

法国城市艺术

L'ART DANS LA VILLE EN FRANCE

卡 达 娜

Françoise Cataláa

雕 刻 家 - sculpteur

演讲：卡达娜，Françoise Cataláa. 1999年6月，深圳，北京
Fax: + 33 (0) 1 45 25 84 62 .

翻译：林徽玲，Lin Jang-Ling. 1999年6月，巴黎

谨此特别感谢北京清华大学的吴德祥教授，深圳大学的吴家华教授
法国 A3 建筑暨艺术协会，翻译林徽玲女士。

第三场演讲 – 我个人的作品

各位前辈、主席、系主任、各位教授、各个同学、各位女士先生们：

这是我到中国来所作的第三场演讲，今天我要就我个人的工作和一些作品向各位做一个报告和介绍。在这里我要向各位介绍我个人在工作上的尝试和主要的构想、概念，以及为了使作品配合环境因素所遭遇到各种困难。

目前我的工作大致可以包括以下几个方面（彼此之间有互补作用）：

1. 对于雕刻方面的研究工作。
2. 对于城市规划方面：配合在城市内设置活动场所和步道区。
3. 巴黎维勒明建筑暨艺术学院的教授工作（附设于巴黎艺术学院）
4. 参与国际性的研究工作：
 - 巴黎拉维勒特建筑学院附设的建筑与人类学研究网。
 - 就城市规划问题与各个不同的工作团队进行合作：例如，巴黎拉德芳斯区-“新兴城市工作组”，联合国科、教、文组织（UNESCO）-“居住2工作组”，巴黎索尔本大学的地理实验室等等。

有关雕刻方面的研究工作

我在艺术学院接受了雕刻的训练。目前我在巴黎西北郊的絮伦城（Suresnes）也拥有一个专属的工作室。对我而言，雕刻本身就是一种生命的呈现，是生活经验的一个总和，每一项作品都是生命的一部分。而在我个人的工作里，我以一种谦虚的态度尝试贯彻哲学家维克（与哲学家迪卡尔同一时代）的名言：“真理在于实践（verum factum）”。

雕刻，又是将生命的种种疑问加以物质化用具体形象表现出来。它同时也是一种游戏：我们象孩子们一般的 – 认真地玩。意大利 15 世纪文艺复兴时期的艺术家们就是在这种精神之下为自己设定了“游戏规则”。

在我的工作研究，我的观点，或者我的作品之中可以观察到几点基本思想：

- 以路程，道路的具体形象作表现：人由出生到老死整个就是一段路程、一个道路。
- 对雕刻品摆置的场所或地区之整体环境进行研究：包括历史、社会、当地已经存在的建筑物和比率问题等各方面。
- 拥有一项雕刻创作品不论对一个地方的室内、室外或是对人都有相当的重要性。也就是艺术评论家 P. 雷斯坦尼在他的评论中所谓的“手工细作”。
- 依据自然光线的来源作为方向的指标。
- 在作品之中一如哲学家柏格森（Bergson），以 7 这个数字作为一种表现系数，表达思想的连续性、持久性以及时间性。
- 由横向水平过渡到纵向垂直的“路程”，一如人由卧到站，由静到动。
- 色彩上由黑色调过渡到白色与红色的“路程”（所有史前文明所采用的基本色调）。
- 形体上由方过渡到圆的一个“路程”。

这些路程在在都表现出一种变化的特性，所谓生命持续地、不断地变动、转换。同时，随时不忘以“人”本身作为尺度大小的参考。而对于工作概念的表现方式，我运用寄托、假借的手法在哲学、科学、语义学、考古学上的神话或传说以及音乐等等进行探讨，以求丰富其内涵。

今天的演讲将会比前面的两场要长，因此将要分为四个部分来介绍我个人的创作和创作理念：

- 我在工作室进行的雕刻作品。
- 举办展览会。
- 由“法国 1% 工程艺术政策”而来的委托订单。
- 公共机关委托的创作品。

为了演讲能够以一种比较活泼的方式进行，我建议诸位可以在每一部分的题目进行后，乘着记忆犹新的时候立即提出问题。

工作室的雕刻作品

运动概念的表现

- 《序列 (Suite)》(1982)，这项作品曾在巴黎的一个展览厅进行展览，当时由 E. 帕特凯（法国第一位从事环境艺术的雕刻家 - 在巴黎近郊马恩谷市）领导的评审委员会颁给了我一项木雕奖。

- 《意象之庙 (Imago templi)》(1982)。

- 《西莫格大鹏鸟 (La simorgh)》(1983)，(译者注：古波斯神话中的神鸟大鹏，雌性)。

- 《塔尔巴 W - Z (Talba W - Z)》向发现 W - Z 粒子（由质子和反质子的碰撞之中发现）的诺贝尔物理学奖之颁发致敬。

这项木和金属雕刻作品（体积大小：1 米 10×1 米 10×2 米的高度）看上去仿佛呈静止状态，然而，在它们的底部都有一件小东西留下一道痕迹，随着观赏者的想像力，这道痕迹可以是一只小蜗牛、一个电子元或是一个步行中的人。对我个人来说，雕刻存在的可能性，正因为有这么一个小小的运动迹象。又因为运动之存在，才有结晶的可能性。由“动”才能过渡到存在。因为动即是生命，好比一个道路、一个瀑布的存在。

