精彩之处是一样的，换句话说，世界上的不同城市，行走其中给人们带来的是一种真实的、实在的感受，这就是我认为的公共艺术一直在做的事情。在这个城市里，我们可以一边感受世界，一边感受与自己不一样的思考方法，这就是公共艺术这件事的有趣之处。

2、公共艺术和城市的关系

第一，城市中的公共艺术在城市的地位，应该像一个城市的地标，具有当地的特色和引领性的作用；

其次，一个好的公共艺术作品，应该具备公众观察和感受的各种角度；

最后，它还要是持续不断地存在于城市生活中。

3、在公共场所展示艺术项目，不管它是临时的，还是永久的，最重要的是让这个举办地的人们觉得它是有趣的，它能让住在那里的人对自己生活的地方抱有一种自豪感，这是公共艺术很重要的价值。

如果这个地方的人能够在接触这些公共艺术的过程中，感受到艺术与社会的连接，这便能够给这个社区带去活力。比如浅井裕介的作品，艺术家在创作中就让很多当地居民参与进来，居民参与后，也觉得这个过程中的体验非常有趣，他们通过参与和体验，会对自己生活的地方产生不一样的认识，进而爱上这个非常熟悉但对它日渐淡漠的地方。

4 、艺术活化地方，赋予一个地方新的活力，其实最重要的是能够让当地人对这个地方有骄傲和自豪的感觉。当一个人在一个地方生活的时间久了后，是很难有这种感觉的，所以需要一个外来者的眼光，通过持续的行动，让当地人发现其生活的魅力和特色。艺术家对当地魅力的挖掘，能让当地人，也包括外来的观光客，从中收获感动，而这些情感的激发，我希望通过艺术的方式传达给大家。

5 、有越来越多的地方希望借助艺术的力量，让人们重新认识地方。但艺术是很脆弱的东西，艺术家的创作要花很多时间和精力，在这个过程中，我很看重地方居民的参与，因为如果没有大家的参与，很多作品很难完成；其次，更多人的参与，能够激发一个地区的活力。

6 、现代艺术的源头最早可追溯到法国的十月革命时期，距离现在两百多年，那个时期的艺术品被安放在王宫贵族的住宅，具有一定的装饰性，发展到后来越来越多的资产阶级开始欣赏艺术作品，直至今天，市民可以在美术馆里欣赏艺术品。在艺术的演变过程中，它是作为一个被围合、被保护、可供人参观的形式去呈现，这使得艺术越来越具有排他性。

今天的艺术应该作出一些改变，应该走到户外，应该走到公共空间，让每个人都可以看到，让艺术成为大家生活的一部分。在公共空间中的艺术，它是存在于整个环境之中，和周围的气候、土地，还有人的生活息息相关，只有这样，艺术才有生命力。

从 20 世纪 90 年代至今，“当代生态艺术史”不仅一度占了艺坛前锋位置，并且成为总体艺术史的一部分，还与人类学、自然科学、经济学搭上关系。这些生态艺术家涉及的公共领域甚广，包括了劳工问题、污染问题、人口问题、能源问题、动物保护、森林保护、人权问题、社区参与、人际沟通等方向。而其共同的态度是“地球是我们的家”，因此，既具有地域性，也具有全球观。

观察者：莫臻如《在黄桷坪摆“龙门阵”》

· 写在前面 ·

六年前，我刚满 18 岁。黄桷坪后街的招牌坏了，不小心变成了“尸街”，但这又有什么关系呢？铁板土豆还是要老板多加一份泡萝卜；冰汤圆非要喝两碗才痛快；铺盖面每次都要干溜豌杂的；在钵钵鸡里吃过一次煮麻花以后次次都要点麻花……六年前的我，血液里都淌着辣椒油，火辣又单纯地做出了成年后的第一个重要选择：留在川美。要是去了别的地方，我大概吃不惯吧？

六年前我眼中的黄桷坪

后街原来是个脏乱差的地方，但说起来烟火气来，也就是这样的地方最为浓厚。可惜的是，因为专业选择的关系，开学报道时我和我妈拎着大包小包的行李，跑到了一个鸟不拉屎的地方——大学城。虽然有个叫“美丽熙街”的地方一样可以吃到铁板土豆、冰汤圆、铺盖面和钵钵鸡，但是这种不一样的感觉就像妈妈包的韭菜饺子和“东北水饺”包的韭菜饺子，虽然都是韭菜味，但是肉少了得有一半之多。只要一有机会，我就会回到黄桷坪看一看。看一看时间的流逝带来了城市的变迁：曾经大片的画室都搬去了大学城，后街和夜市一点一点变成了有序但陌生的样子。游客似乎是变多了。易烊千玺和周冬雨来这拍了《少年的你》——这还是从一个为了找易烊千玺塑像而向我问路的妹妹口中得知的。这使我感觉身在这个空间的自己仿佛时间还在六年前，我的时间在这里迷了路，一直没找到出口。这也许是我固执地拒绝城市变迁的结果。

这次我回到黄桷坪，就是为了给困在这里的自己找一个出口：当我所信仰的艺术以公共的名义进入这片土地的时候，我可以像六年前一样，和这片土地产生连结，然后重新爱上它。可以说，参与此次生态艺术季，我无意于给予这个地方某样东西，或者探讨多么宏大的社会理想，只是希望和这里的土地公公对话，让他告诉我，这个与我关联的城市社群的未来，温暖祥和。

基于这个目的，我决心采取聊天式的观察方式，去看看在我遗失的这六年里，黄桷坪的人们是以怎样的心态看待这种种的改变，又是以怎样的态度面对本次生态艺术季的。我所厌恶的改变和“入侵”到底是真正的破坏还是逐渐显现的成长？

所以“龙门阵”，摆起！

· 绪幕：老巢新人 ·

11 月 13 号是个好日子，只因为它有重庆冬天里最难得最温暖的艳阳天。我和朋友来到了黄桷坪。每次踏进这个地界，我的考前回忆就会一涌而上，推着我来到“老巢”。而这次，我有些失望：“老巢”换了个老板。也不知是什么时候的事情，但它和我脑子里的那间“精神休息室”已经完全不同了。敞亮的入口有了崭新的菜单，柜台后面的气质阿姨换成了一个正在忙着调奶霜的毛头小伙子。刚才还轻车熟路地带着朋友在附近溜达的我气势瞬间矮了一截，想退到店门外去，可回头看了看朋友们好奇着打量四周的神色，我又决定拿起菜单，点上一壶茶，心说：至少窗外的样子没有大变，从前的感觉还会回来。

六年前在老巢的窗边留影

但这显然是不行的，同样的地方，只有窗边的阳光一如往常，除此之外的一切都变了，我说不出是好是坏，只觉得，是时候重新认识一下这个地方了。

于是我先跟着创作者彭麒宇来到了新市场社区，她打算同这里的小朋友们一起完成一个创作，我认为与这里的孩子们交流也许是个不错的开始。而此时，Vero 也出现了，他希望跟这里的居民做一些访谈，以此完成一个以诗歌为载体的作品。我会重庆话，又同他有些共通的方向，于是临时组成了一个小分队，一起开始了这趟“龙门阵”之旅。

这天新拍的老巢窗边留影

图右为 Vero，正和我的好朋友苗苗在撸猫

· 第一幕：打工人传说 ·

龙龙属蛇，但他的家里人望子成龙——这“小蛇”将来是要长成“龙”的，于是这小子就成了“龙龙”。他一头硬硬的短茬子是看着有那么点“牛皮哄哄”的意思，但笑起来的时候还是让孩童的天真写了满脸。

他参与了彭麒宇在“生态艺术季”里的创作项目。一听说彭麒宇要同他和他的的小伙伴们一块玩粘土，龙龙兴奋地嘴里不停“跑火车”。这时不知是谁提到了最近流行的“打工人”一词，龙龙接下了话茬：“我知道打工人’！它是疗养院里的怪物！会吃人！还有个跟他差不多的怪物叫‘096’（我猜大概是‘996’的误读）！都很可怕！”

我说：“那啷个打败‘打工人’哎？靠‘096’咩？”

龙龙：“谁也打不败它。”

我：“那如果它追我们啷个办？”

我：“没办法。我们只有去‘上天’。”

我：“那你遇到它，你啷个办呢？”

龙龙：“那只能跑呗！”

我：“你直接跑跑得过它吗？”

龙龙：“跑不过呀。”

Vero：“那假如有一天你也变成打工人了怎么办？”

龙龙：……（并不想回答）

龙龙：“还有‘ICP 橡皮擦’。”

我：“‘ICP 橡皮擦’又是啥子哦？”

龙龙：“那个怪物啊，从前有个同学，他有这个橡皮擦。他说他橡皮擦掉了，然后他就下去拿那个橡皮，擦橡皮擦就消失了！然后就回到那个‘店’上去了。”

我：“他是不是把橡皮擦给吃了哦？”

龙龙：“不可能。”

我：“那他拿橡皮擦去干啥子？他又不写作业。”

Vero：“他用橡皮擦杀人吗？”

龙龙：“写作业呗，写错字就擦。”

肖家哥哥：“这个东西有点超乎想象力。”

Vero：“抽象艺术大师。”

肖家哥哥：“要充满想象力，才能把它做出来。”

我：“那你把它做出来呗。”

我：“‘打工人’长啥子样子？”

龙龙“我做不出来。只知道它是全身发白的。哦不，那是‘096’。”

我：“那‘打工人’全身发啥子？”

龙龙：“我不晓得。我在电视上看它是……（被肖家哥哥打断）”

龙龙的描述着实有趣，我回头看见一块白色粘土挂在阳光下，那样子可不就像龙龙口中的“096”嘛——浑身发白，影子仿佛一个可怕的人形怪物。龙龙必不想变成这样的怪物，但他怎么也想不到，他周围的一些叔叔阿姨、哥哥姐姐已经自称“打工人”许久了！

我看到的“打工人”

小朋友们当天的成果

· 第二幕：社区最强理发师 ·

初见韦师傅的时候，他正在梯坎下为一位老爷爷理发，而我在梯坎上瞧着，觉得自己在一个剧场的上方看默剧，立马拍下了这一幕——黄桷坪的梯坎总是给我这样的感觉：故事在梯坎下发生，观众就在梯坎上看。

第二天我又去了韦师傅那里，他正在给一个二十好几的小伙子理发。韦师傅手里的剪子看着就年岁不小了，在他手里动的也有些迟缓，但你只要仔细观察他正在修理的那一头乌发就能发现：这些头发都十分乖巧地听着剪子的指挥，循着脑壳的轮廓圆润顺滑地过渡着自己的长短；而剪子又十分乖巧地听着韦师傅的指挥，随着手掌的一开一合，准确地理掉那些不听话的长度。我心里暗自叫好，又看见旁边的木牌上写着：剪发 5 元。脑子里的小算盘立马拨了起来——黄桷坪的原汤小面都涨到了 8 元，师傅这一手润物细无声的理发服务才 5 元？！简直千值万值！我立马坐下来，一边等这个小哥剪完一边和老爷子摆起龙门阵：

从事理发事业 54 年的他有一个师傅，老爷子年轻的时候跟着师傅学了两三年就开始自立门户。他们以前烫头发是用“火烫”，但在 80 年代以后，这种方法就消失了。他会看耳，取耳结，剪胎头，还会按摩肩颈，现在主要的顾客是老年人和小孩，年轻人特别少。所以我和那个年轻小伙子算是稀客。韦师傅老家在合川，但因为他的儿女都在重庆市里工作，所以他也定居在了这里。而这里的主要顾客是铁路三村里的工人。他说他给好几个后来非常厉害的领导干部剪过头，但他不敢透露这些人的名字（懂得都得）；而他有一个老朋友，从小就“头脑发达”，异于常人，所以成绩非常的好，后来成为了一名人民教师，和他保持着联络，也常来剪头；还有一位顾客，是四川来旅游的，在他这剪过一次头后非常满意，一年后又不辞辛苦地来找他剪……

韦师傅摸过的头太多了，茂密的、稀疏的、聪明的、愚蠢的……在他的手里，无论男女老少，众生平等——他的那把剪子“普渡”所有的头发。

Vero 帮我拍摄的剪头照

后来生态艺术季的小伙伴们在梯坎旁边为师傅写了个店招牌，不知道社区的这一番改变会不会让师傅的剪子忙不过来呢？

· 第三幕：铁路边的文化侠客 ·

军哥名叫苟军。重庆有许多姓苟的，苟有野草的意思，这军哥如他的姓一样，是个“野生”的文化人。仅凭着一个读书的爱好，硬是在这即将拆迁的铁道小屋里开出了一间书店，又因为这个书店交了许多侠客一样的朋友，甚至还找到了自己的知心爱人。这几天天气晴朗，书屋的生意很好，军哥忙的不可开交。我看见他，仿佛看见一位隐于市井的江湖中人，而军哥书屋就是其他江湖中人常常聚在一起摆龙门阵的好地方。傍晚十分，军哥终于抽空和我们聊了一会：

Vero：“为啥想到要开军哥书屋呢？”

老板：“一开始单纯只是想找一个放书的地方。所以找到了这里，这里是个要拆迁的地方，虽然有人说我成本会收不回来，但我不怕。”

Vero：“开书屋开了多久？”

老板：“两年半了。”

Vero：“您当初是希望把这建成什么样子？”

老板：“一开始只是想放书，后来觉得还是应该干点其他的事情。所以就开始开讲座、放电影。”

Vero：“您开店以来有没有发生一些事情让你记忆犹新，印象深刻？一些琐事也可以。”

老板：“有一个经常骑摩托车过来的哥们很喜欢跟我们吹牛，那个哥们看书看了两万多本，你说什么他都知道，他能和你侃很久。”

然后他给我们放了那个人讲《大足石刻》的视频。确实很生动，有种听单口相声的感觉。

Vero：那哥们长得挺像郭德纲的。

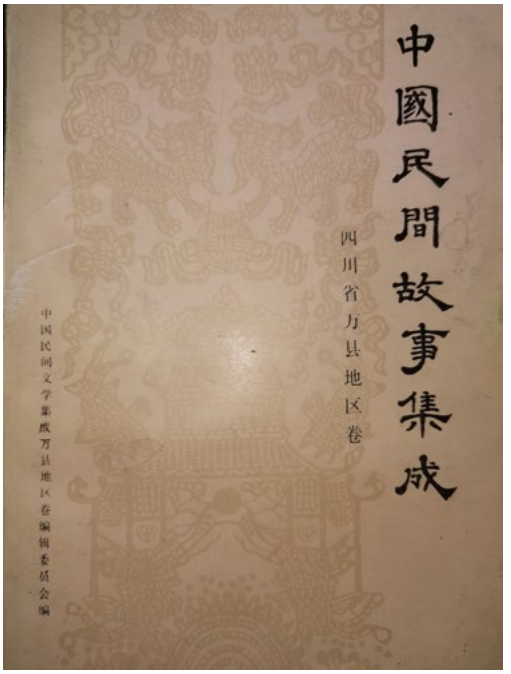
老板：“像他这样子的人非常多，所以这个地方是一个交朋友的好地方。”

我：“那您和您夫人是咋认识的？”

老板：“今年四月，她过来喝茶，后来我得知她

也想开个这样的书店，于是我们俩人一拍即合，成为了灵魂伴侣。”

我向军哥买了一本《中国民间故事集成 | 四川省万县地区卷》，20 块。这书保存的极好，但泛黄的书页还是告诉我，它比我还大些。我闻着上个世纪特有的味道，不知怎地就想起了小时候翻看父亲的书本时的情景，只是那些书本早就因为搬家不知所踪了。



这样一想，我忽然就明白为什么这里会有那么多的客人了。

· 第四幕：真人图书馆 ·

见完了野生的文化人，我们又去见了非野生的文化人——喜马拉雅书屋的刘老师。我们一进门就看见满屋子的书山包围着刘老师。他热情地招呼我们坐下，我听说刘老师也是雕塑系的师兄，很快就攀谈起来：

Vero: 您创建这个书屋是啥时候?

刘老师：07 年。

Vero: 那当时是为什么想做这个书屋？只是单纯用来放书还是从小就喜欢?

刘老师：我从小就喜欢，然后我们上学的时候雕塑系的教室还不在那里，我可以画个图。

我：最早是在哪?

刘老师：嗯，就是在雕塑工厂里。这是雕塑工厂，这是美术馆，原来这就是一排平房，这是一个两层设备室，这是 4 个教室，这是一年级，我们在楼上楼下是办公室啊，厕所一个小院，这边就是看到办公室啊，这边是会议室，老师创作你在这儿看得到，高年级低年级在这儿也都看得到。

张鼐是我同班同学。然后这是我们当时的材料室，这就是礼堂，礼堂下面是翻石膏的，我们中午就在这儿看雕塑工人打雕塑啊，看其他的，中午吃饭的时候，罗院长（当时还不是院长）就会穿过这里，我们都要打个招呼。那时候很勤奋，当时那个焦兴涛老师还在读研究生，2 楼都是研究生，当中只有他一个研究生。所以这儿是最重要的资料室，我们课间的时候都会到这里来。

资料室有很多照片，也订了很多杂志，雕塑系的文献是真的很好的，所以这个对我们作创作就很好，当时何力平老师爱看书，焦兴涛老师还有曾岳老师，这几个老师比较爱读书的。实际上雕塑是青铜和石头的史书。这个工厂原来是复制《收租院》的办公室，所以有很多照片。所以一定要有文献，离开文献就没办法。

这样你大概理解了，我从小就喜欢，然后上学的时候就要看，大一的时候挣到钱就来买书了。当时我就买了一本《沃克尔艺术中心》，这么厚一本，400 块钱，95 年 400 块钱，很大一笔钱了。我们就喜欢读书，然后上学的时候基本上挣的钱都买书了，买了本罗丹 170 块钱，还有丢勒，100 块钱，都用牛皮纸包起来。这些书就改变了我们的视野，后来我教学生都一直带大量的书去给他们看。

外文出版社的书很贵很贵的，我们当时上学的时候就有一个三峡书摊公司，就是一个老乡叫杨海玉，他们就是外文书店的干部，后来自己做了，就弄了很

多钱。我们就翻翻，都要交 5 块钱。当时老师都有进口画册，你没有资料，真的没办法。其实图书馆为什么重要？你去做所有的一切都不如信息，信息成本是最低的，谁拥有资料，谁的创作就能走在前沿。但当时的画册印刷很差，后来有一个日本人就送了一套画册，大家才开始改变。

老一辈雕塑系要做剪报的，雕塑系的资料档案，原来做的非常好，订了很多资料。很可惜，有《世界建筑》啊，还有其他的，就现在想想这些资料搬系之后就丢失了很多。

我：感觉我们系现在的资料就没有很没有很充足了，而且现在的资料整理工作其实也做得不够。

刘老师：没办法，现在量大了。我们系的教师原来做创作，都是靠参展的，这是经费的来源。参加体育美展，参加长征展览，参加一系列的展览，所以雕塑就是一个城市的纪念碑，现在纪念碑式的雕塑少了，政府建设城市和开发商建设城市还是不一样。

我：那您觉得咱们现在做的这些东西怎么样？

刘老师：我觉得时代在发展，一个时代有一个时代的艺术事业发展。现在潮流也变了，比如像现在 3D 打印这一技术啊，但是我认为传统的这种训练仍然是很重要的。

Vero: 现在黄桷坪有一个项目叫"鲜花盛开黄桷坪"，您觉得怎么样？

刘老师: 我希望它可以符合咱们黄桷坪的文化啊，你们看这门口做成这个样子，原来一片黄桷树林那么漂亮的都变成这样。我觉得这很扯，《少年的你》在这拍得了八项大奖，原来的街道的感觉多好啊。这些东西一定要从意识上去改变，不然永远都不能解决。你们看，这是原来的样子，活生生改成这样。当时一个老师来找我差点没找到地方。我觉识到这是不对的，你们大学生也应该有这个意识。

曾经的黄桷坪街道

刘老师和我们摆龙门阵的时候也没有停止手头的文献整理工作，整间屋子里都是油墨的味道，Vero 本是抽烟的，此时此地也只好灭了这一念头。在这间小小的"喜马拉雅"里，有关于川美历史的辉煌高峰。它既是黄桷坪文艺历史的见证者，也是九龙半岛未来文艺发展的守望者。我看着刘老师爱惜地轻抚书本的样子，心里感叹起来：艺术的历史也许是画册封面的那些名字创作的，但若是没了刘老师这样真心热爱书籍的守护者，历史终究还是会被遗忘的。同时，我也十分认同刘老师提到的"黄桷树问题"。我忽然明白，我之所以抵触黄桷坪的部分城市改造，是因为他们肢解了这里的文化和记忆，失去了黄桷坪的味道。这种强硬的、入侵式的改变是一种最为偷懒的改造方式。我厌恶的从来都不是改变，而是改变的不合理之处。

· 终幕：别来无恙 ·

黄桷坪的没有大街，只有小巷和梯坎。这里就是一个巨大的柜子，无数的抽屉穿插其中，每打开一个抽屉，就是一个故事。这些故事也让我想起了自己的故事。于是我吃着串儿讲给了 Vero 和苗苗听：

当年我在黄桷坪集训的时候，对自己的同性好友琴琴产生了超越友情的喜爱之情。当时年纪尚小，我怎么知道这种情感不同于友情的呢？大概是因为我会对她的男朋友产生嫉妒之情吧。这种嫉妒之情来得多了，我就有些怕了。"难道，我喜欢她？"这个想法着实把我自己下了一跳。我又羞又愧，觉得自己做了错事，有时竟觉得和琴琴正常对话都困难。考上美院以后，我去了重庆，她在成都，两个人的联系更加少了。而这竟然让我松了一口气，想着这样就能够逃避内心的煎熬。但琴琴是个敏感聪颖的人，日子一长也察觉了我的不对劲。但她大概是以为我对她没了友爱，终于失望地告别了我的生活。但我从没忘记过她，特别

是回到这里的时候，这个人的影子就浮现出来。所以我才会总是吃正街坡道上的那家铺盖面，“老巢”旁边的那家钵钵鸡，后街进门儿的那家章鱼小丸子 ..... 因为这些食物都是我和琴琴一起吃过的东西。而对于它们的消失，我会特别地伤感。

这么多年过去，我跑到黄桷坪的目的大半还是为了吃。“苟味道”算是其中之一，第一次和琴琴吃“苟味道”的时候辣得嘴里喷火，可现在的味道似乎不像从前那么辣了。据说是因为原来的老板苟二爷“退役”，他的儿子继承家业，味道应该进行了些许改良。至于原来的路边摊铁板土豆和冰汤圆，早就被城市建设的大炮轰到天上，变成了星星。而“雾都”不愧是雾都，一年到头也看不到几回星星。所谓“挂在嘴角的眼泪”，大抵就是这种吃不到又馋的感觉吧。我觉得“喜马拉雅书屋”门口的“黄桷树之伤”和我这“嘴角的眼泪”其实伤感的是同一种东西。

苗苗建议我再重新联络联络琴琴，日子过去了这么久，也许一切都可以有一个新的开始。我犹豫了好多天，终于翻出了琴琴的 QQ 号码，忐忑地发去了这样一段话：

情琴，我前些天回了趟黄桷坪。学校有个项目在那边，我写了一点文字记录自己的感受。写着写着就想起了以前的事情。我想你肯定那时候是对我挺失望的，我心里一直惦记着你。但因为那时我对你有一种超越友情的喜爱，这是当时的我完全无法处理的感情，我不知如何面对。而我认为这种感情让你知道了对我们的关系没有好处，但压抑着这种情感同你讲话对我来说是一种煎熬。我太幼稚了，只会逃避，终于把你丢失了。我确实是一个在情感上十分笨拙的人，这是我成长的缺失。我花了整个大学的时间去学习，还是没有完全弥补这个问题带来的缺失。现在读研了，更是感觉我大部分的成长阻碍都来自于自己的心理创伤。所以我想，如果我现在回过头来和你聊聊天，勇敢一点去面对自己过去的问题，是不是可以弥补一些遗憾。

没想到她很快就回复了我

我前两月才去过那里，虽然都变了，但满满都是回忆。我之前的确有失望过，因为不懂为什么，我也想过很多，最终还是不懂为什么。在重庆那会我以为我应该是你最好的朋友哈哈。我也知道你是一个不太会去表达这些情感的人，你告诉我这些后，我觉得，没关系，我懂。

如果你现在觉得能面对这些情感，虽然都过去了，我还是会给你一个拥抱。

这竟是我能够想到的最好结果，我长长地舒了一口气，心里万分感动：不亏是我喜欢过的女人！同时，琴琴也向我表达了她对黄桷坪的失望：

嗯，不是一直说都没去吗，那天就去了。挺失望的，没有了土豆和章鱼小丸子。

食物才是记忆的永恒伴侣，看见土豆和章鱼小丸子，我的嘴里好像就有了那个我最喜欢的酸萝卜味儿和海苔丝的味道。虽然现在它们都变成了星星，但我的心情好像不一样了，一种从未有过的轻松自在漂浮在四周的空气里，我竟觉得自己像吃了铁板土豆和章鱼小丸子那样满足。此后，我和琴琴围绕自己的近况聊了许久，当我得知她已经嫁给了自己中意的对象，生活幸福的时候，我的心里没有一丝异样，只有深深的祝福——我明白，这道心中的疤痕终于被治愈了。

随后，我邀请琴琴写了一段文字：

昨晚莫臻如找到我，在尘封了很久的 qq 上。她给我发了一段这么多年最长的文字吧，她说当年慢慢让我们友情无交集的原因是因为她对我有一种超越友情的喜爱，她说想让自己有勇气一点，也许能弥补一些遗憾。我看到她对自己成长的认知，她在努力爱自己。我很开心，她还是我心里那个聪慧的人。我很开心，还有惦记。她的名字感觉像是一把钥匙，那些密密麻

麻的故事，我翻看了老照片，又忍不住爱惜了一遍。

自从离开黄槐坪后我再也没回去过，直到今年10 月，我终于去了这个我心心念念的地方。我自以为我很熟练的对出租车司机说到黄槐坪，还没说完，司机大哥就说 : 老美院嘛，现在外地年轻人都喜欢切。我才意识到那是一个我不太认识的地方。果不其然，是没有了我最爱的土豆，章鱼小丸子不是从前的味道，也没有了敲门砖系列。我挺不死心的，来来回回还是极力和我新婚的室友说，这里以前有个火锅，巨好吃；这里原来是个书店，巨多宝藏书；这个章鱼小丸子以前不这样，柴鱼片是堆这么高的；铺盖面也是，可以说是世界第一好吃；还有我给你说过那个同学，我们以前就在这个老美院里画画，我还画哭过哈哈哈…室友听我哔哔了一路，只说了一句话：我晓得，它很好，在你心里。

最后我还是满意回程了，因为我发现，世事变迁，不需要证明，记忆里的快乐居然都还在那里。

· 后记：关于生态艺术季 ·

还记得曾途老师第一次与我们分享关于”生态“一词的定义时提到：生态圈不仅仅是人与自然的生态圈，还包括社群与社群，个人与社群，个人内部的生态圈。在本次观察行动中，我抱着一个极为单纯目的完成了我与社群、我与旧友、我与自己的交流。我不知道这算不算九龙半岛这个社群里一个最小单位的生态圈，但我在这场”龙门阵“里切实地感受到了联系和羁绊对于个人和社群的力量，小小地完成了一次自我的蜕变。我不是一名严格意义上的观察者，对于自己的观察对象和观察空间都无法置身事外。但我认为，对于我的观察对象来说，我又何尝不是被观察的角色呢？无论是龙龙这样的陌生人，还是琴琴这样熟悉的人，都是一面面的镜子，与他们的对话、也映照了我的成长。由此，我与他人之间形成了一个交流的循环，完成了双方的价值交换。所以我想，本次生态艺术季中参与创作的每个人都是怀抱着这种交换与交流的愿望介入到黄槐坪来的，也只有如此，作为公共的艺术介入才是富有生机、持续生长的。

可以说，我所信仰的艺术再次帮我完成了一次自我成长。若是没有生态艺术季这个理由，也许我和琴琴的和解之路还会走得更加曲折；若是没有了曾途老师的指导建议与何京老师的耐心包容，也许我的观察之路会走得有些狭隘片面；若是没有了 Vero 的向导和介绍，也许我就无法遇到军哥、刘老师这样有趣的人；若是没有了苗苗的建议，我也许永远都不会决心迈出自我改变的步伐，和琴琴说出自己的心里话 …… 这些缘分也许是偶然发生，但此时此地，这种人与人的连接让我相信，黄槐坪的社群文化仍然有着它自己强大的生命力，它像一份火锅汤底，形形色色的人们终究都会被这份汤底包容与救赎。在我看来，生态艺术季是这片土地赐予我们的礼物，它的发生是一种必然。所以，感谢黄槐坪里发生的一切人和事，我的心中充满温暖。

六年前我陪琴琴在老校区拍摄的照片

观察者：莫臻如《在黄桷坪摆“龙门阵”》

此次生态艺术季，构建生态“新”社群是平行板块的一大主题，同时也是一种目的和目标。它是以艺术为媒介，以生态为主题，以在地社群为场域的艺术创新实践活动。项目中提到了许多观点，比如“新的场域”、“新的实践”、“新的参与构成”等等，所有的理论设想似乎都值得歌颂，毫无破绽。但随着初步的调研和探索，“多方参与”结构不断的成为此次活动探讨的重点和核心，并深深的吸引我。由此，我对它的关注由浅到深，最终经历了 3 个认识阶段。

第一阶段：对“多方参与”结构的质疑

项目中大力提倡“多方参与”结构，目的是为了吸引更多的人进来，以艺术为媒尝试解决现代城市快速发展所带来的新旧更迭过程中社群活力不足、代际断裂、空心化严重等问题。但通过调研和梳理，该实践场域中（黄桷坪）的“参与构成”大致可划分为 3 个部分：

一是学校语境的人，包括一些学者、驻留艺术家、社会或者高校的相关活动的策划者和组织者等等（以下统称为艺术家）；二是本地居民，包括前工业进程中遗留下来的老社群和极少数因为工作或学业暂时来此入住的年轻社群；三是未来可能与这片土地发生关系的潜在群体，例如旅游者和入住者等。

其中，学校语境中的人作为活动的发起者和实行者，从一定程度上属于主动方，但这种主动的深浅程度，或他们是否应为“主体”身份在此引发了我的思考和犹豫。此外，从台湾介入性艺术中艺术家被确定为“临时社群”来看，川美艺术家群体同样存在这种性质；而本地社群的人和未来的潜在群体理应归属于“中立”或“被动”的立场。因为在调研中，二者对于黄桷坪都有自我的，独特的记忆和感受。加上这片土地与川美的渊源和艺术的历史，大家对于艺术的包容性和接受性显得更高，对于各类艺术实践也显得见怪不怪。因此，他们更多的是以一种“看热闹”的心态参与其中。

基于此，“多方参与”结构并未真的实现多方参与，即“多方参与”结构有待存疑。而这种质疑主要来自 2 个方面，一是艺术家这类“临时社群”能否持续发力，或是否为主体？二是居民到底会不会被真正拉入其中？

第二阶段：对“多方参与”结构的探索和演变

1. 对艺术家主体性身份的观察和肯定

伴随着这种质疑和思考，我不断的意识到实现“多方参与”结构对构建生态“新”社群的重要性。但搭建一个“新”社群，连接的是历史与未来，社群的复兴需要更多的人参与进来，给该区域注入新的活力。因此，吸引和互动尤为重要，是生态新社群中“被动”向“主动”动态演绎的关键。在这一点上，我似乎又突然意识到了主办方或艺术家的重要性，他们似乎承担了更多的责任。让我解答了这个问题的，正是活动策划者的“骗”局。

活动策划者的“骗”局：在 12 月 26 日的总结大会中，活动策划者略带玩笑的讲述了自己像一个“骗子”般的过往。她们以为破旧的小区修建生态花园的名义，“骗”来了具有相关经验的北京学者和团队，也“骗”来了四面八方的赞助以及小区内外的志愿者等等。这种“骗人”的感觉来源于她们也是第一次做这种事（修生态花园），因此多少会因经验欠缺等因素而犹豫、彷徨。但最终，在她们坚持不懈的努力下，生态花园项目成功了：不仅有了北京团队的经验指导和帮助，也有多学科人才和学者的探讨和参与，更有社区内的区民主动帮助志愿者干活，关心后期维护，开心留影等……

因此，这个“骗”的描述使我引出了更多思考，也值得赞扬和学习！“骗”的背后记录了艺术家的热情和干劲，坚持和毅力，以及对项目真挚的美好情感。试想，如果没有这种“骗”，生态花园也许不会成功，但它不仅成功了，更像一个新生儿，不仅倾注了许多人的心血和努力，更牵动着人与人之间的距离。因此，对于他们而言，其行为是主动的，自发自愿且具有感召力的，是艺术实践中自下而上的一股攻坚力量，也是构建生态“新”社群的探索者和发力点。因此他们属于具有磁铁般性质的“主动方”，且应被确定为“主体性”的存在。

2. 对居民主动性培育的观察

另一方面，在艺术家发力的同时，居民到底会不会被真正拉入其中也值得观察。这种“拉入”即对居民主动性的培育，也是生态新社群中“被动”向“主动”的动态演绎过程，和“多方参与”结构是否真正成立的关键。在“黄桷坪生态花园”的修建过程中，居民的态度正是这一巧妙过程的演绎。

居民的态度：在花园实施前，我在调研途中偶遇了在楼下喝茶摆龙门阵的几位叔叔阿姨，并问道他们是否愿意让我们在他们家门口改造或锦上添花，当时他们的态度很热情，并欣然的说出了自己的需求。然而，在花园修建当天，现场有很多志愿者忙上忙下，但居民却还是本能的在“围观”。他们也许在好奇，也许对这种“折腾”不以为然，更有居民在路过的时候会说“弄嘛，还不是会着扯掉（花草）”，“做这些有什么用”“别个一楼的用户同意了吗”……居民的态度好像变得多样化了，不像前期预想的那般简单。

生态花园的修建还在继续，策划者忙上忙下不断地沟通和推进，志愿者和艺术家在埋头创作直至夜幕降临，也许是被这份热情感染，也许是被这份辛勤折服，也许是看到了初具雏形的美丽花园，不断有居民主动加入并提供帮助，原本多样化的声音逐渐合一了。

在花园进入收尾工作时，我佯装成路人再次经过，在这里，我看到了阿姨带着孩子在驻足欣赏拍照，也看到了幼儿园的小朋友在老师的带领下参观，更有人在探讨花园的后期维护……原本破旧清寂的环境，突然有了“生机”。

这种生机是花园的生机，也是社群的生机。居民的态度从“中立”“旁观”“被动”到“主动参与”“关心后期维护”以及“自豪参与了建造”等转变，这是否也意味居民作为该片土地的真正主人和长久发生关系者，他们已经从被动参与转换成自主参与，从而完成了“多方参与”。

第三阶段：对“多方参与”结构的反思

生态花园的修建结束了，但花园的后期维护仍是学校和居民在不断协商关注的问题。不可否认，多方参与结构完成了动态演变，也加深了我对艺术介入生态新社群的理解。

对于艺术家而言，他们的主体性地位更多的体现在艺术家所特有的、一种设计思维的指导能力和引领作用，体现在“发力”，这种发力是对其他群体的吸引和互动；也是主动融入社群，从社群内部做创作，而不是从外部生搬硬套；以及对居民赋权（协同共议、一起创作）等等。

当然，肯定一方并非意味着否定另一方，对于本地社群而言，居民的动态演绎才是真正实现多方参与结构的关键指标。但居民作为社群生态中的“旧势力”，对于生态新社群的重构，理应主动参与，因为完全依靠艺术家的“拉拢”和“发力”是远远不够的。因此，居民如何主动参与也值得深思。而唯有二者内外联动，紧密结合，才能早日实现被动向主动的动态演绎，真正实现多方参与结构。

最后，既然是“生态艺术季”，那么生态的含义和范畴便很多，或许“生态新社群”只是其中的一个点，但这都是艺术为解决社会问题所作的尝试与努力；而“生态新社群”的努力在于：它关注了中国在城市转型发展的宏观背景下，无数个类似于黄桷坪的地方所存在的社群问题（如单一化、空心化、代际断裂等）。但这种问题，归根到底还是在于“人”本身，因为人是组成“社群”的基本单位，也是影响生态文明的最大变量。人的行为影响了城市发展和生态文明，最终又影响了社群变更，二者休戚相关。因此，项目提出“生态社群”而非“社群”概念，是否正是在强调“人”的重要性的同时，进一步强调一种可持续发展的时代理念呢？

而“多方参与”结构作为“生态新社群”的重要指标，二者在本质上具有重合之处。因为多方参与结构的组成单位也是“人”，但重在实现多方参与。这种多方参与是否又意味着一种注血赋能、新旧交流，甚至是一种相互制衡和更好的发展。

因此，无论是“多方参与结构”，还是“生态新社群”，亦或者是“生态艺术季”，最终都落在对“人”的关注上，但这里的人，具有可持续发展的超越性。我想，这也是“多方参与结构”之于“生态新社群”以及整个“生态艺术季”而言的微妙联系和存在意义。

观察者：王皖玓《< 生态社区花园 >——一种社群艺术的启发》

自二十世纪后，艺术创作模式发生了巨大的变化，艺术家开始挑战传统的艺术生产模式，转而强调参与、互动、讨论与其生命、生活有关的议题。继而改变了艺术家与观众的关系。虽然二十一世纪以来，中国当代艺术与国际艺术发展趋势具有相似性，但中国语境下的社群艺术是不同于西方已拥有完备的公共艺术政策与社群艺术基础的。中国的社群现场并不是由艺术家主体主动或率先开启的，很大程度上是国家意志表现为社会治理政治的组织驱动所催生的，简单说是自上而下的，艺术界因应这一巨变，而积极作出反应，才是中国现场社群艺术的真实开端。以往的社群艺术焦点多集中在社区居民或乡村群众层面，往往力量有限。所以当艺术去介入这样带有着极强中国本土化特色的社群时，所运用的方式必然是植根于中国语境之下的。

《社区生态花园》从属于《生态的艺术·艺术的生态——2020 年重庆生态艺术季组合展》黄桷坪平行现场下的特别行动板块，是以重庆九龙半岛黄桷坪的旧时代工业老社群所聚集的区域邮电路作为场地的艺术行动。

邮电路为《生态社区花园》艺术发声场地，其历史上曾作为重庆的工业半岛，为城市发展提供过能源、运输等结构性支撑。而四川美术学院的老校区也位于九龙半岛黄桷坪当中。随着城市化进程的发展，电厂、铁路、码头为首的工业生态整体迁移后，年轻的族群伴随产业外迁，半岛内部的社群呈现出空心化等问题。在此的社群多为旧工业时代的老人、美院社群、外来社群。2019 年九龙半岛被正式定义为长江人文美术半岛国际版（重庆美术公园），开启了新的生命征程。如何面对产业更新下的社群更新，如何使社区环境获得新的生命力，能够在视觉、机制上有所创新。使社区环境生态化、艺术化、居民共建，促进地区发展机制化、日常化，造就黄桷坪“新春之下的生命力”《生态社区花园》的实践目的。[1]

以《黄桷坪的春天》为例，我列举了几个不论是专业艺术人士还是泛专业人群的基础问题如下：

1. 做花园为什么不找园林绿化公司来做？
2. 为什么要让社群居民参与进来？
3. 这个社群是什么社群？
4. 这个生态花园有什么特别之处？
5. 这跟艺术有什么关系？

现代性持续进步的、合目的性的、不可逆转的发展，建立了高效率的社会组织机制赐予我们便捷的生活，我们习惯于此。看见这个日常生活中习以为常的花园，它与绿化园林公司做的花园有什么不同呢？园林绿化公司，高效集中且专业。就如同平常里，围绕我们生存与生活的便捷方式愈来愈多，饮食、出行、服饰、住宅装修、心理的生理的，所有的便捷都指向一个可能，这个可能就是——更便捷。反之，我们需要直接与人接触的，直接动手触碰的经验正慢慢被消解。一个人用手搭一个花园，这样的想法变得甚为遥远。

于是在谈到人与人的关系时，一个判断价值体系的观念便会在脑海中运行。现代性在迅猛发展的同时，人与人之间的关系不可避免的被“工具化”，人与人之间更多在是在彼此消费，关系变得愈发失去想象力。于是，和 10 个陌生人用手搭一个花园，又有什么意义？这个意义也许就是建立一段有想象力的关系。而这个有想象力的关系也许就能链接起原本没有关系的社群。

至此，回到一个最原始的问题，也是这次艺术行动的背景，这个社群究竟是一个什么社群——邮电支路，搬运村，菜市场。三个地名便大致可知此地的人物构造，生态花园的所在的区域，楼上是以前的安置房，居住人群也大多是以前的搬运工人，黄桷坪的老人。他们是普通的城市人，这个区域也没有异常特别之处。旧时安置房不会过多考虑人居环境，这里自然而野生，更谈不上“美”。生态花园光看外表，若从精英主义的视角，是夸不出来什么内容的。它太“普通”了，它普通到就是项目团队和在地的普通居民一起设计的；它“普通”到运输数吨的泥土是志愿者与居民一起一袋一袋扛上去的；它“普通”到从种植到后期维护都是要靠普通的社区居民去完成。而也正是因为此等的“普通”却撬开了一点点进入社群的门，当社区居民开始议论、开始怀疑，也就开始思考了，而这种思考，

也会在明年再次进行行动时发芽。

近些年来，“社群艺术”、“参与式艺术”、“艺术介入社会”等词语愈发频繁的出现。而将观众参与纳入艺术实践当中，把艺术视为特定社会现场的实践，这种类型的艺术往往被赋予多种的名称。然而，对此种类型艺术的美术史书写或批评却产生“失语”的情境。一方面此类型的艺术往往具有时效性，即需要观众长时间的进行密切的关注，而无法再采用在美术馆观看一幅画的方法去进行。其次，在分析此种类型的艺术时，往往多采用跨学科的方式进行（如伦理学、人类学、心理学），美学即可能“丧失”主导地位，由此“参与”与“艺术”似乎被割裂开，很难做到二者相统一，因此也引发了众多的讨论。而二者都共享同一问题情境，即面对当代艺术实践的新动向，当代前卫艺术理论如何重建自己的有效性？[2]

而生态社区花园也许可以给予一些新的启发与思考，在生态社区花园中，我们似乎可以看到如克莱尔·毕晓普所言——“艺术家不再是某一物件的唯一生产者，而是情境的合作者和策划者；有限的、可移动的、可商品化的艺术作品不再存在，取而代之的是一些没有时间起点，不知何时结束的不间断或长期项目；观众从‘观看者’或‘旁观者’转变为合作者和参与者。”[2]，生态社区花园中的艺术家更多的作为情境的合作者和策划者，在地的社区居民与志愿者亦成为艺术行动的合作者和参与者。在此艺术家不再是唯一的生产者，作品的边界也被拓宽。而艺术创作在基础的审美之下，更加注重在地的适应性与参与者的特性。

值得一提的是《人造地狱》中毕晓普反复强调参与者与当地环境的关系，参与者的文化身份等问题，但是，她从未对参与者的经验和反馈进行全面的研究，参与者实际上沦为艺术家完成作品的雇佣工具，除了身体参与之外，还成为话语缺失者。反观生态社区花园，由于参与者本身身份的多样性，这使得前期行动方就必须得考量在地环境等全面的研究，参与者可提出意见与想法便拥有了一定的话语权；而生态花园的维持需要自治机制的持续，这也使得参与者后期的反馈有了一定的研究可能性。

最后谈到现代艺术自律的问题，毕晓普批评博瑞奥德和凯斯特的核心论点是，分析参与式艺术的关键是审美，而非其中涉及到的人与人之间的伦理关系。即美学可能“丧失”主导地位。有趣的是，生态社区花园中，我们可以观察到艺术作品的“万象”，一方面有着以社区居民参与的三大花园的创作，其次也有各别艺术家独立的艺术作品（也基于在地特性）。这样的“万象”似乎也是对毕晓普的批评的回应——用更为融合的视角去审视这一行动，伦理与美学也许可以不用线性的方式去思考。但同时，这样的“万象”也包含着矛盾，因为正是“万象”的多样性，也证明单个的作品本身某一方面的属性会更大，这样的反向思考就会带来新的矛盾。诚然，生态社区花园有许多不足，但也许正是这些不足提示出当下社群艺术实践的多样性与复杂性，而如何面对这样的多样性与复杂性便是我们下一步该如何行动的启发。

后记——微观观察“平淡而隐匿之物”

关键词：共议、矛盾、解答、协作

现实的三件小事：

“等一个雨天”——疑问与解答

图片 [1]

这是 2020 年 12 月 19 日 上午 10:48 时笔者在现场所亲历的“小事”。此时，生态花园的花草种植完毕，营造已接近尾声，所以现场更多的是在完成收尾工作，如美化上漆、地面水泥平整等。

这里旧时地面是不太平整的，所以项目工作组在完成生态花园之后，又在地面重新铺上水泥，路平坦了，水泥的厚度也使得路面抬升不少。图像中也可以

看出，一楼是有住户在居住的，一位路过的居民对此发出了疑问“本来之前一下雨这个地方就会积水，你们这个水泥把路抬高了，到时候水不流到一楼人家里才怪。”“你们做这个水泥经过人家（一楼的爷爷）允许了吗？”

在现场的执行统筹萱姐便给这位居民解答了疑惑，萱姐指向了一楼的屋檐说道“以前积水是因为这个屋顶排水不利，我们调研后在屋顶上重新做了排水管道，下雨的时候雨水便可以通过排水管道直接流到我们的生态雨水收集池内，一楼的爷爷这段时间不在家，正在医院住院，我们也和他沟通过了您放心，至于这个地面抬高会不会积水，我们也打算等一个雨天，如果还有问题我们也肯定会修正的。”

花园搭建老人态度的转变——从唱衰到协作

这是在 12 月 26 日下午 17 点，总结会上桦姐分享的小事”，桦姐一直亲历着生态社区的花园的每一次实施——选址、设计、调研、交流、实施、沟通、搬运泥土，种植花草等……桦姐说道，她每一次在生态花园里面劳作的时候就会有一位居民老婆婆在旁边念叨着“做这些有什么用，根本保持不了不久，做这些有什么用…”就这样维持了几天，只要桦姐她们在劳作，老婆婆就会来念叨。这的确是让人丧气的事。有一天，桦姐听着婆婆念叨实在是忍受不了了，就跑过去对老婆婆说道:“婆婆您可不可以往阳光的方面想，这个生态花园修好了得多美呀？您出来散步不也是很舒服的事儿吗？这么多居民一同与我们劳作，不就是要将这个花园修建起来吗？为什么老往坏处想呢？”语毕，婆婆也不再念叨了，转而一同加入了修建生态花园的劳作中…

粉笔字的短暂维护者——居民的回应

12 月 26 日上午 11 点，开始准备下午 2 点的生态社区花园开幕仪式，萱姐带上我在菜市场门口的小广场中央用粉笔圈了一小块地，也不影响人们行走。2 米左右的样子。“邮电支路社区——生态花园开幕式 12 月 26 日下午 2 点”，这一次的开幕仪式为了回应主展的零废弃理念，没有选择有排面的航架而是就用粉笔在地上将开幕式区域标记出来，也达到了广而告之的作用。先用一个色的粉笔把字儿写出，再换个颜色钩边，像是小时候画黑板报。

图片 [2]

菜市场门口人流量本来就大，我拿着粉笔在地上写字儿也引得不少人驻足观看，当然也有人没看见一脚就踩上来把刚写好的字儿给踩花，或是熊孩子蹦蹦跳跳来踩我的字儿。一心不能二用，我在补字儿就没办法兼顾引导人们别踩，这时一位居民大爷就站出来了，他就站在圈外，一边看我写字儿一边替我维护现场的秩序。“老头看脚下，别给人踩到了…小朋友你可别来乱踩，人家辛辛苦苦写的”大爷也是里边的居民，短暂的维护之后就回家吃饭了。

注释：

[1] 十方艺术中心 DAC 重庆首个社区“生态花园”作品展开幕式 – 黄桷坪等你来打卡 [N]. 十方艺术中心公众号 2020–12–24

[2] 王志亮 . 对抗还是协商 ?——参与式艺术论争的两条审美路线 [J]. 美术观察 ,2017(01):135–141.

[3] 克莱尔·毕晓普（Claire Bishop）《人造的地狱：参与性艺术和观看者的政治》（ArtificialHells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, London: Verso, 2012.）

参考文献：

[1] 王志亮 . 对抗还是协商 ?——参与式艺术论争的两条审美路线 [J]. 美术观察 ,2017(01):135–141.

4.2 学术讲座与工作坊

此板块邀请了四位专业学者开展讲座与工作坊，内容包含：阿里新乡村研究中心客座研究员李孜的《在线城镇化·全球数字乡建》讲座与工作坊；南方科技大学人文社会科学学院人文科学中心教授田松的《直面垃圾》讲座；深圳大学管理学院教授刘筱的《都市主义到生态文明》讲座；香港中文大学，人类学博士候选人吴玥涵的《在地创作及观察计划分享暨“田野调查”知识方法交流会》。并在讲座和工作坊完成后使学员和学者进行深度的交流与交互，从而达到共生的理念。

讲座工作坊活动介绍：

李孜《在线城镇化·全球数字乡建》

主讲嘉宾：李孜（中国）

开展时间：2020.10.24

开展地点：四川美术学院跨媒体艺术工作室

执行统筹：王皖玓、赵子杰

执行落地：高才棱、周磊

视觉设计：杨朝予

推文编辑：赵子杰

主办单位：四川美术学院实验艺术学院

协办单位：十方艺术中心、四川美术学院跨媒体艺术工作室

数字经济已成为城乡可持续发展的重要动力之一。在线城镇化作为城镇和乡村空间和数字专享的新范式，城镇和乡村社区居民通过数字技术提供的在线服务、线下基础设施及服务设施结合，被纳入城市群（长三角、珠三角和京津冀等）的线上虚拟经济及社会活动的产生与生活体系中，从而参与全球数字交互的供应链与服务链，缓解公共服务、商业服务和就业的城乡差距。

此次讲座以"在线城镇化：全球数字乡建"为主题，站在数字经济、乡村建设、商业社群以及艺术社群的视角，回答了数字化、中国城乡关系、地域差异、绿色金融、可持续发展目标以及人才培养等一系列问题，向艺术求学者展现了数字经济语境下的乡建面貌，并指引了一条可能的从业道路。

数字化乡村

讲座于 2020 年 10 月 24 日下午 3 点在四川美术学院跨媒体艺术工作室展开，现场汇集了多名四川美术学院的研究生和跨媒体艺术工作室成员。讲座现场，李孜老师解答了同学们提出的问题，并全面地分享了数字化乡建的相关知识。

讲座现场

此次讲座主要分成开场致辞、现场同学发言、主讲人讲述、内部工作坊四个环节。

· 开场致辞 ·

生态艺术季黄桷坪平行现场生态“新”社群板块执行策展人

| 何京：

很荣幸能够邀请到李孜老师参与本次生态艺术季的学术版块，为大家进行这场讲座。此次“在线城镇化：全球数字乡建”讲座在生态艺术季中属于策展人曾途的“生态‘新’社群”版块，意在激发在座的各位以致共思、共议、共行，并希望大家能在行动中共同思考问题。

李孜老师有着丰富的学术经验以及研究背景，他探讨着数字化时代的发展以及在线城乡发展的命题，这些命题的对象与生态艺术季面对的现场并无本质区别。此次邀请到李孜老师，希望能为大家进入到城镇化现场提供思路。

执行策展人何京致辞

主讲人 | 李孜：

首先，很荣幸能够和大家一起探讨新的城乡发展模式。四川美术学院在我看来是中国最具个性的艺术殿堂，在座的各位都是未来优秀的艺术家。感谢讲座的组织者，感谢生态艺术季的策展人。我们可以借此机会针对数字乡建进行一次创新性的探讨。

李孜老师致辞

· 现场同学提问 ·

在主讲人讲述前，现场的同学就绿色经济、淘宝村、数字乡建等一系列命题提出了自己的见解以及疑问。

四川美术学院研究生：

·秦脆蓉：老师您好，我的家乡来自重庆丰都。我想发表关于淘宝村的看法。虽然我们现在已经步入了信息时代，但在当下城乡二元对立的发展结构里，乡村已经落后于城市了。而且目前乡村发展的目标被预设为了“赶超”城市。这种发展模式会带来很多问题，比如：如何使“赶超”带来更好的效果？如何使乡村发展过程中的资源整合和价值重构带来更好的效益？

·顾薇：老师下午好，我来自甘肃省威武市。我想向您提问：如果新电商进入乡村，原本从事农业生产的村民是否还能专注于传统种植？以及新电商带来的差异化呈现在什么方面？

跨媒体艺术工作室学员：

·卢华：我们工作室曾经去过很多的乡村现场，我从中感受到了严重的空心化——乡村里只剩下了中老年人和小孩子。不过电商和乡建的发展给原本外出就业的乡村青壮年群体提供了留下来的就业机会，这会缓解乡村的空心化。

·赵子杰：我从小在西南地区的城乡结合地区长大，在成长的过程中我感受到了数字乡建带给家乡的改变——农村里很多村民用于种植水稻以自给自足的农田，变成了以经济效益为主的经济林等等。

·孙湧淇：老师好，我来自辽宁大连。因为我的本科专业方向是视觉传达设计，所以在我本科的学习中关于乡村振兴的主要研究方向是其在视觉传达上的潮流。

·陆秋羽：我来自四川省凉山州，在我的家乡有很多彝族村，并且我的家乡在经济上比较落后。虽然国家培养了很多乡村建设型人才，但是从环境上讲，很多贫困的农村地区投身于经济活动的大多仍然是老人和传统手艺人，他们很难参与到现在的数字化乡建和电商中。今天希望能够得到这方面的解答。

·李畅：我的家乡是安徽蚌埠。我对于淘宝村没有太多的了解。但我认为，淘宝村虽然实现了城乡的互利互惠，但是弊端必然存在。因此我想请问老师，淘宝村的弊端会带来什么影响？以及弊端会起到什么

作用?

·郑熹昊：我来自广东省的河源县，祖籍追溯在河源县的一个小山村里。我对淘宝村的看法是——那是一种“有来有往”的东西。“来”是指淘宝村关于数字经济的建设能帮助乡村从外界引进资源，“去”是指村民能够将自己的农副产品扩大销售范围，增加产业收入，以服务乡村经济增长，迅速实现脱贫致富。但在我回到老家和当地人交流的过程中，发现了自己的村子在当下乡建中存在的问题：我们村子和其他依靠特色产业致富的村不同，我的村子没有特色产品，村民的生产活动仍然保留着之前传统的农耕习惯。这导致我的村子和外界的特色村相比竞争不足。可以说数字经济对于村民而言非常尴尬。

·王奕文：我的家乡就在重庆。我想用一句话概括淘宝村和电商——门槛低、成本低、效率快、可提高生活质量和收入，是一种良性的发展趋势。

同学提问中

·牛琦玮：我来自甘肃省兰州市，我想发表我对淘宝村的看法。我其实更倾向于将淘宝定义为互联网产业中的大型企业。而互联网的发展则产生了新的生产力和产业形态——淘宝村，这会对现在二元对立的城乡关系带来机遇和挑战。在此我有两点疑问：类似淘宝这样的产业形态在乡村中发展，我认为会产生矛盾——城乡互通的产业会带动其指向的就业区域发展，然而互联网则会带来区域间的平均化，这会使在城乡这种二元对立的地区带来缺乏竞争力的现象吗？再者，新的产业和新的互联网生态的快速介入，会给乡村原生的文化带来冲击，怎么才能将乡村原生的文化和互联网结合起来?

·王茂玲：我的专业是动漫产品设计，家乡在重庆。关于淘宝电商，在这次疫情冲击的背景下，能够看到淘宝在电商上对于乡村的宣传是有变化的——变成仅让农村本地人进行直播。阿里巴巴也许是想让农村的产业被带到线上去。但这种情况是需要考虑到区域的特殊性的。那么如何平衡不同农村地区的特殊性？这种数字化的迁移应该怎么去做？这种考量是应该在技术的发展阶段就有蓝图作为指引的。

·李宜臻：我的专业是视觉传达，家乡在广东广州。在我之前关于数字乡建的线上调研中有关注到一个案例：成都市安靖镇是一个以服装产业为主的淘宝村，外来人口的注入使镇上原本的产业发生了极大的改变。我想请问老师，外来人口的注入对于本地人的情感认知是否会产生很大的影响?

· 主讲人讲述 ·

在刚才的大家表达的看法以及问题中，在线城镇化得到了很好的阐释，大家所提的问题也很具特殊化和个性化，中国的各地区都被提到了。除此之外还包括了外来人口、阿里巴巴等各种问题。接下来我将和大家讲一讲数字乡建的大背景、淘宝村在过去的五到十年是如何在其中起到作用的以及回顾中国数字乡建快速发展过程中所面临的问题。

·从全球视角认识城镇化

谈在线城镇化首先需要观察全球现象和中国现象。在我国外求学以及在中国、欧洲、东南亚和美国工作的过程中，看到了核心的全球农村问题。

全球的乡村现在都在发生着非常剧烈的变化，主要体现在刚才同学提到的“外来人口”上。特别是在欧洲，外来的难民成为了乡村最主要的劳动力。在巴黎周边，农业主要表现为一种工厂式的产业模式；而意大利的乡村主要是以小农经济为主导，这与荷兰大田式、商业化的乡村不同；波兰作为整个欧洲的粮仓，欧盟会有大量的补贴给到波兰的农业上。再来看当今的美国，乡村问题目前成为了特朗普能否继任总统的至关重要的因素。所以可以说，乡村在美国是一个核心的政治命题。反过来说，美国现在进行着的总统大选对于美国的乡村发展而言又起着决定性的作用，因为乡村在大选中是很重要的一个票仓。

北欧的农业

回到东亚，来到日本。日本从二战之后就一直推行乡村的扶持政策，因为乡村问题一直是政治竞选时面临的核心问题。在日本，向外进口的农产品收税是很高的，农民相对来说也是比较富裕的。当然日本的农村和农民是两回事，在农村生活的人 90% 是居民不是农民，只有 10% 的人从事农业。

实际上，农业、种植业是属于第一产业，一产需要的人口是有限的，它的效率相对低下。所以需要考虑怎么把一产通过数字化转化成第三产业形式的服务体系。这就是为什么我们讲在线城镇化在线服务的核心是在于在线服务。我们是在帮助一产——农业、二产——工业、三产——服务业进行一种升级，这种升级是为了提高其原本的体系的动能，它是一种生产力的提升，也是新的一种生产关系的诞生，这才是关键。

在观察台湾时，我们看到台湾后来的乡村运动也有很强的政治导向——即新的领导者通过对原来两蒋时代遗留的农业问题以底层推动的方式来推动政治的议程，这使得大量的资金得以扶持乡村。

台湾的乡村

在东南亚的国家，比如泰国，它的标志性农业产物——泰米，解决了 700 年前中国的口粮问题，中国也为了进口泰米打开了向东的国门。当时的中国是不能靠自给的农产品满足国内人口生存需要的，只有到清朝中期和末期才有了由外引进的红薯以替代水稻作为粮食。在那时粮食问题解决后，人口从几千万突增到了四亿，这都是因为农业的发展。

因此可以看出，乡村议题不只是乡村本身，它的后面涵盖着政治的议题、经济的议题还包括着社会发展以及人口议题。

那如何才能切入这么一个复杂的议题？我认为是需要一个由问题到结论再到贡献的一个逻辑来思考。

·数字化之前的城乡发展问题

在当下社会快速数字化的语境下，难道中国的城乡发展还要和以前一样吗？在这里我们有探讨数字化之前的城乡发展的问题的必要性。

第一，当时的城镇发展表现为城市化而非市民化。农村大量进入城市的劳动群体——农民工，并未享受到城市居民的福利，且他们属于流动人口，会在特殊的节点从城市回到乡村：比如在当前中美关系恶化的背景下，外贸活动减少，这就致使城市的就业机会减少，部分农民工就只能回乡务农。这属于由社会承担代价来补贴经济发展的一种模式，同时在中国这是长期存在的一种模式。这样来看，从顶层设计上而言乡村就处在了劣势。

第二，当时出现了大量的非正式的城市经济——比如校园周边会出现很多丰富的、廉价的商业街区。实际上这是因为，城市原本的商业不能满足外来人口的需要，而非正式的地摊经济的出现满足了此类人口的消费需求。这就导致了一些矛盾：比如政治决策方对地摊经济呈现出摇摆不定、或是或否的态度。当然这些矛盾的后面其实反映着政治、社会的不稳定。

城市周边的地摊经济

第三，过去的城镇化带来了环境的污染。工业、产业园区发展的同时，能源消耗、环境污染的问题随之浮现。

第四，还包括地方债务问题，城市投资公司体系兴起，城市依靠着贷款在发展——利用贷款圈动乡村的土地和劳动力。就当下而言，受国际关系的转变以及新冠肺炎疫情的影响，许多外贸型工厂连带着产业园区面临着大量的亏损和倒闭。这背后的债务虽由银行承担，但债务最终指向的却是老百姓。可以看出，大量依靠贷款建设的产业园区或是高校园区最终会面临着债务的问题。这种发展模式虽然能使城市面积快速增大，但债务则会使之形成一种恶性循环。

城镇化带来环境污染

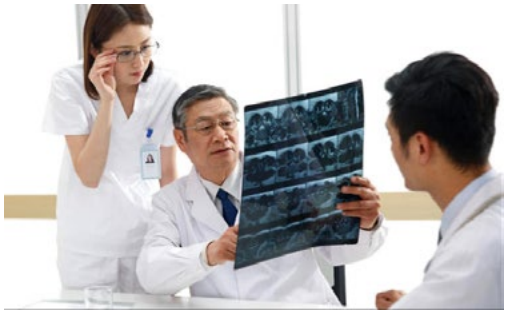
·当下城乡发展的关键——服务

以上是关于城乡发展需要解决的问题。但是在当前城乡关系已经发生了改变的情况下，在解决问题之前还需要回到当下的城乡关系上。

首先，需要明白什么是城市?

古往今来，城市的概念源远流长，最早可以追溯到一些考古遗址上，如楼兰古城。关于它的功能性，最直接的可以说是为了防御——例如古代中国的“州”，它的存在是为了防御外敌，且农业生产都是在城市内部进行。因此可以说，古代城市与农业是一体的，是一种共同体。

回到当下，为什么我们会选择来到城市？因为城市提供了更多的消费、服务和就业。那乡镇相对于城市来说，无法对在地社群提供什么？主要是服务。在乡镇可以进行农业生产就业，也可以进行消费，但消费有限。最关键的是缺少公共服务和产业服务，比如教育、医疗。



城市医疗服务

所以说，解决城乡问题最关键的是要解决服务的问题。那么，在线城镇化的关键就是在线服务、数字服务。

通过互联网数字转化，很快地提高了城乡服务的竞争力。这些服务具体表现在乡镇商品的互联网平台化、线上支付平台普遍化以及教育互联网化等。这就使得传统意义上的乡村被迁移到了互联网上。

再说到中国东西部差异的问题。为什么东北三省现在的经济发展相对缓慢，但是直播产业却迅速发展？实际上是需要将现象连接到网络体系里，才能激发经济真正的活力。

当下，可以说是在线经济、数字经济支配着长三角、珠三角、京津冀、山东半岛和成渝地区的整体经济。在座的各位可以从自身的专业出发再延伸视角，就可以发掘出刚才提到的逻辑。

那么，在当下推动着城乡发展的数字经济在其关键的“服务”板块体现在什么方面呢?

第一，大型跨国互联网企业的城乡战略。举个例子。在全球的金融体系下，阿里在华尔街上市后，拿到了全球范围的大量融资，并投入到了乡镇的建设中。这为乡镇建设新生了大量的服务业。这种服务业通过数字化，在原有的农业、工业、服务业的基础上再造了一种产业体系。而这种体系不只是以北上广深为代表，还辐射到了整个长三角、珠三角等地区，这些地区涵盖了近两亿人。形成这样的网络后，极大地激发了地域的经济活力——包括匹配资源的流动等。

第二，人才培养。在刚才同学们的发言环节中有人提到，一些地方特色不明显的乡镇地区，应当怎么统筹资源推动发展呢？这里的核心是培养人才。想象一下若乡镇的不同学历的人才都被最大程度地激发，那么乡镇的经济将会充满活力。在乡镇人才资源充足的情况下，不管是旅游、售卖土特产还是碳汇交易（碳汇交易是指发达国家出钱向发展中国家购买碳排放指标，这是通过市场机制实现森林生态价值补偿的一种有效途径。这种交易是一些国家通过减少排放或者吸收二氧化碳，将多余的碳排放指标转卖给需要的国家，以抵消这些国家的减排任务，并非真正把空气打包运到国外。）等方式都具有可行性，而其核心则是人才的能力问题。

第三，能源。乡村里原本的很多传统能源——煤、柴等可以转化为洁净的风能、水能、太阳能。这些新能源可以带来新的产业模式。比如在西北一些戈壁地区，依靠能源产业的发展，可以实现乡村经济的快速脱贫甚至致富。

戈壁上的风能产业

第四，文化。现在较为流行的直播经济，其核心问题是流量。那么如何获取流量，关键在于其内容的文化内涵——有体现特色、特点的直播才会吸引人。一位康奈尔大学的硕士毕业生的毕业论文引用了我的著作中对于在线城镇化的研究，从而来解释了当下直播的现象，说明了直播是作为一种文化体验和信息分享。比如，现在网络上很多讲述农村生活、讲述厨艺的直播都获得了比较好的效果。这些例子的共性在于，其直播内容相较于大众文化具有特殊性。这说明，在互联网或是说乡建数字化的平台上，将文化进行宣传以实现其特殊性的展示，才能更好地利用到当下互联网的资源。

第五，物流。一个地方要发展经济，物流是至关重要的一点。只有实现通路通车、可进城出城，才能同外界实现物质性资源的交换。阿里巴巴在城乡建设上，经过六年时间的摸索以及千亿级的投资后，最终总结出一句话——产业到县、商业到镇、服务到村。如何理解这一句话呢？实际上是需要回到物流上讲。在 2019 年的阿里战略里，靠销售县镇农产品就达到了 6000 亿元的金额。在中国有一百多个县，销售额平均下来每个县 60 亿元左右。这些产业经济活动都离不开物流的发展。在物流的基础上发展特色产业，出现了一些成果突出的县。比如辽宁兴城葫芦岛依靠泳衣产业，占到了全球 40% 的生产份额，涉及几百亿的金额。但是西部的一些山区相对于其他地区物流相对落后，产业发展就困难一些，不过可以根据生态优势和文化优势发展旅游业或直播产业。

乡村物流

第六，资金。来自全球的资本，被中国的大型跨国企业吸纳，最终投入到了乡村建设中。这其实是全球资本体系下数字化的一种体现。

以上就是数字化服务在数字化乡建中的几个体现。

·从案例出发，分析在线城镇化

在过去的六年中，我曾去到过中国不同地区的乡镇，所以观察到了很多案例。多数乡村地区都在通过利用阿里的人才培养体系致力于培养数字化人才。且现在中国的乡镇建设不只是作为淘宝村，还有很多地方采取了旅游、文化等多元模式。

放眼全球。巴厘岛在其北部海岸线开发旅游业。当地社区通过说服每一家人提供一间屋子用作瑜伽体验——这是一种以文化与社区深度体验为代表的发展模式，最终吸引了来自全球的瑜伽爱好者到此进行周期性的巡回体验。这可谓是成功的案例。

巴厘岛的瑜伽体验

中国丽江市永胜县主要生活着彝族社群。这个地方的数字化乡建体现在人才的利用上。经过数字化培养的人才将目光聚焦于彝族的生活方式，并使其社群化、在线化。而由于人才有在大城市生活的经验，因此具备对城市社群的兴趣点的判断力，于是将这种判断力作用于当地旅游模式的发展上，最终当地的旅游产业在新的模式下得到了一种创新性的发展——区别于丽江传统的旅游模式。

上面提到的这种创新性具体表现为一种具有在地性的 logo 的艺术参与，并将其融入进网络直播。这也在去年（2019 年）的 12 月 21 日被中央电视台采纳到纪念改革开放 40 周年系列纪录片中国农民特约纪录片中，影响广泛。

永胜县的自然风光

在城乡建设中这样的一种技术介入以及媒体协助实际上是一种文化导向。这也适用于西部地区，特别是在刚才提及的彝族地区，对于当地社群而言，他们很难通过农产加工发展经济，甚至最直接的农产品对外销售都无法做到，因为在其地区交通设施落后，物流产业链条不完善。

面对这种情况除了刚才讲到的直播手段之外，我们更多会通过对他们生活环境的构建，比如空间的构建，来引导他们进行自建。作为一名建筑师，我认为在地乡村社群的传统智慧和他们的生活方式是值得尊重和保护的。所以我们会通过与在地社群沟通协调的方式引导其自建，而不是采取工业化的手段建设“新农村”。这种做法在国内产生了很大的反响。

除此之外，在前文所讲到的中国县级 6000 亿元的在线销售额实际上还来自于接下来这个层面。今年的双 11 分为了 11 月 1 日和 11 月 11 日两轮，我们可以预想到这会是一轮巨大的流量风暴。现在网络上最知名的淘宝带货主播：李佳琦和薇娅，他们的直播可以达到同时一亿人在线。支撑起这些庞大流量运作的是阿里云的大数据计算技术，而这种技术又来自于阿里战略。因此可以看到，技术背后是存在庞大的资本的，这种资本实际上是可以把不同地区在城乡服务上的技术差距拉平，也就是说服务于城市的技术体系比如网络的高速流量，在资本的保障下是能够拿得到乡镇去。比如在刚才讲到的一个贫困村，它在去年建设了网络基站，今后不论是 4G 网络还是 5G 网络都能覆盖到这个村。

中国乡村地区 5G 基站搭建

所以在刚才讲的这一点上，中国相比其他国家是很具有优势的。各地区的基础设施建设都比较完备，当然现在还存在联不上网、通不上路的乡村，但总的来说是比较好的。而相较于西部地区而言，东部地区基础设施建设是做得更好的。

在这里我可以回应一下刚才一位同学提出的关于中国东西部数字化城乡建设发展差距的问题。我们并不是简单地通过互联网来解决所有问题，我们是要通过人的提升，通过资本新的构架，这就有可能给西部地区带来新一轮的技术革新，从而带来创新性的产业。比如，区块链、比特币产业的存在是需要靠大量电能来支撑的。为此一些资本方选择前往云贵川的山林地区建造发电大厂，从而解决了当地的就业问题。所以我想说东西部具有不同的发展模式，在电商覆盖不到的地区，可能其他的技术具有革命性。

刚才还有一位同学提到了西部地区追赶东部地区的问题，实际上他说得很对，东西部之间确实存在这种现象。不过这其中的关键在于人。举一个例子，瑞士在近代没有跟上工业化的发展，但是它的主要产业却直接从农业转型到了金融业。而其中的核心是人才。瑞士为什么能够迅速地实现产业转型，实现这种跨越式的发展？是因为它并没有死板地跟随工业革命这条线走，而是对症发展，在新的技术体系中去寻找希望。

苏黎世：瑞士最大的金融城市

接下来再通过案例给大家介绍一下淘宝村以及遂昌模式。在淘宝村的产业中，有一些比较典型的案例，比如快速实现脱贫的沙集村。另外，刚才还提到了辽宁兴城泳衣行业，该行业属于中低端产品制造业，后产业方自己搭建平台，参与全球展会。曹县是一个以生产汉服闻名的县城，它的产业经历了由生产儿童演艺服装到生产汉服的转型，并且他们会在全国收集有关汉服的好的设计。这是艺术在数字化乡建中的一个体现。我觉得我们这次的生态艺术季也可以从数字化入手，其关键是要理解整个数字化的供应链体系，这样就能在其中找到着力点。

回到遂昌模式上，2014 年 7 月 21 日阿里巴巴上市之前，马云老师来到遂昌，我就在遂昌陪同他。因为，在 14 年习总书记上台后，农村发展成为很重要的战略，这为阿里巴巴能够进入国计民生的国家战略的提供了契机；同时阿里巴巴在城市扎根 15 年，一直想介入农村，实际上没掌握到正确的方式方法，所以，我就向马云老师提出了数字化乡建的发展方向，并以此说服马云老师来投资乡镇的在线服务体系。

李孜和马云在遂昌

从上面的案例可以看出，中国的商业当然是要立足于中国的政治气候和中国的社会气候；对于中国的艺术而言，也需要响应中国的政治经济甚至商业环境。因此，不管是就业、创业还是做学术，我觉得都要紧跟数字化的步伐，而这个前提就是要研究中国数字化的生态。

在一些资本主义国家，面对城乡发展时他们最大的问题是不愿意数字化或者他们认为技术门槛太高。但实际上并不是这样，在我们国家都能做到，在大多数发达国家同样具有可实施性。这就是为什么乡建要放到全球视野。除此之外，在很多国家，乡建其实不只是“乡村建设”，还可以说是“乡土建设”，也就是“local”，这就并不局限在乡村，还可以包含城市的乡土化。

在全世界范围内，阿里的电商是最成功的，虽然 Facebook 也在发展电商，但还比较落后，而 Google 的电商主要是在广告层面。在这样的环境下，我们需要观察全球不同的企业，在跟其对比的同时能够看出中国特色表现在何处。

阿里农村电商

现在的腾讯、字节跳动都在尝试快速地发展电商，但是很难能做起来。这是因为电商的体系是一种生态，它的构建需要投入很大的时间和经济成本，但是一旦构建起来就是一个相对自循环体系的生态。这种生态包含了农产品的生态、以文化为主导的生态等。

我们从新加坡的国家层面来探讨，怎么让新加坡的三百多万人口都切实参与到数字化，而不只是资本大头在其中发挥作用。比如阿里巴巴在其中招聘一千余人，但这对于三百万人口来说仍然是杯水车薪。根据目前新加坡的发展态势，如果刚才提到的问题不落实，那么新加坡的国家认同在其民众间就很难建立。虽然新加坡的金融产业和数字产业发达，但是如果民众无法以就业的形式参与到其中去，则会形成更大的社会危机。

如果我们回望一战和二战，在当时工业时代的社会经济文化条件下，大量的人口实际上是充满了极端的愤怒的，包括现在的川普现象和英国的现象。这些现象的产生有部分原因在于其国内的民众，在目前数字化金融体系下，他们失去了就业的机会。这最终演变成了当下一系列荒诞的现象，甚至导致民粹主义的崛起。

将目光从宏观转向微观，比如我们最近讨论很多的老年社群，刚刚就有同学提出现在有很多老人不会使用二维码，致使无法乘坐公交车。

使用移动通讯设备困难的老人

这时候就需要将人本主义的思想灌注到技术中去。

能够将艺术和技术结合的人才加入到数字企业中，在其中积极参与产业转型并作出自己的贡献，同时也能得到很好的经济回报。所以我想，这是在座各位可以在当今全球数字化的洪流中追寻的意义。今天这堂讲座主要通过对数字化企业产业逻辑的讲解，希望能帮助大家在当下这样一个风起云涌的数字化大潮中有自己的一席之地甚至能够引领风潮。谢谢。

· 内部工作坊 ·（提问与回答）

生态艺术季黄桷坪平行现场生态“新”社群板块执行策展人

| 何京：

谢谢李孜老师对我们的知识分享，还有一些方法论的分享。听到这里，我想先表达一下我的想法。

李孜老师刚才通过对他研究领域的描述非常全面地为我们展示了在现今的数字化潮流中，我们该以什么样的思维进行思考。并且李孜老师给我们讲述了一个宏大的现场，那么在现场之下，其实是和我们无论是创业还是就业密切相关。

所以，我有兴趣去引出一个话题：当我们作为艺术家或是设计师时，个体如何进入到现场，进入到这个时代，然后再进入到具体的事件？比如说本次的生态艺术季九龙半岛就可以作为一个乡村现场，对于我们设计师还是艺术家来讲，以这个身份进入到现场，该以什么样的思维，以什么样的态度和方法去参与到其中？李孜导师能否再去深入探讨一下，关于艺术家如何介入现场进行交互？然后通过什么样的一个姿态对其现场的无论是居民、地方文化还是生活习俗去进行交互呢？

讲座主讲人 | 李孜：

关于这个问题，我可以做出三点回应。

第一，心态。我们不是去创造，我们是去学习的。因为在介入过程中我们会感受到，只有带着发现的心理才能够真正融入在地的语境。我们很难去创造一个新事物，而去发现新事物却是有机会的。所以要本着这种心态，去做多方的了解——主要是以访谈为形式，或者融入到在地社群的现场中去。关于访谈，大家可以去看一看人类学的方法。但实际上在介入的过程中最关键就是跟他们交朋友，这才能帮助我们融入在地。

第二，资源。需要明确自身拥有什么资源。作为大学生，大多数现场的介入并不是以指导其在地发展为目的，而是以学习为目的。而由于许多现场具有明显的利益性质，因此，在介入的过程中我们需要思考自身可量化的资源。

关于这个问题大家可以从了解网络平台入手。比如快手这一平台在乡村中是怎么利用资源怎么转化资源的。这就需要我们“跨”出自身的专业范畴，不能将对资源的判断局限在自身的专业里，因为在面对多数现场时，资源的内容是由在地社群生发的，而不是来自于介入主体。

第三，保持长期的联系。任何事情都不可能是一开始就能够深入的，不管是跟数字平台的互信，还是同在地村民的互信。所以我觉得这种介入是长期的、持续的，还需要有一定的策略，在过程中需要有耐心。

介入乡村进行调研

接下来我会集中地回答同学们提出的关键问题。

城乡可持续发展应当怎样去做?

首先需要选择绿色的发展方式。在世界范围内的绿色发展的道路上，欧洲曾经选择做碳汇市场，但最终失败了。后来，中国在巴黎协定上提出要引领全球解决碳排放问题，习总书记也于今年提出在 2060 年我国要实现碳中和的目标，而实现碳中和的方式是要重新评估能源体系和发展模式。

绿色金融在城乡发展中如何发挥作用?

绿色金融在 GDP 中占了很大一部分。新加坡的绿色金融产业，主要是以淡马锡这种国家投资公司为代表。我觉得这种引入国家投资的方式在未来的中国也会跟进。这是在宏观层面上。

将目光转向九龙半岛。我认为国家开发银行可以对九龙半岛介入绿色投资，这是很有意义的。但是这其中首先需要解决九龙半岛发展基因的问题：如何将城市更新和金融体系从某种形式上打通?

在数字化的语境下，城镇化从业主体的现状?

我认为目前的从业主体主要分为两部分。

第一部分是在乡村，主要体现为接受过数字化人才培养体系的人群，其体量大概在十万人左右。

第二部分是在城市，其中的从业人群很大一部分是外卖骑手。在我和阿里巴巴的新服务平台——饿了么的合作过程中发现，目前仅外卖平台就有接近 600 万的从业人口，而其中 50% 到 70% 的人都是小镇或乡村青年。这些人在被数字化时面临着残酷的行业竞争现状，但他们同时是未来推动城市素质化的有生力量

庞大的外卖从业人群

城乡之间农产品销售的物流供应链如何搭建?

这个问题我通过分析菜鸟的物流体系来回答。

首先，菜鸟在整个体系上主要负责提供天网式的数字化管理功能；其次，菜鸟通过与地方物流企业合作以实现物流的在地化来形成链式的物流供应关系。但是，物流进入到乡镇是很难的，因此需要大量的补贴来支撑。

中国的城乡关系是什么?

