

Ван Ихэн 王一恒

МНОГООБРАЗИЕ ТЕМ И СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ В ИСКУССТВЕ РУИН¹ 废墟艺术的多种主题与表达

Аннотация: Руины являются как результатом природных и антропогенных разрушений, так и материальным носителем исторической памяти. В данной статье через анализ работ Ансельма Кифера, посвященных военным руинам, инсталляции «Откуда пришла пыль» Сюй Бина и катастрофического нарратива руин землетрясения в Бэйчуане (2008 г.) раскрывается, как искусство руин посредством материальной реконструкции и пространственного вмешательства превращается в глубокое осмысление взаимосвязей истории, насилия и природы. На примере арт-зоны 798 в Пекине показано, как индустриальные руины благодаря художественному переосмыслению возрождаются в новом качестве, становясь динамичным пространством современной культуры. Искусство руин одновременно свидетельствует об утрате и несет в себе потенциал обновления, представляя собой уникальное нарративное пространство для реализации городской памяти и формирования идентичности.

Ключевые слова: искусство руин, индустриальные руины, городская память

Автор: ВАН Ихэн 王一恒, аспирант, РГХПУ им. С.Г. Строганова (Волоколамское ш., 9, стр. 1, Москва, 125080). E-mail: wangyiheng19950223@qq.com.

¹ Статья публикуется в составе избранных материалов XXVI Международной научной конференции «Китай и Восточная Азия: философия, литература, культура» (Москва, ИКСА РАН, 4–5 июня 2025 г.).

Wang Yiheng

The Diverse Themes and Their Expressions of Ruins Art

Abstract: Ruins are both the product of natural and human destruction and the material carriers of historical memory. This paper analyzes Anselm Kiefer's creations on war ruins, Xu Bing's *Where Does the Dust Itself Collect?*, and the disaster narrative of the Beichuan earthquake (2008) site, revealing how ruin art, through material reconstruction and spatial intervention, transforms into a profound reflection on the relationships among history, violence, and nature. Taking the Beijing 798 Art District as an example, it further explores how industrial ruins, through artistic regeneration, undergo functional transformation and become dynamic spaces of contemporary culture. Ruin art stands as a witness to disappearance while also embodying the potential for rebirth, providing a unique narrative space for urban memory and identity formation.

Key words: ruins art, industrial ruins, urban memory

Author: Wang Yiheng, Postgraduate Student, Stroganov Moscow State Academy of Arts and Industry (Volokolamskoe shosse, 9, building 1, Moscow, 125080). E-mail: wangyiheng19950223@qq.com

— “废墟”的概念及形成

(一) 废墟的概念

“废墟”概念在当代艺术中并不陌生，艺术家博伊斯、基弗作品中充满着现代性废墟艺术创作元素。涉及范畴有建筑废墟、历史废墟，造成废墟的因素有很多，自然灾害、历史战争，还有社会发展等。现代辞典中就明确表示，“‘废墟’是指城镇、市街或房舍遭破坏或灾害后变成的荒芜地方，”它最基本的含义是人可以由感觉或精神直接体验到物理空间中残破的景象。而景象承载着人经历过沉重的记忆，直面现实生活的苦难和正视废墟存在的价值，去反思当代艺术生存的根本问题。

(二) “废墟”的形成

1 “废墟”形成的自然原因

暴雨洪灾，地震海啸等严重的自然现象危害到人的生命和生存家园，不可回避的损毁程度形成了自然灾害背景下的建筑废墟。例如被湮灭的古罗马庞贝古城，消失在历史记载里中国楼兰古城，还有近年

来国内的西南地区汶川大地震，都是在自然灾害下形成的废墟遗迹。

2 “废墟”形成的人为原因

(1) 被动的人为原因

人类自身发动的战争而带来被动形成废墟的人为原因。在漫长的人类文明历史长河中，为掠夺资源而爆发的大小战争数不胜数，战火把人们的乐土变成废墟。而那些被入侵者看作是被征服者权利的象征。多数恶劣境况下，这些建筑不会被善意的保存下来，被付之一炬夷为平地化作焦土，而形成战争废墟。战争给人们带来的创伤就像是废墟一样无法掩盖和抹去。

(2) 主动的人为原因

在特定条件下进行的集体性迁徙从而形成的原住地废墟，视为主动的人为原因。在悠久的文明历史进程里，人类发生过无数次的集体性迁徙，大量人口转移都将造成原住地的建筑群体被弃置不用，以致荒凉破落的地方，最终形成了建筑废墟。

