

鼓勵學生化朽為奇 公共空間傳遞理念

教授倡環保 廢鐵變藝術

「真正的藝術創作本身就應該是環保的！」南京藝術學院設計學院公共藝術系教授錢為認為，高超的藝術設計首先是樹立一種理念，其次是對材料的充分發掘和利用。他將自己奉行的環保藝術設計理念口授心傳，帶領學生用廢舊材料創作出一批公共藝術作品，帶進校園、公園、露天劇場等公共場所展覽，不僅令環保藝術作品所獨有的化朽為奇的奇妙藝術魅力，在內地公共藝術領域引領獨特的時尚風潮，還使公眾在獲得另類審美體驗的同時，不知不覺地接受了環保理念的浸染。 ■香港文匯報記者 陳旻 南京報道

■錢為與正在創作的作品《絲路之影》。記者陳旻攝

2016年畢業季，南京藝術學院迎來了一年一度的校園藝術高潮「畢業嘉年華」，集中展示應屆畢業生的作品。

學院的露天羅馬劇場，一組由公共藝術專業畢業生設計創作的《古希臘戲劇人物》塑像拔得頭籌，他們所創作的光明之神阿波羅、大力神赫拉克勒斯及著名悲劇作家埃斯庫羅斯，竟然是由廢水管、廢舊單車車架、廢鐵板、報廢汽車避震器、激光雕刻的鋼板廢料、廢棄水龍頭等廢鐵和廢機器零部件焊接組成。這些作品抽象而傳神，與校園內的古希臘女神雕像放置在一起，形成抽象與具象的對比，彷彿是時空的隔離與穿越。

標記精神高度 顛覆審美視角

這組作品的指導老師錢為介紹道，設計學院院長鄧烈炎對他說，露天羅馬劇場空有「羅馬」名稱，沒有實際內容，請公共藝術系能否以古希臘女神或戲劇人物為主題，構思畢業作品並在劇場展示，「也好名副其實」。

錢為遂帶領學生前往廢品收購站尋廢舊零件，去激光雕刻廠揀邊角廢料。「收購站收的廢鐵、廢部件是送煉鋼廠回爐的。我說，『你這個東西能不能給我挑幾個？』人家會說『你喜歡什麼就挑什麼』，「挑揀完就稱，兩塊錢、三塊錢一斤。」

師生們把收集來的廢舊材料全部集中、攤開，順着創作思路一點一點焊接。

完成後的作品在露天羅馬劇場展覽。眼前的阿波羅血氣方剛、大力神勇堅毅、埃斯庫羅斯高貴優雅。錢為表示，「廢品也能標記精神高度」。廢舊材料組合產生的神奇藝術審美，顛覆了師生們固有的藝術品的概念，人們紛紛折服於全新的審美視角與情趣。

朽木雕成作品 彰藝術家本事

利用廢舊材料創作公共藝術作品，對於錢為並非突發奇想，而是源於他對於當下人類對地球生態資源過度開發破壞的深切擔憂。

他認為，藝術家是個敏感的群體，通過對廢舊品的利用、開發和創作，傳遞環境保護的思想和主張，警醒人們必須控制對環境無限索取的貪慾。

在教學中，錢為對學生們強調，「你們要想成為藝術家，或成為藝術設計師，首先必須有環境保護意識。你用黃金做一樣東西，很厲害，但那不算本事，因為黃金就是什麼都不做，僅僅是一根金條，人們看了也喜歡，「但如果你用朽木、用泥巴做一個富含生命力的作品，能承載和傳遞那麼多精神，那才是你的本事！」

去年，錢為發現每年畢業生丟棄的單車塞滿了學校車棚，成為校園沉重負擔。他就想，能不能把這些舊單車變成有價值的公共藝術作品？於是，錢為指導學生發揮創意，根據公共藝術的趣味性、功能性和參與性特點，經反覆推敲，最後利用廢舊單車造成兩隻交叉重疊的《螻蛄》和一尊坐臥《維納斯》，成為可坐、有趣、可欣賞的校園公共藝術作品，被放置在學院內美術館外草坪上，吸引海內外師生、學者駐足欣賞，達到意想不到的效果。

