

信息速递

从“包豪斯”到国际设计博物馆

■ 本报记者 施晓琴

4月8日,经过6年筹建,中国美术学院中国设计博物馆于该校90周年校庆之际正式开馆。这座由建筑师阿尔瓦罗·西扎设计的博物馆位于中国美术学院象山校区,独特的红色三角形建筑给黛瓦白墙的国美象山校区带来了一抹亮色,在绿树掩映中开启了新的篇章。同时,这也意味着几年前中国美术学院院长许江提出的高校“美术馆群”概念最终落地成型。

起于“包豪斯”忠于设计

谈及中国设计博物馆的缘起,要追溯到7年前。2011年,在浙江省杭州市人民政府的支持下,7010件“以包豪斯为核心的西方现代设计系列收藏”从德国落户中国美术学院,因对高昂收藏金额和藏品价值的理解差异,受到了社会和业界的质疑,成为当年轰动中国文化界的事件。而恰是凭借此次收购,中国一举成为除德国和美国外包豪斯系列作品收藏最丰富的国家,也因此获得了该领域国际对等的学术地位。这批囊括城市规划、建筑设计、工业设计、平面设计、染织设计和绘画、雕塑、戏剧作品及相关文献的藏品,是设计博物馆目前最核心的家底。

为了将这批藏品影响最大化,2012年浙江省人民政府批准并支持建设中国设计博物馆。建筑整体呈现三角形布局,外观主色及材料为安哥拉红砂岩辅以法国黄砂岩,是西扎现代主义建筑风格和美学的典型体现。中国美术学院副院长、美术馆馆长杭间认为西扎在合理规划固定展览和临时展览空间的同时,常常将室内空间延伸到建筑的外部,构建出一个个独立围合的空中庭院,使得博物馆的展线丰富无比。

在一层展厅入口还设计了九门装置,门上装着由包豪斯首任校长格鲁庇乌斯亲手设计与锻造的合金门把手的复制品。铮铮铁骨,摆摆手迹,许江说,每次看到它,总感到一种包豪斯学院的清明之气,感到一种开启人类未来的不

“生活世界:馆藏西方现代设计展”展出的葡萄酒壶

“颠覆与重塑:馆藏马西莫·奥斯蒂男装展”展出的护目镜夹克

凡力量。这正寓意着建造博物馆的初心和使命,希望中国和国际设计界、制造业从这里获得现代建造与中国创造的开启力量,同时也希望中国和国际教育界从这里获得生活技艺和生命启蒙的开启力量。

揭示设计与生活之关联

在开馆当日,五个展览同时开幕,走进展厅,发现这些展览无一不在向公众阐述着设计与生活的关系。“生活世界:馆藏西方现代设计展”作为长期陈列,常常将室内空间延伸到建筑的外部,构建出一个个独立围合的空中庭院,使得博物馆的展线丰富无比。在一层展厅入口还设计了九门装置,门上装着由包豪斯首任校长格鲁庇乌斯亲手设计与锻造的合金门把手的复制品。铮铮铁骨,摆摆手迹,许江说,每次看到它,总感到一种包豪斯学院的清明之气,感到一种开启人类未来的不

另一个长期陈列“颠覆与重塑:馆藏马西莫·奥斯蒂男装展”是来自收藏家朱钦骥4万多件意大利设计师马西莫·奥斯蒂的男士服装捐赠。马西莫·奥斯蒂是意大利服装设计师,在20世纪70年代中期,他从军装、工装和运动服得到的创新理念和设计思想,对服装领域的工艺进行了变革,发明了面向未来的全新技术,产生了深远的影响。

“迁徙的包豪斯:设计生活展”作为纪念包豪斯诞生100周年而发起的大型国际研究与展览项目之一,展出了包豪斯的实物、商业生产的原型、广告设计、建筑和城市规划项目以及相关的理论文献。希望通过展览探讨不同文化和政治背景下的设计师和建筑师如何将包豪斯理念加以发展、调整、扩展及再设计,以此揭示出20世纪至今包豪斯理念在苏联、印度和中国的变化过程。