与在战争中产生城市废墟不同，这是人类在现代进程中对于美好生活的向往和追求，看作是对自身生存环境进行人为改造一种进步和发展。同时也不能无视对于原住地的保护和维持，老旧城区或老旧工业区的建筑是一代人的记忆和精神寄托。

二 “废墟”艺术的多种主题与表达

(一) 战争废墟

安塞姆·基弗作为德国新表现主义的代表艺术家，他独有的创作主题隐含着对不同领域意识形态的钻研和自我思考，对于未知科学、古代神话、宗教信仰体系和被战争摧毁下有形的实体，还有笼罩在鲜活身体里沉重的阴影，成长在“第三帝国”废墟景观下更是奠定了他日后创作的重要题材。

他不同时期重要作品，永远离不开灰色调的颜料（图2），选取现实物体中最原始的材料，有粉煤灰、钢铁、混凝土和木材，还有草木植物、布料和纸张（图1），在一个可容纳的空间里展示巨幅的装置作品。在他所有作品中可以找到共同特点，每展出一种外在形态，是对他生活的世界和精神文化在认知上进行深层次延伸和沟通，在局限的空间里丰富它可能表现出不间断的精神意蕴和极具压倒性力量。

图 1, 安塞姆·基弗《你的金色头发玛格丽特》1980年

图 2, 安塞姆·基弗《奥列西斯和伊西斯》1985-1987年

对于观者来说，基弗作品中模糊、残缺的印象，想要揭示被掩藏起的物体，是很多并不陌生的景象和纯粹的事物，他那抽象画面和夸张形式来源于心灵深处躁动不安，在意识中一直留存记忆中历史和历史遗留问题，也在对抗新的现代世界建立看似完好无损的秩序和规则，高于它的是对各种思想、宇宙和信仰保持崇敬的心意，超越人的认知范围，可以称之为未知的无意义的探索，然而他用自己创作作品传达出它们的存在是真实可信的。

（二）灾难废墟

1 徐冰《何处惹尘埃》

艺术家徐冰的装置作品首次出现在英国威尔士国家博物馆主持的“Artes Mundi艺术奖”项目上，灵感的客体来源于震撼全球的911事件。当时，居住在纽约的徐冰亲身体验到两座摩天大楼顷刻坍塌，带来难以置信的感受，正如他说过发生在好莱坞大片中场景，重现在现实生活中。虽然在巨大的建筑物倒塌后，他收集了在城市空气中弥漫着大量的尘土，但这种因人类危险行为而造成建筑废墟的场面并没有立即唤醒艺术家的创作欲望，这一物质被他完好保存下来。

在2004年展出现实作品中（图3），细腻而浅薄的粉末均匀地洒落在地板上，甚至可以看到地板原有的形状与颜色，尘埃的中心地带标记一行文字，中文字样写着“本来无一物，何处惹尘埃”[慧能 2006]，英文字样写着“As there is nothing from the first, Where does the dust itself collect?”[徐冰教授作品... URL] 文字存在的价值在于它凝聚一股无形的思想力量，融入到这最原始、最基本的恒定物质，它们褪去人类强加于此的意志，隐藏在事件背后是战争迫害、政治形态和死亡阴霾，它的物质形态在时空中一直保持着最初的永恒的纯粹。

徐冰在2015年出版《我的真文字》中，给予这件作品的内涵作出完整诠释，“尘埃本身具有无限的内容，它是一种最基本、最恒定的物质状态……它被自身能量所摧毁，或者说这能量被恐怖主义利用、转化为了毁灭自身的力量。事件的起因往往是由于利益或政治关系的失衡，但更本源的失衡是对自然和人文生态的违背。应该说，9·11事件向人类提示着本质性的警觉。”[徐冰 2015: 120] 作品本身只关乎尘埃存在的意义，他的这件作品即便建立在建筑废墟之上，也最终回归到灰尘。

