

创造性转化 创新性发展 纵横谈

中国当代建筑——匠心营建 诗意栖居

周榕

核心阅读

镇的历史和文化,成为当地特色人文空间,人们在此流连忘返,感受代代传承的劳动智慧和工匠精神。

展现当代生活的人文魅力

建筑是人类生活的空间,承载了人们的记忆、情感和精神。近年来,涌现出不少展现中国式生活场景魅力的优秀建筑作品,在海内外获得好评。

创新“中国意境”的表达形式

意境,是中国文化特有的超越环境本体的境界营造。意境既包含物质性的“实境”,又延展至精神性、情感性和文化性的“虚境”,对意境的推崇令中国传统空间造物常常具有超然象外的隽永意蕴。

一座座拔地而起的现代建筑在解决功能问题的同时,也应接续中华文化根脉,给人们以亲切的文化认同感和精神归属感。这是摆在中国建筑界面前的重要课题。

在建筑形式创新迭代的过程中,需要处理建筑与地域特征、文化传统的关系。

随着中国综合国力的日益提升,坚定文化自信、再造“华夏意匠”,已成为越来越多当代中国建筑师自觉肩负起的历史使命。

打通传统与现代的交融空间

40年前,建筑学界的经典之作——李允铎《华夏意匠》一书极富洞察力地论证了中国传统建筑是与西方建筑完全不同的独特文化载体。“华夏意匠”,代表着能让中国人产生高度认同感和归属感的“有意义的建筑形式系统”。而当代中国的文化风貌、价值理念和审美追求,已远远超出了传统建筑形式的承载能力,因此需要建筑形式的创新迭代,需要建筑师在汲取传统养分和植根脚下土地的过程中,不断丰富建筑的形式语言,打通传统与现代的交融空间。

建筑师王澍在对中国传统书法、绘画和江南园林、民居的研究中汲取思想养分、开掘设计资源,摸索出一条兼具中国传统文化意蕴与现代空间表现力的独创性建筑路径。在其代表作宁波博物馆设计中,他将中国传统造园术中的营山之法,运用于建筑的体量切割和内部空间的关系塑造,还将源自浙江民居的“瓦片墙”技术应用在建筑的立面表现上,把采自当地老屋拆迁后的废旧砖瓦,拼贴在清水混凝土外墙表面,形成富有历史沧桑感的“时间肌理”。这样一座既现代又透着深厚文化底蕴的博物馆建筑,成为

当地文化地标。

在建筑形式创新迭代的过程中,需要处理建筑与地域特征、文化传统的关系。毕竟,一个社区、一座城市的文化气质与精神认同,浸透并彰显于其所营造的物质环境之中。用建筑反映城市精神,增强文化认同,激发精神凝聚力,成为当代建筑师的努力方向。

2020年落成的景德镇御窑博物馆,就用建筑来展现和提振城市精神。建筑师朱锴通过对景德镇历史文化的梳理,提取出对当地人具有特殊情感价值的窑窑和窑砖,并以此作为设计主线。他从当地特有的手工不规则“窰窰”(窰窑和补窰)技术中汲取灵感,将大小不一、错杂并置的拱筒组合成生动空间。在建筑的内外表面,建筑师将从当地废弃窰址收集来的、布满“窑汗”釉化肌理的旧窰砖与新面砖混合贴砌,形成令人过目难忘的环境底纹。这座博物馆有力提炼出景德镇

在山西省运城市芮城县,建筑师王辉围绕五龙庙这座唐代文物遗存,通过简洁的墙体及景观处理,打造出一座现代感十足的白砂庭院。在纯净的周边环境烘托下,五龙庙如同一件被精心安放在露天博物馆中的展品,现代景观与千年文物建筑之间发生奇妙的“化学反应”。

在“又见五台山剧场”设计中,建筑师朱小地用一条730米长蜿蜒展开的“之”字形复墙体,构筑起进入剧场前七折七叠的前导空间。墙体表面由石材、玻璃和不锈钢等不同反射率的材料交织成不断起伏的图案,如山如浪,绵延不绝,历史的深邃感油然而生。

对人与自然的关系进行全新的文化再阐释,也推动建筑师创新表现“中国意境”。建筑师李晓东设计的篱苑书屋,用未经雕琢的原木枝条覆盖建筑的玻璃表面,外部隐逸于山水之间,内部则光影斑驳,令人恍如置身密林深处;建筑师李虎、黄文菁设计的山谷音乐厅,整座建筑有如经过漫长时间层积而成的自然山石,曲折叠构,粗砺质朴,宛自天开,仿佛在邀请听众欣赏一场大自然的交响乐。建筑师徐甜甜设计的竹林剧场,利用浙江松阳当地漫山遍野生长的毛竹,在竹林中辟出圆形合座,把场边韧性十足的毛竹顶端束拢围合成一个天然剧场,不费一砖一瓦而别有意蕴。