- 《忍者花园 (Jardin zen)》(1981)，2 米×72 厘米×50 厘米，木雕

在一个忍者花园内，有一堆山石，而不论我们从那一个角度去看，我们都无法确实明白石头的数目。在这项作品中，这些敞开不密的盒子正以单纯的方式来表现那些石头，我们必须从各个角度观赏才能看见这项作品的全貌。

这是一个环绕的形状，在过道上一些材料和楼梯上的阶梯被取走了。苏格拉底之前的哲学家赫罗克来德（Héraclite）曾说：“我们永远不会沐浴在同一条河流当中”。也就是说，即使在相同的事物上，我们也永远不可能拥有两次同样的经历。这项作品我所要表达的概念就是，我们不断的向前、向上追求，但是却永远无法到达顶端。在我个人来说，我的内心总不时的会提出问题，而我个人一直相信工作室的工作目标就是：将这些问题用物质化的具体形象表达出来。

以“七”为作品的数量组合

当我们自处于紧凑的生活情境里不论工作、运动、爱情或忧伤，…那“瞬间”的一刻会被加以扩大、膨胀和理想化。而我们也能够运用各种方式让这一刻达到最浓密、最充实的心灵感受。

1889年，法国哲学家 H. 柏格森（Henri Bergson）在他的博士论文《意识的直接资料》里提到：“当天文学家对一个日蚀或月蚀提出预告之时，他等于将自己投入在这样的情境里：他将时间“绵延”的间隔无限制的缩小，小到超乎于科学理解的范围之外，时间只成为极为短暂的一瞬，充其量只是几秒。而对于具体意识而言，这种时间上一连串的同时发生，浓缩的瞬间便等于几个世纪。”

时间“绵延”的概念来自于一种不停止也无法逆转的运动，而时间的延续性使无数的瞬间能够互相接会聚为一体。这种绵延的概念还需要加以另外一项因素才能够被感知：直觉。“也就是透过这种同情心、同理心，我们可以让自己设想身处于一个物件的内在与它进行交会，以便进一步地了解一切物件具有的那种惟一的、无法言传的特质。”（柏格森）

透过这种直觉，我个人对时间概念的体验是“一种力量”；它也是一种“绝对的价值，绝对的事实”。而时间也就是在那些完全新鲜的、不可预知的事物当中展现着它的连续性。至于以数量“7”作为组合的单位：这个数字对我而言（以及在亚洲的另外一个国家）具有一些特别的意义。一星期有7天。它也好比如数量“9”对于中国人的特别意义一般。

— 《结晶阶段（E tapes en cristallisation）》（1974）— 350 公斤上了蓝色生漆的钢板
这项雕塑品和乡村的景观正成了一种对比。它的长宽高度各为：10 米×2 米 20×1 米 90。

— 《啧啧（Soih）》（1989）— 高厚度透明玻璃，木料，油漆，金属，塑料绳，纸
“啧啧”的发音在非洲多冈地区的传统里，一方面代表数字 7，一方面表示“人是穿戴着语言的”。

在这项作品，方块蜕变为有色的圆球。这个过程好比过去在法国乡村地区，老祖母把那些过小的或旧的毛线衣拆成线球后重新再织成线衫是同样的情形。其中，拆除部分只留下一个透明的方块代表精神所在，而这一部分也许正代表创造本身的记忆。我们拆除过去生活的一部分，为的是能够再创新。

在澳洲土著部族里，一些神秘性的古老传统由年长者以口述或歌唱的方式作口头传述，传递着自己的传统，再将这些口述式传统象“图表”一般地绘画在自己的身上或树皮上。而这些再次在生活中展现出来的口述传统就叫做“梦幻的时间”。真实的记忆是独立于空间之外的，而我们也确实地可以感受到过去与现在是一体的，它们无时无刻的不在我们的历史长河里开展着。

- 《阿妈德菰苏 (Amaterasu)》(1988) - 木料和金属，
长 3 米 60、宽 40 分米、高 1 米 60

这个过程由方形蜕变到圆形，由黑色到白色与红色，红色的圆球在黑色的雕塑品之上。
阿妈德菰苏是日本太阳神的名字，这位女神的在神话中的传说与欧洲的德梅特女神 (Déméter) 极为相近。这位太阳女神 (也称谷神) 在冬季回到地底下过冬，到了春天快要来临之际，她在地面底下忽然听见大笑声，于是好奇地探出头来观望 - 春天于是重返人间。

- 《阿罗哈纳 (Arohana)》(1989) - 拉加之乐的渐续升昂。(注：拉加之乐 raga 是印度著称的音乐。)

- 《阿诺 卡托 桑巴秀 (Ano kato sambasho)》(1988-1989) - 柱形雕塑，高 1 米 20，方柱顶端有一凹洞。(注：阿诺卡托典故取自希腊神话，桑巴秀乃日本舞神之名。)

那 7 个白色和 7 个黑色小包包好象从凹洞里走了出来。而这根粗壮的铜杆子却好象被这个凹洞所吸引。这根铜质大杆的弯曲既没有经过加热，也没有经过敲捶，而是以一种强度磁场的作用而成。就在现在的这一刻，透过我的言语我让诸位的磁场产生弯曲；而当各位带领着我参观您的国家之时，则是各位让我的磁场弯曲。我个人相信这种磁场作用的存在。...

