

观点追踪

近日,“为中国而设计——第十一届全国环境艺术设计展览”在天津美术学院天纬路校区及天美艺术街区举行。本次展览以“环境艺术的‘水’营造”为主题,秉承了“为中国而设计”的核心理念,紧密结合新时代的设计趋势和民生关注点,旨在将环境艺术设计根植于中华优秀传统文化与自然景观之中,强调生态环境的重要性和生活品质的提升。此次活动的研讨会上会聚了众多专家学者,围绕环境艺术的核心价值与设计美学进行深入探讨,并从传统园林、哲学思考以及生态文化等多角度出发讨论地方性设计问题。多位专家学者接受了记者的采访,分享了他们的见解与展望。

以水为灵感

创造与自然共鸣的都市空间

本报记者 张洁

水墨丹青间的哲思
中国古代建筑观念与山水密不可分

在研讨会上,如今已经77岁的王其亨教授,依然充满激情与活力地出现在演讲台上。他是著名古建筑学家,天津大学建筑学院教授,长期从事中国古代建筑历史与理论的教学和研究,在中国古建筑测绘、明清皇家陵寝与园林等方面研究成果丰富。

中国古代建筑观念与山水密不可分。受访时王其亨表示,孔子首次提出关于山水自然美的审美理论,《论语·雍也》中的“知者乐水,仁者乐山”,体现了山水与人类道德品行之间的联系。其中,山被赋予了仁爱 and 宽厚的象征意义,而水则代表了智慧。自此以后,中国山水画成为风景画艺术的重要组成部分。他说:“山水文化是中国人与自然和谐共处的一种哲学思想体系,它深刻影响着人们的生活方式和思维方式。西方现代景观建筑学中的概念风与水,在中国传统里对应着风水,形成了一套考察自然环境并与其互动的的设计方法。”

在生产、生活中,人们更离不开水。王其亨说,中国拥有两条东西向的主要河流——黄河与长江,这两条河流不仅构成了中国文化的纽带,也在全球范围内独一无二地展现了东西走向的特点。然而,在讨论中国时不能忽视南北方的沟通问题,春秋战国时期进行了大规模的运河整治工作,基于此基础,隋炀帝建造了千里长的京杭大运河,这是中国两大工程奇迹之一(另一个是长城)。同时值得注意的是,中国还拥有众多水利工程奇迹,如都江堰水利工程等,至今仍发挥着重要作用。

视土地为生命之本,无论是生还是死都离不开这片土地,因此中国人极其珍视并小心地改善它。在王其亨眼中,风水学并不是单纯的迷信,它深深植根于中国哲学之中,是中国人建筑观念的重要组成部分,通过把握空间和尺度,实现了与环境的和谐共生。他说:“几千年来积累下来的文化财富表明,相比于西方更注重自我表达而不充分考虑周围环境的做法,我们更

注重建筑与其所在环境之间的对话关系。这正是风水学的核心所在,理解并尊重自然规律,在此基础上进行创作。”

王其亨谈及中国古代建筑的独特魅力时,总是滔滔不绝地分享自己的见解与感悟;而当话题转向那些追捧西方建筑而贬低中国建筑的言论时,他情绪激动到声音颤抖。他说,随着国家经济的持续发展和繁荣,不可避免地要面对一些哲学上的根本性问题,例如“我是谁”以及“我从哪里来”。“因此,文化自信并非空洞的口号,而是关乎每一个人。要真正理解文化自信的内涵,我们必须深入了解古人的伟大贡献。如果我们不去理解古代圣贤留下的智慧结晶,那么当我们谈论时,往往只是停留在表面的理解上。”

太原理工大学艺术学院院长赵慧接受采访时表示,水作为环境艺术设计中至关重要的元素,自古以来便受到古人的重视。东晋时期著名的风水理论家郭璞提出的“气乘风则散,界水而止”,深刻体现了水在营造环境中的核心地位。赵慧说:“自古以来,水一直是营造设计中不可或缺的元素。中国古代留下的文化遗存,尤其是山西地区的古建筑,充分说明这一点。绿色可持续发展的理念在中国古建筑中一直贯彻得很好,实际上比现代水泥混凝土建筑更有利于生态环境。从可持续发展的角度来看,中国古建筑的营造理念非常重要。”

