

• 学术随笔 •

城市，被“更”字所累

——上海世博会城市文化的科学与艺术表述

费新碑

2010年上海世博会中文主题是“城市，让生活更美好”，此话说的是城市已经美好了，今天要的是“更美好”。英文主题“Better City, Better Life”亦有“带来更好”之意。

此语，三解。

其一，“更”字是好上加好之意。问题是此“更”字指的是明天更美好，那么明天的明天呢？明天的明天的明天呢？——如此，一个“更”字，没完没了的该如何了结？这种一元推论，在今天多元化模式下是不可取的，要知道的是城市发展与事物进程一样，有时幸福在静，“静”比“动”更好，不是要“和谐”吗？

其二，如果城市已经好了，为何还要更好？我们问的是“城市”真的好吗？比如，交通、教育、医疗、住房，等等。现代社会的“城市病”是不争的事实，如果，城市不好可以成立，那么“更”美好从何谈起？因而，有“被美好”之嫌。

其三，未来人类的日子是回归自然，回复天性，回溯生态目标，而此主题一定要让城市“更”美好，多少让人感到有点“临时性”的别扭和“过渡性”的乞求味道，未来路在何方，不得而知，无解。

如果，三问有理，那么城市肯定有毛病、有问题，证明“城市不美好”，所以有了“要美好”和“更美好”的欲望和冲动。要不，不会有“上海世博会”之主题和举办。如果不这样理解，此主题，岂不是“脱了裤子放屁——多

此一举”。这也是本文以“上海世博会城市文化的科学与艺术表述”这句拗口话入题的用意。

这是一个严肃的话题，在此盛世襄举下，我们在许多欧美馆中看到了，对“而今眼目下”城市文明的几许担忧。此类担忧为何是欧美国家的独思，而不是亚洲，不是非洲？因为，他们已经吃过了“城市发展的许多苦痛和所累”！所以，才有了今天审慎的回首和凝重的高兴。

可喜的是，在世博会上科学与艺术共同携手将这种担忧表露无遗，深刻而沉重。当然，科学与艺术在表达此意时，因不愿扫世博会之兴，是一种“痛并快乐着”的担忧，是用一种娱乐的方式讲述，使常人不易觉察，故而，不直说罢了！想来，也只有科学和艺术才能表达这种担忧，其他语言，比如政治、经济、军事等等，如要表乎其意，一定词不达意、文理不清、范式不适。世博会不是人类欢欣鼓舞的“嘉年华”。于此，世博会有了科学的进步和艺术的批评，在批评中进步、在进步中批评的现象，不知大家是否注意？事实上，科学与艺术的联手进步与批评，历史如此，现实亦如此！

另外，难能可贵，世博会不是哪一家一户的舞台，而是世界人民的大舞台。这里的表演，假成分较少，真性情甚浓。世博会上一个泛泛主题，每个国家因文化传统不同，各自表述、答案不一，常有惊人之语，其真实和诚实程度相当可信。

收稿日期：2010-07-13

作者简介：费新碑，北京航空航天大学教授，Email: fxb@buaa.edu.cn。

为此，整理几条世博会感受，既供吾等凡人细细揣摩和玩味，又送百姓几招真真游玩的攻略和秘籍。

历史印迹 警世通言

举凡世博会，每个国家都想在这难得的“世界公众场合”极力和尽力地表现出与他国的不同模样，借以表明自己特立独行的国家风采和风貌。谁都害怕雷同，谁都回避平庸，谁都努力特别。于是，一个国家为了表现自己，追求不同时，唯一可选的资源就是自己国家的历史与文化。这种平日不能吃不能用的东西，突然“被”像宝贝似的珍爱起来，成了这个国家构思和设计自己的源泉。正因如此，世博会上呈现出百花吐艳、百色争奇的万千景象。也正是此举，使每个国家的许多设计理念和制作细节的“世博会表达”强烈地渗透着自己的历史印迹，像遗传基因一样，没有谁能走出自己的皮囊。每个国家都是带着自己的历史印迹走进世博会的。

文明戏谑——加拿大馆的非人

加拿大馆的木制外观透着对自然的尊重和敬畏的理念

世博会的加拿大馆，在欧美场馆中不突出，也不杰出。但是，一进场馆的几个“鸟人”，给人印象很深。鸟头人身之物，在中国神话中应该是“神人”，有着超凡脱俗的力量和智慧，但是，在加拿大馆的“鸟人”，带着戏谑，噙着嘲讽，不明不白地向观众鞠躬打闹，幽你无商量。

于此，在嘻哈中，观众看到了展馆的地面斜躺着一个巨大的、似人非人的“人”。此人，肌肉穿孔，皮囊撕裂，筋骨外露，不惊栗不骇人，且，在腐败之处，在溃烂之地开出了妖艳的花朵，长出了青色的绿草，并杂乱地向您讪笑和怒放。引来大家兴致勃勃、不明就里地去合影留念，留下莫名的好奇。

加拿大馆的“鸟人”

随后，在阴暗幽深的馆内，最为显眼的是几条扎眼的红色钢带片，穿过整个展厅，像我国50年代歌颂的“红色铁流”，在头顶上翻滚滚动。于此，观众可在铁灰的电子墙边的几架自行车上，拼出吃奶之力，踏摇出屏幕上可见的与自然同在的美好未来。这里的美好，是在黑色展厅中的虚拟美好，而非现实的美好，彻底地透着一副清教徒简朴的苦乐作派。或许，这是加拿大馆的设计理念。

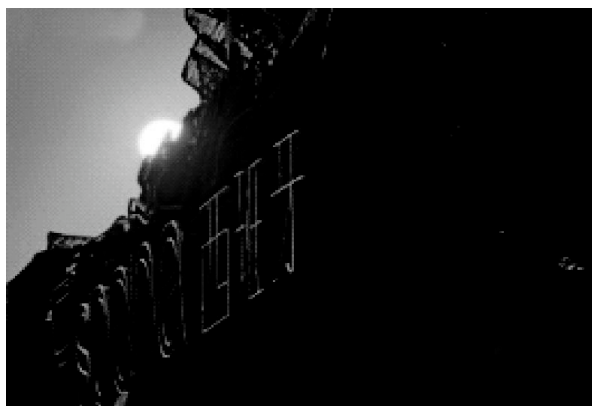
加拿大馆内用红色钢条设计的顶穹

加拿大馆的艺术设计，据说是出于蜚声世界的“太阳马戏团”的设计师之手。他们还为加拿大馆量身定做了一套表演设计方案。一个国家的形象展示似乎漫不经心地交给以马戏为生的艺术设计师，这在中国无法想象。但就是“马戏人生”的西方传统，恰好表现了加拿大城