时间的贮存 - 记忆

- 《吗 (Ma)》(1986) - 史前燧石，莫斯特时期 (译者注：Époque Moustérien 欧洲旧石器时代中期) 的史前人类的工具。这些燧石以螺旋状水平排列渐行而去，垂直而终。
在日语中“吗”这个字同时表现“时间与空间”两者的概念 (注：日文汉字：“間”)：

- 当史前人类在磨打这些燧石的时候。
 - 当 1924 到 1931 年间一些考古学家在挖掘中发觉了这些燧石的时候 (在当时参与研究工作的这些考古学家之中有两位是我的祖父母辈)。
 - 当其时史前文物博物馆的工作人员对发掘的那些燧石进行分类的时候。
 - 当我的父亲将它们保存下来的时候。
 - 当我个人将这些燧石加以利用的时候。
 - 当自从 1988 年在巴黎的韩国文化中心举办展览之际，这项雕塑作品第一次呈现在大众眼前至今 (当时为纪念汉城奥林匹克运动会，我们发起 10 位法国的女性雕塑家接待了 10 位韩国的女性雕塑家)。
 - 当诸位现在在这场演讲里头看著这张幻灯片的时候。
- “吗”正可以表现出这一切时间与空间同时存在的概念。

现在，我们再继续从另外几个表现的方式，来看这种时间贮存的现象。

为举办展览会在室内特别布置的一些雕塑作品 - “路程”

我一贯称之为“路程”。它们同样的都表现持续性、7 的数量、记忆以及重视地方环境的原有特性。

- 萨尔皮特里尔之圣路易教堂 (Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière) - 巴黎 (1987)

这座教堂一般作为举办展览用。地面上的方形被一种好象船体前行破浪而去的形状所破坏，正好象这一座塔形雕塑，在顶端部分形成了螺旋状运动。

这个地方的原有环境特性：

- 地面因为长期使用显出损坏。
- 展览厅墙壁上惟一的一个窗子引进了外头的自然光线，又同时又好象把室内的形状牵引而去。

场地范围：长 12 米，宽 7 米，高 2 米

- 絮伦市 (Suresnes) 的展览会 - 巴黎近郊 (1989)

当巴黎为埃菲尔铁塔庆祝一百周年庆的同时，絮伦市邀请我在市内的大礼堂举办一项雕塑展，这个礼堂当年正是由埃菲尔所设计。

地方环境的第一个特性：由“东”窗引进来的光线，因为窗子的形状构造分别与西边南边的窗子不相同而有所差别。因此，我充分的将这道由东方而来的光线折影效果加以利用。我在地面首先安置了黑色棋盘式的方块配上大片的白色不规则形状（这片白色的波涛动用了 1 噸半的白色大理石砂砾）。而就在这片黑白交会的中心点，也就是东、西、南三面光源的交集点上又垂直竖立了 18 根长柱。

整个造型名之为《克西特雷纳 (Ksetrajna)》，也称：开放的疆域（巴加瓦德 - 吉达 (Bhagavad-Gita) 第 27 篇，第 13 节诗歌），我们可以将这个词作这样的解释：“一切的存在，能动或不能动的都来自于一种疆域的结合，以及对这个疆域的明白者。”

场地范围：长 12 米，宽 6 米，高 3 米 10

地方环境的第二个特性：在这个大礼堂，有三个方向拥有夹层。上了夹层，我们就可以看见在 7 根最高的长柱上都有一个盛水的杯口，水上有白色浮标，而透过窗风摇曳也能吹得浮标游游。

地方环境的第三个特性：在圆形东窗的对面这第四面空间上，也就是大礼堂的舞台，我们就在这个舞台上直立安置了一面大镜子，镜面微微倾向大厅，当参观者站在东窗的前面看着雕塑品的时候，他同时也会看见舞台上镜中正在观赏着雕塑的自己。

布朗-梅斯尼尔市 (Blanc-Mesnil) 的展览会

- 巴黎北郊 7 公里的一个城市, (1990), 《英坎塔尔》

这项展览名为“英坎塔尔 (INCANTARÉ)”：“在内心唱歌，吹入、注入”之意。就是在那种内心感到充满，与物化交流而不需要言语的时刻。《英坎塔尔》作品展览会是在一个旧水塔的顶楼改建而成的展览厅举办的。

