

捕捉瞬间的灵感

——林瓔的景观设计作品解析及其启示

Catching Inspiration of a Split Second —— Interpretation and Enlightenment of Maya Ying Lin's Landscape Design Works

王立科 Wang Like

【内容摘要】林瓔是当代美国著名的建筑师、雕塑家和景观设计师。本文介绍了她的生平，探讨了她的设计理念和手法，并对其代表作品越南战争阵亡将士纪念碑、人权纪念碑、妇女桌和波浪草地等进行了重点分析。

【关键词】林瓔·越南战争阵亡将士纪念碑 人权纪念碑 妇女桌

美籍华人林瓔 (Maya Ying Lin) 是当代著名的建筑师、雕塑家和景观设计师。1980年,年仅21岁的林瓔因设计越南战争阵亡将士纪念碑 (Vietnam Veterans Memorial) 而名声鹊起,成为举世瞩目的建筑师。在此后20多年里,林瓔设计的各类作品遍布美国各地。

大学三年级时,林瓔参加了越南战争阵亡将士纪念碑的全国设计竞赛。她的设计方案富于思想性和象征意义,在1421个应征方案中脱颖而出,一举夺魁。然而更大的考验却刚刚开始,林瓔反传统的设计引起了广泛而激烈的争议。一些退伍军人和家属集会抗议,林瓔的年纪、性别、缺乏经验,甚至她作为华裔的种族背景都成了其设计被质疑的理由。林瓔面临种种压力不肯妥协,据理力争,毅然要求撤回自己设计人的名字,因为她觉得这样的要求和篡改,已经破坏了她的原创精神,作品上刻上她的名字不但是个谎言,对她来说也是一种侮辱。在不懈的努力和坚持下,林瓔的设计获得最后批准,当艺术和政治发生冲突时,通常都是艺术让步,然而这一次却是个例外。

今天,由林瓔设计的作品遍布美国各地,并获得了广泛的认同和赞誉。其作品有在耶鲁大学的“妇女桌”、在蒙哥马利的人权纪念碑,在田纳西州的儿童保护基金会礼堂、纽约的非洲艺术博物馆、纽约大学的亚太美国人中心和洛克菲勒基金会设计的艺术品等。

一、代表作品 ||

1. 越南战争阵亡将士纪念碑 (Vietnam Veterans Memorial, 1980-1982) ||

经过一群越战老兵的不断呼吁与争取,1980年7月1日,美国国会批准,在靠近林肯纪念堂的宪法公园尽头建造越南战争阵亡将士纪念碑。这座纪念碑必须满足四项基本要求:(1)纪念碑本身应该具有鲜明的特点;(2)要与周围的景观和建筑物相协调;(3)碑身上镌刻所有阵亡和失踪者的姓名;(4)对于越南战争,碑身上不要有一个字的介绍和评价。

设计一开始,林瓔就不断地问自己,到底建一座纪念碑的意义是什么,尤其是一座20世纪的纪念碑的意义是什么?当宝贵的生命成为

1-3→越战纪念碑

4→越战纪念碑(局部)

5→人权纪念碑

6→“妇女桌”纪念雕塑

7-8→波浪草地

战争的代价时,这些“人”无疑是第一个应该被记住的。因而这项设计的主体肯定是“人”而不是政治。只有当你接受了这种痛苦,接受了这种死亡的现实之后,才可能走出它们的阴影,从而超越它们。就在你读到并触摸每个名字的瞬间,这种痛苦会立刻渗透出来。所以一座纪念碑应该是“真实”的写照。首先要接受和承认痛苦已经存在,然后才有机会去愈合那些伤口。

在国会大厦广场前国家公园内一块开阔向南的缓坡草地上,向下切割3米深,东西各6米长,夹角约132度,一个等腰三角形,其底边与草地取平,微微向前倾斜直至相交于等腰三角形顶点下3米深处,形成一块微微下陷的三角地,它好像从人身上切割了一块肉一样,象征着战争中所受的创伤。就在这块创伤上,沿着等腰两边竖起一座V字型花岗岩挡土墙。高3米的V字型挡土墙的顶点,分别向东西两边逐渐下降至6米处入土。V字型纪念碑由磨光的深色花岗岩制成,按将士阵亡和失踪的先后刻着57692位烫金的名字。这些姓名都一般大小,每

个字母高1.34厘米,深0.09厘米。名字的排列是从V字的中线由西向东,自左向右,自上而下,直至入地。然后回到西端再由西向东,依次回到原地。这对生者来说,“死”不过是入土与出土,周而复始,恒而不朽而已。V字型的东翼指向推翻英国殖民统治而建国的第一位总统华盛顿的纪念碑,西翼指向解放黑奴、崇尚人权的林肯纪念堂(图1、2)。

纪念碑最激动人心之处是在凭吊者找到死者名字的瞬间,在磨光的深色花岗岩上也同时映出凭吊者自己的身影,取得了如同与死者相见、握手、拥抱的艺术效果,给人难以磨灭的深刻印象(图3)。