■錢為用廢鋼筋創作的《勝利》。受訪者供圖

錢為小檔案

出生：1963年

祖籍：江蘇省海安縣

學歷：■1992年畢業於南京藝術學院工藝美術系裝飾藝術專業，獲學士學位
■2005年畢業於俄羅斯國立列賓美術學院雕塑系，獲碩士學位
■2008年畢業於南京藝術學院藝術設計學學科，獲博士學位

履歷：■南京藝術學院設計學院裝飾藝術系副主任，從事雕塑、裝飾藝術教學工作
■擔任的主要課程有公共藝術、金屬工藝、現代木藝等

作品：■雕塑《森之樂》入選9屆全國美展，並獲建國50周年江蘇省美術作品優秀獎
■雕塑《紅妝》入選中國北京·國際城市雕塑藝術展，獲優秀作品獎
■雕塑《從前是條河》獲2003年江蘇省第2屆雕塑藝術展二等獎

盼啟發社會 再利用舊物

1963年出生於江蘇海安，1992年畢業於南京藝術學院工藝美術系，錢為之後赴俄羅斯列賓美術學院雕塑系學習，2005年獲碩士學位，並獲俄羅斯聯邦雕塑家稱號。2008年在南京藝術學院獲博士學位。

帶領學生利用被畢業生丟棄的單車做成公共藝術作品《螻蛄》，是錢為自己認為最為滿意的創作。他說，「金屬螻蛄，不同顏色的組合，豐富多姿，放在室外，鏽跡斑斑也無妨。更重要的是，用這樣的廢舊材料做成的藝術品，可以啟發很多觀眾：既然舊單車能夠做成藝術品，那麼我家裡的廢舊物品能不能做成藝術品呢？」

將藝術生活化 人人當藝術家

錢為說，學校裡、社會上、家庭中都會有大量廢棄物，的確是個很大的問題。「那麼，能不能在減少添加的同時，換個視角對待舊物？」比如，把家裡的舊書放在書架上，做成一面實用的「書牆」。

「家裡一件陪伴自己一段重要時光的物件，不一定值錢，但有紀念價值。可擺放在合適位置，作為個人歲月見證甚至組成家族歷史記憶。」

錢為認為，藝術普及到家庭生活層面也是環保的重要手段，無論是《螻蛄》，還是《勝利》，他都希望自己創作的環保公共藝術作品不僅給普通民眾審美啟發，更重要的是啟發大家將藝術創作生活化，珍惜舊物。「任何一個人都有可能成為藝術家，只要有理念和方法，「每個人都是藝術的參與者，藝術在每個人的生命中都有可能被激發。」

■錢為用廢舊單車創作的《螻蛄》。記者陳旻攝

藝術重創造 視角需非常

2015年，為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年，錢為用廢舊鋼筋創作了《勝利》。該作品描繪第二次世界大戰結束時，中國、英國、蘇聯、美國四個同盟國民眾得知勝利消息一刻、興奮至極的數個經典瞬間，包括：美國的勝利之吻、雄渾奔放的中國安塞腰鼓、英國的優雅舞姿、俄羅斯雕塑家作品《勝利女神》。

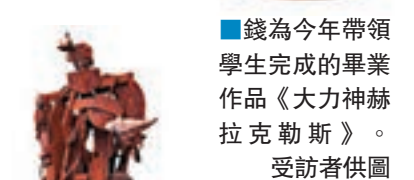
回憶起《勝利》的創作，錢為說，藝術之所以成為藝術，有創造性和精神性的特質，所謂創造性是不同尋常的視角，觀察問題的視角不一樣。

