

◆本报记者王琳琳

坐在村口的那个人仿佛入定了一般,静静地坐在清凉的石板上,眼神微眯,审视着面前的风景。猛然间,这个人突然动了起来,胸有成竹地挥动手臂,飞起的线条簌簌地落在速写本上,少顷,一幅构图稳重、线条流畅的乡村一角便活灵活现地跃然纸上。

他是欧阳国辉,湖南长沙理工大学设计艺术学院副教授,一个喜欢画画的建筑师和高校设计学教师。

过去二十几年,他一直从事古村落建筑研究与教学,用钢笔速写的方式记录着全国各地尤其是湖南的古村落,作品逾千幅,引发了社会各界对古村落历史与文化的关注。

“中国传统文化的根本在农村,手绘古村落,出于对古村落的热爱和保护。”欧阳国辉说。

每一次落笔,都是深情

手绘于欧阳国辉而言,是工作方式,也是生活方式。无论是出差在外,还是在工作之余,他都带着速写本在身边,记录下古村落中每一处打动他的所在,记录下老民居最淳朴的风貌。

从猛洞河边的芙蓉镇到凤凰古街,从湘西苗寨到芷江万和鼓楼,从洪江古商城到永州龙家大院,从窑子屋到张谷英村油豆腐作坊,从通道芋头寨到新田三堂九井二十四巷,从风水墙到古亭构件和砖木窗饰,走过路过的地方,都成了欧阳国辉手绘创作的灵感来源。

这些灵感来源,孕育于以农耕文化为特点的中国农村。作为一个有机生长、自然形成的生命体,农村里有千百年来流传下来的习惯与传统,有农民赖以生存的土地与家业,有血脉相连的祖辈与家族,有千丝万缕的人情世故和熟悉环境。

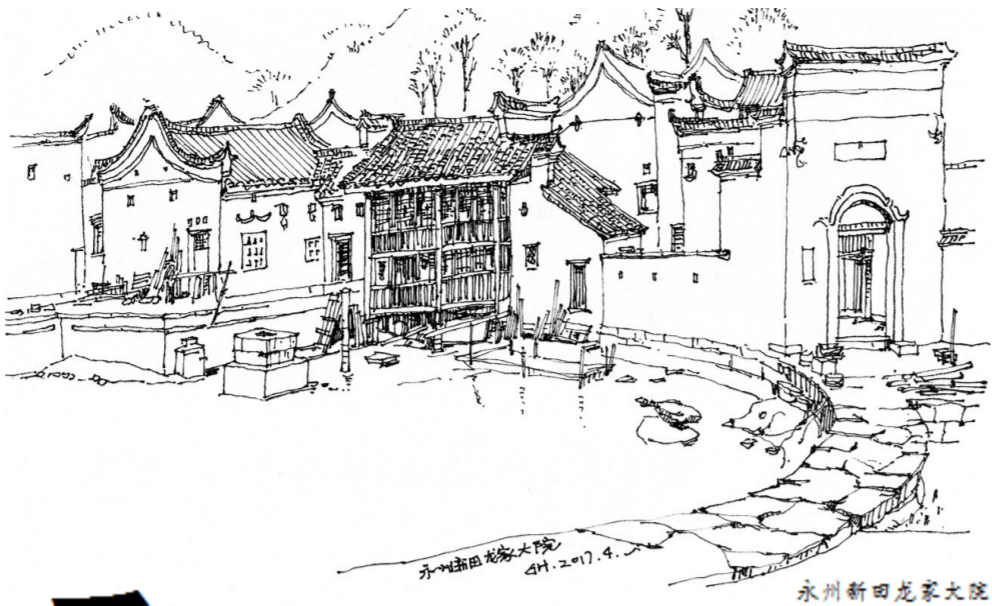
欧阳国辉喜欢在这样的土壤中自然形成的古村落,尤其喜欢那些不曾开发的古村古镇。商业氛围太浓,村民静不下来,他也静不下来,也就没有了创作激情。