到现在为止，城乡仍然存在着二元对立的关系。而这种对立关系很大程度上是由上世纪的户籍制度造成的。当年，因为粮食的紧缺，城乡在粮食的配置上失衡——粮食先供应给城市。这可以看出，户籍制度变相是一种资源配置制度，城乡关系就是一种资源配置的关系。

参考文献：

《Domus》杂志：“在线城市主义”（2019）（中国乡镇数字服务引领的城镇化新范式）、“智慧国与明日城市”（2020）（新加坡智慧城市转型）、“数字社区”（2020）（美国，欧洲与中国的后疫情时代的数字社区）

《农村电商崛起》

《Online Urbanization 在线城镇化：县域乡镇在线服务转型》

李孜《Domus》三部曲

《农村电商崛起》和《Online Urbanization 在线城镇化：县域乡镇在线服务转型》

田松《直面垃圾》

主讲嘉宾：田松

特邀嘉宾：靳立鹏

学术主持：曾途

艺术总监：曾途

开展时间：11 月 6 日 19：00

开展地点：四川美术学院实验艺术学院演讲教室

执行统筹：王皖玓、赵子杰

执行落地：高才棱、周磊

视觉设计：杨朝予

推文编辑：周磊

主办单位：四川美术学院实验艺术学院

协办单位：十方艺术中心、四川美术学院跨媒体艺术工作室

垃圾问题是现代工业文明的顽疾。在现有的文明框架中不可能解决垃圾问题，唯有经过范式变迁过渡到生态文明才有解决垃圾问题的可能。

现代工业文明中的垃圾

减少垃圾产生最有效的办法是减少使用，但减少使用则会导致减少生产，减少生产必然经济下行，经济下行则失业增多 ……“拉动内需”和“节能减排”有着内在的矛盾，不可能二者都要。真正的问题不是怎么发展，而是怎么停下来。真正的问题不是可持续发展，而是可持续生存。

讲座于 2020 年 11 月 6 日下午 19 点在四川美术学院实验艺术学院演讲教室开展，现场汇集四川美术学院、十方艺术中心、社会环境保护机构和艺术机构众多关注生态问题的同好，以及跨媒体艺术工作室的学员。在讲座现场，田松老师从文明视角解读垃圾所带来的生态问题，并分享自己的观点与现场嘉宾进行互动。

现场合照

此次讲座主要分成开场致辞、主讲人讲述、嘉宾结语和现场互动四个环节。

· 开场致辞 ·

实验艺术学院任教博士丨靳立鹏：

涉及生态这个词，大家听过很多，但并没有从根本的角度去理解生态。我受田老师的启发后认为，我们谈生态文明、谈具体的生态问题，要么空泛要么就事论事，就比如垃圾分类：垃圾分类很有必要，但就如田老师所说——人们没有从根本上涉及到自然观的问题，因为人在看待自然、理解自然时的根本态度出现了本质上的问题。

接下来，大家以热烈的掌声欢迎田老师。

· 主讲人讲述 ·

南方科技大学人文科学中心教授丨田松：

谢谢靳老师的邀请，谢谢曾老师的安排，我就直奔主题了。

首先我从文明的视角为大家解读垃圾问题。马克斯·韦伯曾说：从来没有一个这样的社会，政府的合法性建立在经济的不断增长之上。所以这是一个完全新型的社会。但马克斯·韦伯又提出问题：人类今天进入了一个有限地球时代——能源有限、资源有限。在这样一个有限的地球之上，经济怎么可能无限地增长？由此可以看出工业文明有个内在不合理的地方在于，它的经济是不可能持续增长的，但是人们却要求它持续增长。

我们来看看经济是如何持续增长的。我曾提出过这样一个问题：为什么人们能够在都市的街头喝到一瓶矿泉水？例如，某矿泉水品牌的标签上写着：泉水来自于长白山错草泉。在重庆的人如果想要喝到长白山错草泉的泉水，传统社会时期需要爬山涉水，先飞到长春或者飞到延吉，再坐大巴跑到长白山下，爬到错草泉边，才能喝到它的泉水。可是现在人们在重庆的街头花很便宜的价格，就可以买到一瓶。

这件事意味着什么？首先人们买得到水，而且买得起，意味着大量的水离开水源，被塞进瓶子，进入到全球化的商业网络系统，来到消费者的身边。可是要知道水在错草泉承担着它的生态功能，这里生活着动物和植物，而动物和植物都是需要水的，但该矿泉水公司把水塞到瓶子里，错草泉就少了水，而且我相信矿泉水公司一定没有给它足够的补偿费，因为如果给了补偿，消费者就会承担不起，这是第一个条件。

还有第二个条件，和第一个条件同等重要，消费者可以把矿泉水瓶扔到重庆街头任何一个垃圾桶里。但如果我不允许他扔矿泉水瓶，要求他必须带在身边、装在包里或放在家里。水还喝吗？我推测他很快就不喝了，天气再热也不敢喝，因为矿泉水瓶太多以至于家里没法放置。而可以把矿泉水瓶扔出去意味着重庆市要利用政治优势和经济优势，在周边购置一块地专门堆放重庆市的垃圾。但是垃圾场周边原本也是有动植物的，所以消费者在都市的街头喝一瓶矿泉水就意味着会对垃圾场附近的生态造成破坏。

但是如果细心点会发现我所讲中有偷换概念——消费者喝的是水，扔的却是瓶子。我打一个比方，来到艺术学院，我们都知道高更的《我们从哪儿里来？我们是谁？我们到哪里去？》这幅作品，现在我就想对大家身边的任何一样物品，问一个高更式的问题，这件物品是什么？它从哪来？它到哪去？大家可以把矿泉水当作一个隐喻，于是当你追溯身边任何一件物品的来源时，一定会发现它的终极来源是森林矿藏和天然水体，而这件物品废弃后，就会变成各种形态的垃圾。

高更 《我们从哪儿里来？我们是谁？我们到哪里去？》

因此我把上述这件事命名为科技产品污废周期率，任何一个科技产品都存在着一个这样的周期。科技产品来自于森林矿藏和天然水体，它们的生产对源生地构成了伤害，等用废后它们会变成垃圾，对环境造成二次伤害。这就是人类工业文明的经济链条——经济增长就会启动的链条，所以一切经济链条同时也是物质和能量的转换链条，没有例外。经济只要运转，一定会启动这样的链条，而此链条又一定会把森林矿场和天然水体变成垃圾。这便是从工业文明的视角所看到的垃圾的命运。

人们现在经常说垃圾可以处理，但处理这词，实际上常常带给人们误解，比如污水处理厂，使人感觉污水处理后就变成清水，就无污染了。但处理这个词是个假象，垃圾实际上是处理不了的。

在我看来，垃圾处理其实是垃圾转移，从一种形态转换到另一种形态，从一个地方转移到另一个地方，从人类可见的地方转移到看不见的地方，从有话语权的人生活的地方，转移到没有话语权的人生活的地方。研究环境问题的人都知道一个概念叫环境正义：贫穷的、没有话语权的人，他们周边堆起了一个个的垃圾堆，而富人区周边却没有，相反富人区的垃圾还要送到穷人区。

太平洋垃圾洲

还有很多更加遥远的地方存在着大量的垃圾，比如太平洋。在太平洋里有两块巨大的垃圾洲，它们是由大量来自于人类社会的垃圾聚集所形成的。这个地方离人类的生活环境非常遥远，正因为人类把垃圾转移到这些看不见的地方，所以垃圾就仿佛是被处理了。

我再以固态垃圾为例来说明。首先专家说固态垃圾的处理一定是要通过分类，我是非常支持的，因为分类确实可以适当地缓解垃圾问题，但分类其实并没有一个绝对的标准。垃圾怎样分类应该取决于垃圾怎样处理，再进行这样的分类后垃圾才能回收。而如果要焚烧，就要区分出可焚烧的垃圾；如果末端要堆肥，就要以堆肥为目的来进行分类，所以分类的标准完全取决于城市将要怎样处理垃圾。但无论怎样分类焚烧，焚烧最终是把垃圾从固态变成气态，而气态垃圾是一个逃不掉的全球性问题。堆肥虽在一定的程度上可循环利用，但堆肥对于垃圾本身的要求却非常严格，如果从事生态农业，城市垃圾所堆出的肥，大概也是不可用的，因为人类城市的厨余垃圾里已经包含工业化的成分，存在各种各样的物质。

所以垃圾分类没有一个绝对的标准，它完全取决于终端，但无论怎样，都是要填埋。填埋就是要占地，而国土面积是有限的，所以我强调垃圾问题是和能源问题、粮食问题同等重要的战略问题。一个简单的比方，如果我使垃圾回收效率提高一倍，填埋总量减少一倍，就相当于国土的面积增加一倍，这当然是一个战略问题。

田松老师讲述村庄垃圾桶

让我们看看垃圾填埋场的例子。2000 年我田野考察时，到了泸沽湖一个特别漂亮的地方，顺着村口小路走进去，发现一件令我吃惊的事——这样美丽的村庄里，竟然有一个垃圾桶。而有垃圾桶就意味着村子的垃圾已多到需要集中处理的程度，同时也意味着村子附近一定有露天堆放的垃圾场。垃圾场不可能是填埋，因为成本太高，并且为了运输方便不会建设太远，更不会太近，这是动物爱干净的本能，也是人的本能。

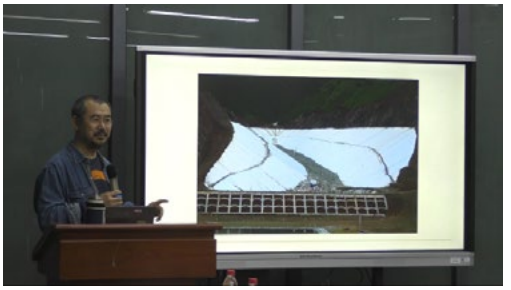
2000 年在村口看到垃圾桶，但因停留很短暂，所以垃圾场的问题一直憋着。直到 2003 年的冬天，因为赵画儿（曾从事记者和摄影师）每年到泸沽湖一带拍照片，那年他从深圳打来电话说：我要去泸沽湖，有什么可以帮忙的。于是我让他去找里格和洛水的垃圾场，果然就找到了。

虽然 2000 年泸沽湖的村子看起来还很田园、很原始，但垃圾场内已存在大量的工业垃圾，而这些工业垃圾都是村民花钱买进来的，诸如光盘、盒子、易拉罐等等。

再来看另一个相关数据。2000 年我去泸沽湖时，湖水的最高的能见度是 11 米，可以看到 11 米深水下的石子和植物。但到 2004 年时，湖水最高能见度就变成 9 米了。我在云南电视台的朋友告诉我，1987 年的时候，这个数字（湖水最高能见度）是 14 米。从这三个数字可以看出，泸沽湖的湖水在迅速变得浑浊，也就是说湖水已遭到液态垃圾的污染。

2008 年 8 月我再次去泸沽湖，因为赵画儿那组

照片被央视看到，于是央视专门做了一期节目，丽江市委书记震怒，要求必须解决垃圾问题，而解决的方式就是把垃圾全都清理堆放在一块，撒上石油焚烧。



田老师讲述垃圾场

这是清华大学设计的新垃圾场，设计寿命是 20 年，白色的是树脂薄膜，当垃圾堆放到设计上限时，将薄膜翻起把垃圾包住，再盖上土，就可以继续种花种草。在座各位可以想象一下，如同我们仰望星空，但你知道有那么多太空垃圾；仁者乐山，智者乐水，你一看山好美，可是当你意识到山的肚子里都是垃圾时，美会不会遭到消解？

国土的面积是有限的，这块地埋过垃圾就不能再埋。所以我据此提出了一个命题——未来的世界是垃圾做的，人是一种制造垃圾的动物。

从泸沽湖这个例子便可引出我的观点，我称之为工业文明的核心机制——现代化和全球化的食物链。食物链的运行机制和前提是上游优先获取下游的物资和能源，同时把垃圾送到下游，上游从下游获取资源，为其现代化提供动力，而且不用破坏自己的生态，这样上游可以享受非常现代化的好生活，又能够保持局部的生态。

泸沽湖

泸沽湖虽可以把垃圾送出去，但泸沽湖本身已经是下游，它无法把垃圾送到丽江去，只可能是丽江把垃圾送来，所以泸沽湖只能在它自己的下游去找更下游。

上下游是一个分型结构，按照刚才这个说法，上游要从下游去获得物资和能源，但上游不需要自己到下游去掠夺，因为下游只要加入到全球化食物链中，下游的政府便会主动地从本地的生态中获取一部分的物资和能源供给上游，剩下一部分自用，这部分满足了下游现代化发展的需求。与此同时，下游一方面制造垃圾，另一方面又接受来自上游的垃圾，这导致下游首先面临生态恶化和生态危机爆发的问题。而由于全球化，整个地球生态圈就是一个整体，因此任何局部的生态问题，都是全球生态问题的一部分，这就是全球性的生态危机。

城市中心区是上游，城市周边是下游，上下游是交错在一起的，上下游是一个分型结构，分型结构在全球范围内表现为，欧美是上游，中国、非洲、南美是下游。在中国范围内，东部沿海是上游，西部是下游，或者胡焕庸线以东是上游，以西是下游；任何一个大城市，城市中心区是上游，周边地区是下游；在泸沽湖，也可以找到上游和下游。泸沽湖周边旅游最发达的两个村子，洛水村和里格村，它们便是上游，其他的村子都是下游，所以它们全都是交错在一起的。越在下游越在末梢，垃圾问题越难以解决，因为上游总有办法把垃圾送到下游，而下游却无法解决垃圾，只能在本地填埋。所以如果用盖娅自然观的说法，那么下游的神经末梢首先会坏死，而且越往下越困难。

农村垃圾

作为下游的中国农村，它们的环境问题是更加残酷的。一方面要为上游提供廉价的劳动力，上游优先利用下游的能源和资源，下游同时还要接受上游的垃圾，再放自己的垃圾。

那么，农村垃圾应该怎样解决？我们从文明的视角来讨论，以文明的方式解决，就是文明转型。文明转型的第一步便是拒绝上游的垃圾，并且内部不生产垃圾，换言之就是从工业化农业转向生态农业。

而生态农业是生态文明的前提和基础，没有一个生态的农业，就不可能建立起一个生态的文明。按照周立教授的说法：农业具有保障国土生态安全的功能。农业本身是具有生态功能的，而生态功能却常常是被人们忽视的。在人类长期保持的工业化农业体系之下，农田已经变成污染源，工厂污染还是点污染，而农田污染却是面污染，且是最大面积的污染，所以在这样的工业化农业之上建立起一个生态的文明，是不可能的。

关于农村垃圾的问题，我接触过很多团队，有一个团队仅仅是把垃圾干湿分开，就可以使填埋总量减少到 90%，填埋总量大大降低，国土面积一下涨了好多倍。但城市垃圾该怎么解决？暂时还没有什么答案。回到和我的专业更加相关的话题——科学技术能不能解决垃圾问题？人类经常会寄托于一个幻想，相信未来神奇的科学技术能够解决垃圾问题。这在我的专业内称之为科学主义，一个科学主义的迷思在于，现实社会遇到的任何问题，首先便想到随着科学技术发展，这个问题就能解决，但人类社会很多问题恰恰是科学技术进步所导致的。

比如一个面包，你可以直接吃，当面包碎成渣，拿手捧着吃也是可以的，现在我把面包渣撒出去，每一个面包渣都在，你还可以一个渣一个渣地捡回来继续吃，因为物质不变，所以还是那块面包，这就是回收。

回收是有一个上限的——热力学第二定律，熵增加原理 。可以这样想，人一粒一粒捡面包所付出的能量大于直接吃，当人捡面包渣所付出的能量大于面包能够提供给人的能量时，这个面包渣就是不可回收的，因为回收它是得不偿失的。从这个角度来说，所谓的“垃圾就是放错地方的资源”这个口号是有问题的。不要幻想着未来科学技术发展后，把现在的垃圾盖打开，里边的垃圾就能变成资源，这个上限永远存在，有些东西会成为永恒的垃圾。所以我有一个预言——未来的战争不是抢东西，而是送东西。

垃圾分类

工业文明的另外一个核心机制，我称之为科技产业链。人类工业文明总不断地开发新的科技产业链，科技产业链越多，科技产业运转得越快，人们就觉得社会越发展，文明越进步，人民就会更幸福。但科技产业链不是在真空中运行的，也不是在实验室里运行，而一定是在特定的人类社会中运行，是在具体的自然环境中运行，只要在具体的自然环境中运行，首先便会遇到工厂生态学第一原理。比如生产杯子的工厂，一定不是本地生态系统的一部分，它只是本地生态系统的一个义务，杯子的原料来自于全球化市场，杯子最终走向全球化市场，但是工厂用本地的水，还把垃圾留在本地，这没有例外。

所以从这个角度看，工业化农业不是农业，它就是工业。比如传统的畜牧业，可以是本地生态系统的一个环节，适当的牧群和草场之间会有一个生态关联，良性的生态互动。但工业化的养殖业不是，养奶牛的饲料来自于全球化的原料市场，产品走向全球市场，而养殖会使用本地的水，污染本地的空气，以及本地的草场根本就无法消化的粪便，甚至本地也不需要有草场，因为整个畜牧业是和本地生态系统无关的，所以工业化养殖场不是畜牧业，而是工业。使用化肥农药的工业化农业完全符合工厂的一切特征，所以也是工业。

第二个是科技产品污废周期率，不管生产什么东西，来源一定是森林矿产天然水体，最终去处一定是垃圾堆。科技产业链一旦运转，遇到工厂生态学第一原理，加上科技产品污废周期率，那么导致的结果就是科技产业链实际上就是科技产业污废链，产业链条越多，污废链运转得越快，就会产生越来越多的垃圾，所以垃圾问题是工业文明的内在问题。

人们倡导的环境运动当然会在一定程度上缓解垃圾问题，但只要整个工业文明机制不变，工业文明的社会状态不变，工业文明的意识形态不改变，垃圾问

题是解决不了的，而且由于科学技术水平越高，产生垃圾的花样会越多。

我认为化学工业是工业文明的原罪。人类传统社会使用的材料，绝大多数都是大自然自己产生，所以最终能够回到自然，它来于尘土，归于尘土，就不是垃圾。但人类现在用的材料，绝大多数是从化工厂里面生产出来的。

成堆的垃圾

我还有一个悲观的预言——人类文明不会毁灭于能源枯竭，而是被垃圾淹灭。

打个比方，空调一定要有一个排热管把热排到外面去，当空调机器运转起来，屋子里才越来越凉快。但如果我加一个限制条件，不允许把排热管放到外面，空调还能不能发挥作用？一旦空调运转起来，它自身电机消耗电，肯定会使屋子温度升高，不会变凉。但不要紧，我把屋子分成两半，再把热量排到屋子的另一半中，用牺牲空间为代价，换取我在这一半空间中凉爽舒适的现代化的好生活。

但要知道，屋子容纳热量的能力是有限的，过一段时间屋子热量就会满，这时空调的功率再高，也无法让屋子温度下降，这时候怎么办？可以让屋子再减小，活动空间再减小，人类现在的工业文明就是这样，外面的垃圾堆越来越多，人类可以生活的空间越来越小，最终外面都是垃圾。

工业文明的能源崇拜，也是我们非常常见的误区。人类相信只要有足够的能源，工业文明就可以一直持续下去。但这件事情是不大可能的。而且在我看来，能源问题的解决不是人类的福音，而是人类的灾难。因为工业文明的科技产业链，就像马达一样，输入的能源越多，转得越快，当拥有了无穷的能源时，它就会转得无穷快，那就意味着要消耗无穷多的原料，产生无穷多的垃圾。比如在理论上，一旦人类把真正的热核聚变技术掌握了，就会拥有无穷多的能源，但是这件事情也一定会是人类的灾难。

如果要真正解决垃圾问题，只有从工业文明转向生态文明，因为垃圾问题内在于工业文明，在工业文明内部是无法解决的。我刚才所说的这两个机制，一个是全球化的食物链，一个是科技产业污废链，只要工业文明还在，这两个链条就会持续运转，垃圾问题就会持续产生，人类任何用于解决垃圾问题的技术手段，本身也是工业文明的一部分，所以会产生新的问题。

电子垃圾

我简述一下生态文明的三个版本。

第一个版本我命名为平行共处说，这种版本在县一级经常可以看到，把农业文明、工业文明和生态文明这三个文明一起抓。平行共处说显然是对文明这个概念的误解，因为它的整体框架都是工业文明的，所以在工业文明的框架下，建设的农业文明和生态文明也是工业文明的一部分。

第二个版本高级阶段说，应该是主流话语里最流行的，相当多的人是坚持认为生态文明是工业文明的高级阶段，只要人类对工业文明进行改造，保留它的整体框架，把技术替换成低碳技术，把能源替换成清洁能源，把经济运行模式替换成循环经济，人类就可以既享受工业文明的各种各样的好生活，又不产生生态后果，这个叫高级阶段说。但在工业文明的两个链条下，就会发现高级阶段说是建立在科学无限和科学万能的前提，建立在热力学第二定律不起作用的前提，所以这是一个不可能的幻觉。

第三个版本彻底转型说，这个学说并不完全由我提出，是我命名的。生态文明和工业文明是完全不同的文明形态。只要科技产业运行一定会有废弃物出现，零废弃是不可能的，但是零废弃运动是一个可以操作

的通向生态文明的途径。这个途径其实就是走向工业文明的反面，彻底转型说需要对整个工业文明的核心价值进行彻底的改造。

工业废气

工业文明的核心价值是什么？工业文明的核心价值就是经济发展，把资本增值作为核心，把经济发展作为政府合法性的标准。只要零废弃启动，慢慢地就会发现整体结构和基本理念都需要改造，就是进入文明转型。

所以真正的问题不是怎么发展，而是怎么停下来；真正的问题不是可持续发展，而是可持续生存。大家可以考虑一下那几句口号，关于绿水青山和金山银山的关系。人们最开始在倡导“发展就是硬道理”这句口号的时候，绿水青山是不重要的，绿水青山只有变成金山银山，才有价值、有合理性，不然就是没意义的、是荒山野岭，所以人们唤醒沉睡的宝藏，向大山要宝。

而到了科学发展观阶段，绿水青山开始有价值，但这个价值和金山银山谁更重要？这不好说，还可以权衡，在一定程度上可以说绿水青山有价值。当然今天我们有一个新的说法——“绿水青山就是金山银山”，这句口号意思就不必发展，不用把绿水青山变成金山银山，这个价值就已经存在。

所以如果第一个阶段叫发展一，第二阶段叫发展二，第三个阶段叫发展三。发展三相对于第一阶段的发展一来说，其实就是不发展、停下来，真正的问题是停下来。

森林与湖水

· 嘉宾结语 ·

四川美术学院副教授、生态“新”社群板块策展人 | 曾途：

非常感谢田教授的分享。今天的话题很不像标准的美院专业话题，它打开的议题似乎是一整个世界和人类大时代，但我们需要慢慢习惯，艺术与社会、与时代的关系正在迎来巨变，艺术的视野将继续保持这样的开放。我一直觉得川美很幸运，我认为它的直觉一贯比较好，很像一个生命对自然界的自然反应。4年前我们实验艺术学院能及时将“艺术与社会”生成一个专业方向，虽然有专业发展的内在需求，但我更愿意觉得这是川美所在的在地文化的直觉反应，这理由我觉得很自然，也更高级。我让我想起川美在上一次大时代转折时的直觉革命，以《父亲》为代表的伤痕艺术的崛起，它很自然地那个时代开启了新的春天，很有异曲同工之妙。一个时代的世界观建构一代人的生态，放过来也建构一个时代的自然界。

我们属于一个农业古国，本来没有生态、环境这样的颠覆式失衡的问题，那违和于我们的世界观哲学，但今天我们在这里，来反思现代世界的现代艺术或者现代科技，是因为过去一百多年来，我们抄西方现代化的答案太快太多，实在需要消化需要反思。囫囵吞枣可以不死，但容易消化不良，容易内外不服，容易在中西二元的价值观中分裂，比如城乡二元化，和代际二元化。有时候我就想，也许至今一直生活在农村的人们，就和这里的我们不一样，现代化反思和他们无关，因他们未曾真正沉迷这迷信进步的游戏，生态问题是现代病，是现代人类专有的失衡，而自然中的人们没能力去犯这种愚蠢错误，他们不需要反思。我也常常在想中国千年传统文明在 100 多年前，有没有进入今天进入现代更好的姿态？虽是为古人愁，但我想也能助眼前忧。

再提一个最近的热词——“双循环”。国家在这个时期提这个概念，其实对于中国的知识界是一个提示。在理解“双循环”的时候，不要仅仅理解为国家政治经济的策略，而应该看到这实则是对当下政治现实的客观描述。这个政治现实在提醒今天的年轻人，可能在很长一段时间内，我们的知识、认知体系也将进入文化本体的双循环思考，而不再是简单的单一价值体系的延续生长。简单说，那些隐形的自然本体、历史本

体的力量将开始重新深刻影响对人类未来、文明未来的认识与判断，不是丰富与补充，而是对既有的现代化文明的基础进行动摇。所以大胆的说，双循环将极有可能使我们在思想本体上出现“双本体”的革命时代。当然这不是分裂，而是未来新本体完型的必经之路。这样的“双循环”到“新本体”的文明生态的跃进其实累见不鲜。诸文明本体也都曾在历史文明或他者文明的外循环中间去生成自己的内循环。我国逾一个半世纪牺牲本体加入西方的外循环，今天要重新去接续断掉的千年生态，就是今天知识界的双循环现状，这问题没有简单答案，提示它的真实存在，能给我们一个新的视域去面对今日世界的巨变。当然你依然可以将之视为一个政治理想或者政治策略，但从艺术与社会这个新生专业的现实来讲，就是这政治现实的显现，你的艺术应该和你的人民、社群、社会直接相关，而不是一味指向西方文明的外循环。所以我们强调的是一种基本事实，莫先验地认为艺术本体的抽象存在，艺术仅仅是文明一岁一枯荣的灿烂花朵，它不能脱离社会生态，本不立则道不生，艺术必须跟真实、具体的历史和生活现场相关，不管它开放到多高多远。

再次感谢田教授的分享，接下来请靳博士来主持各位听众跟田教授的问答交互，谢谢。

学术主持曾途发言

实验艺术学院任教博士丨靳立鹏：

生态艺术也有狭义的版本和广义的版本。人们通过艺术的方式来去探讨生态系统的富裕，我把它称之为狭义版本的生态艺术。还有一种更广的理解，生态艺术是一种建立关系的艺术，因为生态学是研究生物体和周围环境关系，它其实是研究关系的过程，这是生态学的一个定义。

生态艺术，其实也是对人和自然的关系的建构，还有一个是刚才曾老师所强调的艺术与社会这个方向，人和社会，人和人的关系，这里涉及到的叫深层生态学和社会生态。深层生态就是人们怎么去理解自然内在的价值，就自然本身它所具有的自足的价值。社会生态就是田老师所讲，人类为什么会产生那么多的生态的问题，人类社会的内生结构是它的一个根本问题。从广义的去理解生态艺术，其实是一个对复杂关系的认识和建构，所以我和各位同好所做的事叫跨领域探索，跨领域实践。

因此我觉得生态学其实可以成为一个所有人的专业，从幼儿园一直到大学，每个人内生所必需的，它是一个我们如何跟他者，如何跟自然共处的一个核心。生态艺术是一个过程式艺术（process based），我们不是预设接下来要画什么，最后的结果是很多不确定性的，它可能最后也是用画画的方式表达，也可能是一个现场的公共艺术对吧，也可能就是我们之间的一段对话，也可能就是我们空间的行走，也可能就是一次行为，也可能我们不把它称之为艺术。这个过程我觉得是生态艺术其中的一个关键。

· 现场互动 ·

田松老师对现场嘉宾的提问作出回答。

问：我想从另一个角度和田老师探讨一下。有一个观点是：人类不属于地球，在人类认识加强成熟以后，就会自己毁灭或者是逃离，因为地球上生长不出来人类。

答：在盖娅自然观下，把地球当作单一的生命个体，那么人类就是癌细胞，而癌细胞是寄宿在宿主内的，人类把盖娅折腾坏了，就会发生全球性的环境危机，人类肯定也会消失，所以在这个意义上我认同你的观点。

现场讨论

问：明知工业化不好，人类为什么没有停下来？该如何停下来？

答：有热力学第二定律在，化学化工产品是工业文明的原罪，这些东西大自然自身从来没有产生过，它是回不去的。您说的停下来有一个限度，这其实是一个可以协商的问题。

问：我希望更多人能够来关注生态小农这个群体，当然也希望更多的年轻人能够加入生态小农的队伍，其实做这个事情源于我们的实践，所以我们有自信做这件事，特别希望田老师能够多关注我们。

答：我去年提出了一个观点——选择生态食品是中产阶级的责任和义务，这是一个起点，而生活价值观的改变才是工业到生态转变的核心。如果整个社会的大多数人认为看手机电视更重要，一定是手机不断地升级，电视不断地升级，互联网不断地升级。而如果这个社会中有越来越多的人觉得看鸟飞花开更重要，这就已经是好生活了，这是一个核心的转变。

问：现在资本仍然在统治资本主义，还仍然在统治着全球的现场，是否有内部自我进行本质性改革的一种可能。

答：我的老师董光璧先生他就经常说这句话：中国学者要为世界做贡献，中国学者不能仅仅站在中国的立场上去思考中国的问题，中国学者要有胸怀，站在人类的立场上讨论人类的问题。有这看法之后，再看中国的问题，你的格局是不一样的。

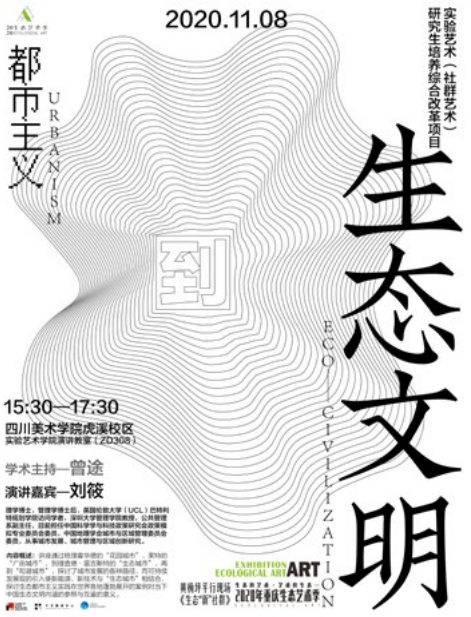
文献参考：

[1]. 田松，《垃圾问题：从文明的视角》，信睿周报，2019。

[2]. 田松，《洋垃圾：全球食物链与本土政治》，科学的历程， 2016。

[3]. 田松，《未来的世界是垃圾做的》科学的历程， 2016。

刘筱《都市主义到生态文明》



主讲嘉宾：刘筱

学术主持：曾途

艺术总监：曾途

开展时间：11 月 8 日 15：30

开展地点：四川美术学院实验艺术学院演讲教室

执行统筹：王皖玓、赵子杰

执行落地：高才棱、周磊

视觉设计：杨朝予、孙湧淇

推文编辑：高才棱

主办单位：四川美术学院实验艺术学院

协办单位：十方艺术中心、四川美术学院跨媒体艺术工作室

本文通过梳理霍华德的“花园城市”、莱特的“广亩城市”到理查德·雷吉斯特的“生态城市”，再到“和谐城市”，探讨了城市发展的各种路径，而可持续发展观的引入使新能源、新技术与“生态城市”相结合。在此背景下，讲座进一步探讨了生态都市主义实践在世界范围内蓬勃展开的案例，以及其案例对当前中国生态文明内涵的参照与互鉴的意义。

本次讲座以“都市主义到生态文明”为主题，以城市发展的历史视角，从早期城市发展中的环境观，瘟疫与文明转向、工业革命、霍乱与现代城市的兴起、近现代城市规划的生态观以及生态城市的发展五个方面展开论述，通过对人与自然、东方与西方的文明理念等的比较，全面地展现了都市主义到生态文明的历程，并对生态文明发展进行了探讨。

生态城市

讲座于 2020 年 11 月 08 日下午 3 点半在四川美术学院实验艺术学院演讲教室展开，现场聚集了不同领域的学者、四川美术学院的研究生以及跨媒体艺术工作室成员等。在讲座现场，刘筱老师分享了关于“都市主义到生态文明”的相关知识，解答了大家提出的问题。

现场合照

本次讲座主要分为开场致辞、主讲人讲述、学术主持人回应、现场互动、总结五个环节。

· 开场致辞 ·

四川美术学院副教授、生态“新”社群板块策展人 | 曾途：

本次讲座属于 2020 年重庆生态艺术季学术板块，今天我们很荣幸能够邀请到刘筱老师为我们进行“从都市主义到生态文明”的讲座分享。

今天讲座的主题是“从都市主义到生态文明”，对于该主题各位听起来可能会感觉这个主题比较宽泛，距离各位比较远。实则不然，四川美术学院是一所现代高校。现代高校作为社会结构的组成部分之一，它的产生与现代城市的发展有密不可分的关系。可见其实今天讲座的主题与在座各位自身是息息相关的。

回到讲座的主题，当我们用“管理”的角度看时“从都市主义到生态文明”的时候，我们需要了解“管理”的核心——“大集中”。这里的“大集中”是指在人类现代化之后社会上出现的资本、技术、人口等大集中。“大集中”构成了现代城市生态，这与以往传统的“农村生态”构成不同。相比于农村生态，现代城市生态给予了人们更多的机会，更多能够活下去的理由和路径。因此现代城市生态的发展也得到了人们的支持。

而在现代城市生态发展的过程中，社会上也逐渐形成了新社群。但这个新社群是无法用以往的宗族或宗教体系来进行管理的，因为这个新社群的整体生成原理与以往的相比已经发生了变化。另外，新社群的出现也使得人与人、社群与社群之间出现了新的交际线。“交际线”是什么？我们可以尝试从关系艺术的角度来理解“交际线”，艺术是在人与人的交互关系上生成的，即艺术是在“交际线”上作用的。那么如何让“交际线”有益于我们、如何让“交际线”体现某种文明的风格或某个时期的意志，这就要再次回归到“管理”的概念上。

管理是一个整体的、发展的概念。经过四十年的现代化建设，当今中国生成了很多让人不熟悉的城市，包括重庆。重庆的社群变化及其管理之间是存在脱节的问题的。以四川美术学院学科建设为例，美院的学科生长一直伴随着城市文明的生长，从最早的古典主义生态的国油版雕，渐次生发出丰富的设计大生态、影视生态、美育生态……以至于最近十年新生的实验艺术学院，以至于我们今天的艺术与社会专业，由此也可折射出艺术学科生长与城市文明发展的紧密关联。这也是为什么我们需要邀请到刘筱老师，作为一个城市文明研究者的身份来为我们展示、分享都市主义和生态文明之间的关系。

所以在此我需要提醒各位一点，今天的讲座看起来对于各位而言好像是“跨专业”的。实则不然，我们有这样的想法是因为自身的过于渺小，以至于我们在面对很多事情的时候都处于“跨界”的状态。四川美术学院在本质上是因为都市主义制度的产生而产生的，换言之四川美术学院的各位是站在都市主义的大历史和大结构里面的。如果各位选择无视都市主义与农耕文明的二元并行的大历史，就容易置自己的专业处境于盲目中。因为都市主义与生态文明不是艺术之外的平行领域，而是艺术寄居的人类整体文明生态。由此我希望在接下来刘筱老师的讲座分享中，各位能有代入感，找到自己的侧重着眼的地方。

接下来有请刘筱老师为我们分享精彩的讲座内容。

· 主讲人讲述 ·

深圳大学管理学院教授、公共管理系副主任 | 刘筱：

首先，我很高兴今天能参加一个对于我来说是“跨界”的讲座。在我看来，四川美术学院在中国是一所有一定地位的高校。在我眼中，当下川美在社会中的角色就像在近现代历史中为现代化与都市主义的发展起到了奠基作用的巴黎美术学院一般。

回到今天讲座的主题——“都市主义到生态文明”，我会更偏向用天地人、自然的关系的哲学去梳理现在或未来的都市主义以及生态主义走向这一系列的问题。大家都知道东西方文明是存在差异的，而这种差异在早期城市发展中的环境观上就有所体现。接下来我会和大家对以上问题进行探讨。

第一部分·早期城市发展中的环境观

西方的城市更多体现了神和城市、神和人的关系，这是一种人与自然对抗、臣服的关系。比如在圣经的巴别塔故事里，神给予了人安居的能力，同时也让人尝到了人违背神的后果；在雅典卫城——神佑之

城中，城市体现出了人的尺度，人的感受以及同自然环境的协调关系；在“条条大路通罗马”的罗马道路体系中，罗马的道路规划体现了统治的力量；在庞贝古城，其道路规划体现了人对活动的诉求以及对诸神的赞美；而古罗马的引水渠和公共厕所、英国巴斯的公共浴室等这些公共式建筑都体现了西方文明中关于神和城市、神和人的二元式思维。

古罗马道路体系图

而在中国的城市，它更多体现的是城乡合治、道法自然的关系。比如中国城市离不开乡村、乡村离不开城市的现状，就体现出“乡土中国”的状态。另外中国城市的选址会考虑防御、交通、环境容量等因素。再者中国哲学观是人和自然相互然融合的，是你中有我，我中有你的关系。从中国的城市建设中我们可以看出城市与人相关的细节，比如中国的人居哲学——中国人总是在朴实的生活中尽可能地追求符合自身需要的天人合一观，这是与西方的人定胜天的观念不同的。

第二部分·瘟疫与城市文明转向

进入到中世纪，这里体现了瘟疫与城市文明的转向——人类与自然相互呼应。黑死病推动了中世纪城市的发展，瘟疫的无差别攻击动摇了教会的权威，动摇了人们对宗教的信仰，同时也带来了人文主义精神的复苏。继瘟疫之后，托马斯•莫尔所著的《乌托邦》，从人居关系的角度提出构建理想之邦的设想，以求促进城乡结合、阶层融合，这对后世造成了深远的影响。另外，17 世纪鼠疫袭击了英国伦敦，伦敦为此颁布了《伦敦重建法》，进而推动了城市建设。18 世纪英国巴斯城采用了创新的城市规划形式，包括方形、新月形和圆形，建设了一个鼓舞人心又有益于人的健康的城市。而同时期的凡尔赛宫在规划中首次融合了东方生活特色，可惜的是它在使用功能上没有解决公众生理需求，但这推动了下一步的改革。此外，凡尔赛宫的建筑风格也深刻地影响到了 18 世纪的美国朗方规划——华盛顿特区的城市规划。

18 世纪巴斯规划图

第三部分·工业革命、霍乱与现代城市的兴起

进入到工业革命时代，在这里我们将会再次讨论到瘟疫对人类的又一次惩罚，而这次惩罚则直接导致了现代城市的兴起。

19 世纪在恒河流域爆发了霍乱，霍乱经由大航海贸易被带到了欧洲，在欧洲霍乱有着很高的死亡率。为了应对霍乱，英国颁布了第一部《公共卫生法案》以及推出了《城镇改良法》。在霍乱结束后，伦敦更是修建了长达 1700 公里的排水系统，以防类似事件再次发生。

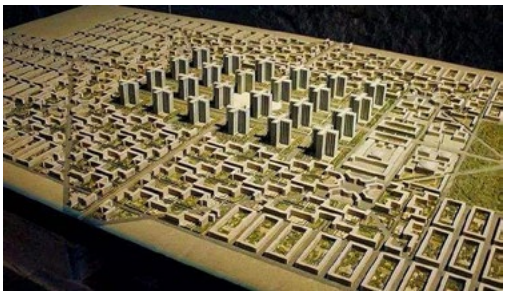
19 世纪伦敦修建排水系统

第四部分·近现代城市规划的生态观

早期自然对人类发起的一次次挑战，在激起了人类创新欲望的同时，也带来了人类对文明的再思考——究竟什么样的城市才是人类最宜居的?

在这里要提到霍华德的“田园城市”，在他看来，人们应该采用城乡结合的模式，以解决大城市的拥挤、卫生等问题。“田园城市”以澳大利亚首都堪培拉为典例。

1922 年，柯布西耶在《明日的城市》中提出城市规划建设应该要注重功能，他提倡城市集中主义。他的观点在本质上体现了一种“人与自然”的对立关系。但后来柯布西耶在印度昌迪佳尔城市规划中采用了以人体为象征的手法，通过明确功能分区、方格网状规划道路系统 、网状布置绿化带以及居住区采用邻里单位模式进行城市布局。这样的做法较之前的而言，昌迪佳尔的城市规划体现了柯布西耶想试图“将自然融入人的生活”的理念转变。



柯布西耶的明日城市

再如美国凤凰城的太阳城社区规划。1960 年代美国出现了郊区化大潮，美国凤凰城的太阳城社区作为郊区规划的典范，其特点是密度低、占地大、容积率低、离市区远，美国人为石油而战的历史也从此拉开序幕。

最后要提到的是赖特。赖特是一位纯粹的自然主义者，他提出了“广亩城市”的概念。赖特反对大城市的集聚与专制，追求土地和资本的平民化，即人人享有资源等。他把这种完全分散的、低密度的城市形态称为“广亩城市”。在他看来“广亩城市”才是真正的文明城市。他主张将城市融入乡村，但其实这种做法背后仍然是能源的消耗。因此赖特的观点只是在形式上解决了自然关系，并没有从根本上解决好问题。

赖特的广亩城市

第五部分·生态城市——不断发展的生态观

以 1975 年理查德·雷吉斯特在加州伯克利成立 NGO 组织——“城市生态组织”重建城市与自然的平衡为例。在 20 世纪中叶社会上开始出现了“生态保护”的声音，也开始出现了不同学科“跨界”交流，人们开始思考城市应该如何去和人与自然、人与天做交流，究竟什么是环境正义的问题。

其中生态城市思想与社会实践最突出的发展是体现在政治权利上，在公平与正义上。真正的“绿色城市”应该是根植于生态区域主义上，根植于地方增权运动上的。

而生态都市主义思想的出现，它其实是前面我们提到的古代、中世纪、近现代再到生态城市的延续物。生态都市主义运动在之前生态城市的内涵基础上，结合了可持续发展思想和城市新陈代谢思想，它既要应对传统的城市发展的挑战，比如人口骤增，社会公平，又要积极应对气候变化和资源保护问题。对于生态都市主义，它的关键问题就是要“追求社会公平”。这里的社会公平指的是公平地分配资源，避免排他性行为，让所有居民充分地参与到社会、经济和政治层面上的交往”。而实际上这背后涉及了多个阶层、多元文明冲突的问题，以及人们是否能解决在该问题这一点上达到共识?

最后我得出结论——人和自然从对立和对抗走向生态共生，东方与西方从两种文明走向世界大同。

· 学术主持人回应 ·

四川美术学院副教授、生态“新”社群板块策展人 | 曾途：

目前中国现代化正在迈向一个新的、历史阶段，与此同时它也进入了对前现代化时期的反思，与对未来发展生长模式的展望。今天刘老师的讲题——都市主义与生态文明的正当其时。

我们应该如何看待中国现代化？从艺术学科的角度来看，当我们谈及中国现代化与艺术之间的关系时，我们不可避免地谈到中国现代化的特殊历史进程。这是因为现在中国的艺术学科乃至整个知识学科体系都是渐次分批从西方直接舶来的。这一历史现实引发了一种深刻的文明论战，百余年来不绝于耳，今天它再一次在世界巨变之时浮出台面——那就是西方文明现

代化的这一整套知识逻辑体系是否与中国本土的历史文明完成了时空生态的和谐嫁接问题。如何观察、研究、评价、修正或改变它，都是从根本可以动摇中国文明未来发展的核心议题，这个问题存在了百余年，宏大到使人难以找到立场展开思考，除非大历史本身展现出急迫的需要，就像今天。

回到刚刚刘筱老师分享的"从都市主义到生态文明"主题，每个人对此理解可能会存在差异。对于产生差异的原因，我认为有可能是出现在和艺术相关的语言维度上。从中西方语言逻辑的角度来思考，中国象形文字为基础语言与西方的音素文字的语言有着本质区别。象形文字是属于内生语言，是从文字符号指向内部而生成意义，即文字符号外部意义是不可更改的，符号和所指的意义关系向内闭合，数千年后我们也可以望文生义。中国语言这种内容到形式的强闭合模式是一切衍生文化形式的第一逻辑，这逻辑强迫变化的形式与内生持续之间的同一性和不二性，有如刘筱老师在讲座中反复提到的中国人的天人合一的世界观，以及由此而生的空间观一样，是一种无远弗届的整体思维模式。而建构西方文明的音素语言则不同，它是以音素建构式的词语，它的发音不指代任何内容，而是在建构的次序、排列来代表它的语义。音素语言是通过单词与句式的前后迭加、不断组合格位、性质、空间、时间的关系来建构意义的逻辑链条，从而形成语言意义，本质上属于一种外部语言，靠符号外部的逻辑建构来生成意义，符号字母内部是空无一物的。这种意义靠外部建构的符号逻辑，比较像中文中以文构字的次级符号——"字"，所以说文解字，字能解，文不能解，只能臆说。这个不能解的"文"中的语言逻辑涉及到了真理与形式之间的根本关系。因为现在我们使用的汉语很多都是来自日语对西方语言的翻译，所以我们往往会知道其文字的发音，但不知道它在西方语境中究竟代表的意义是什么。

· 现场互动 ·

现场观众：

今天的讲座非常精彩，我觉得讲座的内容留下了一个边界，而这个边界是没有答案的。刚才有提到现在有很多人打着生态主义的名号做事情但最后他们都失败了，究其根本，他们的出发点是资本。由此我想问公平究竟是什么，它是不是有可能不是利益而是别的东西？以及从城市管理学的角度出发，我们应该怎么做？

刘筱老师：

在我看来，当下艺术与技术都在以它们自己的方式推动创新，并在各自的领域进行对未来社会发展的探索。在这里我把艺术看作文化的一部分，而"管理"我认为就是在文化和技术之间试图寻找一个平衡点。

以深圳为例，现在深圳以官方的名义成立了一个公共艺术中心，但是这个公共艺术中心并没有由专门的艺术院校作为支撑，而是由建筑界人士来推动。实际上他们在公共领域是做了很多很好的公共实践，当然这是否符合艺术家的审美我们可以再做探讨。

那么艺术家去哪里了呢？我曾与一位学艺术的朋友聊天，他跟我说："我们艺术圈是有我们艺术圈的规则的，我们的作品会有艺术圈内的人评价。"我当时提出了一个质疑：艺术圈其实是属于社会圈里的其中一个组成部分，仅在艺术圈内对作品进行评价是否能代表整个社会对作品的评价呢？这又让我想起巴黎艺术学院，在巴黎艺术学院诞生的伟大的艺术家们，他们推动了社会、国家、时代的发展，而现在的艺术家们却怎么选择待在自己的小圈子里由自己决定自己的作品价值呢？这是我感到非常困惑的地方。

作为一个"外行"，我的看法是希望我们艺术界可以放开边界，有意识地把艺术推向公共领域。也许公共领域不那么符合我们艺术的审美与品味，但我希望大家能够去启蒙大众的审美，这是我作为城市管理者这个"跨界"身份对艺术的一点可能性的猜想。

现场观众：

目前有很多城市正在打造山水城市，同时也有很多建筑师把山水理念运用到城市建设中，我想问一下老师您觉得山水城市和生态城市之间有什么区别以及联系呢？打造山水城市、生态城市的关键又是什么？

刘筱老师：

这个问题比较尖锐，都市主义、城市主义这个词在翻译的过程中涉及到转换问题。由于中文表达的丰富性，因此"生态"、"山水"含义的转化需要按照现场语境来理解。而究竟把生态城市理解成山水城市还是田园城市等含义，这其实是转换者在转化过程中被赋予的权利。

另外对于现在很多建筑师在各地推动乡村建设时运用的不同理念，在我看来其实这些地方建设背后的

发起者都蕴含了一种”宗教情怀“，但这个”宗教情怀“是泛指。比如基督教徒宗教情怀，建筑师会把原罪思维带入到他对环境关系、社群关系的设计当中。再如东方式思维，这样的建筑师并不认同环境之间、社群之间是对立关系的，在他的设计中他会去寻找一种人与自然的和谐。简单地说这其实就是一种“转化”的问题。

同时在本质上这也是概念和定义的问题。概念是抽象的，定义是具象的，每个人的定义可能都不同，所以这就有可能会引起冲突。那么究竟生态文明是什么呢？其实它是一个不断变化的概念。对于中国人生态文明又是什么呢？我们可以把它简单地理解为就是”回归到最初的老子生存哲学。“

山水城市

现场观众：

重庆目前也有一个类似于崇明岛的开发岛，这岛在规划时被定义为生态绿岛。但我感觉规划者在开发过程中，只是将生态作为一种标签，具体如何落实是不明确的。他们在规划中只是落实到了很具体的理科的思维上——应该怎么做，而背后却没有的深层次理解。所以在这里我想提一个问题，比如像老师您作为一个城市管理者的身份，您觉得从您的角度应该如何把这些观念运用到现实规划建设当中呢？

刘筱老师：

其实在中国人内心深处，我们都有着如何更好对待环境的一种观点。我认为不作为是最好的作为。如果作为，那么任何行动都应该是一步步来的。

关于您刚提到的这个重庆岛屿的开发，其项目建设时间是很短暂的，它要求快速导出生态文明的成果，而这种做法本身是现代主义文明工具化的体现。这恰恰是与生态文明理念违背的。

但目前在中央宏观的调控下，其实有一些事情政府已经在做了，比如：生态红线、水电阶梯价格、新能源汽车、垃圾分类等，这是政府从实际的行为以及文明层面中去引导人们反思的做法。它引导人们反思自己的作为是否会对环境产生负面的影响。

现场观众：

刚刚老师讲到生态文明和生态生活可以理解为天人合一、老子的自然观。在我看来，这些都是中国人从小就听到的词语，但在现实生活中，这些词语的本质理念其实已经和人们远离了。概念和践行的脱节，两者之间已经形成了鸿沟。再来老子除了提出了“道法自然”，还提出了“小国寡民”，可见“天人合一、道法自然”也是有量级限定的。所以我想请问老师，这样的思想是否具有普适性？如果答案是的话，那么可否请您分享一下是否有人已经在做相关理念或实践的尝试了呢？

刘筱老师：

这个很难回答。刚刚您提到老子的“小国寡民”的思想，在我的理解中它并不是现代意义里的”一个有边界的国的含义。而实际上指的是每个人要做好自己，要学会修身齐家，才能治国平天下。它更多的是体现在我的范围内，在我周边的人和物之间是否能够做到归一。

其次对于量级问题，从古代发展到现在的人口规模，中央提出了“构建人类命运共同体”的概念，而“一带一路”不就正是给我们当下中国有志之士提供了一个解决方案、一个样板吗？如果你想”诗意的栖居“，但你又觉得你当下生活的城市土地很稀缺，你其实可以继续往西边走。总之我相信你要是想实现”诗意的栖居“是肯定可以的，而”诗意的栖居“不一定指我要居住在某个实际的地方，在某个地方做绿化。当下不就有很多人在做“云绿化”吗？比如支付宝里的蚂蚁森林。

所以我认为人类命运共同体以及一带一路在当下其实是推进我们生态文明的其中一种策略。

现场观众：

在老师的研究视角——城市公共管理学中，您觉得您需要面对的真正的问题是什么呢？

刘筱老师：

真正的问题太多了，我举两个案例——垃圾焚烧场和垃圾填埋场。这是在公共管理的一个很典型的“邻避设施”，它的含义是在现实生活中谁都不愿意把垃

圾焚烧场和垃圾填埋场建在自己家隔壁。那垃圾会如何处理？人们会选择把垃圾从一个经济发达的地区、国家转移到经济落后的地区、国家，那么地区间、国家间就形成了一种垃圾交易关系。但当人们话语权都得到强化的时候，应该怎么办？这时人们会想能不能一方面利用技术解决一部分垃圾的问题，另一方面利用回收可利用垃圾的手段处理。

目前在我的实际生活中我也有做一些垃圾分类和垃圾回收的行动，希望以自己的实践影响身边的家人、社区，慢慢地影响的范围不就从修身到齐家再到更广阔的社群了吗？

· 总结 ·

四川美术学院副教授、生态“新”社群板块策展人 | 曾途：

刚刚听完刘筱老师分享“从都市主义到生态文明”这个比较大的历史命题后，我想再次回到中国人的话里去谈。在中国的城市发展中，它更多体现的是道法自然、天地人一体的关系。但当然这种关系不仅体现在城市领域，更贯穿了中国社会生态与人生感悟的全系统。

在明代哲学家王阳明先生的观念中，他认为天地和人的关系只表现在你做了这件事是否对得起自己的良心，也就是与外界交际的第一心理判断，这就像各位做一件事前内心会有一个心理预判——这是对的还是错的，这很抽象，但所有人心都能亲证。对于艺术学科的评定，它具有随心成分，不像如公共管理学等现代学科有着严谨的制度建构。所以我想艺术学科与传统的天地“良心”比较有趣相关，艺术也是一门应对世变反应最轻灵最生动的学科，而这也是我们对艺术与社会、实验艺术发展能与时俱进最具信心的一个原因。所以在此我希望今天的讲座能够在大家心里埋下一颗种子，无论大家是什么专业的，将来当各位去面对庞大的世界和无边的历史时，这次讲座或许可以给大家提供一个简单的选择——从良心出发。

今天讲座到此结束，感谢大家的参与。

讲座现场

吴玥涵《在地创作及观察计划分享暨“田野调查”知识方法交流会》

对话嘉宾：吴玥涵
学术支持：曾途
会议主持：何京
艺术总监：曾途

开展时间：11 月 3 日下午 3 点
开展地点：四川美术学院跨媒体艺术工作室

执行统筹：王皖玓、赵子杰
执行落地：高才棱、周磊
推文编辑：赵子杰
视觉设计：孙湧淇

交流会现场参与者合影

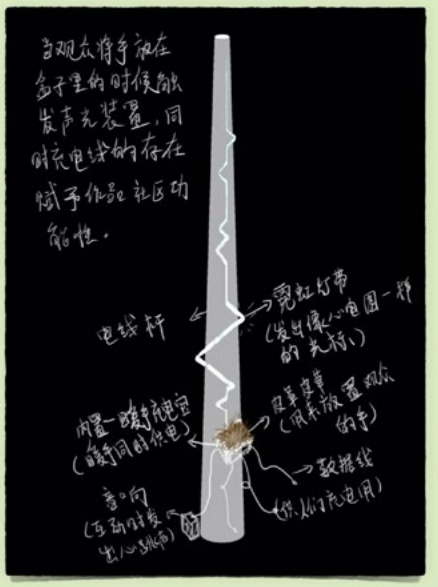
本次生态艺术季与以往截然不同，其正面对新的主题，新的实践场域、新的参与构成，新的策展理念，和新的艺术生成生态。我们作为知识族群正需直面当今全新时代现场进行新的价值回应，也被要求对现有理论认知、知识逻辑及行动方式再次反思。其行动依据重点来自真实现场，重在亲临现场，力行观察，现象明析，问题切实，作为行动中在地创作和现场观察理论基础。

为了在本次艺术行动中促进学术聚落的跨界共思共行，本次分享会邀请了四川美术学院研究生参与者分享本次在地创作及观察计划，邀请了是本届生态艺术季黄桷坪平行现场策展人、四川美术学院实验艺术学院副教授曾途老师作为学术支持，同时特别邀请到人类学域学者——吴玥涵女士作为对话嘉宾，从“田野调查”的方法知识视角同在场研究生一起进行了方向性的讨论建议与案例分享。

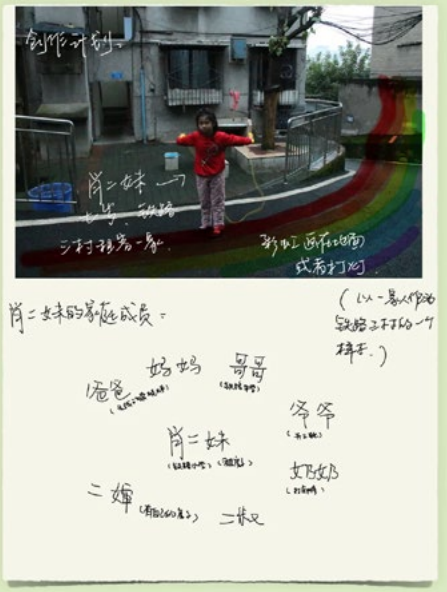
2020 年 11 月 3 日下午 3 点，本次交流会在四川美术学院跨媒体艺术工作室举行。在此前，研究生创作者及观察者们已进行为期 1 周的在地调研，并基于来自现场的直观感受和信息收集，初步导出了此次行动的创作计划与观察方向。

观察者孟舒雨观察计划片段

创作者袁西凤创作方案片段



创作者彭麒宇创作思维导图



在交流会上，参与者分享了在前期过程中的调研成果，以及后续生发的所思所想，其中更多地提到了过程中面临的现实问题。与此同时，在分享过程中，学术主持曾途先生与对话嘉宾吴玥涵女士也从时代社会大背景、艺术与社会现场关系、现场调研与实践方法等多个层面进行知识分享和针对性的建议，同时引出思考："在黄槐坪这样的现场下，作为知识族群和外来者身份的我们，应如何认识自身介入的身份？应以什么姿态进入现场与在地社群互动？"

研究生观察者秦脆蓉在地调研和观察思路分享

在交流之初，主持人何京介绍了这次生态艺术季项目背景，同时阐释了本次行动的期望以及其背后的社会意义，其中表达了在艺术季中，我们在面对黄槐坪这样一个全新现场的过程中，在人类社会学领域中"田野调查"理论知识，对于在地观察与实践上的逻辑方法具有重要的借鉴意义。

在研究生观察者分享过程中，吴玥涵女士从人类学视角提供了一些看法。她提到：

●虽然这此次行动被界定为在艺术领域的在地实践，但它的内在逻辑实际与人类学领域的'田野调查'方法具有同质性。

●作为现场观察者自身需进一步深析所选择的观察对象，以清晰其调查目的和接下来的交互方式。

●观察者在开始阶段可从自身感觉经验出发，同时要承认自身观察视角的盲点以及自身与观察对象之间认识差别的存在。

●观察者实际没必要在面对观察对象时，过度拘泥于对客观和中立视角的考虑。

●在实践过程中需要对观察对象做到隐私、伦理上的考量。

研究生观察者孟舒雨分享前期调研感受

此外，对于研究生创作者的方案，吴玥涵女士提出：

●创作者在带着自身的主位视角进入现场创作时，重要的是要进入到当地人的语境中，寻找当地人在地的主体性价值。

●创作者应当将自身的想法与当地人融合，并明确自身的诉求与所介入的社群的诉求之间的联系。

最后，她回应道：在这次项目的大背景下，策展人曾途先生提出的“生态‘新’社群”策展理念，其重要之处是在于对“人”的探讨，创作者还需对其进行深度思考并以自主行动实现回应。

对话嘉宾吴玥涵回应分享者张凤霞（右）建议分享

学术主持曾途先生，同时作为此次生态艺术季黄桷坪平行现场策展人，对研究生的方案进行了建议指导。他形容道：观察者的调研就像古代的访友，这能够使自己和当地社群达成情感的链接；在调研时，很多情感的层次是无法被发掘的，观察者在调研时要找到能够让自己动情的视角。社会中流传的故事里包含了很多丰富的历史史料，可以将其作为一种值得探讨的方法论。

曾途老师同研究生讨论交流

关于创作者的方案，曾途老师补充道：艺术自始至终都是在‘人’的身上做功，艺术本质依赖语言，作用于人，同时语言的力量才是最大的。在交流过程中，曾途老师也积极回应吴玥涵女士从人类学知识理论角度的建议和分享，他提到跨学科的交流为在场的艺术创作者提供了很多方向。同时，他简述了艺术的发展史，并联系到人类社会现象以及其深层由来，对研究生创作者的方案进行了相关对应和方向性的引导。

曾途老师同研究生创作者彭麒宇交流建议

1.2 项目背景：
长江上下的视野

长江位列世界第三大河流，其全长 6397 米，横跨中国东西部 19 个省市，是中华民族的母亲河。长江，是一个大历史主体，它叠合着我国开埠、战争、百年乡建、开发以及“一带一路”、“长江经济带”国家倡议等丰富事件，是中国现代化或被现代性的江河文明缩影。长江，是一个文化主体，下有“文化 + 金融”范式的国际化大都市上海以及“文创 + 互联网”范式、江村型态的苏杭，中有“文创 + 工业遗址范式”、前工业型态的武汉，上有“文创 + 生态”范式、中西结合与城乡共融的重庆。长江，亦是一个艺术主体，下有“文化 + 资本”模式的国际艺术生态桥头堡之上海以及“传承 + 对话”模式的西方现代艺术教育源头之杭州，中有汇聚四方的艺术综合体之武汉，上有“反思 + 共生”、直面乡土国体的根据地之重庆 ..... 因此，长江上下是中国历史、政治、经济与文化之更替迭变的典型显像，是超历史尺度与超自然尺度的大社区、大现场！

长江经济带是重大国家战略发展区域。2014 年，习近平在部署 2015 年经济工作时指出：“要重点实施‘一带一路’、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，争取 2015 年有个良好开局”；2016 年 9 月，《长江经济带发展规划纲要》正式印发，确立了长江经济带“一轴、两翼、三极、多点”的发展新格局；2018 年 11 月，中共中央、国务院明确要求充分发挥长江经济带横跨东中西三大板块的区位优势。

近年来，随着国家“长江经济带”战略、美丽乡村计划的实施，城乡共融、跨地域、跨时空的共时性全域发展等策略带来了新的社群构建和文化生产现场。长江基于自身的生态、地理优势，在经济、政治、历史、文化、艺术等方面都具有重要战略意义。

1.5 关于：
第三届长江上下公共艺术行动计划

第三届“长江上下：公共艺术行动计划”作为 2020 年四川美院重大学科项目“生态的艺术、艺术的生态：2020 当代生态艺术季”的重要平行展板块，将立足于去年“因缘聚艺、众生关切”的基础上，继续在重庆黄桶坪“铁路三村”的工业遗址空间社区深耕细作，来回应时代话题。将从“物生态”、“境生态”、“仁生态”三个视角展开，作品符合公共艺术的互动性、公共性、艺术性、在地性。与当地居民一起共创，以 1+1 的艺术生产路径形成在地作品。

“物生态”

着眼于从物性与物的符号学意义、物的所指与能指等去思考，也许这个区块会自然地扣合从古典主义到贫困艺术与物派等艺术生态线索，在物及物物关联生态中探讨“民艺·物”、“器物·物”、“弃物·物”及“齐物·物”等；

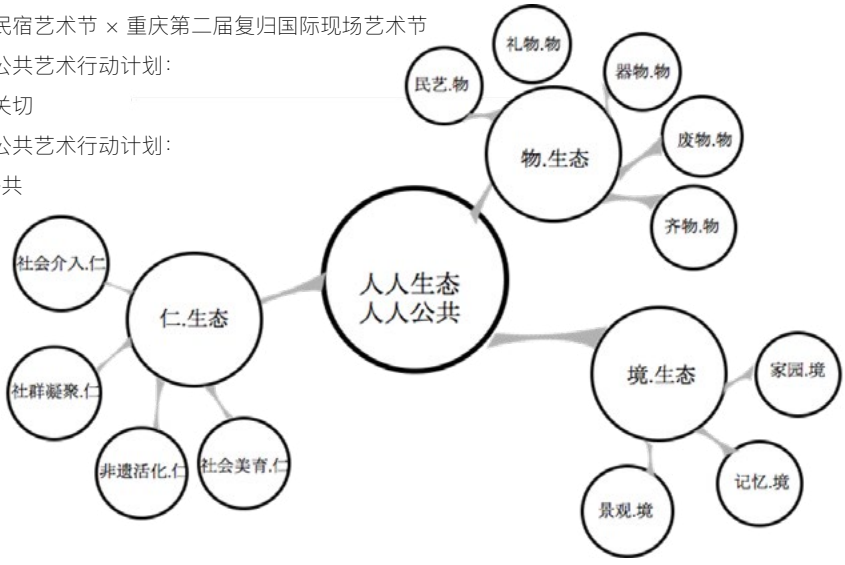
“境生态”

将从情境出发，从环境出发去重视社群的场域与社群环境美化，在关系美学和情境美学中探讨社区环境的营造与提升，探讨 “花园·境”、“记忆·境”、“景观·境”等；

“仁生态”

即“人人生态”，力指社群生态，更多地从社会和文化的角度去探讨社群人文传统与精神价值的共识性与共建性，以及良性的公共关系，探讨“非遗活化·仁”、“社群凝聚·仁”、“社会介入·仁”；“仁生态”是一种关于生态的东方价值思考。“仁生态”改变“境生态”与 “物生态”，从而逐步实现社区重塑以及创生新的社群营造。

第一届长江上下公共艺术行动计划：
首届莫干山国际民宿艺术节 × 重庆第二届复归国际现场艺术节
第二届长江上下公共艺术行动计划：
因缘聚艺、众生关切
第三届长江上下公共艺术行动计划：
人人生态·人人公共



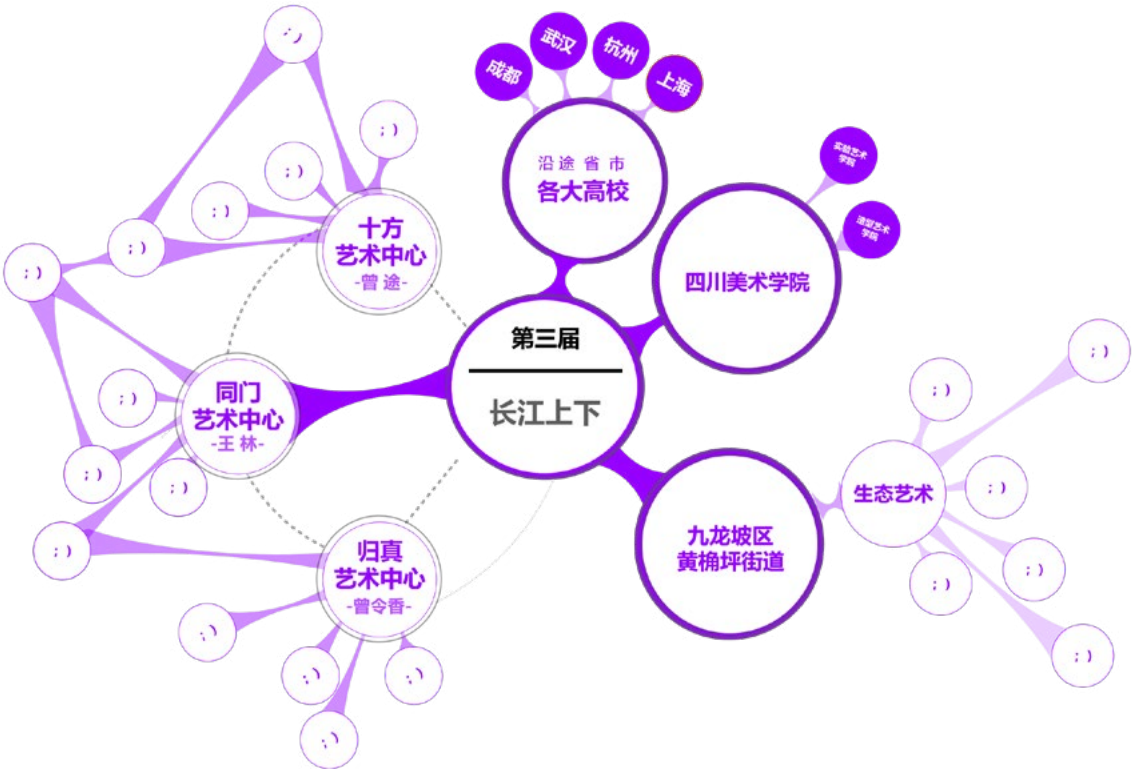
主旨：

“长江上下：公共艺术行动计划”是基于独特的长江地缘之因，聚合各高校与第三方社会组织、学术机构、个体，致力于中国精神振兴、文化价值复兴、社群生态更新与众生生活新兴，力求知识复归现场、文化艺术复归社会创新，进行跨领域、跨学科、跨专业的多元公共艺术行动实践的一项长期计划。

主题：人人生态·人人公共

“人人生态、人人公共”着眼于从人的视角来探讨生态命题。“人人生态”指向人与人的生态，指向社群；“人人公共”指向人与人的共在关系。也 意指人人对生态的共同关切，人人对公共问题的参与。把生态艺术的着力点置放在社群的纬度，着力于从政治经济文化的综合视角，尤其是个体种群与文化学的关联中去反思并修复现代性带来的文明、阶层与种群的时空差位与断链。生态文明的中国答案应该不止于伦理学，一如赵汀阳先生所 指的政治学和社会学等结构的“配天”，即在天 – 地 – 人的模型结构中重思万物是人的尺度和准则，在“生生”的视角中体察；一如孔子所言之“仁”，是一种无外的共在。

公共艺术是一门以公共价值、人文关怀理念和当代艺术审美范式介入城乡公共空间需求为主要研究内容，以视觉美学重塑人与社会、人与人、人与场所的艺术形态为探求内核，具有公共性、互动性、艺术性、在地性表现特质，美术学与设计学等学科跨界融合的当代新型艺术。我国公共艺术的发展经历了八十年代概念引入与转译、城市雕塑本体即公共艺术、城市美化艺术、到与公众互动并介入地方重塑的艺术等各个阶段。当下，公共艺术正逐步表现出与日常生活越来越紧密的联系。社会现场与日常生活中丰富的肌理及问题成为公共艺术重要的创作动机基点及灵感来源。众生关切与自下而上的人本主义视野回归成为公共艺术转向的重要特性。公共艺术力求在丰富的实践中，弥合艺术与社会的边界，深入社群，连接人际交往，有效地探索“关系美学”以及对话的社会效力与意义，促进艺术与社会创新的关系构建。行动计划，着眼于在大历史行进中的中国现场，进行中国文化和精神复建的实践探索，进行公共艺术内涵、模式及方法的中国经验的实践探索



4.3《人人生态 · 人人公共 - 铁路三村》

行动规划表

阶段 事项 时间 备注
召集邀请阶段 邀请宣讲会 10 月 14 日 已完成
前期调研阶段 自主调研 10 月 16 日 –10 月 25 日 大家自行网络或现场调研
集体调研 10 月 26 日 10:00——16:00 川美创作者与策展人集体线下调研

第三届“长江上下：公共艺术行动计划”宣讲会
10 月 27 日 20:00 点 约会议，九龙半岛现场各策展人、学术评委会老师、观察员、创作者、社区领导、工作组成员共同参与。（线上 / 线下）

考察报告分享会 / 志愿者招募 10 月 30 日 约会议，九龙半岛现场各策展人、学术评委会老师、观察员、创作者、社区领导、社区居民、工作组成员共同参与。（线上 / 线下）

招募社区志愿者

方案计划阶段 初步方案单独讨论与提供 10 月 30 日 –11 月 4 日 在调研了解现场的基础上进行初步方案拟定，执行策展人将实时与参与者跟进与交流。

初步方案汇报交流会（线上） 11 月 5 日 约会议，九龙半岛现场各策展人、学术评委会老师、观察员、创作者、社区领导、志愿者、工作组成员共同参与。（线上）

第二次现场考察（正式进入现场）
长江上下铁路三村在地创作开营仪式

11 月 8 日 其他高校创作者线下考察，川美创作者自行决定是否参与
11 月 10 号 约会议，九龙半岛现场各策展人、学术评委会老师、观察员、创作者、社区领导、志愿者、工作组成员共同参与。（线上 / 线下）

确定方案汇报交流会 11 月 10 日 约会议，九龙半岛现场各策展人、学术评委会老师、观察员、创作者、社区领导、志愿者、工作组成员共同参与。（线上 / 线下）

第一次聚餐

方案实施阶段 共创者匹配会议 11 月 14 日 约会议，九龙半岛现场创作者、社区领导、志愿者、工作组成员共同参与。（线上 / 线下）

2020 长江上下作品落地 11 月 12 日 –11 月 20 日
方案完结阶段 九龙半岛现场展开幕式 11 月 21 日 来参加，来欢庆聚餐（线上 / 线下）

在地创作

1. 本次活动创作者采取长江上下六所高校推荐和甄选研究生的方式参与。

2. 因为距离原因，前期将会先组织川美的创作者们进行第一次现场考察，川美的创作者们考察过后需要整理出一份考察报告，并在考察报告分享会上与其他高校创作者们分享考察成果。

3. 在所有创作者们到达重庆后，将进行第二次现场考察（第二次考察川美创作者们可自行选择是否参与）。

4. 在两次现场考察过后需要各位创作者们根据考察情况给出创作方案。

5. 创作过程中将会组织学术评委会的艺术家们对创作者们的方案进行审核并提出修改意见。创作过程中创作者们也可以随时向学术评委会艺术家们寻求意见。

6. 最重学术评委会将会根据各位创作者的创作方案决定落地作品。

7. 未被选上的创作者们可以协助其他创作者进行创作，也可以转变为组织者、观察者或志愿者身份。

现场调研

重庆·九龙坡 –– 主城唯一三面临江待开发区

九龙半岛文化创意板块，三面环江，与南岸、巴南隔江相望；紧邻杨家坪，距渝中半岛仅10公里，是重庆主城十大片区开发建设区域之一。半岛规划面积5.57平方公里，江岸线6公里，具有丰富的滨江资源。半岛历史文化积淀深厚、老工业遗产众多，旧石器时代遗址历史久远。现居住人口约7.9万人，规划开发建筑总量为860万平方米。

黄桷坪·新市场社区铁路三村

新中国成立后第一条自行修建的铁路——成渝铁路

1952年6月，成渝铁路正式贯通，这是新中国成立后修建的第一条铁路——全长505公里，西起成都，迈出成都平原、穿越龙泉山、横跨沱江、再顺长江抵达重庆。

1952年7月，成渝铁路通车仪式分别在成都北站和重庆菜园坝车站（现在的重庆站）举行。

1950年3月，重庆铁路局成立（1957并入成都铁路局），黄桷坪铁路村便是重庆铁路系统的家属院。住在这里的家庭，很多两代甚至三代都是铁路人。

在20世纪60年代，地处西南的重庆作为“三线建设”最大的中心城市，黄桷坪在这样的背景下孕育着美院、电厂、铁路、码头。这里人声鼎沸、车水马龙。

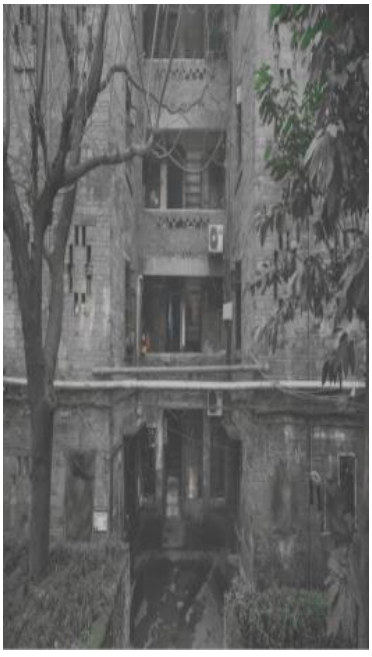
20世纪90年代随着退二进三政策的展开，留下了工业遗产，没落的社群。艺术能做点什么？在第二届“长江上下：公共艺术行动计划”之社群艺术季的基础上，再次深入黄桷坪现场，开展生态艺术，进而运用自下而上的田野创作和社群艺术创作的方法，分组进行一系列的在地创作（分为物质形态的空间介入性的创作以及事件性的与社群友好对话的创作），从而达成社群激活增强社群情感联系保存社区传统记忆彰显地域文化价值等功能作用。

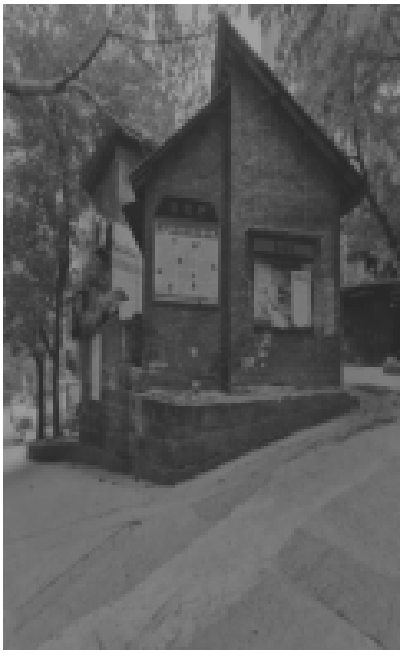
在地场所分析

孃孃们脸上的笑容去了哪里?

不到两公里的距离，是什么导致了差异?