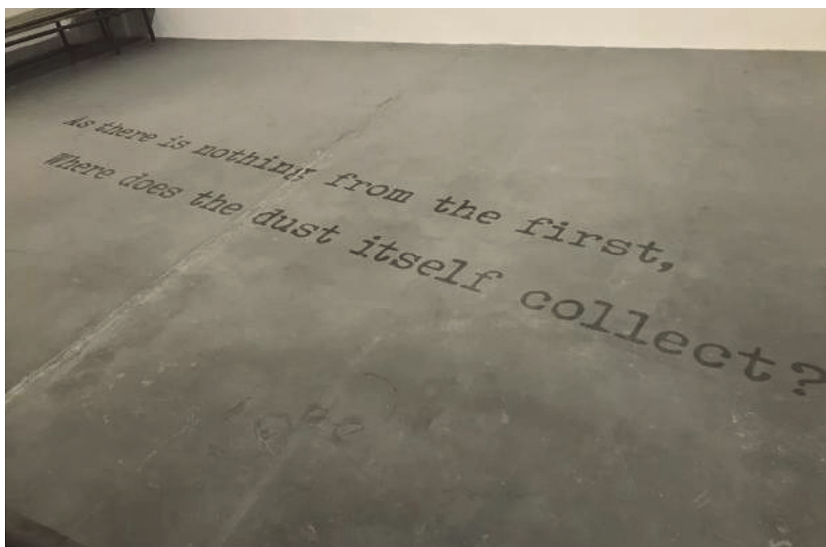

图 3, 徐冰《何处惹尘埃》2004年

图 4，北川老县城遗址（图片来源于网络）

2 北川地震遗址

2008年汶川地震发生后，北川羌族自治县地震遗址被推出，与汶川地震震中纪念地、汉旺工业遗址纪念地和虹口地震遗迹纪念地共同构成了汶川地震典型的遗址遗迹群，而北川羌族自治县是在地震中被摧毁的最严重的城市，也是产生次生灾害最显著的地震特征，被视为地震遗址遗迹群的中心地位。

在许多影像资料中，大片混凝土结构建筑物坍塌后，变成大量堆积如山的碎裂物体，很多严重受损的建筑物东倒西歪，没有任何固定的形状可言的它们，仍是具有危险性的建筑群体（图4）。它们作为一个庞然大物的废墟，挤压和驱逐人类生存空间，这些严重的荒芜景象割裂这座县城曾经建立起人与城市、人与自然间平衡关系和稳定秩序，冲击着人的意识与情感能够承受的极限。

所以北川地震遗址和北川地震博物馆重建的价值在于，在城市废墟之上寻回生还者在记忆中的精神家园，告诫未曾经历过的人对生命的思考与尊重，追思和悼念在灾难中逝去的人。北川地震遗迹变成了地震遗迹景观，北川地震博物馆记录了人们经历地震时真实记忆。

图 5，北川老县城遗址全貌（图片来源于网络）

正如他们在策划与整体设计上“把‘永恒的北川’作为主题（图5），遵循着‘原真性、体验性、地域性和当代性’四个原则，”[吴长福，张尚武，卢永毅 2009：12]呈现出融合过去北川人文景象的印迹，被创造的自然的建筑废墟景观。在维持原有的建筑废墟场面的基础上，增加被破坏的建筑结构牢固性、稳定性和安全性，构建出集纪念、展示、宣传、教育与科研于一体的空间景观。

他们出发点，“通过纪念，致力于精神家园的守护与重建，努力为生者寻求精神寄托，成为创造未来的新起点。通过展示……记录勇敢坚忍、博爱团结和生命高于一切的神圣情感。通过宣传……颂扬民族精神和人道主义精神。进行教育……加深人类对自然灾害的认知。”[全国优秀城市规划 2011：13]被地震毁坏的建筑物，都设立一个纪念碑式的立牌，上面用照片和文字记录着人类的过去的回忆和生存过的痕迹，它们不会因为地震失去自己存在意义，而是用另外一种形式继续被保留，在废墟上重建生命的希望，对未来的憧憬也在延续下去。

（三）工业废墟

北京798艺术区工业时代遗留下来废旧厂房，成为了当代艺术最为活跃的場所之一。798艺术区被改造成当代艺术区具有代表性的建筑群之一。它们有着典型的包豪斯风格特征，外表裸露出陈旧斑驳的墙体，厂房房顶设计成半弧形的形状，原来的面貌几乎没有改动过，楼梯、烟囱，还有锅炉房管道都保留下来，它们保留时代记忆中传统工业形象，也呈现出工业废墟的审美特征和时代特点。

工业厂房原本是一个有机的整体，各个功能区存在着密切的关联性。厂房的实用功能被取代了之后，艺术家转变厂房过去的历史面貌，拉近与工业时代记忆的距离，成为可以任意改造的空旷和宁静空间，艺术家有足够时间和自由想法创作令人惊艳的作品，不同风格的雕塑和涂鸦作品，赋予艺术区一种与众不同的美感，与他们想拥有自己独特的个性与风格相得益彰，这里成为了艺术家展现艺术才华的栖息地，成为艺术区的代表性景观。