广西侯家寨过街楼

手绘乡村二十年

一位大学教师的古村落情怀

永州新田龙家大院

外人看欧阳国辉的创作,很难看出其中的深意。看似简简单单的一幅画作,里面可能蕴含着村落与环境之间的关系、传统的宗法制度等。

永州新田龙家大院的手绘创作,欧阳国辉画的是背靠九龙山的龙家大院在风水方面的考量;太行山石板岩村的手绘创作,欧阳国辉画的是石板岩村当地建筑的就地取材以及与太行山依山就势的关系。

“人与自然的和谐是我关注和描绘的重点。古村落经过几十年甚至上百年的时间沉淀,呈现出来的一定是最和谐的人与自然空间方式。”欧阳国辉说。此外,民间的智慧、技艺等也是他创作中捕捉的重点。

欧阳国辉介绍,传统村落大抵有两个方面的遗产,一个是物质层面的,一个是非物质层面的。前者是用视觉能够直接捕捉到的,比如村落的布局、房屋的建材;后者则是视觉不能呈现的,比如宗法制度,需要用祠堂、天井这样一些有形的载体体现出来。

所以,他常常在手绘作品中综合运用中国画中的“散点透视”等技巧,在一幅作品中体现多视角的丰富内容。“古村落是村民的生活形态,里面有精华,也有糟粕。手绘的过程,就是捕捉古村落文化价值的过程,通过手绘,不断整理、提炼、升华,努力把古村落最美的元素和内容展现出来。”

关注村民需求,传承民间智慧

其实,欧阳国辉的主业是一名建筑设计师。过去十几年,除了坚持以手绘的方式记载古村落历史和文化,欧阳国辉还有个让人佩服的所在,那就是免费为农民设计房子。至今,经他设计建成的民居已经有20多处。

对于建筑设计,欧阳国辉有着非常深入的思考。在他看来,当前乡村设计中,那些来自城市的设计师仅仅依据“城市人”对乡村的表层理解,将基于现代文明形成的现代城市建造体系,运用于乡村旅游、休闲农业、观光农业等领域,关注乡村形象或政绩远远大于关注村民的需求。

乡村为谁而美丽?自然应该是村民。“给村民做设计,不能完全是设计师的思想,但也不能完全听从村民的意见。”欧阳国辉说。在湘西南许多农村,村民依然还有“楼建得越高越有面子”的落后观念,但实际上,房子不是建得越高越好。欧阳国辉与同事做过调查研究,发现很多四五层高的民居,二楼以上的使用率非常低。

在设计时,欧阳国辉会引导、说服村民同意自己的设计思路。而免费,则是欧阳国辉能够坚持自己

想法,不为村民观念所左右的重要原因。

2012年,欧阳国辉在湖南宁乡花明楼地区的一处民宅做改造设计。主人的愿望是拆掉原有房屋,建一座四五层高的楼房,而欧阳国辉充分了解了民宅主人的家庭人员构成和新房的使用需求,发现他们家里既有老人,又有年轻人,一年中三分之二的时间在城里打工,还有三分之一的时间从事农耕。像这样的家庭所需要的住宅,必须满足其现代生活的需求,客厅、厨房、卫生间一个都不能少,但是一些传统的习惯也要保留,比如堂屋,这是湘中地区安放祖宗牌位、从事祭祀礼仪的重要场所,在新居中也必须有所体现。

设计时,欧阳国辉把原有的猪圈、牛栏屋改造,放农具的杂物后移,土灶厨房保留,并与新建的厨房连通,形式上沿袭当地坡屋顶的风格,同时,加入现代的茶色铝合金窗,增加卫生设施和35平方米大小的客厅,以及一个兼有堂屋功能的车库。这样新旧兼顾的设计得到了民宅主人的认可。

欧阳国辉希望,在乡村振兴的背景下,建筑设计更多关注村民的需求,传递民间的智慧。一个建筑设计师,只有针对乡村不同的环境特征,从村民的实际需求和农村的实际状况出发,满足村民现代生产生活的需要,充分考虑当地的民风、民俗特征,引导村民改善居住条件,才能做出接地气、尊重文化、尊重人性的好作品。

用“艺术介入乡村”,激活内生动力

2018年3月,由欧阳国辉主持的“新田县传统聚落与历史建筑研究”课题结题。他们完成了新田县传统聚落与历史建筑的田野调查,从宏观、中观和微观三个层面,系统地总结分析了当地传统聚落的地理环境智慧、古民居的营造机理和工匠技艺,并结合三个典型性的传统村落做出了文化基因图谱和空间智慧图式,提出了具体的保护方案。