在艺术介入前的场所是环境老旧、具有老年化、空心化现象的





10 月 14 日：项目宣讲会

《生态的艺术·艺术的生态 – 2020 生态艺术季》

九龙半岛现场 — 人人生态·人人公共

第三届“长江上下：公共艺术行动计划”宣讲会

会议时间：2020.10.27 19:30—20:30

会议地点：线下四川美术学院国际交流处 线上腾讯会议：892333834

会议人员：

领导：

焦兴涛：四川美术学院副校长、造型艺术学院院长

王天翔：造型艺术学院党支部

生态艺术季总策展人：王林

九龙半岛现场策展人：曾途、曾令香

人人生态 . 人人公共策展人：曾令香、张翩、邵丽桦、邓杰

执行策展人：向伟君、李佳璐

创作者：董子瑗、罗原、张鹏、刘娜娜、肖毅、吕梦玲、张凤霞、王然、袁西凤、杨柳岸 、张力方、刘佳、清鹤、陈琳尧、鲁炳辉、李佳璐、向伟君、田蒙、樊俊言、付钰、肖怡萱、肖怡萱、余飞、乐黎、张彬彬、刘思佳、孙磊、刘烨恒，严予彤

观察员：周娴、张钟萄、田源、董子媛

学术委员会：焦兴涛、王天祥、王林、申晓南、金江波、季鹏、李占洋、唐艳、曾途、张翩、曾令香、欧阳甦、赵明、范晓莉、谢荪、李想、邵丽桦、邓杰

工作组：四川美术学院乡村振兴与民艺活化工作室会议议程 :

一 . 生态艺术季背景介绍（19:30 ～ 19:40）

二 . 第三届长江上下介绍（19:40 ～ 20:00）

三 . 学术委员会、观察员每人 1–2 分钟发言（20:00 ～ 20:20） 四 . 提问交流环节（20:20 ～ 20:30）

宣讲会现场

宣讲会上主持人介绍了本次长江上下的项目背景、展开方式、参与人员等等，随后策展人、学术委员会成员、观察员及创作者代表针对本次活动主题“人人生态·人人公共”进行了发言。

王林老师阐释生态季基本思路：

这次活动整合了四川美术学院的一些资源，我们校内当前很多活动都是项目化，比较局部、分散。这次有一个比较特殊的原因，因为生态艺术是学院的艺术的一个新的增长，这个新的增长点是在实验艺术。大家都知道，当代艺术其实有了一个名称，叫实验艺术。这就相当于一个框子，它实际上就把很多官方美协、学院、大众、市场所理解的当代艺术这一块放到了这个框子里面，称它为实验艺术，本来这个框子也可命名为其他例如公共艺术，但实验艺术这一块就是美学这个系统专门用来放当代艺术。所以美协实验艺术艺委会，这个概念其实有个非常大的意义，这个意义在哪里呢？就是在于我们四十年来改革开放，艺术家从自我表现真正开始，艺术家个人的创造力得到了认同，有了一定的合法性和合理性，所以这样一种尊重艺术家的个人创造力就成为一个普遍共识，而不再引起意识形态的对抗和反感。

所以，实验艺术就承担了改革开放以来艺术观念上的一种变化，构成了一个框子，有了这么一个平台。而我们要说，实验艺术合在我们所说的当代艺术在今天是哪几块呢？第一块实际上是学院内跟架上艺术有关的，比如雕塑啊，国油版雕啊，这种国油版雕的当代性的表达，被拉入了实验艺术，比如说，我们学院的雕塑系最近的变化和发展，实际上就是开放的、多元化的，而且是跨媒介的、跨媒体的，也是包罗传统的这一块，这一块在今天四川美术学院的雕塑方面取得了特别突出，比油画、国画、版画更为突出，甚至引领了四川美术学院在当代艺术上的很大关注；还有一块就是新媒体艺术（也可叫多媒体、跨媒体）主要是以影像和复制手段为核心，这样的一种，我们做过国际实验艺术影像双年展，前面到去年；还有一块是身体艺术，但它的挑战性和针对性比较强，所以在学院有限制，我们生态艺术里面也有些艺术家的作品可能和身体艺术、实验艺术有关，疫情以后对于身体的认知也是一部分；还有一块叫生态艺术，它是从哪里来的呢？其实最先不是从乡建里面来的，大家不要误解了，它最开始是从大地艺术来的，从极简主义到大地艺术，大地艺术再加上意大利的贫穷艺术，大地艺术主要是美国，还有就是女性主义艺术，特别是和生态有关的女性主义艺术，因为女性艺术很多时候是借助于自身，和自然媒介，比如很多是用自己的身体来作为载体，或者就是用自然材料，比如女性艺术常常使用那些同生态有关的自然材料，所以女性主义是其中的一个动力。再有一个就是我们今天说的环境保护，就是生态，包括农艺，包括园艺，也就是说景观、场域，空间的跟保护环境、保护生态有关的这些艺术倾向都拉入到了生态艺术当中。而生态艺术恰恰是可以容纳多种艺术来参与的，一个较为宽容的场域。同时，生态艺术也有两个针对性，第一个针对性即改变以人为尺度的这样一种观念，要回到为以万物为尺度的这样一个观念上去，这是思想意识的一个很重要的变化；另外一个，生态艺术实际上是权利的共享，是资源，因为资源是有限的，那么既然是有限的资源，那它就应该由人类来共享，而不是仅仅是有权势的人所占用，所以对资源的占用就成为生态艺术当中的权力博弈的过程；这两个要点对生态艺术的作用是非常重要的。

那么回到我们说的做生态艺术，两个点，第一个，我们可以把川美的校内校外资源集中起来，因为大家都对生态问题感兴趣，我们的题目叫“生态的艺术，艺术的生态”，由美院来实施，同艺术有关，一个是关于就有了关于生态的艺术，一个是关于艺术所产生的一种生态，这样说还是有些宽泛，所以我们有了这样一个重点，这个重点就是以废弃物为理由来做我们所有的展览。废弃物这个概念我们需要对它做出重新的思考，它的缘由是同川美有关，我看到了每年学生毕业季大量废弃物堆砌在校园的角落，这种浪费是惊人的，这种情况有两个原因，一个是今天的物质条件好，我们可以有很多物欲上的满足，但这种满足使我们有了这样一种习惯，包括大学生在内的，已成为一种日常生活行为。当今我们说这使我们的地球已不堪重负，对垃圾不堪重负，所以在某种意义上说，我们需要从保护和恢复地球生态出发、从人类及后代生存延续出发，我们也需要通过生态，保护生态、保护环境来有所作为。而这个以废弃物作为纽带，对美院来说来说就是创废为艺，而不是变废为宝，创废为艺，通过创造思维，把它变成艺术作品，我们希望这次创作的作品都是以废弃物为材料，如果这次作品能够被藏家、艺术家收买，当然是好事，说明它有用。可如果没有人购买，那么这个作品要如何？我们有一个说法，就是要让我们大众免费收藏，如果艺术家不自己拿走，放在家里，那就让大众可以免费收藏，我们要尽可能减少把废物又变成废物，那么这就不是创废为艺了，就等于还是原状。其实在某种意义上说，这也是一种态度。

所以我们还和宣传部做了一个活动，我们准备在校园学生食堂做一个 80 个关于话语牌的装置作品，有八十正好是校庆，其中就有关于生态的话语，我们把这些收集起来，作为展示。下一步我们和宣传部达成一个协议，让我们的学生，不管校内外，都可以以自己对于环境保护、对于生态保护的话语来参加活动并进行评选，公布在显示牌上，每隔几周更换一次，筛选出来的就公布在生态话语墙上，或许还会进行奖金或者生态艺术季出版物奖励，这样大家都可以参与到生态艺术季当中来，我们做的这些板也可以摆放到校园中去，就会成为一个常设的、提醒大家保护生态的一个作品。而且这次我们组织了七八个展览，其中有一个主题展，在渝北体育馆，因为我们邀请了国内外的艺术家，题目为战胜，是一个关于生态艺术的展览，我们四个院长也参与了这次展览，院长团队也是一个表态，以此表示我们对于生态环境的重视。七八个展有我们造型艺术学院和实验艺术学院做的以废弃物做的展览，也有我们艺术教育学院做的关于生态美育的展览，也有我们公共艺术学院所做的关于生态艺术的展览，还有重庆师范大学美术学院做的关于生态艺术的展览，还有艺术机构，长江上下还有十方参与做的这些展览活动，最后我们还有由实验艺术学院和艺术人文学院一起做的论坛，级别是由中国美协实验艺术委员会做的论坛，所以它是由我们学院来举办的，在这个论坛上面我们邀请了搞艺术的、就是对生态艺术感兴趣的专家来讨论这个话题，还有一部分是搞生态农业的专家，因为四川实际上是一个当代生态农业的发起之地，当年生态农业也和艺术结合在了一起，是从哪里做起来的呢？是从美国艺术家达蒙做的关于水的保卫者，我也在重庆做了一个关于生态艺术的展览，叫“水的不净化”。所以一开始就把生态艺术结合了起来，而且我国庆时考察的关于生态艺术的案例，都是做得非常好的，不管是重庆还是成都，或者其他地方。

这就是我所介绍的生态艺术季的基本状况，主要还是从教育的角度，因为我们还是在学院，希望通过这个展览让我们师生把生态问题提到自己的面前，那样每个人都会意识到我们今天最迫切的事情，老实说已经超越了新冠疫情，它的危害，对于环境的破坏，是无处不在的，这种行为我们应该有所警醒。这就是我介绍的大概情况，我们的展览也是在各个板块单独做，最后再把几个板块结合起来，比如厂牌、宣传活动也要做起来，然后集成，对整个活动有所交代。

曾途老师对九龙半岛背景阐述：

关于人与自然关系的一个哲学问题，那么中国和西方都有关于其理解，公共话题显性，对人以及社会制度的定义，中国和美国不同艺术形态的斗争，不同选择，纯艺学院的加入，时代议题不能再简单讨论，进入工本议题。涉及不同文明内部人是什么，人的增值问题。我们会在一个相对浅层，大众可接受的层面上来。

在王老师提到关于两个领域中，一个是生态的艺术，一个是艺术的生态，这两个包含了整个理念，生态的艺术，它核心的理念就在于我们首先承认，艺术现在我们所取得的一切成就，我们确认生态这一个主题，在上面进行讨论；另外一个是艺术的生态，讨论的是一个人和艺术之间的关系，艺术该如何和人生存的环境发生关系，艺术本体内部的讨论，关于生态文明这个问题；第二个问题在于艺术如何存在于一个比艺术更大的问题之间，也就涉及到人与自然的关系，我和香老师所主导的九龙半岛这个范畴，就聚焦于艺术的生态，因为我们认为人与世界的关系首先是人的问题，人即便毁灭了世界也不会毁灭，世界最多再来一次，人能够毁灭的生态其实就是人毁灭自己的方式，所以最大的问题在于人类对自身的反思这个问题上。对于艺术来说就在于艺术本身该如何去直面与整个开放的文明世界的关系，所以在艺术的生态这个主题里，我们在九龙半岛这个板块所讨论的问题就是：艺术家该如何反思自己，那么反思自己的方式就包括艺术要回到一个更加开放的，并非是艺术圈或者是学院内部、学科内部的讨论，更应该手让艺术接受一个更加开放的生态考验，所以我们更加聚焦于艺术的生态。同学们参加这个生态艺术季思考得更多的可能是我们能从中获得什么？这种思维模式本身就象征着我们人类本身的一种业态，比较商业，就是一种交换价值，我们不知道，商业的一种基础实际上是农业，工业基础本质上是农业，农业基础实际上是依赖于太阳和土地的关系。所以本质上来说，我们嫁接出来的我们所思考的问题是依赖于天地间的一种关系，这种关系的上面构建出来了工商业的形态，实际上是来源于农业与整个世界的基本关系。

那么我们为什么要面对九龙半岛这个问题呢？九龙半岛是在中国重庆最早更新自己的作为农业港口，

把农业产品的港口变成在二战时期转型到以工业为主商业为辅这么一个现代城市。我们所在的九龙半岛为这个现代重庆城市提供转型依据的这样一个半岛，拥有为现代城市提供需求的能源，同时提供商业交换这么一个产业，交通业，其中一个是铁路，航路，也就是港口。九龙半岛以前是郊区，工业在中国同人民生活联系不密切，虽然欧洲有密切联系，但在中国并不是，所以在规划中它实际上处于重庆郊区，伴随着过去三年城市内容和生态进一步变化，城市不再仅仅是为了生产而聚合的城市，所以九龙半岛做了一个产业的转型，把电厂、铁路、港口迁移到符合新的交通、生产规划的地区，重庆内部，黄桷坪区域这 5.85 的土地将重新展开新的未来，大家可以理解为新的精神生产，或者是为了生活而进行的新的规划，在国家层面叫做城乡统筹以及城市规划，满足老百姓不断增长的精神需求，本质上就是这个区域有转化功能的需求，所以在九龙半岛我们可以看到它的主要社群构成是前七十年工业族群，因为这个地区年轻人和业态移走，留下的不能移走的对故土、生活记忆有怀念的、不舍得离开的老人。黄桷坪社群是工业遗族，还有在市区发展中一些打工的族群，务工人员，另外还有川美留在老校区的艺术生态，包括黄漂，艺术上的遗留。它面临新的转型，实际上黄桷坪处在整个地图的中心区域，核心位置，在重庆未来城市规划中实际上是属于局部的核心，各位艺术家这次参与的其实是个不寻常的展览，你们面对的区域类似于上海浦东转型，类似于七九八改革初期，怎么将一个新兴区域转化为未来的、适合人类生存的，适合中国传统文明或者是今天国际化的这么一个新的、属于你们的未来。

九龙半岛遗留下来许多工业遗迹，包括工业的产区，大多数区域保留的工业家属区，铁路家属区，还有电力、搬运集村，这都是和以前的工业布局有关系的。大家面对九龙半岛时要知道你们实际上面对的是历史转型期的行为，我和香老师对于策展理念的理解，我们可能更加重视人和自然，人如果不善待自然，自然会让其付出代价。从某种角度来说，着眼于人着眼于社群本身是我们此次策展的主要理念。香老师所讲的“人人公共，人人生态”和我们这边提出的“生态的新社群”，怎么用生态观念去更新这个地方的人。黄桷坪这个地方我们不能视为有千古存在的原住民，这个地区本来就是中国工业革命的遗族，这里的人祖上三代并不在黄桷坪，以后不会留在黄桷坪，黄桷坪整个是一个新的现代城市的生态。所以各位在面对社群更新的时候不要利用在地历史文化去思考，黄桷坪本质上是一个近代主义运动留下来的糟糕废墟，留下了一些未来不再需要的遗族，这个遗族实际上没有留下未来所需的遗产。因为这段历史非常短暂，大家面对“新社群”、“人人公共，人人生态”概念，要认识到居民历史不超过一百年，后辈也不会再在这个土地上生存，我们要具有前瞻性，要尊重居民的文化，也要思考未来二十年，生活在九龙半岛的人，是全新年轻人、移民。

黄桷坪，是国家定义的美术、文化、国际半岛，之后不会延续简单的工业或农业历史，而是迎来在中国西部重要城市中心的空心生态社群，“人人生态，人人公共”概念要从更宽广的概念去思考、探索问题，参与九龙半岛工业化的是过去的农业族群，现在被丢下的是前工业时代丢下的族群，未来生存的将是有你们的创作参与所构建的新的移民社群，这不会很遥远。这个事情不是简单的历史保护也不是人与大自然的关系，实际上涉及到这群人在现在已经是一线城市的重庆新的工业区，如何迎来未来的五十年（类似德国鲁尔区），考察中要更多思考这两种文明和人的关系，要更多着眼于人应该如何重新的融合，以前的农民、工人、未来的新兴人类，他们怎么来面对一个文明。答案不再是在简单的农业和工业生态中，而是在各位的想象中间，这是艺术家最难得的价值，不靠逻辑，只靠直觉进行评估和想象，这种想象是我们现在在进行一个未来城市最缺乏的财富。

李占洋老师发言：

我半生都可以说是在黄桷坪度过的，二十几岁时来到黄桷坪，那个时候的环境是没法想象的，那时候山坡上的房子一直下来，林立对接，人们在期间居住人，有很多地痞流氓，铁路三村各种角色的人聚集，是一个底层人生活的去处，类似老鼠耗子一样一群人聚居。我现在更关心的是如果现在九龙半岛变成花园式的、文化式、博物馆式的地区，他们跑到哪里去了。刚刚 PPT 放的更多的是老年人活动的空间，还是要多放过去做的事情，更希望的是就像王老师一直提倡的人文关怀，九十年代说的都市人格，当代和现在发生的紧密相连，城市的人有什么样的特性，一种人格。当代艺术在其中起到什么作用，王老师刚刚总结得很好，由一种大的艺术衍生到生态艺术。我的艺术还是

王老师说的最保守的一快，所谓的学院里面的价值艺术，所以我的艺术和公众的关系没有那么大的力量。王老师带我去了很重要的展览，第一个是在九九年，世纪之门，开幕式在晚上十二点，空前盛会迎接新世纪到来，邓红他们大楼做的文化，跳舞，作个秀，弄些灯光啊。就是因为有这样的策展人，在世界之初做个当代艺术展览。那个展览啊，很多大腕都参加，很活跃，方向定位有高度，充分和各级部门沟通。个性要和部门合作，，多个渠道的合作，说服政府协调。美国艺术家说服市长，做了项目活动，在河上，很安全。我们做这个艺术，不是说做争标，有钱赚，而是做最底层的，最和这个城市相关的，真正的和民众发生关系。

在美国我最喜欢的是火人节，每年就在沙漠地带，各个艺术家发挥奇思异想，现做，做完后全部烧掉，化为乌有，然后汽车节等充分反映其文化自信，首先是有物质底气，大公司赞助，很多四面八方的人来参加，真正和人和自然发生关系。而且有传承，有许多届。公共艺术如何影响人？要把这个面扩大，而不是粗糙的、表面的，只是做个活动，我们一定要做有意义的事。

曾令香老师发言：

我们都很为全人类生态在承担某种使命感，几位老师的发言都很重要，王林老师对全盘做了指导性的、研究性的阐述，曾老师联合策展人对策展理念，前沿等关于我们九龙半岛的介绍，李老师作为我们学术委员会老师提前做了发言，也很重要。我想补充说两点，第一个点是关于生态这个词在黄桷坪铁路三村以及中国乡村如何体现做一个延展的思考。第二点关于我们接下来在黄桷坪铁路三村开展活动做一个简单的结构介绍。我先补充一下几位老师发言内容，我想补充说明的是生态这个词，在古希腊时期它指涉家园，后来随着西方比我们更早开启现代化进程以后，当提起生态这个词带有某种伤痕的感觉，一种悲怆感。这个悲怆感中最典型的一本反思性的书叫，《寂静的春天》，是西方从整个社会结构模型来思考人和世界的关系的书，所以生态艺术 / 生态学最早的一个词语来源于西方，其实是因为西方比我们更早进入、面对现代化的进程，那么这种背景里很多时候是内涵着自由人文主义的一个基础，就是每个人以自我为中心或以人为起点思考万物，思考世界的起点。所以这种生态艺术的提出是带有极强的反思情节。而中国当下经历了非常快速的现代化和城市化以后，我们在当下提出生态文明这个词的时候，我相信它不完全只是因为我们现代性产生了人、城市，人和世界的一种撕裂，人与人关系的断裂，中国的定居文明的传统文化当中，它的修复性是非常强，那为什么当下提出生态呢？我个人觉得一个补充性的重要意义就是，我们在这个历史的拐点提出了中国传统文化的价值，提出了中国传统关于世界模型的思考，那我把它简单的在这次策展前沿里面概括为我们在这次的策展提出的“生态的艺术，艺术的生态”之外，其实大家还可以来探讨在中国当下提出所谓的生态更多可能是还有中国关于天，关于天下共在的人与人之间善在以及共在的一种人的体系，就是人和世界，和自然，和社会，回归到原点就是人和社会，人和世界关系的体系。

公共艺术，就是共享的价值以及公共的理念。这个层面我们提出了，为什么说人人生态人人公共，就是在小的理念引进一个大生态。另外人人生态也是从微观程度上提出，当每个人都关注人和人之间共善的、共在的一种关系建构，那么这个世界是必然会生态的，还有相当于我们提出人人生态也是一个口号，每个人把生态从自我做起等等。其实策展前沿里还提到，源于西方的一种现代性和资本主义，尤其是现代性背后很大一股资本的力量带来的现代性、现代化时候像一个狂风，它席卷的地方是很热闹，但当它席卷过后有时会满堂狼藉。那么这个也是带来我们对将来可能面对的生态化过程中社区与社群、以及公共社会现场的一个思考。尤其铁路三村这个地方是非常有历史价值的，也是对重庆整个城市历史价值贡献非常大的一个地方，包括这曾经有很多帮朱德等很多人开过火车的，这里是贡献了中国西部第一个铁路的人群所居住的地方。有典型的中国在工业化、现代化转型中产生的新的时代命题，就是这种老社群、工业社群，尤其在中国重庆这个又有传统的原乡文明所定居的地方，其实这个现代化城市现场来开展这样一个活动，对大家会有一个探索的挑战，具有典型性。在铁路三村这个板块，对在座各位艺术家、研究生们只是抛砖引玉，在九龙半岛两个主题，其中“人人生态，人人公共”是以铁路三村为主，其实这个主题是延续去年“记忆的容器、艺术的社群”，在这个基础上，继续再探讨，从人性的角度探讨人和人之间如何建立一个更友善的社群，如何把艺术变为融入到社群当中的一种中介，成为一个更好的、可对话的剧场。

我们到时候会倡导“1+1”模式，共建一种新的艺术和社会社区的机制。可以从“物生态，境生态，仁生态”三者来展开，比如“物生态”我们可以从民艺的物，器物的物，可以从废物的物，以及从万物合一的齐物观上去思考物，“境生态”可以从家园的境和记忆的境，和景观的境，“仁生态”可以从社会介入的角度来抛出问题，可以从社群遗迹的角度来提炼社群的价值、差异性的价值来提炼，从非遗活化的角度进行传统文化的传承和社区的民艺工坊，以及从社会美育的角度来探讨人和人、人和族群之间的一个共在关系；我们这个社群艺术季微观上更多的从种群生态，文化生态等两个视角来探讨艺术的社群的一个开展。

周娴老师发言：

发掘国内很好的公共艺术资源，提高公共艺术的关注度。挖掘学术的价值，判断它是不是在艺术的话题。探索公共艺术价值，区别于其他艺术门类，其他艺术门类是否可以通过这个活动探索更多价值与可能性，从两个词主题角度探讨：公共艺术作为一个本体，它对于社会的影响，对于城市规划设计的影响，对于社区的价值在哪里。所以我听到之前老师的介绍，各位策展人的分析，我觉得这个活动特别的好。先是我们这个艺术创作的团队，定位到了艺术走向社会，去探讨艺术与社会，科学的关系，让艺术更加有社会价值。第二个方面是各个城市之间的联动，在各个区域的在地创作的合作联系。最大可能去调动公众的参与，推动了公共艺术的新价值。这个活动在探索公共艺术新价值这个方面是有突出贡献的。探索公共艺术价值，区别于其他艺术门类，他没有太多的边界，就像刚才几位老师所提到的。生态艺术、社群艺术、包括当代艺术的门类，是否都可以通过公共艺术合作，其他艺术门类是否可以通过这个活动探索更多价值与可能性，从两个词主题角度探讨：生态的艺术与艺术的生态。

首先是生态的艺术：第一个要点：从生态艺术的视角去如何探索新的生态理念，价值观。通过社区的策展活动去如何解决社区的一些问题，传播我们的艺术理念，在生态、环保等方面展开；在我看来这个项目不仅是生态艺术的视角，因为它在相对封闭的社区展开，所以它还包含社群艺术的视角。所以在这个活动里面，我们是不是可以把社群艺术的特点更公共艺术的特点结合起来这样作为创新更加有创新性与挑战性。艺术家如何去把各方资源整合，有利于社区公共艺术的探索。第二个要点：学术性要有所体现，艺术家有自我风格和模式，自己的创新和探索要体现。第三个要点是跨领域学科的合作机制；生态艺术与纯艺术门类是不同的，他会涉及到农业生态等领域，协同相关领域的专家，进行创新探索。我们通过这一系列的探索，把这些成果放在高校的教育体系当中，梳理出来创新的模式，在今后的项目中或者是教学中再次进行运用。第四个要点：活动最终对社区、当地人、生态的改变是否具有持续性。

第二个方面是艺术的生态：第一个要点：有关于艺术本体的探索研究。公共艺术看中的是他的社会价值。它是当代艺术发展的结果，艺术家的自觉的结果。当代艺术的新方向，艺术家的自觉体现，对于社会问题，对于公众，整体，探索如何在作品中体现出来。公众参与程度；一手学科如何突破原来界限来创新，第二个要点：参与本次活动有不同的学科，如何突破本来艺术学科的界限，进行研究合作创新。这次策展人的模式是 1+1+1 的模式。对于这个模式进行一些梳理。梳理出这个活动它自己的脉络，在未来发展中可以不断加强和探索，作为一种创新和主张。

张鼐老师发言：

非常高兴能够加入长江上下公共艺术活动中，我对九龙半岛的现场非常有感情。从十二岁到达黄槁坪，一直生活到现在。我从事的是雕塑活动开放空间的研究。这次来参加这个活动，抱有向专家学习的心态，来提高自己的专业能力。在过程当中如果有些同学有疑问，我也非常愿意把自己的经验同各位同学进行分享。

陈星宇：

非常感谢这次策展方老师的邀请，我一直非常关注九龙生态区。我关注到了一个很核心的问题，它自己就是一个生态区。整个过程中，之前的一个工业化问题，生活者居住面有限，但是当时没有引起足够的重视。都市化兴起后，单位面积不断减少，与整个系统形成了断裂。在整个过程从我出生到现在，都没有受到足够重视。它自己有生命，在它自己内部有美丽的生态和生命。作为一个生态的艺术，它本身就是很好的有机生命体。

董子瑗：

首先感谢这次金老师的邀约，我是这次担任观察员以及创作者。这次是我第二次参与这个项目。第一次有遗憾，这次想深入参与。作为观察员，进入到现场创作，与公共艺术老师一同参与，将艺术介入社区。作为这次的观察员，观察艺术家和作品是如何介入社区，与社区发生关系，并且以生态的艺术作为主题，通过有效的机制，在社区进行的艺术活动。

金江波老师发言：

我从几点建议出发活动学术价值对社会的作用，跨学科体系、资源；让学生做一种普及，全面进入到社会变革中，一种方式和挑战，对于社会意义上来说非常重要，从教育角度帮助学生找到健康的方法介入社会创作中，“人人”比较契合目前以人为本的政治战略，传播渠道和观念，都有一定的政治意义，建党一百周年，契合政治话语和体系需要，独有主张的艺术魅力，让学生、艺术家成为主流话语体系中的标杆，更有社会创造力，更受欢迎。

唐艳老师发言：

很高兴受到邀请参加这个活动，个人为风景园林景观领域，从业景观规划设计十四年。对于这个活动有时间线上的理解，看了前几年的活动概况，我觉得这个项目有着非常有意义的、宏大的结构，很丰富。人在社会环境中的关系，人在生态环境中如何产生关系，层次结构上非常深刻。落在人人公共这个语境上做公共，人人公共相对于现在做的公共艺术更加细腻，深入到了社群中的每一个人。这样有人文高度、人文关怀，高处着眼落到生活很低的方面中去，让人十分感动，希望在后面的合作中，激发自己，用我的专业背景提供大家帮助，让活动更加有意义。

赵明老师发言：

参加了两届，今年第三届算是全程参与了，简单回顾一下过去的创作，作为国美公共艺术学院中负责场所空间的工作室，关于公共艺术场所空间中的公共艺术近几年也做出了思考，直接参与过现场感受还是很深刻的。给予此次活动高度的认可欣赏，抱着学习的态度参与其中。在自己的领域探讨何为公共艺术，公共艺术如何就自我更新向外行动。在长江上下这个项目中，我们更像是一个小的试验田安排，参与了很多的实践。我们更多的是从理论入手，艺术介入社会的意义，艺术功能本身，艺术参与到社会，更广的视野思考艺术的功能。对于艺术对于社会的价值，我们也正在思考，观察生活，尽可能的回顾过去的项目去思考未来的艺术的形式，但现在也是比较有限的探索，希望以后可以和大家共同交流。从艺术视野、艺术角度来探讨我们的实践能够有哪些推进，探讨全球化下中国公共艺术的建构。

18 年第一届工作坊是个媒介，真正深入在地。现场需求是我们这两年特别着重思考的，而不是脱于社会实际富于表面的，看艺术悬浮的形式，探讨在地创作。中国美院在杭州，习近平提出的“绿水青山就是金山银山”所以将浙江作为历史地基，非常好的生态环境，它本身就是文旅融合文化产业基地。

19 年项目切入点是民营经济体切入到绿水青山中去寻找发展点，不是一个乡村了，而是一个经济体。浙江有名的浙商，以浙商体制理念出发，实践和观察，总结什么成果在现在比较困难。刚刚开始不敢说有何收获，期望在大时代下人与人，人与地，如果谈人就脱不开所有的操控路径和理念问题，从人出发切入到机制体制中是我们比较期待的。

另外一个是公共艺术对于对话的强调。在任何对话中我们最期待的是，起到真实的、有效的、有价值的对话能够发生，至于艺术以什么样的形式去完成发生。这次项目也有很多研究生参与，希望他们能够从中去思考人与人的关系以及操纵体制的层面，切实展开研究。我们目前整个在艺术参与社会体系建构每个人可以做的贡献。

欧阳甦老师发言：

各位晚上好，虽然之前的项目再非洲，但是和各位同学和老师的合作也是很多的。从莫干山到今年，今年我们长江上下这个项目走得越来越深了。我很赞成之前老师的发言的观点。我有几个建议，第一个要把握好作品落地质量，很多点都可以好好挖掘，把握质量，对北碚很多课题都很感兴趣。第二个是创作过程中很多不确定性，体系目前很完备，但是在创作中还是具有很多不确定性，要通过加强与社会的沟通，特别是不是川美的学生对很多理念以及具体情况还不太了解。

谢荪老师发言：

很荣幸作为公共艺术专业老师来参与，作为武汉与我分现场的团队，12 年刚刚成立的新团队，去年也完成了从整个教学过程到学生到策展团队实施团队，由校内教学到校外实施地，对整个教学和实践来说都是非常难得的机会，刚得到教务处的通知我系已成为一流学科，共识共生的理念，在我们专业的发展上能体现出很多成果。

值得高兴，共识共生，相互促进，在我们专业发展中涌现的。武汉作为疫情爆发中心，受到影响还是很大的，学生无法出校，百年校庆在严格防控中低调进行，理念引导毕业生进行人与社群，人与人的关系创作，与本次长江上下的主题比较切合。安排了研究生以及老师参与，希望项目能够获得圆满成功。

范晓丽老师发言：

从去年加入一直延续到今年，活动开展非常有价值有意义。去年无锡活动已经从生态视角介入，垃圾分类提出，至今还不太顺利普及，去年找到这个切入点，本身是建筑与室内景观的专业背景。之前有过理论上的积累，对于 —— 永续理论探索做了一定实践，在项目实施中遇到了困难，但共同努力取得了不错的效果。非常愿意从生态视角来做公共艺术的探索。一点建议，我们在关注物种，自然生态可持续发展的同时，我们的城市生态系统也是很值得关注探讨的，可通过我们的努力，自然的发展和城市的发展是在一个生态系统中的。希望能从中思考。公共艺术帮助公众逐步形成对环境的认知，自然逐渐循环往复的过程，从中参与。

李想老师发言：

去年参加活动以后，也促进了我们雕塑专业的项目申报，互相学习互相促进高校间，今年我觉得第三届活动，由于各方面因素无法现场展开，重庆这方面我们也有思考和观察，公共艺术公共两个字本身就是一种话语，我们可以做一些作品。艺术品在制作程序中民主化的关注，公共原生的程度，艺术作品艺术方式，大众的参与，保持艺术水准的同时取得一种可接受度、可持续性，如何平衡关系。第二个，公共艺术本体民主化程度，1+1+1 模式本身就是民主化的一种构建，很关心其促成的演变，艺术家参与的可创造、可持续性是多少。后期作品的影响以及维护，对社区，具体到人、生活影响的方方面面。

邵丽桦老师（十方）发言：

作为香老师在公共艺术领域将社会学与公共艺术的联合策展，它是 1+1+1 的模式。我们代表社会第三方公众领域参与，从三个方面来谈一下长江上下这个项目。

今年这个长江上下有一个很联动的，作为一个艺术创作家，感谢前辈给予机会可以参与。第一方面，大学毕业后没有进入创作，而是做工艺方面的，将在艺术圈中的能量带入到工艺方面中去。让工艺系统和文旅组织、各级政府系统以及商业的文创领域来进行合作。这些年我在所在机构主要通过项目案例的方法，将艺术价值和现场结合起来。作为一个艺术家跨界到工艺方面跨界工作的主要工作方向。18 年旁观者，19 年香老师 1+1+1 模式邀请。在 2020 年长江上下项目中，我代表民间工艺美术做策展。我做了两个方面，一个是公共关系的沟通，一个是对接政府资源，比如场地和资金的、和媒体的沟通。

另外一个专业策展，把非物质文化遗产做了一个非遗工坊，在工坊里和香老师和美院老师一起学习。今年受到第二次邀请，作为在九龙板块，在今年的策展抛出关键词，我认真的和各位老师沟通，我策展的板块刚好回应了前面的情况，人人生态，弱势群体，社区营造，项目可持续性。在策展思路上除了公共角度，还有回应香老师的原生态，如何去参与一个人人参与的生态。目标是将一次性的公共性艺术项目结果作延续，到社区居民、组织；铁路三村作在地发生，有一个社区工作组、艺术家团队，可能会去注册机构，有社区工作人员来延续成果。会尝试建立一种艺术家与老人等群体的联动，提供一年感情支持，心理疗愈与艺术课堂服务，把参与工艺服务变成一种可持续化的形式。

宣讲会合照

10 月 26 日：社区领导共识会 / 第一次现场考察

社区领导共识会现场

川美创作者第一次现场考察

短会上策展人曾令香、邵丽桦和执行策展人李佳璐与新市场社区铁路三村邓书记及贺大姐就在地创作开展场地、工具及人员配置、以及项目后续进展节奏等事项进行了交流并且达成了共识。

在第一次现场考察时，曾令香老师、社区书记带领川美创作者了解创作场地范围和现场情况，感受现场氛围，并对居民进行初步交流调查。

10 月 30 日：考察报告分享会、志愿者召集

会议目的 : 在地创作现场铁路三村信息同步、社区志愿者招募
会议时间 :2020.10.30 19:00——21:00
会议地点 : 铁路三村新市场社区三楼会议室
参会人员 : 策展人、学术委员会成员、观察员、创作者、志愿者、工作组
会议主持：邵丽桦

居民发言

志愿者报名

考察报告会上川美的创作者分享了各自的考察报告，也让居民们对艺术家们要来社区做什么有了大概的了解，居民们还对考察报告的内容进行了补充并对其他还未来现场的创作者对现场提出的疑问进行了解答。分享结束后前来参加会议的居民进行了志愿者报名，共召集了 27 位志愿者。

会后合照

部分考察报告截图：

11 月 5 日：初步方案汇报交流会

会议目的 : 在地创作现场铁路三村信息同步、社区志愿者招募

会议时间 :2020.11.5. 19:00——22:00

会议形式：线上

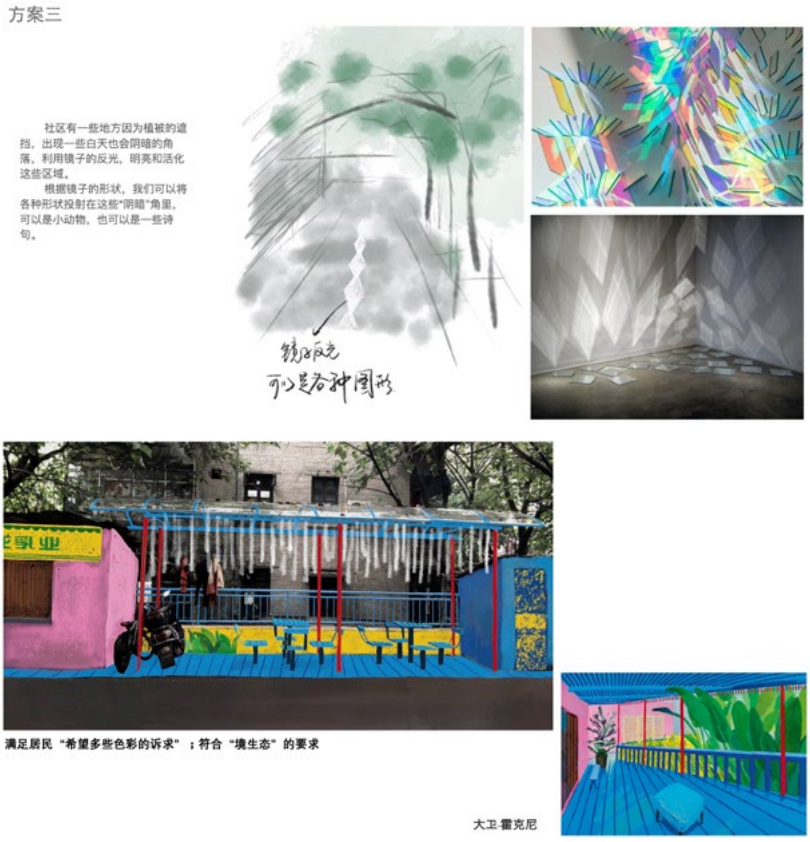
腾讯会议码：942234533

参会人员 : 策展人、学术委员会成员、观察员、创作者、工作组、新市场社区人员、社区志愿者

会议主持：向伟君

本次汇报会通过腾讯会议线上进行，共有 16 组创作者分享了创作方案，学术委员会专家们对作品进行了专业的点评，社区书记和居民代表也都从自己的角度对作品提出了建议。

部分方案截图：



艺术家方案：

刘烨恒（西南民族大学）

方案一：铁路三村，以新换旧，老旧门窗

方案二：重庆南站 --- 铁路三村 --- 小南海站

方案三：以海报，名人简介的形式，展示以前的铁路工作者

方案四：有声的街道

胡蓓蕾、张世超（上海大学上海美术学院）

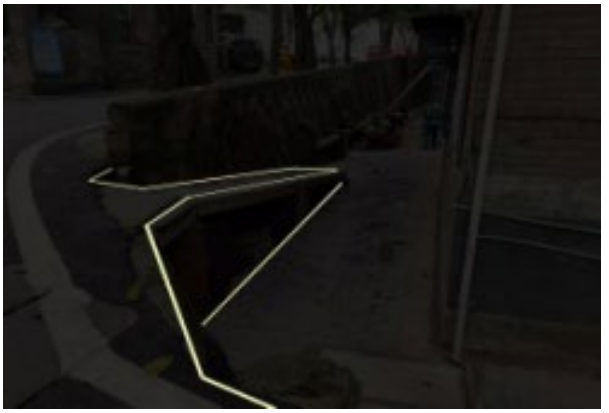
方案一:“三村体检报告”

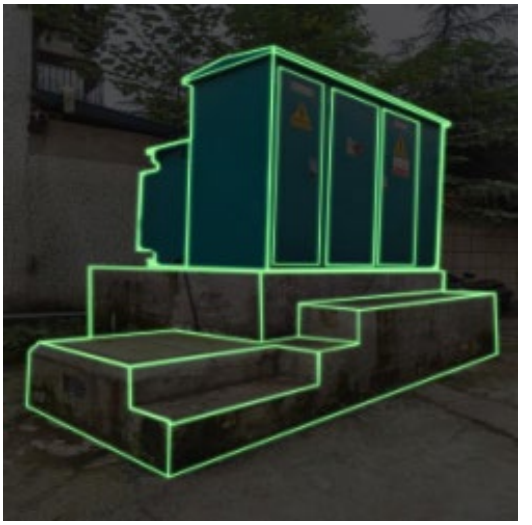
以数据的形式表达铁路三村的人员信息、生活状态、行为规律、铁路三村的故事。

张彬彬、刘思佳（湖北美术学院）

方案一:

方案二：





方案三：

孙磊（江南大学）

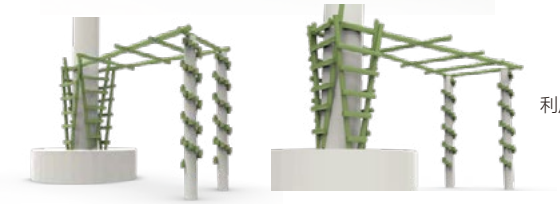
方案一：

竹子打孔，外涂防腐漆

收集废旧瓶子做花盆内衬

种植容器围绕树螺旋上升

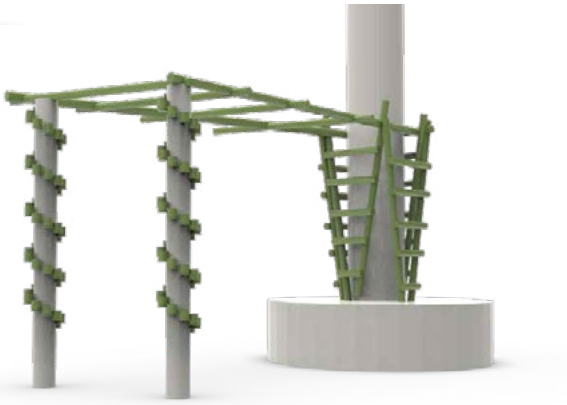
利用当地元素竹子作为材料



口袋菜园

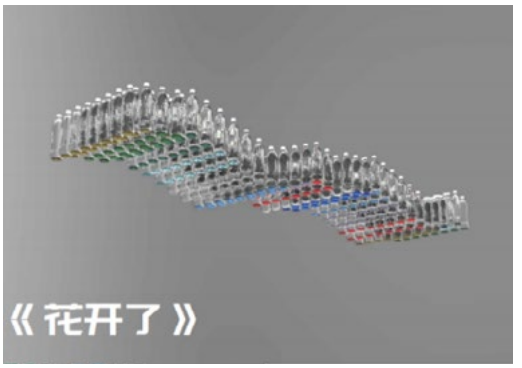
江南大学设计学院——孙磊　　2*3*3m　　材料：竹子

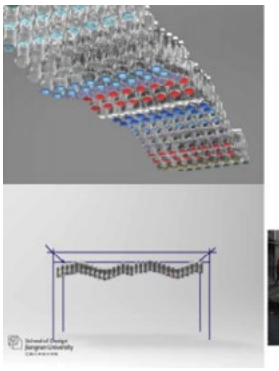
设计说明：居民楼前的两棵树可能影响到居民采光而被砍掉所有枝干，这种被重度砍伐只剩树干的树再重新长出来需要很多年。由此想到了在这块地围绕三棵树搭建口袋花园，在被砍掉的树的基础上种植当地居民喜欢且容易种植的蔬菜（五彩辣椒，葱等）让被砍伐的树重新焕发生机。种植好的蔬菜可以供给居民食用，居民可以自己拿种子到口袋菜园来种植蔬菜，并且给居民分享。



School of Design
Jiangnan University
江南大学设计学院

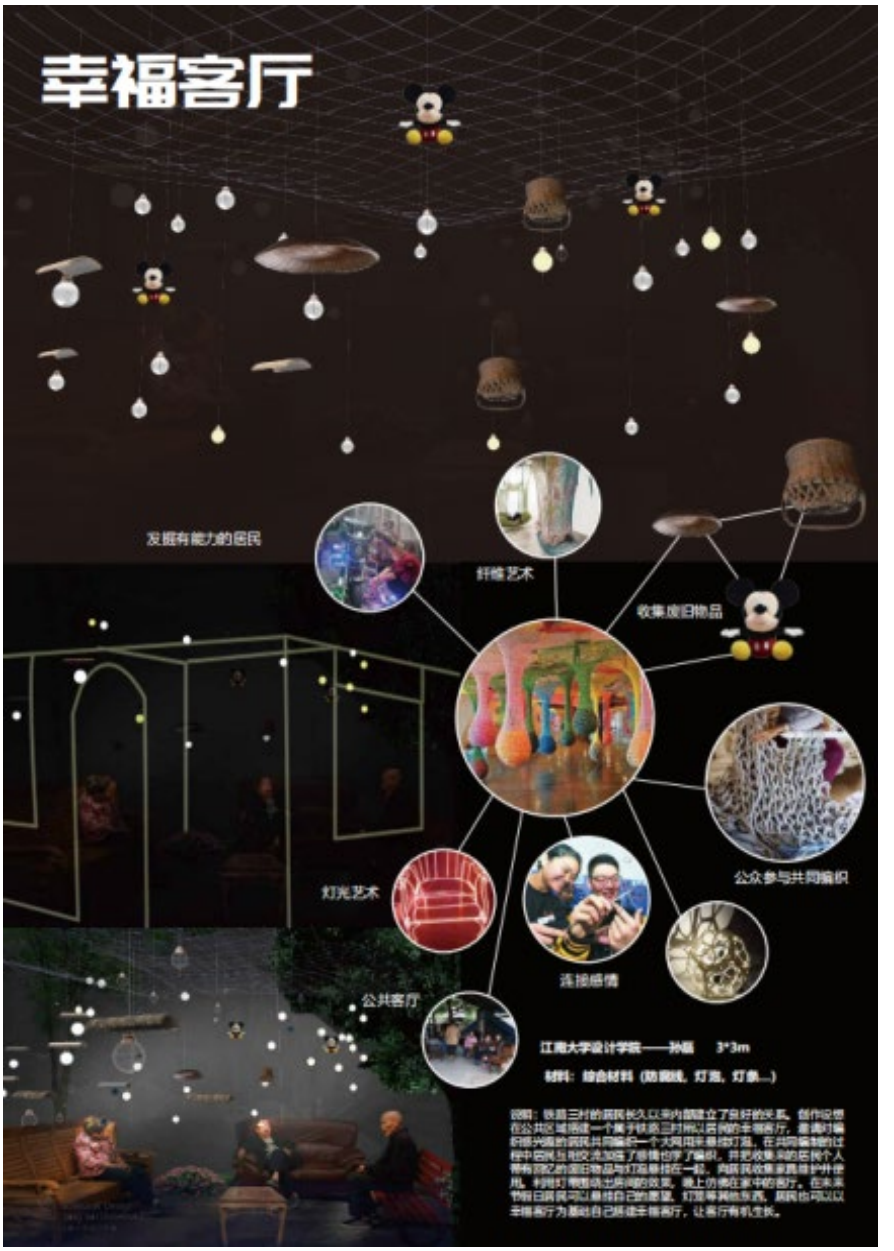
方案二：


《花开了》



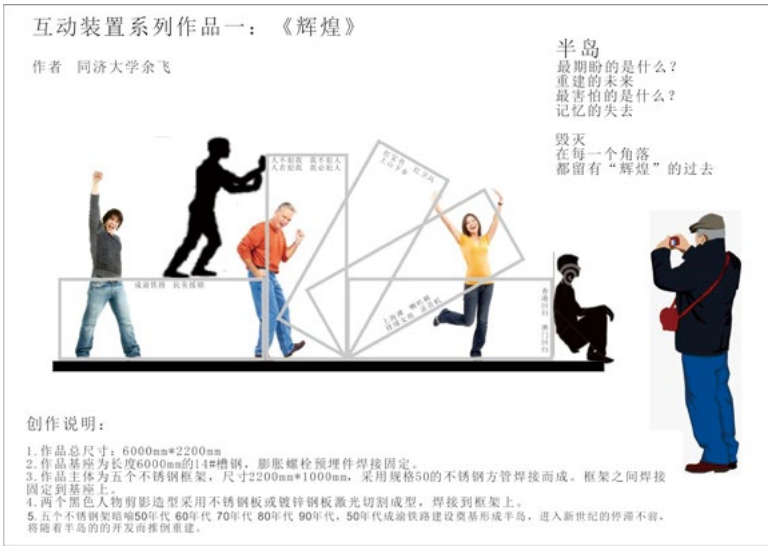
矿泉水瓶
底部花纹图案
江南大学设计学院——孙磊
1*2*2m 材料：矿泉水瓶

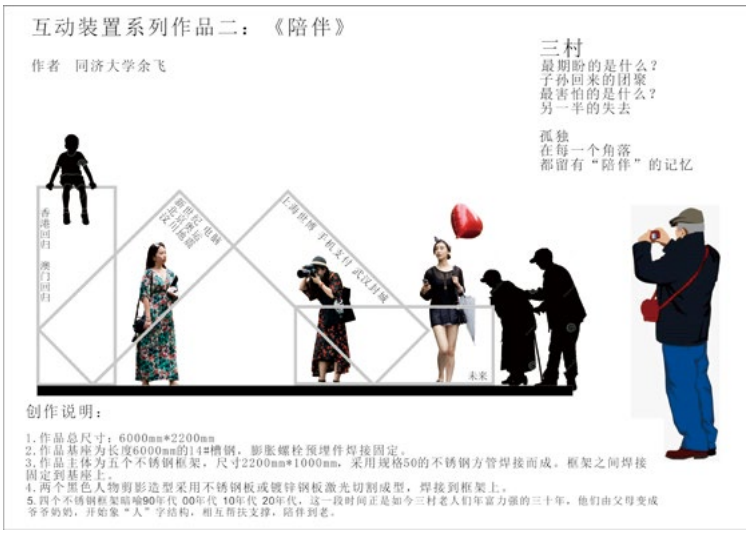
方案三：

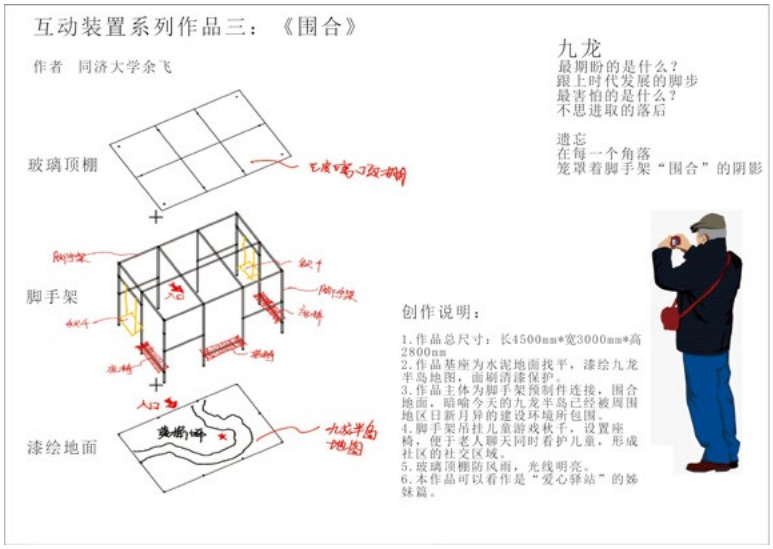

幸福客厅
发掘有能力的居民
纤维艺术
收集废旧物品
灯光艺术
公众参与共同编织
连接感情
公共客厅
江南大学设计学院——孙磊 3*3m
材料：综合材料（防腐线，灯泡，灯垂...）

余飞（同济大学）

选定方案

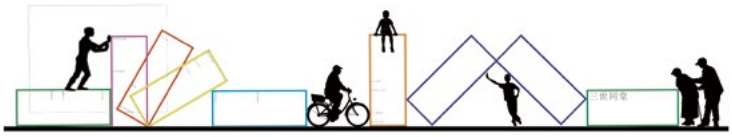

互动装置系列作品一：《辉煌》
作者 同济大学余飞
半岛
最期盼的是什么？
重建的未来
最害怕的是什么？
记忆的失去
毁灭
在每一个角落
都留有“辉煌”的过去
创作说明：
1.作品总尺寸：6000mm*2200mm
2.作品基座为长度6000mm的14#槽钢，膨胀螺栓预埋件焊接固定。
3.作品主体为五个不锈钢框架，尺寸2200mm*1000mm，采用规格50的不锈钢方管焊接而成。框架之间焊接固定到基座上。
4.两个黑色人物剪影造型采用不锈钢板或镀锌钢板激光切割成型，焊接到框架上。
5.五个不锈钢架暗喻50年代 60年代 70年代 80年代 90年代，50年代成渝铁路建设奠基形成半岛，进入新世纪的停滞不前，将随着半岛的的开发而推倒重建。

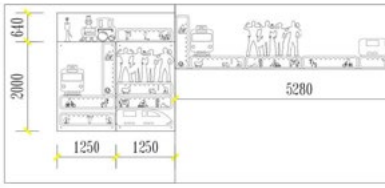

互动装置系列作品二：《陪伴》
作者 同济大学余飞
三村
最期盼的是什么？
子孙回来的团聚
最害怕的是什么？
另一半的失去
孤独
在每一个角落
都留有“陪伴”的记忆
香港回归
澳门回归
未来
创作说明：
1.作品总尺寸：6000mm*2200mm
2.作品基座为长度6000mm的14#槽钢，膨胀螺栓预埋件焊接固定。
3.作品主体为五个不锈钢框架，尺寸2200mm*1000mm，采用规格50的不锈钢方管焊接而成。框架之间焊接固定到基座上。
4.两个黑色人物剪影造型采用不锈钢板或镀锌钢板激光切割成型，焊接到框架上。
5.四个不锈钢框架暗喻90年代 00年代 10年代 20年代，这一段时间正是如今三村老人们年富力强的三十年，他们由父母变成爷爷奶奶，并始象“人”字结构，相互帮扶支撑，陪伴到老。

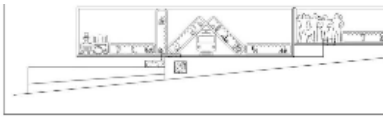

互动装置系列作品三：《围合》
作者 同济大学余飞
九龙
最期盼的是什么？
跟上时代发展的脚步
最害怕的是什么？
不思进取的落后
遗忘
在每一个角落
笼罩着脚手架“围合”的阴影
玻璃顶棚
脚手架
漆绘地面
创作说明：
1.作品总尺寸：长4500mm*宽3000mm*高2800mm
2.作品基座为水泥地面找平，漆绘九龙半岛地图，面刷清漆保护。
3.作品主体为脚手架预制件连接，围合地面，暗喻今天的九龙半岛已经被周围地区日新月异的建设环境所包围。
4.脚手架吊挂儿童游戏秋千，设置座椅，便于老人聊天同时看护儿童，形成社区的社交区域。
5.玻璃顶棚防风雨，光线明亮。
6.本作品可以看作是“爱心驿站”的姊妹篇。

作品：《嬷嬷一家人》

作者：同济大学　余飞







创作说明：
1. 点位：机务段工会外围墙
2. 尺寸：5000mm*600mm
3.材料：不锈钢方管焊接彩喷，钢板激光雕刻
4.说明：运用线构成和块面剪影形成黑白对比和虚实对比，由作者和志愿者嬷嬷共同完成，讲述志愿者嬷嬷的家庭故事，折射在时代背景下三村人的历史命运。

选定位置与方案落地

创作说明：
1. 点位：机务段工会外围墙
2. 尺寸：5000mm*600mm
3.材料：不锈钢方管焊接彩喷，不锈钢板激光雕刻
4.说明：运用线构成和块面剪影形成黑白对比和虚实对比，由作者和志愿者嬷嬷共同完成，讲述志愿者嬷嬷的家庭故事，折射在时代背景下三村人的历史命运。

尺寸：
5600mm*1000mm

材料：
热镀锌钢管40mm*40mm*3mm
镀锌钢板1200mm*2000mm*3mm

工艺：
镀锌钢管切割焊接成框架
镀锌钢板激光切割图形和文字
镀锌钢板基座，膨胀螺栓固定
钢管框架彩漆喷涂

点位图

效果图

王然（四川美术学院）

方案：《雨话三村》

契机：考察当天是雨后，听到屋檐边的滴水声一直重复一种声音，因此想做一个出自铁路三村的下雨时的音乐架。雨打在乐架上会有不同声响。

方案陈述：收集居民旧物，做成独特的音乐架（以片、碗状为主）带有偶然随机性但仍存在必然性

地点：能接到雨水的地方都可以，为了不扰民，可偏向空旷型地点

尺寸：170*100*80cm左右

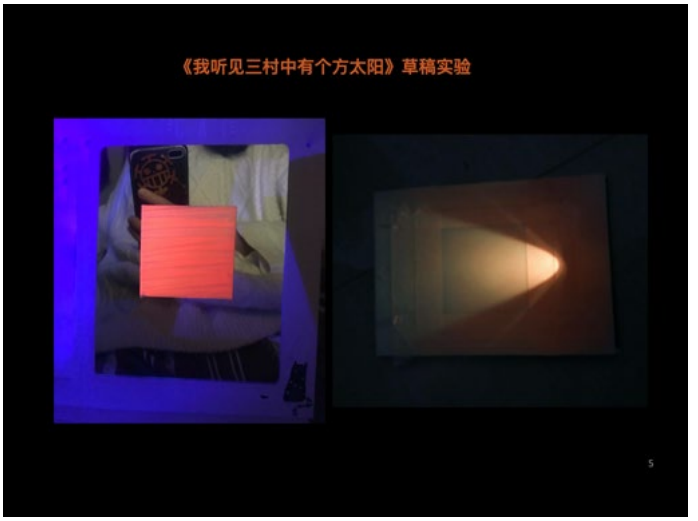
材料：居民旧物、铁架

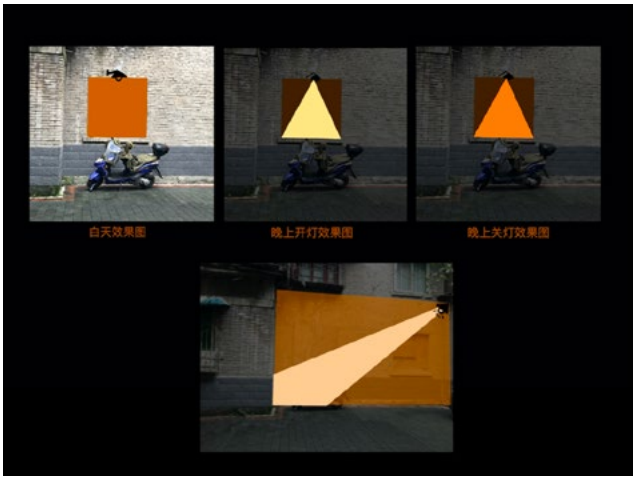
（示意图）

方案一：《雨话三村》事件描述

备用方案：《我听见三村中有个方太阳》

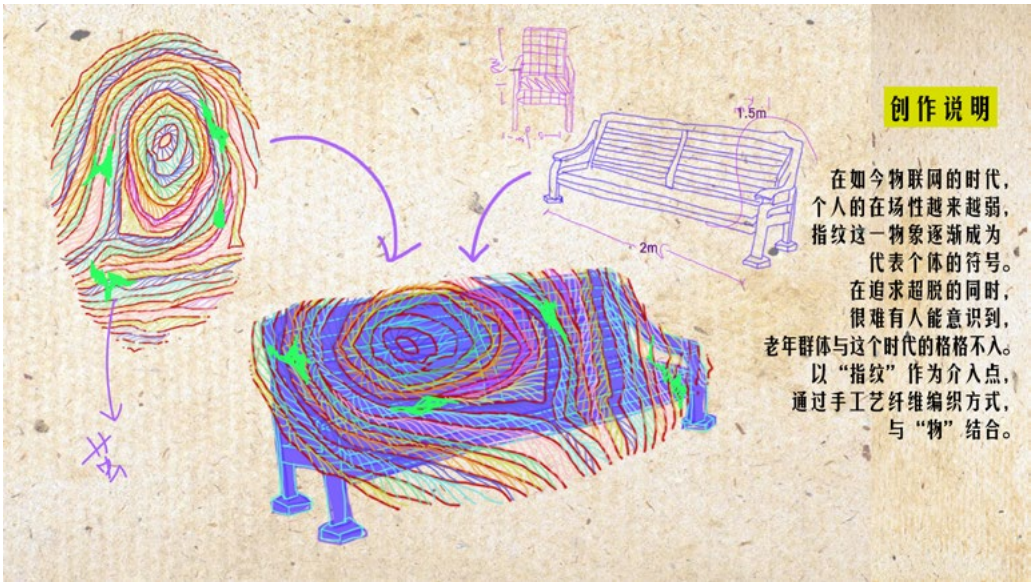
契机：考察时感觉某些地方缺乏光，所以想做几个方太阳放在铁路三村少灯的地方，给回家的老人照明


《我听见三村中有个方太阳》草稿实验


白天效果图
晚上开灯效果图
晚上关灯效果图

直流射灯（外接电源供电）
荧光橙色涂料（自身橙色系列作品逻辑延续）
白天效果图
《我听见三村中有个方太阳》草稿实验
夜间开灯效果图
夜间关灯效果图
王然铁路三村实施方案
作品名称：
《我听见三村中有个方太阳》
位置：
“弹弓”右上方路边居民楼墙面
所需材料：
橙色荧光喷漆、户外防水射灯、户外移动电源、线槽、电线、脚手架、纸胶带、编程
尺寸：
200*200cm
操作说明：
射灯编程，每隔10分钟灯亮一次，每次亮20秒，结束后留下光的痕迹
注：
户外移动电源需要志愿者或安保人员管理开关

吕梦玲、张凤霞、袁西凤（四川美术学院）



11 月 8 日：第二次现场考察

所有高校创作者到达重庆后，在社区志愿者的带领下来到了现场进行实地考察，感受现场真实的环境与氛围，了解现场情况，发现现场问题。

11 月 10 日上午：新市场社区铁路三村在地创作开营仪式

开营仪式现场

会议主持：曾令香

会议时间：2020 年 11 月 10 日上午 10:00–12:00

会议地点：四川美院造型学院办公室（新校区版画系隔壁）

会议形式：线上 + 线下

腾讯会议码：810694511

参会人员：

高校领导、策展人、社区领导、学术委员会专家、执行策展人、观察员、创作者、社区志愿者、工作组成员

会上主持人曾令香阐述了本次生态艺术季黄桷坪平行现场举办的社会文化背景、活动理念、艺术价值与展开方式。随后各位嘉宾就本次长江上下：公共艺术行动计划进行了发言。

嘉宾合影

四川美术学院副院长焦兴涛院长致辞：

这一次生态艺术季的展开在今年疫情背景下是很有意义的，特别感谢邓杰书记作为我们新市场社区的支持者，这个项目真正的实施和落地离不开你们的支持。川美正好是前一周不到八十周年校庆，在这个校庆里有个非常重要的展览，在我们美术馆展览的，把历史上重要的对中国美术创作非常有贡献的作品拿回来呈现在这里，通过这个展览我们可以感受到川美很大的特点，非常能够开放包容，他有一个很重要的自由的思想，可以在这里得到很好的培育发端，而且从一个暗流生长为一个显学，这都是一个学校非常重要的特质。川美的这个特质，包括以前对川美的表述，因为他比较自由，其实自由后面比较核心的是一个自由意志，就是他有强烈的意志，这一点在学校校园以及我们这次活动都很有体现。

这次活动的意义特点我们也不用多说了，刚才我们在拍照过程中很多人都非常感受到今天的天气特别好，阳光特别好，这种冬至的暖阳是大自然的馈赠。但其实我们想一想这个冬天的小阳春，这就是在立冬之后，还不仅仅是重庆，它是中国整个南方地区普遍的现象。在徐光启那个时候就谈到过这个气候，叫梦春，也就是在我们长江流域，小阳春是我们大家特别能够共同感受的一个气候。那么这个气候在北方没有，再往南也没有，就在长江地区这一块。那我们这个长江上下，在长江流域展开，不仅仅是依托于我们共有的一种自然的、历史的资源，还有今天在这个流域包括长江本身作为中华民族母亲河所承载的历史文化信息，在我们今天民族国家现代化进程当中，面对一些问题他有共性存在，这一点是很值得我们去探讨、发掘、发现的。

另外一个我们展开的重要背景就是疫情，疫情期间我感受非常深的一句话就是一个评论家，他提到的感慨“假如疫情到来”，或者人类的一个灾难、大的变度到来的时候，这个社会最先被约分掉的是什么呢？就是艺术。他认为最先被约分掉的就是艺术。这句话给我很深的印象，就是说从某种角度上来讲，我们今天理解的，或者说传统角度上的艺术是外在于我们生活而存在的，或者说是和我们的生活世界是两个不同的存在，当正在的生活世界受到威胁，或者需要改变的时候，首先去掉的是生活世界之外的。其实他建立的一个逻辑就是这样的，也就是说我们人，他首先是一个生物的人，然后是一个社会的人，然后是一个历史的人，最后是一个形而上的人。这四个关系在一个人身上是统一的，如果在他要约分的时候，面临最大困境是，一个人首先会去掉他是一个形而上的人，然后去掉他是一个历史的人，再去掉他是一个社会的人，我首先要生存，是一个生物的人，他只有满足了这些条件后才会追求更高的形而上的东西。那么这个社会也是这样的，其实我们今天在疫情这样一种压力和挑战之下，一个社会就像一个人一样，他首先要保证自己作为一个存在和生物体的存在，那我们的艺术是什么样的问题？反过来讲，艺术如果你把他看做是一个层级递增的关系，他必须处于形而上的时候，那肯定是会被约分的。但是如果一个人和他的生物机体是个有机意体，这其实是无法做到的事情。

所以其实今天我们疫情给世界最大的，包括一直在进行的，公共艺术的，包括艺术空间的转向，给了一个更大的助力和理由，就是艺术要内在于生活本身，而不仅仅是一个附着于生活之外的，一个艺术世界的存在。我想这个就是我们做公共艺术，包括社区艺术，参与性艺术等等，一个很重要的，来自于艺术内部的需求和冲动，这是我们需要去打破原有的艺术制度和体系，和生活世界、和现实世界建立一个更加紧密的、相互交融的，而不是一个可以直接拆解的整体，我想这是我们进行这个活动重要的理由。

第二个，这样一个活动，包括这样一个生态意识上面的，也是来自于疫情，疫情让我们重新看待我们社会和人的关系，人和技术的关系，人和自然的关系。我一直认为这个世界是可以被某种规律所认识，所发现，然后归纳它，我们一定会找到通向未来灿烂之路的蓝图。其实这个理性主义的命题，在今天已经被反复地指引，那么我们人和世界、和物质、和技术之间，是一个相互影响，共同构成的整体，这个里面不是技术包括我们的自然，不是我们实现艺术的手段方式，它其实也反过来在塑造着我们，而更大的关于生态的

理念，应该是人类世界通过这次疫情获得最重要的启示，对于艺术家也是这样。

另外一方面，就是我们这样还有一个冲动、需求，就是来源于我们现实，我们社会需求，从社会学、人类学的角度，它需要艺术重新发挥它真正介入日常生活中的意义和价值，这个也是我们今天参与性艺术，或者是社区更新很重要的两个方面的需求结合，一个是艺术内部的需求，一个是社会的需求，共同推动了我们今天现在可以称为显学的这样一个社区改造、更新的一个公共艺术项目。

第三点，那么这个到底是要告诉我们什么呢？它不仅仅是大家日常经验的工作方式，它的核心是要发现问题。有时候不能说艺术解决问题，但是艺术最重要的是提出问题，我觉得今天我们在全国各地公共艺术发展过程当中，社区也罢，乡村也罢，一切都有它的模式、发展路径，而且呈现的效果也很好。但是有一点问题提出，是不够的。所以我想在我们新市场铁路三村这样一个地方，又是四川美术学院的发源地之一，可以说四川美术学院很多的气质就和黄桷坪、和这样的社区有极大的关系，那么艺术和日常生活的联系，通过这样的活动可以带来惊喜，在这里我对此充满希望，也预祝大家成功！谢谢！

2020 生态艺术季总策展人、批评家王林老师致辞。

我们之所以要来做一个关于人人生态人人公共的生态艺术季创作活动，出于两个原因，第一个，现在高校不再像过去艺术学院，它已经非常地体制化项目化。原来艺术学院相对于其他学院是相对自由的，而且整个创作教学活动是很自主的，学院本身有很大自主权利，相对来说管理上也比较松动。我举一个小例子，四川美院在老校区黄桷坪，周围都是居民，居民和川美最密切的联系就是我们师生租房子创作，要有自己的空间，不愿意在学校里面，因为学校空间有限，要有自己独立空间，就去租房子。四川美术学院有博弈管理，限制租房子，锁校门，规定时间不能出入。翻校门也成为独特尽管，包括院长也一起翻墙，和师生一起。这从某种意义上说作为一个案例，体现了川美管理的自由度，力度和自由度的关系。川美在处理这种关系的时候，有时管理有时放任。所以说四川美院的一个创作很大来源于川美管理状况下，限制自由和放任管理的博弈，在某种意义上也达成了妥协协商的关系。

四川美术的成就，本质上源于黄桷坪，提供了和社会直接联系的通道，和老百姓一起生活，直接就地于现实、在场性的关系。

这次长江上下正好在铁路三村，黄桷坪艺术和思路的发源地，这个地点选择非常明智，艺术不都是官方的。艺术有很大部分力量来自于民间、来自于野地，管理中可争取的东西，老实说改革开放以来很多自由都是争取来的。刚刚焦院长也说的艺术创作的自由都是争取来的。七九年自我表现还受到批判，艺术家表现受到否定，而当下艺术家个人创造力得到了公认，学院、官方、美协、市场、公众都认可艺术家自我表达意愿、个人创造力的发生是合理的，有共识和公认的，改革开放四十年来最重要的文化进步，甚至可以说具有唯一性的。两点，一点是这样的进步下，艺术家创作和当地在场环境，居民共同的协商，共生存的关系，但是艺术作为一种介入，不单是介入本身，还有如何提升水准和品质的问题。长江上下已经做了三届，如果每一届只是不断重复的话，那么它意义对于推动社群、参与者，在意识上的更新，水平上提高是需要努力方向，这次生态艺术展我们还是希望大家能够拿的出比较有案例性的作品。这个活动本身都是一个案例，都是在做案例的推动，我们很难做社会意识结构的改变，我们可以通过案例的创造来提示炼可能性、方向感。

第二是研究，川美本质上是形而上，就是学问发展的地方，是一个精神堡垒。我觉得学院有一个使命，就是把我们的知识不断更新推进，而且要可以成形的，有一定系统性的，可以通过教育系统进行教育传达的实践，我们不断更新这种知识，不管是生态艺术还是长江上下的活动，我们都有所沉淀，因为知识的重建是需要我们参与者在其中形成新的知识的增长，生态

艺术季是今天包括川美在内，学院教学学科的新增长点，非常重要。希望我们不仅有参与实践性的活动，也有我们在参与过程中作为学术研究的成果，参与者要写文章做研究。我们生态艺术季有个专门的计划，把研究者集结起来，做一些关于出版、讲座、专辑的活动，因为生态艺术在美院是一种现象，其实它还有很大的发展空间，包括乡建，城市营造，和生态农业、城市文化生态要发生更加密切的关系，我觉得我们的实践和研究都是大有可为的。

2020 生态艺术季策展人、四川美术学院实验艺术学院艺术与教研室主任曾途老师致辞。

用艺术与社会，从社会角度来讲，长江上下概念有两个词语，一个是一衣带水，隔出了南北分布，中国古代文化以中原文化作为主要写古代文化，有一个是南渡北归，中原发展不下后到南边生活，恢复好后再返回中原。这个项目在大历史中有非常重要的气质，长江有什么特点？我用李白的两句诗来概括：“千里江陵一日还”，“溪舟已过万重山”，实际上是李白坐上了高速公路的感觉，这种感觉是没有办法在中原地区体会的，“一日还”“万重山”概念，就是电影的感觉。一定程度上给了我们长江上下某一种文化的定义，表达情感的定义，上江人下江人，老百姓都懂。另外一点，王老师在九十年代做过长江漂流季，同李白一样带领艺术家在长江漂流。今天的长江上下项目，我的感觉是拖家带口，以学校意向，让老师带同学跑到这么远来，这和古代文人坐船渡江是不一样的，这是生态联系，为什么没有在十年前二十年前发生呢？历史原因更强，我们应该做什么？驱使发生的重要原因，可能我们参与者还需要去思考的问题。长江上下的重要节点，重庆，水龙头就是成都，从重庆出去，这两个地方非常重要，且难进，南渡北归西线虽然有路，但是入川不好走，另外一条长江险道，巴蜀从国中国变成天府之国，徽宗幸蜀记，以及二战也入蜀躲避。东西关系南北关系也难入，巴蜀是中国文化的节点，再往下更开放，重庆是开放起点，可以涵盖非常多的问题，这作为艺术学院当代导向的非常重要节点，把长江上下变成非常重要的一个节点，希望我们可以把长江上下这个议题变得更加开阔。

黄桷坪街道新市场社区党委书记、2020 第三届长江上下在地创作营社区策展人邓杰书记致辞。

川美和居民有很深刻的互动，居民不光给师生提供房子居所，也非常关注四川美院的发展，比如青年艺术节、八十周年校庆等，活动深受居民关注和喜爱。成渝铁路是新中国第一条自主建设的铁路，可以说承载了一代人的梦想和光荣，随着城市化的发展，越来越多务工人员也融入社区，包容开放共享的和谐格局。随着社会生活发展，物质生活满足，精神生活追求很迫切地赶上，这次活动很好地响应了居民需求。同时我们社区以前的管理是自上而下的，从单方面行政角度来推动变革。这次艺术季也提出了很好的课题，从人人参与来说是一种自下而上的社区管理和探索，我们和美院艺术实践的结合是非常契合的。“人人生态人人公共”的主题和我们当前社会开放共享的主题是非常契合的，期望在在地创作中通过艺术家和居民的深入互动能在新市场社区留下让人记忆深刻的作品，也成为九龙美术公园、九龙半岛建设的重要见证。

2020 第三届长江上下观察员代表、清华美术学院博士、四川美术学院公共艺术学院教师董子瑗老师发言致辞。

这次以“人人生态，人人公共”为主题，以公共艺术为结合，进行艺术进入社群的结合，探索有效有持续性的内外机制，以艺术为责任走进社区，与民众互动对话，让其成为生活美学美感教育现场。作为观察员身份思考，首先观察物，仁，境生态三个视角与生产生活关联性是什么，其次观察“1+1+1”途径，思考三个途径是否有效且持续，最后观察进入的艺术家们，使用的符合和观念是否和社区社群产生一定关联，期待艺术家们的作品，预祝圆满成功。

2020 第三届长江上下创作者代表、同济大学余飞老师致辞。

大家好，我是来自同济大学的余飞，我是所有创作者中年龄最小的创作者，前几天还在给他们吹牛今天就发现长白头发了，短短几天和小伙伴的相处成长，有一句话是艺术催人早熟，我觉得成熟了，这是第一个标签。第二个我是学设计的，一定角度上是跨界者，，这次参与长江上下活动，实现多年宿愿，以前学习时期被罗中立老师的父亲画作深深吸引，冲击力很强，很好奇是怎么样的一种环境影响了这样的创作。长江上下八所院校师生集中川美，走进社群，给社区公民带来改变，这是我们的初衷。

曾令香老师总结发言：

至此本次会议的嘉宾发言也全部结束，再次感谢各位领导、专家们的发言。本次长江上下公共艺术在地创作营延续第二届长江上下重庆现场社区空间继续深入社区展开在地创作，八所高校艺术的艺术家们也将继续针对重庆黄桷坪 67 年前为中国修建第一条成渝铁路而产生的家属区“铁路三村”如今社区老旧，老龄化、空心化严重等问题，继续在去年的基础上深入探讨如何通过艺术介入彰显铁路人对中国铁路现代性贡献的铁路记忆，我们也将继续采用现场创作“1+1+1”的模式，让社区百姓积极参与到艺术创作中，提升对自我文化及自我价值的认同感从而凝聚整个社群的情感充分发挥艺术的社会中介作用，激活整个空间，促进人与人之间的沟通，重新焕发他们的想象力和创造力……欢迎在座各位随时到现场参与到我们的在地创作营，也期待各位艺术家本次在地创作营中创作出优秀的成果，本次 2020 重庆生态艺术季组合展暨第三届“长江上下：公共艺术行动计划”之新市场社区铁路三村在地创作营正式开营！

11 月 10 日下午：最终方案汇报分享会

会议目的：确认落地作品方案及质量

会议时间：2020 年 11 月 10 日 下午 14:00–17:00

会议地点：四川美术学院雕塑系会议室（新校区）

会议形式：线上 + 线下

腾讯会议码：810694511

会议主持：李佳璐

参会人员：

高校领导、策展人、社区领导、学术委员会专家、执行策展人、观察员、创作者、社区志愿者、工作组成员

本次会议上各组创作者汇报了根据初次方案汇报会上学术委员会老师们的建议进行修改后的方案。汇报后，嘉宾们对川美创作者的方案进行了评分，针对通过的方案给出了优化意见。

嘉宾点评

会议现场

嘉宾点评

创作者汇报方案

现场参会人员合影

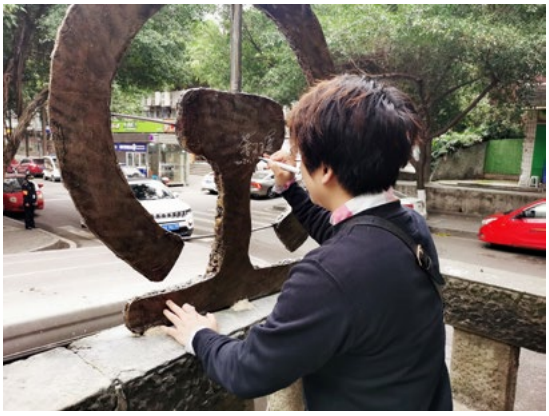
作品落地前方案优化指导：

11 月 14 日：共创者匹配

本次活动先由创作者们介绍说明自己的创作方案，然后社区志愿者们根据介绍选择自己有兴趣的作品成为该作品的共创者，与创作者们一同优化并完成作品。

11 月 12 日 -11 月 20 日 作品落地

创作过程中艺术家与居民们“1+1”共创，默契配合，共同完成作品。



美团跑腿

ART EXHIBITION ECOLOGICAL ART

四川美院 SCFI 80th 周年校庆献礼

一生态的艺术·艺术的生态

2020年重庆生态艺术季

ECOLOGICAL ART

黄桷坪平行现场:

人人公共·人人生态 - 第三届长江上下公共艺术行动计划 - 暨重庆第二届黄桷坪社群艺术季

四川美术学院公共艺术研究生培养综合改革项目

四川美术学院第四届公共艺术教育国际工坊

×

生态“新”社群 - 第四届复归倡议行动

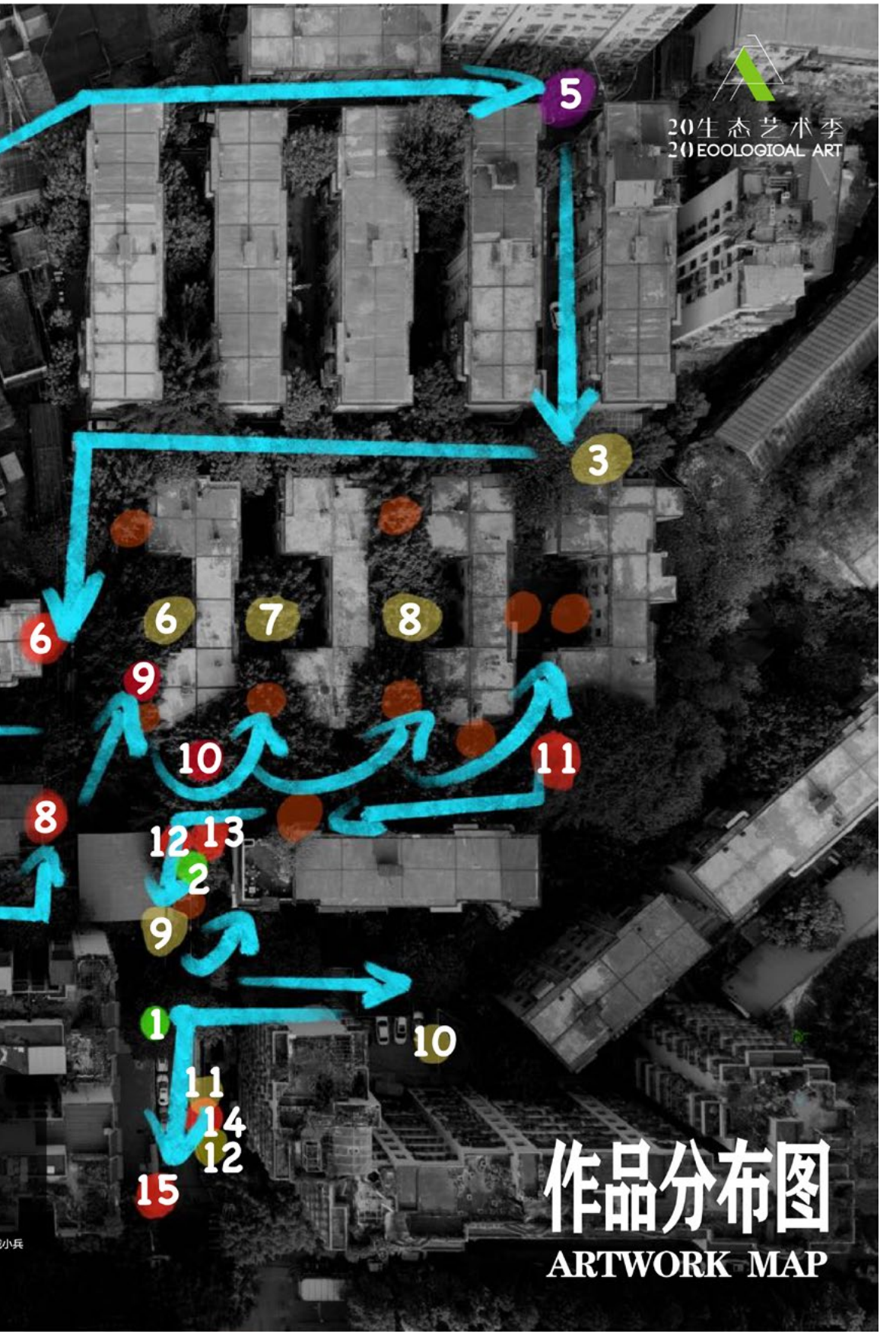
四川美术学院实验艺术研究生培养综合改革项目

1. 作品:《那个年代,那个爱》- 作者:刘烨恒
2. 作品:《相顾》- 作者:严予彤
3. 作品:《活力游戏机》- 作者:张世超、胡蓓蕾
4. 作品:《三村的诗与歌》- 作者:乐黎、张瑞琪
5. 作品:《童》- 作者:彭麒宇
6. 作品:《铁路三村号》- 作者:张彬彬、刘思佳
7. 作品:《楼道美术馆》- 作者:向伟君、田蒙、鲁炳辉
8. 作品:《草生民间》- 作者:孙磊
9. 作品:《我听见三村有个方太阳》- 作者:王然
10. 作品:《蓝台花园》- 作者:樊俊言
11. 作品:《最好的时代》- 作者:余飞
12. 作品:《纹路》- 作者:吕梦玲、张凤霞、袁西凤
13. 作品:《三村万花筒》- 作者:付钰、肖怡萱、张力方、杨柳岸
14. 作品:《记艺录》- 作者:李佳璐
15. 作品:《记忆的延续》- 作者:董子瑗

作品:《黄桷坪野生动物图鉴》- 作者:张璐

1. 签名墙
2. 展板
3. 开幕式现场

1. 作品:《风景》- 作者:吴清鹤
2. 作品:《勾沉》- 作者:付钰、张思嘉、周娅
3. 作品:《理发记忆》- 作者:陈彦君、蔡锦、钟妮、周宛蓉、蒋秋
4. 作品:《行走在消逝中》- 作者:白晓彤
5. 作品:《记忆缝合》- 作者:陈雨璇、苟渝孟
6. 作品:《那个年代》- 作者:刘佳、陈琳尧
7. 作品:《百家忆彩》- 作者:唐兰兰、杨瑞琴
8. 作品:《铁路人的一生有多长?》- 鲁炳辉、史灿阳
9. 作品:《八号车厢》- 作者:王维维
10. 作品:《铁路书屋》- 作者:田蒙
11. 作品:《家族相册》- 作者:四川美术学院乡村振兴与民艺活化工作室、戴
12. 作品:《国庆路》- 作者:曾令香、袁喆


20生态艺术季
20 EOOLOGIOAL ART
作品分布图
ARTWORK MAP

创作作品介绍：

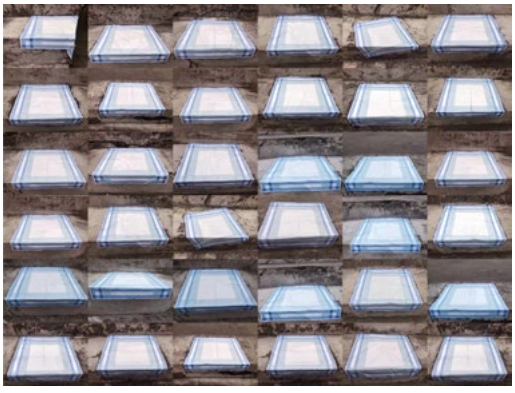
作品名称：《那个年代，那个爱情》

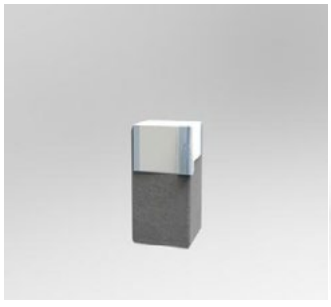
作者：刘烨恒（西南民族大学）

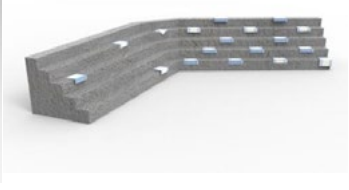
作品尺寸：35*35/ 个，50*50/ 个

作品材料：铝板

作品介绍：创作灵感来源于，铁路司机蔡廷邦和赖小姐的真实爱情故事。第一次约会的赖小姐与蔡先生保持着一丈多的安全距离，他们局促、紧张，蔡先生温柔的拿出了自己贴身手帕，为赖小姐轻轻铺在石板上，避免青石弄脏赖小姐的白裙，这个举动感动了赖小姐，两人促膝长谈，拉近了距离，后来两人终成眷属，在铁路这个大家庭里生儿育女，奉献一身。这样的爱情让人动容，手帕是当时每个人最贴身的物件，它很小，但它象征人最珍贵的东西，用这个为爱人阻挡尘埃、污垢，这是蔡先生最真挚爱的表现。这里不仅仅只是真挚热情，更感动我的是爱情里的“尊重”，那份小心翼翼地不触碰，克制，才是爱情里最珍贵的给予，这是那代铁路人的品质，他们纯粹不造作，热烈不轻浮，给予不在乎回报，尊重他人，无私奉献。作品以延展性高的金属方片，喷绘手帕形象，模仿手帕贴合规律，有序的平铺于广场的台阶上，广场中以纪念碑的形式造型树立，呈现作品。我想留住这份珍贵，历史的车轮不断前进，会磨灭许多记忆，但是它带不走的是三村人的铁路精神。







作品名称：《相顾》

作者：严予彤（中国美术学院）

作品尺寸：3m*5m*1.5m

作品材料：综合材料

作品介绍：由废旧枕木再造的座椅，上面印有曾为铁路工作人员的社区居民的手印，与地面的树荫描白连接使得坐在座椅上的人们进入时空展开的场域。这次创作利用老铁路这个社区的标志性元素为载体 ，以关于城镇化与现代化过程中人的历史与生活记忆的时间与空间向度的展开与平铺为创作手段，进行平行时间的对话。探索社区居民在现代化进程里的情感记忆与对未来生活的想象产生对话与联系的可能，激发人们对社区历史记忆的回溯与社区未来发展的展望。

作品名：《活力游戏机》

作者：张世超 胡蓓蕾（上海大学上海美术学院）

尺寸：平面 3*2m

作品介绍：在越来越浮躁的现代社会里，铁路三村社区仍保留着面对面交流的真诚。外面的人难以想象在这片土地生活的老年人所拥有的活力和精神状态。

本作品将围绕"社区生活"，以游戏机的形式，趣味的表现这片社区不同地区，不同时间，不同天气的社区活动。

外在表现为卡通风格的墙绘，色彩鲜艳的卡通墙绘给社区环境带来生机的同时，附带的二维码将扩展作品的表现形式。

观众扫描二维码后，可以在手机上进行交互游戏，深度体验社区生活。

本次作品为数码艺术和公共艺术的结合创新产物，将数据可视化引入社区，助力社区数字娱乐发展。

作品名称：《三村的诗与歌》

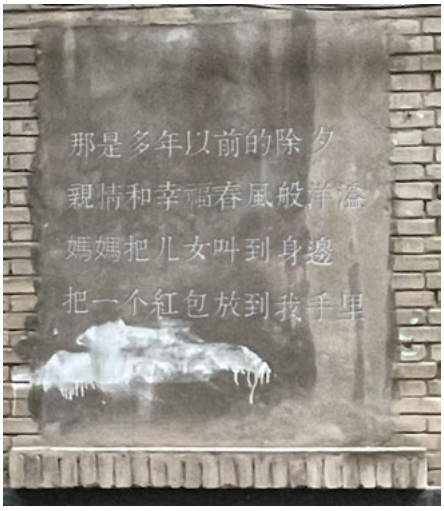
作者：乐黎 张瑞琪（湖北美术学院）

尺寸 : 可变　材料 : 雕刻

创作理念 : 在司空见惯的风景和季节变换中，青砖房、工具、肆意的植物，已经变成了社区老人们身体的一部分。社区在与老人们的相处

磨合中，也开始有了自己的性格与灵魂。

此次三村的诗与歌的行动，是将诗歌、童谣、职工口号、三村故事收集后，让当地的居民书写出来，仿照古人题字刻字的形式，将它们置于三村各个角落，目的是让居民与游客挖掘铁路三村角落的个性，赋予其诗意、角色性格与文化，让大家在这次三村的诗与歌行动中对唱吧。



作品名称：《铁路三村号》

作者：张彬彬、刘思佳（南京艺术学院）

作品尺寸：800x400x30cm

材料：现成品

作品介绍：

1952 年建成并通车的成渝铁路是当时四川境内第一条也是唯一一条铁路交通，也是新中国成立以来建成的第一条铁路。作为联系成都与重庆及其所辐射的川西川东地区的重要交通干线，忙碌在这条铁路上的重庆机务段职工们，用自己的青春和热情，共建了历史，铁路也凝聚着这些职工永久的记忆与情感。

当时使用的蒸汽机车，也是在铁路职工们心中深深烙印下的图腾。车头是车辆的前进的方向，车轮承载着车辆的运行。作品选取机车车头的车轮组件作为主要表现形象，使用解构主义的思维与手法，将当下铁路三村职工社区居民生活中的用具，转化为作为图腾的蒸汽机车形象，是在当代语境下表述历史生态的一种尝试。用当下生活的痕迹重构曾经的铁路记忆，创造自己经历的火车工业历史，留存时代与工作生活的记忆。是用物质承载历史，寓意对时代的怀恋，亦是对当下生活的表述与未来生活的期许。

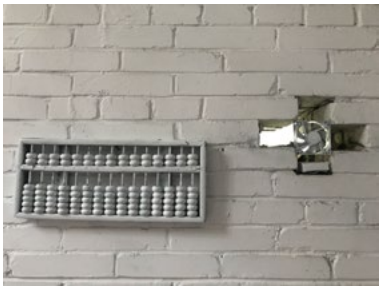
作品名称：《楼道美术馆》

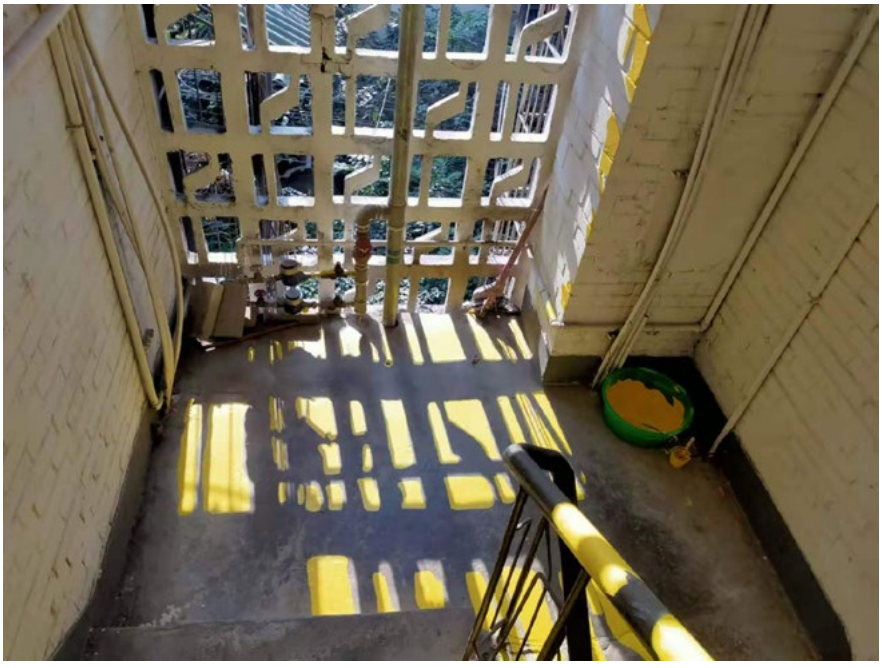
作者 ： 向伟君、 田蒙 、鲁炳辉（四川美术学院）

作品尺寸： 5m*2.5m*21m

作品材料： 现成品 丙烯 油漆

作品介绍 ： 我们以物为缘起，以楼道空间为载体，呈现物的故事和记忆，从而以楼道美术馆来延续与传递铁路三村和谐的关系，让居民重新创造生活的美感。



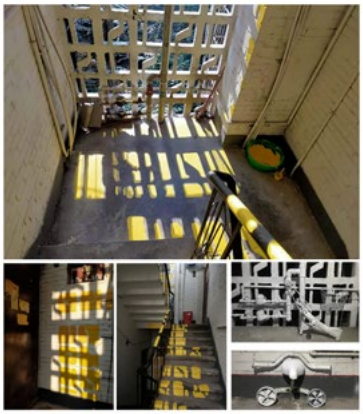


日常物

静时光

好邻居

1F 2F 3F 4F 5F 6F



作品名称：《楼道美术馆》

作者：向伟君、田蒙、鲁炳辉

尺寸：2.5m*5m*21m

我们以物为缘起，以楼道空间为载体，呈现物的故事和记忆，从而以楼道美术馆来延续与心传递铁路三村和谐关系，让居民重新创造生活美感。

作品名称：《草生民间》

作者：孙磊（江南大学）

作品尺寸：3mx2mx1.8m

作品材料：综合材料

作品介绍：以传统中草药铺为空间原型，关注公众性与在地性的需求，从生态性出发创作可持续性发展的社区公共空间。具体实施时，通过公共艺术的介入，将原先用来放置清洁用品的绿皮屋改造成铁路三村共有的新鲜中草药铺，并以废旧塑料瓶作为种植容器，充分利用社区现有的中草药资源，动员对种植感兴趣的居民，激发居民共同参与草药种植的社区微更新活动。这个可持续发展的社区中药铺将焕发勃勃的生机，激励公众重新审视社区可利用的现有公共资源，并设置社区草药守护人的后期维护运行机制，让居民以个人身份自觉维护属于自己的那份草药，并带动和鼓励他人将草药相互分享，促进社区邻里交流，共同创建和谐美好社区。

