

装置艺术运用在现代景观设计中的情感体验研究

文/倪雨盼

摘要：装置艺术这一形式源于早期一些有独特想法的艺术家，他们在一定的空间环境里，将日常生活中的物质文化实体进行艺术性的有效选择、利用、改造、组合，从而展示个体或群体丰富的精神文化意蕴和艺术形态。简单地讲，就是“场地+材料+情感”的综合性展示艺术。“装置艺术”这一命名是从英语“installation art”翻译过来的，它本身是建筑学的术语，后被应用于戏剧领域，泛指可被拼贴、布置、移动、拆卸的舞台布景及其零件。20世纪末，这个词汇又被引入当代美术，描述那些与传统美术形态完全不同的作品。同时，装置艺术也被称为“环境艺术”。

关键词：装置艺术；现代景观；情感体验

一、装置艺术的过去到未来

（一）兴起

装置艺术是兴起于20世纪60年代的一场时髦艺术盛宴，它与当时流行的“波普艺术”“极少主义”和“观念艺术”等有一定的关联。当时无数的画家、雕塑家都赶着潮流，积极地进行“装置艺术”的创作。到20世纪末，装置艺术已经逐渐发展成为当时的主流艺术形式，英国伦敦、美国纽约、旧金山等国际一线城市专门设立了装置艺术美术馆，众多艺术院校也开始设立装置艺术的专业课程，以及对应的艺术学位。

（二）发展

中国的装置艺术的发展起源于20世纪90年代初期。由于当时的现代艺术市场进入低谷期，现代艺术市场的众多先锋报刊纷纷遭遇停刊，导致许多青年艺术家和评论家被迫前往法国和美国等国家谋求发展。随着这批艺术家对西方艺术市场情况的深入了解，也更加清楚地认知了现代艺术的发展前景，于是逐渐带动起国内小范围的装置艺术的发展。直到90年代后期中国当代艺术才日益活跃起来，广泛引起海外艺术界的注意，由此中国艺术家开始迈进国际交流的大门。

（三）前景

装置艺术的未来发展，会受到当下人们单一的或多种复杂观念的影响，也会受到自身发展所累积经验的促动。装置艺术在选题内容、材料运用、情感表达

和艺术价值等方面都呈现出多元化的状态。但总体来看，随着经济的发展，人们生活水平提高，对物质方面的追求逐渐达到饱和，因此进一步升华到对美学、对精神世界的追求。在全球化的趋势推动下，经济文化的多元性发展使得民众对艺术也越来越能够接纳和理解，甚至更多的人开始追求自己的艺术品味和体验。装置艺术给人们所带来的前所未有的体验感会逐渐成为新潮。

二、景观装置艺术的情感体验

（一）设计文化内涵

景观中装置艺术的设计，不仅仅是基于艺术和设计师内心的自我表达，它还包含了对应的建筑、人文、生态、历史等学科的知识，其构成原因是十分复杂的。所以装置艺术的因地制宜性是界定景观设计成功与否的因素之一。

（二）整体空间感受

装置艺术对于空间的把握是十分精确的。设计师利用组合、延伸、压缩、虚实转化等手法，将装置艺术作品及其所处空间进行有效的融合，带给观者更加真实的情感体验。空间的合理性布置会增加景观装置艺术的趣味性和互动性。

（三）互动情感体验

现代景观设计中越来越倾向于设置具有互动性的景观装置，旨在为观者带来视觉、听觉、触觉甚至嗅觉等多方位的感官刺激，加上景观整体空间氛围的营

造，更加深层次地加深了观者对景观装置的沉浸感。其良好的互动性，成就了艺术家、作品本身与观者三者之间的相互感应，更易于观者去体会作品中的内涵，并根据每个人不同的价值观和文化底蕴从而产生独有的思想解读，增强了景观装置艺术的沉浸式体验感。

三、现代城市中的景观装置艺术

（一）案例分析一——白昼奇境：White Upland（未来峯前场）

1. 项目背景

该项目是俞挺的Wutopia lab工作室在中国湖州吴兴区设计的一个房产售楼中心的销售前场。如图1所示，这个3300平方米的钢铁花园是俞挺团队第一次把建筑、景观、室内、照明、装置艺术综合在一起而创作的魔幻现实主义场所。他把一个销售中心的前场变成一个周边地区都可以共享，甚至整个湖州人民都可以使用的开放的超现实主义花园，它就是一个反Generic City（广谱城市）宣言。

图1 White Upland（未来峯前场）

2. 项目分析

（1）设计主题。俞挺2018年曾在《时代建筑》中的一篇文章《必须主观：客观的当代设计无法继承主观的古典园林》一文中提出了主观性设计态度。在接到White upland项目的时候，他决定用当下自身的生活经历和内心体验作为出发点，以“梦境”为主题，希望创作出一个场所，它能够让人有那么一个瞬间脱离现实的束缚，忘记生活所带来的压力、痛苦以及时间加诸于人身体上和精神上的焦虑。置身其中，你仿佛在做一个真实的白日梦。它将是一个能让人忽略时间的场所。正如维特根斯坦感慨的那样“唯有当人不活在时间之中，而只活在当下，他才快乐”。

（2）情感体验。在White Upland的入口处是一个红枫环抱的水墨园。50吨黑山石所组成的一个仿佛水

墨般平静的画面。紧接着是进入花园前的“山洞”。在这里的暂时冷静，为接下来穿越的视觉盛宴做好准备。

花园的边界是500多根6米高的钢柱，它是一个半透明的状态，在视觉上明确了“梦境”和现实的界限。但无论从内部还是外部，两个世界隐约交织的视觉感总是让人恍惚自己到底是置身梦里还是梦外。这个魔幻现实主义的钢铁花园作为前场消解了售楼中心平淡的立面。它是一个关于重新认识自己及时间的新场所，像是一个平凡都市中真实存在的梦境。