市的现实困境。从罗马斗兽时代起，西方“马戏”就以嘲讽、讥笑、讽刺为乐点，在困苦中和取乐嬉笑里麻醉人生。如果以16世纪法国航海家杰克斯·卡蒂埃算起，加拿大城市建设有近500年历史，个中甘苦，他们有切肤之感受。加拿大人选择了“马戏人生”的方式，在一种积极的无奈和希冀情绪中展开自己对未来新城市文化的思考。未曾想到，“马戏人生”传统穿越千年，在今天有了新的表达意义。

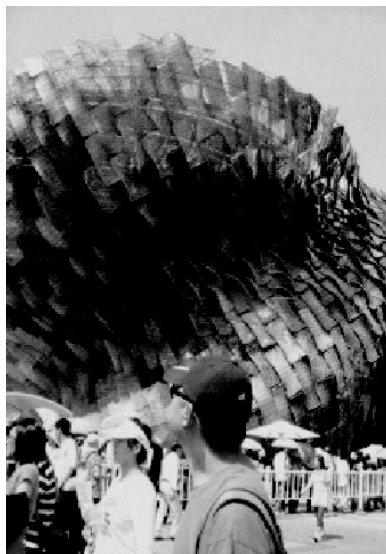
艺术的历史呼唤，换来的是科学的回应。他们场馆的木栏设计斜里透空，有效地采集着光线和微风，让它在中央广场轻轻地回旋盘转，人们则尽情地吮吸和享受着这自自然然的风与光。这是加拿大馆对未来城市的设计尝试。他们为自己场馆取名为“宜居城市”。在加拿大硕大的三块岩石包块般的木栏式围合场馆造型中，观众可以感受到加拿大人的良苦用心。

灵魂洗涤——西班牙馆的反思

西班牙馆场馆外观图

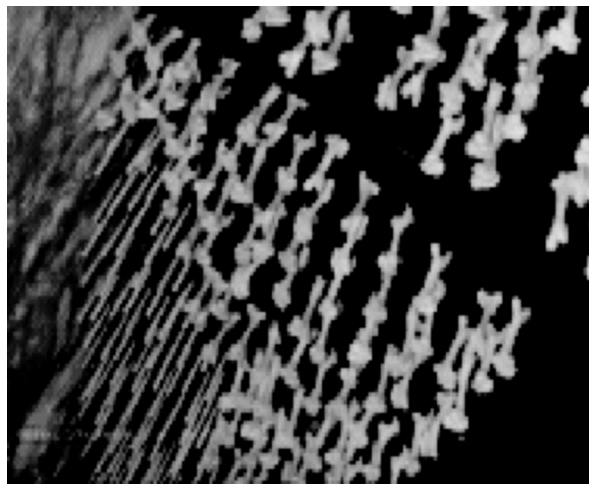
西班牙馆的外观设计令人称道咂舌。它就地取材自中国山东孔老夫子故乡，请人编织了8524藤条板，“假他人之手”搭建自己的场馆。如此寒碜穷酸“节约成本”的妙招，我们怎么就没有想到？事实上，我们也不可能想到，复古藤条建筑的思考源于西班牙苦行净身、简从质朴的宗教文化传承。这是他们的历史品质。这种节约，准确的说应该是节俭，一种文化上的节俭，已经深入到西班牙民族的血脉和骨子里。他们曾经为了上帝威权和天国秩序还付出了血与火的代价。

西班牙馆场馆外观图

一进西班牙馆“从自然到城市”第一展示厅，犹如置身一处历史“岩洞”，点点“星光”中，突然而至的既轻又急的弗拉明戈舞的鼓点声声入耳，高悬在观众头顶的根根白骨铮铮刺眼，着实让人不寒而栗。此厅讲的是中世纪“城市起源”的故事，可这个城市起源，是在白骨堆上的“起源”，难道不让人惊醒和思考？在逝去的、白骨森森的历史中凭吊先人的追念。用意何在？基督教曾借白骨向俗人道出的一句箴言：“我的今日是你的明日，你的明日是我的今日。”这，正是西班牙馆设计的昭然若揭的历史和文化意图。

在“从我们父母的城市到现在”第二厅《彼

西班牙馆“从自然到城市”展示厅

得大师的木偶戏》的盛世欢歌旋律里，在观者感叹西班牙城市从近代到现代历史变迁的光环中，设计者一定要观众强行记起，毕加索笔下，在二战中被飞机炸毁的“格尔尼卡”城的悲痛记忆。

西班牙馆“从我们父母的城市到现在”展示厅

在“从我们现在的城市到我们下一代的城市”第三厅里，面前，特别突兀地映入眼帘的是高约6米、骨架由钢铝合金构成、皮肤是由透明而富有弹性的硅胶做成、头发用马鬃毛一根一根做出来的巨婴“米格林”。“米格林”怪怪地朝我们皮笑肉不笑地讪笑。正当我们与这个叫“米格林”的孩子，严肃地畅想未来城市义务教育、医疗保险等社会问题时，从天而降、翩翩飘落下来的是无数极易破碎的肥皂泡，它与地上设计的巨型泡泡一起向观众告示：为了这个巨婴的未来，我们日后城市生活的“不放弃，不抛弃”的努力是多么重要。

巨婴“米格林”

在主题“我们世代相传的城市”文化力量的感召下，三个展厅分别由三位西班牙电影导演巴西里奥·马丁·帕蒂诺、比格斯·鲁纳和伊萨贝尔·库阿谢特设计。在参观完西班牙馆后，我们的问题是：为何在展示城市过去、现在、未来的历程时，设计师一定要在大家高兴之余，不停地不合时宜的，用重现铮铮白骨的历史现场提醒我们反思尘世与城市呢？