此外,还有围绕设计博物馆和设计师西扎本身所策划的两个展览,向大众呈现一个全面的西扎以及博物馆从无

到有的全部过程,不仅可以加深公众对这个“新生儿”的了解,也可以看作是对这个意义非同一般的场域的致敬。

研究与普及并重

中国设计博物馆的使命,除了通过馆藏作品,推出具有研究性的近现代设计作品展览,揭示设计与生活、艺术、社会、科技发展的关系外,也十分注重通过教育互动,促进公众了解物质文化变迁的意义,从而激发本土制造的创造力,并建立中国设计价值与产业发展的观察体系。同时,由于是在大学校园内的博物馆,还能充分依托中国美院的学术资源,系统策划跨界展览,追踪当代设计前沿,致力当代文化消费的观念更新,推动文化创意产业的发展,服务公共文化体系。

据了解,2015年开始,中国美术学院启动的国际设计文献中心项目,目前已有数万册19至20世纪不同语种的一流设计文献收藏,服务对象为国内外设计专业的相关师生、研究者、设计界同行,它将已与有设计藏品形成互补,为中国的设计教育、展示、研究提供一个中外设计的文献库。

“除固定展陈历史线索及设计史观外,作为一个主要展出国际设计的博物馆,它对中国的意义不仅仅是设计,而是当代文化艺术的整体促进和现实生活的审美提升。”杭间说。博物馆为大众所开,通过公共教育的方式把设计理念很好地传导出去并被接受是前提,因此,从博物馆的各个空间分配来看,公教空间的面积很大,办公室很小,使得美术馆的专业工作人员可以常在展厅与更多公众进行各种交流互动,这也是西扎对于当代博物馆之新的理念。

据了解,该馆总建筑面积为1.68万平方米,博物馆功能齐全,除展厅外,还拥有文献中心、驻馆设计师工作室、儿童工坊、多功能厅、报告厅、设计品商店、咖啡馆、屋顶花园及规划中的设计书店等。

“千里之行——古巴艺术展”在京开幕

本报讯(记者梁腾)今年是旅古华侨抵达古巴(1847年)171周年,4月20日,由中国文化和旅游部对外文化联络局、古巴文化部和古巴驻华大使馆联合举办、中国对外文化集团公司和古巴国家造型艺术委员会联合承办的“千里之行——古巴艺术展”在北京天桥艺术中心举办。此次展览为中国的观众呈现了23位古巴艺术家的作品,这些艺术家参加过古巴当代艺术沙龙和哈瓦那双年展等知名艺术活动,均获得了国内及国际的认可。艺术家在创作过程中将作品

视为变焦镜头,放大观察先辈们为了理想而奋斗的实践经验,反映古巴文化中融合的特点。同时,这些当代艺术家也受到了哥特艺术、浮世绘、文学作品的影响,或借用艺术史中的经典图示,或表现超现实主义的幻想世界,或采用矛盾和荒谬的形象。艺术家从动植物、人物、抽象图形几个方面来探究视觉语言,希望观者可以与作品互动并建立自己的解读。这场全新视角的展览,有助于增进中国对古巴当代艺术的了解和欣赏,深化中古两国的情谊。

当东方宋瓷遇上西方静物画

本报讯 日前,“物之华——宋瓷与静物画”展览在杭州光达美术馆举办。展览以“物之华”为主题,并列展出西方静物画和中国古代宋瓷为主的器物。其中静物画部分选取西方现代有代表性的静物画家的作品,包括亨利·方丹·拉图尔、皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿、皮埃尔·博纳尔、安德烈·德朗、乔治·莫兰迪、阿维格多·阿利卡、司徒立、雅克·哈曼等,展品全部为光达美术馆馆藏。器物部分则以宋瓷为主,另有少量玉石、金银器和玻璃器等,展品来自重要藏家私人收藏。宋瓷作为中国古代瓷器艺术发展的巅峰,

与宋画一起缔造出中国艺术的伟大时期。而西方静物画作为一个古老画种,则体现出画家从观物进而理解世界的过程。

“物之华”这一展览形式的独特之处在于将西方静物画与中国古代宋瓷为主体的器物并列在一起,以画观物,以物映画,在二者的相互沟通之中产生出的微妙交融。正如策展人之一韦九谷在序言中所说,各民族艺术以超乎想象的交融弥漫在历史长河之中。本次展览提供的不同形态的“物”,以某个点或者某个角度来呈现或诠释,体现了探究作品存在的一种崭新方式。(李亦奕)

瓶中野花(油画) 1938年 安德烈·德朗

南宋龙泉窑青釉梅瓶

专利模型:见证美国发明的“黄金岁月”