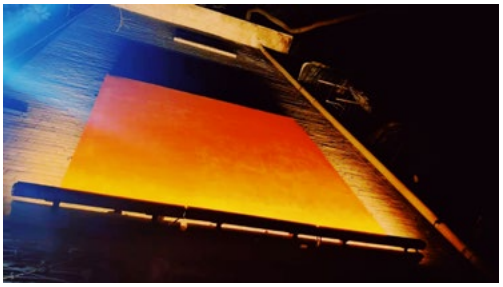
作品名称：《我听见三村有个方太阳》

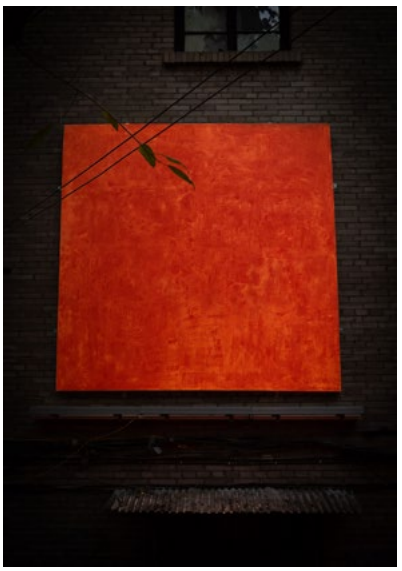
作者：王然（四川美术学院）

作品尺寸：260×260×90cm

作品材料：夜光漆、灯管、居民

作品介绍：我在重庆市铁路三村设置了一个方太阳，吸收灯管光能后进行自发光，电源由方太阳所在地的七户居民每周轮流自愿私人供电。因此“方太阳”实际上是三村居民社群供养的能量，我听见三村有个方太阳，结局是开放性的。





作品名称：《蓝台花园》

作者：樊俊言（四川美术学院）

作品尺寸：7.5mx4mx3m

作品材料：丙烯、漆着色

作品介绍：调研的时候很多居民都希望社区可以多点鲜艳的色彩，与我自己而言，我想通过讲述一些现当代的艺术作品来与这里的居民进行互动，于是想到不如“复刻”一副经典作品来介入这个现场。随后大卫·霍克尼的一副作品就进入了我的脑海，于是我把它“搬”到了三村的社区棋牌室，希望给这里的人带来些明亮和活力。此外，大卫·霍克尼在七八十岁的高龄还在学习用 ipad 创作，也是希望能鼓励到这个老龄化社区的老年人创造美好的晚年生活吧！

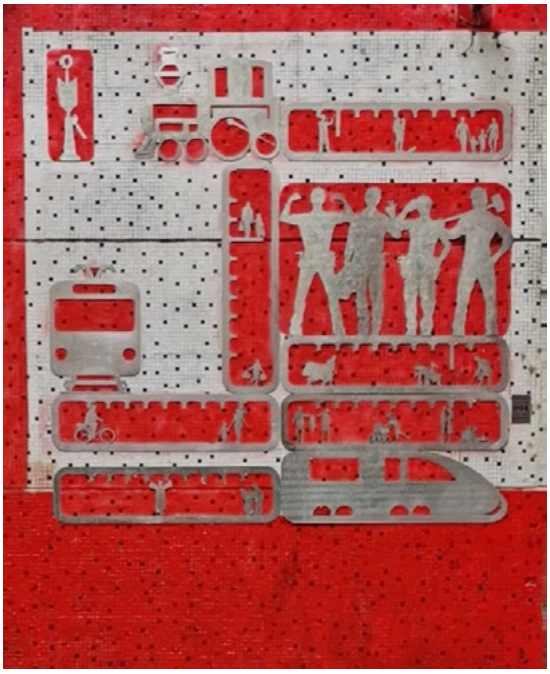
作品名称：《最好的时代》

作者：余飞（同济大学）

尺寸：可变

作品材料：钢板，喷漆

作品介绍：通过线性构成和块面关系来表现铁路三村人的故事，挖掘具有代表性、典型性的人生经历，折射在历史的大转型期，一个中国人的命运，以及铁路三村历史记忆的再现。



作品名称：《纹路》

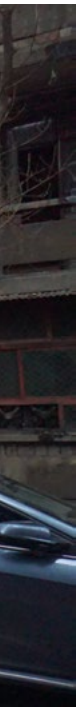
作者：吕梦玲 张凤霞 袁西凤（四川美术学院）

作品尺寸：2mx1.5m

作品材料：废旧电线 铁丝 喷漆

作品介绍：在如今物联网的时代，个人的在场性越来越弱，指纹逐渐成为代表个体的符号。在追求超脱的同时很难有人意识到老年群体与这个科技时代的格格不入。

作品以指纹作为介入点，将社群中老人的指纹群融合为一，希望借该作品引起相关公益群体与商业群体的关注，也希望用艺术为社区增添鲜艳活泼的色彩让老人们的世界更加有活力与生命力。



作品名称：《三村万花筒》

作者：付钰、肖怡萱、张力方、杨柳岸（四川美术学院）

作品尺寸：7m*5m

作品材料：丙烯、油漆

作品介绍：黄桷树扎根于铁路三村社区，见证了三村的历史和文化，同时也见证了三村居民丰富多彩的社区生活，而铁路三村也如黄桷树一样扎根于九龙半岛的这片土地之上，见证了重庆的发展和历史，因此而构建了人与人、社区与城市的生态发展，因此我们选择了黄桷树根做为创作主题，用丰富多彩的涂鸦强化“扎根”这一生态发展的概念，象征着铁路三村，九龙半岛，以及重庆的丰富多彩的历史文化和社会生态。

作品名称：《记艺录》

作者：李佳璐（四川美术学院）

作品尺寸：可变

作品材料：视频、照片

作品介绍：在摄影工具高度普及的今天，全球几十亿人都拿起了相机、手机等开始记录画面，“全民摄影”的自媒体时代已经到来。本次活动通过摄影基础课的教学以及摄影过程中内在的参与感与互动感，激发居民发现生活、记录生活、传播生活的兴趣，引导居民们将本地的风土人情、优秀文化、美食美景、实时建设，艺术活动等传播出去，让居民们成为一名真正的创作者。

作品名称：《记忆的延续》

作者：董子瑗（四川美术学院）

作品尺寸：90*90*8cm

作品材料：玻璃钢

作品介绍：《记忆的延续》，这件作品其实我在思考所谓公共艺术的作品是什么样的形式，是来自艺术家还是来自公众，毕竟公共艺术与所谓的艺术作品本质大为不同。通过铁路三村这一次的在地创作活动，在此思考设置地与作品的关系，运用什么方式才能更符合、更贴切、更属于这个地域的社区与社群某个时代的文化历程。而也是探讨作品在本质上到底什么是公共艺术。那公共艺术是什么？依我看来，公共艺术必须是因地制宜，作品与社区是匹配关系，作品与社群是连结关系，作品只属于该设置地而且具有必须性与归属性。

此次的作品所使用的符号，是经由调研之后考虑的，设置地在铁路三村新市场社区，住在这社区里面的民众以往都是从事有关铁路相关工作的从业者，他们对于铁路的记忆无可厚非的比其他人更为深刻。在与社区领导与社群民众交流沟通后，决定采用具代表性的铁路标示作为本次作品的符号。并且借助在地居民的双手一同捏制，强调互动性、在地性与艺术性等过程，让艺术创作不再高不可攀，而是贴近生活成为生活美学的美感教育的培育现场。由艺术家引导带动居民一同制作属于自己社区的艺术作品，以 " 人人生态．人人公共 " 为符，与公共艺术精神为合，进行相互共创的方式展开这次的公共艺术活动，将美育教育传播到社区中，探索艺术融入社会形成有效、有机并持续的内外机制。

《物尽其用》书法与生态艺术工作坊

艺术总监：曾令香

策展人：邵丽桦

授课艺术家：张静

策划与执行：张龙

助理：刘畅

视觉设计：孙湧淇 王茂玲

推文文案：陆秋羽 肖渔

推文排版：孙湧淇

海报设计：孙湧淇

受邀学员：

王贵华 易定坤 张若兰 左汝滨 刘俊霖

袁家俊 谢海枫 谢海彬 甘甜甜 甘雨涵

工作坊时间 |Schedule:

11 月 15 日（周日 |Sun.）15:00 ～ 17:30

工作坊地点 |Venue:

重庆・黄桷坪・铁路三村街道办事处

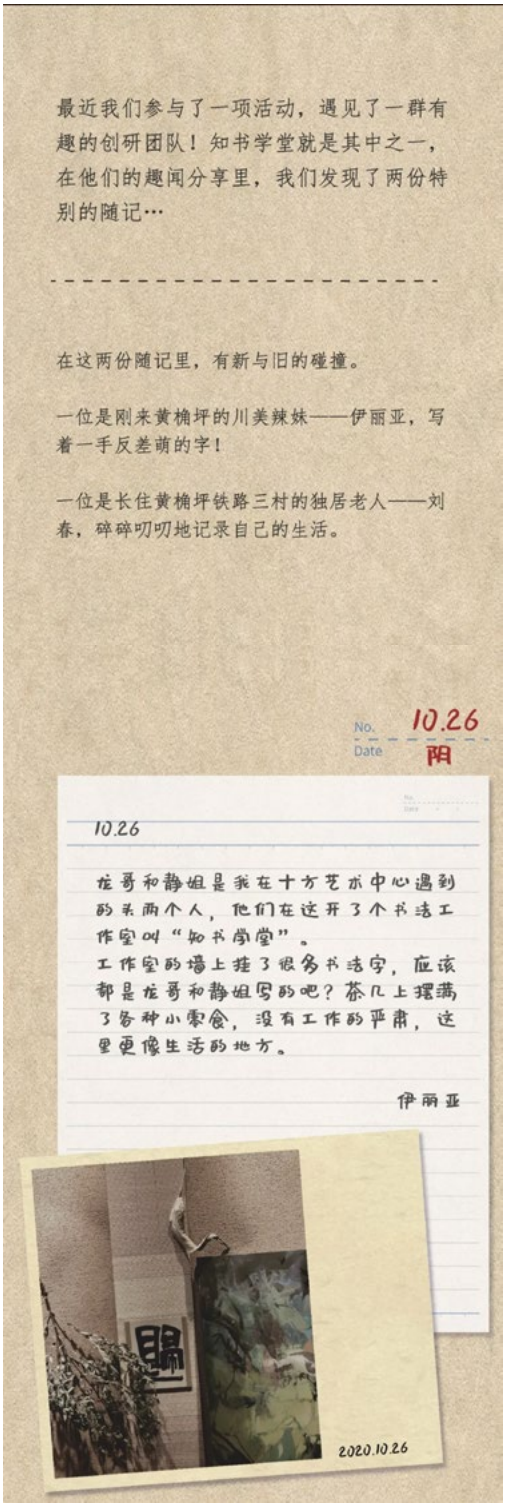
The Third Railway Village Sub-DistrictOffice, Huangjueping, Chongqing

主办单位：

川美实验艺术学院、川美造型艺术学院

协办单位：

十方艺术中心、知书学堂、归真艺术中心、川美跨媒体特色工作室、川美乡村振兴与民艺活化特色工作室



10.26

今天天气暗哦，弄点饭吃就出去找个地方坐着耍，老了，没得啥子可以做滴。

刘春

2020.10.26

No. 10.29
Date 多云

10.29

今天去参加了知书学堂工作坊的讲座，大概就是开一个班教学员做手工灯、风铃和写书法字，而学员呢是附近铁路三村的孤寡老人和留守儿童。

2020.10.29

龙哥说："想教他们写'福'字，能带给这些老人和小孩怎样的意义呢？"确实，我们对使用"福"字已经司空见惯了，却很少考虑它作为一个汉字所体现的文化和艺术。静姐也说到了做灯和风铃的原因。她觉得铁路三村那个地方吧，就是有点太冷清了，那里缺少了灯光和声音，而这两样其实是最能给人带来活力和希望的。

伊丽亚

10.29

女儿给我打啵个长途。其了，在这儿也挺好，不去打扰门口的福字旧啵，上。

11.01

出于好奇，今天我儿。日常吐槽一下景人了。那边是一想象中的那种"被里的爷爷奶奶都很笑就可以和他们拉

对了，我还看见有在缝一个花花绿绿高，我就坐在那和没的，现在回想起普通话，她说童庆啊了个几十分钟。

2020.11.1

2020.11.1

11.01

今天在小区关遇到几个年轻人，看的像漫边川美的学生。里头有个鼓高的女娃儿笑眯眯的走过来坐我旁边和我说话夸我鞋垫绣的好，不晓得她吃啥子长那么高，人也漂亮，就是染了个氧色的头发毒毒糙糙的。

我给她说她们还年轻就像才出来的太阳。好好读书，以后有个好工作。我丈儿子也有个好工作的。

刘春

老"杨"家 2020.10.29

No. 11.01
Date 多云转晴

No. 11.09
Date 晴

11.09

今天和老蔡出去晒太阳摆龙门阵，说起来原来这条街的老太太都没得了，想以前这边椅子都是坐满的…

这两天老蔡精神好，跟我说小区通知川美的学生喊我们一起做个哈子工作坊，要用旧纸箱做点灯啷哈子，听的挺好耍的。

她在说的时候上边那个很高的女娃儿又过来逛耍了，她说这个活动是她们工作室搞的。年轻人就是生机勃勃的，那天没得事也可以去看看。

刘春

11.9

下午的时候又去铁路三村溜达。碰巧又遇到上周那个奶奶了！她花白的头发在阳光下泛着光，显得整个人都神采奕奕的。我邀请了她来参加这次活动，希望到时候在知书学堂还可以遇到她，嘿嘿，已经开始期待工作坊的开始了呢！

伊丽亚

摆龙门阵 2020.11.09

在黄桷坪的铁路三村，不只有一个“刘春”。而你，是下一个“伊丽亚”吗？

期待想和黄桷坪结缘的你加入这次“物尽其用”工作坊！

详情信息如下：

去铁路三村转了会
魔幻童庆的路直杀
个社区，倒不是我
遗弃的地方”。这
建谈，我同他们笑
家常。

路三村
2020.11.1

个有趣的老奶奶，
的鞋垫子。她夸我
她聊天，讲些有的
录有点好笑，我说
话，磕磕巴巴在那

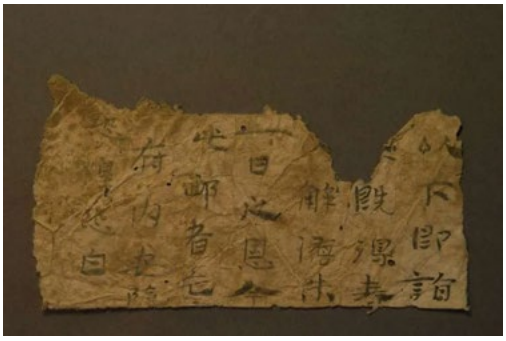
伊丽亚

工作坊介绍

Introduction to the Workshop

知书学堂荣幸受邀本次由四川美术学院、重庆市美术家协会主办，归真艺术中心、十方艺术中心协办的“2020 生态艺术季”活动。

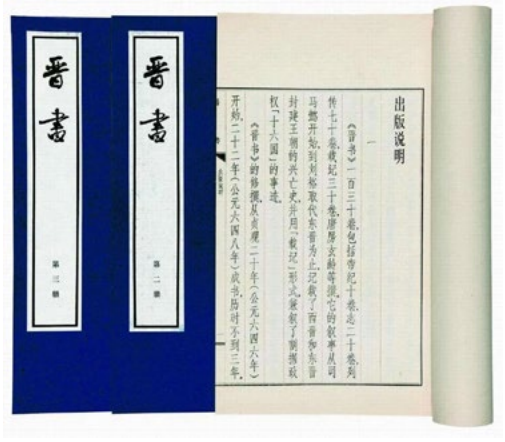
知书学堂将以中国传统文化——“书法”为核心，结合古人“物尽其用”的生活观，通过《物尽其用》在地工作坊，将废弃物改造成具有审美性、艺术性、实用性的作品，邀请铁路三村的老人和儿童，与艺术家一起欣赏、讨论、创作有关书法的生态艺术作品。



悬泉置遗址出土了有墨书写的纸张 这是迄今国内外发现最早的书写纸

《后汉书》记载了蔡伦用树肤、麻头、敝布、鱼网以及已经没有使用价值的垃圾制成最早的纸，并以此代替沉重的简牍，昂贵的丝帛这一史料，为人类文明史上留下了浓墨重彩的一笔。

《述古书法纂》记载了西周邢夷利用煤烟附着力强、难以清洗的特性，变废为宝加工成墨的事迹。时至今日我们才能通过墨触摸到历史的痕迹，感受到中华文明的传承与延续。



《晋书》

《晋书》记载陶侃造船时留下木屑和小竹块，当雪后初晴时，他用木屑铺地防滑，并用小竹块做竹钉来钉船。这是祖先物尽其用、未雨绸缪的智慧。

《世说新语》

《世说新语》记载了陈遗至孝之事。因为母亲喜欢吃锅巴饭，每逢“单位”做饭，陈遗就收集锅巴，回家带给母亲。后部队失利，人尽饿死时，他靠还没有交给母亲的锅巴饭活了下来。古时候也会有寺院把每日的剩饭晒干贮藏，逢饥年以救荒，或到年头煮成腊八粥分赠信众的事迹。变“废”为宝，在特定环境下，不仅是物尽其用的体现，还可以救命，化人。

《秦律》中乱丢垃圾，杖六十，是环保法的鼻祖。

《朝野佥载》

唐代的《朝野佥载》里的长安市民罗会以垃圾回收发家致富，是我国回收经济产业的初模型。

史料里记载的先人智慧都伴随着这片土地日益生长，长进了我们每个人的心里。

“天下之物，生之有时，用之无度，则必屈；取之有度，用之以节，则常足。”

自古以来我们都在思考如何与自然、生态和谐相处。在今天，这个命题就交给了我们。如何呈现一份优秀的答卷，需要你我携手同行。

知书学堂在自己的专业背景下，践行低碳环保的生活和教学，引导学员重新审视现代化所带来的生产过剩等问题，提高自身的环保意识，并通过自己动手将废旧物品焕发新的生命。

让环保更艺术，让艺术更环保。

工作坊内容
Content of the Workshop

工作坊分为三部分

一 . 培元——书法基本构成语言的初体验，了解书法构成元素。

二 . 守正——引经据典，在临摹书法字帖的过程中了解汉字最古老的智慧。

三 . 出新——利用废弃物品改造制作，结合古人的智慧与今人的创意，呈现不同的感官体验。

希望各位参与者通过这三部分思考与体验，打开新世界，重新认识书法与生态。

课程内容

浅议书法

书法语言初体验

《福》《合体字》临摹

个人创作

产出成果

每人将结合用书法作品制作属于自己的创意风铃

集体制作温馨的书法创意台灯

工作坊回顾

如果说地球是孕育生命的摇篮，那么汉字则是孕育中华文化的摇篮。而书法，作为一种特殊的艺术表现形式，一点一画间，如同搭积木一般，构建起了整个摇篮的框架。

丰子恺《建筑的起源》

11 月 15 日（周日）下午 3:00，知书学堂应《2020 重庆生态艺术季组合展》黄桷坪平行现场“人人生态、人人公共”项目的邀请，来到重庆市九龙坡区黄桷坪的铁路三村公共活动室，展开一场为期半日的《物尽其用》书法与生态艺术工作坊。本次工作坊邀请了铁路三村的老人和小朋友们，与艺术家一起进行以书法为基础的环保再创作。

工作坊现场

受邀学员

回收快递包装箱制作的席签

正所谓万丈高楼平地起，打好地基是很关键的一步。书法也不能一蹴而就。线条练习在此时就显得尤为重要了。

基础逐渐稳固后，要开始添砖加瓦。在静静老师的悉心指导和志愿者们的热心帮助下，各位书友的书写技术突飞猛进，一个个盖（写）起了大（合）别（体）墅（字）。

书写合体字

纸盒灯笼框架

“建筑”快要完工，产生的废弃物品应该如何处理呢?

锵锵！只需搜集几根被风吹落、无家可归的树枝，两个疯狂“剁手”后惨遭嫌弃的废旧纸盒，一颗玲珑小巧的节能灯泡，再闭（小）着（心）眼（翼）睛（翼）直接把作品糊上去，一盏充满诗意的手工灯笼就诞生啦~

学友与风铃

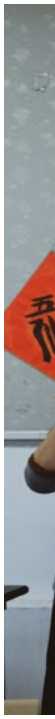
天色渐晚，活动暂告一段落。大小朋友们都坚守在自己的“岗位”上，完善自己和别人的作品，细心整理桌面，清扫教室地板，身体力行传递环保理念。

行动间，几位活泼的小书友纷纷对本次工作坊赞叹道：“NICE!”

一位可爱的大书友感慨道：“几十年没有写过毛笔字了，能有这个机会重新感受书法真好，要是从小能够有机会练习书法，并且一直坚持就更好了，希望社区以后能经常邀请艺术家来教书法、做活动。”

从孩童视野的天真懵懂到老人千帆过尽的淡然与坚韧，不变的，是对于书法的喜爱；是对于环保的践行；是一颗颗赤忱明亮的赤子之心。

人生处处是起点，无论身在何处、年龄几何。书法如此，环保亦然。



工作坊成果

《及人之老 · 老人的诗》嘉年华

艺术总监：曾令香

策展人：邵丽桦

策划团队：火山诗社

统筹执行：周发

合作艺术家：苏辰、小已、陈醉

表演者 / 志愿者：张燕、周永红、易定坤、彭年秀、新市场乐天嬢嬢团、苏明妍、徐野、杜亚希、王怀

视觉设计：杨朝予，罗方帷

推文制作：罗方帷，杨朝予

活动开幕：2020 年 11 月 21 日 开幕式 （9:30 为开幕式时间）

活动地点：重庆市九龙坡区黄桷坪街道新市场社区铁路三村生态艺术季开幕式·下沉广场处；十方艺术中心

主办单位：川美实验艺术学院、川美造型艺术学院

协办单位：归真艺术中心、十方艺术中心、川美跨媒体特色工作室、川美乡村振兴与民艺活化特色工作室

出品工作室：火山诗社、R.X Studio、YI–STÜDIO

“火山诗社”经过十一次田野调研和相关线上资料，发现铁路三村的老龄化严重，在地的居民都渴望和年轻人的接触：一方面他们平常圈子封闭、子女常年不在身边，容易产生孤独感，故需要与年轻人互动来维系精神情感状态；另一方面，他们虽然年龄较大，但却不甘被时代淘汰，依然想接触和学习新鲜事物。

铁路三村的茶馆

这些老居民的人生经历都很丰富：其中有抗战老兵、铁路工人、老党员。并且，当我们和他们接触时，也了解到很多有趣又值得思考的故事和经历，聊天过程本身也十分疗愈。对于年轻人来说，尤其是生活节奏快、学习工作压力大的 90 后人群，和老年人交流、互动是一件既能开阔视野，又能愉悦心情的事。我们在疗愈留守老人的过程中，自己也在被疗愈。

基于以上两点，“火山诗社”提议开展“及人之老·老人的诗”项目：年轻人和铁路三村留守老人分别配对，把两个社会群体链接起来，以艺术作为媒介，产生双向满足需求、相互学习的效果。

开展形式

居民和年轻人会以 1:1 的比例来配对成“单元”，配对方式可能通过共同的兴趣爱好、家乡、感兴趣的经历等。在 11 月 21 日前，匹配当地居民和年轻人。主要以居民和年轻人自由聊天、分享故事为主。线上（短信 / 电话 / 微信）交流；有条件的，可以在铁路三村线下见面。

在 11 月 21 日当天，一起以“嘉年华”进行线下深度交流。嘉年华结束后，当天，前往军哥书屋或者当地茶社，由青年人带头，为自己匹配的老人伙伴，给他们的家人写一封信。

项目成员与在地居民互动

项目内容

妆容艺术家及摄影艺术家与合作居民进行造型设计

我们计划使用人物造型塑造和舞蹈作为此次嘉年华的艺术形式。邀请人物造型艺术设计师、美容师、服装师，为配对的 5 位留守老年居民进行“素人改造”。根据留守老人的老照片、身份背景、前职业、喜好、条件来还原他们年轻时的风貌，或根据其特殊要求，打扮成不同的当今青年风格：如汉服、嘻哈风、说唱风、商务风、二次元动漫风等。在每个造型完成后，会有摄影师为每一位参与项目的留守老人拍摄肖像写真。我们在项目结束后的几天，将冲洗好的照片与其项目青年伙伴的寄语，一齐交付到每位老人的手中，以此方法继续赋能、延续他们年轻时的光辉。

在大众的传统认知中，老一辈的人大多思想古旧，且风格和时尚二字毫无干练。事实上，我们调研中发现很多老龄人其实也很渴望“赶时髦”、拥有一颗年轻的心，很多老人如果出生在我们的年代，必然是潮流的代言人。因此，通过这种服装、化妆带来的视觉冲击力，我们希望给社会带来一些不一样的思考。并且，通过造型还原其前职业，可以深度唤醒老人群体年轻时的记忆和对自我职业身份的自豪。

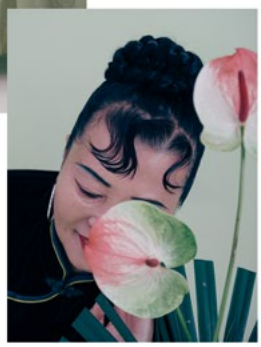
素人改造完成后，会在铁路三村内的活动大平台进行一场模特走秀：由配对的“单元”一起在模特台上出现，配合着音乐和造型展现每个人独特的魅力。

在模特走秀后，我们希望以一场集体广场舞来结束嘉年华活动，中国尤其是重庆当地，最独具特色的广场舞恰好是极度接地气儿、又能同时有效链接每个个体、增加体验和参与感，把情感与喜悦推向高潮的沉浸且互动式艺术表达形式。

设计理念

11 月正式进入冬季，我们希望能够将春的生命力从人与社群、人与人的接触中重新焕发而出，并延续。黄桷坪的春天不应只是停留在表面上的自然规律而演变的生态植被环境中，更应该从生态中更重要的人与社群、人与人之间的连接中，被挖掘其生命力，再以一种公共的、社会的且含有美育的方式方法延展其生命力，并链接到更多的重庆其他社群中。

快乐



铁路三村开幕式

展览信息

开幕日期：

2020 年 11 月 21 日

展览地点：

重庆市九龙坡区黄桷坪正街新市场社区铁路三村

策展人：

曾令香、曾途、张韫、刘洋、倪澜、邵丽桦、邓杰、贺明凤

组织统筹：

杜映萱、张罗娜

执行策展人：

李佳璐、何京、史灿阳、王皖玓

主办单位：

四川美术学院造型艺术学院

四川美术学院实验艺术学院

联动学院：

西南民族大学

湖北美术学院

南京艺术学院

江南大学

中国美术学院

上海大学上海美术学院

同济大学

承办单位：

四川美术学院造型艺术学院雕塑系景观雕塑工作室

新市场社区铁路三村

开幕式合影

第三届长江上下公共艺术行动计划聚集了长江上下沿线八所高校（四川美术学院、西南民族大学、湖北美术学院、南京艺术学院、江南大学、中国美术学院、上海大学上海美术学院、同济大学）师生进入重庆黄桷坪新市场社区铁路三村深耕细作，艺术家们带来的二十余件作品将为大家揭开原社区空间被激活后的精彩面貌，此外还有积极热心的社区居民与艺术家共同创作，着眼生态，触摸人文，根植三村。

主持人介绍来宾

暖场节目 – 社区舞蹈队

暖场节目 – 及人之老“变装秀”

王天祥老师致辞：

“看到青年艺术家和阿姨们携手在舞台上走秀，很让人感动！感谢长江沿线八所院校的师生共同来到了长江上游直辖市重庆，共同来为真正沁入到生活中的美术公园贡献力量。感谢办事处、文旅委、以及兄弟院校的师生们、感谢川美，祝贺今天的美好生活在这里得到定格！”

李川老师致辞：

“今天来到三村十分激动，看到这么多年了这个地方依然保存着我年轻时候的记忆。第一，在重庆拥有北上广无法复制的真正拥有在地性的社会现场。第二，这次活动探索了一种新的可能，美术除了进入白盒子艺术空间还可以接触真正的烟火气，这次展览在专业院校的教学中很有意义的，我们还需要去发展和发扬这样一条大众美育的路线。第三，感谢我们学生、志愿者们的参与。”

杨祺老师致辞

2020 上半年我们经历了疫情的爆发，前不久我们经历了百年不遇的洪灾。在今天，我们终于迎来了常态化的社区文化活动，这是我们老百姓和艺术家共同的舞台、共同的联欢。希望在这次活动中，我们艺术能够在黄桷坪、我们美术办核心区，给我们居民带来不一样的社区美育，也希望我们的老百姓能够在这次活动中收获不一样的关于美、关于生活的思考。

王林老师致辞（曾令香老师代发言）：

”此次活动一是深入社区环境，二是协调居民需要，通协商合作的方式，动员了长江上下八所高校艺术家因地制宜利用艺术作品重塑场地、再创场地。创作的归旨，是为了改艺术意识，既是指参与活动的师生，也是指社区居民，因为代艺术的价值需求，是在普通人和日常事物。在这里，需要论公共艺术的生态诉求，更需要讨论生态艺术的公共属性，人生态与人人公共的连接，是人与人的关系，人际关系的更与重建，如果能以艺术为媒，以艺术为理由、为根据，会使个人共享各自不同的特点，而变得更加亲近。”

曾途老师致辞：

“我是九三年到的川美，感受到当时川美和社群很特别的关系，那时候的九龙坡感觉和现在完全不同，那时候的铁路三村、电厂人都特别多，川美是非常少数且“独特”的。现在的黄桷坪在做一次新转型，各位阿姨、大叔会感受到生活有些凋零，九龙坡没有从前热闹了。但九龙坡、黄桷坪真正的春天正在到来，美院也没有离开，九龙半岛以后会叫“九龙美术公园”，各位居住在这里的老居民大家要融入进来，九龙半岛一定会越来越好！”

曾令香老师致辞：

“我回溯一下今天这个社群艺术季，它有两大内容：

第一个是第三届长江上下的主战场，长江上下这次联合了长江沿线八所高校，就长江地域优势，联合高校、民间组织、艺术机构、个体团队等一起来探讨社区更新、艺术如何参与社会、复兴社会等等项目。和曾途老师的板块“艺术生态新社群”，共同从社群视角探讨文化学和社群居民关系，探讨社群种群更新与发展，以及整个社区在现代化过程中如何提升、更新、改造，创造更美好的生活。

第二个是一加一机制，这次社群艺术季策展人是由我以及川美造型艺术学院雕塑系景观工作室教研室主任张翩老师、十方艺术中心的邵丽桦老师以及社区书记邓杰书记、贺明凤书记等等一起一加一联合策展。我们所有艺术家，作品都一组艺术家和当地居民共创共建的模式。相信艺术的生态不仅仅是艺术家的事，更多是一场社会美育，更多是一场相互探讨、共同为我们社区创建一种艺术新行动、一种社会行动。感谢所有艺术家在这次十五天的在地创作。我们大家都以艺术为媒，艺术让人与人相连，让社区与艺术家相连，在这里重新出发、从心出发！”

季鹏老师致辞（张彬彬老师代发言）：

“感谢四川美术学院的邀请，南京艺术学院的师生能有幸参与本次长江上下公共艺术计划。因为工作原因季老师未能参与这次开幕式，并对张彬彬老师和研究生刘思佳的作品提出了肯定，季老师通过群里的信息分享，全程了解活动进程，对于所有参与活动工作组，表现出来的团队精神表示敬意。这次活动提供了非常有意义的平台，这样的视角对大家的启发非常大，值得好好研究和学习！感谢这次活动的组织者、服务人员、所有为本次活动全身心投入的幕后工作人员，我们期待下次活动再见！”

创作者代表 –– 孙磊致辞：

“我非常感谢所有创作者、老师即铁路三村居民的支持。从接到通知后立即针对图片展开创作，再到十一月七号到黄桷坪现场进行情况调整， 再到创作者和社群建立联系、方案深化、施工，一直到今天的展示，整个过程都是相当有收获和意义的！感谢有人策划了如此有意义、有深度的社会创作活动，感谢导师给予的学习机会以及各位老师的专业指导！”

共创者代表颁发共创证书

在本次活动中，还有许多共创者不辞辛劳、无私奉献，发挥了不可或缺的作用，真正使“1+1”活动模式实现。现场由策展人曾途老师、曾令香老师、张韶老师、邓杰书记为来自各高校的创作者及 1+1 共创者颁发了证书。

嘉宾参观作品

11 月 21 日开幕式结束后，策展人、执行策展人、工作组成员在黄桷坪交通茶馆内围坐一起，轮流发表了参与本次第三届长江上下：公共艺术行动计划的感想。

活动总结交流

4.4 长江上下公共艺术青年国际论坛

中国时间 2020 年 12 月 8 日 19 时，美国时间 2020 年 12 月 8 日 6 时，“长江上下：公共艺术行动计划青年国际论坛”于线上顺利举行。

学术主持 曾令香：

四川美术学院艺术与社会创新研究院副院长、副教授，中国美术学院博士，国际公共艺术奖研究员，“长江上下“公共艺术行动计划发起人。

各位嘉宾，大家好！首先，欢迎大家出席本次长江上下公共艺术行动计划青年国际论坛，我是本次论坛的学术主持人：曾令香，欢迎大家。

本次论坛是第二届艺术与设计未来教育博览会四川美术学院主题论坛的一个重要的板块，这次论坛的题目为什么取为长江上下：公共艺术行动计划青年国际论坛呢？先给大家解释一下，长江上下：公共艺术行动计划是 2018 年开始，由四川美术学院和上海大学上海美术学院一起联动发起的学科项目，后来共同联动了长江沿线六省高校的参与，到今年为止连续举办了三届。因为中国正处于当代艺术发展过程当中，我们公共艺术在开始转向，逐步开始从“白盒子”的模式走向中国的社会现场。长江上下进入我们的视野有几个原因：长江上下本来是中国的母亲河，横跨中国东西部的 19 个省市，是世界的第三大河流，全长 6397 米。长江的资源特别丰富，具有跨地域、跨时空、多元化社群发展的一种非线性的特征。前不久，习近平主席在中国生态文明发展大会上提出，整个长江是中国历史文明的典型性标志，这是一个维度。另外，长江是一个大历史的主体，叠合了国家整个开库战争。百年乡建，开发“一带一路”国家倡议等等丰富的实践。中国地域的宽广在东部和西部现代化过程中，呈现了丰富的差时性特征，让中国的社群现场带来非常有趣的非线性的发展逻辑，所以是多元并存的一个现状。还有这样一个理由，可以看到，即使拿艺术的一个视角来讲，上游有文化加金融的大都市上海，有文化加互联网的苏杭，有工业形态的武汉，文创生态方式的中西部与城乡共融的重庆等等。刚才也说了一点，因为工业泛指，当代艺术范式的主要研究内容，与世界美学重塑自然与人的核心发展，我国的公共艺术发展，当下越来越重要。公共艺术从 80 年代引入中国开始，由城市公共艺术越来越进入到真实的社群生活当中，真实的百姓生活当中与地方重塑，与社群互动新阶段，公共艺术首当其冲的开始探索中国化的一个重构的历史阶段。因此，前面开展的三界长江公共行动计划，着眼于大历史中的中国现场和中国文化的实践探索；公共艺术的内涵模式和方法；中国经验的实践探索；致力于艺术促进中国的精神振兴、文化价值振兴，社群价值更新，联合各个高校艺术家及第三方组织进行跨领域、跨学科、跨专业的一个多元的艺术实践行动的长期计划。

本届论坛将以长江上下公共行动计划的创作实践，尤其是前不久在重庆铁路三村已经开展的公共艺术的在地社群艺术实践为基础。今天这个论坛以国际化、青年主体为特点，大家共生、共同来探讨，公共

与社会创新社群与生态社会参与与艺术生效机制与策略等等话题，同时为推动我国公共艺术跨地域、跨区域的实践和研究，发展不同高校的资源和不同学科优势。

接下来请允许我介绍今天参会的嘉宾：首先是来自于四川美术学院的副院长焦兴涛教授，四川美术学院王天祥教授，以及四川美术学院职业艺术学院的艺术与社会教研室主任曾途教授，来自于美国亚历山大大学的任海教授，来自于实践基地中国重庆北碚柳荫镇的书记杨华先生，以及其他来自于英国爱丁堡艺术学院的相关教授，由于时间原因就不一一介绍，待会他们结束以后会参与这次讨论。下面，请允许我介绍今天在线上的嘉宾: 人类学学者、艺术家、深圳大学《世界建筑导报》的编辑——马立安教授；广东工业大学城乡艺术建设研究所所长、广东工业大学“百人计划”特聘教授、硕士研究生导师、国内知名学者——渠岩教授；美国北卡罗莱纳州立大学教授、美国北卡罗莱纳州立大学视觉表演艺术学院设立比利·李教授奖学金、获得英国皇家社会雕塑家荣誉、参与 Fujisankei 国际双年展，获得罗丹奖——比利·李教授；来自于英国邓迪大学的苟馨允女士，来自于西南民族大学的刘烨恒先生，来自于四川美术学院的李佳璐、樊俊言、付钰、王然，来自于湖北美院的乐黎女士，来自于中国美院的严予彤女士，来自于南京艺术学院的张彬彬女士，来自于江南大学的孙磊先生，来自于同济大学的余飞老师，以及这次论坛非常重要的协助者，也是比利·李先生的翻译秦志昇先生，感谢你的付出。

下面进入正式发言，首先介绍一下发言的安排。整个发言分为两个半场，每个半场发言以后由回应嘉宾进行回应，请每位嘉宾的发言时间尽量控制在 8 分钟内。

樊俊言：

山西省大同市，毕业于四川美术学院公共艺术系，获学士学位。现就读于四川美术学院公共艺术系硕士。作品先后参加 2019 武隆·懒坝国际大地艺术季、新语新域·全国大学生公共视觉优秀作品双年展等展览。

《东方价值看生态“仁”》

大家好，我是来自四川美术学院造型艺术学院公共艺术系的樊俊言，今天我发言的主题是以东方价值观看生态—“仁”。现在正式开始，我们这次的主题是人人生态、人人公共。我的出发点从仁生态的社会美育·仁所出发的。本次分享的内容是通过自己的创作来说明我怎样看待生态，怎么理解生态美育，也是对这个主题的回应和一点点感悟。

创作之初，以及延续整个创作过程中思考的一个问题，仁是什么？当代的解释人与人之间相互亲爱称为仁，对不同的人来说意义不同，对于政府来说可能是惠民、利民，是以先天下之忧而忧后天下之乐而乐的家国情怀。对于艺术家来讲，艺术家是人类文化的代表，承担更多的职责和社会责任，应该更多关注人类发展中的得与失，关注变迁中的利与弊，艺术家的使命之一就是传播艺术，普及艺术知识，因此在长江上下：公共艺术行动计划中，实践社区美育，对我们艺术家的来讲是一件重要的事情，也是一个必修的课题。

我们在创作之初，所有的创作者都是以关怀的姿态，在创作前进行大量的考察和采访，实打实的深入到居民当中，深入到社群当中去充分了解居民的需求，根据他们的需求和阐述的事情，然后生发出观念。这次创作是“1+1”，在实践中不仅仅是“1+1”，而是“1+N”，很多居民不是只对应一个艺术家，他们非常热情参与到各个组的创作中，和艺术家共创。期间，艺术家以凝聚社区精神为目的，在这个过程中充分尊重了居民的意愿，当然社区美育也不完全被群众主导，艺术家不是慈善家，我们扮演的是引导者的角色。最后形成的结果形成共生的概念，居民通过他们讲述历史和故事，我们为他呈现，他们表达了对未来的希望和期盼，我们也努力为他们实现。所以说从一开始进入的过程当中，最后整个作品的生长都呈现了人与人互相亲爱的一种关系。

那么我在这个项目中做了什么呢？与其他的小伙伴一样，在创作前进行了很多采访，以聊天的方式了解居民社区的需求，我了解到其实社区的老人很希望这个地方充满色彩，因为我们的创作地是一个历史比较久远的老社区。于是我有一个想法，就是在他们的社区空间中进行一个当代作品的“复刻”，通过平面到空间的置换，用通俗的语言引导其审美，并且在创作过程中也是通过聊天的方式给当地的居民普及当

代艺术知识以及阐述长江上下做什么。

图片上是我的作品，上面这张图是原来场所的一个面貌，位于社区入口，作为公共服务活动的棋牌室，这里的人很多，但主要是老人为主，我想用当代艺术作品进行场所重塑。至于为什么想到大卫霍克尼的这件作品，其实是拿了很多作品给当地居民看，这是我们共同选择出来的，也算共创机制。在创作过程中这个地方发生了很多故事，曾经人来人往的都是老年人，很少有年轻人和小孩人，在我的作品的介入为这里带来了年轻的或者年幼的声音。

最后是“仁”对生态有什么意义？宣讲会时候老师曾经讲过一个事情，生态这个概念可以阐述的更宽泛，可以从人自身内部出发，还有人与人之间的关系出发，最后延伸到现在生态的概念，就是人与自然的生态。那么生态问题是怎么发生的，可能是这样一个过程，首先是人的内部不和谐，比如说人的贪嗔痴慢疑等等，导致人与人之间的关系不和谐，人与人之间的矛盾纠纷，放大到种族、国家，最后就可能对环境造成破坏。所以我们作为艺术家或者这次长江上下这个项目，其实我们是在做中间环节，就是重新构建人与人之间的关系，从而实现中国价值观“仁”的概念。

人只有先爱人，才能爱自然，这是我们实现生态的第一步。以上就是我对于第三届长江上下：公共艺术行动计划主题“人人生态，人人公共”的回应和理解。

付钰

毕业于四川美术学院公共艺术专业获学士学位，现就读于四川美术学院公共艺术专业硕士。曾参与策划“造火车”艺术节等。研究方向有公共艺术项目策划，装置艺术创作等。

《多元语境下的公共艺术社区营造——以重庆市黄桷坪地区为例》

大家好，我是来自四川美术学院公共艺术专业的研究生付钰，很高兴能够参与这次论坛来与大家进行分享与交流，今天我所分享的题目即多元语境下的公共艺术社区营造——以重庆市黄桷坪地区为例。我将通过我在 2018–2020 年在黄桷坪铁路社区所做的部分创作进行一个解说。

我将分成为现场、角色与路径及思想三个部分来解读。首先让我们回现场

这几年我面临的黄桷坪，不仅是我学校的所在地同时给我这个异乡人提供了极大的归属感，黄桷坪 ……，以此我对黄桷坪的几大特点进行了一个归纳，…… ，所以这里不简单的只是一个居住区，背后承载了更多的城市记忆、工业发展记忆以及连带的社群记忆。

那么我们应该以什么样的角色和路径进入现场呢，我想这没有一个特别准确的答案，所以一下以我参与创作的案例为参考

第一个角色就是“临时策展人”，在这一次创作中，我们在第三届国际工坊的背景下把视野聚向了成渝铁路，成渝铁路是 1952 年新中国建国以来的第一条铁路，可以说新中国刚刚成立的时候，青年献出了自己的新床、姑娘献出了自己的嫁妆、老人献出了寿终的棺材。整个西南人民，都把自己的血，自己的汗洒在了这条铁路上。自此火车带着西南人民近半个世纪的梦想，从重庆从九龙坡从黄桷坪从重庆南路开去了成都，一条血脉由此联系了起来，生长出了我们无法想象的现场。时隔 66 年，铁路老了，社群老了，连坐上这条线路的乘客都少之又少，成渝铁路就像一位始终居住于黄桷坪的老者慢慢地散失了他的光彩，连同依附于侧的铁路四村也准备拆迁了，此后，每天我们都来到川渝铁路四村三角道，和爷爷奶奶们聊聊过去的故事，我们发现成渝铁路，铁路四村，黄桷坪，三角道，都是惊人的相似。历史不断向前涌动，自然产生了新和旧。在新旧交融的时代下，一场生日趴，是最好的纽带。艺术节的开展包含邀请艺术家驻地创作、开幕式、音乐会、铁路故事会、铁路剧场等，以铁路三角道也就是现在很多人来到重庆会来打卡的军哥书屋为基点，分为枕之理、道之口、线之场三个部分，共同构建了三角道，火车在此掉头，也在此回归、也在此出发，去往未来。历史长河中循环往复着这个规律——体验，见证，选择，再体验，再见证……

造火车艺术节的发起引爆了很多媒体的关注，不仅在现场来了很多大朋友和小朋友们的参与，也收获了很多公众的正面反馈和建议，为黄桷坪的旅游产业

献了一份力。在我们第一次尝试承担策展人、执行人的过程中团队的磨合碰到了很多的问题，但坚持下来之后也收获满满，让我了解了原来公共艺术策划可以对一个社区起到这样激活效果。

在 2019 年的长江上下项目里，选择了作为一个记忆保留者的身份进入铁路三村这个社区，在这里我同小伙伴一起完成了勾沉这件作品，在创作之前我们完成了大量的走访和调研和田野观察，和社区的工作人员和居民建立了良好的关系。在过去的五十年中，我们所生活的世界每天都在以一种令人难以置信的速度变化和发展着。我们选择了社区内最年老的一处平方空间，曾经的矮房被一栋栋楼房所覆盖，唯独有这里“幸运”地被留了下来。它经历着一代又一代人的成长、沉淀、老去，但在第一代人的脑海中，它已成为了清晰可辨的家的轮廓，我们用最熟悉的绘画材料在这个空间揣摩，构思图景，制作同比模型，试验来对空间进行绘制。这个过程中我们尊重主体，和平房居民进行了很多沟通，把他们所描述的一些记忆和日常之景进行绘画转换，期间有很多小朋友，社区义工参与进来完成作品，因为细致地刻画和维护，一年多过去，画面保留的完整度都比较高，暑假的额时候我们去看望平房里的婆婆，她说很多游客愿意在这里拍照留念，连她自己的孙子都更勤快地来看她了！

在 2020 年生态艺术季项目里依然是在铁路三村，我们选择做一个角落重塑着，在这个不太起眼的灰突突的角落，黄桷树根攀附在墙壁上一年又一年，它见证了重庆的发展和历史，因此而构建了人与人、社区与城市的生态发展，我们仍然用丰富多彩的涂鸦强化“扎根”这一生态发展的概念，象征着铁路三村，九龙半岛，以及重庆的丰富多彩和社会生态。今年生态艺术季的作品中里我们共同尝试了“1+1+1”的模式，联动社区居民出谋划策，大家都是艺术家，让艺术有效的融合现有的空间，形成开放对话的空间。1+1+1 是社区连接的艺术途径，是实现社区连接，人与人连接，人与真实空间情感链接的有效路径，可以形成良好的互动价值，我们也相信 1+1+1 可以完成一种共建的理想模式。

那么从这几个案例中我们可以探索怎样的思想呢。如下

首先我认为艺术家应以恰当的角色“回现场”，美术史的书写不能全靠理论性思考，青年艺术家尤其需要深入到现场的研究，只有现场是动态的、流动的、时空中的存在，也具备不同政治经济文化背景下的差异性和矛盾性，不同的现场尚不能用一个简单的认识框架进行概括描述，并处于变化中，才更需要我们去发现、去挖掘、去讨论。那么临到一个现场我们应该以一个怎样的姿态和角色进入现场，我认为曾老师之前提到过的“以无知者的姿态、以浸润的方式”来面对现场，以“调查 – 学习 – 研究 – 转换”的方式对待创作，或许是一种较为恰当的方式。

另外我认为公共艺术创作应该体现对差异化主体性的尊重，这一点来自于我个人面对过不同类型、不同状态现场的体验。公共艺术创作中除了对空间进行技术上的改造，其中还有重要的部分是关注人，公共艺术参与的主体是民众，公共艺术的推动者是政府和艺术家，所以说公共艺术的推进也是对人驾驭社会资源能力的考验。我们在铁路社区几年实践中，从社区生态的默默观察到与社区居民、工作人员、游客共同创作，自下而上的艺术表态是一种平权的体验，是一种日常化的一种理想的设计，在所有的过程中，为了尊重主体从活动开始就采取投票，不断的探讨，从原有的元素、作品、关系中汲取相应的能量联合生产，所有的过程都是互动参与性的，这样的尊重也受到了多方的积极反馈，使得艺术创作可达的效果越来越显著。

严予彤：

南京人，毕业于中国美术学院版画系获学士学位，现就读于中国美术学院雕塑与公共艺术学院公共艺术系。参加“野草—献给五四运动一百周年”展览，2020 年中国美术学院毕业展。

《摄护社区公共艺术的场域特性与历史记忆书写》

大家好，我是严予彤。这次立足于铁路三村的地创作中，我希望通过在实物载体与居民记忆之间建立联系的方式，来激发观众对现代性进程，城镇化发展之下，处在发展的边缘地带人群的关注，以及对未来社区发展可能性的积极探索。这次创作，希望突出地

方的特性，并且对地方特定问题进行深入的思考。

初次步入铁路三村，我得到的第一反馈是一种与我日常所经历的生活不同的生活节奏，一种悠闲的，相对慢速度的生活图景正在向我展开。可以看到坐在公共区域下棋、聊天、理菜的居民，这是上午九点，社区已经开始有社区的生活。右下角的是一个小理发店，只摆设一张桌子、一个镜子、一把椅子，就这样一个简单的设计，就形成了一个理发店的场所。

正如我们所见，走遍这个社区的角落之后，我们几乎没有见到一个年轻人，而这是周末的时间。在我们通过询问附近的居民得到了进一步的了解，这个社区基本上是一个老龄化的社区，社区的居民也几乎都是曾经从全国各地，来到这里修建铁路的铁路工人。数十年过去，他们还在这里，而他们亲手建起的铁路已经被新兴铁路的代替之下荒芜了许久。这是布满野草的废弃铁路和旁边的废弃铁路材料，可以看到上面已经生长了很多杂草。

就这样一幅奇妙的景象就在这里出现，新兴铁路与旧铁路的距离是相近的，在我们站在废弃铁路上行走的时候，新铁路轰鸣的火车生从不远处呼啸而来，从脚底到耳膜都能清晰的感受到火车的振动。这是在栅栏相隔的一侧正在运行的火车，而在栅栏的另一侧是已经废弃的铁路。至此，我对铁路三村的印象渐渐丰满了起来，也由此引出我所观察到的问题，这是一个老龄化的，处于现代化城市模型之外的一个区域，这里的情景仿佛把我带回十年之前，而在这个数字技术更迭如此迅速的时代里，我这个年轻人尚且觉得跟上时代的脚步有些肥力的时候，这些老人如何焕发出活力。这是一个有着深刻的铁路工业烙印的社区，大多数的居民都曾是铁路工作人员，所以我利用旧铁路的废弃枕木作为创作材料，目的是以此为触点引起人们对记忆的回溯。在这里，我想展开我这次创作的第二个关健词“历史记忆”，我们的历史是由不同身份不同背景的人所书写的历史。由于身份或背景的不同，还有个体的差异，每个人所能够直接感受到的历史，是他们的个人经历，和由经历所产生的记忆，而在我们不停的被身边不同的媒体所书写的历史浸透的时候，我们每个人应该是历史的书写者，以此来对抗长久以来的历史书写范式，使得历史亲历者真正的在场。

在这次创作实践中，并未真正的去书写一段历史，而是利用载体，使得人的历史记忆得以回溯。为的是使人可以通过自己的亲身实践来回望过去，避免历史书写范式带来的记忆定式。在创作者与居民共同生产的新空间里，把时间与空间的维度展开，使观众进入与其历史与情感，我希望人的记忆得到保留。这次创作的载体选择旧铁路废弃的枕木，据居民描述，由于早已用水泥枕木作为替代，旧枕木已经在路边防止了十余年，这次实践把它们重新带回大众的视线之中，把枕木制作座椅，让观众跟它交流具有功能性。

这是我制作枕木座椅的照片。空间生产由创作者和居民共同完成，在相对的两面墙体上描出树的影子和光点。在人们在周边体育场聚集的时间里描绘这些影子和光点的位置。人为的对树影和光点形状进行延伸，形成几何行，与域外产生明显的界限，作艺上的手印与树影相连接这是一个树影的照片，按照这个树影描绘一个形状，并且延伸成一个几何形。这是素描光点完成之后的结果。

最后把座椅放置在空间之中，两个座椅相对防止形成一种对话关系。观众可以坐在任意一张椅子上，其视线可以预对面的空间相连，置身于创作者被包裹的独立空间。这是座椅放置在空间，是人为造成的空间纳入其中的，这是相对的空间。

作品取名为《相顾》，取“顾”字的双重含义，看见与照顾。铁路三村与铁路的联系，他们相望，也依托记忆在生命中相护照顾。

这次创作实践过程是在特定语境下进行的，黄桷坪地区有着百年的工业文化，这里有曾经重庆唯一的火车站。而今的黄桷坪正处于新旧工业迭代和城镇化的过程中，这个区域也正在被重新规划整合，迎接它的是新的面貌和发展。当我们在沉浸于新发展的便利的时候，我们如何书写黄桷坪工业历史进程的这样一段历史，又由谁书写这样的历史，在这次创作中，我希望能有新的答案。

好的，谢谢大家。

张彬彬：

南京艺术学院设计学院教师。作品曾入选第十二届全国美展、第三届全国壁画大展、首届“江苏美术奖”美术作品展、江苏省青年油画展。参与南京牛首山佛顶塔大型壁画制作。

《公共艺术的社会性与场域性实践》

大家好，我是张彬彬，来自南京艺术学院设计学院。这次发言的内容主要围绕在重庆黄桷坪铁路三村的驻地创作过程展开，与大家分享我组创作的作品，从作品引发对公共艺术创作中社会性与场域性等问题的思考。

公共艺术非常讲究社会性，其重点在于大众的参与性和互动性。社会性关键是要求艺术家客观理性的观察社会，系统性的看待问题，发掘问题背后的逻辑关系，分析现象之间的内在关联， 最终提出合理的构想及解决方案。在创作过程中要求针对社会现象与社会问题进行发掘、观察和思考，通过提出问题，完成调研考察、理论分析、概念提出、设计方案等一系列过程。从而整合多种学科因素，通过艺术创作思维和社会协同的模式，拓展艺术与社会及大众的接触广度与深度。使社会环境与生态的运行更健康并具有一定的可持续性。

公共艺术以独特的特性、多元的表现形式等，使空间的文化与艺术气质得以提升。我们都了解公共艺术的创作离不开空间，场域性是公共艺术作品得以在空间进行展开的根本属性。艺术作品或创作过程与空间发生关系、与场所建立链接，进而使场所精神得以可视化呈现。

2020 年重庆当代生态艺术季主题是生态的艺术、艺术的生态”。生态艺术旨在修复与保护生态环境，以相关政经、文化、权利、伦理等问题意识，介入社会实践活动和社区行动，使生态话题成为公共议题，提高公众参予程度，推动环境公平共享，重建社群新型生活方式。在这样的总体思想指导下，来自长江上下八所艺术高校的师生参与了四川美术学院主办的“第三届长江上下公共艺术行动计划”。这场公共艺术行动在黄桷坪铁路三村进行，采取了“1+1”的创作路径与方法，通过跨学科、跨专业、跨领域的多方合作，去深入的开发社群观看和思考的方法，创作新的生活模式。前面各位艺术家已经介绍了项目的内容和背景，我这里就不再过多展开了。

我们的创作过程与大家一样是从实地调研开始。到达创作现场之后，我们首先了解了铁路三村的历史背景与场域特性，也与居民进行了一些交流与访谈。这里的居民以成渝铁路重庆机务段的职工为主，成渝铁路于 1952 年建成并通车，它是当时四川境内第一条也是唯一一条铁路交通，也是新中国成立以来建成的第一条铁路。作为联系成都与重庆及其所辐射的川西川东地区的重要交通干线，忙碌在这条铁路上的重庆机务段职工们，用自己的青春和热情，共建了历史，铁路也凝聚着这些职工永久的记忆与情感。当时使用的蒸汽机车，也是在铁路职工们心中深深烙印下的图腾。

而现在黄桷坪铁路三村由于历史发展问题，呈现出边界模糊、社区形态比较陈旧的状态，但同时也形成了历史感强、生活气息浓郁等面貌。居民构成以当时成渝铁路职工为主，现在来说呈现老龄化的一个情况。这个是调研的过程。

通过调研，我们得出这样的问题：如何将社区的特质与新的概念融合，形成的社区景观？如何通过艺术作品在历史记忆与当下生活之间建立一种链接？

通过进一步的深入调研与思考，我们提出过多种不同的作品概念与创作思路，但现在由于时间问题，只与大家分享我们最终实施的作品方案。是这样的：将当下居民家中的生活用品转化为蒸汽机的车头形象，这也是用当下生活的痕迹重构曾经的铁路的记忆。

经过几次方案讨论与交流，形成这样的作品面貌。设计构思是：使用解构主义的思维与手法，将当下铁路三村职工社区居民生活中的用具，转化为作为图腾的蒸汽机车车头形象，用当下生活的痕迹重构曾经的铁路记忆，创造自己经历的火车工业历史，留存时代与工作生活的记忆。是在当代语境下表述历史生态的一种尝试，是用物质承载历史，寓意对时代的怀恋，亦是对当下生活的表述与未来生活的期许。

关于作品的实施场地，我们考虑过四个地点，最终由于建筑形态、人流量、场地功能性、后期维护等问题，选择了这样一所房子，它与蒸汽机车车头的结构样貌极为相似。

这是两张概念图，后来又经过数次方案的细化得到这样一个设计图。

接下来进行了居民共同参与作品创作的分组匹配。居民非常热情的参与使我们对作品的创作很有信心，与大家一起创作的过程很有意思，我们可以听到他们的想法和建议，有些建议还是非常有效的，所以我想很多时候大众并不是不懂艺术，而是有时候公共艺术作品想要更好的融入大众，是否可以考虑改变一下自己的介入姿态或者说调整一下生产方式呢？在这里也很感谢他们对作品呈现提供各种各样的帮助。

接下来是作品制作的过程（图片分享）。最后是完善了一些细节的内容，我们将当时成渝铁路上使用的解放号列车的列车编号作为符号，用雕刻的方式将列车号“TLSC2020”留在“驾驶舱”，因为雕刻寓意着记忆的再现与凝固。

这个作品是我和南艺设计学院研究生刘思佳一起创作的，是铁路三村居民的情感再现，那段在铁路上工作的美好又荣耀的时代缩影投射在在当下生活的方方面面。作品取名《铁路三村号》，寓意着铁路记忆，已然成为三村居民的精神堡垒。

我的分享内容到此为止，谢谢大家的倾听。

余飞：

同济大学设计创意学院，从事大地公共艺术与空间设计，完成“乡村振兴”艺术创作 10 余项，参加“2012 年全国高等教育成果展”等全国性展览及艺术创作活动 6 次，参与 2010 上海世博会场馆及其它空间设计 50 余项。

《跨界与再识》

大家好，我是余飞，来自于同济大学。我要讲的题目是《跨界与再识》。

首先从我自己进行的三个公共艺术创作案例讲起，2014 年在武汉市做的一个工业文化长廊的项目，这个项目采用了壁雕、壁画、装置以及雕塑等艺术手法。但是这个案例作为一个空间设计的部分，思考的是公共艺术创作的作品在空间中的作用，呈现出来的是一种静态特征，所以，我认为它的实质还是空间设计，而不是公共艺术创作。到了乡村第二个案例，四川成都云居村“乡村客厅”的设计，这是我们今年完成的一个项目。这个案例从一个旧厂房的建筑进行改造而来的，是基于一个单体的建筑，既是空间设计的作品，也是公共艺术的作品。因为整个项目强调了场景的设计，思考的角度是人的行为与公共艺术作品之间的互动关系。所以，呈现出来的是一个半动态的特征，其性质是空间的艺术作品。

到了第三个案例在大地，2018 年在四川成都熙玉村“乡村绿道景观”设计，以及在渝江河谷做的设计，都是基于大地空间，既是大地景观的再次塑造，也是大地空间艺术作品。依托于“乡村振兴”的国家政策，以大地为画布，以艺术为媒介，公共艺术创作将迎来更大的发展空间。

三个案例给我带来一个连续性的思考。无论是空间设计还是在地的公共艺术创作，都是以在地居民民意调研为基础展开的。在中国农村，农民的公共聚集的空间只能够是集贸市场；在城市社区，居民聚集的空间基本上是社区的会议室。这种室内和室外空间的差异，主要是生活方式不同而形成的。这也是我们在进行在地创作过程中一个很有意思的现象，在农村与在城市之间的这种变化差异，也是中国大背景下一个很有特色的表现形式。

我们的公共艺术在地创作，都是以空间为背景，所以离不开在街道社区开展的实地考察。考察的过程中，虽然文化背景和生活环境不同，但是无论在中国的农村，还是在城市社区，我们都会得到大家的热心帮助，这也是一个很有意思的社会现象。说明中国大众公共参与的意识还是很强的。

有幸这次参加了川美组织的长江上下公共艺术活动，我的初步概念方案虽然没有实地考察，但基于有限的一些认知还是做了一个概念。最初的想法是做一个装置艺术，以钢管作为材料的载体，做的尺度考虑 6 米 ×2.2 米。经过实地现场的考察，组织头脑风暴讨论修改方案，在与居民交流的过程中，当地的社区居民积极参与度还是很强的。所以，我的方案根据不同的场域环境进行的思考和变化，几经修改和调整：我的想法是希望同社区的志愿者共同完成这个作品，通过线条与块面的艺术表现，挖掘具有代表性和典型性的人生经历，折射出铁路三村人的人生命运，也希望做成铁路三村的历史记忆再现。

由于场地的条件和加工工艺无法达到创作的要求，所以最后选择壁画的方式呈现。通过机车三个不同的历史时期变化，从蒸汽到电气再到高铁，反映出在不同的时期，铁路三村人的人生际遇和发展变化。这是完成场地的实际效果，选择在社区的一个角落的一个工具房，房子外面平时放置垃圾筒，当地居民会绕道而走的地方。我选择了这个地方，然后运用了浮雕和墙面绘画方式来进行对比，运用红色质感的色彩，唤起老人的回忆。制作过程中，重庆嬢嬢也参与了制作，充分体现长江上下“1+1”的创作内涵，还是很感谢当地居民的积极参与和对艺术的认同。

最后作品呈现完了以后，可能是因为艺术形式比较容易唤起当地居民的一种认同感，阿姨们经常喜欢在这个地方拍照打卡留念，也希望作品能够真正和社区环境融合在一起。这是完成后的一个场景，中间的这位重庆阿姨，站在我的作品旁 10 分钟，可能这个画面和这个色彩唤起了她的人生记忆，这也充分地反映了我这个作品所要想表达的人文精神。我的介绍完了，谢谢大家。

回应人 – 马立安 Mary Ann

美国莱斯大学文化人类学系博士，美国普达大学人类学系硕士，美国明德文理学院汉学系比较文学，“握手 302”合作创始人，深圳香港双城 \ 建筑双年展学术委员会会员。

大家晚上好！首先感谢大家给我一个机会听到你们的方案和进一步了解，你们对公共艺术的一种感受和认识。这样的交流非常的重要，我的背景是人类学，而不是艺术，所以，有的时候听画刻研究的时候，可能用词不太一样。比如说几乎所有的人提到了“记忆”，但是我不知道你们的记忆是做什么？因为记忆是有好多方面的，一个记忆是我们自己个人的记忆。我们去采访一些老人，我们想知道他们的记忆是什么？有一些记忆是对铁路的记忆。有一些好像是听起来被忘掉一个时代的记忆，不同的记忆在不同情况下有不一样的意义。我不太懂或者可能大家都可以再展开记忆起什么作用？认可老人的记忆让他们觉得没有被忘掉，通过肯定老人的记忆，我们是认可一种社区吗？我不懂这个铁路重不重要，为什么要记忆这些，为什么要想起这些铁路？是因为那些老人在吗？是不是铁路已经被忘记的技术或者曾经是非常重要的现代化象征，而现在不听或者不在意铁路了？因为我们已经在高铁时代什么的。我的第一反应，如果大家能展开谁的记忆，而为什么记忆？发挥这个记忆做什么？这个非常重要。

第二很多公共艺术的作品，跟居民一起去做。不知道为什么他们要做？比如我参加的很多公共艺术活动，有一个明确的社会性目标，我希望这个作品跟参加不了艺术教育的孩子，因为这边很多城中村的孩子没有机会去做艺术，所以这个作品就是普及艺术教育的一个东西。让这些环境变得更美，所以提供的是公共艺术，让人愿意出来做。让这些居民参加的目标，他们是不是觉得做艺术快乐一些。这个跟记忆的问题是很相同的，不知道为什么，这些居民自己要参加这些作品，好像公共艺术有一个定义，跟居民一起来做什么事情？但是，他们为什么要做？我的经验的确是很多百姓非常礼貌，他们会帮你做很多事情。这是会经常发生的事情，为什么他们要做？所以，跟这个记忆价值一起去思考。为什么要参加回忆？它的社会功能是什么？因为有的时候做艺术就是好玩，而很多时候非常无聊，可能比打麻将好一些，也许可能人家要的是一个麻将桌。我希望更具体一点，一是谁的记忆，记忆的社会功能，为什么发挥记忆；第二居民的参加，除了肯定艺术家以外还有什么意义？我听到这些东西居民喜欢我做的，我听到居民肯定我，但是没有听到这些作品怎么样去肯定本地的。

渠岩：

当代艺术家。广东工业大学城乡艺术建设研究所所长、广东工业大学“百人计划”特聘教授。自 20 世纪八十年代，积极投入“85 新潮”美术运动，先后参加中国现代艺术大展，布宜诺斯艾利斯、圣保罗、达喀尔国际艺术双年展等展览。

各位同学、老师、专家们好！我很荣幸被曾老师邀请参加了这个活动，第一次参加线上活动，一开始也不太适应。刚开看到了几个同学的案例，了解了一些此次活动的情况。这次活动的主题是纳入公共艺术的系统讨论。这些进入乡村实践的艺术家和学生，要面对一个更大的历史与文化背景去面对中国变化，而且是在积累非常多问题的社会背景上。社区在今天概念已经变得非常混杂了。前面看到几个团队在重庆

做的案例，大都是公共艺术专业背景的美院学生介入社区的实践。我们首先要思考的是，我们要介入到一个陌生的社会空间当中要用什么样的身份？用什么样的方法？什么样的态度？是仅仅带着自身单一的学科背景到一个巨大的社会文化空间当中，我们能不能适应？能不能把握？能不能完成我们所承担的使命？现在我们的介入方式还是比较概念化、简单化。我看了一些方案，有些做的挺有意思，有些值得商榷和讨论。比如一个同学用中国传统文化“仁”的概念来做作品，她的初衷是非常好的，他是想用中国传统的文化促进社区的沟通与交流对话，最后再落实到具体的作品上，这可能要面对非常多的问题和挑战。比如传统文化概念的解读如何落地到社区当中？艺术家提出的美学概念或者美的概念能不能获得当地社区的认同？有什么方式来判断最终的作品达到初衷？我们大部分公共艺术背景的学生，还只是停留在艺术作品作为“物”的创作和落地的实践中。当然同学们获得这些介入社会的项目比较兴奋，也很珍惜，都想尽可能的将自己的想法付诸实施，落地开花。但问题来了，我们又没有充分的把握和信心把作品做好，还有一个问题，我们的信心和把握离现实和在地的环境有没有距离和隔阂。包括在地环境的关系，当地历史的脉络，社区生活的联系，社群人员的沟通，以及一定时间的交流与互动。如果没有以上诸多考虑和互动，那我们自我实践的作品就会唐突和不合时宜，也经不起现实的考量，更没有获得社群认同。有可能会破坏整个历史空间的氛围，干扰建筑民居的环境与风貌，甚至影响社区的安静与气氛。所以我建议还是谨慎行事，轻度介入，减少干预。

乡村的介入则更要谨慎，。刚才看到有一老师做了一个乡村景观，也自信满满说乡村有更大的空间供艺术家挥洒，我还是比较担心，我在乡村看到了许多不伦不类的公共艺术以及雕塑作品，我经常说乡村传统是没有雕塑的，但不是说乡村就不能做雕塑，但要格外谨慎。在乡村做大面积的景观建设是很令人担心的，我在乡村建设中也看到了非常多的问题。我认为乡村当中，在自然当中，还是要比较少的介入，我强调是轻介入，是一个谨慎的介入，微小的介入。第一次做乡村的时候强调用艺术的方式，不是对它的景观、环境、居住的区域进行大规模的改造，这样可能会带来很多负面的东西，而是做人和人之间的互动，用这种方式共同面对社区的问题，面对乡村的问题，并且以有效的方式交流，多主体联动去解决他们最需要的问题。乡村是不是美的问题？美化的问题？还是人的问题？我们在公共艺术当中强调审美比较多一些，但这些审美也大都是城市精英的审美，和乡村无关。所以，我们要把这些东西在实践过程当中剔除掉，提倡和人、和村民互动，建立关系美学，本身这种关系就是一个非常有意思的一个行动，一个介入的活动。

另外，我在广东的一个乡村时间中主动提出去艺术化，主要是去“视觉审美化”并不是去掉艺术家的身份，因为艺术家的身份介入到行动当中非常重要，介入到实践当中，艺术家用情感的沟通和交流方式与乡村和村民互动，这样容易被乡村、社区居民所接受。我们强调和乡村自身的艺术活动互动，用节庆、民俗活动进行有效的交流和沟通，在游戏当中完成。我们强调通过这些互动来唤起社区的记忆，村民的记忆。我们为什么要唤起一个新的记忆，不是停留原记忆。面对未来的生活，怎么通过记忆来延续生活方式和传统的民俗习惯，延续一些优秀的乡村伦理，这些会给今天的生活构成什么关系，达到什么不同的效果，我一边做实践，一边做教学，学科局限会影响介入乡村的方法和态度，如何用多学科的方式来把握一个复杂的乡村社会，乡村绝对不是美育的问题，也不是景观的问题，是 100 年来不断改造积累起来的错中复杂的社会问题，实际上是人和人之间，人和自然之间，人和环境之间，人和信仰之间等等非常复杂的关系问题。我们一定要在乡村介入过程当中认识到哪些东西是重要的，哪些东西需要人去传承的，村民是最有发言权的，因为是他们的家园，他们生活在这里。

今天的乡村也出现了很多乡村价值碎片化的问题，艺术家作为一个介入者，作为一个媒介，可以起到连接的作用，一个缓和各种社区关系和乡村关系的作用是非常重要的。所以，怎么把握好这种度是很重要的，再说一遍，要非常谨慎地介入乡村。

刘烨恒：

成都市，毕业于四川美术学院雕塑系获学士学位，现就读于西南民族大学雕塑系硕士，先后在四川省环

境设计大赛，雄安新区城市家具设计大赛，国青杯，浦江文创设计大赛，嘉定区文创设计大赛，中国高校美术学年展，创意中国大赛获奖。

《社区公共艺术创作对城市未来更新的作用》

大家好，我叫刘烨恒。我今天给大家分享的题目是社区公共艺术创作对城市未来更新的作用，以“铁路三村”为例由小见大。首先介绍我的作品，由于时间关系，前面调查省掉一部分。

我的作品《那个年代，那个爱情》，材料是铝皮，这个是用电脑推的一个样本，作品的灵感来源于铁路线上蔡廷邦和赖小姐的真实爱情故事，第一次约会的赖小姐与蔡先生保持着一丈多的安全距离，他们局促、紧张，蔡先生温柔的拿出了自己贴身手帕，为赖小姐轻轻铺在石板上，避免青石弄脏赖小姐的白裙，这个举动感动了赖小姐，两人促膝长谈，拉近了距离，后来两人终成眷属，在铁路这个大家庭里生儿育女，奉献一身。这个小故事，我提取一个动作，很感动，手帕是他们最贴身最、珍贵的东西，，为所爱的人阻碍尘埃和污垢。这种小心翼翼的触碰和克制是很珍贵的，那个时候的人，扶心爱的人过河是拿着一个树枝，而不是直接牵手，这是中国式的克制和尊重，这里不仅仅只是真挚热情，更感动我的是爱情里的“尊重”，那份小心翼翼地不触碰，克制，才是爱情里最珍贵的给予，这是那代铁路人的品质，他们纯粹不造作，热烈不轻浮，给予不在乎回报，尊重他人，无私奉献。这个手帕就是当年为她铺的手帕，这是我的作品现场，我铺在了台阶上面供人们去坐，这里也立了一个碑，这个碑纪念他们的爱情故事方式来抒发，我想留住这份珍贵，历史的车轮不断前进，会磨灭许多记忆，但是它带不走的是三村人的铁路精神。通过这个作品我对公共艺术的感受非常深，原来说公共艺术的在地性如此重要。我不是重庆人，一开始是通过收集收集网上的资料去做，做出来的很多方案或者计划完全融入不到当地去，引起不了共鸣，后来，来到这个地方，跟人们交流，体会环境空间效果，真切的感受它，才真正的感受到了这里，才能表达做出好的表达。所以挖掘好当地的文化价值，在地性是非常重要的，做到真正的贴切表达，是我们的初衷，然而这样的表达可以对社区带来什么？

这样的社区在中国比较多，因为这样的社区大部分是 70–80 年代，那个时候我们是以工作单位或者一个乡村的工作场域成立的社区，大家的生活轨迹和文化基本上是类似的，所以他们有共同的特征和共同的精神，还有共同的行为。这样一些行为精神特征里面有我们珍贵的东西，我不想因为历史前进的车轮过快，因为现代科技使人类生活发展迅速而掩盖这些美好的东西，我想留下这些。

公共艺术给社区带来什么？第一点，可以让这个社区的经济效益更好，有更多的人来到这个地方，大部分社区人口的模式会偏老龄化一些，对他们注会多一些，他们曾经也是这样的历史创造者，他们留下了很优秀的东西，可能他们都遗忘了，我可以帮助他们重拾记忆，让他们为自己做的东西很感到骄傲，让后代不忘这些优秀的东西。我不想历史把这些优良的传统遗弃掉。

这个是我们的一个现场，也有一些阿姨的参与，她们是自发的，手帕这个东西不会再用了，她们很有感情，教我怎么折，因为是金属的材料，要捶打才有效果，艺术家是小心的，阿姨很使劲的捶，我发现这样的纹理效果更好，这是带给我很惊奇的发现。第二点，我不想让城市成为千篇一律，我怕这种形式，很多艺术的介入，大量的复制，或者对地区资源的霸占，或者对城市只关注经济效益的创作不太喜欢，因为对城市的更新来说，你会发现到每一座城市都一样，你发现不了每个城市真正有自己的特点，我不希望这些珍贵的传承要和灭绝的动植物一样，我们的后代需要去“博物馆”才能看到，我希望通过我的创作能够挖掘每一个城市真正有的，有特质的，需要保留下来的东西然后传承下来，给每个可以读这个城市的人丰富视角去了解这座城市，我不想再给现代冰冷的城市穿一件国王的新衣。

第三点，我做这些东西对城市建设规划的影响，现在的城市规划是对商业和对大部分青年城市人群需要的妥协，所以说会遗忘一些文脉的延续，所以，我能做的贡献是运用作品活化整个城市的文脉，每个这样的社区有一些珍贵的情感，这些东西精神能够传承下去，能够让后世的人都能看到。这些行为也影响着整个城市和整个社区感情意志，让他们反馈过来，原来感情还可以这样，对我爱的人还可以有更多的尊重和理解，反馈给人这样的行动，优化社会价值观，引导他们可以往更好的方面去发展。

所以，我最后的总结，我希望能够帮助社区、帮助城市传承所遗忘的一些东西，希望这些珍贵的东西

照亮所有人心灵的每一个角落，希望站在每个不同城市街道面前的时候，可以看到更多丰富的，以前没有见到过，或者遗忘的很珍贵的东西。

李佳璐

以艺术家身份参与“村·社联动”——柳荫粮仓·艺术存储与萌芽计划，共创作品《田间细流》参展。以执行策展人及艺术家身份参与 2020 重庆生态艺术季组合展九龙半岛 – 黄桷坪现场暨第三届长江上下：公共艺术行动计划，作品《记艺录》参展。

《公共艺术与网络交互、社群舆情塑造的创作实践与探索》

大家好，我今天发言的题目是“公共艺术与网络交互、社群舆情塑造的创作实践与探索”，这是第三届长江上下的主题：人人生态、人人公共。人人生态指人与人的生态，人人公共是人与人的共在关系，共同指向社群，指向人人对公共问题的参与探索。提到人人对公共艺术问题的参与，不由想到了我所擅长的自媒体这一块。现在进入全面摄影和自媒体的时代，自媒体显然是一个人人对公共问题进行参与以及发声的捷径，当然也是链接艺术家与居民的一个比较有效的方式。那么铁路三村地区到底适不适合做这个活动呢？我对此进行了进一步的考察。首先是地区的背景，长江经济带这一块，有国家政策的支持，是属于国家重大战略发展区域，是国家目前重点开发发展的一个位置。而重庆是长江流域上游的一个非常重要的城市，重庆的九龙半岛又是重庆唯一一个三面临江的待开发区，是重庆主城区十大片区开发建设区域之一，有 5.57 个平方公里，它的历史文化积淀深厚，老工业遗存众多，文化底蕴非常雄厚。在九龙半岛有一个铁路三村，是新中国成立后的第一条自行修建的铁路——成渝铁路的建设者们居住的地方，居住在这里的人两代甚至三代都是铁路人，他们对于铁路有很深的情怀，这也是他们的一个历史积淀。它的位置旁边既有美院也有电厂，有铁路也有码头，是 20 世纪 90 年代因为退二进三政策的展开遗留下的社群。左边是黄桷坪，右边是社区，他们之间的距离只有不到两公里，但差异非常明显。去年，我们发现了这个问题，并进行了初步的介入。由于这次介入建立了良好的群众基础，这个社区的居民，对我们第三界的开展有很高的艺术认可度，并且这个地方有国家政策支持和历史的底蕴，所以我认为它是非常适合展开自媒体活动开展的一个地方。所以，我针对他们的家庭结构、手机的使用情况，对自媒体的看法，对摄影有没有兴趣等等方面对这里进行了进一步的在地性调研。我问过之后了解到，这里一般都是老人独居在家，对智能手机只会一些简单的功能使用，但是大家基本上都有，也比较喜欢看自媒体平台比如抖音、快手等等，非常乐于分享自己的生活，分享自己身边的事物。于是，我列出了一个大致的计划，分三步走：一是以基础摄影的技术审美为主，第二个图片与摄影拍摄剪辑，从图片到视频，第三步平台运营，也就是自媒体的运营。因为从调研结果来看，居民们的基点是偏低的，所以选择从基础图片审美的提高开始介入，毕竟心急吃不了热豆腐。

这次的创作方法是艺术家与居民们进行“1+1”的配合，让他们能够分享当地的一些特色和生活，把摄影变为他们的兴趣和爱好，从而实现他们的自循环。

这是当时的志愿者匹配活动，一共召集到 15 位志愿者加入到摄影小队。左边是摄影课使用的 PPT 截图，右边是当时摄影课上的效果。比我想象当中好很多，可以看得出来，听得真的是很认真，他们的学习兴趣，对知识的渴望是非常高的。在课上，我跟他们分享了关于摄影的构图以及怎么让画面更好看的要素，说了一下，我们之前在做什么，现在要做什么，以及我们为什么这样做？这些照片是共创者们拍摄的，看得出我们摄影小队的居民们拍得都很不错，相信在这个过程中，我们的所有创作者以及老师也是有目共睹的，她们确实拍摄水平一天比一天更好。活动中也设立了奖励的机制，吸引他们每天投票，也是为了把活动宣传出去，吸引更多的人进来，过程中每天会对他们的照片进行点评，在这个过程中，对他们的照片当中的问题进行一个解答。

社区的精髓在群体意念的相互碰撞

我们需要自下而上的艺术表达

要做一个有温度的社群

当然我的活动还没有结束，希望大家能继续关注接下来的发展，谢谢。

王然

北京市，毕业于四川美术学院雕塑系，获得学士学位。现就读于四川美术学院造型学院雕塑系硕士。作品先后参加中国东湖青年雕塑家邀请展等国内重要展览，作品获得曾竹韶奖学金、青云艺术奖等奖项。

《调动社区潜在能量》

我演说的题目是“调动社区潜在能量”。整体分为两个观点：一个是艺术介入场域不是在做公益；第二聆听社群潜在能力的重要性。

一、艺术介入场域不是在做公益

我经常听到关于艺术介入乡村不同的声音，说的是对乡村的发展或实际的用途，人家温饱没有解决，为什么我们还要谈艺术，其实我们应该大方的承认我们需要这样的一种特定的社群场域进行创作的输出，艺术家要调动各种材料进行合理的转化。我想将这样的场域看作图像本身，艺术家通过各自处理媒介的能力，将这个对象（指社群场域）进行转化输出的，因此对于创作来说社群场域就是创作的根基，也就是材料本身。这个创作落地后，对当地居民的影响可能会有宣传的作用，也可能有娱乐的作用。但是这样的作用绝不能成为我们创作的初衷，为什么呢？因为我们都不是慈善家，切忌将助人为乐贯穿于在地创作，因为艺术是虚的能量场，就像这个 PPT 中间没有中文一样，你看不见它的存在，它存在哪里呢？在能够看得懂下面这一段英文的人的眼里，因此这样的能量未必每个人都能意识得到，但是它的确是存在的。

回到艺术虚的能量，对当地有没有作用呢？肯定有的，因为作品进入了场域，打破了当地的平衡，世界是永恒的，当地的场域进入了，必定会有所变化，对于社群来说我们的介入必定有影响，下面进入第二个观点，就是铁路三村实践带给我们的启示。

二、聆听社群潜能能量的重要性

艺术家对于环境的敏锐性是至关重要的，就像刚刚说艺术气的理论一样。我们应该将自己浸泡于环境当中，但是不被铁路淹没，比如铁路三村，1+1 的联动过程中，我们不能受他人的影响，要在合适的时间跳出来，调动整个场域的能量。甚至我比较喜欢使当地场域的能量来控制我自己的作品。以我自己的两个创作为例，《被淹没与被拯救》的，在大坝之下运用自然汛期使作品在物理空间上上升 10 米，这是我意向中的图像漂起来。《我听见三村有一个方太阳》，利用当地居民私人用电，方太阳在夜间亮起，方太阳交给七户的当地居民掌控，他们每天自愿打开或者关闭电源，因此户外的方太阳生效与否，完全取决于当地居民的供建效应。这是我与部分掌控方太阳的居民的合影，在这个作品中，方太阳存在更多探讨是不可见的社群能量，我们不应该仅仅的看到，而是听到，听到比看见更为真实，这里面指的是应该用肉眼去识别看不见的能量，所以一开始我就提到了调动社区潜在能量需要艺术家对环境敏锐度。

做一个小小的总结：类似铁路三村的创作当中，调动社群潜在能量是非常重要的，就像作用于媒介本身的问题，才是我们创作的时候，应该思考的重点，如果在创作之余恰巧为村民提供帮助是很好的事，如果是解决问题，请找相关慈善结构，谢谢。

乐黎：

毕业于中国美术学院，现为湖北美术学院壁画与综合材料绘画系公共艺术专业教师。作品两件收藏于福建省美术馆。作品曾入选第十三届湖北省美术作品展、第十届现代手工艺学院展等。

《艺术如何改变社区空间与居民的对话方式——< 铁路三村的诗与歌 > 创作记录》

大家好，我是来自湖北美术学院的乐黎，很高兴参加长江上下公共艺术计划和这次青年国际论坛。今天我要讲的主题是艺术如何改变社区空间与居民的对话方式——《铁路三村的诗与歌》创作记录。

在这次的发言内容前，我需要先来阐释我对于公共艺术目的的理解，首先我会问自己，我为什么要做一个公共艺术？在我的理解当中，公共艺术是利用具

有公共性、参与性、在地性等特征一些方法，去让艺术更易于被某个公共空间和这个空间里的人所接受。公众在接受公共艺术的过程中，会引发他们对自我或者对自己所在的公共场域认知的再次思考，这个思考过程会促使有他们更多元化和更具有深度视角产生。同时公众的对艺术的认知也会有所改变，他们能理解的艺术形态和艺术观念会更为丰富和更具有深度，这又会推进公共艺术创作的方式产生新的变化。这是一套良性的循环关系，这个循环关系会促进公共场域的品质的整体变化或提升。那在这个整个循环关系中的最重要的起始关键，我认为是公共艺术促进公众对自我或他们所处空间环境的认知发生改变的这一步。所以在这次的公共艺术实践，也是我思考这一步如何能发生的过程。我们创作的作品名称是《铁路三村的诗与歌》，这个图里的是作品中的一个部分。