地方环境的第一个特性：在这个标高 27 米的水塔之上，人们尽可以从 360° 各个角度欣赏着脚下的小房子、小花园、象电动玩具一样在街道上奔驰的车辆。展览本身必须具有足够的吸引力，否则参观者更容易被外景所吸引。

地方环境的第二个特性：在圆拱形的屋顶上有一个方形的天窗，必须在设计上加以利用。

地方环境的第三个特性：既然这项展览是在一个水塔内举办，我们必须将这个特色表现出来。三千年前最早在这个地区留下生活痕迹的凯尔特人 (Les Celtes) 有一个习俗，他们在水眼处附近的树梢上结绳作标记。我因此有了发给每一位参观者一块无纺织布带的构想，愿意的人都可以在这块布带上留言，就好比贵宾留名簿的作用一般。我又在每个窗与窗子之间的墙壁上安上混凝土用的格子网，这些自然带锈的褐色铁丝网，就这样在整个的展览期间逐渐地镶上了白色的结带。

至于雕塑展品是 7 块称之为“门”的长形大板，这 7 个门的大小都是 3 米高，80 厘米宽呈八角形围立在展览室中央，而第八面便留下了一个开口，参观者可以由这个入口进入八角形的内部，而正对着大厅中央天窗下的这道门表现的色彩和图形都有别于其他（这个图形象心理学上的罗夏氏墨迹测验）。在这第八道门的后面，也就是八角形的心脏地带展示有 7 副由木片纹理组成的天然“画”作。另外，我又在每一道门正前方 2 米 50 处都摆上了一个方形坐凳。

约翰尼斯堡 (Johannesburg) 的展览会 - 南非 (1995)

在南非的种族隔离政策结束之后，为了参加法国文化中心的开幕庆祝，我到约翰尼斯堡举办个人特展。这项个展的场地面积有 500 米，我在选择了《英坎塔尔》之外，也加入了另一项作品《出自鲍德收割节的诗篇 (Poèmes issus de la Gerbe Baude)》。

鲍德收割节以往在法国西南部是庆祝麦子收割完成后的一个节庆日。而这类庆丰收的节日我们在世界上任何乡村地区都可以看得到。

我在地面上摆上黑色板块，加上 7 根柱子，其中的六根柱子顶端都安置了一个塔形雕塑。整体雕塑作品看上去象一个有意未完成的迷宫。

而不论我们是在记载的文明或是口传式的文明，一切都会有水落石出、被认知而后定名的时候，直到当天上的云彩散去，田野传来清香，或材火里散出的劈拍爆裂声会使我们驻足观望，…而后一切会将会逝去。生命，从宇宙的观点来看，也许只是一首小诗。

地方环境特性有三点：

- 站在夹层之上可以观察到整个展览大厅，我在这里摆上了一些公共机关委托的作品照片。
- 我在一片墙的凸延部分摆放了《阿罗哈纳》。
- 约翰尼斯堡的社会问题：这里黑人的失业人口达 75%，他们所关注的是最基本的民生饱暖问题：一袋可以用一星期的煤炭以及一袋可以让一家人饱食一个月的黍米。

我将《阿罗哈纳》摆在展览大厅一处墙壁前延部分的一个煤炭堆上，再将《出自鲍德收割节的诗篇》与用黍米面粉写出来的一个大“8”字交错摆置（注：在南非“8”代表复数）。

《南方的 (Austerales)》展览，(1995)，絮伦市

“奥斯丁内托 (Ostinato)”是属于音乐词汇表示不休止的重复。我再次运用白色卵形大理石和火山石在地上写成了数字 8，又在前后连续排放 7 块漆有彩虹色彩的板子，有些板子上张开了紧绷的布块，而这些布块下的板面上写有世界上由 90 种语言写出来的 1 2 3 4 5 6 7 这样的七个数目字。

名画《小丫嬛 (Las Meninas)》是西班牙著名画家维拉斯奎 (Vélasquez) 在 1656 年完成的画作（西班牙马德里的普拉多博物馆）。在南非的时候，有一回我为一个替人作佣的盛装的小丫嬛拍了一张照片，心理立刻便想到这张名画中的小女佣。回到法国之后，我有了利用维拉斯奎的画作为主题来创作 49 个（7 乘 7）盒子的构想，同时也加上与这张名画有关系的几个人物：

- 曾经在他的著作中分析《小丫嬛》这张名画的哲学家 M. 富考尔特。
- 采用这张名画中所运用的色彩作为设计澳洲雪梨歌剧院内部色调的丹麦籍建筑师 J. 厄特宗。
- 曾经为《小丫嬛》画了 44 幅变调作品的畢卡索。
- 认为这张名画是最美丽作品的法国著名女演员芬妮雅丹。
- 而在我个人工作上内心的那面镜子里，所有的观赏者也都包括在内。

