

豪瑟沃斯梅诺卡艺术中心，西班牙
摄影：Daniel Schäfer

ART QUEST

艺术、建筑与城市的共生

在豪瑟沃斯中国香港新空间揭幕之际，让我们一同回溯这家国际蓝筹画廊在过往数年来如何以关怀之心，将历史建筑修复、改造为与周围环境相呼应的当代艺术空间，使之焕发新生。

撰文：马君怡

近几个月，国际蓝筹画廊豪瑟沃斯 (Hauser & Wirth) 大动作频频。近处，豪瑟沃斯香港的临街新空间以艺术家张恩利个展，于2024年1月24日在香港中环皇后大道中8号揭开帷幕。很快，画廊继而又投入三月的巴塞艺术展香港展会，以及同期在画廊举行的美国观念艺术家Glenn Ligon大中华地区首展。与此同时，由驻巴黎的Laplace建筑事务所设计的豪瑟沃斯巴黎空间获得了2024年国际版Wallpaper*设计大奖“最佳建筑修复”，或将成为今夏涌入巴黎的人们文艺探索清单中的最新一项。在与豪瑟沃斯总裁Iwan Wirth、Marc Payot，以及Laplace事务所创始人Luis Laplace、Christophe Comoy的对话中，让我们从豪瑟沃斯对传统商业画廊运营模式的突破与“修复之王”Laplace将艺术融入建筑的独特方法出发，探究历史建筑与当代艺术的共生关系，以及其输入城市社群与文化之中的新叙事。

打破商业画廊与公共机构的边界

豪瑟沃斯由Iwan和Manuela Wirth夫妇以及Manuela的母亲Ursula Hauser于1992年在苏黎世共同成立。同为瑞士人的联合总裁Marc Payot于2000年加入团队。作为具有全球视野的家族经营画廊，豪瑟沃斯以艺术家为中心建立关系网络，开创社群性的艺术空间，不断质疑并挑战着既定的“画廊”模式和艺术界传统。

画廊现代代理逾百位世界顶尖艺术家及艺术资产。在30多年的时间里，这些艺术家们深刻地影响着豪瑟沃斯的面貌，并启发画廊去组织丰富多元的艺术、教育、文化保护与可持续发展的活动，以激发艺术、艺术家以及不同观众之间的交流与对话。“进入运

营画廊的第四个十年，我们对艺术变革力量的愿景和信念始终如一，这是贯穿我们一切工作的核心所在。”Iwan Wirth在采访中说道，“随着画廊的成长和发展，Manuela、Marc和我在所有决策中都遵循着“艺术家优先”的原则，我们直觉性地具有“艺术家思维”(artist minded)。”

事实上，画廊的一些优秀实践正是诞生自与艺术家的交流。例如，自上世纪90年代开始，豪瑟沃斯是第一家拥有独立出版机构的画廊，而促使豪瑟沃斯出版书籍的想法来源于瑞士艺术家Pipilotti Rist在筹划个展时希望自己制作一本“艺术家之书”(artist book)的愿望。此外，艺术家们也成为豪瑟沃斯最有效的推广大使。彼时，洛杉矶艺术家Jason Rhoades促成了画廊与其艺术学院的老师Paul McCarthy的紧密关系。随后，McCarthy又向画廊主们介绍了他的导师，以使用自动绘画机器而闻名的Richard Jackson。类似的代际网络绝非特例，Mark Bradford于2013年加入豪瑟沃斯后，引荐画廊签下了他的老师，概念艺术先驱Charles Gaines，以及他所欣赏的抽象艺术家Jack Whitten。

豪瑟沃斯旗下的空间遍布欧洲、美洲与亚洲的十余座城市。画廊正于世界各地推行的项目，则以三大核心价值为宗旨：推动社群互动；支持学术研究；并通过一系列有意义的合作计划，推动艺术行业的机会平等——Manuela Wirth是这方面的重要推动者，而最能彰显上述理念的，莫过于豪瑟沃斯先后在英国萨默塞特郡 (Somerset)、美国洛杉矶和西班牙梅诺卡岛 (Menorca) 三地开设的艺术中心。“我们对访客如何参与到展览、活动和学习项目之中提出了创造性的探讨，并思考如何提升人们的艺术体验。艺术中心大