关于这次的创作地点的环境背景前面有过介绍，我这里不做很详细的赘述了。这些是我们到重庆黄桷坪铁路三村后的考察大概内容，这里居住的是退休的铁路职工老人居多，也会有其他的租户居民，老人的群体比例很大。这些红色衣服的是当时带领我们参观的志愿者，在志愿者给我们讲解介绍社区环境的过程中，我从她们视角里提炼出来的关键词是，脏乱、灰暗。因为社区的建筑大概建在上世纪的 70、80 年代，墙面现在都是灰色的砖墙。为了适应后来经济提升所带来的生活方式的改变，在社区一些空地后来搭建违规的小房、棚子很多，到处停放的汽车，还有上空会布满很多后接的电线，在晴天老人会在电线上挂晒衣服。社区里的树这些年下来长得很高大，落叶问题非常严重，因此会有阴暗潮湿的角落。以上大致是社区存在的客观问题，也是大家普遍印象。

那我作为一个外来者，进入这个空间的感受会不大一样，我会觉得新奇，有一些居民被认为是问题的地方，我觉得在散发出某种生命力的诗意和安静的感受，还一些有意思的小建筑和角落，很有故事性。这些有趣的独特的地方我认为是这个社区的特征和个性，可以想象到社区空间从最初的只有冷冰冰的建筑，后来如何逐步形成了这个丰富的空间，形成了自己性格和语言。但居民因为长时间生活在这里，社区里所有的细微变化和各种存在都成为他们生活甚至身体的一部分，让人与空间融合为了一体，但同时也使他们更容易忽略空间本身的特点。所以我想，我也许能够告诉他们一些他们忽略掉的东西，让社区的空间和居民能够对话。我要做的是改变他们看到的风景的视角和想象，因为不一样的的视角和更多的想象会改变他们对自己和对社区的期待，因而去改变他们与社区空间的相处方式。

那如何去改变呢？我先想到了使用诗歌文字的作品形式。文字形式是容易被大家阅读的，诗歌又不会太过直白无趣，它能增强某种想象力和情感浓度。中国传统的石刻给了我更多的灵感。这些是分布在中国各个地方的摩崖石刻，它们的特征是分布在中国各个重要的风景区、这些石刻文字留下的时代都不一样，间隔几十年到几百年都有，有各类的书法样式，内容上包括了古代诗歌、词、事件内容等等。所以我想我可以使用石刻的方式，社区里的石块、砖块和裸露的水泥面积很多，很适合雕刻这些文字。

后来我去查找重庆本地的诗歌的时候也找到了一些童谣集，这也让我产生更多的灵感。因此在文字收集中，除了包含有重庆本地的现代诗歌，还收集了社区里老人们能记得的职工口号，他们童年时的童谣以及社区的一些有趣人和故事。接着，我们根据在社区内选取了一些场地和相对应的文字内容，最后一共有 15 个点位，分布在社区不同的地方。然后我们邀请社区里的一些书法爱好者使用不同的书法字体去抄写这些文字，我们再把这些书法扫描、排版、打印。再去现场刻下这些文字。那这些是我们刻完后的部分效果。

我们尽可能的去选用的诗句是与这个场所的空间气质吻合的，或者是这些诗句能够让人去联想的，仿佛这个空间在述说它是有情感的，它有过什么样的故事，引发人们的共情，比如这个被私自搭建的小房子上，或许可以因为这句诗而改变了大家对它的情感。有一些童谣、职工的口号会放在更明显的位置，去勾起老人们的回忆，这句歌谣是当时一个老太太很害羞地告诉我们的，有一点点自己创作的部分，但是非常符合这些老人们活泼乐观的状态，因此我记录下来，提醒大家这里有祖国的花朵，这句歌谣所被刻的墙，面向一个居民们经常跳舞运动的广场。还有一些有趣的人和故事，期待大家过来揭秘，比如这个韦师傅理发店，这个老人从 1966 年开始理发工作一直到今天，一个人，一把椅子，和简单的理发工具，户外，这些还保留着上个世纪的中国剃头匠的特征，现在很少见到了。

艺术如何改变居民和社区空间的相处方式的？我

认为非常重要的是艺术改变了人单一的思考模式和认知，发现更全面和完整的自己。我们想用这些比较容易接受的艺术方式去改变居民看到的世界，使居民对社区空间产生新的联想、想象和回忆，让社区空间能与居民去对话沟通，那人们对这些空间的单一印象在这过程中将会发生改变，我期望这种改变会让居民发现更多的视角去看待社区空间和自己，去拥护自己和社区的性格和特点，保护这里的生态，去发现更多的可能性，而不是去推翻和重建。

以上是我的发言内容，感谢大家的观看和倾听！

孙磊：

安徽省安庆市人，目前是江南大学设计学院艺术设计专业硕士研究生。研究方向：公共艺术设计。曾获 UXPA 全国三等奖，大学生国际雪雕大赛二等奖，无锡文化创意设计大赛铜奖等。

《城市微更新下的社区公共艺术设计——以铁路三村为例》

大家好，我是江南大学设计学院的孙磊。首先这次活动我是从社区公共艺术的原则出发在三村进行微介入的实践探索。在来重庆之前我在线上调查了黄桷坪的基本情况，附近有成渝铁路，他是新中国成立后的第一条铁、川美黄桷坪艺术街是目前中国乃至世界最大的艺术街。

铁路三村是新市场社区其中的一个社区，铁路三村是过去铁路职工的家属区。接着我分析社区公共艺术介入铁路三村的优势，首先是与社群关系，居民与居民之间都是在铁路局工作的，他们之间互相了解，第二个是居民与艺术家方面，因为去年也在社区内开展了第二届长江上下艺术创作，导致居民跟艺术家建立了关系，包括它的历史文化，社区里面的人基本上是成渝铁路上退休的工人，所以对铁路文化有很深的感触，这也是公共艺术创作的一个重要且有意义的背景。再加上附近就是川美老校区，艺术氛围很浓厚，无形的提高了周边居民的审美水平。以及这次“1+1”的创作机制很新颖、八所高校的师生能力比较强，跟社区的空间结构比较完成，地形比较有层次。基于以上几点是我对社区公共艺术微介入的优势分析，。到达重庆之后，我在这个社区展开了调研，做了一张社区人流量分析图，绿色的就是居民平时日常活动比较聚集的地方，以及根据去年的作品做了一张艺术品分布图，把点位标出来了。重庆比较多阴天空气潮湿，植物生长茂盛，环境也比较好，比较安静，这些是社区的大环境。

基于前面对社区资源的调研，我也展开了对自己创作的思考。分析往届的作品，大部分是以视觉为主，并且今年的是以生态艺术季为主题的，社区公共艺术是要让作品跟居民产生互动的艺术形式，我想充分利用社区现有的资源，坚持在地性的原则展开创作。调研的时候，发现了社区中有几位中草药，我对中草药种植感兴趣，于是居民带我找到八位药材。下面一张图是用户画像，左边朱阿姨 60 岁，她对种植很感兴趣，相信中草药带来的作用，右边是社区的铁路工人，她对种植不感兴趣。我找到了痛点和机会点，结合人流与作品分析，找到了一块人流量比较大，但是没有一个作品的区，就是楼下的绿皮房，进一步调研时，发现了前面找到的几种中药材，第二次调研找到十几味中药材，并进行了深入思考，为什么会质疑中草药，在疫情期间的中药药的形式是什么样子的？为什么国家让中草药进入社区这些作了一个调研，并围绕社区周边进行了调研发现社区 500 米内有很多药房，一半都有中药和西药互相结合的，重庆这个地区的人对中药还是比较信任的，包括在调研过程中问一些居民，他们是如果小孩有问题的话，他会优先看中医，比如吃不下饭会去看中医。在方案深入部分我结合了中国的五行金木水火土，对应的植物摆放位置，按照，这几个植物也是相生相克的，设计输出部分首先成立了一个种植团队，召集有意向种植的居民，然后做海报的宣传，并把这个绿皮房进行艺术化的改造，举办一个工作坊，让居民自己带中草药下来，个人身份种下来并分享给居民，制定一个机制和采药的规则，包括铁皮房前面家具的翻新和对作品可持续角度的考虑，当时设计方案图做出来以后，收集了居民的意见，得到了一些居民的认可，并邀请居民加入到共创当中，这样也能够在激发公众参与，居民加入创作后会增强对社区的认同感，下面一张图是当时创作情况。工作坊当天大家纷纷从自己家里拿出中草药，并和居民分享，这是我们共同种植的场景。这个绿皮房之前是堆

打扫社区卫生的用品，改造之后不影响并它的使用，为了可持续上完防腐漆后又上了层丙烯，最后上了清漆，包括家居的翻新上了油漆，外面又涂了清漆这样可以保存更持久一点。有意思的是，当时种植活动居民参与度人高，这和居民一起做的种植容器远远不够装他们带来的植物，最后居民把两个人的名字写在一起放在同一个种植容器里，他们说我们两个共同种一盆吧，一起过来浇水，这样也促进了邻里之间的关系。活动结束后我把他们拿出来的中草药拍成了照片制作成了科普的海报，并找了专业的中医帮我一起完善海报。从刚开始发现集中，到发现 10 种，到最后活动下来以后一起共同发现了 20 几种中草药。这张是最后的效果图，意指把没有居民发现的资源利用起来，促进跟居民互相交流、作为一个共同协作的交流平台。之前在用户画像部分我说了有一个阿姨对种植不感兴趣的，但是整个活动完了以后，她转变了对种植的想法，而发现种植挺有趣的，而且自己领养一盆。今天是我撤离社区的第 17 天之后，昨天居民还和我说，植物现在生长的很好，每天都有人在浇水，不过死了一颗，居民说不过没关系，之前植物的籽都掉在土里了，春天会长出新的来，如果没有长出来明年春天会在种一颗。

苟馨允：

工作生活于上海。获英国邓迪大学艺术专业硕士学位。从早期的纪实、自由、情绪化的摄影风格开始，这恰好表述了她自身“对人类情感”的追求。现代人很少去真正关注信仰、温度、细微的情感流露。她的创作就是在收集情感碎片，摄影也好、装置也罢。都逃不开人类的情感网络，这重网络编织着她整个作品的体系。

《以“需求”寻求“认同”的景观》

大家好，我是来自英国邓迪大学的苟馨允。今天跟大家分享一下，我们之前在做的重庆市渝北区牛黄村的项目，题目是：以“需求”寻求“认同”的景观。我们对于景观都有一些理解，景观是指一个地区景象，不同地貌、时间、人文会构成不同的景观，比如城乡景观，自然景观等等，一些有特殊生态、人文、历史价值的景观往往会受到政府的保护，如特定建筑群、生态区等。这是维基百科上对于景观这个词的理解。

景观是什么？就是人与景的视觉互动，在我的理解中，景观分为两个部分，它是被观看的景和对景视觉的理解。在这个层次上的理解，我们可以看到更深的地方。美好的地方和有意义的地方，从视觉美学的传统理念，我们逐渐的转向人文景观视觉，更加关注景观对于人类的意义是什么？所以，我们所理解的景观并不是指一种蓝图，更多的是一种认同。因为景观有人文的理解，所以寻找认同感最好的方式就是解决当地人的需求，在地形不同于在现场，或使用现场的材料做，而是寻求认同感，当地人认同你做的东西，不然就是一个网红点、打卡点。

牛皇村位于重庆市渝北区，离江北机场很近，交通非常方便，人口总共 2277 人。我们根据实地田野考察，常住居家多为老人，劳动力不足。外出青壮年多为就近务工，回乡意愿不强，周末节假日临时流动现象普遍。

在当时我们发现了一些问题。第一点，梯道非常的滑，但是当地的婆婆们不觉得是问题，他们世代生活在这里，早都习以为常了，只是我们觉得是有问题罢了。还有当地的水渠不是很干净，这个涉及到地下水系统，牵扯到政府，是个大工程。所以，我们着手于剩下的双凤桥、鸡舍、甜辣公社这几个问题去做，首先是双凤桥，双凤的名字源自于当地关于双凤桥的神话故事，当时这个路牌是破烂在路边的，但其实当地人等车都很不方便，尤其是下雨天。当地的人都知道，双凤桥没有车站，但是居住在附近的人都会认同自己是双凤桥人。当时我们进行了实地的测量以后，发现这个路面是单车双向道，不能把车站建在道路边，它会影响交通，所以我们改造了不远处的停车场，做了双向一来一回的建筑，这是当时的设计方案（如图）。

接下来跟大家分享一下汪爷爷家的鸡舍，当时存在的严重问题，是当地政府都难以解决的，他们家门口有很多鸡鸭动物，因为家里没有小孩，他们寄托自己的情感在这些动物身上，所以散养的鸡鸭导致地面都是鸡和鸭的粪便，非常臭。他们家门口是很窄的一块地，对场地有一定的限制，所以我们当时测量了他们家门口的这面墙，是很好的一个场地。根据鸡的生活习惯，它们经常在黑暗中高高攀爬，因现有场

地的限制，为了给鸡、鸭创建更多的活动空间，考虑以垂直的纵向结构建造鸡舍。而且离这个地方不远有一个排水渠，我们当时的想法可以连通排水渠，把粪便漏下来。这就是当时的一个意向图，一个大致的方案。

甜辣公社，其实是想提供给当地人聚会的一个场所，写的是造型艺术馆，其实大部分人没有当成艺术馆来看。甜辣公社之前的设计有很多不合理的，我们当时在调研的时候，李婆婆亲切的把这个地方称作是“房顶顶”，所以打算给三楼的茶室取名为“房顶顶”分外小馆，并且有一个伯伯对这棵树也有很深的记忆，甜辣公社顶层刚好可以看到外面这棵树，这是他们父辈的记忆。我们的茶馆会种植很多薄荷，重庆人好甜吃辣，所以想利用味觉上茶的清甜和嗅觉上薄荷的辛辣刺激给用户带来甜辣的感受。意向图做出来是这样子。

总结一下，我们要做的是从“需求”来寻求“认同”感的景观，而且从一开始我们所做的单独的点，和大家的作品连成的线，最后和所有人的项目连接川渝地区，成为面。这其实是我们想要达到的一个景观设计的目的。我的分享就到这里，谢谢大家。

回应人 – 比利·李 Billy Lee

美国北卡罗莱纳州立大学教授，美国麻省理工学院视觉艺术中心任研究员获英国伯明翰艺术与设计学院学士学位、英国皇家艺术学院硕士学位。获得著名的肯尼迪奖学金，至今仍是唯一获得该殊荣的艺术家。

感谢曾令香老师邀请我来参与长江上下的论坛活动，非常高兴，因为在过去的几年里，一直在中国进行公共雕塑方面的一些学院的教学活动，也亲眼看见了中国的雕塑、公共文化方面的发展。艺术肯定是中国的未来，比起西方世界有很好的政府支持，最近首邀参加深圳的一个活动，这个活动也是公共艺术方面的一个活动，主题是展现深圳 40 年飞跃发展的情况。正如总书记说的，深圳这 40 年的发展，像美国的硅谷一样，在中国的地位，它是外资技术培养的一个土壤，也是对外宣传中国经济发展和文化发展的窗口。在两年前开始着重公共艺术教学的过程，随着科学技术的发展，我们现在这一代的年轻人和以前的人完全不一样了，现在很多孩子甚至连牛奶是什么样生产出来的，都是不知道的，他们都没有见过奶牛是什么样的，从侧面反映出来，现代人的生活方式是完全不同的。就像艺术代表人们的生活方式，我们在整个长江上下游项目的时候，也需要理解，这是我们对于人类生活方式的一个理解。我们今天看了很多同学的方案和一些实践，有些同学还是把艺术作为一个话题来讨论，来进行实践，有些形而上的作业方式，建议更要把艺术理解为人们对于生活方式的理解。公共艺术并不是更木香化（音）的东西，不像以前做很大的雕塑放在旁边供人们瞻仰就可以了，现在更多是融入社会性、文化性、生态性以及互动性跨领域多方面结合的一个整体的方案。

在我们公共艺术的创作的时候，参与的项目会外聘像脑神经的一些专家来进行参考，因为研究脑神经的专家对人类的生理活动也好，心理活动也好，都是做相关方面研究的。作为一个公共艺术要影响人们生活的整体项目，他们的这些参考意见非常有价值。刚才有一位同学说在社区里种植草药的项目，这个是非常好的。结合当下新冠疫情的情况，结合了中国传统文化中的中医和西医，现代人和老一辈人的不同理解，在这样的过程中，也使得当地居民对于整个中草药的理解和态度，有一个好的转变，就像作品的整个过程，艺术家就是要用我们的艺术作品来反映人们对于现在生活的一个反映。这个生活反映包括了方方面面，有科学、艺术、生活，只要是人类的活动，都是可以被反映在作品当中的。老师又举了一个例子，现在很多公共艺术的项目，都是在农村举行的，在国外也有很多像反城市化进程，国外的白领阶层像抑郁症工作压力大的人群，心理医生给他们开的处方每周固定几天去农村，生活节奏比较慢的地方，他们的生活节奏、生理、心理的节奏都往慢的方向进行调整，也是回归自然的一个过程。我们的公共艺术也可以结合城市和农村的对比，从而进行融合。这些是老师举的例子，老师想通过这个说明什么呢？现在作品要摒弃原来陈旧的，作为公共艺术作为很大的雕塑落实在一个作品上，并不是这样。我们反过来想一想，什么是最好的方法？究竟来处理什么样的问题，这个问题的

本身又是什么？我们如何去分解这个问题？从而得到问题的结果。你所做出，对于问题的结果，就是整体的方案，它的程度不可能高于你提出，给你自己问题本身的。所以，我们要理解一下，我们在整个过程当中，究竟是解决什么样的一个问题。再回到之前同学们的演讲稿，有很多人涉及到关于老城区的一个记忆，以及它与社区的关系。我相信你们肯定好好的咨询了当地老年人或者社区的志愿者工作者，你们听见了这些人对当地居民，对你们说的情况反馈，但是你们是否真正的用心的凝听，他们究竟说了些什么呢？你们去咨询的这些人，和我是一样的年纪了，其中有许多鸿沟在里面，一个方面是年龄的代沟，再就是大家至少是硕士吧，一个非常高的文化教育程度的杰出青年，一方面对年龄，还有教育程度上的不匹配，我们如何来真正的理解，他们究竟想要的是什么？如何用公共艺术来抹平这两个鸿沟呢？这是今后要思考的问题。

如果我们再回顾，以前和一个建筑师讨论过的一个问题，建筑师做一个建筑物的目标，并不是说，这是设计图，把大楼建造成这样？这是不对的方法，他在设计的过程中，不断的给自己造成一个设计上的惊喜，直到最后完工之后，站在大楼前，他说啊，原来我设计了这么伟大的建筑物，这才是一个真正的艺术作品，这才是一个真正的艺术成果。

关于如何去处理现在对于信息处理关于年龄的代沟，现在有一个新的项目设计图书馆，类比一下现在的图书馆和 20 年前的图书馆肯定是不一样的，现在我自己的图书馆就是手机，如果让你现在设计一个图书馆，不可能有很多书架而组成非常巨大的庞然大物，我们理解到，现在对于信息的理解和处理都是不一样的。还有一点，对于信息泛滥性的处理要当心，在 20 年前左右的时候，发布公共信息的成本过高，在谷歌、英特网等等平台上发布的信息还算较为公允，现在发送公共信息的成本越来越低了，所以，现在很多公共信息却面临着非常不可信的一个地步，所以，我们作为新一代的年轻人，要处理好对于信息处理的一个平衡。然后使很多公共艺术的项目和农业相结合的，农业也像中草药的项目是非常好的，因为有中国文化遗产的一个元素在里面，如果配上时间的话，可能会产生后续的，比如说可以共同搭建一个比较大的草药种植的社区，然后由老年人把把中草药的好处以及美学展现给年轻人，也可以反城市化的进程，让更多的城里人把它们引入到乡村，一方面感受生活回归大自然，另一方面用城市里的高收入人群，发展农村经济，这些都是一些比较可行的方案。中国是非常大的，我们有幸选了非常好的地方作为学习的蓝本，我们在学习的过程中，作为现在的这一代，我们有上下五千年中国历史文化，我们也有现代化的各种科技信息手段，这些都是要学习的，但是之间的沟壑，就可能需要我们用公共艺术来连接历史和现在的一个关系。这些公共艺术可能不是作品这么一个形式，要做到更好的，就是去聆听这些生活中的事情，而不只是听见，而不是单纯的以形而上的方式，把我们在学校里学到的这些东西知识，硬套在我们的实践当中。

之前跟我爸爸说美国登月了，这件事情爸爸是不相信的，他认为是好莱坞的电影拍的，是不可能的事情。我想表达的，并不是老一代的人比我们笨还是什么，就是因为年龄层次的不同，导致了我们的生活方式不同，仅此而已。我们有一个上下五千年的历史，不能忘记学习崭新的技术，这也是我们新一代艺术家的责任和使命，我们要在不断的创作公共艺术的过程中来传承中国文化，这是你们这些年轻艺术家肩上非常重要的一个使命。公共艺术建立人和人之间相互关爱，相互沟通的一个过程，之前有一个同学设计关于手帕爱情故事的项目是非常好的，以非常微小的视觉体现了较大社区的事情，反过来讲，也可以想一下，不要以像做雕塑的想法来做作品，把它想象成为我是一个电影导演，我要如何拍爱情故事的一个手法，引向互动性，更可以融入人们感情的一个形式上去表达。

总结一下主要有三点：一是不要形而上的，把学校学到的学术东西硬搬到公共艺术实践的项目中；第二要从最根本的去了解整个项目究竟是在处理哪些问题；三是对于根本问题要有一个非常好的了解，因为你做出的结论和最后的方案是不可能高于对你作品本身的一个定义。希望大家以后可以多去聆听周围生活中的声音，最后最基础的，也是最简单的东西，其实是最复杂又最难的东西。今天听到的同学们的汇报非常好，也知道曾老师在背后很重的推了你们一把，让你们中间做了很多的苦和累的活，这是作为一个导师应该做的一个事情，曾老师可能以后对你们推得更重，请大家好好努力，因为中国下一代的公共艺术东西都是扛在各位的肩上。

曾令香老师论坛总结：

我简单归纳一下，大家做了非常辛苦的准备，我们从自己创作的经验来探讨艺术如何介入到社会现场，从它的历史资源挖掘，从社区环境的改变，以及从历史记忆与社区主体价值之间的关系，甚至于从公共艺术的参与机制上等等，尤其包括很有意思的，最后苟馨允女士以景观的视觉，抛出很好的价值取向，如何让世界所谓的景观，让世界变得更有意义，更美好。如何在需求当中寻找认同等等，还有一类更多从利用当下互联网媒介以及互联网的视觉，当下自媒体时代的视觉来寻找艺术的一种参与机制和互动。第三王然的发言里面，更偏向于艺术家自身的体验，如何参与社会现场进行角色转换，参与社会现场的角色困惑也展示出来了。所有的问题，一定意义上都是公共艺术在参与社会现场的时候必须直面的问题，公共艺术迄今为止，我们没有正确答案，公共艺术都在探索，我们依然都在路上，非常感谢来自于各个专业的极富实践经验的各位艺术家学者的参与，也非常感谢线上的参与，还有一些倾听者群当中藏龙卧虎，有社会学、人力学，其他的专家博士，我就不一一介绍了。今天的谈大家热心相助，辛勤努力，我代表四川美院，代表长江上下组委会，代表艺博会的主办方，最后代表我个人曾令香对所有的参与者表示衷心的感谢。今天的论坛、疯狂的论坛，载入所有人记忆当中的一个论坛结束了，谢谢大家。

4.5“黄桷坪的春天”生态社区花园营造项目

主题阐释：

九龙半岛为重庆老工业半岛，曾为重庆城市发展提供过能源、运输等重要结构性支持，但同时九龙工业区与邻近的重钢工业区也曾是重庆市内的重大环境污染源，黄桷坪曾是黑烟黑雨的重灾区。伴随重庆的城市扩张，时过境迁，过去数年以电厂、铁路、码头为代表的工业生态整体外迁后，市内开始常见蓝天白云。但另一种生态问题开始显现，九龙半岛现有物理空间大都是工业时代的遗产，在地社群依然是前工业遗族。2019 年九龙半岛被正式定义为长江美术人文半岛国际版，开启了新的生命征程。如何面对产业更新下的社群更新，如何使社区环境获得新的生命力，能够在视觉、机制上有所创新。使社区环境生态化、艺术化、居民共建，促进地区发展机制化、日常化，造就黄桷坪“新春之下的生命力”是本次生态艺术季黄桷坪板块的实践目的。

项目意义：

这是一个公民永续教育计划！旨在通过社区居民、设计师、艺术家、院校师生、社会人士等多方参与本次活动，探讨如何通过艺术创新与生态理念介入让社区居民之间重新建立起互信、亲密、有归属感的关系；从社区营造绿色环境的行动入手，以社区花园为载体，运用共建、共治、共享的理念，让社区内部生长出独有的艺术、人文、自然生态，构建出新融合的社区精神。

共创团队名单：

学术顾问：靳立鹏、刘筱、郑昊、刘洋

策划人：曾途、高健、曾令香、倪澜

策划统筹：杜映萱、王颖

策划执行：邵丽桦、何京、戴小兵、张罗娜、胡克、刘春利、张雪琴、经教幻、陈云松、王其玲、陈岩松、舒华、于泽华、白杨、贺明凤、傅瑞、王硕元、牛琦玮、余川幸子、罗方帷、赵子杰、曾佩佩、杜海娟、李政昱、王茂玲、袁野

联合协同：曾宇刚、向湘、张化萌、高婧、范敬、李杰、左汝滨、刘飞、申权、陈琳、胡燕子、刘永红、冯婷、陈竹、朱艺、谢文韬、　谢绍玉、陈灿、邓春露、刘坤华、钟桂华、吴长举、周丽芳、赵国发、何松蔚、高伟

参与成员（按姓氏音序排名）：社区居民（绿色标注）、艺术家（橙色标注）、社会人士（蓝色标注）

阿发、白玛康卓、曹宗玉、昌帮英、陈海旭、陈长彬、戴小兵、范波儿、高才棱、高洵美、龚义皓、何周洲、黄维、蒋雯欣、李畅、李秋华、李汶洁、李宜臻、李政昱、廖冰川、林有容、林子業、刘睿、刘思琪、刘志诚、龙泉汐、卢华、陆秋羽、罗方帷、罗凤珍、罗季平、牛琦玮、彭太琴、卿丹、冉琴珍、石香、帅承妞、苏佩琪、孙勇淇、孫天怡、谭森忠、唐苗苗、田发远、田珈玮、田冒学、王贵华、王会、王凯、王茂玲、王皖玓、王亚、魏其华、文欣、闻波、小树、肖弈凡、肖渔、肖玉兰、邢莹、许峰恺、严伟韩、杨朝予、杨莉、杨悉尼、于泽华、袁嘉镁、袁西凤、袁野、张龙、张龙、张绍兰、张正明、赵徐玉倩、赵雨萌、赵致宇、赵子杰、郑熹昊、郑小丽、周磊、周磊、周一、周亿博、邹长淑

共创机构名单：

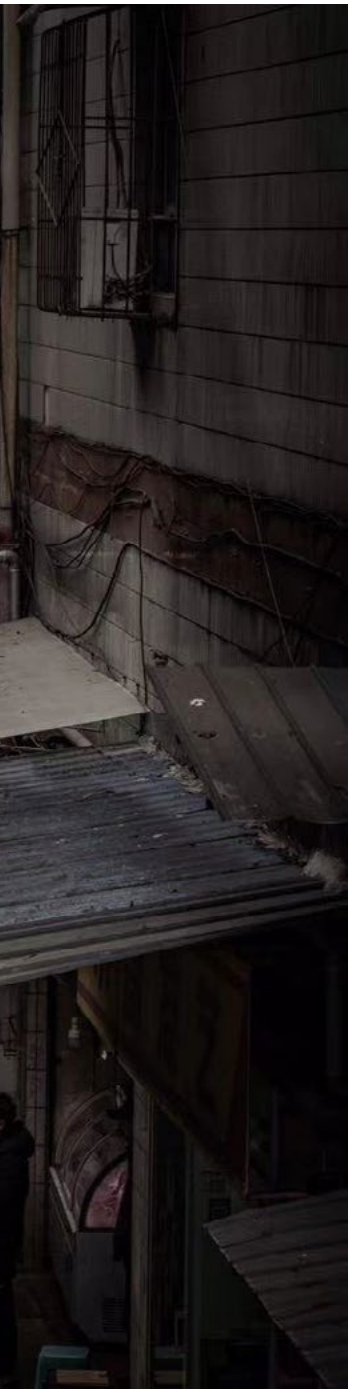
主办单位：四川美术学院实验艺术学院、四川美术学院造型艺术学院、自然之友 . 盖娅设计工作室

承办单位：十方艺术中心、归真艺术中心、川美乡村振兴与民艺活化工作室、川美跨媒体艺术工作室

支持单位：重庆市九龙坡区新专联、黄桷坪街道邮电支路社区、黄桷坪商会、黄桷义工协会、成都市爱有戏社区发展中心、四川外国语大学国际法学与社会学院、木下木上文化传播工作室、重庆快彩印务有限公司、重庆都成万禾汽车服务有限公司、重庆零零壹园林工程有限公司、重庆华运电子有限公司、重庆霭禧装饰设计工程有限公司、重庆巨臣文化传播有限公司、重庆映画鱼文化创意有限公司

黄桷坪邮电支路社区原生态

蛋
蛋



拔罐

开心美发

水鱼
黄腊丁、鲈鱼、江团、鲢鱼等 新鲜健康
老糟坊
穿与千元酒媲美
纯

承诺
不好喝
不是纯粮酒
包退

实施计划：

时间周期：11 月 1 日——12 月 26 日

1、前期调研选址、确定实施方案。

2、面向社区招募志愿者与在地社区居民充分合作。

3、参与人员分组搭建团队，每组配备不同身份的成员进行营造方案的设计。

4、将各小组设计方案展出到社区公共地段进行民意调查，选出居民共同认可的方案交管理者和设计师深化方案。

5、实施生态社区花园营造，尽量选用低碳材料，通过几次工作坊的方式组织共建完成，全过程图片及影像记录。

6、项目成果总结会：梳理过程，讲述景观背后的故事，文献展开幕。

7、最后通过在地居民全程参与按自己的意愿营造出自己的花园，后期他们将成为讲诉者给公众、游客分享他们的成果，为别的社区做出好的示范，向公众宣传生态意识。他们还将成为维护者，在维护过程中，邻里之间的互动、交流，分享养护经验，生态自然知识。让这里真正成为一个可持续的生态社区花园。

项目实施过程： 项目选址　项目调研　招募大会及参与式设计　项目评述大会　共识及公示　花园建造　艺术作品创作　总结大会　文献展开幕

邮电支路社区生态花园营造项目工作时间树：

时间	内容	主要参与方 / 参与人
2020 年 10 月 20 日 星期二	《社区生态花园项目》主题方案第一次讨论会。	策展人、组织统筹、执行策展人
2020 年 10 月 29 日 星期四	《社区生态花园项目》北京盖娅设计团队与重庆策划团队现场调研选点，确定项目策划思路。	盖娅设计团队、策展人、组织统筹、核心执行团队
2020 年 11 月 5 日—11 月 15 日	“花园营造组”联络外部资源筹集资金，招募志愿者，组织参与人员走访项目地，完成观察日记。	组织统筹、核心执行团队
2020 年 11 月 14 日 星期六	“艺术平行创作组”研究生宣讲会。	策展人、组织统筹、执行策展人、研究生平行创作组
2020 年 11 月 16 日—11 月 19 日	“花园营造组”招募居民志愿者登记到位，完成调查问卷访谈和总结。	组织统筹、核心执行团队
2020 年 11 月 19 日 星期四	“艺术平行创作组”跨工班宣讲会。	策展人、组织统筹、执行策展人、跨工班平行创作组
2020 年 11 月 20 日 星期五	“花园营造组”组织参与式设计启动培训会，参与式设计组方案完成。	盖娅设计团队、组织统筹、核心执行团队、参与式设计组
2020 年 11 月 19 日—11 月 21 日	“艺术平行创作组”跨工班现场调研完成初步方案。	
2020 年 11 月 22 日 星期日	《社区生态花园项目》花园方案参与式设计组及平行创作艺术家向评述团及居民进行花园设计方案及平行创作方案宣讲，评述团讨论建议。	居民、自愿者、平行创作组、评述团、核心执行团队
2020 年 12 月 1 日—12 月 9 日	“花园营造组”进行设计方案融合，带着融合方案走访居民收集意见，完成方案共识。	组织统筹、核心执行团队
2020 年 12 月 2 日 星期三	《社区生态花园项目》花园设计方案与平行创作公共空间艺术改造方案融合。	策展人、组织统筹、核心执行团队
2020 年 12 月 5 日 –12 月 7 日	“艺术平行创作组”乡民班到现场调研，进行方案交流讨论。跨工班 & 乡民班召开平行创作方案融合讨论会议。	策展人、执行策展人、乡民班平行创作组
2020 年 12 月 10 日 星期四	“花园营造组”根据居民意见完成方案修改，将最终设计方案在社区进行公示。	
2020 年 12 月 7 日 –12 月 12 日	“艺术平行创作组”各小组完善方案并实施在地创作。	
2020 年 12 月 11 日—12 月 12 日	“花园营造组”盖娅设计高健老师进行花园营造知识培训，带领居民及志愿者共建花园工作坊。	盖娅设计团队、策展人、组织统筹、核心执行团队，平行创作组，居民，志愿者等
2020 年 12 月 15 日 –21 日	“艺术平行创作组”乡民班方案中期讨论会，《从现实出发的创作流程》策划人曾令香分享讲座。	策展人、执行策展人、乡民班平行创作组
2020 年 12 月 13 日—12 月 25 日	“花园营造组”组织志愿者分批到花园现场完善美化建成。	全体参与者
2020 年 12 月 15 日 –25 日	“艺术平行创作组”所有作品全面完成验收。	策展人、执行策展人、乡民班平行创作组

1. 项目选址：

在经过项目策划人带领执委会成员的在地考察，最终选址在九龙坡区黄桷坪邮电支路社区，老居民区围绕菜市场的一条环形通道。

（一）选址原因

1、项目地紧邻菜市场，人流多，有烟火气，是居民日常生活很重要的场所。

2、空间立体，形态丰富，肌理独特，爬坡上坎，利于打造有重庆特色的生态空中花园。

3、地处过路通道，有了这个环形生态通道的共同营造，路人穿梭行走、耳濡目染，对居民形成可持续的自然教育及艺术、生态意识植入。

4、打造后自然形成生态景观带，可循环的参观线路，便于外来单位或打卡游客参观考察。

（二）空间现状及解决方向

1、靠幼儿园一端的地势有三层台阶，两道门框拟作为生态社区花园的主入口，拾阶而上有仪式感，阶梯旁边的钢管通过色彩处理可作为线性引导贯穿始终。

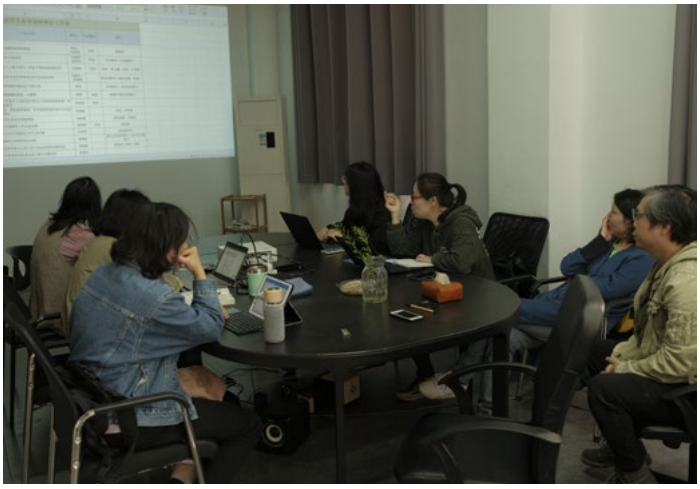
2、路边本身已经存在一些居民的雨水收集行为。在设计师的规划下可改造为科学、美观、生态的雨水收集系统。

3、空地上居民已用泡沫箱种植的蔬菜，改造后可以用朴门农艺的方式种植蔬果、植物。

4、走廊目前比较脏、乱、差。在小平台的转角处堆放了一些废旧物资。这些空间可以整理后作为居民休憩的交流的地方。

5、现场地形特征丰富，肌理独特，有大小错落的平台，有狭长的过道，有不同的台阶走廊，让艺术家及景观设计师在此空间可以充分因地制宜美化营造。

6、营造原则：把问题视为正面资源去看待，对无用的灰色空间进行再造，打破专业界限，给破败空间赋予新的生命力，营造出黄桷坪街道首例生态花园社区。



2. 与政府部门联动与支持：

一 邮电支路社区支持

邮电支路社区王颖书记、白杨委员从项目开始一直给予项目支持。包括：项目前期与王颖书记、白杨委员考察现场，沟通项目内容，参与项目组和居民沟通会。动员居民参与、场地协调、清洁处理、作品项目在政府部门备案审核协助理、作品设备施工问题及时协调解决、居民反馈问题及时沟通答复协调处理、反映项目场地内栏杆安全问题给黄桷坪街道部门。

二 黄桷坪街道部门支持

黄桷坪街道陈飞主任多次到项目考察现场，交流项目。协助解决项目选址场地、解决居民反映栏杆维修问题，解决项目场地协调，宣传等问题，城市管理部门协助沟通醒目备案审批工作。

邮电支路社区两委委员白杨

邮电支路社区社区党委书记，居委会主任王颖

3. 前期在地调研——观察日记 & 调查问卷：

项目强调居民共建、共治，由居民参与设计、修建与维护，致力打造出属于居民自己的生态花园，故了解居民的意愿至关重要。为了全面了解当地居民对于社区营造的相关认知与居民的意愿，以便项目的有效推进，项目组讨论发起观察日记和调查问卷。

观察团小组以自然人的身份进入邮电支路社区，分时段的拍摄、与居民交流。以不同视角，非主观判断地去了解，观察，感受，以期得到社区真实的反馈。

同时由项目组工作人员、学术顾问团、联合协同成员及部分艺术家组成调研小组。从居民与社区的关系与对未来社区的期待、对生态社区知识的了解和普及等方面进行了问卷的设计和调研。

前期调研的重要回馈：了解到该社区部分安全隐患、和谐团结的社区氛围缺失。在不断的反馈与交流中，传递给居民“生态花园”的特殊属性：脚下有土地，心中有人，眼中有社区！——这样的一个“生态社区”！社区居民从初沟通时的抵触被动到积极参与到现在的念念不忘！居民对社区生态花园的态度和认知在悄悄改变。

前期调研及第一次宣讲大会的铺垫，居民与项目组的认知慢慢趋同，加以生态理念知识的介入，对艺术家创作的认可，居民真正意义上的参与式设计才成为了可能。

我们从六个维度进行了问卷的设计：1. 居民的基本信息 2. 居民对当前花园待修建范围环境的评价 3. 居民当前社区环境自治的意识和程度 4. 居民当前的生态环境保护意识程度 5. 居民当前对艺术家的态度 6. 居民当前对项目的理解程度、支持度以及期望。

我们对问卷进行了发放、收集与整理分析，总结为以下三点：

一、社区居民对于社区营造的认知

社区居民认为目前菜市场环线的环境一般，但是比以前改善了很多。普遍反感破坏环境的行为，且担心人们的行为影响社区的生态环境。在时间充裕的情况下，都愿意参与社区生态环境改善的行动。尽管社区居民不了解川外艺术家们的工作，但是都非常支持本次社区环境改造的项目。

二、社区居民认为花园待修建范围目前主要存在的问题

1、卫生条件差（猫狗随地大小便）；

2、过道存在水火电等安全隐患（栏杆老化、损坏，外墙漏水），儿童玩耍有风险；

3、没有绿化，绿化面积小；

4、缺少休息打牌的场所；

5、存在高空抛物现象（楼上经常乱扔东西）；

6、缺乏路灯、路灯不明亮；

7、缺乏安全通道、安全灯标志；

8、刮风下雨时，周围大树的树枝存在安全隐患。

三、社区居民对“生态花园建设”项目的期望、建议

期望：增加社区绿化，美化环境；增添更多居民休闲娱乐的场所；能够调动居民维护社区环境的积极性；能让社区更加和谐融洽。

建议：

1、加固、加高损坏老化的栏杆；

2、楼梯转角到黄桷树处铺平；

3、幼儿园平台上（已有种植处）做好防水的情况下建花园，并加石梯方便上下；

4、植物种植建议多层次；

5、增加路灯，兼顾照明和美观的作用；

6、修剪大树的树枝；

7、规范暴露在外面的电线和水管；

8、楼梯之间（外墙）有漏水的现象，建议修整；

9、垃圾桶移开。

观察日记：

邮电生态社区

每天背着大相机在社区，明确我在项目的方向，在这里多认识些居民，今天背着一台可以用宽画幅画面的相机，给居民拍摄加微信，宣传生态社，最说我也不怎么真正生态社区是什么，我也想通过这次活动了解生态社区……

6×12 相机，这几乎是一比一的底片大了，我专程用6×12画幅给他们拍摄，大家听说是胶片拍摄，被拍者也知道现在还能拍张胶片是多莫不容易！我拍胶片也要更认真一些。

三位退休居民，每年前天下午都在这里打川牌，我动员他们拍张照片，他们也很高兴，他们所说改造后的社区会更漂亮，也是高兴喜悦，看着他们的期望我也想看看通打造后的生态社区，会是怎么一个不一样的效果。

2020、11、

于九艺术中心

11月17日　星期二　晴　(黄桷坪邮政支路)

十一月，难得的好天气。重庆一直以来的梅雨时节，居然偏来了这么几天爽朗的秋高气爽，着实让人惊喜，也终于成就了这一次的金秋好时节。怀着这样干净又温暖的心情来到这里——黄桷坪，这并不是我第一次来到这里，以前也"抱家带口"慕名而来，川美的网红街道，涂鸦，总是让我这样的艺术外行人心怀憧憬，高高在上，这是艺术给我的固有印象，从未想象过发生在农贸市场，发生在幼儿园门口的"艺术创作"，更是充分结合了生态的艺术，我满怀期待。

上午晒着暖暖的阳光，烟火气里行走的老奶奶，本是极为常见的画面，却在换了一种心态的自光里加上了柔光的滤镜，其实一直寻觅、爱的美也就在我们身边。今天另一个特别有意思的事情是，同行的有一位摄影师，为了更加与社区的居民有更自然、亲切的接近，他常常坐在菜市场里的理发店里等候，甚至还剪了两次头发，哈哈哈，感觉120块的发型跟邓丽君钢有异曲同工之妙啊！结果很让不禁，就看见一位推着婴儿车的大叔剪着一毛一样的发型，哈哈哈，其实艺术也可以很社区啊！

跟着萱萱姐转了一圈社区，第一次觉得这样的地方真的特别有味道，有很多原住民，隔壁也有很多艺术家，甚至社区居民楼里也"埋伏"了艺术家不家啊。整个社区是一个特别完整的小团体，这里有卖菜的、卖肉的，卖膏药的，卖布匹的，传统的居家生活需求在这里都能得到满足，甚至这里还扎根了一个"香香幼儿园"，仿佛能看见放学时候，爷爷奶奶两手里拎着楼下菜场买的的瓜果蔬菜，翘首等待放学的小孙子，小别小女，看见小天使的时候，瞬间被幼里也乘满了笑意，急忙牵挪乐西，空出一只手帮奶小宝贝往家走，一级一级望台阶上也铺满了暖暖的夕阳及银铃的笑声，再往上走，便是曲曲折折的台阶，有一片租对空旷的露台，虽然有斑驳的铁栏杆，不过个人特别喜欢这一块空间，在这里打造出一片种花、种菜、种下绿色的菜园，社区的人们可以在这里带着小朋友亲自动手，在这个过程中也无形拉近了家人、邻居之间的距离，露台边缘外面是一条并不常用的马路，如果露台上可以设计爬藤类的植物，垂下去，应该也会很美的吧！

这个社区其实有很多的公共空间，比如楼梯下有很多所归的家具、椅子之类的，可以在整理了环境后合理设计灯光、休憩空间，打造为社区爷爷奶奶的摆龙门阵的地方。

社区里有很多的不锈钢及铁锈了的栏杆，不知道艺术家们是不是可以通过怎么样的改造，也能让他们带着历史厚重感也能重新登场呢？

现在的社区里元素很丰富，人也多，菜也多，肉也多，🐔，但是感觉少了水，少了一些灵动。(P.S.尤其喜欢茶室里生态鱼缸里跳跃的小虾)。如果我们生态花园顶目里可以收集雨水，打造一片小小的水域，可能会让人更觉得滋润！

(期待社区重新绿起来的时候)。

梁晓露。

2020年11月17日。

观察日记　　时间：2020年11月13日 下午 16:30　　地点：邮电路菜市场附近。

这部分在市场工作的摊主、闲散时打的扑克、游走在其中的居民

选择在下午的这个时间点到菜市场附近观察，是想从个案观看的角度感受一下菜市场附近的居民在停歇时分和周围环境在地之间的关系、远近疏离。

这部分观察到的人群，他们都是长期在附近工作和生活的人，这次项目的最终的设计他们是很重要人群的一个重要组成部分。他们整日在这里生活，和现代合的好像很遥远。希望在设计的过程中能表达到给他们精神上的抚慰，让他们觉得在这个地方生活很欣慰，有自豪感。

散落在周围各地附近暂时休憩的人群等。

附近可以休息的设施都是一些居民遗弃的旧家具。在幼儿园附近的长椅上坐着的是接孩子的人群，这个点上，家长越来越多，他们只能在椅次上等着。建设项目的设置中把休息设施和环境改造结合起来。让附近需要休息居民在个环境美好的场所得到放松。

楼梯里有麻将声传来，露台外坐着几个打太阳的老人。

在上次的实践会中了解到很多社区居民希望有一个能晒的场所，但这里位置有限，改做到附近的幼儿园、老人院或学边绿带，增设这中建设把一个能晒、场所（如绿化、现代）放在其中，给附近的居民提供一个舒适美的地方。

2020.11.13

詹刘

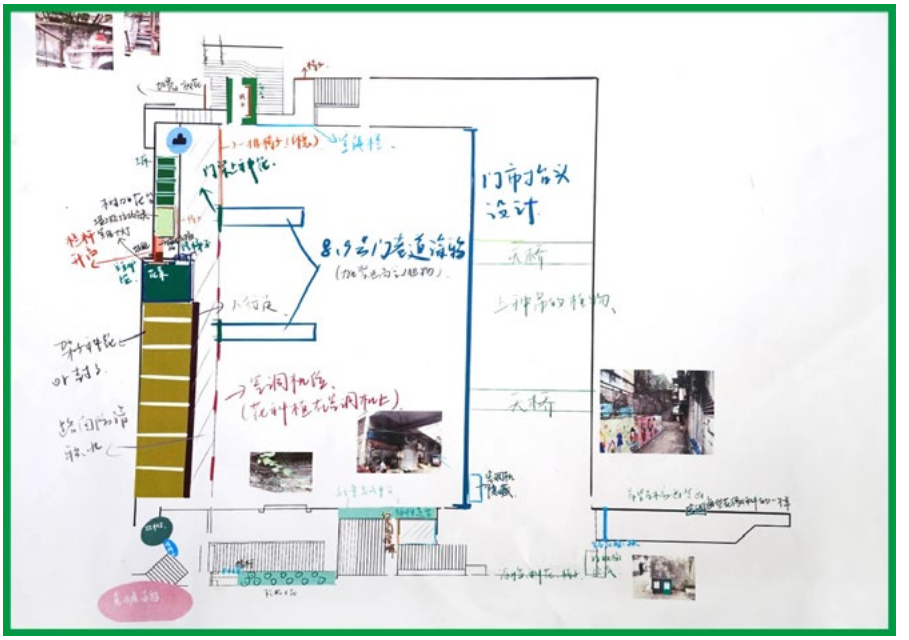
4. 召开社区自愿者招募大会及居民参与式设计：

项目组为了真正地实施“参与式设计”，建居民的生态社区花园，走进社区，组织召开了两次招募宣讲大会。在第二次招募大会上，北京的高健老师在线为大家分享了“如何营建生态社区花园”操作知识。大家再到项目地分组讨论设计方案。

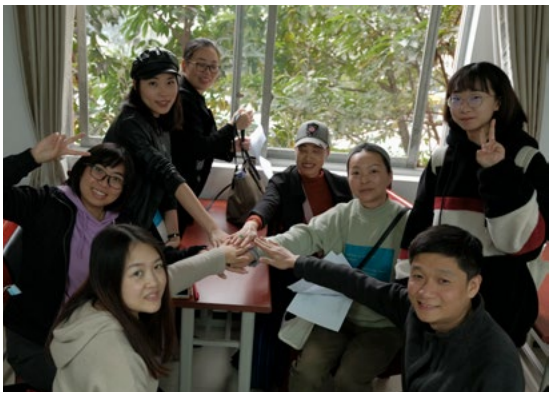
本着这是一个“为居住在本社区居民修造的生态花园”的目标，重庆并无相关成功案例可参考，使本次生态花园营造项目带有强烈的实验性，我们主要结合运用了三种方法。一为在北京有丰富社区生态花园建造经验的盖娅景观设计高健团队“参与式设计”方法，二是结合重庆本土艺术团队特征，川美、十方、归真“艺术参与社会”的工作方法，三是川外社会学郑昊教授团队的社会学调查方法。

在这种综合方式下，以“共知共行”为原则，行动目标被分为：第一步共知——“进入社区”， 通过培训会、走访入户等方式，与居民建立初步关联；第二步共行——打开设计专业固化边界，邀请居民和专家“共同设计”。

通过邮电支路社区工作人员协调支持及项目组走访入户邀请了 20 位左右本社区居民参加第一次“共知培训会”，由项目组高健、杜映萱、邵丽桦主讲，详细为居民讲解了项目由来、项目宗旨、“生态环保”及生态花园理念、居民参与方式等内容。后续项目组带领参与设计的社区居民和志愿者实地走访项目地范围，在参与式设计方法指导下，共同完成了生态花园的初步设计方案。



折耳根组
搬迁东村8号-12号至李社8北园居民参与设计
竹篱笆+爬藤植物
墙体



邮电支路社区花园居民参与式设计
原有栏杆加固加高
两棵树两端铺平
建多层花架
更换景性和种植
平台建花坛，安设长条座椅
+栏杆
平台加石梯方便上下
石梯处两道
改成"S"的造型
石梯表宽的大水管
改建成简易座椅
金银花组
组员：向湘、王硕元、
胡雅琴、陈灿、
邓春霞、朱老师、
张铭兰、刘春利

5. 召开项目方案评述大会与方案融合

11 月 22 日，十几位不同领域的专家受项目组邀请来到邮电支路菜市场项目地现场观察调研，在看过“则耳根、金银花、惊叫唤”三组生态花园设计方案、艺术家创作方案汇报后，通过圆桌会议的方式，分别发言评述，针对项目的几组设计方案具体细节提出指导意见。

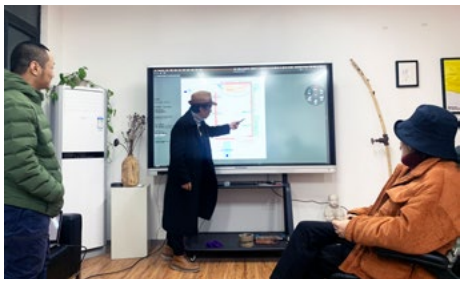
参与式设计 & 平行创作方案融合

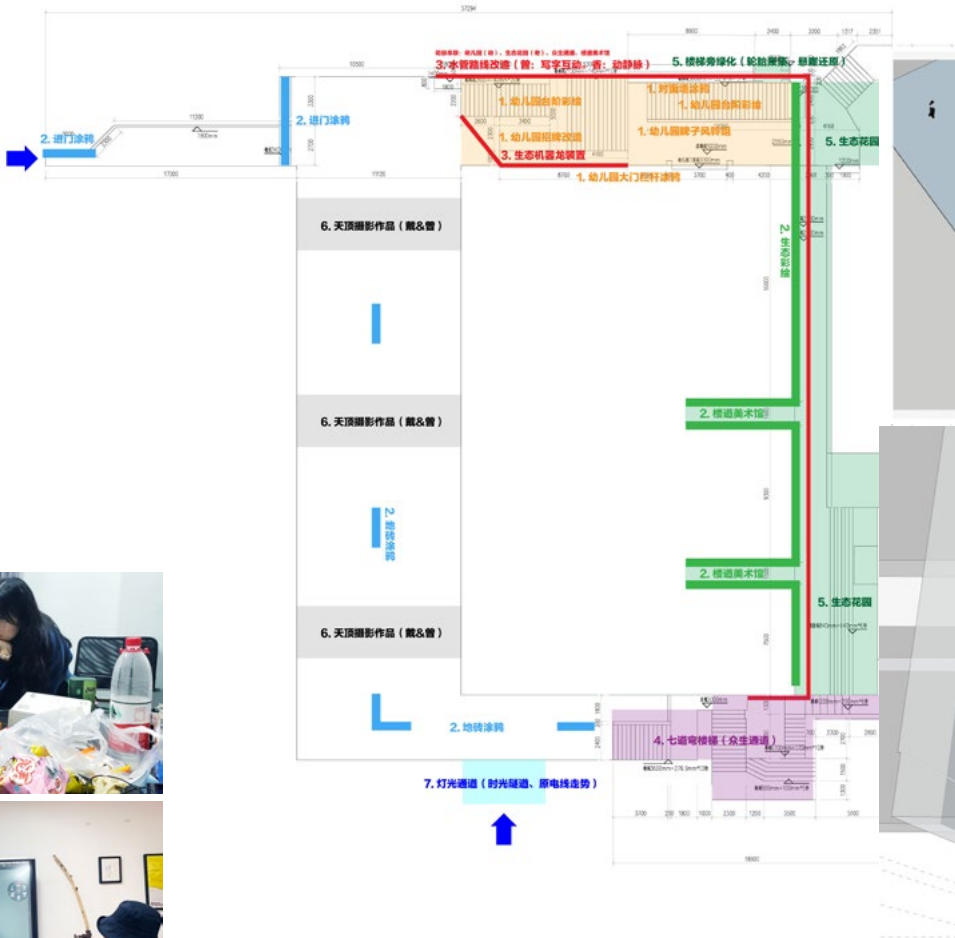
1. 三组生态花园设计初步融合方案

项目组成员带领参与居民与自愿者到实地走访讨论并分三组完成方案设计。并邀请学术顾问团对三组方案进行评述论证。项目组结合评述团的综合意见把三个小组的方案进行内部融合。再把融合后的设计方案转交盖娅景观设计团队，由专业团队把设计方案做落地设计和调整。

2. 平行艺术创作组方案

随着项目逐步深入和社会各方的联动，平行创作组又迎来的新创作成员的加入。此时平行创作组由 CMS 创作组（川美跨媒体艺术工作室）和乡民班创作组（乡村振兴与民艺活化工作室）组成，起初两方创作组分别开始进行调研和方案计划。在经过了一个星期的在地调研和方案拟定后，平行创作组进行了方案的融合，从场地规划、创作方向和呈现面貌性进行一次规划调整和方案整合。首先，带领两个创作组的策展人曾途、曾令香老师依据各组的自主方案进行了区域主题划分和作品实施地点的规划，以此进行方案的融合建议和方向性指导。随即两个创作组也相应进行创作方案融合会议，深入讨论并落实了各方创作的融合，做到整体方案具有结构性并且相互联系。





策展人曾途、曾令香老师讨论各创作组方案融合

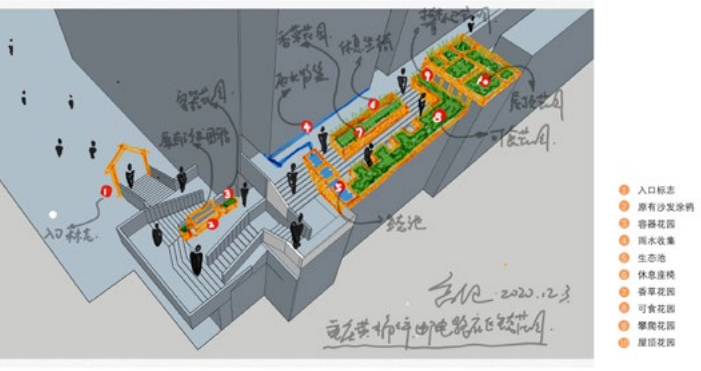
CMS 创作组和乡民班创作组创作方案融合讨论

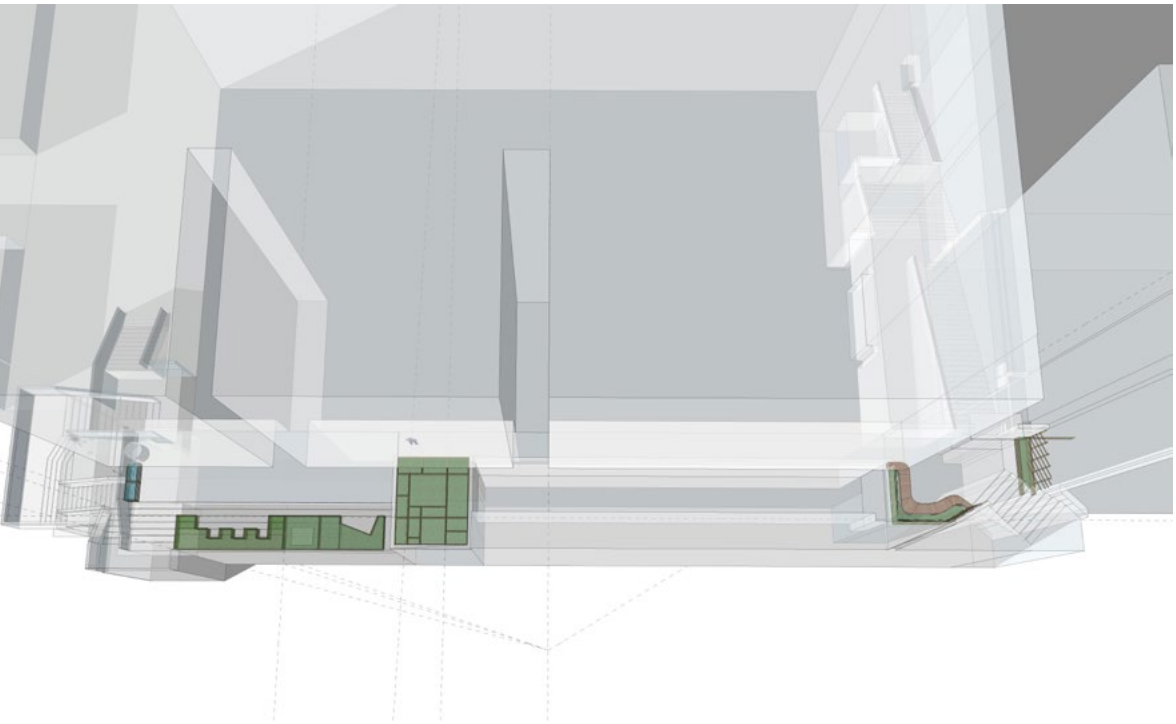
平行创作组方案融合平面图

重庆团队测绘、建模图 & 盖娅设计团队的设计施工方案图

本次项目由川美、十方、归真艺术家组成的重庆在地团队和北京盖娅设计团队跨地域远程合作，项目组根据实际需要探索出在地创作执行 + 远程支持指导的工作方式，虽有些技术交流问题，但这种合作方式却带来很多意外的收获，双方均有第一次的工作突破。这是重庆艺术团队第一次将艺术和生态理念结合，从策划实施建造全流程完成的作品，对于生态设计经验丰富的北京盖娅团队也是第一次与艺术家合作参与式设计生态花园。除了居民得到共享花园的实惠，合作双方团队也在过程中跨界更新工作方法，积累了多领域协作的经验，这是多方共建、共赢、共享的一个生态项目。

本项工作的具体合作方式为，由重庆艺术团队负责设计前的空间测绘模型制作，综合整理出居民参与式设计的生态花园初步方案及居民及专家对项目的意见建议，北京盖娅团队负责生态理念的讲授，完成生态花园设计及施工方案。这样远程合作，使得在地特殊性得到充分尊重和释放，艺术家在不断学习生态花园理念的同时，有充分创作发挥空间，将人的社群生态和自然景观生态有机融合。也使得景观设计的方案中增添了更多有趣和更多的视觉审美体验，让居民对生态花园的接受度、认知度更加丰富饱满。



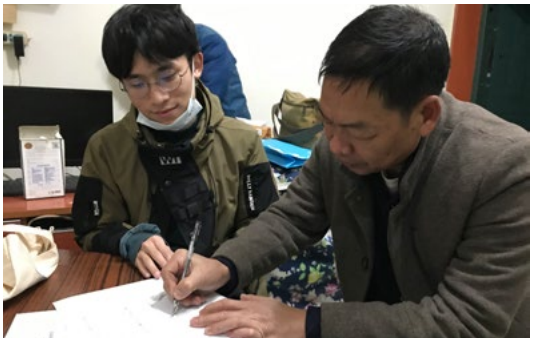


6. 方案走访共识和公示 （交流沟通互融，走访居民方案共识）

由于本次项目的目标是“参与式设计，与花园使用者共知共行，以艺术设计解决居民的问题诉求出发完成作品”，当设计师、艺术家完成创作方案后，将与居民进行方案共识，在收集居民对专业方案表达的反馈意见基础上，再修改方案形成最终定案，进行现场施工。

如何与居民共识专业景观设计、生态花园理念、艺术创作方案，是项目组遇到的考验。高健老师指导召开居民共识大会经验，在会上各抒己见，设计团队收集意见作为调整方案依据。现在邮电支路社区不具备大量召集居民开方案共识大会的条件。所以重庆团队结合社会学调研方式，带着艺术设计方案做社区居民问卷、敲开居民的家门入户沟通，经过几天走访共识，项目组与接受访谈的居民建立起互信关系，见面打招呼，甚至约着一起吃饭喝酒了，慢慢由陌生人变成朋友。这不是简单做社区环境美化，而是设计者融入社区，真正理解关心居民的生活，再在此基础上生长出一个具有艺术人文关怀的社区“生态花园”。

由此，社区生态花园项目的参与式设计已经圆满完成任务，这个阶段建立起来的信任与共识，促成后面的花园共建工作变得水到渠成。



7. 方案实施营建

自愿者参与花园共建 or 志愿者参与生态花园营建实施

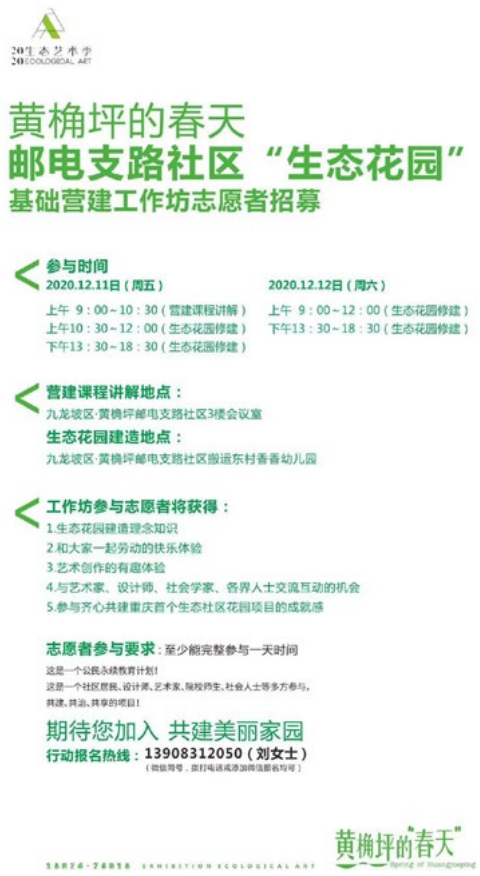
通过社会招募、本社区内部动员，志愿者、居民、项目组工作人员近 60 人，经过两天集中劳动及 1 个月的持续营建，在策划人高健老师生态设计理念指导下，逐步完善了生态花园的修建、种植工作。

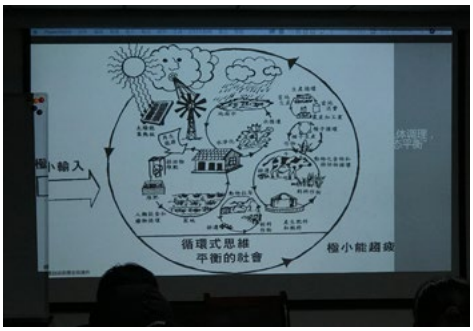
一．志愿者招募

2020 年 12 月 8 日，“生态花园”基础营建工作坊志愿者招募正式开始。作为一个共建、共治、共享的项目，吸引了社区居民、设计师、艺术家、院校师生、社会人士等多方参与。

二．营建课程讲解

2020 年 12 月 11 日上午 9:00，在九龙坡区·黄桷坪邮电支路社区 3 楼会议室开展了营建课程讲解。盖亚设计高健老师给志愿者讲解生态花园建造理念和生态知识知识。



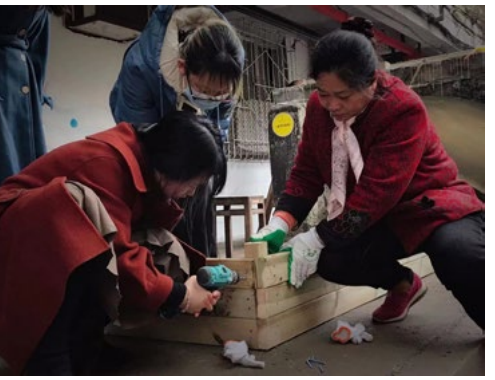


三．生态花园建造

（一）2020 年 12 月 11 日下午 1:30，在九龙坡区·黄桷坪邮电支路搬运东村香香幼儿园集合后，志愿者们分成了可食花园组、屋顶花园组、香草花园组、攀爬花园组、雨水收集组，在组长、副组长的带领和高健老师的指导下正式开始社区花园的建设。

（二）2020 年 12 月 12 日上午 9:00，“生态花园”继续进行木头箱体构架、运土堆土培土、种植花草、制作花园名称牌子工作。物料的传输是一项庞大的工作，面对大量的沙包，志愿者自发形成了沙包传输带，众人接力传运。到下午，花园已具雏形。

（三）2020 年 12 月 13 日上午 10:00，志愿者冒雨继续花园植物种植和建造收尾工作。天降甘露，滋润了刚种下的植物，也坚定了花园营造的信心。



平行创作组方案落地实施

创作组方案融合和共识后，CMS 创作组和乡民班创作组开始进行在地艺术创作的落实实施。

CMS 创作组的集体创作主要是对邮电支路社区香香幼儿园楼梯空间的艺术活化。该区域的空间主要功能为幼儿园的孩子们上下学、社区居民出入的必经路；其三段式的上升空间，使幼儿园大门口位于高低落差十余米的楼梯中段。

乡民班创作组以邮电支路项目场地门口、幼儿园楼梯尽头二道门、菜市场下水道地砖以及生态花园区域走廊和楼梯口“容器花园”处进行了故事性、趣味性并具备导视功能的空间美化。作为整个花园项目的导视、入口图，期望通过一定的视觉引导给游览者带来指引。

香香幼儿园楼梯空间的艺术活化

香香幼儿园儿童参与参与互动工作坊活动

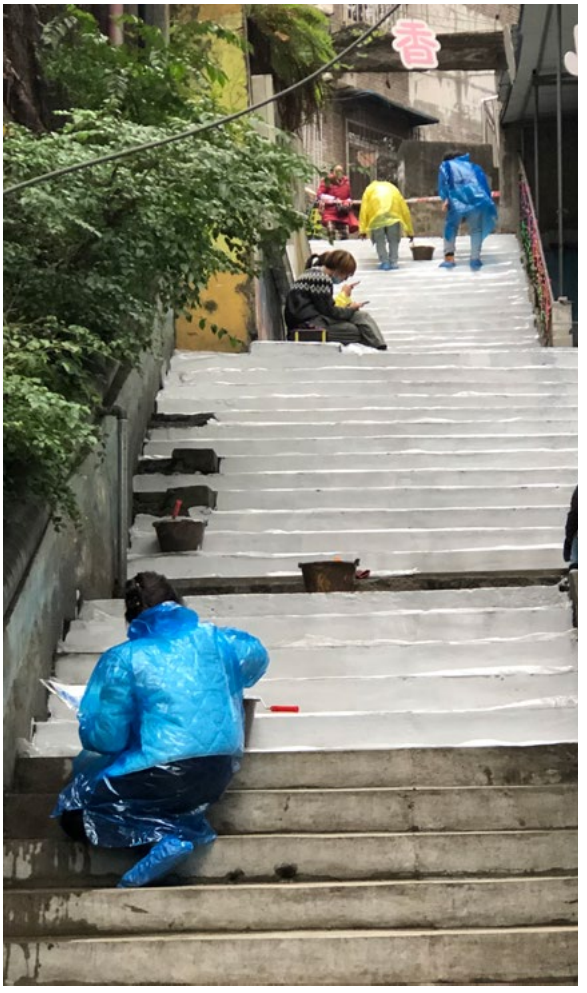
乡民班创作组在项目地入口创作

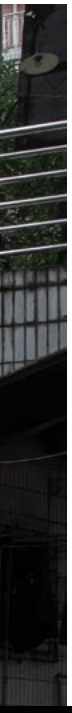
乡民班创作组生态花园走廊墙面美化

乡民班创作组菜市场下水道地砖美化

乡民班带队策展人曾令香在现场交流方案指导

君泰洁成


香



天宝花

吉兴便民菜市场
黄梅坪街道就业创业市场

干 洗

8. 参与式艺术——以解决问题为导向的艺术创作方式探索

由于本次项目的目标是“参与式设计，与生态花园使用者共知共行，以艺术设计解决居民的问题诉求出发完成作品”。我们与邮电支路社区居民、社区工作人员，黄桷坪街道各相关部门进行了深入详细沟通，过程中发现很多以前没有涉及和了解的社会实际情况，并用艺术设计的方式尝试去解答和解决。艺术家团队通过与社会学专业师生、社工团队协作，收集项目地内居民各方面反馈，在这些反馈基础上分析思考，作为创作来源或者直接用作品回应解决居民问题。

通过调研居民对于项目地的积极反馈：

1) 这两年本区域环境整治后，比以前好很多了，很满意，很干净，每天打扫清洁很及时。

2) 听说艺术家、设计师要来美化环境，做花园，很欢迎。“那当然好哦！环境美了，住着也舒心撒”

3) 菜市场水果店老板说，很欢迎这个花园美化项目，希望我们这个项目搞起来后，能够吸引更多游客进来菜市场买东西，这样自己的水果就好卖了。

居民反馈需向社区、街道反映，希望得到修建改善的环境问题：

1) 铁栏杆老化，有的地方已经锈断，存在明显的安全隐患，需加固加高。（社区、街道已经安排工作组解决）

2) 楼栋之间及楼栋外墙有漏水现象，希望修补治理。（社区需进行实地走访后商议解决方案）

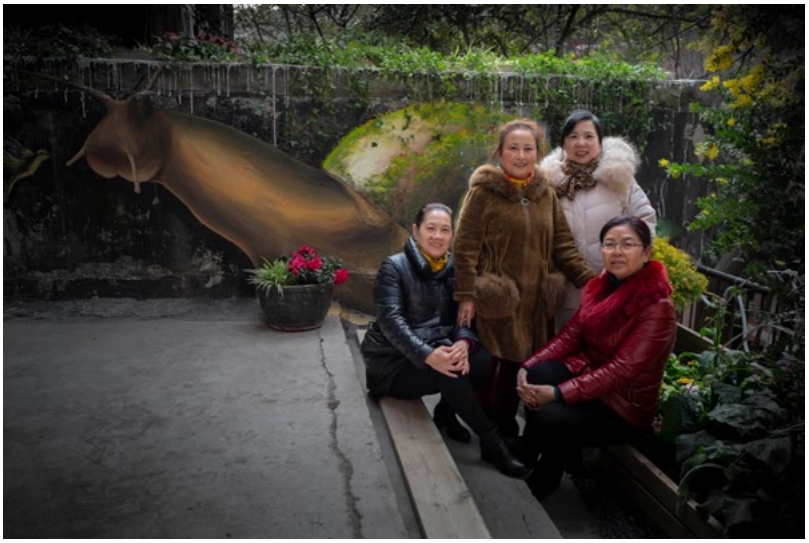
3) 在菜市场居民楼、环线楼梯，晚上行人多，使用频率高，需要安装较亮的路灯，不然不安全。（艺术家团队与居民、社区协商解决）

5) 大树需定期修剪，常年不修枝，遇到大风天气危险。现有树木中有部分品种长期掉落红色果实，污染环境不好打扫。（社区反馈市政部门有定期修枝安排，现在可能没有到修剪节点，这个问题需深度沟通，留待后面解决）

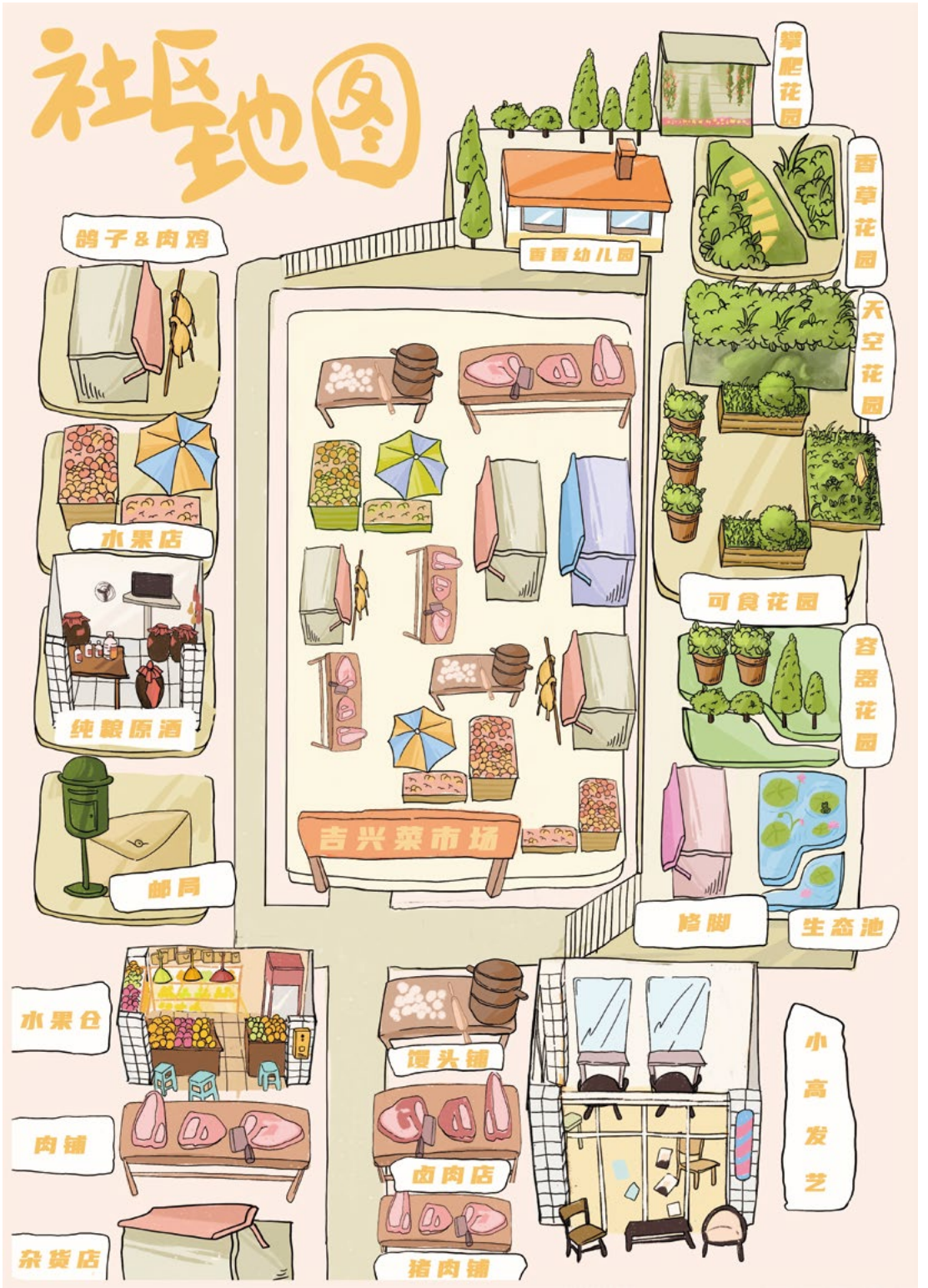
6) 居民希望本社区有个可以跳坝坝舞的地方。（社区内有多处可跳坝坝舞的地方，需要更具体沟通）

7) 希望了解这个区域房子是否拆迁，要拆的话什么时候拆迁。（目前项目不涉及这个问题讨论，暂未给居民回应）

在所有居民反馈问题中，社区和街道反馈最明确直接，处理迅速的是关系居民生活安全的栏杆安全隐患、居民住房漏水、市政维护问题等。街道和社区领导工作人员多次到居民反映栏杆安全隐患处勘查，制定了几种不同的维修方案，目前在解决处理过程中。漏水问题，通过社区工作人员具体指导，和居民协商寻找解决渠道。



成都市爱有戏社区发展中心、十方艺术中心、四川外国语大学国际法学与社会学院联合策划作品



《吉兴菜市场社区人物志地图》

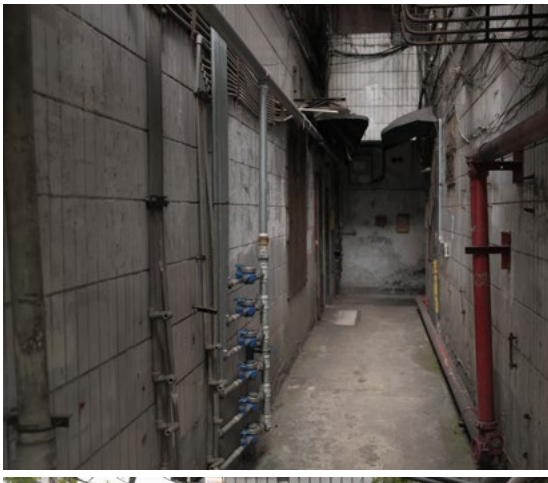
菜市场是一个城市的缩影，在菜市场我们能体会不同城市的不同风貌。为了更充分的展现社区以及吉兴便民菜市场的人文生态，“社区人物志——吉兴便民菜市场人物图谱”应运而生，图谱中共收录 10 名吉兴便民菜市场人物。他们有的是在吉兴便民菜市场买菜的居民，有的是菜市场内部的商户；他们有的热心奉献，有的风趣优雅，有的放荡不羁爱自由……本次联合创作尝试运用社会工作视角与艺术表达结合，将这些菜市场有趣的人和店及本次邮电支路社区生态花园绘制在一起，成为一张鲜活的生活地图。

生态花园营造前后部分景观

生态花园营建前，项目组邀请了社会各领域的朋友前来观察走访，大多数人表示：“这个地方楞个破旧，你们咋选这里哦，不好搞，搞不出来。”但有的朋友则表示：“这个地方改造难度很大，所以很期待改造后会变成什么样子。”本地居民态度多元：“给我们修花园啊？！欢迎得很！”“这个花种在路边边，过几天就着扯起走了，管的到几天！”“你们工作还认真也，天天都在这儿呆起，精神可嘉～”

经过整整 2 个月，一直关注项目的居民志愿者和朋友们，包括项目组，心里都已经悄然发生了变化。偶遇以前住这里的居民专程回来看花园，边走边自言自语：“太漂亮了～变化大也！”

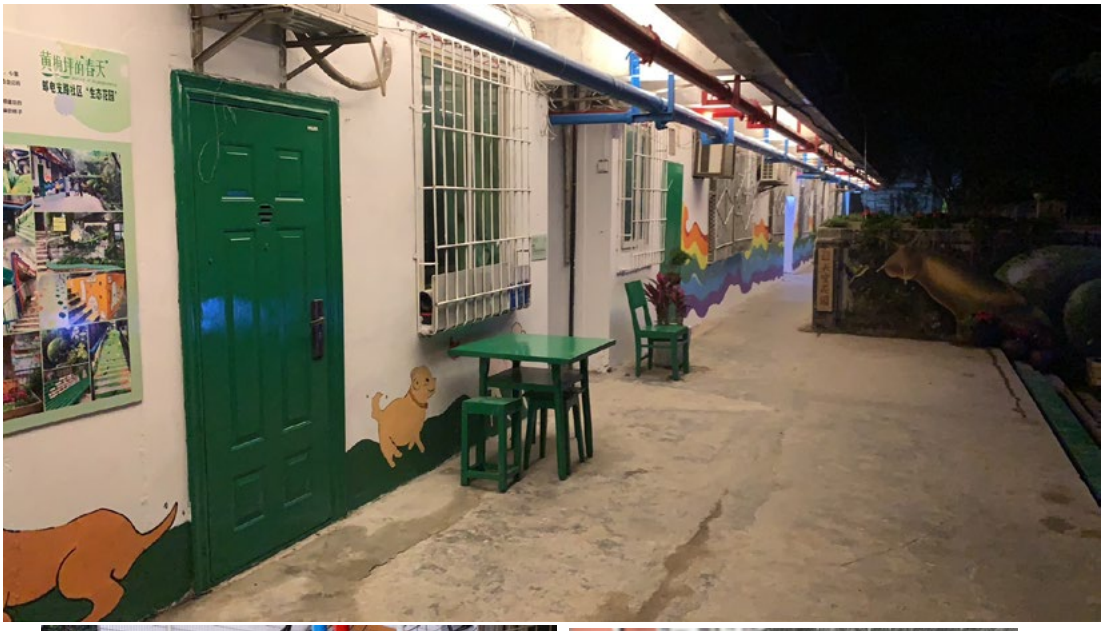
以下是营建前后对比照，左边为“修建前”旧照，右边为“现在”修建后的样子，至于这次运用参与式设计方法初步营建的社区生态花园，未来的样子，期待大家一起继续塑造。