林璎说:“当你沿着斜坡而下,望着两面黑得发光的花岗岩墙体,犹如在阅读一本叙述越南战争历史的书。”它的碑文仅1.34厘米高,这样的设计使得人们能在一个公众场合中感受到近距离阅读的亲和力(图4),因为读一个公告牌和读一本书的感觉是截然不同的。

评委会认为,林璎的方案圆满地解决了向死者致敬和与原有纪念物取得联系两项基本要求。她的方案庄严、肃穆、民主、开放,表现出无穷的希望。它与原有历史性纪念碑的关系是在白而高的背景中,采用深而低的纪念碑,起着互补作用,以对比的手法取得联系,从而与环境相协调一致。就现实而论,纪念碑更是便于管理和维护。它的平面布置能够阻挡来自南

北两面街道上的噪音,同时还可迎接南面的阳光。草地斜坡的挡土墙缺少安全设施虽是个问题,但也完全可以解决而无损这一设计。

2. 人权纪念碑(Civil Rights Memorial, 1988—1989) ||

1988年的春天,林璎从耶鲁大学建筑系博士毕业,并开始在纽约的一家建筑公司实习。这个时候林璎接受了阿拉巴马州蒙哥马利南部穷人法律中心的委托,为维权运动中的牺牲者设计一座纪念碑(图5)。

在设计之初,林璎对民权运动的历史知之甚少,只知道马丁·路德·金的“我有一个梦想”的演讲。当看到“只有当公平与正义犹如江海之波涛,滚滚而来,才能真正使我们感到满足”这一句时,她灵机一动,由此形成了设计的立意。在酷热地带,水是最理想的要素,它那安静、沁人心脾的本质和它连续不断的声音,对于在法律中心门前创造一个“发人幽思的场所”再合适不过了,同时也让人深思平等之路是多么漫长。

林璎利用建筑与前面草地的2米高差,以建筑两翼的交叉点为圆心做成圆弧状挡土墙,高8.75英尺(约2.67米),长39英尺(约11.89米),墙上刻着马丁·路德·金的一段名言。挡土墙顶部有一个深50厘米的水池,水顺着弧形墙缓缓流下,缓慢得让人们可以看清楚墙上的字,这是它前面的纪念碑主体的背景。

挡土墙前有一进深约为10米的扇形平台,平台与外边草地的交界处有一条白色的弧形矮墙。纪念碑的主体——一个顶点不在圆心的黑色花岗岩圆盘,放在大楼中轴线的右边。

盘面直径11英尺6英寸半(约3.52米),底部的直径则只有20英寸(约0.51米),远远望去,好像是个飘浮在空中的物体。它高2英尺半(约0.76米),平顶上面,与底部支撑点相对应的位置,一股细流涓涓流出,清水从它平滑的表面上缓缓流过,顺着“圆盘”的表面流淌而下。流水下面是宛如日晷的时标呈放射状镌刻在石上的人名和事件,记录了民权运动的历史。铭文的第一条记录是1954年5月17日,最高法院在布朗诉教育委员会一案中裁定在学校中实行种族隔离为非法,最后一条则是1968年4月4日,马丁·路德·金在田纳西州孟菲斯遭暗杀。全部铭文共53条,在布朗一条之前和马丁一条之后留有显著的空位,暗示民权斗争并非始自布朗诉案的裁决,也并非因金的殉难而结束。整个设计简洁、大方、庄重,却又有亲切宜人的尺度,散发着不可抗拒的感染力。

林璎说:“不管是经历过这些事件的人,还是没有经历过这些事件的孩子,谁都可以走到这个圆盘跟前,把手伸到水里,抚摸盘上的铭文,或者看自己在水中的倒影,人们在这样做的时候,就会记起,或第一次学到记载在盘上的历史。”

3. 耶鲁大学“妇女桌”纪念雕塑 (Women's Table, 1990-1993) ||

作为耶鲁大学的校友,林璠受委托设计了“妇女桌”纪念雕塑(图6)。林璠希望能在耶鲁建一个喷泉,因为还没有一个地方能给学生提供聚集的场所。

林璠的第一幅草图是一个圆桌和一串螺旋形的文字。但是在阅读了几个月有关耶鲁的资料后,一天早上她突然惊醒,然后迅速画下了一个椭圆形桌面和长方形的基座。

林璠说:“我特别想要使用一个螺旋形。我想到越南战争阵亡将士纪念碑和民权纪念碑都是循着一种时间周期来设计的,也就是说,它们既有开始的时间又有结束的时间。而对耶鲁来说,它只有开始的时间,而没有终止的时间,所以我马上想到了螺旋形,一个只有起点没有终点的螺旋形。”她决定要做的螺旋形不是以1969年耶鲁毕业第一位女生为起始,而是包括在耶鲁还没有女生以前的所有毕业生,所以它必然是从零开始的。她有意将时间拉回到1701到1702年耶鲁刚成立的时候。这样,从水流出的地方开始就出现数字“零”,在第二个数字出现之前有170个数字“零”,然后是一位数,再是两位数,三位数,四位数等。你能看到这串数字在逐渐变宽,如此便直观地体现出女生就读耶鲁大学的比例在逐年增加。