花园香涩——俄罗斯馆的凝重

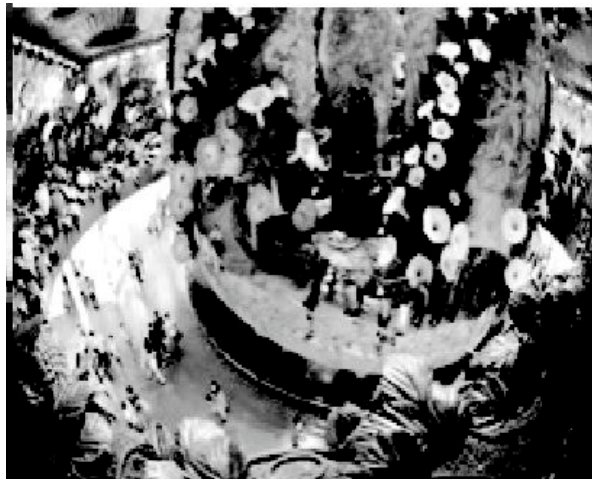
俄罗斯馆场馆外观图

俄罗斯馆以东斯拉夫人象征生命、太阳的“生命树”——橡树造型。12个塔楼由白、金、红三种颜色构成，顶部为镂空，图案和色彩极富俄罗斯特色。

俄罗斯馆展览设计取材于20世纪40年代，前苏联著名儿童文学家尼古拉·尼古拉耶维奇·诺索夫“全不知系列童话”中的《小无知历险记》。尼古拉·尼古拉耶维奇·诺索夫一生先后当过伐木场、水泥厂、砖瓦厂工人，饱经人世甘苦，因而，他不愿让孩子碰触社会丑恶，期望他们在无知，甚至全不知的想象中构建自己的“城市花园”。根据作者原意，俄罗斯设计者将展馆分为“花的城市”、“太阳城”和“月亮城”三部分，在充满诙谐、童趣的布景下，“小无知”在神秘而有趣的小路上见到了储藏太阳能的鲜花

和水果造型的房子、巨型蜻蜓造型的风车、生物燃料供能的汽车，感受到许多新奇的发现，憧憬着自己未来的城市。尼古拉耶维奇·诺索夫认为：“最好的城市应该是最受孩子们喜爱的城市。”

但是，因俄罗斯文化所致，在这个充满童趣的城市花园设计中，我们依然看到了俄罗斯文化特有的沉重和凝重的思索。在美丽、精湛、充满童话色彩的儿童花园城的展厅中，最显眼的是一组大型的三维立体环型银幕。屏幕上，明白清楚地演示着在美丽花园中的战争场景。画面中，轰炸机在天空盘旋，苦难女人忧伤的

俄罗斯馆“儿童花园城”展厅

眼神，穿着军裤的裸身士兵等场景，让人感到空气的重量，而不是花园的芳香。为何在和平盛世的时代，要不厌其烦地述说如此的艰难时事？众所周知，俄罗斯是最具宗教品格的民族，在现实生活和文学作品中，忧思和苦难、爱意和宽恕的情愫交替出现，处处可见。这次，他们也将这种充满了宗教情感悖论的哲理思辩带进了世博会。他们构思设计的孩子们未来的“城市花园”的花朵是非现实的妖艳而媚秀的紫粉红色，毫无柔美清丽的美感，透着俄罗斯式的沉重和深邃。这不是设计师的个人颜色喜好所致。这种“城市花园”的设计样式是“新俄罗斯——城市与人”的主题使然。俄罗斯设计师以无知的构思、奇怪的构成、借喻的手法，明显地传递了东斯拉夫民族苦难的历史文化意味，表达了对现实的俄罗斯城市的不满，以致在世博会的未来的儿童的“城市花园”设计中，还带上警觉和苦涩的美学特征。

穿越历史 重述人本

关于对人现实地位的描述，是历届世博会的重头戏。因为，人是世博会的发起者、组织者、实施者！换句话说，世博会是人的，人的世博会！但是，何为人？人将何如？人之何在？思者，寥寥。注意，这里不是指国家如何，而是指构成这个国家的每个人如何。好在，人类有“文艺复兴”，中国也是文艺复兴的受益者。这个源自欧洲伟大的、传统的人文题目和人本主题，在历次世博会上不断被人自己回溯和重述，显示了此题目的要命和要紧。然而，在现实的发展中，它经常被遗忘和遮蔽，使人不得不像家中婆娘样的啰嗦和絮叨于此主题，这次亦不例外。

在世博会上，对于人的关注和关爱主题，常常先由艺术提出问题，再及科学找出办法，两者一唱一和，一次又一次地同台携手、同台双簧地完成关于此主题的历史表演。这类表演，以同处拉丁文化系统的法国和意大利表现得尤为突出。科学和艺术，这对缘起于同一时代同生同源的孪生姊妹，每至于此，她们都特别的默契和投缘。

向着阳光——法国馆的思路

法国馆场馆外观图

法国馆的主题是“感性的城市”。要知道，哲学上“感性”为人所有。要让城市“感性”起来，实质是让“城市富有感性，让城市生出表情”，说白了，是让城市，这个冷冷硬硬的水泥盒里，生出暖暖柔柔的人性。主题显示了法兰西的浪漫和情调。但是，谈之易，行之难。为此，法国馆巧思妙想设计了一组参观流程来表达这一主题。观众还未进法国馆时，迎面见到的是十几个，由中国现代画家画的，立在水中龇牙咧嘴、一片灿烂的中国儿童画像。不知是画家技术问题，还是审美问题，画面儿童黑白色彩涂抹杂乱无章，人像似笑非笑地看着你，有种不可名状的怪异，难解其意。随后，走进法国馆独特的白色网格内，沿着电梯进入展厅，第一个迎面见到的是法籍中国人——法兰西学院院士赵无极先生的大作《向莫奈致敬》。为何向莫奈致敬？因为，莫奈是印象派画“阳光”的第一人，所以，向莫奈致敬即是向阳光致敬，亦是向上帝致敬！问题是，世博会的法国馆为什么要向“阳光”致敬？在入馆的一系列阐述法国城市印象的影视、展品、图片里，我们浓浓地感到，法国馆的设计目标是要让城市见到阳光、感受阳光、触摸阳光，尔后再领略绿色、抚摸绿色、呼吸绿色。在法国宗教文化中，阳光是上帝，他以敞亮关爱着所有大地物质，用温暖抚爱着一切细碎生命。上帝、阳光、绿色是生命的全部。因而，在城市的高楼深墙里，法国人不希望阳光退却，绿色远离；不希望生命失去意义。为了城市阳光和绿色追索，法国馆实验了一种新的轻型纤维混凝土

做成的白色网格，并在其中垂直栽培了像原野般的杂草和野花。他们企图将这种网格罩在城市高楼的外面，像一个裸汉有衣可穿，无论四季轮换，皆可在冬日阳光下取暖，亦可在夏日阳光下避暑。