中国传统建筑和艺术在当下的魅力何在?赵慧表示,作为“文物界”的超级大省,山西地上文物占全国文物总数的70%以上,他说:“山西的窑洞我们通常以为只是简单的孔洞,但实际上,如平遥一带的十字拱窗,通过交叉挖孔营造出很大的空间,体现了古人的智慧。这些建筑对现代仍有启发,因为窑洞冬暖夏凉,具有许多独特的特点,值得我们认真研究和关注。”同时他表示,“尽管古建筑在材料和空间营造上存在局限性,但其理念和风格,包括美学价值,值得我们传承和发扬。这次展览中,许多设计师也在探索传统与现代的融合,我们可以找到很好的路径来实现这一目标。”

文化艺术和现代生活的融合
海河文化景观带的价值愈发凸显

环境艺术设计的研究探讨,是在优秀中华传

统文化的大背景和自然环境之中,关注生态环境,聚焦生活品质。在主题演讲中,清华大学人文学院教授汪民安指出,现代观念在工业革命期间达到顶峰,却带来了环境破坏的严重后果。他引用海德格尔的观点,提出大地的闭锁性、庇护性和涌现性,强调人类应恢复与大地的亲密联系。他提到乡村振兴实践中对大地的新认识,倡导自然和亲近大地的设计,以实现人与大地的和谐共生。

著名当代艺术家、雕塑家陈文令在演讲中表示,很多偶然性的发现往往比刻意营造更富魔力。2021年年底,陈文令在金谷一溪两岸的40亩地里,没有采用一张正式的设计图和施工图,受中国古代园林叠山造园营造方式的启发,因时因地因势因材进行自由的建造,用在地性的创作方式堆砌一个充满乡间野趣的公益性艺术公园。期待再用若干年时间,打造一个以金谷溪岸为中心的生活艺术村,使整个村庄“见人见物见生活”,人和各种生灵与自然完全融为一体、互为共生。

天津大学建筑学院环境设计系主任赵伟接受采访时表示,从城市发展的角度看,天津的街道并非正交布局,而是垂直于河流,这反映了文化发展的脉络。海河作为滋养这座城市的母亲河,不仅孕育了丰富的文化景观带,还促进了沿岸地区的发展。例如,五大道的历史建筑群及其周边的文化资源,为夜经济的发展提供了良好的土壤,改善了居民的生活品质,并丰富了公共生活空间。他说:“人们与水的关系经历了从亲密接触到背对背(如泥污的道路被硬化路面代替),再到现在面对面(通过文娱活动等重新建立联系)的变化过程。这些变化实际上存在于衣食住行等多方面,通过各种方式影响着我们的生活。”

此外,海河还扮演着物质交换的角色,不断地搬运、调整人与事物的位置,除了物理层面的风貌改变外,更重要的是影响了人文。赵伟表示,海河的价值不仅仅在于它是一条河流那么简单;它是连接万物、促进交流的重要桥梁,海河水系景观带的变化,让居民感受到更加美好的生活体验,同时海河也成为天津的名片之一。

他表示,当夜幕降临,漫步于海河畔,观赏那些历史悠久的建筑,可以深刻体会到这座城市深厚的文化底蕴。民俗表演、相声馆、茶馆以及各种地道小吃等,使得天津成为一个既近又不完看不够的城市。海河不仅是一个自然景观窗口,更是一个展示天津魅力、提升市民生活质量的关键所在。

上海大学上海美术学院副院长、教授程雪松表示,以往在设计领域,人们习惯于将事物作为客体来对待,即以人为主体的,事物为对象。然而,如今人与环境之间的关系不再是简单的主客关系,而是更加复杂和互动的。人类既是环境的一部分,生活在其中并对其产生影响,同时人也被环境所塑造。

他表示,文化是人们的行为方式、思想观念以及行动的总和,在城市生活中人们不断与周围环境进行互动,形成复杂的相互影响。“我们需要与自然界及历史文脉平等对话,既不应被其束缚,也不应凌驾于它们之上。面对新一代年轻人多样化的生活方式,我们应当思考如何将新元素与传统及自然环境更好地融合。”对于像天津和上海这样的超级大城市而言,一方面城市的发展趋势与国际大都市接轨;另一方面又保留了许多独特的传统特色。在这种多元化背景下,如何在保护好原有文化遗产的同时自信地迈向现代化乃至未来,是当前需要思考的问题。

非遗新传

古老的中草药香气代代相承

记者:请您介绍一下“绮臻苑”古法制香合香制作技艺的传承历史?