胆呈现了画廊与我们艺术家的共同理念：艺术和生活是不可分割的。”Iwan Wirth解释道。

萨默塞特艺术中心 (Hauser & Wirth Somerset) 自2014年7月正式对外开放后，接待了超过100万访客，不仅带动了小镇的经济和就业，还通过每年四场高质量展览，以及为当地学生或访客免费开展的线上、线下艺术教育活动，使艺术渗透到居民日常生活和社区发展规划的方方面面 (Wirth夫妇和他们的四个孩子也在当地生活)。可以说，豪瑟沃斯在萨默塞特郡的尝试打破了商业画廊和公共机构的边界。今年五月，萨默塞特艺术中心为庆祝其成立十周年，将揭晓由泰特现代艺术馆 (Tate Modern) 前任总监Frances Morris策划的Phyllida Barlow个展。十年一轮回，Phyllida Barlow亦是艺术中心开幕展览的艺术家。

萨默塞特郡之后，2016年三月，豪瑟沃斯又将这一模式移植到了洛杉矶，将一家旧面粉厂改造成带有展览空间、艺术商店、花园与餐厅功能的艺术中心 (Hauser & Wirth Los Angeles)。人们往往需要花一到两个小时的车程，穿过整座城市来到艺术中心。“为艺术而来，为体验而留下”，访客们不仅能看到艺术展览，还可以享用午餐或咖啡，听一场讲座，在花园或商店闲逛，一待就是大半天。在数字化的时代下，这种复合型的运作模式使豪瑟沃斯的空间从单一的艺术品交易场所，转化为一种生活方式的开创者。

同样受到萨默塞特郡案例的启发，国王岛医院基金会主动邀请豪瑟沃斯对西班牙梅诺卡岛马瓮港的雷伊小岛 (Isla del Rey，又称“国王岛”) 进行整体规划。最终，于2021年七月对公众开放的豪瑟沃斯梅诺卡艺术中心 (Hauser & Wirth Menorca)，由画廊、户外雕塑长廊、教育实验室 (Education Lab，通过放映、讲

图片：豪瑟沃斯提供

本页：豪瑟沃斯萨默塞特艺术中心，英国
 摄影：Jason Ingram
 对页由上至下：豪瑟沃斯香港空间的外立面
 摄影：JJYPHOTO
 Martin Creed《Work No. 3841》，
 2023 © Martin Creed
 All Rights Reserved, DACS 2023
 摄影：Nicolas Brasseur
 Luis Laplace与Christophe Comoy
 摄影：Ambroise Tézenas

座与工作坊等形式，邀请当地社群与游客参与到当代艺术中来。餐厅、花园和精品店组成，并荣获2022年国际版Wallpaper*设计大奖“最佳艺术目的地”——游客们乘船来到这个独特的地方，在Franz West糖果粉色椭圆形雕塑的迎接下，开启令人兴奋旅程。

与城市环境的对话

豪瑟沃斯的每一个空间都是其独立且完整的宇宙，而不是母舰的子船。因此，对于作为在地拓展之基点的画廊空间选址问题，豪瑟沃斯总需要经过一番深思熟虑，正如Iwan Wirth所说的那样：“我们一直在寻找能够激发艺术家灵感的地方和空间——单纯的白盒子空间可能就很局限了。我们必须为这些场地和自己保持着兴奋。”

长期以来，豪瑟沃斯一直关注画廊所在地的建筑遗产与瑰宝。早在1996年开幕的豪瑟沃斯苏黎世空间便由前Löwenbräu啤酒厂大楼改建而成。此后，画廊以关怀之心，将历史建筑修复，改造为与周围环境相呼应的当代艺术空间，使之焕发新生，同时也促进了国际艺术与当地文化的和谐融合。

在欧洲，豪瑟沃斯多处具有重要意义的历史建筑修复项目均由建筑师Luis Laplace操刀设计，包括位于伦敦梅菲尔区，正在修建中的画廊全球旗舰空间，其前身为始建于维多利亚时期的托马斯·古德大楼（Thomas Goode Building）；萨默塞特艺术中心和梅诺卡艺术中心，亦是Luis Laplace的得意之作。

萨默塞特艺术中心改造自18世纪的德斯拉德农场（Durslade Farm），这是一座被列入英国国家二级保护，经年失修的农场，由Luis Laplace和景观设计师Piet Oudolf合作改造成了集展览空间、社区聚集处、自然园林、有机食物农场、建筑设计园区、文化保护基地与教育场馆为一体的艺术中心，将当代艺术与英国田园风光相结合。

几年后，Laplace和Oudolf在以原始生态保护 and 可持续发展为核心的梅诺卡艺术中心项目中再度合作。这一次，Laplace将岛上的退役海军医院及其附属建筑修复，改造为包含八个展厅、一间商店以及“Cantina”餐厅的艺术中心。建筑师力求“强调梅诺卡”，在运用岛上擅长的工艺传统的同时，尽可能多地使用当地材料和可回收材料。例如，使用当地的