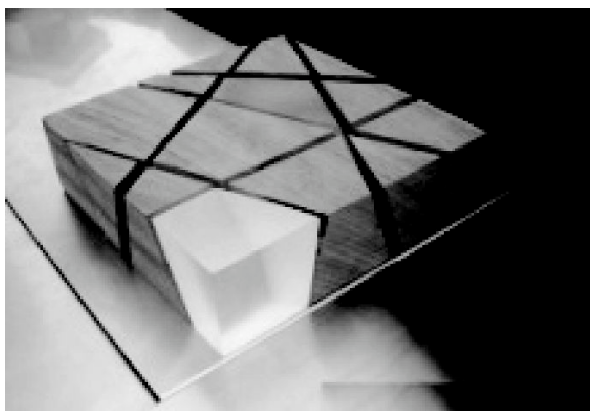
法国馆前的中国儿童画像

于此，我们理解了法国艺术家米勒笔下的农夫在土地上夕阳西下时的《祈祷》，领略了法国艺术家高更笔下塔西里岛部落妇女们在《餐点》时的感恩，明白了法国艺术家罗丹渴望《青铜时代》人类苏醒的愿景……我们再次感受到了阳光和绿色不仅是法国印象派的重要题材选择，更重要的是法国人在文化上对上帝之光——阳光，源自于心底的冲动和需求。至此，我们也似乎明白了立在水中的不可名状的中国儿童画像所隐含的，希望所有孩子都能够沐浴着金色的阳光，在绿色草地上健康成长的含义。

法国艺术家米勒的作品《祈祷》

重回人本——意大利的穿越

意大利馆场馆外观图

因为，有伟大的文艺复兴“人文主义”传统，意大利馆主题直接叫“人本之城”。在意大利展区总代表昆迭里看来，“现代城市发展中‘人’是最重要的元素，城市也是为人的生活而存在的”。主题揭示了现代城市发展最重要的“以人为本”理念。

意大利馆的中心展厅两处意味深长的设计充分地显示着意大利人对此主题的深刻认知。

其一是大厅中近7米超大尺寸的一幅巨型大画。画中一个站立在城市中心广场一处水泥台上的立人像雕塑，面对的是一片冷寂和空无一人的现代城市景观。人像头部无眼、无鼻、无嘴、无耳，茫然而压抑地朝向虚空世界不知所措。此画为战后意大利超现实主义画家马格里特所画，画面忧郁沉闷，批判的是由工业文明诞生的城市毒瘤，让人身、人心、人性无处安宁的现实窘境。画家向往超越现实，但未来如何也不得要领。要知道，在意大利超现实主义艺术之前，也在意大利产生过欧洲一个独一无二的艺术流派——未来主义。它以歌颂工业文明的速度和力量著称于世。同样，在意大利对工业文明带来的城市文化一正一反的艺术态度，足可见意大利人面对现代城市的矛盾心情。

其二，巨画旁边，设计了一个威尼斯圣马可教堂。教堂已被开膛破肚，上为已是残破的教堂屋顶，下为支撑此屋顶的不朽钢梁柱。寓意有二：一是现代对传统的承续，二是传统对现代的托举。极妙的是，一部电梯从这一教堂腔内穿越而过，将观众带到了未来世界的二楼

意大利馆大厅中的巨型大画

展厅。这一设计明确地表明意大利在城市化进程中，于回归历史和穿越历史之后，在继承传统的基础上走向现代城市文明。这个传统就是已经普惠于全人类的伟大的“人文主义”传统。

意大利馆设计的威尼斯圣马可教堂

为此，意大利场馆设计师吉姆帕奥罗特意设计了许多意大利老城的小尺度的弄堂、庭院、小径、广场等经典城市符号元素。这些符号元素是意大利传统城市的最重要的组成部分，二战之前，约有 80% 的意大利人生活在此环境中，她是意大利人理想的“人本之城”。设计师是想告知世界和提醒人们不是大马路、大广场、大高楼才是现代城市模样，才是真正的人性城市。

上海世博会意大利馆“人本之城”设计方案正是延续了这种传统理念，不仅意在唤起人们对自己城市的历史记忆，更重要的是希望重新认知传统，在复旧与创新的美好中呼唤城市的人性回归。

渴望和谐 还原自然

世博会的一般表述范式，是对城市文明飞速前行、高速进步的骄傲。可是，在科学和艺术眼里是如何解决城市（又名尘世）文明与人类回归自然的矛盾问题。科学和艺术谁都不愿做政治选秀的借口，经济阴谋的代言。他们在城市文明快速发展时，更希冀的是城市人如何能在土地里呼吸草地的芳香，沐浴太阳的温暖。世博会上欧美馆中科学和艺术对人与自然、人与人、人与社会和谐发展的渴望尽显无遗，无所遮掩。

证明有二。

观念上，回归自然是人类的不二选择，特别在今天。人是自然的一员已是不争事实，东方有人之山川涤化、西方有人为万物所养的观念，所以，回归自然是自自然然的认知。

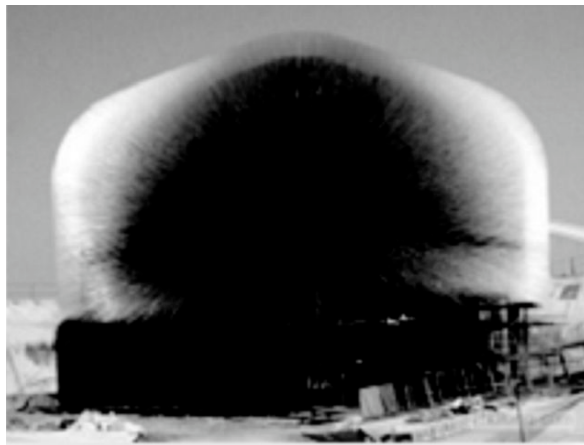
行为上，和谐追求是人的唯一范式，特别在当代。和谐必须是协力同心，一致行动。事实证明，在当下的世界，在环境问题日益凸显的现代，一个人、一个组织、一个民族、一个国家是回归不了自然的。