姜国栋:“绮臻苑”古法制香合香制作技艺是家族传承,第一代传承人是我姥爷的爷爷马锡申(字汉臣),他擅长中医,熟知药理,他发现将中药制作成药香可以更好地发挥药的功,因此将中医知识和制香工艺结合起来,研究出了具有一定养生功效的合香制品,定名为“绮臻苑”古法制香合香。后来他又将这一技艺传承给了我姥爷,但在那个年代,很少有人会把这样的药香制品作为产品批量生产,只是偶尔做一些供自己家人来使用。

我母亲是几个姊妹中对中医文化最感兴趣的,《黄帝内经》她反复研读了很多遍,然后再把里面的知识讲给我听,因此我从小就对中草药的香味、功效及炮制方法很感兴趣。后来我去到南方工作,发现南方人很喜欢喝茶,并且习惯在喝茶的同时点香怡情。有一次回家,我把这一见闻与母亲提起,我才知道原来我家祖上就有制香的传统,并且留下了一本《马家香事笔记》,里面详细记载了制香理论及香药炮制和香方合成的方法,让我深受启发,从那以后我便开始潜心研究,并在原方的基础上根据现代工艺进行改良。如今,“绮臻苑”古法制香合香制作技艺传承至我已有了四代,有着上百年的历史。

记者:“绮臻苑”古法制香合香制作技艺有哪些独特之处?在此基础上,您又进行了怎样的创新或改良?

姜国栋:古法制香有两大特色,一个是选材,一个是制作工艺。

在选材方面,药香与中草药是密不可分的,制香原料以芳香药材为主,根据“君臣佐使”中医组方原则配伍,形成有层次感且具有养生治疗功效的合香。例如,孙思邈的《千金方》里就记载了很多香方,明清时期佩戴香珠、香牌是很普遍的现象。但现在有些香料已经很难找到了,因此我在传承的基础上,也在研究适合现代人的香方。

在制作工艺方面,传统合香有严格复杂的制作过程,分为十余个步骤,全部为纯手工制作,但手工制品的产量毕竟有限,想要推向市场必须实现批量化生产,因此我对制作模具进行了改良,原来大多使用的是木制模具,现在我使用的是亚克力模具,用机器雕刻,这样雕刻出

“绮臻苑”古法制香合香制作技艺创始于天津市静海区西翟庄村,由马氏先辈潜心研制,并在家族内代代相传,历经百年传承至今,将香文化不断发扬光大。姜国栋作为“绮臻苑”古法制香合香制作技艺第四代传承人,始终坚持古法制香,严格遵循制香原则,并在此基础上不断发展创新,直至将古法制香产品推向市场,受到广泛好评。作为非遗传承人,姜国栋始终将非遗传承作为自己未来努力的方向,在不断学习和完善自身技艺的同时,也在积极推广香文化,希望可以早日寻找到合适的传承人,并将“绮臻苑”古法制香合香制作技艺继续传承下去。

来的花形和花纹纹理也更加细腻,香牌的外观也更加漂亮。

但我认为无论如何创新和改良,古法制香的内涵是不能变的,必须要按照祖辈传承下来的制香工艺严格进行,这样才能做出好香,这是没有捷径可走的,因此现在传统的香珠、线香等我们坚持手工制作。

记者:“绮臻苑”古法制香合香制作技艺有哪些制作标准和流程?

姜国栋:制香前我们首先要确定这款香的功效,例如疏肝、理气、驱蚊、避暑等作用,我们再根据功效确定药方。药方确定下来后,就是非常关键的选材,我们制香的药材都是经过严格筛选的,我会去全国很多地方寻找优质药材,或是去山里亲自采,这样虽然成本很高,但我觉得药材的选择是绝对不能马虎的,你用不好的药材制作出来的香

姜国栋 让美好药香飘至更远方

本报记者 徐雪霏

一定也是劣质的,通过闻就能显现出来,这是一定的。选好药材后,下一步就是对药材进行炮制,不同药材的炮制方法都是不同的,例如蜜制、炒制、酒泡等,只有使用正确的炮制方法,才能让药材发挥出最大的功效,再研磨成粉,按照一定比例进行混合,最后就是窖藏发酵,有的香经过晒晒后,还要装到罐子里进行窖藏存放,通常半年甚至一年后,再拿出来,香味会发生改变,去除燥火气,变得柔美,这款香便完成了。

因为每款香的制作流程很复杂,时间也很长,所以我们需要不断地存料、制作,这样虽然会大大增加我们的投入成本,但我觉得如果香产品仅仅经过几天或是一个月就立刻投放市场,不仅药香的香味和功效会大打折扣,也失去了古法制香传承的意义。虽然现代人对香文化并不特别熟悉,但是人们已经发生了从了解到接受香文化的转变,我们接触到很多消费者,有时候他们也可以对香文化讲得头头是道。这些客户大多是从喜欢香品开始,通过学习逐渐积累了这方面的知识,也经历过上当受骗,逐步积累经验。因此,现在很多消费者也能够辨别哪些是天然香品,哪些是具有化学添加剂的香品。

把真实香文化和古法制香技艺完整传下去

记者:您从什么时候开始想要把“绮臻苑”古法制香合香制作技艺作为一项事业来做?