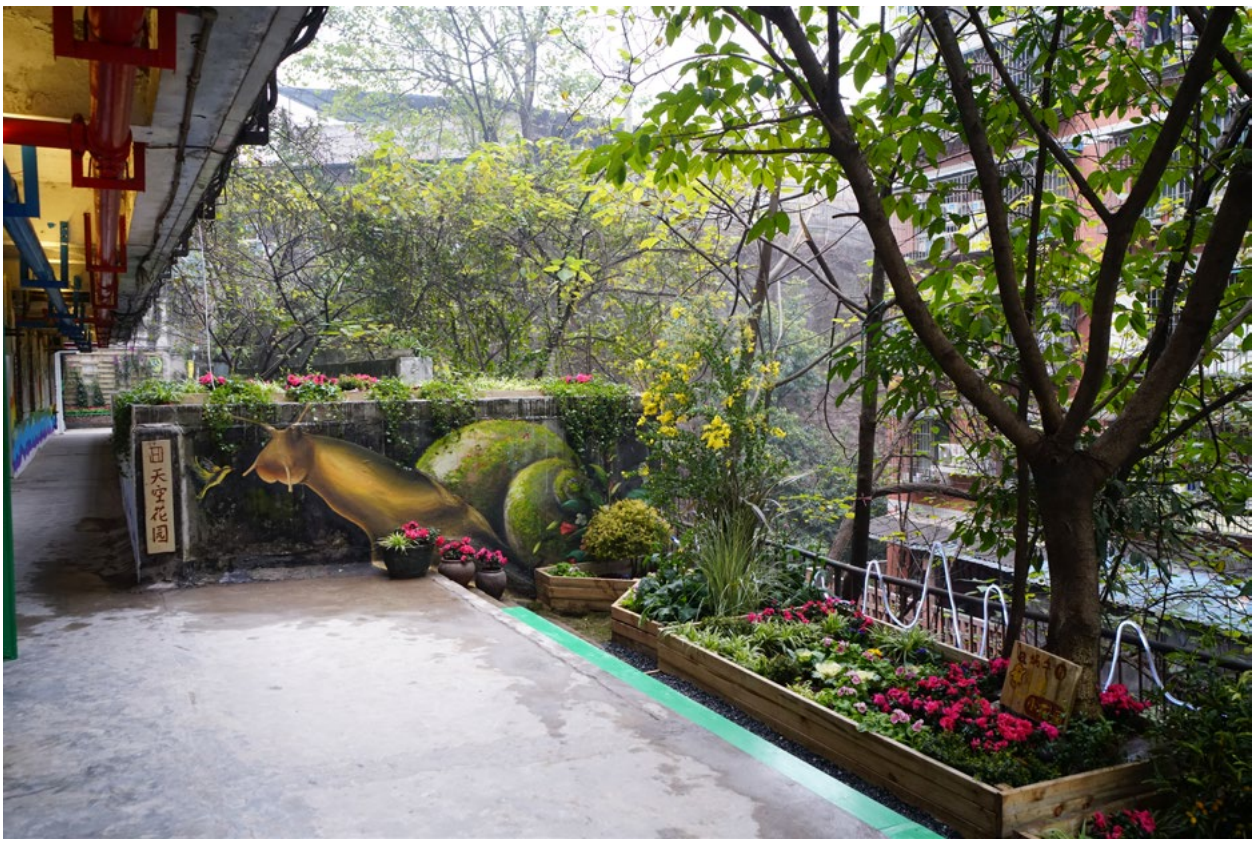
黄塘街的春天
邮电支路《社区生态花园》

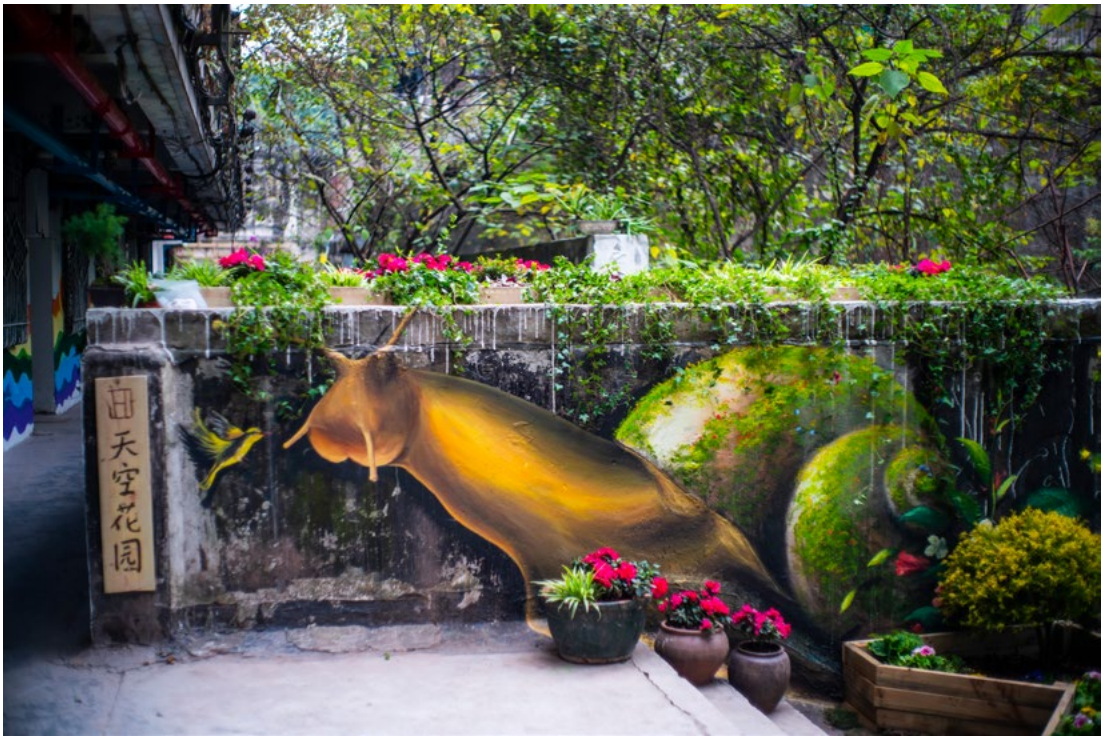
xiang xiao hua
香 小 花

xiang xiao hua
香 小 花



生态池


天空花园


天空花园

蜗牛
小花园

平行创作组成果呈现

「希 望」跨媒体艺术工作室创作组

跨媒体艺术工作室（Cross Media Studio 简称：CMS）在生态艺术季黄桷坪平行现场下的生态社区花园行动中，在地创作小组（包含 1、2 分队）于重庆黄桷坪邮电支路社区，在前期调研到方案完成的两个月内，完成在地创作共 13 件。

创作小组中包含 CMS 的所有 10 名正式生成员，4 名旁听生学员，2 名来自美国帕森斯设计学院（Parsons School of Design）的国际交流生。参与的学员专业面向包含不限于：插画、平面设计、产品设计、实验艺术、服装设计、建筑设计、艺术学、教育学等。

CMS 在地创作小组成员

“ 请君观此理，天道甚分明 ”

世界的始终处在变化之中，生活在线性时空中的我们时常忽视变化的发生，但 2020 年世界的剧变以无数个前所未有的事件很具体的牵动着世界上的每一个国家和个人。从澳洲山火、亚马孙森林大火，北极高温，非洲蝗灾到中美大国博弈以及新冠疫情全球爆发。2020 年无疑是对整体人类存在的巨大挑战。

这些巨大问题背后，蕴藏着的是人与世界关系问题，十八世纪三四十年代随着英国工业革命的开展，世界开始进入工业化时代，人类拥有了强大的改造环境的能力，在早期的工业化进程中，1952 年伦敦雾霾事件爆发，生态破坏以及环境污染开始影响到人们的生活，就像是硬币的两面，生态提议也在同一时期出现与发展。进入工业化之后，人类凭借强大的生产能力大幅改造着周遭环境，将世界看作需要利用和征服的他者，相信通过科学可以改变世界。但根本上人类的一切活动从未脱离世界的规律，也始终是生态的一部分，对于环境的破坏影响的是人类自身的存亡。环保在其根本之处也是为了人而保护环境。

在中国的文明长河中，一直存在着一种对于人与自然关系的不同解释方式，世界与我本为一体，个体对待自己，对待他人，对待环境，对待世界也本为一理，若有不解即为对自己、对世界的道义还未领悟。老子在《道德经》中的阐释为：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”但在中国近代史的百年跌宕起伏中，中国哲学与形而下生活也存在着巨大的割裂。伴随着中国的国力增强，在 2017 年十九大政府报告中提出加快生态文明体制改革、乡村振兴战略，重新探讨人与自然关系以及可持续生产生活方式，这也是 2020 生态艺术行动得以开展的一个重要因素。

CMS 作为这一次生态艺术季九龙半岛现场的核心执行团队，从个人思行到团队共生，希望在过程中能够聚合多方力量、联动在地社群共同进行针对社群

生态、环境生态以及生态价值进行深入的实践与探讨。

这一次行动计划像是迈出了第一步，现场的复杂与变化使得重新调整团队分工和执行方略也变成了日常，在地社群的不解、对社区营建的不同理解以及各方不同的诉求等众多问题也不断冲击和改变着我们的价值以及实践方针。

这次生态艺术季的未来究竟如何尚未可知，但让大家聚在一起，探讨何为生态，从反思社会到自我反思，这样的行为本身最尤为可贵。真正难在大家能否不忘初心，不断求真，如同种下一颗种子，还需要日后的用心呵护，才能长出参天大树。借用诗人冯道的诗作以结尾：“穷达皆由命，何劳发叹声。但知行好事，莫要问前程。冬去冰须泮，春来草木生。请君观此理，天道甚分明。”

牛琦玮

“ 希望 ”

本次生态艺术季中，CMS 创作小组以活化社群，问题意识为起点，各位创作者各取不同的方向和路径，从边缘进入在地价值核心。于是创作组的整体面貌可为总 – 分 – 总的有机结构，个人创作之间和集体创作，生长交合。

其中的创作方法体现艺术于跨媒体、跨领域的探索实践。作品媒介包括但不局限于：装置、行为、诗歌、参与式设计等。《来往系列》、《我们的大家》等参与式设计与在地社群密切合作完成，作品与原社区生态渊源共生，和谐共融，共同生长；《照呀照呀照朋友》、《黄槐坪·四季之歌》充满艺术家的浪漫情怀，无论是照片还是诗歌，娓娓道来一缕缕悠长的时光；《后窗》、《家门》等公共装置作品，在激活原有废弃社区空间同时带来艺术家就在地社群「生活存续」以外的问题思辨……

当作品进入社区，便象征着联系的纽带，两端分别是外来艺术族群和在地社群。创作小组最大的愿景是能通过这些作品，传递“希望”。我们不停在思考，是社会、历史的转动造就了我们当前的「参与」；还是说，艺术总是能在各种各样的情境之中自觉发声，「参与」只是一次偶然？实际上我们参与的重心应该放在「人」上，在这样的情境之下，人恰恰是艺术家应该关注的艺术媒介和创作核心，正如剧场中的展演。

我们最终讨论生态问题，不仅仅是自然问题，更多也存在人际关系之间的问题。包括但不限于当前社会全面性物化侵扰的消费关系、被商品象征化、被商标信息化的人际关系等等……种种这些导致的是，人之间的关系在“景观化”再现中的疏离，和人之间真实的“直接体验”的消弭。

我们在现场中感受到的千丝万缕的情感，根本指向的是人际生态的紊乱，这也许是我们作为艺术家团队需要思考的第一真命题。那么又如何在白盒子空间之外的社会场景中凸显艺术的重要性，让原本孤立的社会现实，以一种全新的感知形式在艺术框架中开放，形成艺术家所能构建的「关系形式」，是我们的终极行动命题。

人并非身处绝望才渴望希望，希望是「生态」的起点，希望像早间花草粘带的晨露、像盘布在石岩峭中的苔藓，像山间淙淙流动的溪水，它与生命的涌动生长息息相关。生态“新”社群，意味着“社群新生态”的出现，但新生态不一定代表着一碧万顷的湖光山色，也许仅仅“爱与希望”便足够了。

罗方帷

《花园之路》

创作者：全体创作组成员

调研选址

本次 CMS 创作小组的集体创作《花园之路》在邮电支路社区完成。从现场到寻找问题到尝试解决问题，一系列来自现场到挑战从前期的调研选址就开始了。

通过多次小组现场调研，最终选择了穿过社区“香香幼儿园”门前的楼梯及其侧墙作为施展空间。香香幼儿园坐落在高低落差十余米的直线“天梯”中段，社区的小朋友上下学时都需要经过这段楼梯。此处的墙面原有彩绘墙绘，但是因为墙面潮湿，时间久远，多已剥落，显得更是萧瑟。

站在小朋友成长的视角，用艺术方法点亮这里的空间生态，似乎格外重要。

共同与共建

本次的集体创作实际上是社会直面实练，作品需要以艺术的方式对幼儿园空间进行激活。在地创作最基础的是艺术作品不能够脱离群众，作品需要尊重在地的根本场景；因此创作者的专业如何与真实社会对话得以在这个环节得到体现。

通过多方协调，最终创作团队联系上了香香幼儿园的园长向女士。在地创作中值得讨论的一环是人的关系，创作团队和向女士进行了多次交流，团队最终赢得了向女士以及全体幼儿园师生的信任，达成了专业与社会的对话。

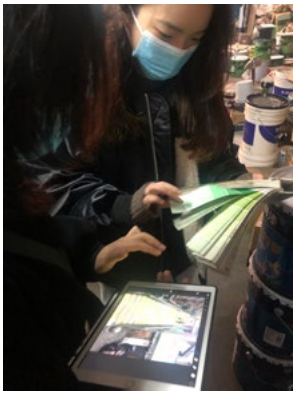
在前期良好沟通的基础下，中后期创作落地的过程中。无论是创作者的个人工作坊开展或是集体创作的不断深化，“共同与共建”成为了所有作品能在社区中站稳脚跟的基石。

创作方案

“天梯”是小朋友们上下学的必经路。香香幼儿园作为小朋友们成长的“花园”，最终 CMS 创作小组决定以空间彩绘的创作形式，在梯坎的立面以及前半段的侧墙绘制“花园之路”。

经过多版图样方案的组内讨论、与幼儿园全体师生的交流，以孩童天真可爱的视野决定了图案风格。楼梯的里面作为画板，向上阶梯如层层百叶窗，随着向上的行走视角的改变，画面同样产生透视流动。

为了规避本次焕新的彩绘出现以往受潮剥落掉落的情况，让作品以最好的基础呈现，创作团队进行了技术考察调研。材料需考究，作品才能获得最好的艺术表现力，通过走访工厂、横向过往失误案例经验的对比总结，我们的团队了解到这个楼梯因地理位置天候等综合原因，必须选用了特殊的油漆作为颜料，普通的颜料将无法呈现原色以及做到良好的长久保质。创作组成员前往油漆工厂，挑选了最因地制宜的创作材料。至此完成了《花园之路》的前期准备。



创作过程

艺术需要进入社会，我们都期许它能真正的和社会发生关系，也许单纯强调艺术其自律之外能够有更好的对话方式。本次的香香幼儿园空间营建虽仅从艺术专业中狭义的图像转化入手，但创作实施过程背后是多元专业语境和社会真实处境的共生融合。

这件作品存在于此，也许仅为来来往往的小朋友播下“生态”的种子，期许他未来的茁壮，便是最大宏愿了。

营建前后对比

《来往系列：艺术家店铺》

创作者：王茂玲、孙湧淇、罗方帷

“来往”系列是由跨媒体艺术工作室学员：王茂玲、孙湧淇、罗方帷发起的参与式艺术行动。作为艺术族群与社区在地社群共议共创的参与式艺术项目。项目发起缘起于创作者发现：社区中不少「无主」的椅子，被居民们默认为公共用品随时取用。

前期调研：

于是艺术家与在地的部分商家通过制定价值交换规则，以达成“君子契约”：艺术家团队以店铺面貌为创作平台，与商家共创，为店铺定制“升级”方案；原“灰色地带”的椅子将被以艺术创作的方式全面焕新，正式成为社区“共享椅子”，且合作商家未来需要正视“共享椅子”所带来的公共休憩空间，并肩负维护共享椅子的责任。通过如此“契约”，艺术家团队希望能够让设计、艺术作品以一种全新姿态进入社区文化，尝试以一期一会的君子之约点亮社群间的自治互助的关系网。

来往
艺术家 | 商铺
生态艺术季 · 邮电路公共空间营建项目

合作店铺：周二毛酒坊

创作者：王茂玲

最开始和这儿喝酒的大叔们接触时，听着他们嬉笑地叫店主“周二毛”，我们坐下和他们聊起给周师傅做小招牌的事儿，他们打趣的建议我们给老板做一肖像。聊天的过程中，我们感受到这里的野性豪 性，老板也很讲究酒文化。于是，我们决定手工制作一面酒旗和木质小招牌。店里店外的一群人都微醺着晃着头说着话，满满一种“酒不醉人，人自醉”的气氛。经过和老板沟通，店铺外放置的共享凳子我们决定采用喷绘成粉色的方式，强化这如梦如幻的情景。

创作者：孙湧淇

我们在调研中发现在无论是菜市场里外的水果摊，都有自家自制可爱又特殊的小型广告标牌，在地的果商经常用泡沫板加上黑板笔的轻松书写来制作这类标牌，多用于宣传今日果品的鲜美；这也许就是这些居民认识“设计”的重要途径。于是我们将鲜果园店铺的原有的部分标语元素提取放大，用更持久的画布作为载体，同时用接地气的书写方式进行再呈现。并提取原有招牌上的色彩搭配进行招牌的再设计。店铺外放置的共享凳子采用水果的颜色进行喷制。

合作店铺：鲜果园

一诺千金

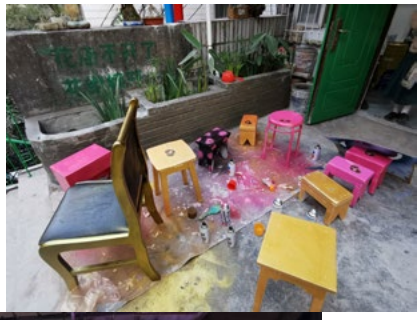
小高发艺 Hair Cut 时尚发廊

创作者：王茂玲、孙湧淇、罗方帷

合作店铺：小高发艺

在不破坏小高发廊原有生态面貌的基础上，与店主高叔沟通，我们对店铺招牌进行了再设计，并在落地窗上贴上时尚造型剪纸。将原本的木质椅子，用黄金喷漆喷涂， 覆盖原有的破旧材质，呈现出金箔般的肌理。用同样的创作手法将发廊一角所及（包括高叔爱宠鹩哥的笼子）全用“黄金”覆盖，并专门点亮一盏夜灯，使其成为戏剧性现场。

此处借用一诺千金的典故：“黄金千两，不如高叔一诺”。



修·脚

创作者：罗方帷

在居民回家的楼梯上有这样一家特殊的修脚铺。店主老板姓李，他是个哑巴，却经常能在社区里见到他和其他居民打打闹闹不亦乐乎。他的店铺简单得只剩下两张椅子和一个随拿随走的工具箱，依靠在墙上乱写画的文字作为“招牌”。

《我们的大家》

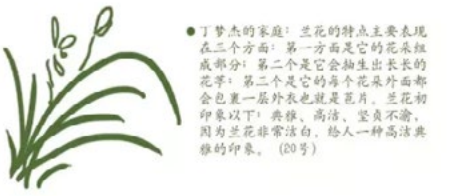
创作者：陆秋羽

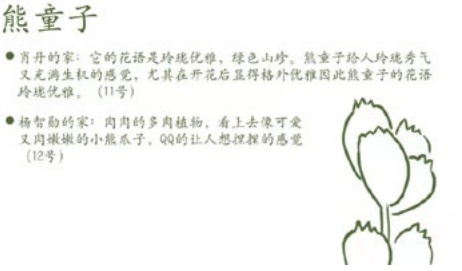
每个小家汇聚成幼儿园的大家。幼儿园又是社区的小家。这些关系业已存在，但是往往会被我们忽视，人与人之间的冷漠疏离也与此有关。

这次方案中，我收集了幼儿园自愿上交的不同班级里不同孩子的家庭代表植物，并将这些植物绘制成图片画做幼儿园的墙绘。

我同时在墙绘上镶嵌泡泡一样的塑料板作为幼儿园孩子绘画作品的展示栏。绘画的主题是“我们生活的黄桷坪”。

在墙绘绘制快结束时开展了一次工作坊，在工作坊期间，每个家庭在墙面找到自己家庭代表植物并将贴在植物上的小房子贴纸摘下的海报上。图案线稿给





工作坊过程：

《家门》

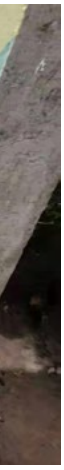
创作者：罗方帷

通过观察空间，发现在现场的单元楼，从入口望进内部，直观感受是没有「光」。作为外来者进入其中只剩下逼仄、紧张；可在此生活的居民更操心的应该是今天楼下市场的菜价如何。我们的“专业”面对现场的存续真实，对应现在艺术与社会的关系。在中国，艺术乡建或者社区艺术营建仅图“粉饰”而已吗？

我尝试在这样一个被审美遗忘的生活空间中，制造美术馆一般的“纯白空间”，但当走入单元楼入口后，会发现只有一个被粉饰的平面，原来单元楼内部的空间完全没有任何改变，白色矩形突兀的存在。

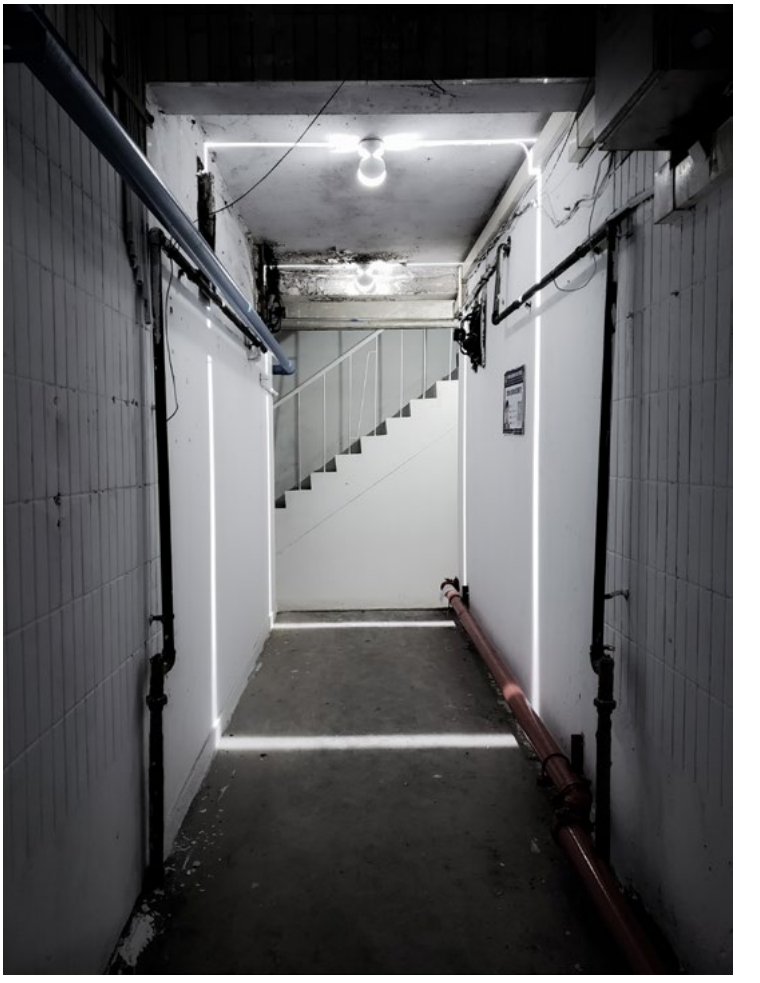
由外入内，正是“回家”，中国人有“家观念”，“回家”往往意味深长，从个体的人甚至到偌大的文明都是如此。从单元楼入口静止向内看去，有且仅有纯白平面，两条矩形光束分割「家门」表里。

如果走入「家门」，会发现它是仅 15 平方米的粉饰与浩渺无序的日常经验，此时你正置于二元冲突之间。



单元楼入口通光处

狭长的单元楼入口



《始于足下》

创作者：罗方帷

整个社区的居民回家必须经过此地的楼梯，楼梯七弯八拐，走起挺费力。走到楼下还要继续面对阴沉的楼道，所谓回家更像是一个：从光明中曲折前行，到黑暗中垂直上升的过程。

居民们的回家之路

现在在他们回家的必经之路上，隐匿的放置着这样一块牌匾：

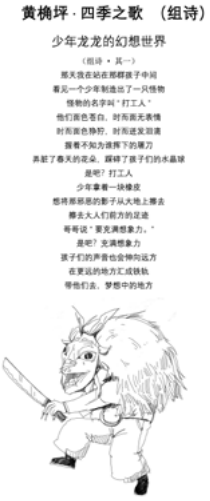
“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。”

《黄桷坪·四季之歌》

创作者：郑熹昊

“四季”既指黄桷坪的春夏秋冬四个季节，黄桷坪所历经的岁月变迁，同时也指黄桷坪四个不同年龄段（少年儿童、壮年、中年、老年）人群与黄桷坪有关的记忆以及他们自己的故事、经历、幻想等，诗歌也将以这四个不同年龄段为线索，并深深回应和体现上述二者。需要强调的是，在创作的过程中，我并非是以“创作者”的身份存在，取而代之的是“翻羽 译者”、“转译者”的身份，这是因为我的创作内容来源实际上是那些被我采访的黄桷坪居民们真实的生活，所以他们才是真正的“创作者”。

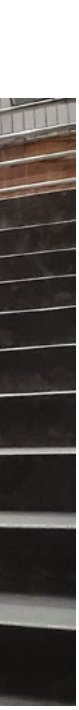
我将作品打印，张贴、放置在黄桷坪的大街小巷，并在街道社区中随机派发，甚至将作品信封直接投送至黄桷坪居民们的信箱中。我通过如此行为，试图为作品在社群中创造更大的话题性，最终形成这件作品的完整样貌。


黄桷坪·四季之歌 （组诗）

少年龙龙的幻想世界

（组诗 · 其一）

那天我在站在那群孩子中间
看见一个少年制造出了一只怪物
怪物的名字叫“打工人”
他们面色苍白，时而面无表情
时而面色静穆，时而还发泪滴
握着不知为谁挥下的屠刀
共斩了春天的花朵，踩碎了孩子们的水晶球
是吧？打工人
少年拿着一块橡皮
想将那邪恶的影子从大地上擦去
擦去大人们前方的足迹
哥哥说“要充满想象力，”
是吧？充满想象力
孩子们的声音也会伸向远方
在更远的地方汇成铁轨
带他们去，梦想中的地方



三村理发师傅的旅途

（组诗 · 其四）

（组诗 · 其四）
似乎每一趟旅途都得有个终点
您从这里出发
或许也会在这里结束
70 年代的少年刚刚走来，迈着相似的步伐
翻山越岭，替您目睹未知的风光
90 年代的孩子越过了三扇门
对他们来说，过去与未来等长
10 年的雅雅还在牙牙学语
您笑而不语，为他们修缮头顶的花朵儿
所以，映照在您眼中的
又是怎样的四季回转呢
不需要春花的献礼
不需要夏蝉的低语
不需要秋叶的深情
不需要冬雪的叮咛
我低头深思
您依旧笑而不语
或许旅途就到这里

《照呀照呀照朋友》

创作者：卢华

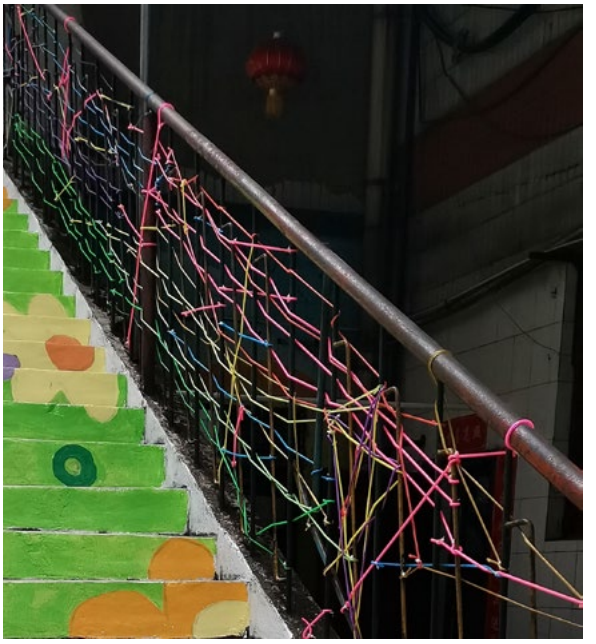
“四季”既指黄桷坪的春夏秋冬四个季节，黄桷坪所历经的岁月变迁，同时也指黄桷坪四个不同年龄段（少年儿童、壮年、中年、老年）人群与黄桷坪有关的记忆以及他们自己的故事、经历、幻想等，诗歌也将以这四个不同年龄段为线索，并深深回应和体现上述二者。需要强调的是，在创作的过程中，我并非是以“创作者”的身份存在，取而代之的是“翻羽 译者”、“转译者”的身份，这是因为我的创作内容来源实际上是那些被我采访的黄桷坪居民们真实的生活，所以他们才是真正的“创作者”。

我向香香幼儿园的老师收集了孩子们的照片和父母小时候的照片，再把他们ｐ在一张合照上，这样他们就在图像上完成了时光穿梭，有了成为朋友的可能。

《守护绳计划》

创作者：刘睿

老旧的楼梯护栏缝隙很大，在护栏间穿插绳子， 保护孩子在护栏边的安全。



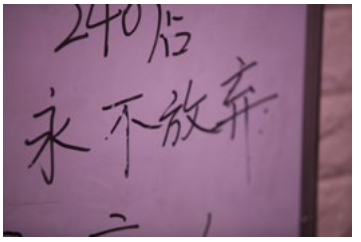
《永不放弃》

创作者：卢华

我为一个想当兵的保健品销售员制作了一张军装照。

这是一个藏在重庆的小店。之所以是说藏，是因为它没有招牌，如果不开门，就和一间空门面没什么两样。那天我从这家店走过，看到里面是粉白色的灯光，摆着几十条空荡荡的小板凳，正对着街道的墙上挂着投影布和小白板，小白板上草草得写着四个字——

“永不放弃”



《照呀照呀照朋友》

创作者：苏佩琪

在黄桷坪给我感触最为强烈的就是涂鸦墙，有些被当作“街头艺术”、有些成为“乱涂乱画”，是一处充满争议的地方，经常会因为涂鸦引发激烈的讨论。通过调研得知黄桷坪区域的涂鸦是在 2006 年由罗中立院长提出，政府统一规划的艺术项目，后来慢慢也成为黄桷坪的代表之一，是重庆的“网红打卡地”之一。有趣的是，起初在规划涂鸦墙的时候遭到了很多人的不满，觉得这种由于政府规划出的产物没有涂鸦本身“无序性”“野生”的特质，并不“艺术”。

而过了十几年后的现在，涂鸦墙似乎担任着黄桷坪宣传的身份，以开放自由的怀抱迎接从各处而来的游客，也促成了在墙上留下的一层又一层痕迹。

我认为涂鸦是一种被挤压出来的情感表达，于是这次换了个角度，仔细的观察这些似乎成为衡量游人“文明程度的涂鸦，发现有很多可以有趣又动情的表达，是恋人朋友之间的约定，对偶像的表白，对家人祝福，或许也只是一句感慨。在我看来都是一种很赤裸的爱意的表达，在这里没有人问来处，也没有门槛，只要你到这里，就可以轻易的很原始的发出作为人类对爱本身的抒发。

我想去采集那些凝聚了情感的语句，进行再创造和编辑，形成黄桷坪区域的“情感表达”。

让我思考黄桷坪的“人情味”或许也是这些来往的人，留下的情，在墙壁上一层又一层的，留下醇厚的包浆。

我每天都在躲避一个爱着又不敢看的人

未曾谋面的终将相遇

你是你或是她都行
但今天我
不知道你
有男朋友了
未曾谋面的终将相遇
我会重蹈覆辙
拼力去见你
一起成为更好的大人
雨逐有声
花店不开了
花继续开
你是我永远的等待
我每天都在躲避一个爱着又不敢看的人

我会重蹈覆辙
拼力去见你
一起成为更好的大人

平行创作组成果呈现

「想 象」乡村振兴与民艺活化工作室创作组

乡村振兴与民艺活化工作室（简称：乡民班）在2020 年重庆生态艺术季组合展 – 黄桷坪平行现场：黄桷坪的春天“生态社区花园”板块中分设创作小组。通过在地创作实践精进工作室学研体系。如何让社群、生态得以在创作中发展、更新？走出固有的创作空间，进入社会社群现场当中，必然面对着各种纷繁的状况，解决方法不一定是完全的改变与修整，更多的是一种共创，创作者们在社会现场对各方面需求的捕捉，并进行自我立场下的斟酌与选择，顺其水土，共营花园。

此次集体创作主要集中在邮电支路社区香香幼儿园附近入口导视、二道门、楼道以及下水井砖美化创作。几处空间主要有导视、居民出入、市场人员流动等功能。参与成员根据不同空间具备的功能性，有针对的进行了设计创作。

集体创作与个人创作互相呼应。各个作品都有鲜明的色彩，同时各种元素、形象结合，为居民生活与儿童通学路途增添别有趣味的风景。

乡民班在地创作小组成员

前期调研、观察

创作组深入社群环境切身感受，捕捉问题，通过结合个人经验与研究方向，不断磨合、完善方案。现场的开放性与流动性，不停地推动创作进展，使项目极具“艺术与社会”方向的变化特征。

进入现场、尊重现场。创作组进入社会现场后首先面向具体空间以及当地社群进行了解与分析，有针对性地生发与创作。

社区现场调查

初步方案与思路探讨

经过实地考察、提出问题、想法汇集的思考环节后，参与成员敲定了“想象”这一主题。既是对理想社群关系的设想，也是对艺术创作介入社区的考量。围绕“想象”这一关键词，乡村振兴与民艺活化工作室团队在本次生态花园项目中共落地作品七件，含集体创作五件、个人创作两件。

实地创作过程、导师现场指导——以各组为单位

整体来讲工作室对于最终效果比较满意，在实地创作中最大的困难主要来自天气变化，由于多项创作涉及到室外作业，连续降雨导致绘制颜料难以及时晾干，对后续的创作进度与视觉呈现产生影响。同时，当我们深入现场、联系实际后也面临许多限制：一方面，来自于思考的不成熟——前期方案准备、陌生的创作媒介、落地环境的联系，另一方面则在于技能的掌握——实地创作中对不同工具的熟练度、创作进程的整体把控，以及针对突发事件的应对手段。

在现场实施的过程中，我们发现最初呈现效果与方案初衷差异较大后，“作品如何与现场进行结合”是该组在创作时面临的最大问题。

现场曾令香导师指导

经过进一步讨论与方案修改后，例如二道门的方案，最后采用了简约，卡通，纯色，高饱和的画面，融入阶梯下的幼儿园，承前启后视觉效果来看非常明显，不用走近便可观全貌，同时我们将立面和侧面都加以运用，使其更贴合场地。

面对多雨的天气，小组成员搭起雨蓬进行创作

专业调色漆

最终创作组的所有作品都回到一个关键词:“想象”。通过作品将多彩的颜色带入社区，既象征着童年的梦幻，也与附近的空间相呼应——香香幼儿园和在地社群。作为艺术家最大的愿景是希望通过艺术的持续参与，以一种创造性的方式去面对日常，去“看见”、“听见”、“触摸”未来的样子，通过艺术搭建更美好的社群关系，激发更具幸福感的生活，营造更有归属感的家园。

《涂“鸭”》

创作者：高洵美、赵雨萌

作为整个花园项目的导视、入口图，我们期望通过一定的视觉引导给游览者带来指引。在对环境进行考察后，我们发现旁边就是香香幼儿园，而与我们导视墙相连的是幼儿园学生与家长集体创作的墙绘，以纯色 + 主体 背景为主。因此，我们组决定以鲜艳明亮的暖色为主色调，点缀以冷色，以鸭子（涂“鸭”）作为主体角色，点缀以鲜花（黄桷社区花园）作为墙绘主要内容。因为鸭子排队出行的特点又符合幼儿园小朋友生活习惯，而鸭子行进方向具有一定的引导性，能够将拐角两面墙的叙事性串联起来，可以较为直观地引导游客向墙绘的右上方（也就是主场）看去。在主体角色的设计上，我们考虑到受众不仅是当地居民，还有吸引游客，选择了偏几何形体、更具有设计感的鸭子形象。大块的色彩在整体环境中十分显眼。此外，为了不让人认为是幼儿园的导视，我们在鸭子的对话和举旗中添加了项目相关的描述和指引信息。

《花洒彩虹》

创作者：杨悉尼、陈海旭、孙天怡、邢莹、何周洲、周亿博

想微风明亮的午后，身着花衣裳的嬢嬢或是走路悠哉哉的伯伯提着绿色的洒水壶来到这里。壶里装的是满满的爱心，可以洒下一弯弯彩虹色的露水。小菜小花小草来到这里，从此往后它们和大家伙儿一起住在这片热闹的土地。在这里居民的热心又悉心呵护下，这片奇妙的生态花园定能生机盎然、四季如画。

《梦开始的地方》

创作者：林子业、袁野、蒋雯欣、赵徐玉倩、李政昱

本组二道门设计几经波折，原本设定是创造一个隔绝两面的门，进入桃花源的山洞，经过第一次落地后发现视角问题导致效果并不好，同时也意识到这样的主观臆想而出的创作并不适用于公共艺术，我们更应该是将其融入而不是隔离，我们进行第二次改动，将其改为抽象的洞，加上藤蔓，这样抽象的画至少不会与空间不符，完成后果然还是效果不佳。在香老师的指导下，我们还是采用了简约，卡通，纯色，高饱和的画面，融入阶梯下的幼儿园，承接前后，在效果来看，远远地就可以很明显的看到这样一扇门，这是我们开始想实现的，不用走近便可观全貌，同时我们将立面和侧面都加以运用，使其更贴合场地。现在整体来看，完成度还是可以，但有待改进，阶梯立面还未与下面的绿色起到好的过渡，我们会继续调整。

《盲游》

创作者：肖弈凡、于泽华、田珈玮、袁嘉镁、龚义皓

通过搜集市场周边商户信息以及带有趣味性的标语，将文字进行拆解重组，制作成水生动物的形态，并且采用霍克尼泳池底纹的纹样，制造出水波流动、水中生物影子投射隐藏与水底的效果。在作品实地创作过程中，由于市场人流量大以及下水井原本商户地表排水习惯，反复出现脚印和水渍，使得整个作品的创作过程中充满不确定性。当作品效果慢慢呈现时，会有不少居民来询问情况，以及提供帮助维护一起作品，同时也有居民并没有能够注意到地下作品，将自己的脚印等印迹留在了作品上。“盲游”这个作品的整个创作过程的不确定性影响着最后的呈现，这种不确定性也是居民们有意或无意间对于作品的保护或者“再创”，游动既是水体、文字生物的游动，同时也包含着人群印迹的游动。

《众生花园》

创作者：赵徐玉倩、于泽华、蒋雯欣、龚义皓、陈海旭

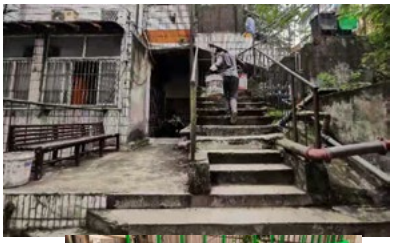
小区是人的载体，正如“黄桷花园”名称一样，居民们就像黄桷花园小区中盛放的花朵。容器花园则是黄桷花园的微观体现，我们想借由容器花园表现出人与人之间的关系与情感。

一、设想与居民合作，从他们手中收集不用的容器（如玻璃罐、马克杯、鱼缸等）在上面用防水材质标上捐赠人信息、原用途和获得时间等，摆放在一起形成一个居民们自己的小花园基地；在花种的选择上尊重居民意见，可以通过我们购买花种，摆放自家的花和种实用性蔬菜等等。

二、和居民们一起采用手工的形式制作植物小品，如塑料瓶仙人掌等，打造一批人造盆景，美观的同时无需后期维护。

三、项目进行中登记每个参与居民的信息，最后制作成一本花名册，花名册还可以写上花草照料指南等，也能增加居民们后续的参与环节。

运用真盆景和人工盆景来一起打造我们的容器花园。



《内科》

创作者：袁野、李政昱

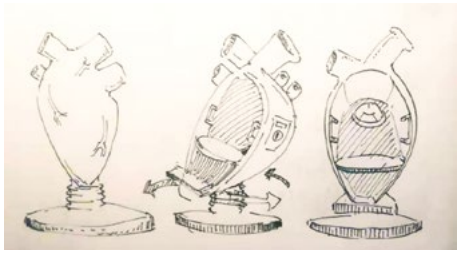
身病易治，心病难医。

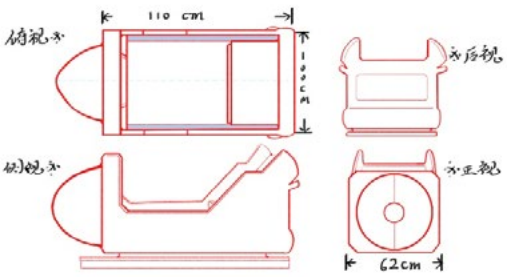
你是否还能记起上一次对身边最重要的人说出“我爱你”是什么时候了？我问过很多人这个问题，有些说是上个月，有些说是上一年，还有些则是压根从来没有说出过。

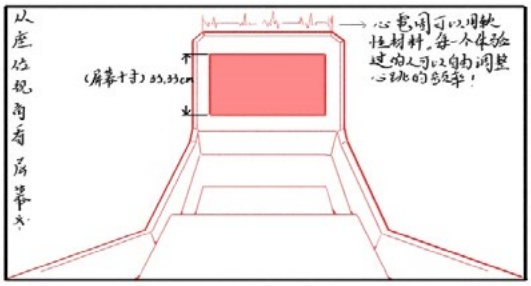
中国的抑郁症患病率是 2.1%，也就是说，有大约 3000 万的抑郁症患者生活在我们的身边，抑郁症患者也许看起来跟平常人一样，但却更加脆弱，他们的自杀率高于正常人 50 倍。他们更加难以获得爱，也更加难以表达爱。

在这个摇摇车之中，我收集了上千条关于“我爱你”的语音，有的来自当地居民，有的来自网络，有的来源于我的周围朋友，摇摇车的电子屏内还有一段关于“我爱你”这件事的视频，只需要投入一枚硬币，乘坐者便可收听、收看三分钟的“我爱你”。

当然车上还有一个邮箱的二维码，观看者也可以通过这个邮箱投稿自己的“我爱你”语音，羞于当面说出口的话，就让它来替你传递，让你的声音去救赎这个城市里更多无所适从者。







平行创作组成果呈现

川美研究生艺术家创作

《后窗》

创作者：王皖玓

在进入黄桷坪社群的时候，一直在思考，什么样的作品能够传递出这个社群的感觉。也许是

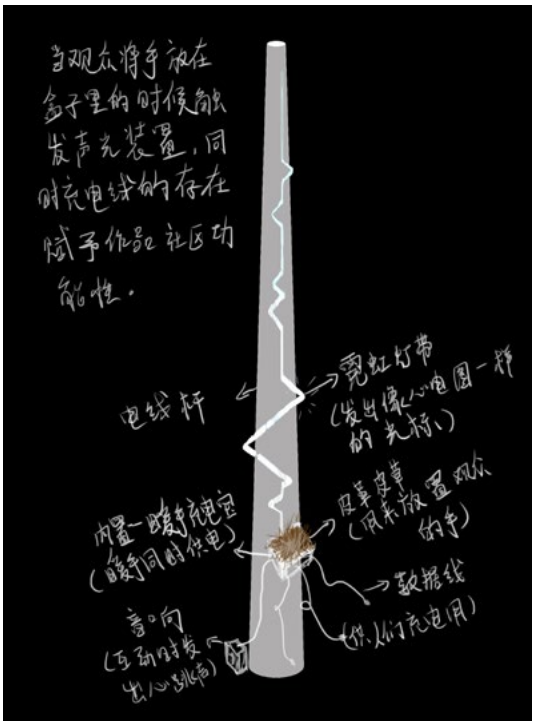
一扇后窗，在邮电路社区没有窗户的深巷中。

废弃窗户和毛玻璃厚装裱为窗户。作品内镶嵌暖色灯光。在没有夜灯与窗户的深巷中，可能是普通人家的厨房，也可能是在浴室。

《复苏》

创作者：袁西凤

重庆作为老工业基地，拥有众多大型工业建筑，这些老厂房、老设备具有大量历史记忆和工业生产、建筑、美学及其它人文信息。曾经九龙半岛重工业发展繁荣的心脏一样的存在，源源不断的给城市输送电力能源。我尝试以这种特性的声光电材质属性媒介来完成对于九龙半岛重工业区废旧电厂遗址社区在地文化的视觉化呈现，让曾经的城市经济发展如心脏一般的工厂遗址文化以另一种方式转型复苏呈现，并承载着当地人与工业发展时期所输入外来人口的精神文化信念。



《入冬系列》

创作者：唐苗苗

位于黄桷坪邮电路社区的幼儿园门口，材料选用这个钢铁中心的废弃铁进行改

将其变为有实用性的板凳供居民使用，色调与幼儿园呼应，也显得不再那么单调。

采用尼龙绳编制在坐凳上，为了幼儿园孩子们的安全以及社区老人的舒适度。

整体偏糖果色系，加以编制手法，营造一种温馨的氛围和感受，为阴冷的重庆冬天增添那么一些小小的趣味。

平行创作组成果呈现

文创工作室艺术家创作

《大家》

创作者：戴小兵摄影

工作室 - 戴小兵，曾途

生态书写：《畅晴和好是今朝》

创作者：知书学堂书法工作室 - 张龙

在空地或墙壁上播种文字形态的太闲或花朵的种子，并记录生长的过程，直至生命形态完整呈现。

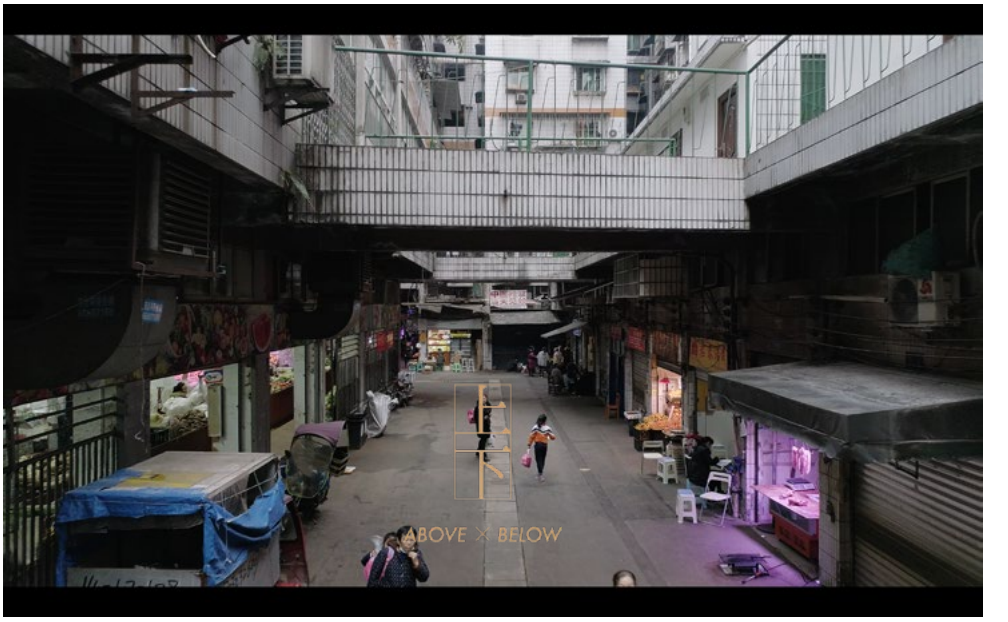
在原初观望，这些植物呈现出文字诗句，预示着生命初起，营造诗意的情绪。

主流影像大多数是横构图，在这手机越来越普及的时代，竖构图的影像也随之指数级增长，追根溯源，影像形式变化与社会生态变化有非常紧密的关系。横构图的影像全世界普及，这根本原因是人类的眼睛是横向生长的，从早期的 1:1 方形构图　到老电视屏幕 4:3 构图再到 16:9 液晶电视构图 到现在影院的 2.35:1 超宽屏都是横构图影像的发展变化，背后衍生的美学原理更是数不胜数。

然而 2010 年左右智能手机手机开始普及，竖构图的影像随之发展起来。我们回溯历史，会发现中国古代书画大多本就是竖构图，它更多的是探讨天与人的哲学关系，也有多形态的呈现方式，目前各种爆火手机 APP 的竖屏影像也只是竖构图的一个缩影。竖构图的美学原理是值得我们再次重拾与探讨的，当下鱼龙混杂的竖屏影像可以拥有一套属于竖屏的新美学体系。

山城重庆得天独厚，城市结构错落有致尽显竖构美学。越来越多的电影剧组来取景拍摄并称之 8D 魔幻城市，在反复实践探索中，横构图似乎不能更好地表现重庆城市的特色。重庆的特色城市文化与重庆的山城地貌息息相关，楼宇落差巨大的城市、轻轨穿楼、十几楼电梯出来还是地面、各种长短不一的梯坎、错综复杂的交通等元素在摄影师的镜头中释放了更大的视觉冲击力，除了近景中景远景还有“上下”景。

《上下》即为上下结构，本片是以竖构的方式拍摄了黄桷坪邮电支路社区的人文生态，用影像的视角客观反映邮电路社区 80 年代重庆建筑环境居民的工作生活娱乐状态。用竖构图展示人们的各种常态行为、邮电路错落的建筑结构、邮电支路社区与重庆黄桷坪的城市关系。



邮电支路开幕式 & 总结会

“社区生态花园”共建中的珍贵片段：

摄影：戴小兵　剪辑：张罗娜

开幕式嘉宾合影

12 月 26 日，“黄桷坪的春天 – 社区生态花园”项目开幕式，在邮电支路菜市场广场如约而至。这也意示着该项目作为 2020 重庆生态艺术季 – 黄桷坪平行现场 – 生态 ' 新 ' 社群”与“人人生态 • 人人公共”两大板块共同建立的特别项目，在此日圆满完成。在现场 2020 重庆生态艺术季发起人王林先生，板块策划人曾途、曾令香、高健、倪澜先生，先后进行了讲话，从学术及社会等面介绍了生态艺术季以及该特别行动的意义。随后邀请了社区居民、艺术家、志愿者、支持单位代表等进行了感言分享。最后，黄桷坪街道办主任陈飞先生宣布邮电支路社区生态花园开幕。

开幕式现场

开幕式现场

社区居民表演现场

嘉宾讲话环节后，在地社区居民以及在地香香幼儿园 15 个小朋友自发的为开幕式带来生动的节目歌舞表演，把开幕式的气氛渲染得喜气洋洋，居民们为自己参与到生态花园的营建感到自豪和幸福。

随后，该项目总结会在邮电支路社区会议室顺利召开。在会上，项目组邀请居民代表、志愿者代表、艺术家代表、项目策划代表以及来自相关跨领域专业学术代表进行了总结性的分享讨论。在实现在地及各地社会各方社会人士参与共建、共治、共享的共同期待下，现场嘉宾结合自身的语境分享了真实的感受和看法，现场话题多维，观点多元，不失为一次具有意义性的跨领域、跨专业的交流。

来宾参观生态花园现场

总结会现场

随后，该项目总结会在邮电支路社区会议室顺利召开。在会上，项目组邀请居民代表、志愿者代表、艺术家代表、项目策划代表以及来自相关跨领域专业学术代表进行了总结性的分享讨论。在实现在地及各地社会各方社会人士参与共建、共治、共享的共同期待下，现场嘉宾结合自身的语境分享了真实的感受和看法，现场话题多维，观点多元，不失为一次具有意义性的跨领域、跨专业的交流。

项目策划人曾途先生，认为整个项目的工作人员包括所有参与的社区生态花园建设的所有人都是临时组建的一个共同体，每一个人都像花园里的花花草草一样，这个团队里是一个没有主次的团队。不能说谁给予了谁什么，能确定的是大家一起共建了一个花园。

项目组织策划统筹 / 杜映萱女士

在一段生态花园营建项目纪录片分享后，项目组织策划统筹——杜映萱女士介绍了邮电支路社区生态花园项目的筹建始末：

“生态花园项目源于 2020 生态艺术季，因为缘分遇到了高健老师，才有'生态花园'这个特殊的定义。基于两位曾老师（曾途老师和曾令香老师）的策划，才有了邮电支路社区生态花园这个项目。最初的经费也是从川美实验艺术学院和造型艺术学院两个学院研究生的培养经费中拨出来做的基础。才有了后面联动自然之友 • 盖娅景观设计工作室，高建老师全程无偿地投入这个项目，对项目进行工作和专业的指导。具体执行团队则是在地的两个艺术机构，曾途老师作为负责人的十方艺术中心，曾令香老师作为负责人的归真艺术中心。两位老师的跨工班和乡民班组成了平行创作组加入其中。四川外国语大学郑昊老师带领的团队带给项目组很多社会学方面的专业支持。”

现场杜映萱女士次第介绍了其他参与的机构和单位，以及独特的工作机制和组织结构。首先设立了一个学术团队，四川美术学院的靳立鹏老师代表了生态艺术的方向；深圳大学的刘筱老师是做城市管理研究的作为这一块的学术指导；四川外国语大学社会学专业的郑昊老师则提供社会学的专业知识；四川美术学院的刘洋老师作为艺术方面的指导，四个策划人：曾途、高健、曾令香、倪澜老师作为整个项目的规划，方向性和工作方式的指导。杜映萱做为策划统筹，负责联结学术支持和社会各界对在地行动的支持。核心的策划执行团队也主要来自十方艺术中心的工作人员，以及两个川美特工班（跨工班和乡民班）的创作团队，后面同时又陆续加入的志愿者们。联合协同成员也包含节点性的参与这个团队的志愿者，大家没有主次，不分彼此。

除了项目组织结构以外，杜映萱女士给大家介绍了项目开展的时间树。时间树分为三条主线，集结了整个项目的所有重要时间节点和事件，并且指出整个营建过程中，各种身份的人都来参与这个项目，大家奔着一个美好的愿望走到一起，是项目最值得思考的地方。

项目策划人 / 高健先生

随后，高健老师作为总结会主持人进行了会中前半段的主持介绍，谈起因为一个偶然的机会认识了萱姐（杜映萱）和桦桦（邵丽桦），是缘分促成他参与到这个项目中来。

“曾经在做自然教育的过程中得到一种思考，那就是如何和公众去做设计？如何去改变公众的生活？北大有三句话来诠释景观设计学：脚下有土地，眼里有社会，心中有人。怎样在这三个维度上去做设计？在社区里做设计则能更好地去契合这三个维度。在地的生态环境，当下的社会问题，如何把在地现场和使用者结合到一起？如何让居民之间产生互信、亲密、有归属感的关系。提议要把这个项目当成一种阵地，通过一次次的营建活动，居民参与互动直到他们自发

地对花园进行维护和管理，营建出一种积极的社区氛围。用一句话概括，叫做“一个人能做的事情要让十个人去做，十个人能做的事情要让一百个人去做”这样能产生真正的社区联结。”

项目策划人 / 倪澜先生

项目策划人倪澜先生从生态与城市与社区的关系出发，讲到黄桷坪的老社区现在正在完成一个产业升级的转变。城市更新和老旧小区改造是全国各地都在大力开展的一个工程。这个过程期间，去关注居住在这些老旧小区的社群的生存状态、生活状态，他们的喜怒哀乐这才是城市规划研究者、设计师、艺术家等需要去关注的重点。有理由相信项目再持续地社区动员和维护下，在明年的春天，或者是夏天，一定会呈现预期的鲜花盛开的意境。这是其中的一个意义，还有另一个重要的意义是，在营建花园的过程中，打造一种社区居民共建公制共享的机制，一个社会广泛参与的机制。怎样建立这样一种机制并且把他不断地发扬光大是更重要的事情。”

项目执行策划人 / 邵丽桦女士

项目执行策划人邵丽桦女士用了几个词语来形容她参与项目的感受：“前期的关键词：兴奋和彷徨。偶遇高健老师，才有了花园营建的开始，这是“兴奋”；兴奋的同时马上意识到自己在这一块的知识储备完全不够，需要急切的恶补，于是有了“彷徨”。在和萱姐一起去找赞助，找地，找人的过程中，有很多的感动。“焦虑”要怎么走进社区，走进社区居民，和他们一起参与式设计，达成共识。特别感谢川外的郑昊老师带领的小伙伴们给予项目很多社会学知识的支持；感谢社区居民们的肯定和积极参与；感谢一起战斗的小伙伴们，感恩有大家的参与。”

社区居民代表 / 向湘女士

社区居民代表，香香幼儿园园长向湘老师首先代表社区居民，代表幼儿园的孩子们对所有项目的参与者表示感谢。向老师从幼儿园园长、孩子和家长的角度表达了对这个生态花园的喜爱和向往。感谢把这样生态，艺术的种子带给了孩子们，必定会给他们的健康成长带来动力。

社区居民代表 / 昌帮英女士

社区居民代表昌帮英女士表达了感谢：“大家给当地居民建了这么一个花园，每天路过的时候，心里都是美美的。虽然现在是冬天，感受到的都是春天的气息。”

社区居民代表 / 高伟先生

社区居民代表高伟先生谈起自己家门前的花园，很是感慨。眼见着来了这么多艺术家，设计师，志愿者们，不辞辛苦工作到深夜，换来今天美丽的花园。

九龙坡区黄埔义工协会常务副主席 / 贺鸣凤女士

九龙坡区黄埔义工协会常务副主席，众爱社会工作服务中心创办人贺鸣凤女士，表达了对高健老师，对高校的老师们、艺术家们、所有工作人员志愿者们的感恩。感谢大家的付出，这段时间大家的辛苦都印在眼底，未来希望把黄桷坪的困境儿童的成长融入社区生态花园，让困境儿童成为花园的主人，让花园的阳光照耀到他们的成长和未来。

随后，高健老师谈起生态花园的疗愈作用。如何让这种自然属性的花园成为有疗愈人心的花园。比如在学校里，在医院里，甚至是少管所去做生态花园，让大家的心放松下来，让人与人之间建立起信任，这也是生态花园项目的一大亮点。

阿拉善 SEE 重庆项目中心项目顾问 / 陈灿女士

阿拉善 SEE 重庆项目中心项目顾问陈灿女士，从一个做自然保护的基金会负责人的角度去谈生态花园项目的启发：“没想到这么好理念的一个花园能这么快地落地。感叹社区工作的不容易，女性在社区里的重要地位，'参与式设计'的魅力。作为一个参与者，受到整个群体氛围的感染和鼓舞，非常地有成就感；这个群体活动的包容给予参与的孩子很大的力量，应该就是高老师谈的疗愈作用。最大的感受是一群人创造了一个奇迹，每一个人就是一个奇迹。”

四川美术学院学生代表 / 袁野同学

四川美术学院学生代表袁野说到这里是与学校隔着一条街的项目地。参与之前没有来过，更谈不上关注。融入这个团队以后才知道，这里的生活那么的鲜活。认识了爱唱歌的小英英嬢嬢，知道了爱划拳的酒馆大叔，还有热心肠的高大哥。学生团队都来自五湖四海，就像蒲公英一样，随着风飘到了邮电支路，在社区花园里开始生根发芽。和这个地方发生了联结，和这个社群发生了关系，也让大家对社会的了解更加的深刻。

项目学术顾问 / 郑昊先生

四川外国语大学国际法学与社会学院副教授、人口社会学博士、项目学术顾问郑昊先生提到：“从开始加入这个项目的目的只是想做行动研究，参与的学生从最初的傅瑞、王硕元到后来主动要参加的余川幸子。渐次参与后目的和状态都发生了变化。以前的社会活动方式和这次的邮电支路社区生态花园的项目方式完全不一样。之前在地的研究被层层包裹，可能你做了市调，做了问卷访谈，但是还是不了解这个社群，不了解这个社区。但是参与生态花园项目的三个同学们肯定很清楚，很充实。因为每一个经验，都是自己亲身经历得来，亲自去找的调研目标，亲自做的调查访问，这个田野调查非常地真实。”

自然介公益发展中心负责人 / 陈竹女士

自然介公益发展中心负责人陈竹女士通过回顾自己参与这个项目的始末过程：“从开始的怀疑项目是否能够完成到现在对花园营建效果的惊讶，社区环境的改变和社群氛围的改变，给了自己很大的触动。共建公治的力量，自然的力量，足以唤醒整个社区的活力。”

黄槐坪街道办事处主任 / 陈飞先生

黄槐坪街道办事处主任陈飞先生从项目主办方的性质出发，感叹在没有政府主导，承担着经费压力，完全靠社会资源的整合来完成，非常地不容易！肯定生态花园这种微改造的力量，对社区，照顾了居民的日常需要发挥了很大的作用。希望以后在老旧小区改造项目上能做深度的合作，希望社区的居民要承担起治理花园的责任，最终达到社会参与，社会治理的高度。

在总结会开展中期，策划人曾途先生进行主持了平行艺术创作组部分的工作总结，其中说到理想与现实的距离。“身边有人，但是不认识；眼前有社会学，但是没有社会；眼前有美术，但是心里没有美。艺术和生态看起来仿佛没有用，缺了好像也没感觉，但是如果你再拥有了，你可能就会觉得有用。如果我们理性地去推断一个理念，他只有成败，只有好和坏，但是生态理念生长出来的一些行为状态无法用语言或者专业来评判。比如当我们看到 ' 小树 ' 这样一个小孩在那里搬泥土时，这其实不符合任何专业调查样本的需求，但是你就会觉得有 ' 愧 '，这样的感受会比任何教授传递的社会责任感来得直接。”

项目策划执行 / 何京先生

项目策划执行何京先生介绍了平行创作情况：“很荣幸，我在这里代表平行艺术创作组“志愿者”们，对这次行动进行一个整体的介绍。这次项目意义非凡，从前面老师们讲到在生态、社群、人的层面，听了之后都有感悟。在我们的专业层面来看，这即是艺术回归社会的一次基本式思行。坦白来讲，就像先前预设到的那样，在进入现场过程中感受更深，就是我们在之前所学习的原当代艺术和专业逻辑，在现场的失语感。我们体会到，中国在地最传统、最根源的东西是人与人的亲缘。前面三位策展人提出的 ' 社群的新生态、以人为本、人人共建的公共与生态、人与人关系网络 ' 也直指这一点。所以，我们在过程中尝试放空设想、放平心态，首要从自身作为个体与社区居民的交流交互出发，深入了解在地现场的真实生态，融入在地社群当中成为其中一员。从所感、所识、所获出发，试图为我们共同的目标做点什么，并借用艺术形态的魅力。

深度融入现场需要时间，所以这次在时间计划上也着重了这个要素。在该项目内外，今年的艺术季时间设定与以往不同，我们从 9 月份开始进入了解整体黄槐坪环境，到 11 月份着重进入现场，历经 3 个多月的时间。望这次能够充分践行多方参与的‘共建、共治、共享’。”

川美乡村振兴与民艺活化工作室平行创作组代表 / 高洵美同学

川美乡村振兴与民艺活化工作室平行创作组代表高洵美同学从创作的角度讲述了对"共建""共生"的理解。“你在花园里钉的每一颗钉子，画的每一笔划，都是在'共建'；创作过程中不期而遇的幼儿园的孩子、家长、附近的居民们，他们对创作作品的认同和讨论从某种意义上说也是创作者的收获和成长；有了共建、共生，共同的情感在慢慢生发，于是大家就成为了一个情感的共同体，一起感受花园的喜乐和成长。”

川美跨媒体艺术特色工作室平行创作组代表 / 罗方帷同学

川美跨媒体艺术特色工作室平行创作组代表罗方帷同学提到艺术新社群和社群新生态的概念。“大家在现场感受到的力量和在学院里接受到的是不一样的。学院里白盒子式的作品在这里被打开，去掉“包裹”后的一种全新的体验。

“这次创作的媒介比较多元，有艺术家主观的浪漫情怀和在地族群的情感相结合，有互动的参与式设计，在这些创作中，“人”成了一个媒介，也是本次创作的艺术中心，所有的创作都围绕着“人”的情感而来。生态问题不止是自然的问题，更是人与人的关系问题，这是艺术家团队需要思考的重要问题。”

成都市爱有戏社区发展中心重庆负责人 / 陈琳女士

成都市爱有戏社区发展中心重庆负责人陈琳女士谈到了参与项目的角色和定位的转变：“一开始的'观察者'，被现场创作的各类人群吸引，被生机勃勃的氛围感染，才有了“参与者”的身份，有了社区人物志、社区地图的产生。就是做一个小小的社区地图，一张小卡片，只要你是真诚地去和居民交流，倾听他们的声音，尊重他们的感受，这种互动中一定会有触动，会有改变。”

四川外国语学院国际法学与社会学院学生代表 / 余川幸子同学

四川外国语学院国际法学与社会学院学生代表余川幸子同学从一个大一新生的角度去诠释理论知识和实践的摩擦，有了很多的第一次尝试：“时间的管理”，“帮助他人去帮助他们自己”“工作坊”“参与式设计”等等。

“人美好，家庭就美好，家庭美好了，整个社会都美好了！”

项目策划人 / 曾令香先生

四川美术学院副教授、归真艺术中心创始人、项目策划人曾令香先生，首先感念了大家在分享会上的畅所欲言。“在生态花园项目中有一个很深的体会：生态已经超越了自然学科所属的惯性，内涵扩展到了人，到了社群，扩展到了人与自然世界的不同关系。大家分享时有几个出现频率很高的词语：“行动”参与”，指向今天的生态更友好，更和谐，更可持续的多重关系的一种未来的一个语境。第二点是感谢现场，两年来的生态艺术季行动都是基于人类学、社会学、以及艺术和文化的范围里谈生态。我们能有这样的效果，因为这个现场在现代化过程中，人的身份认同已经开始失位了。大家的积极参与因为在这样的一个活动中得到了某种认同。就是现场的凌乱让我们的行动得以凸显。凌乱当中让我们把目光投向了历史，投向了这些人的身份认同感，以及他们价值自信的重现。第三点，艺术还是有用的。艺术有时候像一个顽皮的小孩，像一个搅局者，艺术把我们带到了凌乱的现场，我们所有人才会思考艺术为什么会凌乱以及凌乱背后可能的风景。高健老师的盖娅团队就是艺术化设计的花园，和普通的种花种草是有区别的。为什么这次的活动是艺术家来发起策划呢？因为艺术家就是异想天开，艺

术家就是喜欢想平时大家觉得没有用的东西，于是才有机会有生态花园的出现。艺术成为一种更有效的、有温度的、有情感的、有渲染度的一种力量。艺术是联系人与人关系的一种媒介，艺术可以制造一个有思想的剧场，让社群的价值认同感，社群的身份认同得以显现，被彰显。艺术可以让人的安全感得到满足。现场的丰富肌理也让平行创作组的孩子们丰富的创作得以实现。也要反思现场的表现方式，反思热闹的现场下的不足。艺术有丰富的想像力，他可以给空间以品质感，艺术的提炼，现场主题价值的拓展。艺术与社群在地性的方方面面的结合还做得不够，艺术应该刺激和引领大家的想像力。对艺术参与现场，艺术生效的思考还不够。“

“艺术参与社会只有开始，永远没有结束。”

项目策划人 / 曾途先生

最后，主持人曾途先生谈起：“艺术进入社会的落地生根，有着文化、生态的上下文关系。从这几年的艺术介入社会的角度来说还是有比较多的问题。郑老师刚才提到过学科整体现代化，学科的自我本体认知和时代脱节的问题。艺术与社会的认知出现了误差，这是我们需要审视的问题。在这种语境下，特别喜欢社区 ' 嬢嬢 ' 的存在。从某种意义上说，这些阿姨自然，本真、与大地母亲的特质有相似的精神。

“大地母亲 ' 盖娅 ' 默默不语，但孕育万物，' 嬢嬢 ' 们鲜活有生命力。未来需要把大地母亲的精神向上提升，上面有盖娅的精神，下面有 ' 嬢嬢 ' 的支持，中间有学科的生长和研究。最后感谢嬢嬢们，感谢大地母亲给我们的供养…

4.6 平行艺术行动 - 川美研究生

《黄桷“苟”味道》艺术家汤惠倩作品

前言：

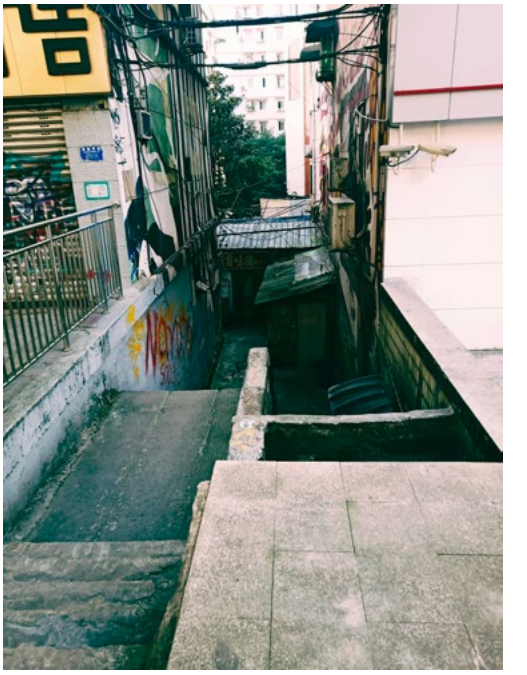
味觉是最不易杂载人类思维的感官了，其夹杂的信息更多是未被逻辑整理过的感性记忆和生理反应。正因这一媒介特性，对于一位视觉艺术家来说是一次较大的难度的挑战，其最终艺术呈现也更多形态模糊，边界无法清晰描绘。但在味觉有着和社区记忆、社群价值以及历史文化的隐性联系。艺术家汤惠倩这次以地方餐食为交互载体，涟带出黄桷坪地区的潮新与历旧、原著与入迁，呈现了时空交错、五味杂陈、别具一格的原社群面貌。在感受本地生态复杂万象后，作者选择先行观察，觉知“艺术进入社群生态”绝非短促介入简单为之。

作者在后记中提到：“还是说艺术只是一种工作方式？艺术也只是一个让彼此相聚在一起的理由？又或是艺术也是通过叙述和媒体的再现形成的一种浪漫的想象？”

在直面现场后，作者却先行选择了对艺术本体的重新反思，在变化急剧、乱象庞杂的当下显得更为真诚且重要 .....

记忆是可以味觉的。在普鲁斯特的小说《追忆似水年华》开头，主人公马赛尔一直过着忧郁无味生活，却在某个冬季的一天，当他在将一块玛德莲蛋糕浸泡茶中时，食物的气息浸润并唤醒了他所有的感官，使他突如其来的回忆起童年往事，长串的回忆如河流奔涌，平淡无味的生活开始苏醒 .....

我所发起的“寻味黄桷”与聚餐活动，正是意图在黄桷坪的老街寻找并触发这种由味觉或嗅觉而触发一段鲜明记忆的“普鲁斯特瞬间”，拨开隐藏在平淡生活之下的情感和故事；并试图深入挖掘食物在日常生活中对于个人和群体建立社会身份认同的价值意义。



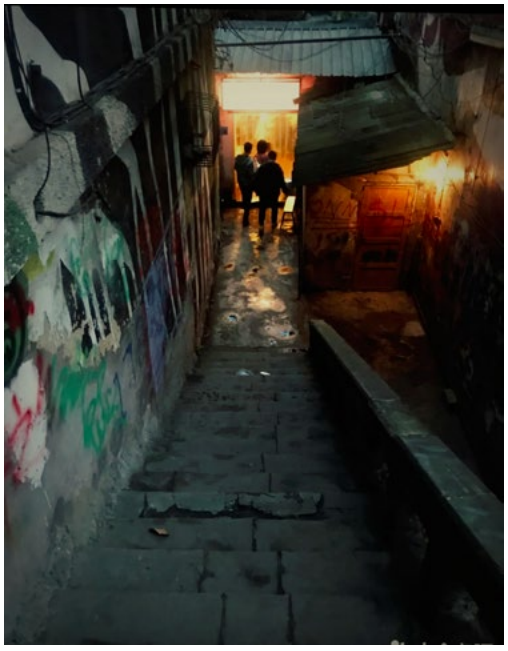
黄桷“苟”味道

“一方水土养一方人”，谈论生态离不开特定地域及其之上所形成的人与人，人与地方的关系。然而在全球化背景下，流动性空间中的快节奏生活进程中，以地域为依托养成的生态文化特征与认同是否在逐渐消失？还是同质化的城市发展与离散情境也反向触发了人们对于地方记忆和不同于“他者”的身份需求？空间何以成为一个地方？食物何以成为身份的符号、记忆的载体？

苟味道老火锅的老板娘为何坚持这次聚餐宴必须使用红汤锅底？在聚餐结束后，老板端起还未吃完的臊子面说的那句“自己家的食物自己一定要吃”又意味

着什么？自称老黄桷坪的象阿姨为何对一碗豆花面念念不忘？···

一桌看不起鸳鸯锅的红汤老火锅何以成为城市与身份的符号？或许与直辖市成立后面对“他者”的身份诉求有关，与政府媒体及商业品牌的宣传有关，但更与大众生活再熟悉不过的日常实践有关，人们在一日三餐中以隐性平和的方式日复一日地重复和叙述记忆、寻找构建自我的身份，也疗愈着历久弥新的乡愁。



黄桷坪是个非常有味道的地方，宛如一桌吃了很久却迟迟未收场的老火锅，浓郁的汤底沸腾着各样的人和物：马路上斑驳层叠的污渍痕迹，错综的梯坎，现代化涂鸦墙背后藏着个连牛奶和饮料都买不到的便利店，上个世纪的交通茶馆仿佛是古生物掉进了琥珀被镶嵌在城市之中 ... 让我在多年前的夜晚第一次踏入这里时，便开始对它念念不忘。

最让我想要解锁的是这里的食物，这次吃了臊子面，就期待着什么时候能再来去吃小碗菜，盼着终于尝到小碗菜，又心心念念着深夜才营业的松针小笼包，听说小碗菜旁边的东北菜更有一番风味，还有老面馆，还听说菜市场对面的老地方见面更好，不不不听说还是那家豆花面最好吃···就是这样简单直接的欲望驱使着我发起了“黄桷坪寻味聚餐活动”。

隐藏在旮旯角角的小店以及黄桷坪给我的整体印象，就像这家在梯坎尽头毫也不起眼的“苟味道老火锅”店一样让我惊奇。“苟”字自古就有野生、隐蔽、角落之意，另一方面重庆话“苟”又和“够”同音，平凡的角落给你足够的味道——把聚餐地址选在这里再契合不过了。

苟味道老火锅店内

多年前的苟二爷

和老板娘张静交流后，她和我分享了许多关于这家店的故事回忆。这家火锅店原是苟二爷在经营，他是美院退休职工，老美院雕塑厂翻模师父，说起来也算我的半个同行。他特别热爱餐饮，以前美院是伙食团办餐饮，学校会自己养猪到年底过年，那时学校都要请他去做饭。苟味道这家店从苟二爷退休开始就一直营业到现在；但其实历史要更早，以前在学校上班的时候，期间偶尔停薪留职外出做工程，工程完成后还未到上班时间，于是就去做火锅店，开始上班后又转让其他人，直到苟二爷 50 多岁退休这家店才开始常年营业。现在苟二爷 70 多岁了，3 年前由媳妇张静和儿子接手管理。

老板娘非常开放且亲和地支持我的聚餐计划。最后我说那就预定一个鸳鸯锅和红汤锅，她却突然变得强硬起来。她坚持认为要全部使用红汤锅，她说：“你要寻找黄桷坪的特色美食，就必须吃红汤锅；你要请黄桷坪这边的人吃火锅，就更必须要红汤锅；要红汤才够味道！”入乡随俗，鸳鸯锅只能作罢。

满是租房、卖房广告的宣传栏

黄桷坪寻味启示

为了能方便快捷地搜集到黄桷坪美食聚餐的菜单，我模仿租房广告在街道各处的宣传栏上粘贴了“黄桷坪寻味启示”——征集大家对于黄桷坪的味觉记忆，参与者便可免费参加聚餐活动。可是还没有等人来扫码贡献美食菜单，卢华便发来照片告诉我，寻味启示早被密密麻麻的租房和卖房广告淹没覆盖了。

龙隐花苑内景餐馆

于是我只能挨家挨户上门讨要黄桷坪的味觉记忆，并主动邀请餐饮店老板来参加聚餐，前提是参与者必须携带一份自家的特色美食前来赴宴。于是便展开了以食物为媒介，通过观察和访谈为主的田野调查。

走进小巷爬上梯坎就看到了涂鸦街的背面，是更贴近黄桷坪居民生活的朴素与不整齐。龙隐花苑内的

贰仟号、小碗菜、娜佳东北菜馆和山东水饺最先成为了我的访问对象。他们来自全国各地，却都已在此生活多年，其中小碗菜的老板徐少兵在 86 年已经来到九龙坡饮食服务公司，后来到黄桷坪开店。小碗菜家的红油凉拌菜最美味，每份盖饭都会赠送一份凉拌小菜。老板说，寒暑假还有同学们专程来店里买了凉拌调料带回家过年。

小碗菜的老板

当我邀请老板带着自家特色菜来聚餐时，老板难掩得意的笑容说：“这个聚餐哪，我这凉拌菜正合适，别家的都是热菜，拿到那边都凉喽 ~”

娜佳东北菜的老板在 10 年前就已经在黄桷坪开店，先是在新市场，后来搬到了龙隐花苑。他们一家来自东北黑龙江，当谈到他们的美食时，老板非常自豪地说：“我们家的红烧肉味道特别好，和重庆本地的红烧肉完全不一样，还有小鸡炖蘑菇等炖菜，在其他地方是尝不到的。”

娜佳东北菜的小鸡炖蘑菇

娜佳东北菜的老板

还有山东水饺，老板来自甘肃，老板娘来自福建，却在黄桷坪开了一家山东水饺店。他们家主打北方水饺和臊子面，做的其实是甘肃的家乡味道。

同样来自外地的还有在黄桷坪正街（老美院大门对面）的“臊子面”。老板李卫忠在 20 年前就从家乡陕西宝鸡市来到了重庆。他们家的臊子面、肉夹馍和羊肉泡馍都非常有特色，材料厚实。我在去年冬天吃了一碗他们家的羊肉泡馍，完全不同于重庆的重油重辣，胡椒辣微微的刺激下使得那碗浓郁厚实的羊肉汤仿佛是冬日里拥抱了春风，至今仍觉得回味无穷。

臊子面家的羊肉泡馍和最佳搭档

前面红绿灯路口的奶茶店也是他们家的，烤奶奶茶也都非常厚实美味。老板说，一些从陕西甘肃等地方来的游客到店里吃饭，一尝就觉得是家乡的味道。对于聚餐的邀请，老板非常爽快地答应了，并为我们带来了 12 份一口香臊子面和肉夹馍，豪爽厚实的性格堪比羊肉泡馍，反倒是我觉得不好意思了，像是来黄桷坪蹭吃蹭喝的。他说臊子面的配菜讲究，又称五色臊子面：木耳豆腐寓意黑白分明，鸡蛋象征富贵，红萝卜寓意日子红火，蒜苗代表生机勃发，红黄绿白黑五种颜色代表了宝鸡人对生活的美好祝福。

五色臊子面

臊子面、徐傻小碗菜、娜佳东北菜还有山东水饺，这些店家都是从全国各地来到黄桷坪，已经生活了数十年，但仍然保留着自己家乡的特色与味道，当谈起自己的食物时，仍然带着不同于他人的独特与自信。

臊子面老板

小时候喜欢吃的食物味道，多年以后之所以觉得仍然很好吃，以及外地人口对于家乡味道的偏执，除了食物本身的味道，还有可能因为食物能够帮助形成生动具体的记忆片段，满足一定的心理诉求。在回忆使用某种食物的经历或是重复这一饮食行为，时常不是孤立地“品尝”这个行为或食物味道，而是这个行为在无形中唤起与家人相处的回忆与经历。

相较之下，老黄桷坪自身的味道则更多地承载了本地人亲密的情感。

老地方见面家的牛格子面

老地方见面的老板娘

“老地方见面”的老板娘周代英，从 1983 年开业至今已经有 37 年的历史了，周阿姨说，当时开店的时候她才 18 岁，一直开店到现在已经 55 岁了。去年电视台还专程到此采访她并录制了《印象重庆》。老地方见面的三大特色是芝麻酱、红油辣椒和花椒面。但我最喜欢吃的还是她们家这两年的新款——牛格子面。这次聚餐，老板娘便是为我们带来了这道美食。老板娘非常体贴周到，她说面煮了带过去成坨，影响口感。于是那天下午，老板娘分别带来了面汤底、牛格子、面条、蔬菜和调味品，在苟味道现场为我们煮了牛格子面。

一九九二老面馆，比我大一岁

同样拥有数十年历史的还有黄桷坪的老面馆、胡记蹄花汤和梯坎豆花店。在这样的时间跨度里，人们最感动的是食物的口味没有变，因为变化是常见的，保持原有的口味不变则相当不容易，它们作为跨越时间标记时间的食物，食物本身也带着黄桷坪的历史痕迹。

而作为居住在此地的老黄桷坪居民，在这些老店找到了承载食物与记忆的空间，人们与过去的时代建立了联系，与生长的城市建立亲密的情感，同时承载着一种可以信赖与信任的心理。

一位自称“老黄桷坪”的象阿姨通过寻味启示广告添加了我的微信，她和我分享了一家已经消失了的“豆花面”。她说：“当时因为要拆迁，那个老板年龄也比较大了，店就没有再开了。老美院的人都喜欢吃她家的面，还有他的汤圆是用手卡的，我们叫 KAKA 汤圆。他们家一直都是烧煤，店里的香味和煤炭味道掺和在一起，很有生活气息，很温暖。特别是拿一瓣豆花来拌面，吃了面以后又喝那个豆花汤哈，太美味了！”

与象阿姨的聊天记录

就这样，人们或带着食物，或带着记忆故事，一同来到了苟味道老火锅参加了聚餐，人们由食物产生的味觉记忆在不断建构，在同质化的城市建设大潮中，味觉所承载的记忆扮演着帮助人们寻找和建立身份与文化的角色。

黄桷"苟"味道 聚餐现场

在这场以艺术之名的聚餐活动中，食物作为媒介，作为形式，作为象征，也作为了构成本身。

就像我的朋友致水发给我的那首诗：

今天我不在家。
我的午餐是在餐厅吃的。
当我走进餐厅，女服务员照例对我说：欢迎光临！
我点了一盘韭菜炒鸡蛋，还有一盘炒时蔬。
这是什么蔬菜？我不知道，我也没有问谁。
它有着长条面包似的横截面。
我看着它，突然有了胃口。
当我去盛稀饭时，我发现了一盆泡菜。
它看上去像是胡萝卜，没准儿。
它被切成了丁，失去了原有的模样。
我找了座位坐下。
我首先尝了尝泡菜。
它的口感脆嫩，不像是泡够了的。
就好像它还有许多生命力。
没有被浸泡的中心仍是原始的味道。
但我感觉它像是桑葚，也就是小时候吃的那种。
我笑了笑。
这盘菜很快就被我吃光了。
现在，请问各位，我到底吃的胡萝卜还是桑葚？

2020.11.26

艺术家后记

曾途老师在第一次线上交流时就告诉我们，当艺术走向社会现场，我们有可能会变成一个面目模糊的社会行动者，你会面对失去艺术家身份的危险，但这并不影响你的价值。

我不知道失去艺术家的身份与被社会吞没是不是同一回事。但同时我也体会到，在寻找到某种价值的同时会找不到艺术。因为我们显然知道艺术并不等同于是要做有意义和有价值的事情。如果说参与式艺术是以前卫艺术的脉络发展而来，艺术是要在平滑的日常之中去制造某种扰动，对固有模式的打破和扰动，可问题是，社会现场所带来的惊奇和能量已经足够震撼了，它的能量、震惊和影响力是不言而喻的。

有一个疑惑一直很困惑我，我们学习艺术，我们是为了锻炼自己的敏感度和能力以更好地去面对这个世界？还是艺术本身就是我们想要创造的世界？不可否认，我在两个世界里都体会到很多快乐。

在这次活动中也是，我好像并没有为黄桷坪带来什么，反而是臊子面和老面馆的老板，以及来自许多陌生人的善意，给了我温暖和勇气。我也的的确确在这个过程中产生了一些思考。最大的遗憾和缺陷在于，这些被铭记的瞬间都和我所认识的艺术无关。就像我的一位好朋友问我，“我承认这些活动和事件是有意义和有价值的，它们和我们所认识的艺术相比没有谁优谁劣，可是为什么非要说它是艺术呢？”我似乎是看到了些许艺术和生活之间的不同目的，但并没有找到适合呈现这种不同的形式，我也不知道如何去思考和比较这些不同背后意味着什么？导致我找到不充足的理由说服自己这是一件艺术作品。

还是说艺术只是一种工作方式？艺术也只是一个让彼此相聚在一起的理由？又或是艺术也是通过叙述和媒体的再现形成的一种浪漫的想象？

无论如何，谢谢曾途老师对我们的指导、包容和理解，谢谢何京及时的督促和耐心，还有其他工作者，谢谢你们创造了这样一个学习的氛围和环境。我想这是一次舒服的彼此相对负责的完整体验。