如今，我们同住一个地球，我们同望一片星空，环保、低碳、绿色的世界和谐愿景，已经由科学的实践和艺术的憧憬，变成了政治的行动。

世博会上，英国和德国通过科学与艺术，

真诚、切实、强烈地表达了对和谐回归的渴望。

博物自然——英国馆的回归

英国馆场馆外观图

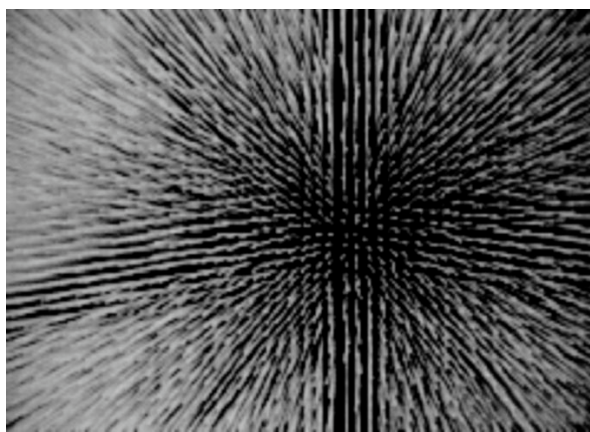
英国馆场馆设计出人意料，与传统的场馆设计概念全然不同，是世博会上最引人注目的，亦应该是最有魅力的场馆设计。英国馆的外观设计，是由 6 万根长约 7.5 米透明亚克力杆组成的巨型“种子殿堂”。每一根亚克力光纤根部都放着一颗或者几颗植物种子，这些触须状“种子”顶端都带有一个细小的彩色光源，可以组合成多种图案和颜色，观众可近距离观察它们。这些种子许多来自英国皇家植物园和中国科学院昆明植物研究所合作的千年种子银行项目。中国精心挑选的 890 多种类别的植物种子，包括中国特有的珙桐、银杏等珍稀植物种子。每根亚克力光纤杆会随风轻摇，随着光线照射角度的不同，每个人每分钟都会看到不一样的英国馆。

英国馆有“绿色城市”、“户外城市”、“种子圣殿”、“活力城市”、“开放公园”五个部分，其中“种子圣殿”是英国馆创意理念的核心部分，其他展示是“种子圣殿”的补充和说明。英国馆确定的主题是“传承经典，铸就未来”。这里，我们要问的是，英国人要在这些种子身上，如何“传承经典，铸就未来”？

事实上，“种子圣殿”构思，是英国人植物爱好的“经典传统”。早在 1759 年，维多利亚时代，英皇乔治三世奥格斯汀公主的私人皇家植物园，就诞生了以植物研究为主的自然博

物学。1840年,英国人又在德比郡建立了第一个世界城市公共公园。20世纪90年代,英国人再次率先启动了人类历史上最大的“千年种子银行”,计划将全世界植物种子在地下冷冻环境中保存收藏。2000年,英国人已完成了英国的植物种子收集,期望2010年,保存世界上10%植物种类种子,2020年保存世界上25%植物种类种子。

英国人对大自然的异乎寻常的热爱,源自于新教对大自然的敬畏之心,源自于植物可以治病救人的上帝之恩。18、19世纪,英国人的这种爱好很快风靡欧洲。在20世纪20、30年代间,英国人遍及世界各地采集植物种子的狂热,使他们的足迹亦踩踏上了中国的土地。他们在中国西南收集的植物标本,迄今依然是英国皇家植物园的基础收藏。比如1899年尔尼斯特·亨利·威尔逊在中国的12年中,带走了近65 000份植物标本,1 593份植物种子。他撰写的《中国,园林之母》一书,现在还是植物学研究的经典书籍。没准儿,今天在世博会英国馆的亚克力光纤杆里,除上述合作项目的种子外,还有百年前他们从中国带走的种子。今天,因上海世博会在中国举办,所以,设计师以这种特别的方式将“种子圣殿”奉献予中国。为此,还为“种子圣殿”的地面底托,设计了“一张拆开的包装纸”的样子,寓意英国人将“种子”作为礼物回送给上海世博会。某种意义上,从中国人的角度,可以理解为“种子的物归原主”,也算是英国人百年后略抱歉意的示好。

“种子殿堂”近观

英国馆内的展品

由此,英国馆“传承经典,铸就未来”的主题和设计相当吻合和统一。他传承的是英国人过去对绿色的真爱和珍爱,铸就的是当代对绿色的尊重和尊敬。“从这个角度而言,它是一个会呼吸的建筑,或许你也可以称之为活着的雕塑。”上海世博会英国馆总设计师托马斯·赫斯维克如是说:“英国馆是一个非常严肃的建筑——你在这里与古老的手稿相遇。我们希望这一刻人们不要说话,而是心怀敬畏,沉思冥想,庆祝我们和自然的和谐相处,这就是这个建筑也被称为‘种子圣殿’的原因。”这也是设计师赫斯维克从东方“自然”哲学中获得灵感的英国馆设计,受到人们如此厚爱和追捧的原因之一。

协力合作——德国馆的倡导

德国馆是上海世博会最受欢迎的馆,主题是“和谐都市”。

德国馆外观由米拉联合设计策划有限公司设计,据说是新汉诺威的城市微缩版。展馆由几个变形剧烈、硬朗方棱的异形几何体构成,它们统一在结构精密、逻辑严整、思维方正的设计理念

德国馆场馆外观图

下，形成了变化与统一的悖论。似乎从另一个角度，让人感受到德国人在不和谐的城市文明中求索和谐的设计意味。

德国馆展区有“动感隧道”、“和谐都市”、“人文花园”、“发明档案馆”、“创新工厂”、“材料之园”6个部分。

最精彩之笔是开篇的“动感隧道”活力广场上让中国人以5个小时排队为代价参观和参与的金属球游戏。这个在经过德国 TÜV 技术监督协会验收并成功安装的金属球，重达1.5吨、直径3米，由约40万根发光二极管组成，球面显现出五彩斑斓的图像。金属球通过声控装置对声音做出反应。但是通过人声，要想让1.5吨的金属球动起来，晃起来，并非易事。游戏时将观众分为两组，金属球悬挂空中，在一片寂静，一片昏暗中，大家开始协力山呼使金属球晃动。随着节奏，大厅内声振寰宇、耳膜鼓嘈、叫声滚滚，金属球于呼喊中来回晃动，且幅度越来越大，并呈圆周状转动，球面色彩也越来越浓，突地，金属球能量放射，将球内存储的图像投射到整个大厅栏杆、墙壁、屋顶上，眼前犹如城市“万花筒”般的不断闪现出一幕幕德国“和谐都市”的美丽景象。

德国人将此游戏意味深长地取名为“动力之源”，要的就是让各组成员必须把吃奶力气使出来的效果，让人体验并体会出“同心协力”的力量。

如此奇思妙想，源于德国人的集体主义文化传统。16世纪马丁·路德宗教改革，使他们在踢开教会闹革命的同时，也明白了“天下皆兄弟、大家共拯救”的深刻道理，并重铸了德意志民族品格。于此，有了德国严谨的哲学、德国精密的工业、德国严格的教育，甚至这次在

德国馆活力广场上的金属球游戏

南非让大家叹服的严密的德国足球。正是德国特有的举世闻名的“同心协力”的文化力量，使其在世博会的6个场馆的展览和展品，以及德国社会各个方面的努力，一直处于世界领先地位，着实让人惊讶和敬佩，他们亦以此为骄傲和自豪。