公共机关委托的创作品

1. 伯特伦德博恩高中 (Lycée Bertran de Born) (1982)，法国西南部佩里格地区

在一个旧式建于 18 世纪白色大楼一旁，又盖有一栋以褐色及淡灰褐色调相间的新式混凝土建筑，这里是为报考著名大学农艺学系的预备班学生的上课教室。这些年轻的学生需要的是一个可以散步、彼此谈心的地方，而不是一个运动场，我于是设计了一个长度约 65 米的步道区。在这个迷人的步道区，两旁大树的枝桠在 2 米处相接，冬季枯叶不落，到了春天来临新芽发出才坠落在沙土地上；往东向延伸而去的地段则铺上了暗红色砖。这条步道在两栋大楼中央点上弯延婉转的画上一个可爱的句号 - 一个呈卵形（直径 12 米）的小广场，小广场的中央有一个铜制的螺旋形雕塑品（高度 1 米 10），而它的顶端还加上两个由不锈钢金属制的半球体（一个球面不磨光，另一个则磨光金亮）。

2. 巴黎第18区的托儿所，(1983)

我从个人作品《序列》而来的灵感，一方面也配合托儿所的其他建筑，为这些幼小孩童设计了这项用蓝色和白色树脂完成的游戏雕塑品，再以加气混凝土做它的底部基座。这项作品仍然依照我自己的惯例座向东方，长度4米，最高部分高度1米60。

3. 伯杰拉克农艺高中职业学校 (Lycée agricole de Bergerac)，(1984-1985)

招标细则上要求一种具体的形象化的设计，因此，我将工作室内的创作品《塔》放大后安置在这个广场上：高度5米20，基座5米50×5米50。

地方环境的第一个特性：既然这是一个农艺学校，学校内种植有葡萄、烟草、和小麦等，必须考虑到农物运作上的问题。

地方环境的第二个特性：学校的地理位置处于多尔多涅省，这是法国有关史前文明遗址最主要的所在地。在北边有一把仿制如远古时期驯鹿骨头制的指挥棒一般的复制品，上头雕刻了莫斯特时期第一位被发现的部落酋长象。

地方环境的第三个特性：这个地区是世界上惟一使用河卵石和一种完全手工制作的小砖块来建造房子的地方。我将这些材料都引用到雕塑作品上。

地方环境的第四个特性：在那种春暖花开的美好季节，天际总有彩云悠悠飘荡，大海就近在咫尺100米处。《塔》上端中央部分以光面不锈金属制的小方块会显出云彩的反影，正表现出一种不尽的渊远流长。

在这项作品的基座部分我塑造了一只光脚丫，一只木鞋，一只皮面大头鞋、一只运动鞋，使用的材料是经过钢珠喷射处理过的树脂，以求表面能够达到焙烧粘土的效果。我又将12个石头分别安置在每一个面上。而每当落雨时，雨水会在这个镂空的方形铜雕上留下水痕。

4. 巴黎18区福音街的幼稚园 (1984)，《飞扬的蝴蝶》

建筑师没有在设计总平面图之初来找我，而是在他把自己的工作部分完成，预算用完之后请我来解决剩下的问题。当时就这么留下了这面难看的墙壁和它的加固部分（混凝土制的护墙），而建筑师希望能够在设计上利用到这块加固部分。

地方环境的第一个特性：这里是作为那些幼年孩童的活动场地。

地方环境的第二个特性：我利用了那片加固用的墙垛部分达到一种沙漏式的效果，再利用原来工程后剩余的砖块建造了几个小型金字塔。小金字塔之间由砖造的长凳互相接连，而最后的那个金字塔则呈开放式，它于是成了孩子们玩捉迷藏的好地方。

地方环境的第三个特性：我又在加固的墙垛部分设计了一个瓷砖作的装饰用的假窗子，窗子下头却是一个断阶的梯子。

5. 巴黎 11 区阿蓝福尼尔初级中学 (Collège Alain Fournier Paris 11°)

(1986-1987), 《塔与树》

由“法国 1 %工程艺术政策”之预算而执行的工程设计。

- 学校管理单位要求地面画上直线, 让学生在学校铃声响时好好排队。
- 学生们则希望拥有一个可以坐下来的地方。

地方环境的特性有三点:

- 学校院子里的树木呈直线排列
- 色调方面已经预先设定: 左侧方有一个深绿色的小门, 教室的门则是暗红色调。
- 地面标画了象跑道式的直线。

我在每一排大树的终点线上设计了三个可以用为坐凳的塔 (基座宽度和塔的高度都是 2 米 20), 材料: 一种高质量的小块瓷砖。为了配合原有色调, 我分别采用红、黄、蓝三个颜色。地面画线部分用黄色调。

具有纪念性的建筑物与城市规划

1. 马尔曼德市 (Marmande) (洛特河与加龙河地区), 法国西南部

1982 - 1984 在 7500 平方米的土地面积上规划 2 个广场, 一个长度有 45 米, 另一个为 120 米, 包括广场上的雕塑品: 以混凝土和上漆金属作为材料。
由法国国防部和波尔多市政府文化服务处提供预算。