建筑师刘家琨设计的西村大院,位于成都市西村创意产业园内。40亩的宽广内庭,集合了足球场、竹林、集市、餐厅、商铺、展馆、院落等功能内容,还有一条1.5公里长的缓坡跑道能让人从院内一路跑上楼顶。这座大院作为一个多元包容的文创集合体,既有对传统集体生活的深情回望,也涌动着当代中国的生机活力。如建筑师自己所言,好似一个“巨型四川火锅”,无论沉静还是沸腾,都散放出浓烈的生活滋味。

在湖南常德,建筑师曲雷、何勃历时8年设计的老西门棚户区改造项目,证明多样化的社会生态场景能够令一座城市魅力大增。在1600户居民全部实现原地回迁的基础上,建筑师匠心独运,掘开场地里原本的排污暗渠,将其疏浚成600米长的景观河道,并在两岸打造出《清明上河图》般丰富的生活场景画卷。设计者将不同功能内容和风格形式的建筑、景观、城市户外环境设施、公共艺术作品等萃聚混搭,从整体到细节都洋溢着当代普通中国人生活的热度。

说到底,中国建筑是持续发展的生命和不断编织的生态。随着中国综合国力的日益提升,坚定文化自信、再造“华夏意匠”,已成为越来越多当代中国建筑师自觉肩负起的历史使命。既有文化深度又有创造性,既继承中国传统建筑优良又与现代建筑风格相融合,既凸显中华文化特色又与中国人当下的生活场景紧密关联。期待这样的建筑作品不断出现在人们的视野中。

题为福建省福州市海峡文化艺术中心。下图为浙江省杭州市富阳区东梓关村农民新居。

图片来源:影像中国 制图:赵德汝

解读国风国潮

看台人语

科学故事 群“星”闪耀

长线追踪 真实记录

美食文化 生活滋味

图为纪录片《超凡未来:你不了解的中国科学故事》海报。

我国科技发展取得了令人瞩目的成就,这离不开科研工作者的不懈努力。纪录片《超凡未来:你不了解的中国科学故事》以中国科学家视角,讲述科技发展故事。该片涵盖航空航天、人工智能、生物医药等多个前沿领域,欧阳自远、潘建伟等科学家出境讲述,以自问自答的方式,带观众走近科研现场。他们娓娓道来,饱含对科学事业的热爱和对学术研究的一丝不苟。片中精致的特效动画和通俗易懂的解说,让科学知识形象可感。科学家们在探索之路上的泪与汗、失败与坚守、收获与喜悦令人动容。可以说,这不仅是一部记录中国科学成就的纪录片,更是一部当代中国科学家的传记。

(周音萱)

真实是纪录片的最大魅力。纪录片《真实生长》的“真实”有非常坚实的基础——它的拍摄历经三位主人公从高中到大学毕业后8年的时间。长线追踪让它捕捉到一所高中学校进行教育探索的生动足迹,也记录下少年们在学校与家庭、学业与人生选择中不断寻找自我价值、平衡理想与现实的故事。真实赋予这部纪录片超越于一般青春校园作品的丰富议题:校园如何平衡个性与共性、自我成长来自何处,类似议题留给观众许多回味和思考的空间。近1000小时的故事素材,最后剪辑出4集、一共2个多小时的成片。这种体量裁制或许是出于对网络平台和大众观赏习惯的考虑,但“意犹未尽”“长一些更好”的呼声证明,观众愿意给予好内容更多关注。

(吴炼)

说到山西特色美食,人们一定会想到面食。网络纪录片《三晋风味》以面食为主线,深度介绍了晋北、晋中、晋南的饮食文化,反映中华美食文化的悠久历史和当代活力。叙事策略上,该片不仅展现各种美食的制作流程,还循着三晋大地的历史脉络和地理特征,择取与食物相关的事件、人物、农作物等,讲述美食背后的故事。因平原、丘陵、山区等不同地形地貌,刀削面不仅有白面的,还有各种杂粮面的……这些内容像一本精华荟萃的科普读物,让读者知其然,也知其所以然。正如片中对“面塑”烘托节日喜庆氛围作用的解读,饮食文化所承载的,是中华大地上的风物人文,是人们对生活的热爱。美中不足的是,该片在移动拍摄和剪辑上略显粗糙。

(赵月)

文艺评论

作者为歌唱演员、天津音乐学院副院长)

