

艺术与可持续发展

“可持续发展是指既满足当代人的需求,又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展”。
(联合国世界环境与发展委员会, 1987 年)

事实上, 我们现在和未来的核心问题是如何在我们这个人类数量已经超过 60 亿的地球上, 在不破坏我们赖以生存的自然系统的情况下, 使所有人都能以一种有尊严和公平的方式生活, 同时又要使我们生产活动所产生的废物和垃圾不超出自然系统的承载力。

对于环境的可持续性, 就连艺术界也并未置身事外。在美国于上个世纪六十到七十年代期间人们就开始谈论大地艺术了, 将其视为一种摆脱商业化和封闭空间束缚的艺术运动。这就需要艺术家从室内商业艺术的束缚中解放自我, 在开放和自然的空间中找到新的创作可能性。多年来, 大地艺术发展出了多种流派, 它们在形式和所产生的影响方面大不相同。大地艺术的自然主义新进程诞生在瑞士的格林德瓦, 在那里举办的大地艺术节吸引了来自欧洲、加拿大、韩国等世界各地的艺术家, 也许算是全球最重要的庆祝可持续艺术的活动了。

意大利也有自己庆祝可持续艺术的活动, 比如: 在波尔德诺内举办的大地公园活动。该活动聚集了本土与国际艺术家, 其间创造出的作品在整个夏季都对公众开放。特伦托省也有庆祝大地艺术的塞拉艺术节。该活动诞生于 1986 年, 在塞拉山谷(位于特伦托省)的草地和树林中露天举办: 作品通常是立体的, 是用树叶、树枝、树干或石头制成的。活动结束后, 这些作品被放弃, 随后降解, 大自然重启它的的生命周期。我还想提一下米兰绿色节, 尽管它说不上是大地艺术。这是一个全年举行, 以艺术与环境可持续性为主题的活动。大地艺术最有魅力的地方在于艺术家是从自然中借取材料, 之后再将它们还给自然。总之, 这种艺术把审美干预和创造力与对自然的最大尊重相结合。近来, 可持续理念正在变为一种纯粹的社会文化箴言, 即使是当代艺术体系也没有对保护地球的紧迫性无动于衷。

去年, 艺术家法比奥·菲罗内·维奥拉 (Fabio Ferrone Viola) 在罗马的维多利亚诺宫举办了一场题为 *Crush* 的个人艺术展, 引起轰动。 *Crush* 一词描述了艺术家的主要创作技巧, 其意思是压碎, 压扁, 特别适用于易拉罐, 也用于纽扣和其他废物。展览的作品目录成了全球宣言。我们是在谈论一场波普艺术领域的展览。因此, 它与波普艺术的鼻祖之一——安迪·沃霍尔 (Andy Warhol) 有着显而易见的联系: 如果说作为“工厂”工作室创始人的沃霍尔是用他的作品来表现现代社会的话, 那么菲罗内讲述的则是全球化, 但他没描绘消费主义的各种符号, 而是去表现消费主义本身。除了社会和政治问题外, 菲罗内集中表现了亟待解决的生态问题: 之所以举办 *Crush* 这场艺术展, 是因为这位艺术家已经不能忍受遍地的垃圾, 于是就本能地想将这些垃圾都压扁, 缩小其体积, 将它们进行再加工, 赋予其新的生命。在这一点上, 安迪·瓦罗尔也仍然是一位标志性人物。他创作出了很多图标, 最终连他自己也变成了一个图标, 他一直笃信: “拥有地球, 不毁灭地球, 是人们想要的最美的艺术形式”。

另一位意大利艺术家斯特法诺·卡戈尔 (Stefano Cagol) 也利用完全可循环的材料创作了一件作品。在 2013 年威尼斯双年展期间, 马尔代夫国家馆首次亮相。参与设计的艺术家们被要求就气候变化进行创作: 根据预测, 随着全球平均温度的上升, 马尔代夫这个群岛国家终将被淹没。卡戈尔决定创作一件既能产生影响又不会制造新污染的作品《大冰块》, 整件作品就是一重达 1400 公斤的冰块。他将这一大块冰放在了上帝之家海滨 (Riva Ca' di Dio)

上，让大批经过的游客都能看到整件作品的融化过程。整块冰的融化用了三天的时间。选择表现马尔代夫环礁未来消失背后的简单机制——冰雪消融，也是对双年展主办城市威尼斯的一种警告：如果不作任何改变，那么威尼斯很可能也将难逃印度南部岛屿的厄运。

就连被誉为世上最重要艺术家的艾登·史密斯 (Aiden Smith)，也在他的电影《人流》(Human Flow) 中谈到了气候，讲述了气候变化正在悲剧性地改变着我们的星球。和他一样，贝宁艺术家罗穆亚尔德·哈祖梅 (Romuald Hazoumé) 用废弃材料进行艺术创作，使其作品成为了一种对政治和社会的谴责。哈祖梅的一个特别的创作目的是要将属于西方的东西还给西方，它们就是由一个消费社会所生产的垃圾。这些垃圾每天都在非洲蔓延。他的作品打动人心之处在于这些优雅的艺术品是由废弃的 50 升容积汽油桶或洗涤剂容器构成的。在西方人的想象中，面具是非洲部落的一种象征，而哈祖梅用从西方进口的污染材料做成的面具却有着特殊的意义，象征着殖民主义的双重作用：一是营造出整个非洲大陆的刻板形象，二是向非洲输出污染与贫困。

“教育过程要始于对学习对象，环境或是可持续性的复杂性的认识。从这个意义上讲，有必要进行复杂思维的教育。这种思维能够将事实联系起来构建成现实，并能够找出不同的解决方案，是一种惯于认识系统新特性的思维方式，而不是将这些系统简化为其最简成分的总和”（摘自意大利环境、领土与海洋部与意大利教育、大学与科研部联合制定的《2014 年可持续发展环境教育指导方针》）。环境研究是一门基础知识，能让学生有能力建设一个绿色的未来，并在一个可持续的社会中生活。环境激发艺术，而艺术则赋予环境以形式。弘扬这种关系对维护一种文明和公共福祉是有决定性作用的。在教育活动中，熟悉高质量的图像和艺术作品可以提高学生的创造力、审美能力和表达能力，加强他们的文化修养，有助于将他们培养成积极负责的公民。通过这样的方法教育学生从其所属之地开始保护和维护艺术遗产和环境遗产。这将使学生认识环境遗产的特点，并懂得去欣赏这些特点，从而增强他们保护和维护环境遗产的意识。