我在这里设计了一大一小两个广场, 广场的一端种了一棵大树银杏 ginkgo biloba, 这种树的叶片有两个的叶瓣, 二元化广场的概念来自于此。这种树在更早于侏罗纪时期已经存在地球上, 而我们人类则是在几百万年之后第四纪的后期才出现, 目前在上海附近的一个森林里可以看到银杏与它的自然生态环境。而对我的个人的工作理念来说, 这棵树正可以作为时间与空间概念的最佳传递者。

我以两个为一组, 各是 3 米正方形园地的设计方式, 由低于地平线的凹坑部分开始, 先给最小的孩子们设计了并排的两个沙坑; 在地平线部分是两个种香草类植物的园圃 (给稍大的孩子); 在 2 米高度的地方则是种植一般植物的花圃; 最后用混凝土做了两个一组 3 米立方的大方块, 上面安置了粗大的铁环作为青少年登岩攀爬的活动场所, 铁环的色彩向东方处用黄色, 南方是红色, 西方是绿色, 北方则使用蓝色。

2. 埃松省的科比尔市 - 雷塔特雷区 (Corbeil-Essonnes-les Tarterets)

1988 我从音乐家 Y. 霍勒 (York Holler) 的一段音乐旋律中得到灵感, 加以分析后, 将这个构想运用在 5000 平方米的土地规划上。
由法国国家信托居提供预算。

这个城市在巴黎西南郊 25 公里，它的三栋社会住宅里的居民包含了各个种族：3 个家庭来自加勒比海，3 个家庭来自土耳其，2 个家庭来自西班牙，3 个家庭来自葡萄牙，2 个家庭来自刚果等等。这个地区暴力事件层出不穷，父母让孩子们独自留在家，较大的孩子要负起照顾更年幼孩子的责任。这个由社会住宅组成的社区四周分别被一条高速、一条快速道路、一个废弃坏损的工厂、一个高架电压铁塔包围着。为了改善冷热绝缘设施、外部油漆、大楼进出口部分等，我用了两年的时间尝试与各方面居民取得沟通、联系，最终的建设成果是：

- 一个可以让居民烤肉的活动场地。
- 一面可以让孩子们攀爬的墙。在其上我用了以楔形文字写成的世界第一首爱情诗（原件由土耳其的安卡拉博物馆收藏），针对土耳其人的仇恨意识或能因此得到消减。
- 一个提供给大、小孩子们的活动场地：我尽量地利用了原来已有的游戏设备。
- 在公共活动场所设置椅凳、桌子、棚架提供给那些陪伴孩子们的母亲。
- 一座利用山丘地形在地面加铺设计而成的大滑梯，孩子们可以从山坡顶上一路滑溜而下。
- 在大楼进出口的地方摆设了一棵用树脂做的呈三色的假树。
- 以白色混凝土建造了一个高塔（5 米 50×5 米 50×5 米 50），塔的顶端部分为不锈钢金属材料。高塔上用各国语言雕刻了住在这个社区内的各个种族人民其原来国家的一句诗词。当时我为居民提供了相关的参考书籍，让他们可以在 6 个月的时间当中选择作决定。10 年以来，这项设计规划仍然受到各方的尊重。

3. 公路隧道的国家级建筑设计比赛

1990 为普伊莫伦斯 Puymorens（法国的比利牛斯省 Pyrénées）的一条公路隧道进行设计。这项计划被列为第二名。

4. 在新兴的圣康坦恩伊夫林市 (Saint-Quentin-en-Yvelines) 一个车辆回转路口

1995 在《中央路》这条长度有 1.5 公里的主要大道上，在约道路的 2/3 地方为了车辆行驶便利设计了一个回转路口。又因为这个新兴的城市包括有 7 个区，在这个园环的中心点上我利用光滑如缎的不锈钢设计了一项含有 7 个部件的雕塑作品。

5. 布朗-梅斯尼尔市 (Blanc-Mesnil)

1989 - 1994 从 1989 年那时候，我开始为这个位处巴黎东北郊区 7 公里处，居民人口 47 000 人的城市进行建造一个市中心的计划。而这个城市也正处于未来巴黎东边工业园区的边线地带。这个市中心终于在 1994 年完工后举行了开幕式剪彩典礼。

地方环境的特性：

- 这个地区的居民拥有来自于世界各个不同地区、国家的人民（至少有 150 个以上）。
- 这个城市在过去是巴黎地区的金银器业者向他们这一行的祖师爷圣埃卢瓦朝圣仰拜的地点，当地的左派政府希望能够保存这项具有纪念价值的回忆。

- 它也是战后老兵的纪念之地：第二次世界大战结束之际，为了接收解放后的巴黎，来自于法国南方和英国的军队便是驻扎在这里。

这个近年来快速成长的城市要一直到 1994 年间才设立了第一个高级中学，而原定容纳 600 名学生的学校，现在扩大到 1 200 名。加上在附近的一个高级技术中学，每天由这个市中心广场来回的青年学生就有 2 400 人，而每过 7 年这些青年学生便会完全更换一批新人。