《黄桷坪野生动物图鉴》艺术家张璐作品

引言：

“喵星人作为萌界大佬”，其亲和之力令人难以抗拒，人的城市生活与它们紧密相伴。在这次行动中，作者关注到了生活在黄桷坪铁路三村附近的它们，通过长时间的关系亲和与它们交流，“混入”它们的朋友圈中了解它们的趣事与日常，从该作品也渗透出了作者对它们的喜爱，但作者的行动并不止步于此。

在生态艺术季中，作者以“野生动物”视角，描绘了栖息在铁路三村猫族的社群样貌，进而由此映射出黄桷坪社群生态在当今时代变化下的变迁现状。古往今来，猫这个物种就与人类的社群关系密不可分。从人类社群到动物社群，作者提供了另一视角，思考人类社会与动物生态的多维关系，一次对人类活动的反向审视。

在黄桷坪的走访过程中，我一直在寻求一个切入点，一个在短时间内介入这个地域社群的方式。但黄桷坪的社区有它独有的复杂性，美学符号和视觉元素的泛滥让我不得不重新思考我的介入能为这里带来什么，什么是这个社区真正需要的。

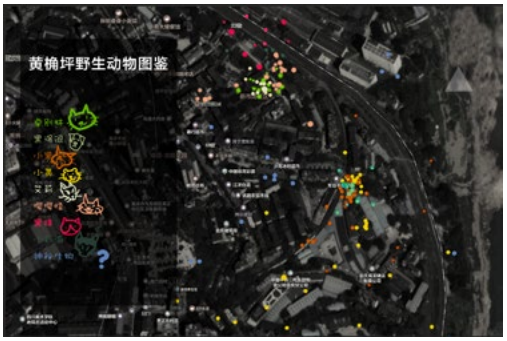
与小黑的偶遇在我的潜意识中埋下了一个关注点。

家里养猫的缘故，我了解了跟小动物的沟通方式，在即将面临变迁的黄桷坪社区，不少居民搬离了这里，不少宠物被遗弃，被迫变成了野生动物，物理空间的变迁，这些动物如何重新构建领地，划定新的心理安全范围，与原生的野生动物共处，一系列的问题使我将关注点放在了社区的野生动物。黄桷坪的街道上，经常可以看到一些小动物流窜在街头巷尾，被匆匆而过的人和车辆惊吓逃跑到隐秘的居所。这些生物与人类的生活领域重叠，也有自己的领地、社区，各自不同的脾气甚至八卦，我们却总是忽视它们存在的合理性，将他们视为居住空间的入侵者。

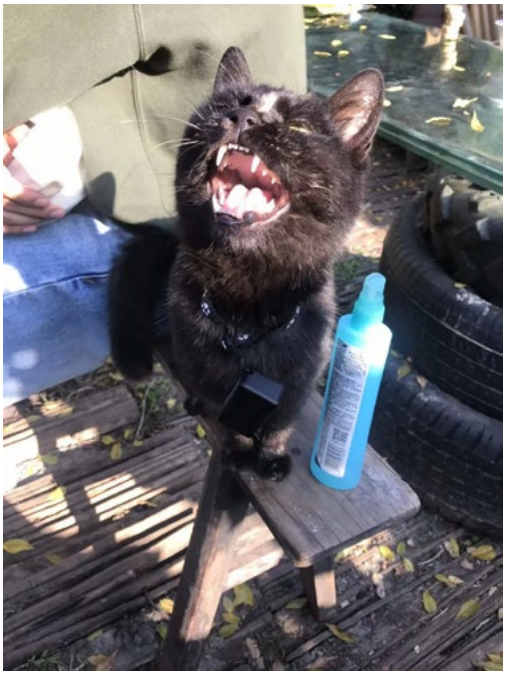
确定方向后，我开始成为一个“跟踪者”，定位器的选择是我遇到的第一个困难，因为这些动物习性的不确定性，很难将定位器戴在它们身上后再回收，最初想要选择可讲解的材质，让定位器在一定时间后自动脱落，这些不会对动物造成伤害。但因为可使用的降解的材质大多是水溶，还是有不能脱落的风险。犹豫后最终决定用最笨的办法，跟这些小动物们搞好关系，之后我花了大量的时间跟它们建立信任感，直到我们达成了一定的默契，它们对我不再有很强的戒备心，多次实验之后的实施都变得顺利了许多。

值得一提的是小黄的定位过程，小黄是一个温顺的胖子，行踪却总是很诡异，偶尔在房顶闪现，定位器在第四天的时候终于电量告急，之后很长一段时间没有在房顶出现过。我只好每天去书屋蹲点，一等就是一天，担心定位器给它造成负担。终于在一个小雨的天气等到了屋顶上的小黄，成功把定位器回收。后续的工作即是将它们的活动领域归纳整理，制作出一张它们出没区域的地图，在实地进行标示。

它们出没区域的实地标示



黄桷坪的社区里除了人类的社区还有小动物的社区，我们与它们生活空间重叠，却总是忽视它们存在的合理性。我试图以它们的视角介入他们的社群，定位它们的活动范围，记录它们的性格，八卦和江湖传闻，让人类看到它们的社群了解它们的社群。



艺术家后记

在做这件作品之前，我期许它的面貌是轻松直白的，不故弄玄虚的，或许最好能给周遭带来一些乐趣的。从美术馆白盒子语境转换到公共场域对我来说是一个新的挑战，受众的改变让我不断自我反思，不断转变我的思考方式，避免我的作品陷入自说自话的状态。作品的整个实施过程，除去长途往返的路程，都是轻松和好玩的。小动物的信任让我感到治愈，周遭的人也开始关心这些动物的活动轨迹，帮我留意这些小生物的出没，书屋的老板对我说感觉我在做的事是有趣且接地气的，老板娘也对我讲了许多这些小动物的传闻，例如看似温顺的小黑曾经吃掉过自己的孩子等等。曾经我苦于介入社群的方式，逐渐因为这一事件变得容易了起来。

《“没有鱼，就没有新鲜空气”》艺术家马洁作品

引言：

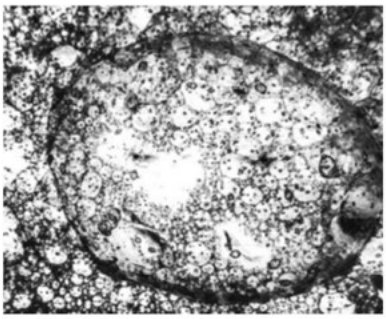
艺术行动多为正向表达、积极展现，描绘美好，憧憬未来。少有对立丑恶之表、秽浊之现，作者则反向行之。

若逐生态之道，多向行思乃必要之举，须识人事行为利弊同源、亲自然与人孕育同生。

“没有鱼，就没有新鲜空气”，此作品诗意大胆，且作者寓意直接。在摄影美学语言之下，直观表意也含有力度，或正或偏，或对或错，或美或丑，或喜或恶，但不失为艺术之价值魅力，且引人思虑。

我们能否吸引人们对它们的关注，菜市场动物的命运被视为习以为常的现象，难道是理所应当？

当我们细心观察时会发现这样的行为是多么的荒诞与恐怖。我们一直在反抗各种暴行，但是我们却忽略日常生活中被人类所支配的菜市场里的动物。这一幕幕是存在于美的对立面，在拍摄之后，审视其背后真实的另外一面。我们跳出人类中心的立场，正视动物的生命，重新思考其彼此之间的关系。



“人类承认了动物？人类主宰了动物？”人类对菜市场的动物进行“未来折扣”，导致人类与它们的关系更加失衡。其实人类与它们的关系并没有走向另一个极端，显然我们之间处于人不平等的关系中，不得不承认它们是弱势，所以它们被迫带上“动物化”帽子，并且它们的意义继续固化。

“人类早已把自己当成大自然的浮士德式的主人占有者，人类应该如何正确使用这种权力呢？”

令人窒息的恶臭气味不断刺激我的鼻腔，在视觉感官上都是使人不为愉悦，但是对于这里的人他们早已适应此景。拍摄菜市场动物的现场和面部狰狞、呆滞、害怕等表情。菜市场动物的命运被视为习以为常的现象，难道是理所应当？当我们细心观察时会发现这样的行为是多么的荒诞与恐怖。我们一直在反抗各种暴行，但是我们却忽略日常生活中被人类所支配的菜市场里的动物。

首先做一个自我介绍，我是人们日常习以为常不为所待见的鱼儿啊。今天我不是代表我自己，而是我们这些菜市场中的小可爱们发言。我们不能和你们进行语言交流，有一种剥夺感和缺失感，“它们无法用语言来表达自身而只能接受被命名的命运。”我们大部分都是饲养的动物，我们是被允许买卖的，我们的命运最终被需求者所支配。我们在满足人们的需求的同时，也结束了其短暂的生命。这可称之为我们的使命？那也是被定义和被设计好了的。最终的宿命被人安排的明明白白。我们能否吸引人们对我们的关注。

我的摄影创作的缘起是在否定之中寻找到主题，对我而言，这一次的艺术创作从以往个体的表达为中心转移到社会和个体的批判性地介入创作和社会的关系中。生态艺术恰恰需要这种社会性的思考和行动，以此为更新人对事物的认知。生态系统基础是人类与其他非人类的生态关系，“这也是文明故事的源头，对于现在和未来的文明目标是和谐可持续的生态文明。”这里就提出一个要求，我们需要融入到社会群体当中。

人类和菜市场的动物，都可谓是大自然的馈赠，也是这个地方孕育的生命。

如何对待人和非人的关系？如何做到人与自然的共生、共同？

是不是使得万物得以自然生长？

《年份·故事》艺术家王一苗作品

过去的黄桷坪，热闹非凡，而每一位在黄桷坪生活过的人，谈起过去的事情都津津乐道。所以借此机会去了解黄桷坪的故事，找寻某一条街、某一家店、某一建筑的年份故事，并将喷上它的年份，记录这些故事的开始。

军哥书屋的一天下午

自然主义者梭罗在《瓦尔登湖》提出主张回归自然生态的观点；霍德华提出“花园城市”的理论；博伊斯创作《七千棵橡树》来唤醒社会的生态意识，越来越多人开始思考和探索生态社区的发展，大部分都知道博伊斯的一句名言:“人人都是艺术家”,但他还说过:“社会有机体就是一个伟大的作品（艺术品）。”正在此次生态艺术季中，我在了解黄桷坪后，也感受到这里的生活气息就是一个伟大的作品，这个作品是每一个黄桷坪人共同创作的作品。

在我初到黄桷坪时，感受到的是这充满人情味的市井文化，老重庆文化。因为过去这是工业区，大量闲置厂房、仓库，带有工业时代印记的建筑，曾带动了周围学校、工厂的发展，这也成为黄桷坪共同的记忆和个性的表达。黄桷坪的铁路边的废弃老宅、具有年代感的交通茶馆，极具上世纪八九十年代特色的老建筑，一砖一瓦都记录时代的烙印，让我感受到这时代变迁。身边很多在这生活过的人，他们对黄桷坪都有特殊的情怀。这里不仅仅是怀旧风、也有年轻人喜欢打卡的黄桷坪涂鸦艺术街，这两者不同时代，不同风格的交融也是黄桷坪独有的味道。黄桷坪社区年龄层从幼儿园到大学，当地的老人，还有在这里生活多年的居民，商家，他们的故事都在黄桷坪发生。

年份是一个人、一件事、一个地方、一个时代的重要记录部分，说起来是普通平淡，但其背后承载了数不清的故事。黄桷坪的市井文化、工业文化等历史悠久，这里的一面墙、一扇门、一家店、一户人都有历史的痕迹，黄桷坪在不停的改变，它开始的地方和最初的模样，我们如今可能看不见，但饮水思源，我想借此机会了解它的过去，听一听这些过去的故事。然后利用喷漆喷上它们的年份，像是盖章认证一样，找寻故事的开始。

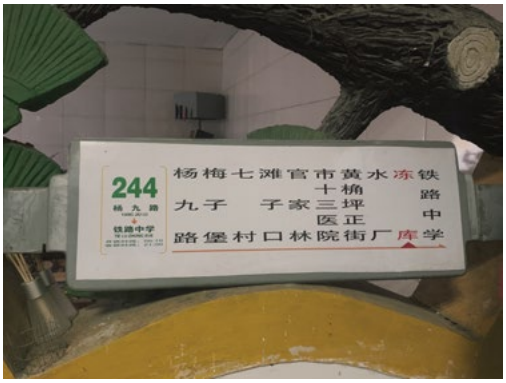
在铁路这边，周围是等着拆迁的老房子。成渝铁路是 1952 年 7 月 1 日，在庆祝建党 31 周年的大喜日子里铁路通车。铁路部门在重庆九龙坡区黄桷坪修建职工生活区，从铁路一村延续到铁路六村，这里随着成渝铁路兴旺而兴旺，随着成渝铁路的衰落而衰落。现在成为了摄影爱好者、游客的网红打卡地。

黄桷坪铁路

在铁路三村，还有“军哥书屋”，在 2018 年开设，军哥从 1986 年到 2018 年参加工作以来，都生活在黄桷坪，记录这里，保护这里，宣传这里是他建立书屋的初衷。走进军哥书屋，到处都充满了重庆文化，墙上很多的老重庆街道牌，挂在墙上成为一道风景，书屋看似很小，但里面的文化和故事数不清，墙面上挂的每一样东西，都是军哥书屋的特色。军哥收藏了很多书籍、自己制作的黄桷坪明信片、印章等等，下午天气好的时候，书屋里外喝茶的人、摆龙门阵的人，给这边老社区带来了新的活力，书屋就像刘禹锡的《陋室铭》所写一样，斯是陋室，惟吾德馨。

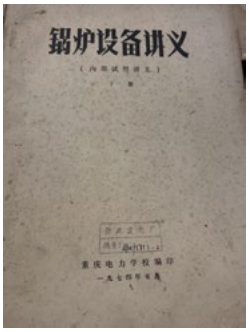
军哥书屋与军哥

说起书屋，一定要说到喜马拉雅书店，之前专门去找这个书店没找到，偶然一次走到门口，得到老师允许进去，才发现这儿就是喜马拉雅书店。在 2007 年开店，其前身是叫重庆一千吨鱼库的冻库，冻库是 1981 年设计，1984 年开办，直到 2016 年停产后，刘景活先生将它改为书店，正如刘老师说的一样，这是食物的粮食转变成了精神粮食。店里面的书籍摆放也很特别，不是普通书店的书架整齐摆放，原来老师是川美雕塑系的，老师 1992 年来到黄桷坪学习，1995 年考上川美雕塑系，所以这些书的摆放就是他的雕塑作品，也在这些书中旅行。不仅仅是书，还有很多“古董”物件，过去的公交站牌、重电幼儿园的搪瓷杯、电技校的旧书籍等等都精心保存了下来。询问黄桷坪的相关历史，老师都能找到他的依据，像是黄桷坪的百科全书一样。



老站牌与重电幼儿园老搪瓷杯 .

在书店有幸看到刘老师分享的关于重庆电力学校的旧书籍，关于重庆电力学校，它前身是重庆电力工业学校，创办于 1953 年，在 1958 年更名为重庆电力学校，是全国最早建立的七所电力中等专业学校，位于九龙坡电力四村，当年的学校教材印刷也是很精致。



电技校书老旧教材

学校挨着电力五村，这边房子修建于 1974 年，共计房屋 178 户。如今大都是老人还居住在此，当问起他们在这呆了好久，他们都还能回想起来，这代人在此生活了大半辈子，他们对黄桷坪的故事津津乐道、附近还有一些人在此租房，在这里上班、成家，成为黄桷坪的一份子。

黄桷坪当地老人与居所

说起黄桷坪，很自然的就想到电厂的大烟囱，大烟囱建于上世纪 50 年代，这两根烟囱是黄桷坪的地标性建筑，但随着九龙电厂的关停可能会被拆除，不少学生和艺术家以大烟囱进行创作。上世纪 90 年代投运，在运行了 18 年后，出于环保原因于 2014 年正式关停，宣告退休。大烟囱可能在不久的将来会被拆除，相信很多人都舍不得与它道别吧。

十几年前的黄桷坪重庆电厂

还有黄桷坪的交通茶馆，茶馆建于 1987 年，位于黄桷坪正街，因为这条街曾是重庆的一处运输中转站，茶馆是当时交通运顺工人们的休息区，故取名为交通茶馆，几十年过去了，这里的模样一如往昔七八十年代。在 2005 年差点被卖改成网吧，川美教授陈安建先生买下并继续保留至今，正如陈安建先生所说，“这个茶馆的味道，是市井人情的活化石”。不管是年轻人还是老年人，在这磕嗑瓜子、喝盖碗茶、摆龙门阵，享受这慢节奏生活。

黄桷坪还有许多工业与艺术区的结合，因为 1950 年四川美术学院在黄桷坪扎根，为老街注入了新的艺术气息，许多艺术家也在黄桷坪安家。501 仓库，修建于 1950 年，昔日的战备物流仓库，后成为了 501 艺术仓库，是重庆首个“画家村”。2005 年“坦克库·重庆当代艺术中心”成立，由一个废弃的军事仓库改建。这个以军事武器命名的地方，兼容着城市过去和未来两个时态，链接着艺术与文化、经济。

黄桷坪交通茶馆

黄桷坪 501 及坦克库艺术区

在川美的艺术氛围影响下，黄桷坪艺术街在 2007 年开街，这条街上的商铺也同时发展起来，各种餐饮店、小吃店，涂鸦街、工作室、复古的书店，慢慢的也成为了游客打卡的地方。

旧时图册

四川美术学院附近也开了许多大大小小的画材店，这家四宝阁画材店，品牌开始于 1990 年，位于黄桷坪街 7 号附 15 号，画材店门口还有一些游客的涂鸦，里面的各种颜料、画笔、美术用具，都是艺术生们不可缺少的材料工具。附近还有一些画室，鲁轩画室成立于 2002 年，总校区位于黄桷坪，是毕业于四川美术学院版画系陈腾龙创立，每年都很人来黄桷坪学习的高三学生，日夜奋斗着，为了实现自己的梦想。

黄桷坪商铺

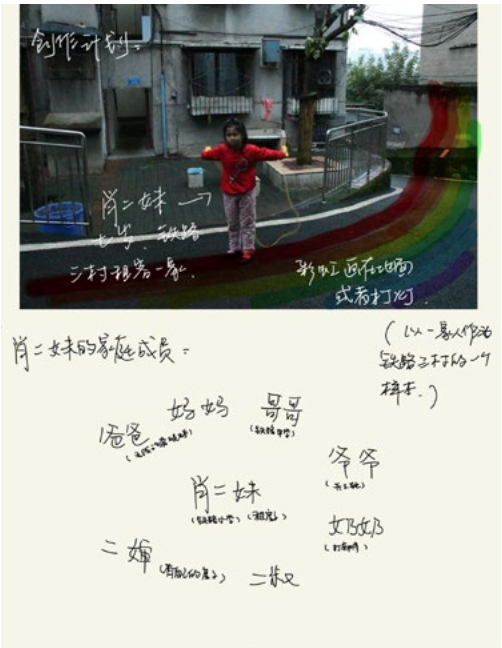
黄桷坪邮电路社区幼儿园与墙绘合影

艺术家后记

第一次参加生态艺术季，对我来说是一个全新的领域，老师们的讲解和一系列的讲座，让我们从不同角度关注生态，生态艺术很自由很广泛，任何人、任何一种媒介都可以成为生态艺术。这次生态艺术的过程中，有人问我“为什么要做这个？”我想生态艺术可以改善一些现象，比如现在时代出现很多问题，保护传统文化的问题、人与自然和谐共生的问题。历史变迁中我们的文明还需要延续。生态艺术也是我们文明内生的一种需求。

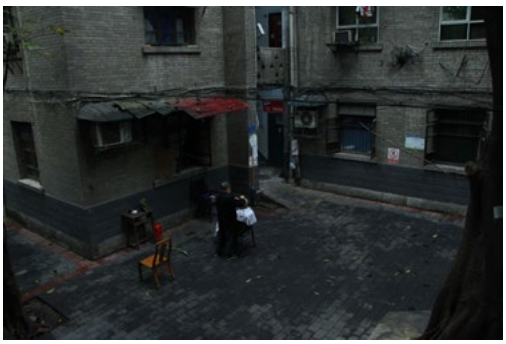
多次来到黄桷坪，根据他带给我的感受，重新认识身边那些熟悉而不起眼的事物，挖掘黄桷坪的历史，就像是在阅读一本书，细细品味其中的故事。也终于明白为什么在美院老校区生活过的老师同学如此喜欢这里，这里的生活简单而有味道，一点一滴都隐含着人与人之间的牵挂和期盼。虽然黄桷坪现在面临拆迁等问题，但他不会因此而褪色消失，依然会影响一代又一代的人。

《童》艺术家彭麒宇作品



这次创作以生活在铁路三村的肖二妹为起点，探讨作为在铁路家属区的一户外来家庭的儿童成长和生活状况，以及家属成员种种被烙印上时代特色的生活与工作的方式。同时感受铁路三村特有的儿童社群，一种更开放并且更为野生的属于儿童的社交方式，这种方式区别于主流的带有引导式的方式。通过改造他们的公共空间，试图去串联公共空间与童年、家庭以及儿童社群的关系。

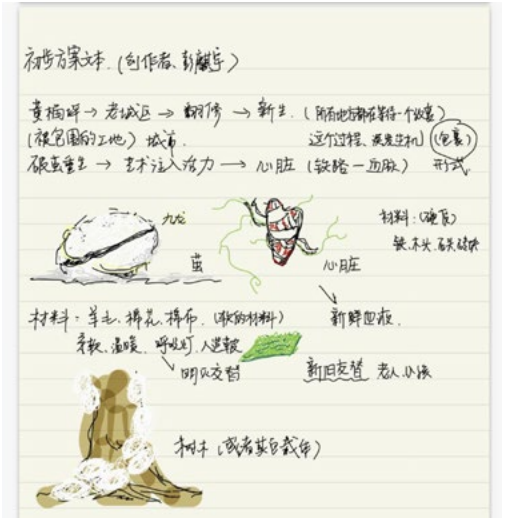
初入铁路三村，阴阴的天气，碰到几处话家常的爷爷奶奶，但随着后几次的探访，每一次都会发现不同的独属于三村社群的有趣点，比如误入三村迷路的“老外”，用三轮车拉着毛毯来卖的小贩，在我们面前展示“武术”翻跟头的小男孩。



从十一月初初到铁路三村到十一月底作品完成，对于这样一个空间的想象到在地创作，回想自己的切入方式会感到十分幸运，在考察期间遇到三村的志愿者陈本丽美丽阿姨，很热情的带着我们考察三村，十一月一日的下午在肖二妹家楼下遇到在跳绳的她，生活在三村的孩子对外来的人完全没有戒备心，放开的和我们聊她的家人、朋友、生活。肖二妹与家人的关联实际上是一种非常特别的生态，每一个家庭成员又在大的社会生态中各司其职。

肖二妹

在和三村的孩子玩的过程中，其实我发现他们的社交方式很有趣，形成了独特的儿童社群关系，不同于我们在小区或者广场上看到的人均有一个家长陪伴的小朋友，他们在三村一些特定的空间中玩耍，并不需要家长的特定陪伴，到点回家吃饭，到点出门玩耍，这种隐形的默契在短短一个月中我也感受的很真切，三村里有好几个老人家聚集话家常的公共空间，同时也有这样属于孩子的公共空间，正是这样的空间让我完成了在地的和孩子们一起的创作。



在铁路三村生活着的租户，他们在社群空间中遵循着自己的生活方式，完全以肖二妹的视角构建她与家人的关系，将这些关系转换为她家附近这些空间里的小的创作。

和孩子们一起的创作

实际上在实施前并没有一些十分详尽的实施计划，在地实施时我希望可以借助一些实体的材料和孩子们互动，所以拿了一些超轻黏土一起玩，希望他们可以用捏黏土的方式来进行自我表达，只是过程中也发生了很多和自己的构想不太一样的事，比如说小朋友或许很难理解我们对于自我表达的表述，不过这些小插曲并不会影响这样的小小的黏土交流会的进行。创作的过程即一个实时更新的过程，这种“新”对于儿童社群是否发生作用我还无法判断，希望在创作完成后还是能以一个观察者的身份去观察，其中生态是非已经慢慢的融入了这种细微的新的改变。

肖二妹与她的玩伴们一起创作

创作过程中肖二妹和哥哥姐姐还有弟弟以及他们的同学朋友都有加入，集中创作的两天收获了三村原住民的各类评价，显然在创作过程中就能和观众有密切的沟通是一种非常不一样的体验，可以听到回收废旧电器的扩音喇叭声在耳边回荡，打新鲜牛奶的三轮车被孩子们一拥而上，没次路过都伴随夸赞声的阿姨以及出门买菜说墙绘花花绿绿刺眼的大叔，这些种种会让我很恍惚，究竟我们的创作有意思还是他们的生活更有意思。

最后要感谢在创作过程中提供帮助的老师、观察者、志愿者，特别是肖艾琳、肖佳锐、肖景然、肖瑜、杨秋桦小朋友。

最后大家共同努力的成果

艺术家后记

黄桷坪和我的高中隔着长江，当我以考川美为目标时，每个周末通过长江大桥来到这里，那个时候九龙电厂的大烟囱还在运作，通过大桥时可以看见，直到高二那一年它停运，这似乎代表一种时代的落幕，过去了六年的时间，“艺术的生态”能否在这个开始一种新的可能。黄桷坪现在处处翻修，像是即将破茧重生的蝶，我们扎入其间想要汲取到一点灵感，并不是艺术让这里更显鲜活，这里本身就有足够具有生命力的生态。与肖二妹偶遇的那天她穿着一件红色外套在路中间跳绳，接着我在她的描述下一点点的在脑海中绘制出了她的家庭关系网，这个关系网可以牵引出许多的命题，比如城市空间，身份认同等等，但当我真的和她的爷爷奶奶哥哥有了更进一步的交流之后我并不想再过多的去讲述他们的经历，关于家庭的变迁或者生活的艰辛，他们说的那样明白反而让我不敢去碰。最吸引我的其实是肖二妹的表述，她或许在学着大人的语气说着烧烤生意不好做，房租也见长，她一一细数自己的家人，生怕说漏一个，她用小孩子的敏锐观察这些人和事物。

在肖二妹的楼下“摆摊”玩黏土的时候也吸引了一些其他的小朋友，有一个小女孩回铁路三村探望外公，和这个文静的小女孩不同，肖二妹的堂弟崽崽虽然只有三岁但颇有点“混世小魔王”的味道，因为把团成一大坨的黏土扔到了小女孩身上，被她的妈妈要求道歉，崽崽立在原地不说话，被我们几个姐姐阿姨连翻说了几轮也坚决“不开腔”，很好理解的是这是出于小朋友最本能的自尊心，还有最难开口的对不起，这是整个创作过程中留给我记忆很深的小插曲，崽崽的执拗得生动，这让我看到，铁路三村的生态不就是这些小孩，还有聊天的爷爷奶奶以及打麻将的阿姨吗？

或许成功的美食需要一个与之匹配的包装，但黄桷坪的这点味道就是在你撕开包装一口咬下之后才从此在唇齿间萦绕的。

《爸爸妈妈和我》艺术家谭岚作品

在黄桷坪这个充满生活气息和老旧味道的工业区，每个小地方都在悄然发生着自己的故事。走过色彩斑斓的涂鸦街、市井人情的交通茶馆、烟火气息的电力五村、大隐隐于市的喜马拉雅书店，在这里你可以寻觅到人生百态。在交通茶馆，有位叔叔问是否能给我和手机壳拍张合影，原来他是在做一个摄影作品，他认为手机壳是每个人内心的外在投射，和他聊天很轻松，他每天都会来交通茶馆泡杯茶坐一坐，自称是交通茶馆的邻居，他很感谢交通茶馆还在，这里就像一个艺术馆，给他创作的灵感。聊完后，我也给他拍了一张照片。电力五村是一个温暖的地方，我遇到一个热情的阿姨，我很羡慕她年轻的心态，哪怕有段离异的婚姻，自己的儿子也不能常常陪伴自己，每天重复着同样的生活，同样的工作，但她还是很享受生活。坐在喜马拉雅书店里，这里实在是太特别。书籍的摆放本身就是一个建筑空间，从前在川美学雕塑的老板刘老师这样说，他没有把书整齐的摆放在书架上，只留下一个过路通道，目光所及全是书。他向我分享他收藏的充满年代感的重庆电力学校的书籍，给我讲述着这个地方的过去，他见证着这里的历史，仿佛他在这里生活了好久好久，我能感受到他与这个地方的故事和扎根于这个地方深深的情感。

幼儿园小朋友的自画像

我开始思考这个问题，在这里，我们是否需要以艺术家的身份自居，去介入社区空间打造出我们所理解的生态艺术？这个问题显然是在我创作之前必须要搞明白的。其实，与其以艺术家的身份自居，不如多走进这里，多聆听这里，多感受这里，多思考这个地方真正需要的是什么。社区需要我们，同时我们也需要社区，才能做到人人生态，人人公共，这是我在创作墙绘作品中的切入点。

在香香幼儿园的墙绘作品是我和幼儿园的小朋友共同创作完成的，很感谢他们的参与，让我感受到小朋友在绘画创作中天马行空的想象力，给幼儿园老旧的墙壁增添了一抹天真浪漫的风景线。

幼儿园小朋友画笔下的“爸爸妈妈和我”

小朋友开始在现场涂鸦

在与小朋友的互动涂鸦过程中让我仿佛回到了童年时期，和小朋友们一起墙绘涂鸦让我找到自己创作生态艺术真正的意义，这给我的创作也带来许多灵感，我也明白了为什么毕加索说：“我花了四年时间画得像拉斐尔，却用了一辈子学会像孩子一样画画。”希望借此涂鸦作品，每一个热爱绘画的小朋友都能闪闪发光。

小朋友们一起现场涂鸦和合影

小朋友们和自己的爸爸妈妈给自己的作品涂上鲜艳的色彩，再按上自己的手掌印的过程使这幅墙绘作品有了属于这个地方的生态意义。其中让我印象深刻的是一个短发妈妈，她说这是我孩子画的我，我可以给这幅墙绘拍张照吗？我说当然可以，再看了看小朋友的画，确实将她妈妈的特征画了出来，不禁感叹小朋友的观察能力和创造能力。

自画像与它的作者

作品完成后的现场合影

我们共同创作完成的这幅涂鸦作品可以留在这个可爱的地方，在小朋友每天上下幼儿园都会经过之处，他们会牵着自己爸爸妈妈的手，骄傲的说这是我画的爸爸妈妈和我。还有每天都会从这里经过的阿姨叔叔们，若是能让他们感到赏心悦目，那我将会感到无比荣幸，我也在这里留下了属于我自己的印记，这大概就是我在这个地方创作生态艺术的真正意义所在。

艺术家后记

生态艺术有着自然而然的魅力和与众不同的吸引力，为人类造就了一方精神家园的栖息之地。生态艺术是艺术的一个分支，展现的是艺术的自然之美，生态艺术大大拉近了群众与艺术之美的距离。米克将生态学作为解释实在的模式，在借鉴生态学和生物学知识的基础上，反思和批判了现代观念论哲学框架中的艺术观念，进而提出了有别于 " 美的艺术 " 的 " 生态的艺术 ", 即基于生态实在之真、 与自然形式和过程一致的艺术，这就从根本上将人类及其艺术创造视为自然生态系统的一部分，初步化解了 " 艺术对自然 " 的二元对立，使得我们有可能从生态美学角度倡导一种生态艺术观，从而为构建生态艺术学清理出一条理论路径。生态艺术这个看似宏大的话题并不是只有艺术家才能介入创作，我们不能仅仅以艺术家的身份自居来判断这个地方的需求，而是应该将艺术创作视为自然生态系统的一部分。人人生态，人人公共，生态新社群，离不开每一个社区的参与，只有提高众人的参与度，了解到这个地方真正需要的是什么，才能重建绿色的可持续的社群新型生活方式。

《一枚关于黄桷坪的硬币》艺术家庄苗作品

城市的现代化发展和更新，黄桷坪近几年慢慢从一个被时代遗忘的老工业区摇身变成一个网红旅游景点，消费文化的渗入一定程度上给这个社区注入了新的活力，同时许多堆积着众多游客的地点在游客散去过后其落寞的一面也慢慢显现出来。

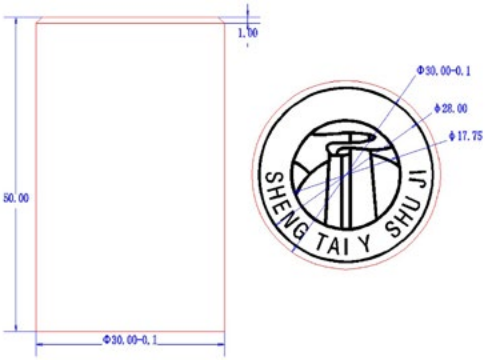
这个社区本身就是具有历史价值和珍贵记忆的载体。即使随着环境不断的变换，历史空间的变迁，但当地特有的地方感依旧是不可替换的。地方感是人与地方、社会空间联结，情感关系的连接，黄桷坪承载着当地居民对自己长久居住的环境深厚的地方情感，对于在黄桷坪长久生活过的人来说，黄桷坪总给人一种很强烈的归属感。对于慕名打卡而来的人来说，黄桷坪是一个历史的见证者，这里的一砖一瓦都充满了时间的痕迹，即使你从来没有到过这个地方，可能是通过黄桷坪的小吃餐馆，可能是当地充满文化特色的涂鸦墙，也可能是翘着二郎腿分散在各个角落的棒棒军，总是轻易的就能了解到当地的杂揉了不同特点不同时间的地区属性。

然而人们在“打卡”过程中带走的是美好的回忆，留下的却是“打卡”过程中所产生垃圾。即使经过今年疫情的变故，人们的环保意识其实早也已经得到很大的提升，但是消费文化与人们现代生活紧密联系，总是不可避免地为整个地方生态产生影响。

艺术介入一个社区的原因究竟是什么，除了提供视觉上的审美，对我来说更重要的是我自身能否在实地调研过程中能否发现问题并探索问题的答案。

我将当地各个老工厂以及铁路的铁锈作为本次创作材料，将这种原本被人丢弃忽视的物品重新加工制造，用机器压缩成为一个具有纪念价值的纪念币的形式，作为商品与黄桷坪居民和进入黄桷坪的消费者进行的一场带有调侃性的记忆售卖活动，既能是买走属于黄桷坪记忆的商品，也是作为一种“嘉奖”改变黄桷坪面貌行为的一种“奖励”方式。

来自九龙坡区四才机械厂的铁锈



硬币图案设计

（——根据本次生态艺术节主题，以黄桷坪电厂的烟囱为主要图形，在图案制作过程中更因为某些原因字母 YI 的“I”没有了，更符合本次创作关于时代变迁，黄桷坪老旧面貌逐渐消失的主题。）

（创作过程视频截图——将一定比例的废铁锈和黏着剂混合压力成型，打磨和图案压制）

本次创作目的在于为人们互相交流和传递情感提供媒介。通过对当地原居住者共同的记忆的调研，因此增强受众的参与性。也是我对黄桷坪未来发展的一个期望以及尽自己所能为黄桷坪生态问题的一个细微的发声，希望通过自己的行为可以触动其内心的生态环境保护意识，从社区内的从普通群众入手，为生态环境保护贡献一分力量。

艺术家后记

作为一个本科就读于四川美术学院公共艺术系的学生，我对黄桷坪的记忆是非常深刻的。在毕业之后相隔一年多又通过本次活动又回到这里，以前常去的画材店，小餐馆，菜市场那熟悉的招呼声还是那么的亲切，又能感觉到有什么在悄悄的改变，比如愈来愈干净的街道，消失的夜市小摊，越来越多打卡游客…

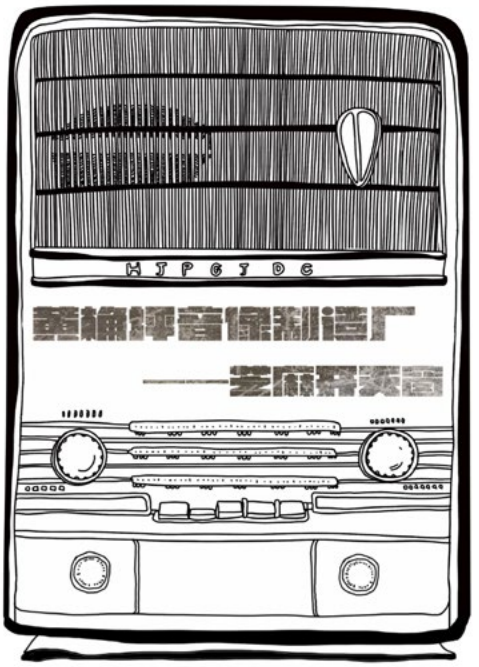
在参与到实地调研活动的过程中也发现了城市快速发展给这个地方带来了一个有趣的现象，崭新的消费文化和网红文化跟黄桷坪当地保留的时代的痕迹交替并存，从而形成了当地独有的特色文化。虽然曾在黄桷坪生活过相当长的一段时间，但是经过调研活动一点点的深入也使我对这个地区有进一步的了解。

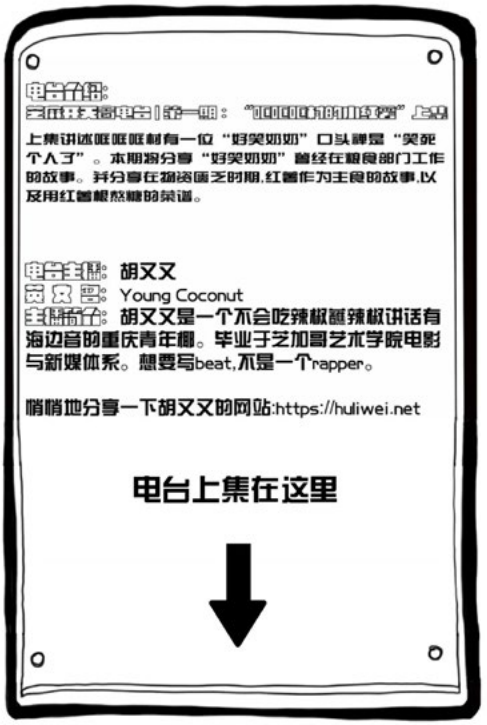
本次生态艺术季的艺术介入社区的创作方式对我来说是一次新的尝试，通过去当地调研提出问题和解决问题，深入了解一个地区文化的形成和发展，与小组同学相互协助合作的一步步完善作品的过程给我很多创作的启发，这与以往传统艺术创作个人单打独斗的方式大不相同，在实地创作过程中不仅仅是艺术单一的介入一个社区，同时整个社区文化也在影响着我们最后作品的成形。感谢本次艺术活动老师和同学给我提出的宝贵意见和帮助!

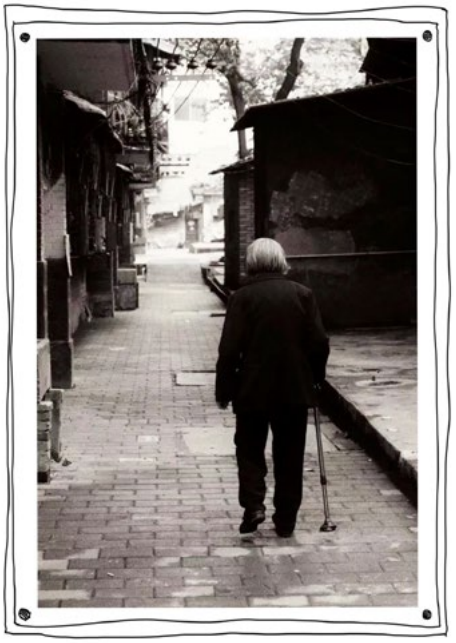
4.7 平行艺术创作 - 驻留艺术家

黄桷坪音像制造厂出品《芝麻开天窗电台》

驻留艺术家：胡力维







“芝麻开天窗”电台栏目来自 2020 生态艺术季 — 黄桷坪现场 — 生态“新”社群板块，是驻留艺术家胡力维（播音名：“胡又又”）通过参与式观察铁路三村的老人所创作的作品。

人群的熙攘、喇叭里的音乐、火车的噪声与猫狗的叫声，所有的声音本身就展现着铁路三村的生态，艺术家与铁路三村的老人深入交流，用声音记录当地居民的口述史并通过电台在线上平台进行分享。希望以此关注在黄桷坪地区生活了几十年的居民在快速的城市化进程和城市转型过程中的生活和情感变化。

开篇

这些年的重庆变化极快，拆了又建的楼房，赛博朋克的标签，仿佛悬浮在空中，一切都可以随时从头再来。城市似乎大同小异。空无一人的工厂，两根大烟囱，和在国内第一条铁路上开过的蒸汽火车，勾勒出的这块似乎一开始就注定会被遗忘的区域，一个在信息传播的异化和同化的过程中原有功能被隐去的区域，而这也只是城市转型中的一个缩影。

三村旁的铁路和门球场（拍摄：杨起帆）

铁路三村，不捉老鼠的猫

倚靠着铁路系统的家属房，大部分的居民都在这里生活了几十年，共同的地域和衍生的互动形成了有自己运行方式的社区。

有帮独居和行动不便的老人们跑腿的保洁大哥；将自家客厅作为麻将馆，门口作为大家休息和社交区域的卧床四年的“时钟婆婆”和“做饭依旧很难吃”的曾是养路工的“红苕糖爷爷”；沉默的“钓鱼爷爷”，穿着讲究，皮鞋擦得锃亮，住在一楼将家门改成卷帘门的喜爱钓鱼；在家门口坐着将捡来的毛线整理，一根一根缠了一下午的毛线奶奶”。她会时常去探望豆腐奶奶”。

“豆腐奶奶”每次提到豆腐的时候都会咧嘴笑，露出已经掉了的门牙。她生过病，行动不便，每日的活动就是在家门口的平地来回走动。她说自己因为太矮无法晾晒衣服，当我提出想帮她晾衣服的时候，发现晾衣绳的高度远过我的想象。每日中午，都有邻居问她需要吃什么菜，去帮她采购。

高度远超过我想象的晾衣绳（拍摄：杨起帆）

社区有一只瘸腿的地包天京巴狗，还有很多看上去像流浪猫的散养家猫。“豆腐奶奶”家隔壁就有一只牛奶猫。我没见过它的主人，“豆腐奶奶”说这家人已经搬走了，但小猫还在。他们家的窗户留了一个洞，方便小猫进出，吃猫粮和避雨。“豆腐奶奶”指着小猫说，这只猫吃饲料不会捉耗子。

社区里的奶奶们大多家里都备了猫粮，时常有婆婆会端着装了猫粮的小碗放到路边的车底，喂小猫们吃。需要半蹲和弯腰才能放下猫碗，让她们的行动看上去有些吃力和笨拙。我在“时钟婆婆”家也发现了装着猫粮的小碗，她说因为住在一楼，阴冷潮湿，时常有老鼠出现。喂养小猫是为了捉老鼠，我却从未见过那只小猫，但老鼠还是偶尔出现。

每晚七点左右“时钟婆婆”家的麻将馆对面楼层会传来演奏的音乐声，听上去像弦乐，但他们告诉我那是吹的，叫不出名字但像笙一样的乐器。传来的音乐声有些生涩，最熟练的是《难忘今宵》。

初到铁路三村时，里面的居民都默认我是去铁路拍照，还没开口就直接指给我靠江边的铁路的方向。后来他们都会问我是不是去逗小猫的，或是若我那天离开得早，会问我今晚不听音乐了吗。

铁路三村发生的一切琐碎，平淡但又有趣。在这样的社区里，交流是很重要的链接因素。沟通和交流通常的载体是语言和声音，并在传播过程中能窥视其与历史文化的交互关系。我希望这些琐碎，日常化，普遍却又特别的细节和故事可以透过声音承载其背后所包含的不同文本信息。

临江的废弃工厂

芝麻开天窗电台

芝麻开天窗电台将以位于黄桷坪地区的铁路三村的历史记忆为切入点，通过观察和访谈的方式记录三村居民的日常生活故事，收集他们的个人口述史。希望以此关注在黄桷坪地区生活了几十年的居民在快速的城市化进程和城市转型过程中的生活和情感变化，通过在此区域内方言与普通话之间的张力，从他们的生活，饮食和养生观对他们的故事进行再叙述，通过电台和声音地图映射出一个由情感和主观状态所改变的景观地理。

开天窗电台方向将会分为两部分：铁路三村居民个人口述史的转述；邀请嘉宾对当期内容里所涵盖的社会话题进行探讨。

之后会分别讲述奶奶们的故事：阳台上挂满青菜的“纸壳奶奶”60年前学了幼师却没有工作的“养生奶奶”曾在服装厂工作，不会缝纫和包边，但钉钮扣又快又精细的周奶奶。也会分享从居民口中收集到的民间食谱，例如在物资匮乏时期用红薯根熬成的糖。

讨论的主题将会涵盖：从铁路职工不同职能部门的性别分配以及当下的现状去分析“妇女能顶半边天的”妇女解放运动；中老年女性的欲望和需求；社区内部生态的形成；西南地区快速的城市化进程中居民的状态变化等。

三个葬礼和一瓶酒

我这一周在哐哐哐村遇到了三个葬礼。

等待拆迁的居民区（拍摄：小胡）

1

那日我沿着社区门口小坡走到以往大家集会乘凉的地方，一位奶奶和我聊起她刚买的生菜，她说那是莴笋尖。不知道莴笋尖在她的体系里又会是什么蔬菜。不同于铁路系统，她曾在粮食部工作。她说自己很好运，在特殊时期也还保留了自己的工作。“我运气最好了”和好笑得不得了是她的口头禅，笑着说完还挂着眼泪。被她一笔带过的是，一个人扛十几袋米，在稳定有工作前也做了很多苦力活儿。

我坐在石凳上发愣，坚硬和冰冷的石头感觉让我清醒了一些。一位中年女性走过来，步伐匆忙也有些许沉重，坐在了我背面的石凳上，双眼红肿。一旁原本在闲聊的邻居们安静了，一位大爷问：“你难过吗？”她声音沙哑，吐字缓慢：“还是会。”回答完，她依旧坐着，不知道对她来说石凳还会不会冰冷。一辆皮卡车进了小货车，停在休息区旁，她似乎突然想起什么，立马起身离开了。皮卡车司机下车了，从车里抬出一盆一盆的菊花，黄的，白的，装在生锈的铁桶里，桶里的水洒到地上，顺着坡往下流。

她离开后，大家谈论起社区在统一整改的曾经大家自己用拾得的木材搭建的供大家避雨和活动的棚。曾经只能在放晴时才能使用的露天棋牌桌也即将有了避雨棚。刚刚的大爷叹了一口气，“社区才和她谈搭建休息区，因为亭子搭起来会挡着她家的光，但她的婆婆似乎并不介意并且很高兴。你们说，亭子刚要搭

起来，人就走了，这一切是不是都有预兆。”

恍惚中，坐我旁边的“好笑婆婆”说到饭点了，机务食堂那里便宜且方便，她提着她的“莴笋尖”去吃包子了。离开的时候她笑呵呵地看着我，握住我的手说再见。我注意到她用各色的鞋带将她斜挎的印花小包坏掉的绳扣缠起来，顺着她离开的方向，我看到了葬礼正在搭建的棚，还看到似乎是金属做的棺材，上面用毛笔写的字“享年七十四。”

2

我和“时钟婆婆”达成了约定，或者说是默契。每日我都会去给读书给她听，再陪她聊聊天。选书让我陷入了纠结，想要挑选一本适合她听且有较强叙事性的，但找遍了家中发现也只有功能性书籍。只能在其中挑选了《呼兰河传》，为了让她听书的过程趣味性更强且易理解，我用方言并且更口语的表达把里面的内容转述。她听得入迷，会因为黑龙江冰冷的冬天而发出惊呆，也在听到人们掉进泥坑时的窘态哈哈大笑。谭婆婆所在的房间不见阳光，房间门口的一盏小灯，其实也只是一个白炽灯泡。我去的时候，黄爷爷都会多开一盏灯，方便我陪谭婆婆聊天。

那日我读到和瘟猪肉有关的部分，谭婆婆的眉毛和眼睛都皱到了一起，发出了啧啧啧的声音。而我在昏暗的灯光下对着文字开始犯困，持续吐字但大脑却无法运作了。读完一段，谭婆婆让我休息一下或者睡一觉。闭眼休息了一会儿后，我开始和她聊天。她笑我和老年人一样，平时犯困，真到要睡的时候却睡不着了。之后宛如一个魔咒，每次的读书到快近中午的时候我就开始犯困，这时候谭婆婆都会从坐的姿势变成躺，并示意我休息。

某日我读完书，从房间出来。连续下了一月的雨的重庆终于放晴了，我打算在社区里走走。在靠近门球场上的路口处，我听到了哀乐。毛线婆婆依旧坐在家门口，她的视线盯着为葬礼搭起的临时棚。不同于往常的轻松，那日的她沉默，一直叹气，视线停在了我身上。过了一会儿她说“人老了没意思。她活到了95，不错。”我坐在她脚边的小方凳上，沉默不语。过了一会儿，她起身离开去了钓鱼爷爷的门口。我在原地停留了一会儿，哀乐停了下来，但我听到远处传来了哀乐声。

用来补房顶防漏水的会发光的锡箔纸（拍摄：小胡）

3

在进社区后的休息区看到一个阿姨带着她的孙女。小朋友不到一岁，长得很漂亮。在和她玩了半小时的捉迷藏游戏后，同学发来信息说想要在铁路三村和我碰面。所谓的捉迷藏游戏，也只是我躲在小朋友的奶奶身后做蹲起，但也逗得她咯咯笑。同学发来一张图片，示意我她在社区的爱心驿站。爱心驿站其实就是一个活动区（麻将区），川美的学生曾在那儿做了列车场景的图绘。我依稀记得我似乎在某个夜晚逛到过那儿，但真要找的时候我却迷了路。铁路三村地势有趣但略微复杂，分上下半村，由梯坎儿链接。

在尝试定位的途中，我在正在被拆的曾经拉上警戒线却还是有人在里面的休息区，碰到了“消息爷爷”。“消息爷爷”很精神，一直戴着棒球帽，活跃在社区各个地方，日常收集生活里的各种信息，再分享给大家，宛如三村“万事通”。经常碰见，有时候也会问我为什么不带相机出门或是有没有吃晚饭，觉得我是好同志，因为我穿着朴素。那天看到我穿了花衬衫，他哈哈大笑说“你穿些啥子衣服”。

我拿出爱心驿站的照片问他要怎么走。他惊讶地问我在三村走动这么久，这么出名的地方怎么会不知道。他没有给我指路，而是直接走在前面给我领路。

我们走过了几条长满青苔的小路，走过了很多梯坎儿，我听到火车的鸣笛声离我越来越近。走到铁路旁，他指了指我铁路对面的军哥书屋，说到了。铁路，带着重庆地域气息的茶馆，废弃的工厂建筑，还有涂鸦，让那里成为了网红区。很多人在那儿拍照打卡，构图大多都是人像居中，顺着铁路延伸开来，仿佛能看到去向但又看不到终点。

但这不是我要找的地方。“消息爷爷”笑了一笑说，他下意识以为是那儿。重新看过照片后，他表示他似乎也不确定了。于是我们往回走，在转弯的梯坎儿上，又看到一个塑料棚。“消息爷爷”说里面的老人早上才走，92 岁。我问他是否知道在社区门口的另一场丧事，他说前几天他生病了都在家没出门，不知道。他说话的语气有些失落。

这时同学发来信息，她走到了理发店。“消息爷爷”把我送到后，离开前他说他 78 了，还年轻。

在街边闲聊的奶奶们（拍摄：小胡）

这些天看到的听到的故事充满了我的思绪，老社区里环境的变动是否会和人存在此消彼长的关系。我外公说“如果你吞了钉子，那就只能喝点酒啦。”

哐哐哐村的小红薯（上）

本期电台内容简介

哐哐哐村有一位“好笑奶奶”，口头禅是“笑死人了”。本期将分享“好笑奶奶”曾经在粮食部门工作的故事。还会分享在物资匮乏时期，红薯作为主食的故事，以及来自“红薯糖爷爷”的红薯根熬糖的菜谱。

电台索引

00:00–00:49　歌曲：心恋【李小凤】

00:50–02:49　电台介绍和哐哐哐村概况

02:50–08:20　好笑奶奶的故事

08:21–09:10　摘菜歌【可能是某个民间歌手】

09:11–10:43　红薯爷爷的红薯糖菜谱

10:44–14:01　红薯的故事

13:57–15:33　歌曲：烤番薯之歌【初音 MIKU. MEIKO.KAITO】

15:34–16:40　铁路三村日常与难忘今宵

16:41–17:59　歌曲难忘今宵【李谷一】+ 下集预告

电台内容分成上下两集：上集为故事分享；下集为嘉宾讨论

预告

下半集将从红薯记忆出发，讨论红薯的历史，种植条件。从郭沫若的“挟入藤篮试秘航，归来闽海勤耕织”之句讲述陈振龙如何把红薯带到福州。

还会谈论《湖广填川》的移民文化。红薯入川除了承载人口，与其关联的毁林开荒，伐薪烧炭与土壤植被，炭价上扬，内河航运能力低下、水土流失严重、水灾频繁存在深刻的内在关联。

还可在 Apple Podcasts，喜马拉雅和荔枝 fm 搜索芝麻开天窗，订阅之后的节目哦。

敬请期待下一集～谢谢老板们～

——胡力维

哐哐哐村的小红薯（下）

本期电台内容简介

本集从“时钟奶奶”和“红薯糖爷爷”一顿关于红薯的晚饭开始，讨论红薯的历史。从郭沫若的“挟入藤篮试秘航，归来闽海勤耕织”之句讲述陈振龙如何把红薯带到福州。还会谈论《湖广填川》的移民文化。红薯入川除了承载人口，与其关联的毁林开荒，伐薪烧炭与土壤植被，炭价上扬，内河航运能力低下、水土流失严重、水灾频繁中的内在关联。

部分资料参考：

冉云飞，《四川和重庆》（历史部分）

吕实强，《近代四川农民的生活）

电台索引：

00:00–03:55 “时钟奶奶”和“红薯糖爷爷”的晚饭小故事

03:54–06:20 红薯糯米饭的故事

06:21–07:40 糯米鸡的故事

07:41–09:22 红薯如何进入福州

09:23–11:10 湖广填川的移民史

11:11–13:03 红薯入川后的影响

13:04–14:58 哐哐哐村的日常

15:59–15:48 优美音乐分享（结束语）

所使用音乐：

夜来香 – 李香兰

浪子回头 – 茄子蛋

糯米鸡 – 朱主爱

珍珠贝壳 –Jimmy King 爵士乐队

再见我的爱人 – 邓丽君

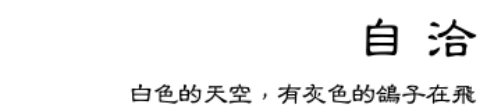
也可以在喜马拉雅和 apple podcasts 搜索芝麻开天窗进行收听，谢谢大家。

恭喜发财，给大家拜早早早年～

——胡力维

《偶发 & 自洽》- 个体生态的自由体现

驻留艺术家：胡力维



“我画画的时候，会在脑中先构想一个系列，然而画到一半的时候我很可能会放弃，去画新的东西。只要当我觉得不舒服的时候我就会停下来……”

青年艺术家谭勤在我们的交流中这样说道。

谭勤的摄影自由、随性、情绪化、意识流且充满着不同的美感，这恰好映证了她“自由表达”的艺术观念和生活观念。

现代人很少再去真正关注自己是否在“自由表达”自己，生活的压力、社交的要求、工作的竞争……身为社会人的每一个个体都已然生活在了一个充满追逐的环境中。

因为“自由表达”带有一定的“风险性”，人们甚至有时羞于自由表达、耻于自由表达、惧于自由表达，人们的生活就像一部部默片，逐渐失语、失真 ...

三十天图文

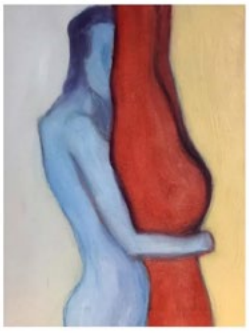
艺术家采访视频：

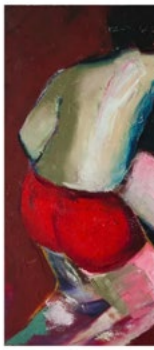
“我的创作就是自由表达的创作，我希望每个人都能去自由表达……”青年艺术家谭勤如是说，面带微笑又淡然的她，在小小的房间里显得格外明亮。

而自由表达身为个人生态的重要组成部分，在个人生态的完善和生长中扮演着重要的角色。个人生态的表现和发展，也是由一句句发自内心的感叹、一个个流露真情的神色、一张张自然的脸庞推动的，自由表达是我们作为每一个自然人与生俱来的权利。

纸本 38cm

纸本





油画 30cmx40cm 2019

《搏斗》，油画 30cm

20cmx27cm 2019–2020

青年艺术家谭勤：

一直觉得作品的气息是很重要的，无论表达什么或以什么样的方式表达，艺术性、艺术的真诚和生命力是基本的。对自身的挖掘和反思，是艺术表达的动能，拓展更多的可能性才能更充分的表达更多的关系。

x40cm 2020

《轻虚无》2019

"轻虚无"，是一种对虚无认同的、不完全虚无的态度。虚无可以是一种有质感有温度 的存在，即使精神存在，其实也有一些真实的细节，所以虚无，并不只会带来恐慌。"轻 虚无"，介于虚无与真实之间，不做判断，不做选择。

Light Nothing 2019

"I always think that the flavor of your works is important. No matter what you are expressing or what way you are expressing it, sincerity and vitality is essential to artistry and art. Self-discovery and self-reflection is the momentum of artistic expression. By exploring more possibilities, you are able to achieve better expression of relationships."

其实不难发现，谭勤的作品里充满着偶然性所带来的生态之美。偶然的灵感、偶然的思考、偶然的笔触、偶然的转折再带来新的偶然。

就像她从北京来到重庆，来到黄桷坪，也是一种偶然，而这些偶然，给艺术家带来了源源不断的新的思考和新的故事。

生态的发展总是被一个个偶然推动的，就像我们每个人的生活、每个人的人生、那些突如其来的想法、那些恍然乍现的创意、我们人生道路上所遇到的人、主动或被迫的那些选择，都是一个个偶然性的产物，一个个的偶然，构成了我们眼前的自己、眼前的必然。

结语

其实谭勤和我们每个人一样，都是一个普通人，是一个个人生态的自由的体现。在谭勤小小的工作室里，我们能够看见她运动的器材、温热的咖啡、每天要吃的食材、朴素而又简单的家具。

就连谭勤本人，也是经常穿着一身简单轻便的运动装，并不像大家想象中那样，艺术家都是要轻慢而疯狂的。

在外表上，谭勤和我们每一个人没有什么不同，但她却擅于抓住生活中每次偶然性的选择、擅于自我表达。

我们每一个人都可以活得如此恣意，自由表达不是艺术家独特的权利。人们常言“生态”，绝大多数人在意到了人与自然的生态、人与人的生态，但极少有人从自我出发、从内心出发，在乎到自己的个人生态。

个人生态仿佛是现今社会最容易被忽略忽视的生态板块。你的心情、你的状态、你的存在等都是生态的组成部分，关于生态，你，其实很重要。

今天我们在这里从青年艺术家谭勤说起，再谈到了个人生态，谈到了关于每一位屏幕前的你的事情。关于“生态艺术季”，要说的还有很多。

关于我们每一个人自己，关于你，还要让偶然性的生活和自由表达的声音带给我们更多的启示。

《时间记忆》艺术家：任长松

4.8 平行文创行动

和小蜜蜂一起的生活

——2020 生态艺术季牵手乡村儿童守护中华蜂行动

艺术总监 Art Director

曾途

策展人 Curators

李光敏 邵丽桦

特邀艺术家 Guest Artist

郝邵文 Javier Fernandez （西班牙 | ESP）

课程设计 Curriculum design

罗龙吉 经教幻 陈云松 杜双

项目执行 Project Specialists

李超 王其玲 宋秀云 袁佑华 林娟

视觉设计 Visual Design

何京 李畅 罗方帷

推文制作 Article Typesetting

罗方帷 孙湧淇

小小艺术家 Little Artists

陈建超、李琴影、李荣锋、庞粤粤、李远成、韦良丹、程玉韩、万安江、李新望、童雨婷、庞鑫磊、庞靓燕、杜豫鑫、李紫涵、蒲宏盛、张宇鳞、宋兴旺、宋兴扬、王建峰、梁靖妍、张维、万霞、何伟、杜微、杜江、程航、黎益

展览开幕 Opening Ceremony

2020 年 11 月 14 日（星期六）19:00

展览周期 Exhibition Time

2020 年 11 月 14 日～ 22 日

展览地点 Exhibition Location

重庆·黄桷坪·十方艺术中心 B 展厅

主办方 Sponsored by

四川美术学院跨媒体特色工作室　南川区山水乡愁自然中心

协办单位 Supported by:

十方艺术中心　南川区马嘴实验学校　木下木上文化传播工作室

前言

刚刚好

此次活动是由四川美术学院及重庆市美术家协会主办的 2020 生态艺术季的其中一个项目，由南川区山水乡愁自然中心、四川美术学院跨媒体特色工作室、十方艺术中心、木下木上文化传播工作室以及马嘴实验学校多方合作参与。

木下木上是一个由几名 80 后艺术专业人士组成，刚刚成立了半年的工作室。关注的领域是生态、亲耕、艺术、教育这几个板块的跨界融合。此次以协办方的身份参与其中，主要完成的工作包括在马嘴小学开展的艺术教育工作坊和十方艺术中心开展的布展工作坊及展览落地。

“乡村”、“小学生”、“混龄”、“蜜蜂”、“自然教育与艺术教育相结合”、“废弃材料”、“生态艺术工作坊”，虽然这些要素对于我们团队来说都是比较陌生的，但它和我们想去探索的内容是如此的吻合，所以我们还是怀着忐忑的心情接下了这个“活儿”。

不以善小而不为

如果说科学讨论的是关于“真”的问题，那么每个时代对“真”的探索都会否定前一个时代的暂时的“真”，也许正是这些暂时的“真”导致我们不得不在那个看似合“理”的逻辑下走向“道”的另一边。也许唯有艺术所讨论的“善”和“美”，才能把我们从追寻暂时的“真”的执着里拉回来。

我想艺术教育的意义也正在于此吧！

教育不是由某个机构或者学校来完成的，是整个社会共知、共行的过程。整个世界的运动塑造着我们，我们又反向的塑造着这个世界的运动。之所以生态问题看起来似乎被这个时代的某些人群“夸大”，那也是因为人们对“生态”这一关涉人类与世界的根本底线问题“不知、不觉”的体现，作为整个社会教育里最关键的“师”这一环，“不行、不为”也是自然而然的事了。

不以善小而不为

这次多方合作的自然教育和艺术教育相融合的项目可谓以小见大。

小在：短时、偏地、小人儿、琐事；

大在：长期、全球、全人类、底线之事。

短短三天时间，参与者是小小乡村学校的小朋友们，关于小蜜蜂保护的艺术工作坊，涉及的问题却是长期以来的，关于全球性的、全人类的、由一个小小授粉者引发的关于人类和自然二元对立的自然生态问题，以及城市化进程中导致的乡村留守儿童教育的人文生态问题。

何以为师?

在这个信息爆炸的时代，似乎我们可以从各种途径获取任何知识。

那么一个人到底需要些什么知识呢？为人师者，又有什么是可以教的呢?

在这个时代，城市里长大的孩子具备本能的从各种途径获取知识的能力，在这方面，他们比我们这一代人具有先天的优势。但在这样纷繁复杂的知识海洋里，也很容易迷失方向。甚至知识也变成了被消费的对象。

乡村的孩子在这方面可能没有更多的途径，但他们有山有水有土地，有新鲜的空气可以呼吸，这又是另外一种优势。但如果他们不自知、不自信，一味的想着长大了离开这个地方，那么这些优势都会转而变成劣势。

可能也就是种下一颗“善”的种子吧！

山水乡愁自然中心的李光敏老师作为一个当地土生土长，考上大学，事业有成，然后再反哺家乡的公益人，也就种下了这样一颗种子。

“让我们的后代看得见山水，留得住乡愁！”

他们的工作人员多年陪伴着儿童空间这些孩子们，带领他们了解自然，认识身边事物，在项目活动中学会动脑、动手、相互协作，为他们赋能，帮他们建立自信。

对于孩子们来说，对于木下木上团队来说，这颗种子在发芽！

——— 经教幻

迷人的“金羊毛毯子”

出生于 1982 年的我，在上世纪 90 年代初，成为了中国第一代的留守儿童。那时候，打工潮刚刚兴起，九年义务教育还没有免费，我的父母已经无法靠他们祖辈传下来的种地手艺，供养他们考上县重点中学的女儿。

我的堂弟蜂（自然名）比我小一轮，他出生那会儿，打工已成潮流，他的很多同龄人，最小的从一两岁开始就要接受没有父母陪伴的童年。蜂幸免于此的重要原因之一，是他的爸爸养蜂。这门传承自他外公的手艺，不仅支撑他完成学业，更重要的是，给了他一个有父母陪伴的童年。

蜂幼年时便常常跟在外公屁股后面，去深山密林里照顾蜜蜂，十来岁便习惯了一个人等待深夜转运蜜蜂的父母回家，在夏秋之交的季节拿一个拍子守在布满蜂箱的山下替蜜蜂驱逐“侵略者”更成为贯穿他整个童年到少年的记忆。

我曾问他，山下的他如何及时知道山上的哪一个蜂箱出了状况。

他说：“当蜂群遭遇危险的时候，就会派出几只蜜蜂来找我。”

我无法完全理解他和蜜蜂之间这种独特的默契，但我内心深处对这种超越了物种的连结充满了好奇，还有敬畏。

蜂在大学时接触到自然教育行业，毕业后加入我和几位同道共同发起的自然教育公益组织山水乡愁自然中心，回乡做了一名自然教育的践行者、布道者。当三年前我们机构想要做一个主题自然营的时候，蜜蜂成为我们的不二选择。

我也是从那时起开始系统地了解我们身边的蜜蜂。我们走访村里的养蜂人，老的，年轻一代的，我们向山下的重庆市药物种植研究所的专家们请教有关金佛山蜜源植物种类和分布情况，直到我们了解到，重庆市畜牧科学院曾经在我们村建过一个中华蜜蜂的保种养殖场专门从事当地中华蜜蜂种质资源的研究和保种工作，关于中华蜜蜂面临的生存困境问题才第一次进入我们的视野。重庆市畜牧科学院的王瑞生老师发来的一组资料更是让我震惊：100 年来，中蜂群数量减少 80% 以上，分布区缩小 75% 以上，现存中蜂中群数多数呈分散状态，密度较大的连续分布区不足 10%！

“如果蜜蜂消失，人类将只能继续存活四年；没有蜜蜂，就没有植物，没有动物，也没有人类。”据称出自爱因斯坦的这段话常常被有关蜂群崩溃和蜜蜂死亡的报道所引用，它阐述了一个往往被我们忽略的事实：蜜蜂为全世界 90% 以上的水果与植物授粉，在维护自然界的生态平衡中扮演着极为核心的角色。

蜜蜂对我们如此重要，而蜜蜂正面临威胁，我们可以做点什么呢?

从 2018 年夏开始，我们做了一个主题为守护中华蜜蜂的自然体验营，来自全国各地包括香港的 12 个亲子家庭，和村里的 10 多个孩子一起，在 7 天 6 夜的时间里，通过体验、实地踏查调研、观影、辩论等方式，了解蜜蜂的重要性以及它们正面临的威胁，并以生态剧表演的方式，向更多人传递守护中华蜜蜂、友好环境的生态理念。

这是我们第四年开展城市家庭和乡村孩子共同参与的夏令营。在这四年当中，在不断更新对于自然教育的认识的同时，关于如何更好陪伴乡村儿童这个课题，我们也从未停止思考。

守护中华蜜蜂”自然体验营是一个转折。乡村儿童在过程中享受的状态、能力的增长，及他们一步步打开自己走到一个更广阔的环境里去，这些都让我们看到把环境保护和乡村儿童赋能相结合的可能性。由此，我们开始尝试以营地蜜蜂人家为据点，每周末都邀请孩子来到这里，除了饭菜烹饪、农事体验等乡村生活必备技能及一些孩子们喜欢游戏和艺术课程之外，我们的重心都放在环境教育上，比如通过自然体验的活动建立他们和自然的连结，通过垃圾分类、废弃物新生等实践行动让他们知道自己也可以从点滴做起保护环境，还有去周边农家乐表演生态剧倡导无痕旅游，让他们知道我还可以连结更多人和我一起以做出改善行动……

这一切都是为了让孩子们知道: 这个世界需要我，我也有能力为这个世界做点什么。将项目的目标立足于此依据在于，有公益机构通过大量调研和深入研究得出一个结论：中国相当一部分的乡村儿童自我评价严重偏低，换句话说，就是自卑，严重缺乏自我认同。对此我们在和孩子接触的过程中也深有感触。由于优质教育资源缺乏，家庭教育的缺位，以及整个环境唯成绩论的单一评价机制，让乡村孩子一旦在学业上表现不佳，便成为被轻视甚至被放弃的那一个。而我们深知，每一个孩子都有其珍贵之处，只是还没被看到，

我们希望陪他们一起，去看见、去实现自己的价值，也希望他们被更多人看见。

建设一个莲花村的蜜蜂博物馆是孩子们共同的决定。他们已经知道，保护蜜蜂是全球很多国家的人都在做的事情。在过去一年多的时间里，随着我们对蜜蜂了解越多，要为它做点什么的念头就越来越强烈。幸运的是，我们得到了莲花村村委的支持，他们给了我们两间房子用以营造蜜蜂博物馆，北京共仁公益基金会支持我们对两个房间进行了简单改造，浙江致朴公益基金会更给我们提供了项目开展所需的资金及相关资源……

感谢木下木上的经教幻老师及其团队，十方艺术中心的邵丽桦老师，还有从未谋面但给我们很多肯定的曾途老师，他们不仅共同促成了孩子们的作品在本次生态艺术季的展出，让更多人了解中华蜜蜂的生存困境和友好环境的生态理念，更召集艺术家们与我们的自然教育团队一起，直接开展针对乡村儿童的蜜蜂主题艺术工作坊，做出了高校艺术教育服务于乡村儿童、服务于环境教育的良好示范。

杰奎琳·弗里曼（Jacqueline Freeman）女士在纪录片《太阳女王蜜蜂告诉我们什么》这样说道：“在清晨金色的阳光下，你看见金色的蜜蜂在开满鲜花的农场或者果园来回穿梭。让我们将蜜蜂飞行的路径交织连接在一起，你会发现蜜蜂的所有飞行路径交织在一起，形成一张张无形的金色网，就像金色的羊毛编织的地毯一样。它们包裹了每一棵果蔬、灌木、草地和田野……”我希望越来越多中华蜜蜂飞织成的“金羊毛毯子”覆盖这我们的家园，我也希望有越来越多的人和我们一起织就一张“金羊毛毯子”，温暖我们的孩子！

曾　途 / 艺术总监

四川美术学院 副教授，
四川美术学院实验艺术学院艺术&社会教研室主任，
四川美术学院“跨媒体特色工作室”负责人，
2013年创立十方艺术中心并担任艺术总监。

艺术工作者，教育工作者，文化研究者，现场营建者。个人生长始于油画、继于摄影、影像、跨媒体，　现致力于图像 & 媒介、语言 & 媒体、艺术 & 社会的研究与生态化现场实践，尤以东亚文明现代化的再反思为近年主要文化研究方向。

李光敏 / 策展人

出生于重庆市南川区三泉镇莲花村，毕业于武汉大学中文系，十年媒体人经历，2014年转行成为全职公益人，2015年在家乡南川与朋友共同发起成立当地第一家也是目前唯一一家自然教育公益组织——山水乡愁自然中心。现就职于香港一家公益基金会，常驻北京。

邵丽桦 / 策展人

艺术家，社会工作者，毕业于四川美术学院景观雕塑专业，现工作居住于重庆。
研究方向：探索艺术作为媒介在社会公共领域中的显现及作用，探索文艺工作者在社会公益领域的工作方法，并以艺术家个人、项目、机构的方式积极参与社会改革。同时长期致力于东西方文明的比较研究、以艺术的方式呈现表达。

Javier Fernandez /特邀艺术家

哈维尔·费尔南德斯（Javier Fernández），1984年生于西班牙穆尔西亚市，现于西班牙驻华大使馆任教育顾问。他也是教授西班牙文学和拉丁美洲文学的大学教师，漫画小说作者。2014年，他于巴赛隆纳大学获得了博士学位，发表了一系列比较文学方面的论文和专著《影响的愉悦》（La alegría de las influencias，2017），内容是研究罗贝托·波拉尼奥和美国文学的关系。他的第一部漫画小说也于2018年由兰登书屋出版。

课程设计

罗龙吉 Luo Long Ji

毕业于中国农业大学，专注于跨学科统整课程/项目式学习(PBL)/STEAM课程设计，致力于推动城乡教育公平。

经教幻 Jing Jiao Huan

学者，2004年毕业于四川美术学院设计艺术系。

杜双 Du Shuang

自由艺术家，2013年毕业于四川美术学院油画本科，2017年毕业于贝桑松美术学院艺术本科，2020年毕业于阿维尼翁艺术创作硕士。

陈云松 Chen Yun Song

新农人，艺术教育工作者，2013年毕业于四川美术学院雕塑系。

项目执行

王其玲 Wang Qi Ling

王其玲，2013年毕业于贵州大学艺术设计系。

李超 Li Chao

自然名：峰，自然教育从业者，90后，出生于重庆市南川区三泉镇莲花村，因为对家乡及自然的热爱，大学毕业后选择回到家乡从事自然教育及公益事业。

宋秀云 Song Xiu Yun

舞界设计师，2011年毕业于四川美术学院工业设计系。2016年于重庆市南川区三泉镇中心校自然美术教育项目支教，随后积极参与及推广艺术公益项目，以专业经验为乡村儿童艺术教育贡献绵薄之力。

袁佑华 Yuan You Hua

自然名：大厨，南川区莲花村土著。当过建筑工人，做过销售、厨师，摆过路边摊，开过餐厅，四年前开启自然教育之路，回乡陪伴和自己当年一样的乡村孩子。

小小艺术家介绍

本次展览所有作品，全部由就读于马嘴实验学校的莲花村青少年儿童独立或者在项目人员指导下完成。以下为参与此项作品创作的部分小艺术家。（未列出部分小小艺术家名字详见海报和推文最后部分。这部分同学在校上课，未能到展览开幕现场。）

共情共生

面临着生存危机的小蜜蜂，承担起传粉者的使命，它们为生态平衡做出了很多的努力。被遗留在乡村独自成长的小朋友，他们是未来，他们的现状与小蜜蜂是何其相似，但他们和它们仍然充满希望，相互传递着爱与光。

摄影：经教幻、王其玲、陈云松、飞萝

一群成年人忙碌了三个月，为乡村的小朋友们做工作坊和办展览是为了什么？埋下小小的种子等待着它们有一天会发芽，小蜜蜂（小朋友们）继续传递，传给更多小蜜蜂（小朋友们）播下更多的种子。

摄影：戴小兵、经教幻、邵丽桦、王其玲、陈云松、胡克

生态艺术季里所谓生态包罗万象，“过剩的”会成为多余，会得不到更好的利用，小朋友们用他们的天真无邪、童真、快乐交换了大朋友们满满的关爱，相互帮助和补充，人才会是完整的，这样人与人才之间才会有生态。人类与地球环境资源同样需要相互回馈盈余，才会有生态，单方面索取只会换来无情的灾难。

缘起

此次活动是由四川美术学院及重庆市美术家协会主办的 2020 年重庆生态艺术季组合展黄桷坪平行现场之“生态新社群”主题的文创行动板块的其中一个项目，由南川区山水乡愁自然中心、四川美术学院跨媒体特色工作室、十方艺术中心、木下木上传播工作室以及马嘴实验学校多方合作参与，合力为重庆南川莲花村的小朋友们策划了这次关于小蜜蜂的展览。

生态亲耕，探索永续生活；艺术修行，参悟理想人生。这是木下木上的追求，恰好山水乡愁自然中心团队做的事和我们想要探索的事相吻合。山水乡愁自然中心的李光敏作为一个土生土长，考上大学，事业有成，然后再反哺家乡的公益人，种下了这样的一颗“善”的种子，“让我们的后代看得见山水，记得住乡愁”！对于孩子们来说，对于木下木上团队来说，这颗种子在发芽。

莲花村小朋友与西班牙艺术家郝邵文先生在十方艺术中心布展工作坊现场

摄影：胡克

川美靳立鹏老师与小朋友们现场交流

摄影：陈云松

小朋友为现场观众介绍自己的作品

摄影：陈云松

开幕现场合影

摄影：戴小兵

老师们与小朋友的作品合照

摄影：经教幻

工作坊概况

Ⅰ 废物利用艺术工作坊

自然教育老师、艺术家团队：十方艺术中心、木下木上文化传播工作室和山水乡愁自然中心，共同在重庆南川区马嘴实验学校现场，利用各种废弃物，通过老师们的引导教学，二十几位小朋友自己组队配合用三天的时间完成与蜜蜂相关的装置作品。

小朋友们与自己作品合照

摄影：王其玲

Ⅱ 布展工作坊

艺术家为小朋友们讲解布展知识与方法步骤。

艺术家陈云松带小朋友们学习布展

摄影：王其玲

Ⅲ 漫画工作坊

西班牙艺术家郝邵文指导小朋友们创作与蜜蜂相关的漫画。

西班牙艺术家郝邵文带小朋友们学习创作漫画

摄影：王其玲

Ⅴ 采访山水乡愁工作人员视频及采访蜂农视频

采访山水乡愁的工作人员的"传粉"、"播种"的所见、所闻、所思、所行的视频作品。

摄影：陈云松

自然老师指导下小朋友们采访莲花村当地养蜂人，剪辑并制作完成的视频作品。

摄影：陈云松

Ⅵ 重庆南川马嘴实验学校艺术工作坊作品

小朋友们创作以蜜蜂为主题的废物利用装置作品。

Ⅶ 莲花村小朋友制作蜜蜂模型及绘本

2020 年 8 月小朋友们在莲花村“蜜蜂人家”创作的蜜蜂模型和绘本。

摄影：萝卜（孔琳）

开幕现场

艺术总监曾途开幕现场发言

摄影：戴小兵

艺术总监曾途：

“实际上儿童和蜜蜂在我们的生活中非常重要，但你可能完全看不见他们 / 它们。

中华蜂的问题可能比留守儿童问题更严重，不同的蜂种一定程度上控制着一个国家或地区的生态。如果蜜蜂灭绝了，生态会遭遇危机，极其难以修复。这个项目最让我感动的是在于一群非常无助的小孩本来就缺少关爱，他们居然还去关爱蜜蜂。这是对城市生活的一种很好的反省。

更多的时候，我们只是去喝蜂蜜水，其实也没有管是哪种蜜蜂产的蜜。对于大多数成年人来说蜜蜂就是产蜂蜜的。至于它的其他功能，与这个世界的关系我们可能不是很关心。这个展览让我比较伤感的在于：没有人来关心蜜蜂，也没有更多的人来关心这些留守的孩子，但是他们互相在关心、互相在支撑着对方。这是这个项目与团队最了不起的地方。做事的人可能不会觉得自己很伟大，但是旁观看懂的人会觉得心里有点酸。今天从艺术介入社会的角度看过去，传统的“专业”艺术对于生活是不是也是某种意义上的生态入侵？而不是生态共生，这是值得反复思考的问题。

今天我还是特别高兴，十方艺术中心迎来这样一场特别的展览。也特别想对这些孩子们说，你们这么小就可以在这里做这样一个了不起的展览，希望不要忘记带领你们的老师，不要忘记他们带你们来这里跟大家见面的机会。我也想听到小朋友们表达做这样一件事情的感想。”

西南大学李雪垠教授开幕现场发言

摄影：戴小兵

西南大学李雪垠教授：

“如果一个国家没有乡村的美育是不完整的，是一个没有未来的教育。生活在城市的我们，并不知道自己所吃的东西与土地有什么联系，基本上都吃过蜂蜜，但也不知道蜂蜜是怎么生产出来的，不知道它和我们的生活、村庄、村民们以及与我们一代人是什么关系。所有这些问题才是我们今天的教育和社群社区乃至国家应该讲给大家听的，但是这个不在教育的课本里，不在教育考试里，不在学校的评价里。所以我作为一个高校的老师，我会把你们的故事讲给更多人听，介绍到城市更多的学校里去，让你们成为他们的老师。我觉得你们是非常非常了不起的孩子。”

策展人李光敏开幕现场发言

摄影：戴小兵

策展人李光敏：

“我们一直有一个愿望，带莲花村的孩子走出大山，让外面的人看看自己的作品和做的事。没想到今天这个愿望真的实现了，而且比我想象的至少提前了三年。这次工作坊和展览不仅是有很多人来看他们，还有艺术家们来指导他们创作，让他们获得艺术上的、心灵上的力量。

其实，孩子们在学校里的评价体系里有很多很多的缺点，但我总觉得他们很好，因为我总能看到他们身上的优点，只是那些优点没有被人看到而已。我们一直在努力陪伴孩子们更好地认识自己，让他们看见自己的能量：也可以做到很多事，而且自己做的事是有价值的。我相信这种肯定和认同在他们今后成长的路上会很有用。感谢大家对孩子们的认可和肯定。

对于小蜜蜂，一开始只是对它们很有感情，因为我的弟弟（蜂）从小与小蜜蜂一起生活，但后来随着不断深入了解，才发现原来中华本土蜜蜂那么小且那么有感情的小昆虫面临这么大的危机，甚至到了重庆畜牧科学院的专家们要专门做一个项目给它们保种、留种的程度。那个时候我们和孩子们才意识到应该为它们做点什么。一方面守护山水同时给孩子赋能，再后来遇到了志同道合的木下木上团队，才有的这次展览。”

西班牙艺术家郝邵文 Javier Fernandez 开幕现场发言
摄影：戴小兵

西班牙艺术家郝邵文 Javier Fernandez：

“我在很多地方都做过与小孩相关的活动，与很多孩子相处过，发现孩子们都有一个共同点：所有的孩子都不一样，也都一样，一样的是他们都有好奇心、对未来的探索。非常有创造力，给他们一张白纸他们会给你不一样的美好世界，我很荣幸看到他们的画，我希望我能继续为这类事贡献自己的力量，能与孩子们一起探索美和欣赏美，美是不分国籍的，美是在人的心里。”

经教幻开幕现场发言
摄影：戴小兵

经教幻：

“这次展览是关于小朋友和蜜蜂的，充满了‘蜜语甜言’。在这个过程中学会很多东西，希望通过这次活动能够开启我们在艺术上的继续探索。”

莲花村小朋友代表：童语婷开幕现场发言
摄影：戴小兵

莲花村小朋友代表童语婷：

“这次展览我感到吃惊，因为世界上有很多博物馆，但是很少有关于蜜蜂的。蜜蜂为我们传粉，对我们的意义重大，但它们的生存空间非常匮乏，付出很多收获却很少，都贡献给了人类，而人类却离不开小蜜蜂，所以我想对大家说：我们要对小蜜蜂好一点，要尊重和保护小蜜蜂。”

莲花村小朋友代表：杜微开幕现场发言
摄影：戴小兵

莲花村小朋友代表杜微：

“一个人的力量是有限的，大家一起做一件事会事半功倍，做蜜蜂模型，做艺术展览都很有趣，我觉得团结十分的重要。”

莲花村小朋友代表：何伟开幕现场发言
摄影：戴小兵

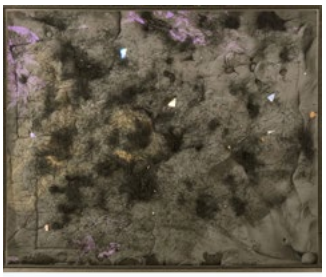
莲花村小朋友代表何伟：

“在这次展览和工作坊中，我明白团结的重要性：一个人单枪匹马做出来的东西一定没有团队做出来的东西完美。同时我也感受到自己动手的快乐。来到这里不只是玩玩而已，总是要在其中学到知识。也许我们不会马上感受到非常多，但在今后的时间里会逐渐回忆起这段事，这个展览。”

展览及开幕概况

摄影：戴小兵、王其玲、邵丽桦等

小小艺术家们的作品

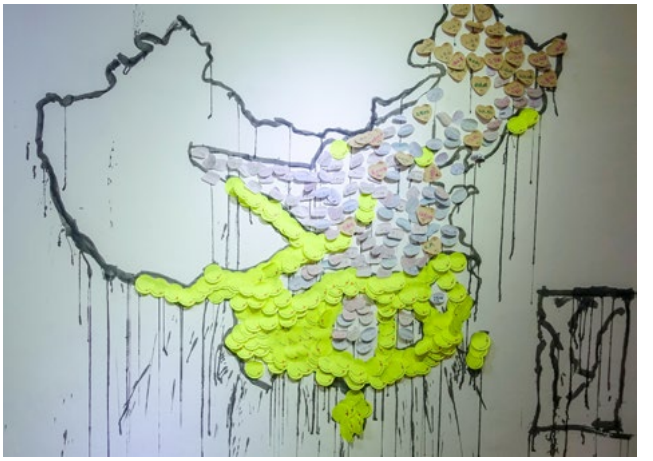


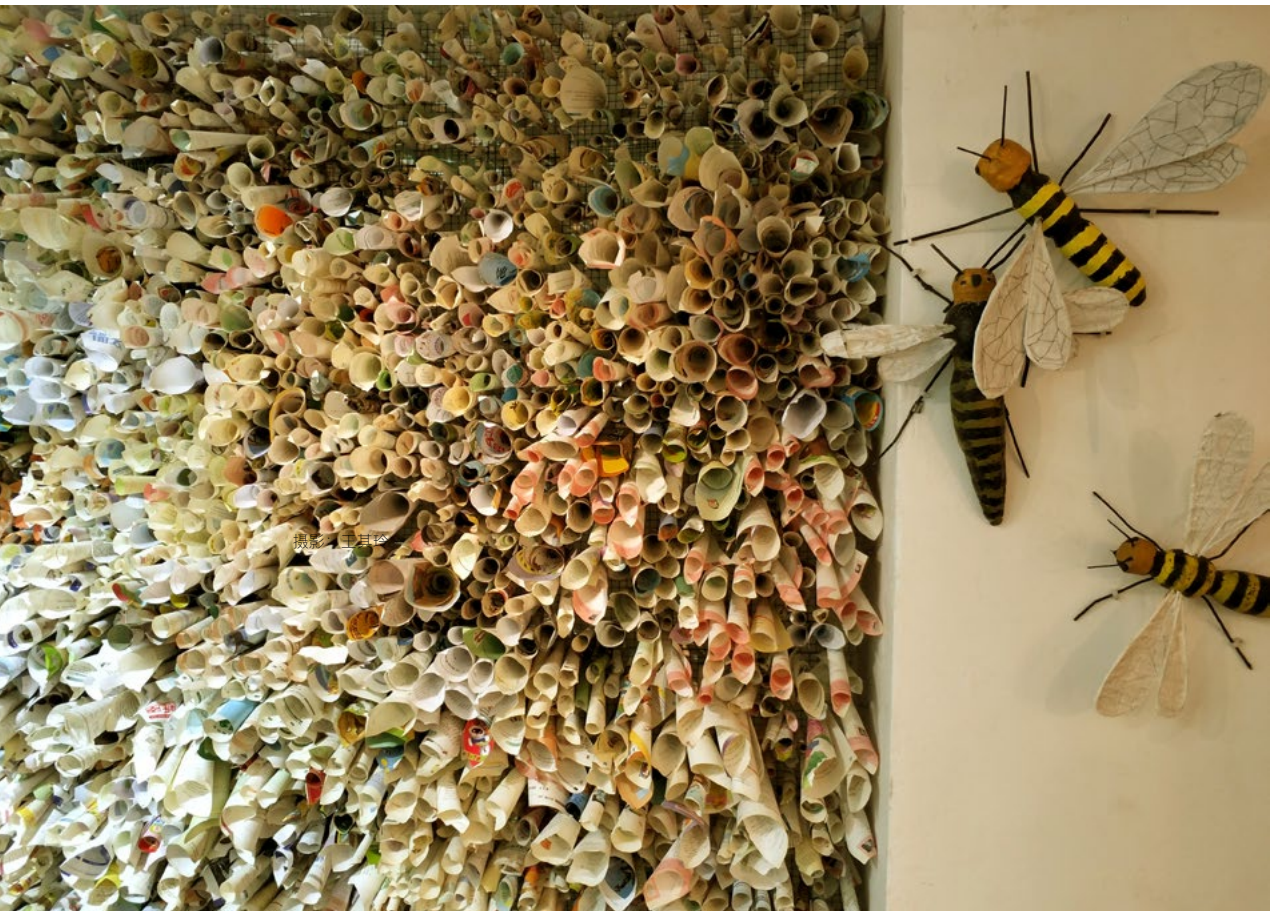
作品名称：《天地之间》

作者：张维、李琴影、程航、王建峰

指导老师：经教幻、宋秀云

小朋友们一起完成现场布展并创作三件与蜜蜂相关的艺术作品。





摄影：王其玲、邵丽桦、经教幻、陈云松、萝卜（孔琳）等

作品名称：《礼物》、《破翼》、《支撑》、《天地之间》、《巢》、《快递盒子》、《共生平衡的小蜜蜂和大蜜蜂》、《中华蜜蜂的衰减地图》、《关心》、《黑夜星空的夜景》、《勤》、《滋养》。

作 者：李远成、李荣锋、万霞、杜江、童雨婷、庞靓燕、梁靖妍、张维、李琴影、程航、王建峰、陈建超、庞粤粤、韦良丹、程玉韩、万安江、李新望、庞鑫磊、杜豫鑫、李紫涵、蒲宏盛、张宇鳞、宋兴旺、何伟、杜微、程航、黎益、宋兴扬。

指导老师：王其玲、罗龙吉、李超、陈云松、经教幻、宋秀云、邵丽桦

结语

木下木上团队在这次展览与工坊中感触良多，仿佛回到童年重新感知快乐、紧张、羞涩与渴望……当看到他们生龙活虎的嬉戏，欢呼雀跃的说他们的故事，我们有一种想再回去真真切切活一场的感觉。自我教育与学习从来都不只是学生的事，也不会受到时间和空间的束缚，更不会因为谁让你学而学，是整个社会共知、共行的过程。作为“人”这是可持续的，这也坚定了我们将来的路，虽艰难险阻，但它代表我们的心还活着。

开幕现场老师们与莲花村小朋友一起游戏

摄影：王其玲、陈云松

《玩具时间》孩子们的生态艺术季

展览时间：2020.12.5 – 12.13

开幕时间：2020.12.5 19:00

展览地点：重庆 黄桷坪 十方艺术中心 A 展厅

学术支持：曾途

项目策划：习危

核心主创：黄紫涵、刘绘礼、聂小淇、文玥心、杨瑞琪、彭筱露

共创成员：与白艺学全体学员

视觉设计：王茂玲

文案编辑：李宜臻

推文排版：陆秋羽、李宜臻

海报制作：王茂玲、孙湧淇

主办方：与白艺学、十方艺术中心、川美跨媒体艺术工作室

儿童的理解

孩子如何真正独立思考，生成创意的?