向生活学习,为时代和人民放歌

王宏伟

作为文艺工作者,我送给人民的是歌声,人民用朴实情感回馈给我的,是精神上的洗礼与深厚的艺术滋养。

习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话中指出:“一百年来,在党的领导下,广大文艺工作者坚持与时代同步伐,与人民同呼吸、共命运、心连心”。作为一名出身基层的歌唱演员,我对此感触颇深。

我从新疆来,在西部生、西部长,深知这片土地上父老乡亲的梦想与希望、奋斗和追求,更亲历和见证了党团结带领西部人民不懈奋斗,使原本闭塞落后的家乡焕发新生命的历程。时代的巨大变化烙印在我的很多歌曲中,比如大家熟知的《西部放歌》。

每当我演唱这些作品,生我养我的边疆小山村,上学走过的山路,和妈妈一样勤劳朴实的乡亲们,就在我脑海里浮现,这一切已经融入我的生命和血脉。内心深处的爱和感恩之情自然流露,使“小我”得到升华,从而唱出时代的大气磅礴。

我自幼喜欢唱歌,从一个执着唱歌的娃娃成长为一名歌唱演员,从基层部队文艺兵到登上国家大剧院舞台演唱民族歌剧。这一路走来,演唱的脚步丈量了祖国各地,舞台也在不断变化,但不变的是永远为人民歌唱的艺术追求。

作为一名军人,为战友歌唱是义不容辞的责任。多年来,我沿着祖国的边防线和海防线,每年为基层官兵送上100多场慰问演出,登上过海拔几千米的营地,到过遥远的边疆。记得第一次慰问演出是到西藏阿里。演出小分队凌晨3点从30里外的营地出发,给沿线各营地战士演唱,晚上10点到达一座海拔6700多米的界山,强烈的高原反应让我体力透支,失去了知觉。那一刻,我在意识迷离中感觉离天很近,但最担心的还是耽误演出。输液清醒后,看到战士们列队等候,一种“必须为他们演唱”的情怀与责任感在内心瞬间升腾,于是我吸着氧,一首接着一首唱,《我为伟大祖国站岗》让现场群情激昂,《儿行千里》让战士们热泪盈眶……那一刻,歌者与听者手拉手,心连心,彼此贴得很近很近。我看着战士们那么开心激动,深深地体会到人民需要歌声,只有为他们深情歌唱,才能尽到一名歌唱者的责任。

多年来,我坚持深入革命老区、贫困地区、军营哨卡、企业厂矿和国家重大工程建设工地慰问演出,每一场演出都令我感动。作为文艺工作者,我送给人民的是歌声,人民用朴实情感回馈给我的,是精神上的洗礼与深厚的艺术滋养。我常常想,文艺工作者的人民情怀,就是要用实际行动将艺术和希望的种子播撒在人民需要的地方。

我深知不能满足于已有成果,要不断突破自我。于是,自2012年起,我开始出演民族歌剧,先后在《米脂婆姨绥德汉》《运河谣》等多部经典剧目中担纲主角。庆祝中国共产党成立100周年之际,我参演了歌剧《长征》《同心结》《半条红军被》等,所塑造的角色饱含对民族精神的自信和坚守,艺术呈现了百年历程中的闪光时刻。

在歌剧《同心结》中,我饰演黄继光。为了塑造好这个人物,我查阅了大量抗美援朝题材的书籍、回忆录、口述史等文字和影像资料,与剧组一起前往四川省德阳市中江县的黄继光故里、黄继光纪念馆参观学习,同黄继光亲属深入交流,扎扎实实地生活。人们动情地讲述黄继光生前的故事,对英雄的崇敬之情溢于言表。采风回来,我的内心久久不能平静,如果不把这样的英雄演活了,对不住英雄,对不住那样年轻的生命!这部剧演出难度大,舞台有40个台阶,总高度近6米,对演员体力是很大考验。在舞台上翻滚排练一天下来,我的身上经常青一块紫一块,当时没察觉,演出后感觉膝盖疼得厉害,才发现长时间剧烈跑跳导致膝盖受伤。经过紧张密集的排练,《同心结》顺利演出。谢幕时,观众激动得眼含热泪,起身鼓掌致敬。这次演出过程让我深受触动,对英雄更加理解和尊敬,整个排演过程成为我靠近英雄、涤荡灵魂的过程。

好的音乐不仅打动耳朵,更直抵心灵。文艺工作者应当提高阅读生活的能力,不断发掘更多代表时代精神的新现象新人物,以源于生活又高于生活的艺术创造,以现实主义和浪漫主义相结合的美学风格,塑造更多吸引人、感染人、打动人、打动人的艺术形象,为时代留下令人难忘的艺术经典。向生活学习,为时代和人民放歌,我想,我会坚持一辈子。

(作者为歌唱演员、天津音乐学院副院长)