他参考了玛格利特的绘画，用108根巨大的钢铁制成的三叶草装置，创造了一个有岩洞、山丘、溪流、泉水、巨石和荒原的巨大森林，并以设备模拟了星空、云朵、晨霭、迷雾、鸟叫、花香以及篝火。所有装置都是由精致的白色几何形式构成。在斑驳的光线中，你会遇到晨霭、迷雾以及篝火。这一切都是白色的，抽离所有物体的物质性而让一切显得不真实。

“走出森林的底部，光在树干间出现。”置身巨大的森林中，你的身体仿佛《爱丽丝梦游仙境》中一般缩小了，秋千和旋转木马带你回到童年。森林的空地中隐藏着117个喷嘴，不经意间喷出的泉水带给你未知的惊喜。现实世界的巨大钢铁混凝土哥斯拉剥夺了我们的嗅觉和听觉。但在White Upland中，鸟鸣、水雾和花香让我们压抑的内心得以解放，你甚至会情不自禁的在白色山丘环绕的林间跳跃奔跑。

White Upland的总体轮廓是一个无限大的符号。梦可以无限大，希望也可以无限大。转瞬即逝又自相矛盾在White Upland这个场所里具有了更永恒的意味。它带给观者的不仅仅是梦想，也是对美好生活的渴望的一个神圣空间。你可以说这是一个景观花园，也可以说它是一个大型装置艺术，这便是景观与装置艺术的融合所给人带来的情感体验。

（二）案例分析二——维多利亚国立美术馆双层广场

1. 项目背景

该项目由罗伊·格鲁斯（Roy Grounds）设计。地处澳大利亚墨尔本的维多利亚国立美术馆（简称NGV）国际馆雕塑公园内，这是一个NGV建筑协会于2019年展出的装置艺术作品。该项目企图在公共场所寻求一种具有挑战性的介入。多年来建筑协会在花园内展出后遗留的作品已成为如今环境艺术形式方面的重要参考，尤其是考虑到未来这些临时装置的演变，以及在整体景观中担当的角色变化，甚至透过建筑角度的可演变方向。该装置是花园的一道景观，它不仅是一个装置艺术作品，更为人们提供了可挖掘与探索的空间。如图2所示。

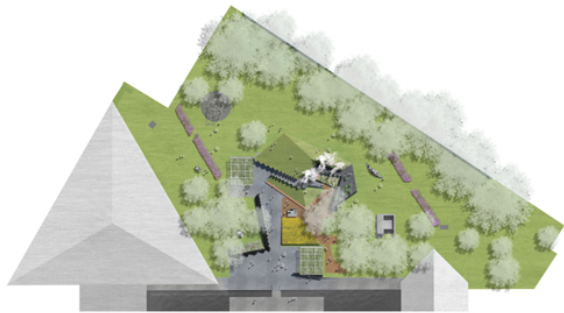

图2 双层广场平面图

2.项目分析

设计师在这个不规则的场地里，用拼贴手法将草坪、广场、围墙和休闲设施等一系列装置高低错落叠加，组合成一副诉说历史的建筑画像。把人们对原维多利亚国立美术馆的记忆碎片拼接在一起，时间流逝的作用使这些记忆中的碎片并不能完整的串联起来，它更多的像是一种模糊的感觉。人们记忆中的画面并不是平面的，而是一种立体的、交错的复杂空间关系。该装置引入“拼贴”的这种新的符号语言，不仅阐述了花园内现有的元素，而且定义了新的空间体验。

双层广场的半围合方式限定它的建筑空间，也定义了花园里那些可利用的休闲空间。季节性的树木花草和旺盛生长的野生植株掌控着所有绿地，并任由这些空间自我规划和发展。人们可以尽情探索装置与景观之间的协同关系。折叠的围墙、倾斜的草坪、走廊、雕塑等等，它像是美术馆的延伸，又如同浓缩的精华。该项目为人们既提供了关于建筑的新的记忆空间，又让景观恰到好处的融入了建筑空间。

四、装置艺术在景观中的情感体验分析

通过综合案例分析研究可知，景观中的装置艺术通过其自身内容、景观展示场地以及材料和时间空间的综合运用，给观赏者带来的情感体验是超出作品本身的。艺术家进行景观装置艺术创作的灵感和素材来源于生活环境中，然后创作出的作品放置到一定空间，随着观者的体验和感悟而重新融合到生活环境中去。景观装置往往通过隐喻的手法与观者产生互动，引起情感上的共鸣，不仅是设计师想要表达的观念，更重要的是观者自身探索出的意蕴。这便是景观装置艺术所带来的精神和情感价值。

五、结语

景观装置艺术想要给予观者丰富的情感，便要求创作者具有丰富的想象力和生活经历。作品所表达出的首先是感知层面，其次便是隐含的深意。隐藏在感知之后的便是观者所追求的情感体验。杜尚说：“艺术的创作可以是任何材料，任何的形式创作。”我认为最好的艺术作品都是从生活中来，到生活中去的，是生活本身的。

参考文献：

- [1]刘也.装置艺术作品的情感表达[J].美术教育研究,2017(21):17.
[2]张蕾.景观装置艺术中的情感体验设计研究[D].南京:南京艺术学院,2014(49).

作者简介：倪雨盼（1997-），女，汉族，河北石家庄人，研究生，艺术硕士，研究方向：环境艺术设计。

（作者单位：景德镇陶瓷大学）