儿童视角下的“生态问题”是怎样的?

当儿童不仅仅只参与创作，而成为真正的主导，会呈现一个怎样的艺术展?

这次，我们真正行动着，尝试给出答案。

熟悉≠理解

儿童和成人有很大的区别，他们是通过可感去获得可知的，孩子很难跳过体验和联想去理解抽象的概念。比如，生态。

我们作为儿童艺术机构获邀加入 2020 重庆生态艺术季，启发孩子通过艺术创作，以儿童视角呈现他们对于生态的理解和思考，并且发出自己的号召。

虽然“生态”、“环保”已经是生活中的热词，但第一次和孩子们聊的时候，由于可感的缺乏，孩子们很难深入思考并提出自己的想法。

从系统到个体

在进入正式的讨论会前，我们看了一部关于塑料污染的纪录片，当看到垃圾回收站的孩子们从成堆的垃圾中寻找各种残破的玩具，并且当宝贝一样收集珍藏时，激起了大家或感叹或惊呼的强烈反应。

从生态到污染，从污染到塑料，从塑料到玩具，同学们的思路就这样一路向内，在“生态”的大概念中，找到了属于儿童个体的视角。

作为孩子，最熟悉、最喜欢、消费得最多的就是各种各样的玩具。

大家提出了一个问题：那些被我们损坏或者不再喜欢的玩具去哪里了？这才发现，那些小时候曾经陪伴自己的玩具，绝大多数被遗弃，变成了自己看不见的垃圾。

一件玩具从心爱之物到被遗弃的垃圾，我们给了它多少时间?

【玩具 + 时间】创作主题就这样确定下来。

生态不能没有你

生态，在我的理解里，就是我们以及身边的世界，很直接。水污染、土壤污染、食品污染、空气污染……就像孩子第一次捧起新买的玩具，他很难想象这件新光闪闪的玩具将来会被遗弃，成为垃圾。我们也很难真正想象到，当生态滑向毁坏，人类将面对怎样的世界。

这个世界终归是孩子们的，与其用隐忧去等待一个坏的未来，不如现在就做点什么。一个艺术展，从独立思考到自主创作，至少可以在孩子们心里播下一颗种子，点着一个火苗，往往改变世界的，就是人心之处的微光燽火。

儿童对世界的认知大多来自于体感。

我们带领孩子从生态到污染，从污染到塑料，从塑料到玩具过剩问题，在“生态”这个系统化的抽象概念中，找到属于他们的个体视角。

小艺术家们通过绘画、装置、诗歌、影像等创作形式，探讨玩具和垃圾的区别及其演变关系，体察并反思自己的生活状态，从而将思考扩展到对整个人类与自然的关系。

A+B+C

我们作为儿童艺术机构获邀加入 2020 重庆生态艺术季，启发孩子通过艺术创作，以儿童视角呈现他们对于生态的理解和思考，并且发出自己的号召。

展厅里精彩纷呈的作品是 A 面；现场之后，孩子们的奇思妙想和认真投入是 B 面；还有呈现教育内核的 C 面……

A 面

儿童视角的生态艺术展

黄紫涵

刘绘秋

刘可果

儿童对世界的认知大多来自于体感。从
染，从污染到塑料，从塑料到玩具过剩问题，
这个系统化的抽象概念中，孩子们找到了属
个体视角。

小艺术家们通过绘画、装置、诗歌、影
形式，探讨玩具和垃圾的区别及其演变关系
反思自己的生活状态，从而将思考扩展到对
与自然的关系。

聂小淇

彭悠露

文琪心

杨瑞琪

部分作品展示

你进入到了玩具的时间里
在这个异彩纷呈的奇妙宇宙中
有五个独特的小星球
玩具与垃圾
在这些小星球上演着不同的故事
期待你的探索
...

选择你想探索的星球
下滑进入吧！

星球的小主人们（核心主创）

世界是我们的，也是孩子们的，最终还是属于他们的。

这几年的感受是孩子们对于真实生活的链接越来越弱，他们被成人世界的意识和概念包围，对“正确”的追逐，让儿童逐渐习惯了套路化的思维。从自己的视角去理解概念和表达自我，是我做儿童艺术最本源的初衷。

我们在这些作品中看到了热衷于破坏和战斗的男孩天性、对工业设计的痴迷、对海洋生物的热爱和了解，还有关注个体情感的敏感心思……抽象的生态概念以孩子各自不同的体验和解读方式落根在心里。

垃圾围城

这个星球好像有点奇怪。

四处亮着造型奇特的灯，

建筑物颜色也五彩缤纷的，

像在童话世界里一样。

但是空气有些稀薄，

更远处的地方、

甚至天空上都积有大量不规律的黑团，

那些是什么呢？

你想走近去看，

突然听到了一声呵喊。

……

"喂小心！你要踩到3！！！"

"踩到我赖以为的材料！我的房子你居然要是黏土做的话，应该是我创造的星球。"

"星边？星边是用废弃材料做的，角色卷办公室的碰的电脑机盒还是泡泡箱什么的。"

"那些也不全是垃圾啊，我觉得祖人最初的就不是垃圾，最初的就应该留下来的。嗯…住的中一些被称为垃圾的东西不算垃圾吧，只要它们有回收利用。比如我最初换新衣服的吊牌会留下来，因为我觉得挺好看的。"

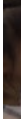
"但是呢，对于我来说是垃圾的，对于其他人可能又不是了，每个人是不一样的。我一般会思考这个东西我需不需要，别人需不需要。但某些，有时候别人很需要。"

"嗯，你说点祖得住意？不知道，我想过什么是住意，但角成功想出来就知道了。不过你看那边一群堆里团，你知道那是什么吗？是你每天丢的垃圾啊。"

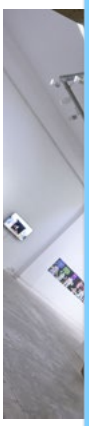
"那你今天丢丢了多少垃圾？"

达并不仅仅来源而是作品背后持，即使儿童，他们的思维依然复杂、完整。

从精彩纷呈的作品 A 面，探入内在的 B 面，一个个饱满的儿童精神世界徐徐展现。



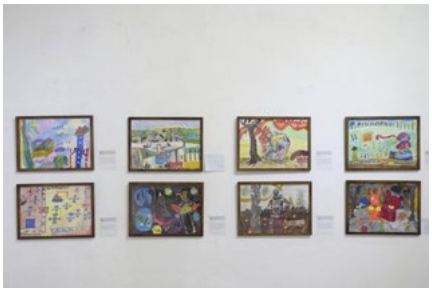
大海的负担



"你来啦？这是我做的一片海洋，我在上面撒了些旧的玩具，它代表的是海洋垃圾。"

"你看那边，有条飞鱼的小鱼，也有快艇的小玩车。"

"我呀，我的玩具一般收起来就考虑给我的朋友。也有卖旧玩具市场，嗯，也有的会在跳蚤市场上卖掉。"



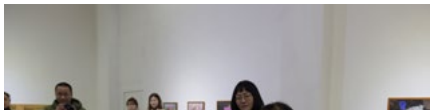
"如果你这样想我们，那你当然不是垃圾！当玩具给人生带来3，就考验否则垃圾3才是垃圾。"

"我觉得我们应该好好玩玩具的…实之前可以调调自己是不是喜欢的它们好好这个玩具，会不会我几天就不想玩3。"

"人生太多心3…人生是彩色的球也许会给玩具说当，人生为了能生成玩具的玩具。"

"我突然想到3一首诗！你要不要听听看？人生啊，你制造出3我但你却不能避免我给你带来，这让我伤苦啊。"

"你要走3吗？也不是，我只是想，我们能不能在这多呆一会？"



女孩与玩具

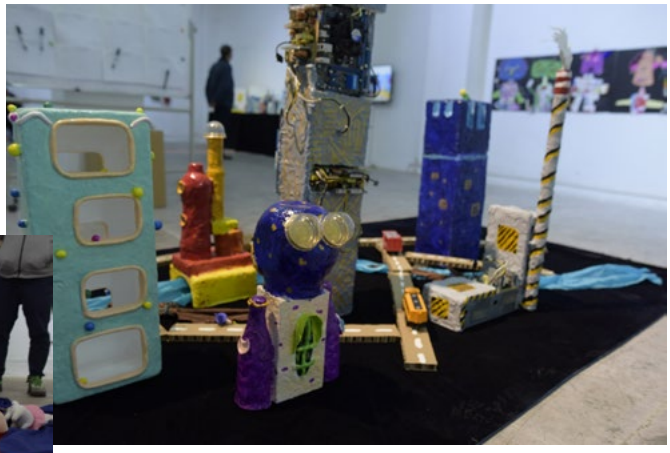
由于奇妙磁场影响

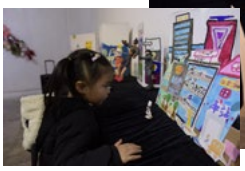
眼前的环境颜色有些泛黄，
你感觉就像走进了一卷古画中，
居然还有这样的星球？

往前走着走着，
你发现身边的景物很有趣，
前方有个小女孩不知道正在画些什么，
于是你好奇地向她走去。

……

"你是谁？你怎么来到这的？"





啦。自三个女孩去御洲，她们在那边玩玩偶，然后玩偶福再也了，她们丢弃了玩偶。可是她们后来发现了很水，危急关头，福把弃玩偶变成了巨兽，救了原来的主人。"

"你现在看到的这些都是我之前画的啦，每个小女孩对画的故事也会属于我的星球里。"

"哦，你可以帮我把这画笔放到那边的地上去吗？"

B 面

生态艺术展后的儿童行思

思考，从一个问号开始。

作为成人，可以自察，我们上次认真发问是什么时候？可以回想，孩子们从什么时候开始问题越来越少？比起一句告诉，一个提问更能激发孩子们的思考。

艺术家要解决的，不是“怎么创作”，而是“我要创作什么”。

主题之下，孩子们如何去探问自己该做什么呢？

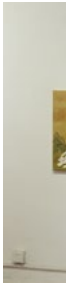
“我想创作什么内容呢？”

有意思的是，为了回答这个问题，不得不又要提出更多新问题：我对什么最感兴趣？我最想告诉别人什么？随着孩子们提出越来越多的问题，他们的思考也越来越深入，逐渐接近自身的内核，当最核心的那个问题被提出时，创作的灵感和方向也就得到了解答。

当内核和目标被确定，行动就变得理所当然。

这也是为什么一个课堂里，可以同时进行几个甚至十几个完全不同的艺术创作而不混乱，也是为什么很多看过我们艺术课堂的人，都为孩子们的自发有序感到惊异，这更是每个孩子在分享自己的创作时，那么胸有成竹，自信满满的原因：他们比谁都清楚，自己在做什么。

https://v.qq.com/x/page/x3213y38hm9.html



创作陈述会

https://v.qq.com/x/page/b3213dr652o.html

C 面

进行式中的艺术教育

如何把一次艺术展变

、回应、澄清、建议、反思、迭代……也就是在这样的过程中，

，做自己创意的主人，成为真正意义上的创作者。

艺术展的情境中共同搭建学习的核心框架，则成为更值得思考的

从一开始，《玩具时间》儿童生态艺术展就不仅仅是一个展览这么简单。以创造一个艺术展为情境，转化成儿童主导的自主艺术学习，才是框架设置的逻辑内核。在整个艺术展从概念生成到最终执行完成的过程中，老师和学生的界限被不断突破，“教”成为支持，“学”成为引领。

我想，所谓“生态”，其含义是远超于“人与自然”的，人与他者、自我、世界，可以说都是一个又一个彼此关联的系统，而“教育”何尝不是一种生态呢？生长、联结、流变……甚至进化。

以“生态”探索另一个生态，这只是一个开端……

“每个用心创作的孩子，都值得被珍视。”

五、结语

5.1 创作者说

《草生民间》孙磊

因为工作人员和居民的热情对待，使我们很快的融入了社区，把自己的身份转变成了社区居民，在驻地创作的半个月里，最多的时间就是说用来与居民聊天，看似不经意的闲聊，无形的建立了我与居民之间良好的关系，这也使得我在作品创作时会变得更加顺利，居民在作品中参与的成分大约有一半，而我的更多是从方案设计，动员社群，协同创作，资料整理去进行我的工作，从而使得作品能够与居民一起共同完成，在这期间收获了很多，非常感谢香老师的指导和居民的协助，以及四川美术学院的组织者，还有其他学校的小伙伴的帮助！

《记艺录》李佳璐

信息化网络的时代，信息网络越来越重要，而老年社区存在相对封闭的情况，那如如何解决、何来改变，这次第三次长江上下项目使用的“1+1”模式就是很好的形式，通过社区里艺术创作的形式，来打通社区和社区、区域与区域之间的联系和交流，来改变老年社区相对封闭的境况，以艺术人文的交流来带动生态、结构的调整。使得我们的老年社区得到社会的资源和关注，引发讨论，也是弘扬铁路三村的社区文化，以此来共建一个更加美好的社区生态。将艺术家有限的力量结合当地居民的力量，创造出了一种新的生态交流的模式，并不是单纯的艺术介入社区，而是同居民共同完成，让这次活动项目有了丰富的内涵和生命力，以此体现了艺术对生态空间的改造，着手于整个社区的公共空间进行的艺术创作，并体现项目的宗旨:人人生态，人人公共。

在本次在地创作中感受到了社区领导的配合与干练、社区居民的热情与激情、不同学校的教师与创作者的和谐交流与共同进步、不同学校不同专业创作者与铁路三村现场的碰撞与融合。摄影课上嬢嬢们听课的认真态度与后期活动过程中对自己摄影作品质量的积极提问都是大大超出了我的预期的，看到共创者们日益精进的拍摄技术，我尤感欣慰，也更期待接下来视频自媒体的共建！

《记忆的延续》董子瑗

这件作品探讨三个部分

第一思考艺术本体与人的关系 —— 公共艺术。

《记忆的延续》这件作品是反覆推敲之后所决定的创作方式，起初在设定作品时考虑的仅是作品的概念与最终的呈现效果，如何发挥现有的“资源”让作品在视觉体验上更完美的效果，经过不断的在社区中行走体验社区带给我的感受之外，遇到社区居民也会停下脚步与他们交流与沟通，经过聊天的过程了解他们的生活体验与过去的记忆，逐渐地改变原有艺术创作的表现方式，放弃熟悉的材料及以为适合的作品形式，经过作品在不断的推敲与改善的过程，最终确定了这次社区公共艺术创作的方式，并强调作品与人的关系为本次创作的重点。

第二探讨符号特性与社区关系 —— 文化记忆。

社区公共艺术离不开的命题就是社区与社群、作品与居民之间的关系，这也是这次创作的重点。经过调研与沟通后发现，居住在这个社区的居民以往绝大部分都是从事有关铁路相关工作的从业者，甚至上一代或是上上一代人都是从事这项工作，所以居住在这边的居民对于铁路的文化记忆比其他地区的人还更有情怀。本次创作以‘铁路标示’作为这次创作的艺术符号，在开始创作宣讲理念时，现场的居民都已经知道这次的创作符号是什么，毕竟他们都比我们更了解这个符号带给他们的意义。

第三创作过程与社群关系 —— 美育过程

在创作过程当中我们只是引导居民如何捏制土块，当居民了解使用土块的原理之后，变自动地开始捏制创作，在这过程中有些居民还会指导旁边的民众怎么捏怎么摆才好看，毕竟这个铁路标示对于他们来说不仅只是一个简单的符号，而是他们生命的一部分，所以非常在意这个符号形象的美感。这次与居民的创作过程，让居民了解其实艺术创作并非是一件难事，只是没有人去引导他们如何开展，经过这次共同创作的过程，让居民知道原来艺术创作是这么一回事，在活动结束后让他们可以自发性的再次创作的欲望，成为提升自身生活环境的美化工程，让艺术创作变为日常生活中的一种美化方式，从而让艺术更贴近生活成为生活美学的一部分，同时也是社区公共艺术的美感教育的培育现场。

最后，通过这次社区公共艺术在地创作活动，其实公共艺术其实追求的不是完美的艺术概念，也不是最求最后作品完美的呈现，而是在这两者之间的"过程"，这个过程体验可以更深入民众的记忆，也可以让他们了解整个艺术创作的方式，不单只是最终的艺术陈列作品，这种共创的方式也是公共艺术所指公共的意义。

《蓝色花园》樊俊言

第三届长江上下公共艺术行动计划的主题是："人人生态、人人公共"。这个主题着眼于从人的视角来探讨生态命题，"人人生态"指向人与人的生态，指向社群；"人人公共"指向人与人的共在关系，也意指人人对生态的共同关切，人人对公共问题的参与。作为本次行动的创作者之一，我主要站在创作者与观察者的角度谈谈对社区生态的感受。

我们的主要创作地"铁路三村"这个地方，成就了新中国第一条铁路（成渝铁路）也是重庆母体文化重要贡献者所聚集的社群，如今成为被热闹遗忘的角落，与几百米开外的文创打卡地黄桷坪相比，它灰色的基调沉默得像是一张老照片。一开始来考察创作地的时候我就觉得这个地方也太老了，老的让人伤心，考察回来后我满脑子都是一张黑白照片变成彩色的画面，我好想做点什么，让这个地方"鲜艳起来"。一开始我对"生态"的理解比较粗浅，我以为"生态"不就是环保，所以关于作品如何契合"生态"的主题，我也想过收集一些居民不用的东西，或者用一些过剩的消费品、一些废弃的对生态不友好的东西，可是这些东西与这个社区能有多大关系呢？对居民的生活能有多大的改变呢？后来听曾途老师讲座，他说人自身是个体生态，人与人之间形成种群生态，人与自然形成群落生态，个体如果自身不"生态"了，那人与人之间就不和谐了，人与人不和谐，就像工业时代，美国同我们不和谐，美国人"欺负"我们，我们就"欺负自然"，生产一堆中国制造，卖给美国人，才能扳回点局面。所以说环境不生态的本质其实是人与人之间不和谐。这番话听得我是醍醐灌顶，我们用艺术介入社区，不是横冲直撞的，不是颐指气使的，不是我们想塞给别人什么就塞给别人什么的，艺术介入社区，要重构人与人之间的关系，建立一种生态，是要有人文关怀的，是体贴的，是温柔的。

出于"关怀"的本心，我重新考察了铁路三村，想找一处居民经常在一起的地方，看看，听听她们在聊什么，再为她们做点什么。后来找到了社区入口的地方，有一户人家，他们拿出来自己的客厅给大家当棋牌室，门外的小空地上有三条长椅，一张大沙发，还有好几个小板凳，今年政府还给她们安装了雨棚。但是基本都是老人多，我跟奶奶爷爷们聊了很久，她们讲了很多自己的事，我问她们，我们艺术家来为你们做创作，你们喜欢什么呀？巧了，原住民也觉得这

个地方灰灰的，想要些色彩，真是与我想到一起去了。所以我想，给这个地方做成个“花园”吧，做些鲜艳的色彩，或许还能吸引到一些年轻人，大家都坐在这里聊聊天，人与人的关系自然就亲密了。

接下来的几天我就着手操作了，每天越来越多的人来围观，大家都很好奇，后面会是个什么样子，神奇的事情发生了，很少来这里的年轻人多了起来，小孩子也多了起来，还有人遛狗回来也在这里停一停，孩子们追着狗打闹，老人们笑的更开心了。我也看到了想看到的，人与人之间的那种温情。

有朋友问我，你这个作品感觉在地性不强呀。我说是的，比起其他作品，做火车、枕木、黄桷树根、铁路轨迹、社区草木的，我的作品确实不“在地”。但是我想，我也真正调查过社区居民的需求，真正想为“人人生态”做出点什么，我希望这个作品介入社区后产生的影响和变化是持续的，现在看来，已经起到了一些作用。

尝试不总会成功，发芽不总会成果，但是尝试发芽是必要的。未来，希望还有机会能继续深入，或许对于“生态”、对于“公共”，对于“在地”，我还会有更深刻的了解。

《楼道美术馆》鲁炳辉、田蒙、向伟君

我们在考察调研中，从最开始的物吸引了我们关注到社区的楼道，白色的墙面使得物更有作品感，当我们得知楼道中的石磨是大家共用的时候，深深感受到邻里的这种和谐关系。因此我们就想通过楼道这个公共空间，以物为载体去呈现这种和谐关系，从有形的物到抽象的关系表述，分别是居民自愿提供的物、时间和空间、共同的话语关系。通过此次的创作，与居民们一起合作，形成 1+1 的创作模式，我们很快融入到这群嬢嬢中，在交谈中激发我们创作的热情和创作构思。同时也收获了他们的笑容和开心。

《那个年代，那个爱情》刘烨恒

本次铁路三村在地创作给我很大的启发和感想，首先是在地创作的在地性，从方案我们就可以看出，从一稿到三稿的推进到最后的落地，方案变化是巨大的，刚开始我们从网络资料，图片，数据，所获取的信息，设计的定位，都是存在偏差的，没有真实的去感受、了解、挖掘三村的真实情况，设计的表达是表面的，并不能很准确的表现“三村”，真正体现在地性。后来真正的去到三村，了解三村，设计情感变得丰富，表达越来越深入人心，最终呈现一个好的效果，所以在地创作是要求艺术家，身处在地，切实的感受当地的环境，体会当地文化，深入交流，这是保证作品在地性的先决条件。其次，在地创作与当地的环境和当地居民意愿应该是紧密相连的，在地创作作品的呈现空间就是当地场域，作品是否适合这个空间，放置是否违背该空间的环境条件，是否影响当地居民的生产生活规律，是否符合当地人们的诉求，也是非常重要的。而更为重要的是，在地创作的落点，和对该地的未来发展应该起着怎么的作用，我们艺术家在这个历史进程的推动中有扮演一个怎样的角色，是值得我们深思的。每一个在地艺术作品，他在传达什么，能给该地的未来带来什么，这个思考是非常重要的，我们希望作品对当地的未来是起着积极作用的，是可以推动该地往更好方向发展，三村的在地创作中，“那个年代，那个爱情”，想要表达的就是三村人的精神，爱情里更为珍贵的那份“尊重”，那个忐忑的克制，那份不是占有的呵护，这样的爱情也正是当代“快餐式”、“高效式”恋爱最为缺失的部分。历史的车轮肯定会推倒“旧址”，现代新的文明会重新建立，新的高楼，科技会覆盖这里，很多回忆会被遗忘，但是我想留下曾今这里最宝贵的东西，“铁路人的精神”会是这里永恒的内在支柱，星火相传，未来的三村才会越来越好，生生不息。最后，这次在地创作的总结来说，艺术家应该深入在地，明确表达，担负责任，我们是历史发展的引导者，我们应该做有意义的发声，应该引领社会向更好的未来前进。

《三村的诗与歌》乐黎、张瑞琪

乐黎：

十分荣幸这次作为湖北美术学院的教师代表，参与到长江上下重庆现场在地创作公共艺术行动中。在黄桷坪半个月的驻地，重庆人文风情、火辣饮食，铁路三村的热心民众，与其他 7 所有着各自独特面貌的高校师生结下的友谊，创作中的艰辛和成就感…这些会如同我们所在的日子里，重庆难得温暖的太阳一样，在记忆中永远璀璨。

此次的在地公共艺术计划中，我作为一个外来者的身份，将创作介入到这个老社区的空间中，如何介入是一道难题。半个月，我努力地去听和理解当地居民的口音，与嬢嬢们去打成一片，沟通、交流、询问、解释。我听到了很多关于铁路的故事，有浪漫美好，有欢快乐观，有悲惨惊悚…越多的故事、人物和细节被看到，越是会觉得“时间”不够，我还太不了解它，我现在所触及的只是被时间层层堆积包裹完后的那层“壳”。公共艺术与我而言，并非是只是为大众服务的设计形态，它更多的目的是让艺术与公众能够融洽相处与互相接纳，公共艺术借用了在地性、参与性、公共性等特征，提高受众的接纳度，而公众在接受公共艺术存在的过程中，发生了自身自明性的提升。这种自明性，反映在人对于自身更为本质的认识，并承认与接受自身上已有的所有特征。公共艺术是一种借用更易于被理解和接纳的艺术形式，给公共场所置换出新的空间经验，让公众重新审视和认识自身以及自己所处的环境，找回因为长期的同类经验，而被无视和抛弃的意识。因此，在《三村的诗与歌》创作中，我依靠着“外来者”的身份，用全新的视角去观察和体验这个老旧社区，得出新的经验，再通过此次介入，帮助当地居民和其他外来者“切换”对同一个空间场地的情绪和想象。在创作理念中，我提到“社区因为与老人们的相处也有了自己的灵魂与性格”，这是我看到的，社区也许是灰色的，但是它是有美和自己寂静的气息存在，但常年生活在这里的老人们将这些经验纳入了身体中，因为熟悉而无知觉。三村的诗，是借用诗人的诗，重塑铁路三村各个角落的普遍形象，带入到新的思维想象和观看视角；三村的歌，是还原曾经的童谣和职工口号，唤回居民曾经的记忆和意识，最终目的是，希望此地的人与空间有新的对话方式产生，让居民重新认识这个社区空间。如前面所讲，我作为短期的外来者，能够传达出来的个人体验和为居民所创造的新的经验，都基于对当地的只是表层的理解，黄桷坪真正的魅力的散发也许还需要更为深刻的走入者，用旁观者的视角去挖掘。

在这次创作中，很感谢铁路三村居民的接纳，各位志愿者嬢嬢们的热心帮助和讲解。感谢四川美术学院给予的这次机会，感谢曾令香老师、曾途老师，还有王林老师的建议和指导，感谢工作组同学们的悉心照顾。也十分感谢来自各个高校的师生同伴们，互相帮助与关怀，结下的愉快的友谊，为此行留下无限的后续！

张瑞琪：

在川美短短两个星期的在地创作项目里，我深感不虚此行，收获满满。从现场考察到方案的初步构思，再与各位老师伙伴们商讨决议，最后确定下来开始实施，选场地，买材料，制作，整个过程完整的体验了一遍，让我吸取到了很多有价值的经验，开阔了眼界。各位老师都从多方面多角度给了很多的建议，让我受益匪浅；各高校的伙伴们都有很多值得我学习和借鉴的精神；还有当地居民的热情好客，积极的为我们的创作提供了很大的帮助，当然还有美食的诱惑……这些都让我觉得两个星期时间真是太短了，希望下次还能参与这样的活动，学到更多的知识，领悟更美好的风土人情。

《三村万花筒》付钰、肖怡萱、张力方、杨柳岸

首先非常感谢长江上下公共艺术行动计划，让我们有这个计划参与创作，在此次创作中我们由四个人组成的一支队伍，整个活动持续了一个多月。从最开始对三村的陌生，到后来不断的考察和实地创作，在三村的时间越来越多，接触了很多三村的居民，她们对这个社区充满感情和激情，在整个创作中给予我们很大的帮组。从创作角度来说我们面临了非常多的方案头脑风暴，不断的对方案改进和完善；从具体实施上我们也是克服重重苦难，我们选取的地点是三村一个隐秘的墙壁，这个墙壁长满了黄桷树根，它的高度达到了 6 米多，我们在对这个区域进行改造时，需要高空作业，尝试了吊安全绳的方式喷绘，发现太危险，后来找到三村的居委会，大家一起帮忙想办法，为我们借来了一幅 4 米高的手扶梯，这样我们的方案才得以实施，我们小组组员之间互相鼓励、共同完成了这项艰巨的任务，最终的成功也是有目共睹。

《铁路三村号》张彬彬、刘思佳

张彬彬：

首先，感谢四川美术学院的邀请和季鹏老师的推荐，提供给我们这次宝贵的驻地创作机会。刚了解到活动介绍的时候，觉得这个命题对我来说些许有些陌生，因为社区营造的创作思路和方向与南京艺术学院设计学院公共艺术系根植于城市空间的创作方向有很大不同。但公共艺术的创作方式是一致的，所以对我来说这是一次很珍贵的实践与学习机会，可以了解到八所不同高校在不同教学方向下对公共艺术的理解、认知、创作思路和过程。其次，在实地调研、概念深化、方案改进与细化、实施制作等过程中，专家们的指导、艺术家之间的交流互助、工人和社区居民的协助，都使我受益匪浅。这种关注生态的艺术创作，根植于生态与艺术、艺术与大众、大众与生态，在在地性、公共性、参与性等方面都很好的体现了公共艺术的特性，“1+1+1”的创作方式对我在今后的创作与教学过程中提供了一种新的思路与可能性。最后，再次感谢曾令香老师极具专业性且耐心的意见与指导，感谢执行策展人佳路完美的组织规划与细致周到的各项安排，感谢工作组的小伙伴们的工作付出、也感谢邓书记的协助和社区居民的积极参与，大家的共同发力才使得我们组的作品概念不断深化提升最终得以顺利完美的实现，期待再次参与。

刘思佳：

这次第三届长江上下公共艺术活动真正的深入社区，在地性起到了至关重要的作用。前期由于不能实地考察以及实地考察的经验不足，导致作品方向不能确定；后期充分的调研促使了作品方案的确定。由于深入社区的1加1加1模式，志愿者的帮助增加了公共艺术作品的居民参与性，沟通如何高效而准确成了需要首先考虑的问题。后期装配需要工人的理解和配合，这也决定了作品完成的进度。怎样在艺术创作中充分的考虑好以上几点，是我们此次参与活动最大的收获。

《纹路》袁西凤、吕梦玲、张凤霞

首次以在地文化为创作基础来进行介入艺术创作是一次非常具有突破性的创作体验，在我们看来，这次创作是对于中国当代艺术的社会转向提供了实践基础一次艺术创作。对于生态艺术的理解有了更深一步的理解，希望以后可以创作更多的在地文化介入式艺术来承载当地区域性的历史文化，尝试将这些独特的社区历史文化完成视觉语言转换，让历史文化痕迹能够视觉化呈现在大众面前，让在地居民用艺术与外界对话。

《我听见三村有个方太阳》王然

这是我艺术生涯中首次接触与社区相联结的艺术创作方式，曾也参加过一些驻地创作计划，但相对而言都较为独立地与当地环境发生关联。这次艺术实践更多是关乎社群与艺术家进入融合的具有实验性的在地创作，这对我来说极具挑战性。最终呈现的作品对于我个人对创作的试验研究有所突破，推敲过程无疑是艰辛的。

初期我仅将进行两天的前期调研的结论“铁路三村夜晚照明稀微”转化为夜晚自发光作品“方太阳”，想在完成作品的同时为铁路三村做一些实质性的贡献。然而在方案推敲的过程中，我发现“方太阳”的基点对于当地社群的在地性来说的如同吧台点餐一般，这样的供求关系作为艺术创作而言是病态的。因此，揣着这样对自身方案的质疑又进行了为期一周的考察，反思方式为：假设我要将“方太阳”制作出来，会遇见什么问题。

方太阳的设定是傍晚需要一个外接光源照射后，方太阳吸收外接光源的能量进行自发光。果然，当我需要交涉外接电源的提供方时发现了问题，这个问题顺势成为我本次作品推进的关键节点。此问题就是在铁路三村公用电与私家电进行改革后，公共项目的公用电的支持很难进行批准，这样的状况与我所熟悉的白盒子体系天差地别，因此在与活动总负责人曾令香老师和铁路三村邓杰书记讨论后，我的供电思路由公用转为私人居民供电，从那时起这个作品内在逻辑终于通畅了许多。后来我将设置方太阳的那栋楼的居民进行联结，有幸得到七户居民的自愿供电支持，由此我将七户人家对接开关连接，每户人家每周便拥有一天点亮“方太阳”的权力。关于灯部分，我通过编程设

置为每隔五分钟亮一次，每次亮三十秒，这三十秒使“方太阳”吸收光源能量后，进行五分钟的自发光动作，由此往复。

作品名称便叫做《我听见三村有个方太阳》，方太阳“存在”与“真的存在”都是社群共建与否的结果，这是十分抽象的概念，探讨更多的是不可见的社群能量，因此不应仅仅是看到方太阳，而是需要“听见”。“听见”比看到的方太阳更为真实。

《相顾》严予彤

有机会来参加长江上下的在地创作活动感到十分幸运，同样也很高兴能够和长江沿线的各个高校的创作者交流学习，这是我首次参加在地创作，这次在地创作活动使我能够与社区居民深入接触，居民与创作者 1+1 的模式也使得我可以更加深入居民生活并从其生活记忆与历史记忆中得到更丰富且深入的的社区文化体感。并且得以用不同的视角来观察我们的创作，使创作过程及创作作品与居民建立更深入的联系。在创作过程中我得以发现自己在创作上的各种问题之所在，并在实践过程中摸索处理这些问题的思路。

此次创作使我了解到，我对于材料的可用性和永久性以及创作作品在社区中的实用性的把握还需要更加深入，以及如何用可实现的简单材料和废弃材料在社区中发挥最大的作用。在初次了解铁路三村作为一个铁道工作人员组成的社区时，旧铁路这个似乎离我们愈来愈远的交通工具的模糊印象使我想借旧铁路为载体，使人可以回溯历史，从而与历史与未来产生对话与联系。在实际操作中，为了利用旧枕木作为创作元素，几经周折，在邓书记的帮助下得到了枕木木料。木料由于被沥青浸泡无法直接落座，对其进行了打磨加工，未作太大改动，目的是为了保留枕木原貌，使得枕木所承载的旧铁路记忆可以展开到观众面前。在社区居民出门晒太阳的时刻里，我把老年活动中心旁的树荫勾勒出形状并人为的把它延伸直至包裹整个枕木座椅，将空间平面化的线条使得座椅与座椅上的人仿佛与树荫处于同一维度中。这是年华老去的居民们对铁路记忆的庇佑和守护，也是与历史的相望，相顾。相对放置于空间两端的座椅形成对话关系，在这个人造的时空展开的场域，人们与物相对相视，激发人们对过往的回溯，从而得以保留最真实的人的历史记忆。

作品名为《相顾》取“顾”的两重含义，为人与历史的相望和相守。把枕木从废弃轨道边“救出”并请曾经为铁道工作人员的社区居民在其上留下身体拓印，如此，连接着曾经的自己，在这个技术更迭速度如此之迅猛的时代，找到自己。

《最好的时代》余飞

参加这次公共艺术创作活动，至少从以下三个方面完成了自己从“跨界”到“再识”的认知过程：

首先是作品呈现状态不同：从“空间设计”跨界到“公共艺术”，观察角度发生了改变，对“公共艺术”的认识发生了很大的变化。以前从“空间设计”的角度看“公共艺术”，认为更多是一种静态的作品体现。但在这次活动中，我看到了各位年轻艺术家们在“公共艺术”创作过程中，发现“公共艺术”更强调“过程”，更看重动态的艺术表现。比如：江南大学孙磊的作品《众生堂》就是在与社区嬢嬢们互动中赋予了作品的社会内涵，这个作品就是一个比较标准的公共艺术作品。

其次是对材料认识不同：“空间设计”也强调“环保生态”，鼓励对旧材料进行运用，呈现出新旧材质的对比，在材料反差中表现艺术美感。而在“公共艺术”创作中，年轻艺术家们普遍关注并大量运用老旧材料和物件，偏重于这些老旧材料和物件的重组，构建出新的艺术形态。比如：南京艺术学院张彬彬刘思佳的作品《铁路三村号》就是充分收集各种废品和材料，重组构建出蒸汽机车形态，与建筑基底质感进行融合，这个也是很标准的公共艺术作品。

第三个是对空间的认识不同：做“空间设计”的很看重空间形态，所有艺术设计创作都是依托空间基底，围绕空间特性而展开的，偏重于对空间的艺术性重构。而“公共艺术”创作最先切入点是作品的艺术表现形式，也关注创作地点的社会属性调研，对空间环境的观察也是创作展开的条件之一。只不过对于“公共艺术”创作者来说，空间环境只是作品艺术表现的基底，更像是一张表现作品的“画布”，所以“公共艺术”作品还是更多体现出二维质感。比如：四川美术学院向玮君等作品《楼道美术馆》虽然利用了一个门洞楼道的几层楼梯的转换空间，也关注到日照在楼道上产生的光影变化，并把自己的作品融合到这个立体空间中，产生很好的艺术表现效果。

以上仅是我个人的感受认识，很感谢四川美术学院师生们组织的这次在地创作活动，学习收获到很多，也在“跨界”的一个月时间里“再识”了“公共艺术”，认识了一群认真坚持在地艺术创作的艺术家们！再次感谢曾令香老师！

5.2「艺术美学 - 当代艺术历史与现场研究」感想

2020 公共艺术研究生感想

张思嘉

当代中国城市社区共同体的培育

——以重庆市九龙坡区黄桷坪新市场社区为例

随着城市更新的推进，越来越多的城市问题显现出来，尤其是针对老旧社区的的更新改造。“老旧社区”是指老旧住宅单体及其居住环境一定的自然地域空间、社会经济形态和使用时间区段的整体功能状态产生“综合性陈旧”过程的社区。本次，我们进行在地考察的黄桷坪新市场社区正是具有“老旧社区”这一鲜明特点的典型社区。在普遍存在物质性问题的同时，现代经济理性和社会流动力量，也在剧烈地冲击着传统社会普遍存在的情感联系和共同体意识。人们不仅在观念意识上缺乏统一，在人际交往上也表现出普遍的冷漠，缺少家园意识和归属感，社群认同和社区治理面临新的问题。因此，建构一种既符合社会发展目标又能反映社会成员的共同愿望的价值系统，已成为实现社会成员在意识形态领域整合的重要途径。

意识形态的社区影响是深刻的，在社区中建立以公共精神为基础的利他、集体取向、忠诚、承担责任、投入等为特征的现代社区共同体意识，是实现社区发展的意识基础。这种社区共同体意识是建立在地域背景下的公共精神，是社区成员在长期的共同生活中形成的共同的心理认同和归属，以及对自身在社区中的责任与义务的认知。社区共同体意识是形成社区凝聚力的观念纽带，是社区存在与发展的基础。社区成员通过在意识上对社区的自觉和认同，进一步内化为一种主动的参与行为，社区的凝聚力在居民广泛参与下而形成。公共精神的普及是建立社区意识和培养认同的基础。公共精神是社会成员参与社区实践的动力源泉，也是社区成长发育的精神基础。¬¬¬

社区共同体意识的培养除建立公共精神外，具体需要共同利益的挖掘。利益是形成社区关系的核心要素，社区居民之间以及居民与社区之间存在的共同利益越多越有可能发展出共同的意识。当居民清楚意识到自己的利益与社区息息相关，参与社区活动能够解决其切身实际问题，能保护自身权益甚至带来更多利益时，居民才会有热情投入到社区事务中来，才会产生社区认同与社区归属意识。现实社区生活中的各种集体维权行动就是居民共同利益受到威胁时产生的集体行动，通过维权行动居民之间增加了交流互动，培养了社区意识。

在现实生活中，应该在人们日常实践活动中培养社区意识与社区归属感，社区通过开展形式多样、居民有意愿有能力参与的文娱活动，提供给居民交流与互动的机会，促进居民之间相互熟悉建立感情。社区公共艺术最早出现在 20 世纪 70 年代的美国，是一种以公共议题为导向，以公共利益为出发点，以社群为基础所进行的艺术实践，由美国艺术家苏珊·雷西首创。“我们也许可以把它称为‘新类型公共艺术’，不同于多数被称为公共艺术的作品，新类型公共艺术是使用传统及非传统媒介的视觉艺术，并以‘入世’(engagement) 作为基础想法“。社区公共艺术具有公共性、艺术性、在地性、互动性的显著特征。作为一种策划、设计和处理事件的方法，艺术成为促进社区人与人之间、人与空间之间互动，引导提升公众参与意愿的柔性策略。因此，基于社区公共艺术的特征与所起的作用，成为我们推动社区公众参与，培育居民对社区的归属感，增强社区的凝聚力，开展居民参与社区更新协同工作的切入点。

基于 2019 年全程参与了重庆黄桷坪首届社群艺术季，所以对于社区的基本现状我不在此赘述，两年内，多次自发的或是集体组织的活动都让我更深一步地了解这个地方。通过今年 11 月 13 日对于新市场社区的再次走访以及和在地创作艺术家的交流，我发现本次公共艺术介入到新市场社区，尝试将公众参与从规划设计层面，拓展到社区文化治理层面，从宏观规划走向微观社区设计。实践证明，我们身边一个看似普通的社区其实是有其独特的社区文化资源，发掘社区文化资源成为艺术介入的基础。通过梳理和展现社区内丰富的空间特征和文化资源，形成丰富多元的艺术介入方式，提升了社区的公众参与意愿和公众参与

度。在共建共商共享的社区更新过程中，艺术介入的成果对邻里关系改善、环境品质提升、社区文化重塑、社区经济及业态发展等多方面起到了积极的推动作用。

在这两年内，综合自己参与和所看到的艺术介入“社区营造”的案例，我初步形成了两个辨识“社区营造”是否因此受益的关键指标：一是“社区营造是长时间、永续性的工作”，这是持续而不会终止的过程，所有的过程就是目的，所以社区营造是需要且必要长时间地、持续性地推动；另一则是“社区认同感及团体组织能力是阶段性评估的指标”，社区营造的收获不是它所举办的活动本身，而是社区因此提升了他们的行动能力并强化了对社区的认同感——增加了人们跟脚下这片土地以及跟其他人的联系强度。如果用这两个标准来看待新市场社区的艺术季活动，我觉得此活动称得上是基本合格的艺术介入“社区营造”的项目。

以上就是我在本次在地考察了新市场社区后的些许感受，还请老师指正。

孙兆兵

中国当代艺术的发展与生命力

——以公共艺术为例

中国当代艺术的发展，是对中国历史文化的发展和时代面貌的集中展现的艺术形式，在全球化的背景下，世界文化的多元性，来到包容性强的中华大地上，与之本土化文化相碰撞，使中国当代的文化更加具有多元性和广泛性，促使了中国当代艺术家在思考中国优秀的文化的同时吸收外来的优秀文化，推陈出新所形成的为我所用的中国当代艺术符号。

我们的中国当代艺术家是非常有创新的团队，更是中国改革开放文化发展的中心力量。虽在历史进程中中国的艺术群体有借鉴西方现代艺术的痕迹，但是他们的思想是建立在为我的基础上。中国近现代画坛到当代艺术当中，中国留洋艺术家甚多，例如高奇峰、高剑父、徐悲鸿、林风眠、何多苓、罗中立、周春芽等等，他们在学习西方的同时来固守中国的文化，使中国的艺术形式更加多元。所以说中国当代艺术家以及当代的艺术成果并不是全部向西方学习的结果，而实际上相互的借鉴学习也是人类不同文化相互交流下的积极影响，而中国的当代艺术也是与世界的艺术形式共同进步的。

艺术形式的多元和蓬勃的发展，促进了美学的发展与进步。那审美的发展除了各身体的生物机能外，我认为有多点因素，第一点：人们生活中所感受到的美是具有时代性的，例如古典时期的法国的女性他们以束腰为美，中国古代的女性以小脚为美，与当今时代相较，女性逐渐从陋俗中逐渐被解放，而审美同样也得到了发展。多元化的时代使美的发展也变得更加多样化。除此之外第二点：能够改变对美的认识，就是视觉的认知经验所改变。我们不会对一个没有视觉经验的物质去表达他是美的，因为我们知觉的经验里对他是未知的，当有一天我们理解了蒙克的所经受的时代和磨砺，我们就不会在去评论他是丑的。第三点：我认为通过们的实践劳动、文化学习、美术史论研究，审美能力是可以提高的。第四点：审美还具有范畴性，不同的政治体制，地域背景，经济能力，文化积淀对美都有一点影响，例如西方的古典美就是被规范的，单一的。极好的反映出现当代的美更加的多元，和广泛。

世界多元化呈现出自由开放，审美改变的同时，人们更加敢于去探索新的事物，更加的敢于探索更多的艺术的可能性，同时一些问题也相应很多问题出现，需要艺术家所去为社会减压，或者说通过艺术的形式呼吁大家共同去去解决。生态环境问题，社会矛盾问题等等，

艺术作品虽然到达不了去解决社会形成的矛盾，但是我始终认为优秀的艺术作品可以使大家感化。这时公共艺术的特征就尤为的显现，通过以视觉的美学重塑人与社会，人与人，人与场所的形态特质，在公共空间下，以公众参与的方式，形成它的公共价值和人文关怀。

中国的公共艺术的话题的引入仅仅有几十年的历史，也正是中国经济高速发展的时代，所以它是带着时代的担当而产生的，经过艺术家的观念和审美的提升公共艺术作为中国当代艺术的形式，它也走出了自己的发展道路。作为一种文化现象而言，公共艺术代表了艺术与城市，艺术与大众，艺术与社会的关系的新取向。我们当今时代的公共艺术的发展与时代命运相结合，艺术家们担当起了公共艺术介入的方式改变公共场域，在全国呈现多个公共艺术工坊，合作社，创作活动，例如羊蹬合作社，长江上下，石节子美术馆、重庆生态艺术季等。

重庆生态艺术的重点是强调生态保护，共享生态艺术，是要“实现以人为尺度”向“以万物为尺度的转变”

（摘自：生态艺术季访谈）。在黄桷坪的平行展场，以铁路三村实地考察创作的，根据铁路三村以铁路特有的人文积淀，公共空间状态，进行思考和介入，使艺术与人本体的距离拉得更近，铁路三村的生态面貌是中国重工业时代转变的一个缩影所在，建筑及一些人生活方式都带着上世纪的面貌。与中国现代时尚建筑和都市丽人形成了鲜明的对比。怎样让为中国发展进程消耗掉的一批人唤醒他们回忆旧时光、改善他们的生活环境以及跟上时代的步伐是此次项目和艺术家共同的宗旨。尤其是经历的全球性疫情的背景下，关怀生态，关怀环境和生命是和此次生态艺术节是不谋而合的，同样是也是回归到对人本体的思考。

公共艺术对社会的现实作用，是以公共性，艺术性，在地性的方式，来和当地的自然、人文元素交融，形成一种可持续的“自我生长”生命形态，也是为艺术品寻找贴近生活，改变生活的活源，公共艺术的发展丰富了中国当代艺术的形式，完善了当代艺术的生命形态，使艺术充分的与生活，时代，公众相交融。同时也充分的体现了当代艺术形式的开放，共享，交流的价值和精神。

孙兆兵

虎溪公社 11 月 20 日晚

潘思思

铁路三村，我的出发点

课的第三天，王老师带我们去往黄桷坪。清晨的路途是热闹的、是尘土飞扬的，沿街的老楼呈现给我的感觉是一块块树立的碑。穿过它经过热闹的菜场，通过曲折狭小的巷道前往静静躲在角落的铁路三村。我就置于那宝贵的时间和空间之中，这种空间和时间的相会一下子触动了我的感情，让我停下了脚步，慢慢的行走，去发现。

铁路三村狭窄的楼道里，在一束光的照射下出现了装饰的影——影是一个神秘的东西， 虚的令人可爱，它在不同的环境中幻成不同的感触，如果在文学中没有一个影字的话，那不知多少名作不存在了。宋代词人张子野，人称他为张三影，就是巧妙的在三个不同的场合中， 灵活的运用了三个“影”字，遂成千古绝唱。在中国园林中，构景有虚有实，而影呢？又是虚景中的主要角色，文学中描绘的影，用到造园上去，而园林中的影又产生了文学作品。虚的美往往比实的美来的更动人。从花影、树影、云影、水影，以及人为的影子、等等，能引人遐想，教人去想。

影子不仅可以弱化不美好的，还可以人为的将美好的以影的形式呈现，一面白墙可因影而精彩，古人造园时会利用影制造氛围，光影交错虚得美且梦幻。可是我们往往是身在其中成为别人的景，相反霓虹灯、电光等用人为造的景，刺激着人的眼光，吸引着人的目光。

抬头望去是一扇扇深蓝的窗户，而我在一个个蓝色方块里我看到了它。这家人在窗户质材的选用上十分独特，独特在窗户的玻璃上，这家人选的不知名材质有着镜面的效果，它映射着蔚蓝的天空、绿叶、和粗枝。不知主人家选用材质时是刻意还是无意为之。在观者的角度，用镜引景打破了日常我们的观察习惯让我十分惊喜并且联想圣多。这种引是园林中十分重要的一个手段方法。在计成的《园冶》中有写到借景的内容，其中计成所写“远借，邻借，仰借，俯借，应时而借。因借无由，触情俱是．借景生情，物情所逗，目寄心期，意在笔先．至景至精，至精至静，至静至清，至清神清，真情自生，情真意深，真情所至，通天达地。”生活中无意出现的借不断的吸引着我。

由现代的窗联想到古代园林里的漏窗，漏窗在园林中起“泄景”、“引景”作用，大园景可泄，小园景则宜引不宜泄。拙政园“海棠春坞”庭院也，其漏窗能引大园之景。

因为抬头而见到的惊喜，下面这张图是拍摄于铁路三村 166 号楼的楼顶，在这个楼顶上我又见到了一个设计师（住户）设计的天窗，在有些昏暗的楼道中撒下了白光，将我的目光引向上空。这个楼顶十分特别，特别之处一是住户用老木构建了一个悬空的空间，里面放着老木材；特别之处二是将楼顶墙面开了一个正方形的小口，仅容一人通过，立面墙壁上挂着一个长竹梯，而这梯子还是被锁在墙壁上的。这感觉是告诉了我上方有一个景，这景可能是一个室外桃园，而路就在那但是这路口设了一个牌子，牌子上写着不可通行。而我就只可望着窗口遐想万千。

2020 级雕塑班

唐俊

《艺术美学——当代艺术历史与现场研究》课程的一些感想

王林老师的课虽然课程很短，仅仅三天的时间。前面两天把艺术的上下文关系自古典艺术到当代艺术给我们做了一个大大致的梳理，老实说，教科书一般的知识是相对而言比较乏味的，听得让人昏昏欲睡。但王林老师总能在讲课之中引爆一些令人兴奋的爆点，奇闻异事也好，艺术家琐碎的杂事也罢。但凡一点有趣的事情从王林老师嘶哑的喉咙里讲出来，其味道大有不同，那些与教科书知识不相关的话题像闪烁在干瘪沙滩的精美贝壳一般，把沉寂幽闭的讲课室不时亮起一些明媚的光来。这也是不得不佩服王林老师的地方。

两天的讲课让我印象较深的除了王林老师那些无关紧要的趣谈，大概是遗留给我们的几个问题。其一，什么是美？老实说，我第一反应真的愣住了，我几乎找不到相对官方准确的语言去描述什么是美，在潜意识里也很少认真思考这个问题。当时我是相对靠前的回答者，所以轮到我的时候，我只能勉勉强强的依靠自己的之间去回答什么是美。后面听了很多同学相对成熟的回答以及老师给的一些启发，老实说，我还是并不是很清楚到底什么是美。我有一种自我的直觉，不敢说自己是因为自信，是我从内心深处告诉我的。美是不能回答的，美也是不可描述的。任何可以用语言描述的“东西”，或者能讲清楚的“道理”它并不是美。我个人执着于此，对艺术的某些态度也是如此。特别是一些“珍贵”的东西肯定是直觉的。似有似无，这种游离的东西我视之为“珍贵”的艺术或者“美”。并且这个“东西”不受权威的归纳，也无法归纳，它存在每个人的直觉之中，每个人都有权力认定什么东西是美的，什么又是艺术的。当然，我也相对认同其中一位同学所说，美是一种愉悦。就像每个男孩子都会有自己喜欢女孩子的类型，有些甚至一见钟情的情况，看一眼直接着迷，旁人并不能理解。这大概就是所说的情人眼里出西施的含义吧。美是令人愉悦的，并且让人兴奋、冲动、心跳加速。第二个问题，我认为当代艺术之中出现的问题。老实说这个问题比较好回答。因为在中国当代艺术这个圈子里可以讨论的东西有太多了，因为中国的当代艺术特殊的情况。在相对短的三十年的时间把西方将近一百年的艺术进程匆匆走了一遍，不可避免的集中出现当代艺术的各种问题。在这里我只想说一下我直觉中最强烈的问题，就是艺术家太急躁，因为急躁致使作品浮于表面，肤浅及空洞。我们不缺优秀的当代艺术家，不缺鲜活的创作力、想象力。当时由于中国艺术这个体量太过庞大，太多太多的艺术家鱼龙混杂其中，各怀鬼胎，艺术于他们而言是一块跳板，或者是一个可供发财的工具。所以中国当代艺术抄袭成风也并不奇怪了。每个人都在经济的大潮中都想以艺术的名义去分得一杯羹，即使这杯羹以及被反复压缩，但是年轻的艺术家趋之若鹜。一些艺术本质的东西不可避免的被抛弃掉。中国从来不缺优秀的艺术家，只是巨大的艺术垃圾一般的浪潮把中国艺术在全球艺术污染得一言难尽。我一直觉得，有时候我们可以停下来，慢下来，从自己的内心知道要去做什么样的艺术，而不是为了一个什么样的视觉效果，用自己所谓的专业知识强词夺理地去解释它。在我看来，大多数优秀的视觉艺术并不是依靠自己过多的语言去自我解释。

最后我想谈谈，最后周五黄桷坪现场的课程。我一直觉得铁路三村是一个很酷的艺术现场，它在某些角度而言极具艺术的生命力，有太多的地方可以诉说。很遗憾的是，与我分组的艺术家并没有抓住这里的某些特质，所做的方案浮于表面了。当然会碰到各种的问题，但是在直面困难的同时她选择了浮躁的单一呈现一个没有语言活力的现场，老实说，我很不喜欢她的方案，她做作品的方式以及某些态度让我恶心甚至鄙视。我坚信某些纯粹的特质在这个中国当代艺术浮躁的氛围里被雾霾一般逐渐浸入了杂质。一顿愉快的晚饭过后，我辗转于公交与地铁沉闷的人潮中，忧心忡忡地看着路过的街景，它们像一张张充满诱惑的幻灯片从我脑海中反复抽离又粗暴地塞入我的脑中。快步去到家楼下的商城买了一件中意已久的衬衫，我有些疲惫的站在镜子前，胸口的吊牌还不愿意剪去。看着镜子中的自己好像有些陌生，我莫名想问自己艺术又是什么？

孟舒雨

艺术美学——当代艺术历史与现场研究

米克莱把生态学作为一种解释实在的模式，提出了有别“美的艺术”到“生态的艺术”，是我们从生态艺术角度倡导一种艺术观。

这些“再”生、“再”制等意涵，已表明生态艺术家的后现代性格，其作品绝不是无中生有的原创，他们必须根据既有的状态，再赋以新义或新生的可能。生态艺术家具有个人精神性与走入群众的世俗性，生态艺术又与建筑、自然环境、社会系统等领域交叠。

1、艺术要跟它所在的环境发生联系，产生交流，它还需要展示出这个地方的特色和历史，这是好的公共艺术作品应该具备的特征。

从创作者的作品中体体现这座老工业区的当代性和还有作品创作的在地性（创作者庄苗手机九龙镇一些废弃钢铁厂的铁锈，把铁锈重新压缩成硬币的形式，在硬币上面刻上生态艺术季，以黄槐坪的两个大烟囱为主要图案，产生一个时空的对话。

说世界上的城市各有精彩之处是一样的，换句话说，世界上的不同城市，行走其中给人们带来的是一种真实的、实在的感受，这就是我认为的公共艺术一直在做的事情。在这个城市里，我们可以一边感受世界，一边感受与自己不一样的思考方法，这就是公共艺术这件事的有趣之处。

2、公共艺术和城市的关系

以本次生态艺术季创作者唐苗的作品为例，她用钢铁创作力三把凳子放在了邮电路菜市场，一方面是公共艺术与当地居民之间的一个互动联系，从而让他们产生自豪感，工业是当地的一个标签，另一方面方便了当地婆婆上楼休憩，为他们改造了一个空间，。

第一，城市中的公共艺术在城市的地位，应该像一个城市的地标，具有当地的特色和引领性的作用；

其次，一个好的公共艺术作品，应该具备公众观察和感受的各种角度；

最后，它还要是持续不断地存在于城市生活中。

3、在公共场所展示艺术项目，不管它是临时的，还是永久的，最重要的是让这个举办地的人们觉得它是有趣的，它能让住在那里的人对自己生活的地方抱有一种自豪感，这是公共艺术很重要的价值。

如果这个地方的人能够在接触这些公共艺术的过程中，感受到艺术与社会的连接，这便能够给这个社区带去活力。比如浅井裕介的作品，艺术家在创作中就让很多当地居民参与进来，居民参与后，也觉得这个过程中的体验非常有趣，他们通过参与和体验，会对自己生活的地方产生不一样的认识，进而爱上这个非常熟悉但对它日渐淡漠的地方。

4、艺术活化地方，赋予一个地方新的活力，其实最重要的是能够让当地人对这个地方有骄傲和自豪的感觉。当一个人在一个地方生活的时间久了后，是很难有这种感觉的，所以需要一个外来者的眼光，通过持续的行动，让当地人发现其生活的魅力和特色。艺术家对当地魅力的挖掘，能让当地人，也包括外来的观光客，从中收获感动，而这些情感的激发，我希望通过艺术的方式传达给大家。

5、有越来越多的地方希望借助艺术的力量，让人们重新认识地方。艺术家的创作要花很多时间和精力，在这个过程中，我很看重地方居民的参与，因为如果没有大家的参与，很多作品很难完成；其次，更多人的参与，能够激发一个地区的活力。

今天的艺术应该作出一些改变，应该走到户外，应该走到公共空间，让每个人都可以看到，让艺术成为大家生活的一部分。在公共空间中的艺术，它是存在于整个环境之中，和周围的气候、土地，还有人的生活息息相关，只有这样，艺术才有生命力。

从 20 世纪 90 年代至今，“当代生态艺术史”不仅一度占了艺坛前锋位置，并且成为总体艺术史的一部分，还与人类学、自然科学、经济学搭上关系。这些生态艺术家涉及的公共领域甚广，包括了劳工问题、污染问题、人口问题、能源问题、动物保护、森林保护、人权问题、社区参与、人际沟通等方向。而其共同的态度是“地球是我们的家”，因此，既具有地域性，也具有全球观。

王晗初

艺术美学—当代艺术历史与现场研究

铁路四村社区现场研究

周五我们参加了活动，王老师的意思是让我们来感受老校区的艺术气氛和独特的气息。之前就看王老师发过朋友圈，知道王老师对黄桷平有着深厚的感情。由于我本科是在虎溪校区读的，所以只来过老校区三四次，而每次来都是在学校里边转转，没有熟人带着走，我没太感受到这里浓厚的气息。我本来对这天的课程没有太大的期待，唯一提起我兴趣的就是王老师说要请我们大家中午的时候去吃梯坎豆花儿。

这次只来了一天，由于有老师和一些艺术团体的长期考察和介入，所以这次虽然只来一天，但我们融入得很快。我感受到了这里浓浓的人间烟火气。这里猫猫狗狗很多，都不怕人。在铁路三村下了公交之后，映入眼帘的第一眼，就是一群老大爷老奶奶在坝坝上聊天。最近的重庆阳光大好，连续一周的太阳使得重庆少了很多阴气。这样的天气可谓是十分罕见。重庆的冬天只要一出太阳，就有一种春天的感觉。

在老大爷老奶奶待的坝坝上边，有两个早到的同学，在阳光下他们闪着光，和这个村子格格不如，她们穿着鲜亮干净，这种景象在我看来特别像一种有温度的回忆，我喜欢这种感觉。同学对一只橘猫充满了兴趣，他懒洋洋的躺在椅子上，任凭别人怎么看，他一直保持高冷，我发现人好像都对有高冷态度的东西充满兴趣。耳边飘入一阵悠扬的音乐，听得出来演奏技术不咋地，但就是很悦耳，很应景，让人心情大好，觉得自己就像电影里的人物，配乐响起多少还有点动人。凑近窗边看到几个大爷大妈在一个房间里练习演奏，这应该就是老年生活应该有的样子吧。

在具体的艺术项目参与中，我们加入了西南民族大学的艺术项目。他们的灵感来源于一个爱情故事。在这段爱情故事中，男主地位高，女主则是来自乡村的姑娘，在那个年代这种门不当户不对的恋爱或者是婚姻是要遭到舆论的攻击的。但是就在他们约会的时候，男主把属于自己的贴身手绢，从包包里逃出来铺在了河边的石头上让女主来做。他们认为这一个铺手绢的动作很抓人心，让人感动。这个动作象征着爱情中很重要的一个因素则为尊重。所以他们想用金属这种材料来做成手绢，铺在人们休息的地方。

在我看来，这个艺术项目多少有些牵强，在组里老师的表述下，他认为铺手绢那个动作是扣人心弦的，但我听的过程中没有体会那么强烈。而且在实际介入乡村中，这个村子里大多为老头老太太，他们会坐这个铁板做的手绢吗，那么冰冷，而且时间久了也会变脏。所以我觉得这个项目应该再考虑考虑。我也不是批评只是一些建议，就是思考的要深入，介入乡村应该如何介入，落地之后的效果应该如何展现。总之这些我觉得是值得探索的。

为期一天的乡村介入就结束了，但我认为这是个很好的体验，就像王林老师说的，这次来主要是让你们感受一下老校区周边的生活氛围。我认为这个目的，对我来说是达到了，而且我很喜欢这里。我外公之前在北京铁路局，一直跑的是重庆，跑了十几年，我不知道他是不是在铁路四村住过，外公已经去世，我爱我的外公，我也爱重庆，对于铁路四村我还是很喜欢。

5.3 参观者说：

关于黄桷坪铁路三村现场及其在地创作艺术家王然

学号 2020120101

姓名：兰怡琳

本次课程王老师带我们到黄桷坪铁路三村进行了现场考察研究。11 月 13 号当天，一早我们就乘车来到了铁路三村现场。在这个小区里，我第一次直触到了老重庆的味道，从老重庆的房屋建筑到老重庆的人文都让我深刻的感受到了年代感。

整个铁路三村小区更像是一个居民互助的大家庭，居民会依照生活习惯来“完善”小区，提高小区的利用率，所以小区的归置处处都透露出“人气”，居民的自主性很高，换一种说法可以说居民们就是自己的物业， 这可能是与现代小区区别最大的地方。

在这个高度利用的小区里，我们要思考的问题就是，作为艺术类学生的我们可以以观念带动实践，来为小区为居民再带来些什么，最好是留下些什么，让我们的艺术融入他们的生活，让我们与他们有一个共生状态。

在此，我们介入了一位本次参与在地创作的艺术家——我们川美研究生的王然同学。

在交谈中她告诉我们她要为小区做一个方太阳，因为她发现小区的路灯很少，一到晚上就很黑，再者这个小区的居住人群偏老龄化，可以说大部分都是老年人，走黑路对于他们来说真的很危险。王然想要通过艺术作品的呈现方式，来为小区点亮一个夜晚的太阳。这个太阳生发于她，但是最后并不是完成于她。为什么这么说，是因为这个太阳是采用荧光漆材料制成，太阳的点亮需要 7 户人家的参与，每户人家在一个星期内的一天需要为这个太阳提供一个小时的插电（当然这并不是强制性的）。过程中，我们和王然一起走访了几户人家，参与到了这个创作过程中，很有趣的是，询问到的居民都很乐意参与插电供电，其中一户人家的叔叔说，我们很支持你们同学的创意，能够参与进来我们也感到开心。

这个太阳在被供电的情况下就会亮起，如果某一天不再有人为太阳供电了，那么这个作品可能也到了它功成身退的时候了，如果供电一直持续下去，那么我们可以肯定的说，这是一个相当成功的在地艺术作品，成功之处在于，艺术家将艺术介入生活的作用发挥到位了。这个作品从另一个层面，可以触发我们思考的是，太阳的点亮熄灭状态带来的也许是信任、获得、参与度、互助、趣味等等很多微妙的艺术效果。在我看来王然同学的在地创作，是将作品的最后部分交付给了居民们，此创作是以一个不确定的完成状态去探寻一个确定回复。

本次一天的在地创作跟踪参与，让我更直接的理解到艺术是如何融入生活的，生活又是如何带给艺术灵感的，当艺术大步走入生活日常时，可以说这应该是可以让艺术家兴奋的时刻。

除了艺术，这也是很丰富的一天，人声嘈杂的茶馆，烫嘴的章鱼小丸子，丰盛的梯坎豆花，琳琅满目的古着店，五块钱的理发摊，情感充斥的涂鸦墙，阅历丰富的婆婆爷爷 ..... 这些都是每妙的体验。

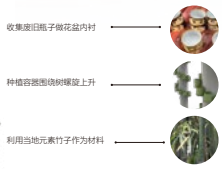
艺术美学——当代艺术历史与现场研究

——江南大学孙磊艺术家组

高丽艳

此次生态艺术季由四川美术学院发起，将长江上下的八所高校联合起来共同将“人人生态，人人公共”的理念带进创作思路之中，更大程度上将思想通过教育系统进行教育的传达，进行知识更新。选址在黄角坪的老校区提供了和社会直接联系的通道，和当地民众一起生活，直接就地于现实，在场性的关系，也能更好的与一直生活在重庆的原住民有更好的互动交流，让社区的微更新更实地的践行而不是纸上谈兵，社区的更新将两个方面的需求结合，一个是艺术内部的需求，一个是社会的需求，这样的两个需求共同的推动了我们今天这样一个社区改造，更新的公共艺术项目，并且联合了不同高校的不同专业的艺术家们，可以更加全面的共同探讨、深化、推进、完善项目的各方面需求。

在本次实地与艺术家们共同调研之前，本人也参与了各位教授们与艺术家们在线上讨论方案的会议，了解到江南大学的艺术家孙磊在初始阶段准备了三个方案分别是《幸福客厅》《花开了》《口袋菜园》，在定初稿的时候的定的《口袋菜园》用废弃的竹子作为容器种植铁路三村附近常见的中草药，意在建造一个共建共享的区域并建立一个铁路三村独有的植物志。



原定于在铁路三村的门球场实施计划，但在实地调研时发现，门球场的可操作性不高，于是开始重新选址，当天跟随艺术家孙磊不断的勘察现场，定点又推翻，组中有公共艺术专业的同学，也有雕塑专业的同学，纷纷提出自己专业领域能在这个项目中所能给的最大程度的意见，孙磊也从设计与交互的观念向我们阐释他的种种顾虑。最终在考虑到今后的维护问题和共建共享问题之下才将地点定在了人流量大，离居委会近的一个居委会的棚子外。定下地点之后询问了曾令香老师的意见，老师提出换了地点那么作品就要融合到环境当中，不能平白的去搭建一个本不属于这个场域的小空间。在短短的一下午当中，因为种种问题将铁路三村基本走了一遍，体会到了传统具象雕塑专业学生很难看到的一面，需要跟各个方面做好协调，不论是居民的体验感，社区以后是否好维护，场域的空间性，作品的在地性等，每一个方面都要不断的推敲再推敲，不能像是做艺术品只以艺术家本人的创作意志为第一中心。

在结束实地与艺术家的调研之后，也紧跟着艺术家创作的步骤了解到他最终将这个棚子以中药的角度扩散，将房屋拟化成中药铺中存放中药的中药柜，以抽屉推拉的形式展示着附近常见的中药，形成一个立面的小型中药志的展览，让志愿者朱嬢嬢为主要的今后管理人员，以领养制让附近的群众参与进来增加居民的体验感。

本次课堂不仅有前两天王林老师在课堂上的理论先作为支撑又有之后的实践深入到社区和居民当中去，理论与实践的结合使本人对社区更新这一理念更加深入的了解，对从人人参与的角度来说是一种自下而上的社区管理和探索，社区和美院的艺术实践默契结合的方法论也有了新认识。

公共艺术与社区环境

赖中原

重庆黄桷坪是一个新老交互的城区，同时保留了这座城市的特色，重庆地道的饮食，老社区居住的本地居民，浓厚的市井生活氛围。由于川美老校区在黄桷坪，在这里有许多艺术家扎根于此，这里的艺术氛围影响着周围人的同时，吸引着外来的游客。

这次“长江上下公共艺术行动计划”创作的艺术家在黄桷坪铁路三村考察现场环境，与当地居民交流，他们作为外来者，以陌生的眼光观察审视这座城市的人与景，寻找艺术介入公共生活更多的可能性，作为外来者，艺术家乐黎与张瑞琪在介入铁路三村时注意到一些很新奇、美丽的细节。在照片拍摄过程中，艺术家发现：在这些社区刚建设时，因有统一的建筑规制，与其他的社区没有差别。而随着时间的推移，社区居民对这个社区有意无意的改造赋予了社区属于自己的性格与灵魂。在社区的各个角落里，寻找到一些特殊的墙体，在每堵墙的背后都是一个家庭，都有它的故事，艺术家想让社区居民也发现社区的灵魂与角色，赋予这些细节诗意，以诗歌体现场景的性格。

艺术家调查了军哥书屋，在书屋中找到了许多感兴趣的诗歌、铁路口号等，并想到古代中国人以在岩壁上题字的方式记录诗歌。艺术家欲在社区使用石料雕刻机在墙壁上镌刻符合社区场景的、能够相呼应的诗歌，为社区增添诗意与情趣，让外来者和社区居民发现、感受社区的灵魂。

她们收集了一些重庆籍的诗人写的诗，找到社区的居民将之写下来，同时寻找到一些有关现场的有意思的话语，例如“胖娃儿胖嘟嘟，骑马上成都，成都又好耍，胖娃儿骑白马，白马骑得高，胖娃儿耍弯刀，弯刀耍得圆，胖娃儿吃汤圆。”非常的诙谐幽默，又有地方特色，用地方方言来说更加朗朗上口，当今以很难听到这种言语，更加成为一种记忆。

还有一些有趣的人与事，在社区里有家理发店，就只有一个老师傅，非常简单的一个理发地点，而不是一个铺面，他那里没有年轻人去理发，他的顾客是老顾客，他的理发店开始于 1966 年，几十年的手艺，是附近居民的记忆人物。艺术家将他的故事当作一个历史性的事件，将他的存在时间永远雕刻着墙上—韦师傅理发店，始于 1966 年。像一个微型景点，她们所刻诗歌故事的地方都是一段往事。

当路人偶然瞥见，一种新奇产生，心中产生的种种联想，我认为这件作品是有生命的。

铁路三村的“仁生态”公共艺术

张力方

“铁路三村”这是一个有年代感的社区，社区建成到现在已经半个多世纪了，这里的居民基本上是铁路退休职工和他们的家属，大部分居民都是 50 以上的老年人。而这里的建筑也因为时间的久远和现代化的高楼大厦形成鲜明的对比，就像是柔软的海绵和坚硬的砖块之间的对比。铁路三村承载了太多逝去的历史，而在这片历史中奋斗的人是清晰可见的。

本次“人人公共·人人生态”选址在铁路三村，指出将从“物生态”、“境生态”、“仁生态”三个视角去展开回应时代话题。而我想就“仁生态”来谈谈我对铁路三村公共艺术的看法，仁生态即人人生态，力指社群生态，更多地从社会和文化的角度去探讨社区人文传统与精神价值的共识性与共建性。而铁路三村是一个成就了新中国第一条铁路（成渝铁路）也是重庆文化重要贡献者所聚集的社区，我认为这次的生态艺术展因紧紧围绕着这样一个历史背景和文化下进行，关注这个地区的铁路文化以及关注这些遗留下来的老年人的情感归属问题来进行社区的艺术创作。在和这些老人沟通时，他们对生态对艺术是没有全面的了解和认知的，他们提到最多的方面是自己的故事、和这里的历史、文化，但也会好奇这个活动是什么样的，会吸引很多人来参观吗?

在此次考察中我有幸邀请到了一位在铁路三村在地创作艺术家，他是江南大学的老师余飞，他带我去参观了他将要实施创作的场所，和他交流的过程中我了解到他想记录一位普通人在铁路三村生活的一生，从“他”呱呱坠地到幼儿时的天真浪漫青年时的朝气蓬勃老年时的步履阑珊，一个普通人在这样一个环境中的成长历程，“他”的这一生都在铁路三村这样的环境中成长，“他”的一生也是这个社区的缩影，“他”代表了社区中的一部分人他们的生活方式和成长经历。在交流的过程中我了解到余飞老师将选用钢材作为主要的创作材质，形式是简单的几何形体拼接形成几个高矮不同的阶梯形，表现“他”成长的几个状态，几何形体的内部通过图像和文字来展现这个人一生的历程。作品的表现形式是坚硬没有温度的，但内容却是充实和有力度的，这样的反差形成了鲜明的对比—我举这个例子其实也是想表明我的一个观点，余飞老师的这个作品我个人认为是从“仁生态”这个角度出发去考虑了这个铁路三村的实际情况，在这样一个有历史年代以及老年人居多的社区，关注这个社区的文化关注到这个社区的人的具体需求，从社会和文化的角度去探讨社区人文传统和精神价值的共识性与共建性，这样的一个公共艺术作品是饱含了记忆、文化、情感为一体的。外来的人会更加深入的了解这是一个怎样的社区，而不只是单单的来拍照打卡，而本社区的人他们的情感归属是得到了一个回应，这个社区就是因为有他们才得以生存和发展。

我想谈的铁路三村的“仁生态”公共艺术，更多的是从情感的角度去探讨了社区人文传统和精神价值的共识性与共建性，而公共艺术的创作如果从这个地区的铁路文化以及这些遗留下来的老年人的情感归属问题来进行，这样的作品是否更有力量和价值。

5.4 后记

曾令香：

最近，温铁军在聊后疫情时代时提出“生态产业化、产业生态化”的问题，并反思在中西经济发展模式中，在世界变革中我国如何作出未来选择的问题。就目前来看，我们开这个题，可以超越原来的从自然科学来谈生态艺术的视角，需要更多是从历史、文化、政治与经济等综合视角，尤其是在在地性文化结构和社群肌理当中进一步拓展这个话题。温铁军谈得很有意思，为什么中国 03 年提出乡村振兴和生态文明？因为中国有自在的村社理性自治的基础，在未来几年我们可以用这种模式反思中国经济的发展自信，并建构中国文化发展的自信。

为什么中国的经济发展一直是从唯技术发展主义到制度论，最后我们的传统文化结构都被抛弃了。原因很简单，我们站的观点不一样，生态艺术的视点绝对不是西方过度的消费主义，而是具有中国自在的肌理。中国老百姓不怕垃圾，乡下老百姓对垃圾的处理方法有千万种，如果我们把垃圾处理作为生态艺术的重要端口就局限了，所以我们需要继续在生态艺术中深耕细作。

第一，当下的人们面对现在展厅里的展览时，评价标准开始变得模糊，开始变得茫然甚至失措。如何让大众在展厅、在现场感受到生态艺术的效力，这关系到我们从哪个视角出发的问题。川美走出的这条路打通了教学生态的内外，希望接下来继续打通艺术生态的内外，继续注重行动的力量。在目前这个阶段我们还没有评价的话语权，因为我们的评价还是在用西方的话语评价工具，所以希望转型期间的这一代能够成为真正的文化知识生产者，用现场说话，以行动带动研究和新的生产。

第二，要在行动的基础上加强横向、纵向的研究，从而知道我们的主体性在哪里，知道中国现场需要怎样的生态艺术。在黄桷坪做的生态花园和社区艺术，是低经费小规模的行动计划，但它能够引起江浙一带的朋友的关注，最重要的原因是黄桷坪具有独特性和真实性。它的自然感与社群肌理的生态在城市化过程当中依然存在，它是尊重各个主体同时存在的状态，是一代人身份的式微。而艺术成为关系链接的重要方式，打通并激活了黄桷坪的公共资源。

我们在这个行动当中建构中国艺术逻辑的可能性，这是重新思考艺术与现场关系的尝试。所以比较不仅是文化视野的比较，中外的比较，更是放在学术和社会上的多维度的比较。

第三，加强人文关怀。公共艺术所有的生产与艺术，其核心出发点都是围绕“人”。然而中国谈公共艺术的语境与西方不同，在中国谈公共艺术，是要关注现代化进程中人感受到的落差，并从中联通力量、打通内外、深入到百姓中，让艺术话语成为生长在日常生活中的真实表达。所以要加强人文关怀，让我们不仅只在学院研究艺术，还要真心实意地关怀人文，在这种关怀中持续实现共建共创。

我们做艺术不是把人强行席卷进来，而是作为一个组织者，统筹并加强多方力量的合作。近几年在跟实验艺术学院、造型艺术学院、第三方机构等合作，未来也将继续以行动带研究、用比较的视野，注重行动的力量，加强关怀。

希望第四届长江上下公共艺术行动计划或者第二届生态花园项目我们不仅联动长江沿线的 8 所高校，而是能聚集更多的力量进行，在重庆生长出有实践经验，有实证性、以人为本、有链接能力的新的范式。