看来，这种金属球游戏设计，也只有德国人才想得出来。因为，文化使然！

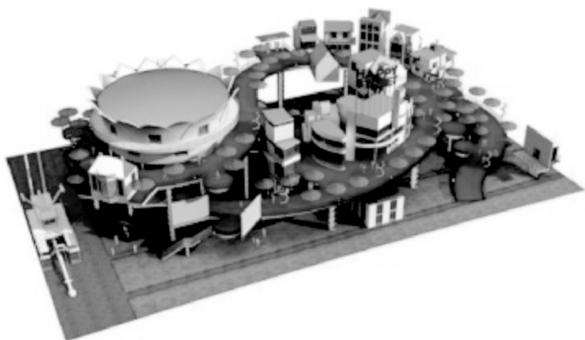
求真务实 现实快乐

无须讳言，世博会对现实的追求是功利和实用的。现实是诱人和醉人的，现实又是真实和朴素的，人类在现实的索取和追求方式上是有原则的。荷兰人质朴的素静和平实、安逸的坦然与祥和构成了真实之美，美国人宽容的厚道和容忍、开放的拥抱与好客搭建了真诚的平台。荷兰和美国提供了两种现实追求的可借鉴方式。

实际上，在哲学和宗教等层面，都讲究现实快乐，但基础是真实真诚，因而在求真目标上，科学的真实和艺术的真诚，比任何语言都

要充分、实在、准确地表达着现实的快乐。

人性快活——荷兰馆的传统

荷兰馆场馆外观图

荷兰馆设计师约翰·考美林为了表现自己国家独特的风貌，特别地将荷兰馆设计成一条可供参观的快活街道。它以一条长约400米的8字形街道、20个错落有致的“悬挂”在街道两旁的微型屋型展馆组成。这类色彩艳丽和精致竖向的小屋，可爱得像玩具一般。要知道，这种玩具般狭小的、仅能容得一个人走进的楼房门和楼中屋，是真实的荷兰的写照。据说，这种建筑源于古时“门越大交纳税越多”的奇怪法律，无奈，人们只好将门尽量做小，却把窗户做得很大，以便少交税费。这个微缩的荷兰街道在满是现代造型的上海世博会外观建筑中，既古老又现代，极有味道。

荷兰馆主题为“快乐街”。快乐生活是荷兰文化不变的主题。荷兰馆每个房间都是一个小型展览馆，林林总总、淋漓尽致地展现着荷兰人快乐与乐活的人生价值观。

荷兰人17世纪时，以航运起家开始发展城市，与其他欧洲内陆国家不同，荷兰较少受到宗教文化影响，重商主义是这个国家唯一的发展选择，城市在浓烈的商业文明浸润和熏染下，人们特别讲究快乐当下，享受现在的质朴生活。社会没有束缚，没有框框，人们在遵循商业道德的游戏规则下，各行其是，独立生活，并产生了以简洁朴素而闻名的“小荷兰画派”，与此同时，这里还是欧洲思想解放的圣地，产生了许多反传统的先进思想。由此，荷兰馆关于快乐生活的理念渗透在人形的酒柜里，渗透在被善意地揶揄和嘲

笑的“啤酒肚”的酒瓶里，渗透在荷兰人的包豪斯木椅设计里，渗透在他们特意邀请中国平陶农民手工捏出的、源自土地乡村快乐生活的小泥人中。

荷兰馆的小泥雕

荷兰馆设计中特别要提到的是8字形的街道构思。8字既是数学的莫比乌斯环，又像无尽生活的环圈。不知道，这个8字环是否是荷兰人观念的象征，我们在荷兰艺术家埃舍尔的艺术中常

常见到这个似乎有魔力的 8 字莫比乌斯环，今天我们又见到了这个魅力无比的 8 字环。设计师是否隐喻着，在这个 8 字形的街道上，期望人的生活与命运是在快乐的周而复始中走完一个又一个的轮回，即在有限的生活圈里，得到无限的生活乐趣。

我们知道，荷兰坐落在地球西风带，海陆之风长年不息，大自然给缺乏水力资源的荷兰，提供了利用风力的优厚补偿，所以，荷兰被誉为“风车之国”。自 16、17 世纪从德国引进风车技术后，风车不仅用于磨粉之类，还用于造纸等功用，对荷兰的经济有着特别重大的意义。

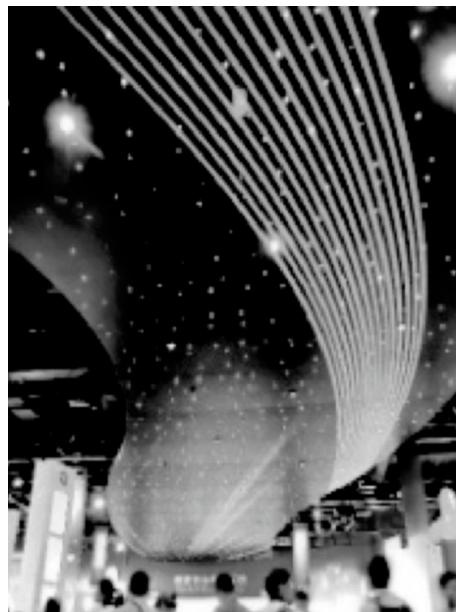
我们亦不知，荷兰风车日复一日地循环往返，是否就像 8 字形一样的，成了荷兰人的文化标识。他们是否想在世博会上告诉世界，荷兰“快乐街”代表着一个在空间、能源和水利方面与大自然同呼吸共命运的理想化的城市。人类应该在大自然的恩惠中，像 8 字形一样质朴而快乐地生活，来解决今天工业化带来人与自然分离的生活问题。

宽容拥抱——美国馆的目的

美国馆场馆外观图

世博会美国馆“拥抱挑战”主题，像我们耳熟能详的政治宣传口号，粗听味同嚼蜡，细读楚楚动人。我们知道美国实用主义的功利观路人皆晓，马克思·韦伯将这种国家作派，归为新教徒对现实追求的历史基因作祟，也是美国人前进的动力。他们的场馆设计，由两翼向外展开，作拥抱状，有意无意间一股脑地透出美国人的价值观。

美国馆内展品图之一

美国馆内展品图之二

美国馆共四个展区，一展示美国异域文化和地理奇观，二展现美国人好客热情，三展演《花园》影片，四展览美国的健康生活。这种展区设计，同主题一样表面平常无奇。但是，第二展区，一个可容纳 500 人的演示厅，此类可以用“巨大”来形容的演示厅是这次上海世博会之少见。其中特别设计了除一方向是入口外、

