城市表情,环境之光

THE EXPRESSION OF A CITY: ON THE URBAN LIGHTING CONDITION

城市光环境艺术浅谈

文/吴嘉振 By Wu Jiazhen

1. 前言

圣经旧约中创世纪第一章开篇说道:"起初神创造了天地。地是空虚混沌,渊面黑暗;神的灵运行在水面。神说:'要有光,于是就有了光。'神看光是好的,就把光和暗分开了,神称光为'昼',称暗为'夜'。"

光,对人类而言意义非凡。它驱走人们内心世界对黑暗的恐惧, 也是人们感知世界的视觉媒介。从摆脱原始蒙昧到进入现代社会, 照明与人类城市的发展始终形影相随。进入工业社会以后,良好的 城市照明更是成为衡量城市现代化的标准之一。

2. 城市光环境艺术的由来

城市是人类群居生活的高级形式,它的出现是人类走向成熟和 文明的标志。在越来越多的摩天大楼和立交桥拔地而起的今天,城 市面貌也许真的只能用"钢筋水泥的丛林"来形容了。作为人类文 明的伟大创造,城市不应该是冷冰冰、硬邦邦的,它的表情不应该 和城市肌理一样那般僵化。

以城市照明为例,在过去的很长一段时间里追求照明的功能性、经济性和安全性几乎构成城市照明设计的全部。随着当代科技水平的进步和城市设计理念的发展,城市照明的概念也正在发生翻天覆地的变化。通过光的艺术演绎美化城市、提升城市形象已经成为一种国际化的发展潮流。从北半球到南半球,从欧洲到亚洲,如今全球诸多大城市都在竞相努力创造城市光环境的视觉意象,以打造充满生命力和富于表情的城市空间为目标,获取更强的城市竞争力。

在这样的时代背景下,城市光环境艺术——一个有别于传统城市照明的概念,正在悄然兴起并取代后者。城市光环境艺术提供的不仅仅是照明,而是营造的城市空间。它是超越城市照明的一种城市空间的光的艺术诠释和演绎,它赋予人们更加丰富和有趣的城市空间体验。城市光环境艺术可以展现一个城市深厚的文化内涵,

不仅有助于提升城市形象、还可以促进旅游业的兴盛和商业的繁荣。它是体现城市文化生活品质的重要标志之一,甚至已经成为当 代城市的空间发展策略。

3. 城市光环境艺术的表情

光,本身没有生命,也没有表情。但是当光经过艺术家的创造之手点亮于城市空间,它便获得了文化属性和表情。城市是人类精神的栖息之所,一座有活力的城市恰如一个情感丰富的人。城市光环境艺术是城市表情的自然流露,它可以展现城市生活的欢乐、恬静甚至是惊愕。

欢乐

在许多人眼里,城市生活总是充满激情与欢乐。每逢重大节日和庆典活动,绚丽的灯光往往成为烘托节日欢乐气氛的最佳媒介。世界上一些著名的城市如法国里昂、日本札幌、德国柏林,甚至通过举办灯光节,直接让灯光作为欢乐的理由和庆典本身。这些灯光节的历史和每次持续的时间均不相同。最古老的灯光节当属法国里昂灯光节,其历史最早可以追溯到1643年。从1852年形成规模后一直延续到今天,已经走过数百年的历程。每次持续时间最长的当属日本札幌灯光节,从每年11月中旬左右开幕一直延续到来年2月的札幌雪祭,时间长达数月之久。从2008年开始,中国北京也开始举办每年一度的城市灯光节。

除了时间相对固定的城市灯光节,光环境艺术还经常以灯光秀的形式应用于一些非定期的重大庆典活动。以法国巴黎埃菲尔铁塔的灯光秀为例。众所周知,埃菲尔铁塔的灯光系统一直是法国巴黎的一大圣景,每年都吸引着数以百万计的游客来此观看。每逢重要节日或重大事件,埃菲尔铁塔的灯光更是绚丽多彩。在 2009 年的时候,

01~03 埃菲尔铁塔

为庆祝铁塔建成120周年,艺术家和设计师为埃 菲尔铁塔设计了一场独一无二的主题为"可持续 发展"的庆典表演。为了再现埃菲尔铁塔建成 120 年来的重要历史时刻,除了依靠绚丽的灯光,设计 师们还加入了来源于原声录音带的音乐伴奏:有 节奏的铆钉和金属构件的敲打与撞击声, 夹杂工 人们的话语声, 汇成了一首动人的劳动乐章。从铁 塔的底座开始往上,通过钢结构的支架与大梁,再 形成交汇, 直至 324 米高的塔尖, 设计师们用灯光 表现了铁塔三年时间的建塔历程。不同色彩的灯 光也表现了埃菲尔铁塔不同的历史时期, LED 灯展 现了色彩变化的美妙痕迹。从 2009 年的 10 月 22 日到12月31日,这场持续了近三个月的灯光秀,让 全世界的人们在璀璨的光影中见证了埃菲尔铁塔 120 周岁的生日。与此同时,作为世界文化名城的巴 黎也向全世界传递了它的欢乐。