Marés石材与柔和的粉色色调，还有由岛上十几岁男孩手工编织的稻草灯来装饰户外空间。

“Luis Laplace非常擅长将现存建筑改造成艺术空间的同时保持其原有的精神。”Marc Payot如此评价道。的确，Laplace的修复“手笔”总是润物于无形，甚至那些九成新的建筑，也仿佛原地伫立了几个世纪，如今不过被扫去尘埃而已。

Ursula Hauser曾于2004年想把她在马略卡岛（Mallorca）的马厩改建成客房，但她位于纽约的御用建筑师Annabelle Selldorf已经排满了工作。Selldorf事务所的一位项目经理Luis Laplace，在其伴侣Christophe Comoy的激励下，主动提出独立完成这项工作。最终，该项目开启了他与豪瑟沃斯之间长久且硕果累累的合作关系，并成为Laplace和Comoy创立Laplace建筑事务所的起点。Luis Laplace和Christophe Comoy于2001年在纽约初遇，前者是来自阿根廷的建筑师，后者是准备进入哥伦比亚商学院深造的法国律师。各具才干的两人聚到一起，成为如Yves Saint Laurent和Pierre Bergé般的黄金组合。

由于最初的项目都在欧洲，两人于2004年离开纽约来到巴黎，一开始并不会说法语的Laplace也很快适应，并吸收着这座城市最美好的一面。周末，他们会去Saint-Ouen的跳蚤市场搜寻家具和物品，花数小时听古董商人们讲述那些物件的故事。在Laplace眼中，巴黎是一座拥有丰沛情感的城市，是一座将艺术与生活的艺术（art de vivre）相结合的城市，且对手工艺人持有极大的尊重。“巴黎的独特之处在于其历史深度，这需要我们在创新和保护之间维持微妙的平衡。”在此环境的熏陶下，Laplace树立了以巧妙修护、翻新历史建筑的国际声誉。

在巴黎的20年中，Laplace和Comoy将他们家和不断扩张的事务所办公室安在巴黎九区优雅的圣乔治广场。其中，面积超过200m²的奥斯曼风格公寓内，除了繁华华丽的挑高天花板，墙上装点的都是豪瑟沃斯代理的艺术家作品——可以说，在画廊巴黎空间开设之前，这里是全巴黎最具豪瑟沃斯精神的地方。

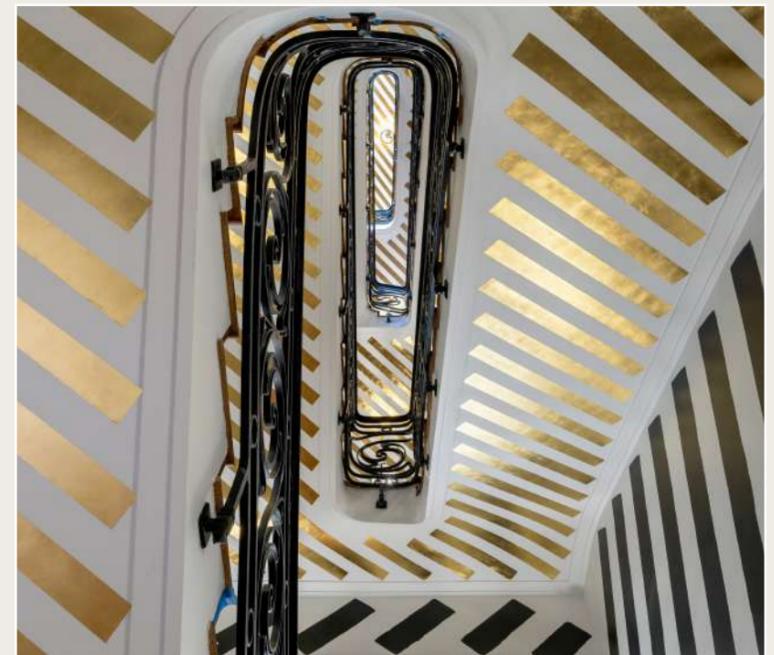
Luis Laplace自年少起便对不同形式的艺术都兴趣十足，因机缘巧合最终成为建筑师，艺术也始终伴随着他的建筑实践。Laplace的室内建筑风格是不拘一格的折衷主义，他将艺术品融入到生活环境中，将美学和功能性空间相结合，而空间也将通过艺术品得到提升，从而生发出令人意想不到的微妙细节，同时也滋养着人与作品之间更深层的互动。