这是一个系统的“研究+保护+开发”项目。欧阳国辉利用专业特点,设计了基于古村落文化价值的现代转化设计方案,将其体现在日常用品、文创、文旅等产品中,希望用“艺术介入乡村”的方式,激活传统聚落的内生生活力,推动当地传统村落的保护与发展。

“用艺术的手段,把乡村文化价值植入、转化到现代日常用品中,使其与大众的日常生活和现代需求相结合,是手段和方法。村民获得了市场的经济回报,自然就会保护和传承优秀的文化内容,达到文化传承的目的。”欧阳国辉说。

关键还在于要有人。作为高校教师,欧阳国辉每年都会带三四个研究生,这些年下来,培养的研究生不下几十个。但是,这些学生无一例外,没有一个选择走向乡村。

“乡村保护的人才实在太缺了。”欧阳国辉感慨。改革开放以来,特别是近十年来,从“小城镇”“新农村”到“美丽乡村”,再到“特色小镇”和党的十九大提出的“乡村振兴”战略,中国一直在探索乡村的现代化建设和乡村文化的传承与发展。如果说,过去十多年的探索和实践已经到了落地阶段,但是人才体系的建设还远远没有走向这个阶段。

“古村落保护不应停留在专家、学者的论文上,应落实在乡村保护与发展的实际中。从事保护的人要讲一些村民和百姓听得懂、用得着的保护方法。”欧阳国辉呼吁,高度重视乡村振兴的人才培养体系建设,引导更多人愿意学习、投入乡村振兴的事业中来。

采风

闲庭传手艺 四季秀山村

◆本报记者邓佳 文并摄

位于云南滇池边的安宁市太平新城光良村,是一个集传统文化传承、创意产业研发、医养、特色物产、旅游体验为一体的实验性文创村落,同时也是云南财经大学双创孵化基地。在这里,大学教授、艺术家、大学生等各类人士云集,只要有手艺,皆可免费入驻。

光良村原有102户人家,搬迁后,留下了几十处房屋。昆明理工大学建筑专业教授郭伟来到这里时,村里一副荒芜的迹象,破旧的家具放置于铁门之外,玉米地里杂草长成成人高。镇上以项目的形式引进了郭伟他们的乡土建筑,希望以此带动光良村的发展。

记者采访时,郭伟正带着学生和工人改造房子,他们将村里的一个牛棚改造成厨房,另一个则计划改造成办公室。围墙和果园也要拆掉,安放一套从大理运来的古民居。

村子里还有很多手艺人。王立志的“回归艺术”工作室,是剪纸艺术创作与教学体验空间。工作室每周都会推出不同主题的艺术分享课程,并针对研究生、青少年、留学生等不同人群进行分门别类的设计,主旨回归

文化动态

画家沉浮捐中国画作品

本报讯 著名画家沉浮的中国画作品《春至明城墙》——明城墙遗址公园全景图捐赠仪式近日在北京明城墙遗址公园举行。

据悉,《春至明城墙》高38厘米、宽488厘米,画作内容东起城东南角楼,西至劳模广场,由沉浮历时一个月创作完成。

《春至明城墙》画风简洁,中西融合,色墨并举,既有古墙风骨,又有现代风尚。作品突出展现了城墙的残缺之美与角楼的沧桑凝重。冰清玉洁的梅花和古老沧桑的城墙相互融合,诠释了“老树明墙”“残垣漫步”“古楼新韵”等历史景观深厚的文化内涵。

通过将《春至明城墙》全景图赠予明城墙遗址公园,沉浮希望让更多人欣赏到这些文化古迹,让传统文化得到更好的传承,让历史古迹得到更好的保护。赵晓宇

母亲水窖 开启美好生活

Water Cellar For Mothers Leads to Beautiful Lives

一切都是为了让他们喝上干净卫生的饮用水

卢英德 (Indra K.Nooyi)

母亲水窖项目

首位国际公益大使

The First International Ambassador of Water Cellar for Mothers

百事公司董事长兼首席执行官
PepsiCo Chairman and CEO

中国环境报公益发布