

贫民区里用废弃物做成的艺术品。

非常卡通的街景。

户外艺术让社区更安全

说起“户外艺术”，大多数人会想到这样的画面：某建筑物前的一片草地上，竖立着一座大型抽象雕塑。但在美国底特律，艺术与城市建筑、公共用地、大街小巷、民居私宅密切融合，是社区生活不可分割的一部分。赏心悦目的同时，它也能增进邻里沟通，提升社区安全。

不只是景致

底特律哈穆特拉米克北部有一片孟加拉人聚集区，吉娜·赖克特和米奇·科普的户外艺术作品系列《能量屋》就坐落在那里。

吉娜和米奇是一对夫妻艺术家，2002年在该地区购置了房产。次贷危机爆发后，当地出现大批丧失抵押赎回权的房屋。两人拍卖购入一些空屋，并着手将其改造成一个多元化艺术社区。

艺术社区分为若干主题。“戏剧屋”是一个表演艺术中心；“声音屋”是一个公共录音棚；“壁球屋”拥有一块壁球场地；“溜冰屋”与附近的一个滑冰公园连成一片，提供室内和户外溜冰设施；“能量屋”起初利用太阳能和风能生产电力，后来又发展了其他自力更生的新能源；“黄色屋”则为访客和当地居民提供了一个相互交流与合作的空间。

艺术家购置房屋进行创作并不新鲜，底特律尤其有此传统。早在1986年，“海德堡项目”就声名鹊起，成为居民区装置艺术的典范。吉娜和米奇的户外艺术与之类似，都是利用废弃的资源进行艺术创作，但吉娜表示，他们的作品并非旨在建造一处景致，而是“促进社区文化的融合”。

社区居民参与

“罐子屋”大概最能体现吉娜所说的“文化融合”。它是整个艺术社区的入口，为前来参观的访客提供社区信息。由于《能量屋》作品系列已小有名气，不时有访客慕名而来，有必要辟出一个空间供他们交流观感；同时，附近居民也可以来此提出建议和意见，商讨共同关心的事宜。

吸引附近居民参与艺术项目实属偶然。有一次，几个邻居在街头遇到吉娜和米奇，聊起《能量屋》作品系列，提出了一些有意思的想法，比如组织观光活动等。吉娜第一次意识到，原来邻居们如此乐于和陌生人交流，而且他们为社区拥有这样的艺术作品感到骄傲。

邻居们热情参与并不意味着他们不珍视隐私。他们会和访客自由交谈，但不希望自家的房屋照片被公之于众；他们也许不介意观光团的造访，但希望大型团队到来之前能事先得知。他们甚至愿意以某种方式参与到观光活动中，比如举办社区美食文化节等。

上述所有问题都要公开商议，从某种角度而言，《能量屋》作品系列让社区居民的关系更加密切。“我们想要证明艺术和文化可以做什么。”米娜说。

树洞里的圣诞老人。

相关链接

底特律破产

2013年7月18日，底特律市根据美国破产法第九章条例申请破产保护，成为美国有史以来申请破产的最大城市。在破产呈请书中，底特律报告债务高达185亿美元。

在过去几十年间，种族紧张和暴力事件迫使白人和中产迁走，不少商家被各种官司纠缠，加剧了税赋萎缩乃至漏洞，城市财政亏空进一步导致公共服务不到位，促使更多人离开，底特律就这样陷入衰败的恶性循环。

底特律的人口已经从上世纪50年代的180万人衰退至如今的70万人。城市到处是被废弃的摩天楼、工厂和住家，40%的路灯“亮不起”，警方接警后的平均响应时间为58分钟。

眼球带来的安全

艺术和文化能做的，还有让社区更安全。自城市破产以来，底特律的城市服务极为匮乏。路灯不亮，整个社区一片黑暗。房屋空置带来一系列问题：物业贬值，危房失修，犯罪率攀升。

米娜希望《能量屋》作品系列能改变社区当前的治安状况，她首先想到的是人的介入。她和米奇购买的都是没人要的空置房产，粉刷、装饰之后面貌一新，不仅给邻居们增添了谈资，也为其聊天提供了场所。

“艺术能引起话题，”米娜说，“这是一种初级安全，却是真实的。”闲置空间一旦有人的介入，意味着吸引更多目光，随之也带来安全感。

作为艺术家，《能量屋》作品系列的创作团队以一种不同寻常的方式提高社区安全性。在米娜看来，“色彩”和“花样”比栅栏更安全。比如，她和米奇为空置房屋装饰了三维门窗，尝试探索艺术和建筑之间的关系。

“从功能上讲，这样的门窗是可笑的，是最浪费的做法，”吉娜说，“但从某种角度而言，我们不是为了追求功效。”

可持续发展

《能量屋》艺术社区最初是独立运作，后来得到一些当地和国家基金的资助。但从长远来看，它并不希望依赖慈善赠予，而欲寻找一条可持续发展的道路。米娜视之为“种子基金”，或者新创企业投资。

未来，《能量屋》的幕后团队将沿着其既定的思路发展：一切以社区利益为重，建设和翻修阶段结束后，将把工作中心放到演出和社区活动上。

事实上，附近的另一个艺术团体“腹地”已与《能量屋》建立密切合作，参与了“戏剧屋”的设计和节目安排等工作。这是一种互惠的合作关系：随着剧场开业，艺术社区不断成长，而这超出了吉娜和米奇的能力范围；“腹地”团队成为社区重要伙伴，负责剧场出租等相关事宜。

这一发展模式对于其他类似艺术团体颇有借鉴意义。在底特律西南部，“青年国家”推出“街巷项目”，先后将一间车库改造成画廊，把两块空地变成公共艺术空间，还在一条街巷内打造了艺术走廊。通过这个项目，社区成员，尤其是年轻人，痛快地玩了一把街头艺术，吸引了诸多眼球。

在底特律的卡利梅拉公园，有一间“可食用的小木屋”，屋檐上满是狗尾巴草、薰衣草、百里香等植物。这是由当地画家、设计师、居民和附近一所中学师生共同建造的露台式建筑物，用于社区集会，也可用来演出、学习和娱乐。

在布莱特摩尔，“设计99”推出两个项目：“说话的栅栏”和“发光的车库”，通过长椅的随意摆放营造一个轻松舒适的空间，鼓励社区居民在此分享故事，提升城市的文明程度。