還有是巧妙的構思，獨特的表現方法。他不想用老一套的手法。他看到建築工地有許多廢舊鋼筋，那自然扭曲的線條分明流淌着歡樂與喜慶，頓生靈感。錢為嘗試用撿來的廢舊鋼筋，扭曲形成不同時空的人物造型，形成的舞動的飄帶，生動再現了二戰勝利的經典喜慶畫面。

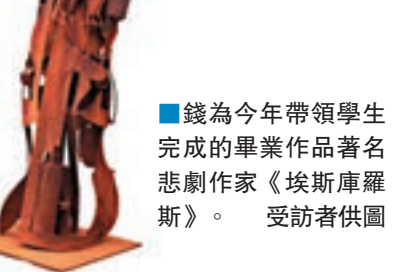
錢為說，「這件作品反響出乎意料的好。同行老師認可，尤其是年輕教師拍了很多照片，還一個勁地追問，『你是怎麼做出來的？』」

■錢為今年帶領學生完成的畢業作品《光明之神阿波羅》。受訪者供圖

■錢為今年帶領學生完成的畢業作品《大力神赫拉克勒斯》。受訪者供圖

■錢為今年帶領學生完成的畢業作品著名悲劇作家《埃斯庫羅斯》。受訪者供圖

■錢為(左三)與他的學生們。左一為趙真，右一為羅俊偉。記者陳旻攝

牢記師叮囑 珍惜舊材料

今年6月從南京藝術學院研究生畢業後，26歲的趙真成立工作室，獨立創業。她說，師從錢為3年，老師對自己最深刻的影響是「一個優秀的大學畢業生，不應該只關注滿足市場，要立足於引導市場。」

趙真的設計與創作並沒有為了快速掙錢而一味迎合市場。受老師啟發，她利用廢舊單車為母校創作了公共藝術作品《思想者》。校園內道路旁的公共藝術空間，廢舊單車組合為奇特的一男一女。身體緊縮的男人為沉思狀，體現出男性情感的內斂深沉；女人姿態舒展，面對天空，迎風轉動，淋漓盡致地展露女性的任性浪漫。

經常有來來往往的同學以《思想者》為背景，或合影，或自拍。得到老師和同學們的認可，趙真格外開心。她說，「課堂上，即便是使

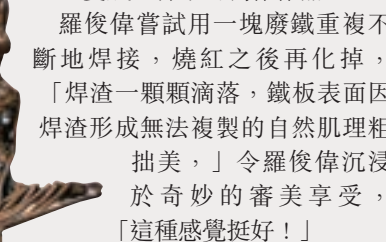

■錢為學生趙真用廢舊單車創作的作品《思想者》。受訪者供圖

學生得真傳 焊渣化精品

「老師總說『什麼叫創造力？什麼叫本事？能不能用最普通的材料、最簡易的手段，給自然、給人類最小的索取，卻獲得最大的藝術效果。這才是一個藝術家應該一輩子去努力的。』」錢為的學生、2012年在南京藝術學院本科畢業的羅俊偉說。

畢業後，羅俊偉繼續跟隨錢為學藝，可說深得老師真傳。在激光雕刻廠加工材料時，他發現有很多加工後殘缺的邊角料和廢料，各種形態的廢鐵板、小圓片、廢線條「很漂亮」，「廢鐵一塊錢一斤。我就買一點，撿一點。把一些塊面的、符號性的、幾何形的廢料，通過藝術手法，組成人物動態造型，變成一件小的創作作品。」

去年，羅俊偉用廢舊鋼材焊接作出作品《精神收割者》，一位在空中打坐修行的女子，長髮高聳飄逸，正面自然形成一個十字架。羅俊偉說，作品設計巧妙地融入宗教元素，表達沉思、靈魂昇華、與宇宙通達。

■錢為學生羅俊偉用焊渣創作的作品《精神收割者》。受訪者供圖