工业厂房的空间优势也为策划人提供各种类型艺术展览的地方，融入到沉浸式艺术体验空间增强与观众的互动与交流，吸引更多观众参与到艺术家的创作热情，活跃当代的艺术市场。

798艺术区接纳各种各样的艺术家，融合不同形态的艺术创作，他们成为废墟景观的参与者和见证者，他们的灵感与创新思想在这里激烈的碰撞，涌现出鲜活的生命力与新的艺术形态再生。

图 6, 798艺术中心 (图片来源于网络)

三 结论

以废墟为主题创作的艺术既是历史记忆的物质载体，也是当代艺术再创造的源泉。通过对战争废墟、灾难废墟与工业废墟三种类型的分析可见，废墟艺术的核心价值在于其双重性，它既是创伤与消逝的见证，又蕴含着重生的可能性。

战争废墟（基弗的作品）通过物质材料的隐喻性重构，揭示历史暴力与集体记忆的沉重性；灾难废墟（《何处惹尘埃》、北川遗址）将瞬间的毁灭转化为永恒的追问，促使人类反思自然与文明的脆弱关系；而工业废墟（798艺术区）则通过空间再生，将集体主义工业时代的遗产转化为当代艺术的活力场域，实现了功能与意义的双重转型。

这些案例表明，废墟艺术的本质并非沉溺于颓败，而是通过艺术介入激活空间的叙事潜能。它既是对过去的悼念，也是对未来的启示：在城市化与现代化进程中，唯有正视废墟的历史价值与文化记忆，才能实现物质遗产与精神传承的平衡。工业废墟的改造实践尤其证明，艺术可以成为缝合城市记忆断层、重构身份认同的媒介。

Библиографический список

慧能：六祖法宝·坛经/ 尚荣译 [Хуэйцзэн. Сутра Алтаря: Драгоценное учение Шестого Патриарха / Пер. Шан Жун]. – 北京：中华书局，2006年。

全国优秀城市规划获奖作品集 2009–2010 灾后重建规划 / 中国城市规划协会主编 [Сборник лучших проектов городского планирования Китая 2009–2010 годов: Планирование реконструкции после землетрясения / Ред. Китайская ассоциация градостроительства]. – 北京：中国城市出版社，2011年。

吴长福，张尚武，卢永毅：永恒北川——北川国家地震遗址博物馆项目概念设计 [У Чанфу, Чжан Шаньгу, Лу Юньи. Вечный Бэйчуань – Концептуальный проект Национального музея землетрясений в Бэйчуане]. – 上海：城市规划学刊，2009年。

徐冰教授作品《何处惹尘埃》在美展出 并撰文纪念9.11 [Произведение профессора Сюй Бина «Где оседает пыль?» выставлено в США со специальной статьей в память о 11 сентября]. URL: <https://www.cafa.edu.cn/st/2011/9014875.htm> (дата публикации 10.09.2011).

徐冰：我的真文字 [Сюй Бин. Мои истинные иероглифы]. – 北京：中信出版社，2015年。

References

慧能 (2006). 六祖法宝·坛经, 尚荣译 [Huineng. The Platform Sutra of the Sixth Patriarch. Transl. by Shang Rong]. 北京: 中华书局. (In Chinese)

全国优秀城市规划获奖作品集 2009–2010 灾后重建规划; 中国城市规划协会主编 [Collection of Award-Winning Urban Planning Projects in China (2009–2010): Post-Disaster Reconstruction Planning. Ed. by the Urban Planning Society of China] (2011). 北京: 中国城市出版社. (In Chinese)

吴长福, 张尚武, 卢永毅著 (2009). 永恒北川——北川国家地震遗址博物馆项目概念设计 [Wu Changfu, Zhang Shangwu, Lu Yongyi. Eternal Beichuan – Conceptual Design of the Beichuan National Earthquake Ruins Museum Project]. 上海: 城市规划学刊. (In Chinese)

徐冰教授作品《何处惹尘埃》在美展出 并撰专文纪念9.11 [Professor Xu Bing's artwork “Where Does the Dust Itself Collect?” is exhibited in the United States, accompanied by a special article commemorating 9.11.]. URL: <https://www.cafa.edu.cn/st/2011/9014875.htm> (published 10.09.2011). (In Chinese)

徐冰 (2015). 我的真文字 [Xu Bing. My True Characters]. 北京: 中信出版社. (In Chinese)