4. 波浪草地 (Wave Field, 1993-1995) ||

“波浪草地”是一件典型的大地艺术作品(图7、8),位于密歇根大学校园北部,紧邻一座以弗朗诺斯-扎维尔·巴格诺德 (Francois-Xavier Bagnoud) 命名的航空工程馆。该馆的名称是为了纪念1986年在非洲马里飞机失事的该系一位著名校友。

林璠从一本流体动力学书籍的插图中获得了灵感,将场地塑造成一连串水波的形状。波浪草地由8排,共计50个草地波浪组成,占地大约10,000平方英尺(约929平方米),构成了一个错综复杂的波浪形的网状结构。这一独特的草坪景观已经成为了一个非常受人欢迎的场所,经常可以看到在这里舒适的休息、学习或者游戏的人们。

这个设计还包含着诗意般的隐喻,与场地的渊源产生了共鸣。波浪草地如同广阔的沙漠中一片片起伏的沙丘,暗喻弗朗诺斯-扎维尔·巴格诺德飞机失事的非洲沙漠,象征着在灾难和失败之中,孕育着新的生命和希望,这其中包含着林璠对东方哲学观的自身理解。

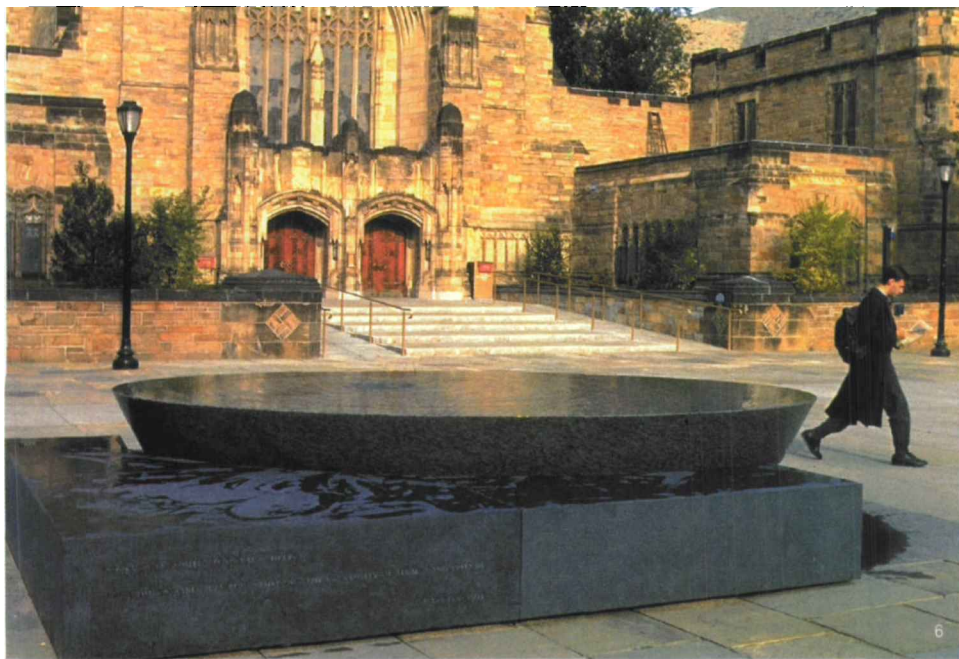
二、林璠的设计理念 ||

1. 东西方二元文化的融会 ||
2. 极简主义与大地艺术的影响 ||
3. 依靠直觉进行设计 ||
4. 对地域特征的挖掘 ||

结语 ||

林璠的设计作品,长期以来以其独特的设计理念而闻名设计界。她独特的设计构思都来源于瞬间的灵感,而这些灵感并非是无源之水、无本之木,它们与林璠深厚的艺术积淀,对东西方文化的兼收并蓄以及充满勇气的敬业精神是分不开的,这些也是我们更应认真学习的地方。

|| 参考文献 ||

- [1] Lin, Maya Ying. *Boundaries*. New York, Simon & Schuster, 2000. || [2] <http://www.bluffton.edu/~sullivan/vietnam/vietnamlin.html> || [3] <http://prelectur.stanford.edu/lecturers/lin/> || [4] <http://www.pbs.org/art21/artists/lin/> || [5] <http://www.nps.gov/vive/index.htm> || [6] 王向荣,林璠《西方现代景观设计的理论与实践》中国建筑工业出版社,北京,2002. || [7] 周卜颐“美国越南阵亡将士纪念碑与青年商会总部的全美设计竞赛”《建筑学报》,1991.2. || [8] (美)乔·科尔曼“一个女建筑师的心灵”《世界建筑》,1991.3. || [9] 罗玲玲《建筑设计创造能力开发教程》,中国建筑工业出版社,北京,2003.

王立科 河北省衡水学院生命科学系