当地建设环境的现实状况：

当时配合因应“89 郊区建设计划”一共有 5 家建筑师事务所就这个市中心广场提出计划案，所有的建设工程包括：

- 建造 450 个住宅。
- 商业活动区。
- 可以容纳 1 200 位学生的新的高级中学。
- 高级技术中学。
- 一个多媒体视听馆。
- 一个可以容纳 350 个坐位的音乐厅。
- 一个容纳 700 个坐位的剧场。
- 对附近的那些小房子而言比例稍嫌过大的一些拱形门。

一个旧时水塔改建成旅游服务处、艺术展览厅以及协会组织的会议中心，这个水塔以 27 米的高度而占据了地形的优势。我当时的任务便在于与这些建设的各方面建筑师互相协调，为这大批的建筑，设计出一个真正属于当地居民的市中心。

我的设计理念

在我的工作当中，不论设计对象是一个城市或是一个展览会，我都首先表现一个道路的概念。而所谓路程、道路便离不开款款而行的人，它包含的因素在：由于一些目标层层串联的在我们的面前呈现，“现在”之一瞬间因感受呈现而膨胀、扩大。随著目标的远、近距离，所呈现的感受便不相同，而这些新的感知目标能够再次创新引领我们进入另外一条道路。

地方环境分析：

一个重要目标的达成：在多媒体视听馆和国立音乐戏剧学院的建设方面，建筑师们的努力的确在文化上扎下了一个厚实的根基。这几年来此地的居民上电影院，听音乐会，参观展览会已属常事。其他方面情形：

- 配合“89 郊区建设计划”，这里还要建造一个带有露天平台的咖啡馆。
- 在高中学校的附近已经建造了一个有绿树、有大水池的美丽公园，因此新的广场可以采用另外一种设计方式（采用岩石、建筑物等）。
- 由这个市中心广场一旁的公路大道上经过的时候，能够看得见广场上的雕塑作品。
- 1990 年所做的一次人口普查，使我们对此地人口的组合状况有了更清楚的了解。

- 在这片广场上使用三个颜色：黑色是对于战争的纪念。白色代表布朗梅斯尼尔市：原名 Blanc-Mesnil 的意思是“白屋”。红色：由 P. 谢米多夫（P. Chemetov）设计的高级中学以白色为主色，惟一在学校正门上方有一道红色的过梁。

我的计划案：

这项“路程”的面积包括有 7 000 平方米，工程的设计包含：

- 战士纪念碑：一根标高 27 公尺的碑柱（利用水塔的一部分），大柱上 7 个挖空的大洞由上而下排列，为了纪念二次大战期间各方前线惨烈阵亡的 4 千万将士们所留下来的空虚遗憾。

这个大碑的碑石上雕注了 1971 年诺贝尔文学奖得主 P. 尼拉达（Pablo Neruda）的一首诗铭，题为《遭受侵犯的土地》：

这么多，这么多的坟墓，这么多牺牲的烈士，
这么多向星辰奔驰冲撞而去的愚蠢！
什麼都无法拭去可怖的鲜血之渊；
什麼都无法啊！胜利都无法补偿，
大海吗？沙尘的脚步吗？时间的脚步吗？
墓地上灼耀的鲜花吗？什麼都无法啊！

我的设计路程：

在这个占地 65 乘 45 平方米的广场上，我设计了一块长宽各为 45 平方米的加高方形平台，平台在面对商店的一边设置了三个台阶；面对水塔的一边则为了滑板、滑轮游戏以及为行动不便者而设计了一道斜度为 3,5% 的缓坡道。在这样的一个市区中心，这个采用斜度、加高的平台设计（也就是加高的“道路”），目的在于方便露天音乐会的举行。又基于每天在这个中央广场众多来来往往的人们（2 500 人），这样一来，平台上的驻足者可以拥有加高的视野。又因为侧边的一个垫高部分更增加了它的活力。

这片方块地面一边利用 10 厘米平方的灰色花岗石，另一边用卵形白色大理石，顺著夏至时分早晨太阳东升之际光线的地面投影线上划开界分为二。就在这条地面分界线上，以一枝巨大的断箭来加强光线的讯息。这枝以绿铜制的巨箭高度为 12 米 50，重有 4 吨。

这枝箭的位置正对著广场一边的大道入口处的视野之中。折腰的箭是战争结束的象征，A. 爱因斯坦曾经说过：“如果还会有下一次的世界大战，那麽那时使用的武器将是燧石。”而箭可以代表锐利的箭，也可以是爱的起始…。而这个起始之处正对著一个白色半圆的大长凳子。箭柄断折部分顶端的开口处，在夜晚会喷洒出一道垂直向上的白色光柱，而这道光柱正好象与横向排列的市政府办公建筑互相呼应。