恬静

当然,城市生活除了节日的激情,更多的时候 特别是夜晚时分, 它的节奏应该是舒缓的。城市 光环境艺术不仅适宜展现城市生活的激情和欢 乐,它同样可以表现城市生活的安逸和恬静。瑞士 日内瓦是一座历史悠久的世界文化名城, 为了让老 城区中一片靠近日内瓦湖的老广场重新散发活力, 艺术家设计了一件名为 "Place du Molard" 的作 品。作品手法很简单,就是在广场和周围街道的地 面嵌入多达 1800 块与广场铺装尺寸一致的发光玻

璃砖。这些玻璃砖的每一块上面都刻有来自于六种不同的欧盟官方 语言文字, 例如"早上好""晚上好"等短语。它们呈不规则状散落 在地面, 越靠近湖边数量越密集。 走在白天的广场上, 我们几乎不 会发现作品的存在。但是一到入夜,这些发光的玻璃砖所产生的点 点光芒恰似湖水在月光下泛着的粼粼波光,让人仿佛置身于湖面。 作品建成后, 夏夜时分广场的咖啡座总是人满为患, 人们很享受这 种安逸而神秘的环境氛围,广场重新成为人们喜爱的聚会和聊天的 场所。

作为这片广场景观的重要组成部分, "Place du Molard" 没有 像灯光秀那样融入更多的科技手段, 它是那么安静。从远处看, 这 些散落在广场地面的发光的玻璃砖恰似月光下的粼粼波光, 让夜晚 的广场看似一片平静的湖面。走进看,每一块玻璃砖又透过淡淡的 灯光用文字与人形成心灵的交流与互动。巧妙的设计、简洁的手法 造就了作品不同寻常的恬静之美,也许这才是城市生活的最佳表情。

惊愕

不迷信于约定俗成的事物, 保持独立思考之精神, 是人类最宝 贵的精神财富。然而在快节奏的城市生活压力下,人们因为整日忙于 追逐更好的物质生活, 他们的精神世界正在逐渐变得麻木而近乎 于休眠。在 2007 年的巴黎不眠夜期间, 一件名为 "?" 的灯光装置 出现在圣保罗大教堂与圣路易斯大教堂中。这是一件手法纯粹、效 果震撼的作品。当前来礼拜的人们从侧门进入教堂时,首先会看到 数个呈不规则状悬浮在唱诗班席位上空的发光球。随着人们往教 堂中央走去,这些起初并没有过多引起人们关注的发光球竟然渐渐 地、令人惊讶地组成了一个巨大的问号,不可思议地悬浮在圣堂的 正中并发着不真实的神秘光芒。当人们继续穿过教堂,问号又逐渐 随之分解。

从表面上看,这只是一件空间游戏作品。然而,作为日常人们进 行祈祷和寻求慰藉的精神场所,教堂不同于一般的城市空间,它有 着不同寻常的神圣性。特别是在教堂中以光为媒介进行艺术创作, 很容易使人与圣光产生联系,作品恰恰抓住这一点和人们开了一个 巨大的玩笑。很难想象当人们在富丽恢弘的教堂上空突然发现这个 发光的巨大问号时,他们会作何感想。相信面露惊愕之情会是大家 最初的共同反应, 也许最终大家对作品的理解会有不同, 但不容置 疑的是作品确实刺激了人们早已有些麻木的大脑神经, 让他们在遭 遇惊愕中对往日那种循规蹈矩、日复一日的城市生活产生重新的认 识和理解,相信这正是艺术家所期望达到的艺术效果。

4. 结语

美国著名的城市规划专家——凯文·林奇 (Kevin Lynch) 说: "我们不应把城市仅仅看成自身存在的事物,而应该将其理解为由 它的市民感受到的城市。"城市光环境艺术正是这样一种让人亲切感 受城市文化、体验城市性格的方式和途径。今天在欧美发达国家, 城市光环境艺术的身影已经全面走进城市空间。不管是灯光秀、光 环境艺术景观还是灯光装置,它们用丰富的艺术表情为人们展现了 城市生活的多姿多彩,有效地促进了人与城市的互动与交流。

反观我国, 近年来城市照明发展很快。特别是北京奥运会和上 海世博会的成功举办,人们对城市照明有了更高的认识和追求,从 2008年开始的一年一度的北京城市灯光节就是最好的佐证。然而 相比欧美发达国家, 我们的差距还十分明显。首先, 从整体而言我 们对城市照明的理解依旧停留在功能层面, 尚未形成通过城市光环 境设计来营造城市空间、提升城市生活品质进而打造城市文化的 意识。其次, 我们在城市光环境的设计上手法比较单一, 未能充分 运用一切可能的现代科技来促成作品与人的良好互动。最后是在 新技术新材料应用上的落后,对以 LED 为代表的低碳节能新型光 源的使用还未开始普及。差距固然存在, 但我们有理由相信, 只要 全社会意识到我国在城市光环境艺术领域存在的不足并虚心学习 国外的成功经验, 我国城市光环境艺术的发展必将迎来光明的后世 博时代。 □

(吴嘉振 硕士 中国美术学院建筑艺术学院讲师)

04 Place du Molard 05 ?