从博物馆、艺术中心，到藏家、艺术家，Laplace事务所几乎专门为艺术和设计领域的国际客户提供服务，从建筑、室内、设计和艺术的整体性出发对每个项目进行考量，这些项目包括为坐拥博物馆级别藏品的欧洲藏家翻新他们年久失修的宅邸，艺术家Cindy Sherman的巴黎公寓，位于西班牙圣塞巴斯蒂安，改造自一座16世纪农舍的Chillida Leku，作为推广雕塑家Eduardo Chillida作品的博物馆和基金会，以及在过去20年间与豪瑟沃斯合作开发、翻新并修建的多栋历史建筑。

有时，事务所会邀请当代艺术家一同参与——例如位于伦敦梅菲尔区的The Audley Public House（其背后的酒店和开发公司Artfarm由Manuela和Iwan Wirth于2014年创立，豪瑟沃斯全球旗舰空间亦位于临近的南奥德利街19号）中，就有Phyllida Barlow为酒吧区创作的天花板装置，Rashid Johnson在Mount St餐厅的马赛克地板，以及Anj Smith位于顶层塔楼的天花板壁画。合作中，Laplace总是会帮助艺术家们调整作品以适应建筑的技术限制，他说：“建筑师可能会很专断，让艺术家觉得他们被困在了一个角落里，但我懂得他们（艺术家们）的语言。”

编入巴黎的文化叙事

几个世纪以来，巴黎一直是文化交融和突破的温床，为来自世界各地的创作者们敞开怀抱。巴黎也早已编织进了一系列豪瑟沃斯艺术家的生命故事中：Louise Bourgeois、Camille Henrot、Pierre

本页：Marc Payot、Iwan与Manuela Wirth
在豪瑟沃斯梅诺卡艺术中心。
摄影：Daniel Schäfer
对页：豪瑟沃斯巴黎空间，法国
摄影：Nicolas Brasseur © Henry Taylor
图片致谢艺术家与豪瑟沃斯

“我们要创造的空间不仅展示艺术作品，
同时也成为城市文化叙事的一部分。”

Huyghe在这座城市出生；Barbara Chase-Riboud、Takesada Matsutani、Alina Szapocznikow从别处至此安家；George Condo、Ed Clark、Henry Taylor虽为过客，也受到了其无尽的灵感抚育。

“正如我们的艺术家一样，我们对巴黎的热爱远超画廊成立的30年历史。这座城市拥有独具慧眼的公众，汇聚着数量众多的卓越艺术机构，以及野心勃勃且嗅觉敏锐的藏家和赞助人社群。”Iwan Wirth和Marc Payot补充道。“我们与巴黎艺术界有着深厚的联系，多年来也一直在巴黎为豪瑟沃斯寻找最理想的安家之地。”这场12年的漫长寻找，终于以选址位于巴黎八区弗朗索瓦一世路乙26号（26 bis rue François 1er）的四层楼建筑而画上完美的句号。

Laplace告诉我们，正是Comoy找到的这座“具有浓郁巴黎特色”的建筑。这里靠近香榭丽舍大街，周边有不少奢侈品牌的精品店，却没有过于拥挤的人流。往东北方向步行十分钟来到马提翁大街（Avenue Matignon）附近，这里汇聚着Christie's、Sotheby's、以及Gagosian、Kamel Mennour、Perrotin、Almine Rech、Lelong & Co等。这些艺廊多为国际蓝筹画廊的巴黎空间，或为深耕巴黎的大画廊专注于二级市场的新空间，或是交易现代名家的画廊——这一点与Le Marais、Belleville和Arts et Métiers等巴黎当代画廊区域，以散聚着大量先锋或新兴画廊的情状不同。为此，Marc Payot表示：“巴黎有许多出色的街区，但对我们来说，这一决定的驱动因素是为了找到那个最适合举办艺术家展览的完美建筑。”

而对于Laplace和Comoy来说，无论选址何处，“这个巴黎空间的灵魂，在于它是当代艺术、巴黎历史和访客体验之间的桥梁。我们以全球视野为基础，我们对巴黎的私人羁绊则增添了额外的责任感——我们要创造的空间不仅展示艺术作品，同时也成为城市文化叙事的一部分。”

豪瑟沃斯巴黎新空间占地800m²，共四层，该建筑最早为一座落成于1877年的私人宅邸（hôtel particulier），并拥有一段引人入胜的历史——直至上世纪40年代，这里一直是装饰艺术画廊Maison Decour的所在地。