姜国栋:我是三十多岁才开始和母亲学习制香,那时候我还在外地经商,只是把制香当作一种个人爱好,并没有想要变为自己的事业,我有至少十年的时间都是用来研究香文化,随着对香文化的理解越来越深入,我发现我国的香文化真是博大精深。我们在影视剧里可能看到很多古人会佩戴香牌、香包,但并不知道有什么作用,觉得只是装饰而已。但其实不然,在古代香是用来调理身体的重要方式之一,中草药在经过复杂工序炮制后,不仅可以散发出独特

的香气,以此来遮盖异味,还可以产生重要的功效,净化空气、预防瘟疫等,长期佩戴对人的健康非常有益处。

现在的人对香文化的了解就很少了,可能在重要的节日里,大家会焚香祈福、佩戴香包等,但也仅限于此了。可我始终认为中国的香文化有上千年的历史,它之所以经过代代传承,延续至今,一定是因为它和人们的生活是息息相关的,我可以通过我的传承和推广,让更多的人了解香文化,明白香对我们的重要性,我相信这是可以实现的。

记者:为了把“绮臻苑”古法制香合香制作技艺作为事业进行下去,您都做了哪些努力和尝试?

姜国栋:我对制香的理解来自于母亲,她毫无保留地把我所知道的制香技艺的精髓都传承给了我,这也让我在这条路上少走了很多弯路,我可以把这个框架衍生出许多想法。为了精进制香技艺,汲取更多的知识和经验,我花几年时间外出求学,但在求学的过程中,我发现如今有关香的讲座更多还是集中在表层的香文化普及上,涉及香文化内核的比较少。因此我就转变了方向,开始在家里潜心研究自己的香方,还好有我的爱人一直在支持和帮助我。随着我做的香产品越来越多,身边也有很多朋友对此非常感兴趣,他们觉得我们制作的香牌、香珠等香产品很适合投放市场,但他们又缺少这方面的专业技术,因此找到我们来做代加工。在做代加工的同时,我们也没有停止研发属于我们自己的香产品,同时做好市场调研,在形成一定的规模后,我们也将自己的产品投放到了市场上,收到的反馈还是非常不错的。

记者:“绮臻苑”古法制香合香制作技艺目前的传承状况如何?

姜国栋:我们是家族传承,我想也正是因为如此,“绮臻苑”古法制香合香制作技艺才能原原本本地被传承下来,我觉得这是很难能可贵的。制香是需要静心、耐心和专心的,因为制香并不是通过简单

上几堂课就能掌握的。真正的制香理论包括可以使用哪些香材,每种香材的气味和功效是什么,通过何种手段的炮制会达到怎样的效果,你必须了解这些理论知识,就像盖房子一样,只有地基完全打好才能逐层盖楼房,这样才能更好地发展。

我的孩子对制香这方面的兴趣其实不大,让他以此作为事业或许也不现实,但我还是坚持让他在空闲时间多读一些和香文化有关的书籍,不需要多精,但一定要有所了解。这样如果若干年后他开始对古法制香感兴趣了,就可以随时开始。

记者:作为非遗传承人,对于技艺的传承您还有哪些设想吗?

姜国栋:“绮臻苑”古法制香合香制作技艺能够被认定为静海区级非遗,这是我们之前没有想到的,原本只是一个家族的传承,如今能够得到这样的认可,这也是让我意识到非遗传承的责任和意义。作为非遗传承人,我认为我还需要不断学习,随着不断学习和积累知识,有一天我会收弟子,学生或者传承给自己的子女,我会把我所知道的技艺和积累的经验传授给他们,他们肯定会省力很多。我不能只把非遗传承人的名头传给下一代,我们需要把真实的香文化和古法制香技艺完整地传承下去,这是我们必须要做的事情。

我下一步也希望可以和有中医药专业的高校进行深入交流和联系,因为古法制香技艺需要一定程度香文化和中医文化的积累,有这方面知识储备的年轻人可能更适合成为古法制香技艺的传承人,我希望可以早日找到传承人,也希望未来有越来越多的年轻人可以了解到并喜欢香文化,愿意加入进来,和我们一起推广香文化,让香文化重新回到大众的身边。