基于生活在这个城市的 150 个来自于不同的地区或国家的人们，依据他们个别的传统和选择，我在箭头部分雕刻了 150 种美丽的、有代表意义的或方、或圆、或成几合形的图案，另外还留下一些空间提供给后来者加上。这些图案分别象征祖先的祭祀仪礼、宗教仪式、纺织、服饰、住宅或神话传说等等，分别由教师、学生或协会团体共同协助完成。图形的来源则由学术性书籍提供，而我们将这些资料整理造册之后收藏在当地的文化中心。

这条“道路”最后以一棵银杏树作为终点。C. 达尔文称它为“活化石”；这种来自远古的植物具有非常坚韧的抗污染能力，二次大战期间在广岛的第一颗原子弹爆炸后，银杏树是当时惟一存活的生物。它目前惟一仅存的自然生态区就在上海附近的森林里。我将它作为我所追求之“道路”的时间与空间的负载者。

最后由三个白色混凝土制的作为纪念碑的牌坊式的“门”作为这整个道路景观的终点。这三个门高度分别为 6 米、8 米、10 米，共重 130 吨。每一道门下方空心部分为正方形，中央过梁的上方部分各有一个下凹半圆。这三道门在本城的这条主要街道上便作为景观安排的终点目标。

在“门”两侧的大柱上以各种语言雕刻和平字样。第一道大号门以古代语言雕刻的字样，第二道中形门雕以现代语言（其中有一道统计学上的程式阐明：由数学家普瓦松（Poisson）所下的“偶然定率”对偶然设定了规则。也就是说，和平并非来自于偶然，它需要一种共同的意愿。第三道，也是最小的牌坊由雕刻家 D. 卡拉范（Dani Karavan）完成的作品，以表达他个人对这个工作的敬意。

这最后一道门上雕刻的“和平”是一种为艺术与科学的创造而来的内心之祥和与安泰。其中由 J. 乔伊斯（James Joyce）在《Finnegans' Wake》一书中想象的 29 个“和平”的字样（这本书的第一个和最后一个句子能够连接成句）。次而，由一位日本和尚以书法在一个圆圈之中写上一个代表内心祥和的字样。再者，由意大利现代的古典音乐作曲家 G. 塞尔西（Giacinto Scelsi）的一首创作曲的名字《Konx om pax》中，借用了这三个代表和平的字眼（这个音乐家正以他所创作的这种浑圆的声音而著名）。最后，爱因斯坦的一道程式表现时间与空间的弧线。

最后这一道小门表现了创造本身就象两条渐行渐近却永不交会的张力，它们在对立中却又能够和谐的共存，正象这个门通道下方形的空无与过梁上半圆之间的关系。

就在这三道门亭之下，地面上展现了一个红心螺旋状图形，代表生命的标志。这道红心圆勾划出一条林荫大道的开端，标显出左右分道两排各有 7 个的红色石凳。

结语

多年来，我一直尝试由我个人现实的生活体验、感受中，为一个地方寻求一个重心，一个生命，而我所能够表达出来的却只是我内心感受的一小部分。数学家 R. 汤姆（René Thom）谈到：“对事实造成限制的并非是错误，而是那些微不足道的琐事。”为了使这个广场成为事实，它必须负起某些意义。一般来说，一个公共场所应该具备的条件或有以下两种方式：

- 第一，就象法国南部波尔多城的股票交易广场是所有重要机构的汇集点，广场的重心集中在海港形的商业形态（木料和葡萄酒）。
- 另外的一种也就是我在这个城市所作的尝试，一个拥有内在活力的开放场地，远观好似抽象，近看便有实在感，配合来来往往的人们，提供给人们安全感。

在这里每一个人都可以选择自己所喜欢的聚会方式，音乐会、休闲广场、游戏、散步、购物、阅读、一切具有亲切感的聚会形式。了而我们也可以在这里因为认识到他人的根而寻回自己的。L. 达文西（Léonard de Vinci）说道：“我们通常只会喜欢自己认识的事物”。因而这一切的资料都是为了沟通交流，建立彼此的关系。

此时此际，认识这一片空间便必须和它一起、共同的生。

在这一次我到北京来做的这三场演讲有关在法国的艺术家们所作的表现：单独欣赏的作品，配合环境的创作品以及最后我个人的工作。各位正有幸处在一个建筑创作丰富多彩的国家与时代，希望我的演讲能够促使各位产生邀请中国的或外国的艺术家来参与这一切的建筑设计的意愿。

最后，我要特别感谢大家耐心的来听我的英文演讲，英文不是我的母语，请大家原谅我在英语方面可能犯的错误。我在巴黎的时候已经就这几场演讲分别准备了完整的中文翻译，以及法文和英文的演讲全稿，敬请大家参考、指教，不清楚的地方也欢迎大家共同提出来讨论。谢谢各位！

演讲：卡 达 娜，Françoise Cataláa, 1999 年 6 月，深圳，北京

翻译：林 微 玲，Lin Jang-Ling, 1999 年 6 月，巴黎