Laplace告诉我们，Maison Decour成立于1834年，世代相传，因其卓越的室内装饰和修复工作而广受赞誉。值得一提的是，他们曾装饰了罗斯柴尔德家族的沃德斯登庄园（Waddesdon Manor），并为纽约实业家Henry Clay Frick（弗里克收藏馆的缔造者）等国际客户提供服务。“这一遗产成为我们着手建筑修复和改造项目时的重要灵感。为了保护和弘扬Maison Decour的遗产，我们力求将其历史意义和谐地融入到我们为豪瑟沃斯巴黎精心打造的全新艺术叙事中。”他补充道。

当Laplace接手建筑时，其新古典主义立面经历岁月的洗礼幸存了下来，但内部被分割成多个较

小的房间。“最初的想法是创造一个与巴黎风貌相呼应的空间。除了建筑元素，入口、门厅、楼梯等与进入空间方式相关的特征也是极其巴黎式的。”于是，Laplace拆除了夹层、非承重墙和中央楼梯，恢复了双层层高、近六米高的底层空间。在这个空间的设计过程中，Laplace产生了与雕塑家Eduardo Chillida的强烈共鸣。他告诉我们：“我认为Chillida在创作陶器时考虑到了‘物质’（mass）与‘虚空’（emptiness），即留白之处。正如他的陶器一样，我们在工作中采取了相同的方法，强调建筑体量与其内部的空虚之间的对话。”

拉开饰有铁艺的厚重的玻璃大门，映入眼帘的是接待区，由接待区左侧步入底层展厅，这个惊艳四座的开阔空间便是豪瑟沃斯巴黎的核心。Laplace采用巴黎当地采购的木材、石材和复古的铜制吊灯进行修复，木地板的光泽和边线的勾勒，都为重塑的空间增添了简约大气的古典韵味。建筑师构想在此展示大型艺术品，并对该层的窗户进行特别调整，包括专门设计可移动窗户，便于大型艺术品的安装。他们还决定关闭一

些窗户以增加展览空间，街道一侧的三面拱形窗户则安装了超清玻璃以尽可能地展厅内引入自然光线。

“艺术家们都有着在巴黎举办展览的梦想。对于这个空间，我们通过彰显时间的痕迹保留其精髓，同时提供了举办各类展览的灵活性。”Laplace和Comoy解释道。他们的目标是围绕艺术家作品创造出高光时刻——在美国艺术家Henry Taylor的开幕展中，高达4.6m、树冠呈现为非裔卷发造型的巨型雕塑《一家一树》（One tree per family, 2023），以及法国艺术家Hélène Delprat个展中，高达4.4m的旗帜形装置《我的自治区标准》（Étendard de mon territoire autonome, 2021），分别作为两场展览的“宣言作品”（statement piece）。

上至二楼，这里的一大一小两个展厅恢复了单层层高，因此给予访客的空间感也从空洞、疏离转变为聚集和亲密。当Henry Taylor的一系列亲友和历史人物的肖像画被集中悬挂，集体记忆与个人叙事便遨游于由颜色、形式勾勒出的生命气息之上。而在Hélène Delprat的三件地毯作品中，鲜艳的橙色线条勾勒出

繁复有力的几何图像，呼应了“一战”期间店铺为玻璃橱窗贴上胶带以防爆裂的做法，及其背后有关暴力、破坏、守护和勇气的隐喻。

围绕在楼层间的移步，Laplace连通了一座原属于隔壁建筑的楼梯间，通过修复原有的铁质花叶纹栏杆和安装木质台阶来保留其岁月美感，并委托艺术家Martin Creed创作场地特定装置作品《Work No. 3839》，为历史建筑增添独特的艺术维度，邀请访客参与到新与旧的对话之中。厚重的平行条纹以不同的倾斜方向布满楼梯间的墙面，向各个方向延展而去。“空间融合、相互交流，没有明确边界，亦难辨始终。”Laplace描述道。而他建议的颜色再一次彰显了巴黎风格：天花板上的金色，仿佛古典建筑的镀金元素；墙壁上的黑色，则呼应锻铁栏杆。一切正如Laplace和Comoy总结的那样：“艺术品与展览空间之间的关系就像一场精妙的舞蹈。设计确保功能与美学的完美融合。目标是创造一种共生关系，其中建筑元素增强了艺术品的视觉叙事，为访客营造出全方位的沉浸式的体验。”*