面对三个方向的大屏幕，反复地、不厌其烦地播演来自美国大学、企业和其他社会团体的美国人伸出友谊之手，用中国普通话对中国人的热烈问候。全文是：“为建设更美好的世界，我们紧密团结在一起，无论我们来自哪个国家，拥有何种国籍。”这几句问候，特别是“无论我们来自哪个国家，拥有何种国籍”，贴心的话语让人感到温暖，与此同时，此中所显露出的美国“汇天下之英才而聚之”的国家意图，令其他国家不爽。这里的设计透着美国的聪明和狡黠。

我们知道，迄今，美国依然是全世界最大的移民国家，每年有100万人移民美国，每10个人中有1个人出生在外国，占美国人口的11%。美国是世界语言最多和最丰富的国家之一，有336种语言被使用，其中176种为本地语言，人才战略是美国的国家之本。美国建国之初，在设计国徽时，他们仿效中世纪族徽一定要写上家族箴言一样，将流传于民间的、后来成为美国人口禅的一句“合众为一”拉丁语，毫不犹豫地写在了美国国徽上，以明确自己的国家态度。

为此，美国人在世博会展出了一个用金属铸造为牛仔裤包裹的结实屁股，让人印象很深。这个曾悬挂马鞭、执拷手枪的屁股是美国精神的代表。在第三展区《花园》的4D影片中，讲述了一个小女孩在一片废墟上，与邻居们在乐观、创新、合作的美国精神指引下建设繁茂花园的梦想。这里，美国人不仅是对自己的鼓励，也是期望在这种美国精神激励下，天下英才均为我所用的企图。

美国馆内展品图之三

跳跃的牛仔舞者

今天的美国有让全世界羡慕和惭愧、又为人才所激动的宇航和太空等最先进的科学技术。在奥巴马与孩子们在一起的电视银屏上，我们听到了美国人一点不谦虚地说“未来由我们创造”的豪言壮语。不可否认，美国依然是世界各国追赶的模范和榜样。

美国馆可容纳500人的演示厅

尽管坊间对美国人不热心世博会多有抱怨，但是从已经展示的美国馆来看，美国依然比别的国家更充满自信与豪情。

当代诱惑 融合进步

世博会上新兴的发展中国家和地区，对当代社会进步和发展苦迷苦恋的追赶态度和火急火燎的急迫心情，显露无遗，给人印象尤深。

自19世纪初西方发生的工业革命以来，人

类近 200 余年的科技进步的确异乎寻常，让人欢欣鼓舞，获益匪浅。事实上，城市化即是现代化，现代化亦是西方化。以 1851 年第一次英国世博会算起，西方的每次科技进步，均使其他国家和地区受到强烈的刺激和冲动，学习和模仿西方现代化成为世界潮流，势不可挡。因而，每次世博会，无论是科学技术，还是艺术传达，新兴的发展中国家和地区的国家总体展示均是仿效的多，创造的少。这种追赶和急迫态度无可厚非，因为如果你不前进、不模仿就将被边缘化，被开除球籍，这是一个在世界格局中的国家站位问题。

这次上海世博会上，尽管举办国在亚洲，在发展中国家，但世界依然延续和维持着老的世界格局和旧的全球模式。

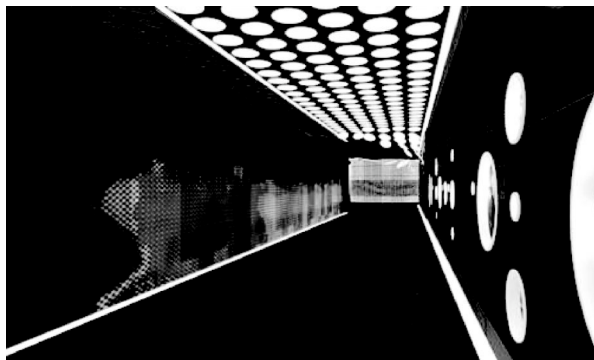
改造传统——韩日馆的意图

在“多彩生活”主题下，韩国馆用满眼满目里里外外的韩文来设计外观和营造展厅的所谓现代化氛围，像急急表明自己进步的孩子，唯恐天下不知其意的模样有点让人觉得好笑，

韩国馆场馆外观图

特别是展厅布置的一连串发炮式的告知观众“我们城市，我们生活，我们梦想”，更让人缓不过气来。难道他们不知道“慎于言者不哗，慎于行者不伐”的东方智慧，以及慢一些，缓一点不为过、利于行的妙处。当然，大家也会理解韩国想向世界表达他们已经现代化或者快要现代化的急迫心情。

韩国馆的展厅

日本馆倒没韩国馆的急劲儿。日本馆爱称“紫蚕岛”，据说是一幢“像生命体那样会呼吸、对环境友好的建筑”，其实日本馆主题是，有几许的东方“禅意”的“心之和，技之和”。但是，日本馆过去、现在、未来的三个展区中，“过去厅”的为保护文化遗产的“精密复制”技术，“现在厅”的以影像装置呈现的 2020 年未来城市，“未来厅”的具有超高清及望远功能的“万能相机”、会演奏小提琴的“伙伴机器人”和客厅墙壁电视的“生活墙”，与场馆主题却有点衔接不上。要知道，“心技之和”在东方智慧里讲的是“方以智，圆而神”之趣，即人以理性通智慧，而以感性达灵神的目标。日本比其他亚洲国家先期进入现代国家行列，

因而，他更多展示的是现代技术之国的模样，而少了东方“心技圆融”的智慧。当然，我们希冀他能回到东方立场，再向更高进阶迈步。

日本馆场馆外观图

日本馆的展厅与展品

融合进步——沙伊馆的招数

沙特阿拉伯馆的月亮船设计，又称“丝路宝船”。他们借“丝绸之路”的历史记忆，期望在亚欧之桥梁上，重建新沙特阿拉伯的“能源之城、绿之城、文化古城、新经济之城”。为此，沙特阿拉伯馆的主题是“多元合一”。

沙特阿拉伯馆场馆外观图

伊朗馆场馆主题是“城市多元文化的融合”。展馆分为世博会上较为通行的历史、现状、未来三段式展示。伊朗馆内展览的楔形文字石书，以及混杂了欧亚非历史文明的细密画

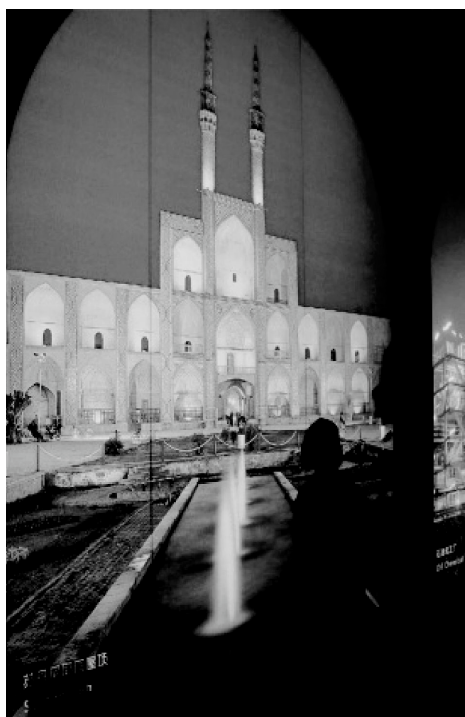

伊朗馆场馆外观图

地毯文化，深厚而悠久得令人尊敬，但是，不太发达的现代卫星及工业文明历史展，明显地让人感到这个国家急需世界认同的心态。

在亚欧之间的这两个国家在设计主题上都用了“多元文化”的概念。的确，他们过去有曾经辉煌的历史文化，而今他们又拥有令人垂涎的自然资源，然而，他们的现代化进程始终亦步亦趋地跟在欧美之后。他们不满足于此，

他们渴望成功，他们期望加速，他们盼望现代的心情代表了发展中国家的普遍心态。在世博会上无论他们如何花重金打造华丽无比的场馆建设，但是在展示和展览中，由于内容的不足让人明显地感到发展中国家与发达国家在文化与技术上的差距。他们真的还需付出千万倍的努力，才能赶上现代文明的发展步伐。

伊朗馆的展品

巴西馆场馆外观图

记住辉煌——中国馆的畅快

由于这几十年我们国家的现代社会发展和伟大文化传统，世博会的中国馆设计揭去了昔日“韬光养晦”的遮掩布，中国馆的称谓直接取名为“中华之冠”。冠是头冠之冠，冠军之冠。说的是中华之冠，明摆着要的是世界之冠。

中国馆场馆——“中华之冠”

不仅如此，因我们是主办国，国家场馆一定是建在世博会中轴线上的，谁让我们是东道主呢！再有，中国的主题一点不客气，毫不谦虚地称为“城市发展中的中华智慧”。

中国馆城市发展的“东方足迹”、“寻觅之旅”、“低碳行动”三个展厅的内容展示，从公元1000年前北宋汴京让人震惊的城市文明，到今天我们城市建设中在实现绿色生活方面所取得的成就，以及为儿童描画的未来美好憧憬，无不显示出我们“城市发展中的中华智慧”——可以使过去的城市伟大，也可以让今天的城市辉煌，还可以令明天的城市灿烂。中国馆的设计是要让所有来中国馆的参观者记住我们过去、现在、将来的一切辉煌。中国馆的这种设计心态与国家的世界地位十分相符，走到体量巨大的红色的“中华文明之冠”前，没有人不为之感叹。这是一个伟大的国家，一个伟大的民族。这是中国的自信！

中国馆设计的整个辉煌劲儿超过任何参展国家和地区，充分表露着国家无比骄傲自豪的心境，有着透着心底的，说了100年“中国人民站起来了”的快意。

中国馆的展品

中国馆广场前的雕塑

但是，在这让人记住辉煌的背后，在中国馆中轴线前，不知是有意还是无意，由中国艺术家做了一个以内脏器官为基础造型的灰色雕塑。在这件雕塑的器官上，莫名其妙地生长着弹簧、齿轮、工具乃至几个畸形儿童等奇异的物质。这，或许是在中国自信满满快速前进时的一点揶揄、一声惊叫、一许困惑、一丝担忧而已。这，或许是我们的艺术家不希望中国国家城市现代化进程会重蹈，在世博会上欧美馆着实反思和批判的城市化中错误的泥潭。

如是，这种不“和谐”之声，是会有益于大家思考和警惕的。

归之，本文所说“城市之累”，是指“人之累”。在欧美馆的设计和展示中，我们强烈地感到他们对城市发展带来的人与人、人与社会、人与自然的进一步分离和遮蔽十分害怕，所以，世博会上他们都假科学和艺术之手，演绎了对城市文明的精彩背后的忧虑。因此，在世博会眼花缭乱的各种场馆设计中，往往分不清的是，这些场馆的设计和展示，究竟是人文艺术的结晶，还是

科学技术的结果。上海世博会上科学和艺术的过度亲密和粘连，让人新奇不已，又陌生不适。

在此，科学和艺术一锅煮了。

自 1851 年伦敦世博会后，百余年间的世博会都是由艺术提出问题，科学解决问题，致使人类前进路上不至于迷失方向，并不断调整前进的新目标和新指向。世博会上科学和艺术的联手合作源于它们有关人文问题的五大共同特点。

中国馆前后现代风格的雕塑

人文起源：科学与艺术自文艺复兴起在人的问题上同根同源。

解决问题：科学与艺术在社会操作层面均以技术的方法满足人的欲望。

超越现象：科学与艺术均是以超越现实的语言描述来表达人之需求。

现实目标：科学与艺术都以解决横亘在人文发展道路的障碍为己任。

终极审美：科学的真与艺术的善的追索，都在人的终极审美上会合。

这里要注意的是，科学和艺术是形而上的，科技与工艺是形而下的。

这次上海世博会科学和艺术对城市问题的思考，集中在城市“人”的生活本质的考量。

21 世纪，在上海，在各国社会成就展示舞台上，在预示着人类文明发展方向的世博会上，我们从欧美馆设计和展示的科学和艺术不论内外、不分你我的合流趋势上，一是见到了科学从环保、低碳、减排、生态角度，以技术践行人与自然的和谐，艺术则在创新、人性、真实、质朴的角度，以美善描绘自然与人的理想；二是领悟到了各国场馆设计在科学表达理性、艺术畅叙感受，在还原自然与人性的本质需要上两者合二为一的独具新意的良苦用心；三是看到了今天的科学与艺术，当摆脱社会其他门类 and 领域的羁绊后，携起手来共同解决“人与城市的生存和谐”问题的努力和尝试。

于此，科学和艺术如鸟之双翼、车之两轮成了世博会的两个表演主角，缺了谁都不成，否则这场人类文明大戏是唱不下去的。科学和艺术表明主题是，无论城市如何发展，一个在城市中的完整“人”，一定是在“知性”和“德性”两方面都能得到全面发展的人，才是真正意义上的人。

恍然间，似乎这一景象又重现了文艺复兴时期，科学和艺术在“人文主义”前提下，同源同生的情景和意味。科学和艺术又回到了历史的原点，再次相亲，共同牵手。