■ 本报记者 高素娜

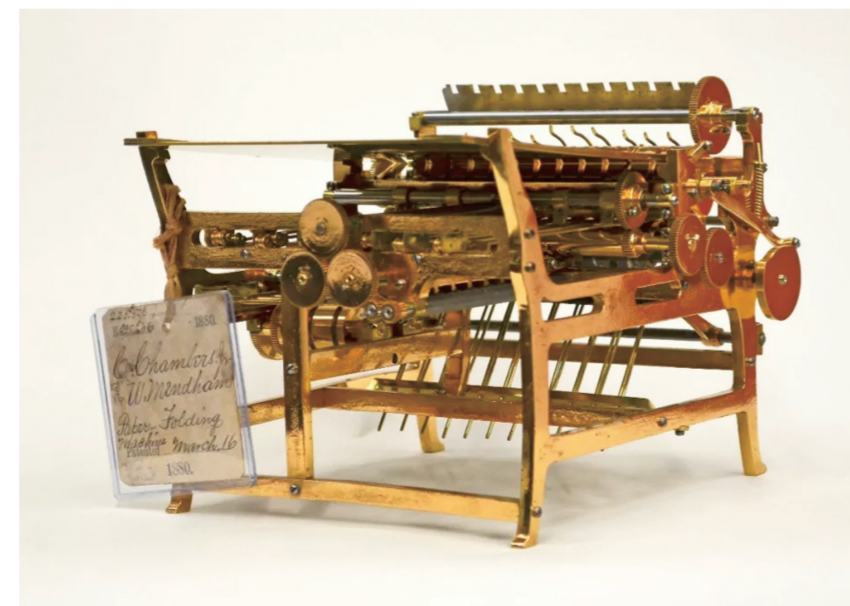
印刷机、洗衣机、缝纫机、陶器成型机、蛋糕机、羊毛剪……这些小小的专利模型不仅见证了工业技术向实用领域的转化,也展示了200年前发明创造对国家命运和人类发展所产生的巨大影响。正在清华大学艺术博物馆展出的“发明的精神·美国哈格利(Hagley)博物馆与图书馆藏美国19世纪专利模型展”,涵盖了美国哈格利博物馆与图书馆收藏的60件1830年至1890年间的专利模型和1件由乔治·华盛顿总统及其国务卿和司法部长于1797年共同签署的专利批准文件。这些模型来自英国、法国、加拿大、俄罗斯、瑞士和德国等国家,涉及纺织、采矿、印刷、交通、电力、家居、制药等多个领域,是美国19世纪发明成果的一个缩影,也堪称艺术与科学融合的典范。

在19世纪,任何人都可以申请并获得美国专利,尽管当时产生了爱迪生、罗伯特·富尔顿等著名发明家,但大多数专利申请人是如今鲜有人知的普通群众。他们的很多专利发明也并非原创,而是在前人基础上的改进,这种迭代式的发展也是当今工业设计的一个重要特征。从1790年到1880年,美国专利局要求专利申请人提交其发明的按比例缩小的模型,并附上书面描述及图纸,以便专利局审查。这一制度也是世界上唯一要求在专利申请时提交模型的制度。专利模型的实际意义在于阐释创新发明的关键要素,但其在设计中也考虑了美观因素,即模型多由专业工匠打造,意在给专利局的审查官员留下深刻印象。因此,大多数专利模型都做工精细,结构精巧,不仅是实用想法的具体体现,也是那个时代的优秀设计作品。

建国不久的美国非常落后,但美国的领袖们深刻认识到,科技创新会对这个新兴国家的发展起到重大作用。正是基于这种信念,在仅有6000字的美国宪法中,明确规定了对专利发明的保护,极大地激发了民众的创新热情,汇聚了推动时代发展的巨大力量。“今天的中国同样也面临着信息时代前所未有的社会变革,他山之石可以攻玉,希

展厅现场

折页机(专利模型) 1880年

望中国观众能够透过展览,充分感受发明对社会所产生的巨大影响,激发大众的创新热情,尤其希望能在孩子幼小的心灵中埋下创新的种子。”清华大学美术学院副院长马赛说,此次展览从前

接触作品到展览真正面世,前后长达一年半时间,清华美院将该展与学院人才培养紧密结合,将展览策划和展览设计引入课堂,并先后安排在本科毕业设计及科普硕士的“展示策划与研究”课程

中。“学生们根据自己的兴趣对这些模型进行了梳理和研究,从不同视角进行解读,提出了许多富有创意的策划和设计方。该展最终由展示设计专业、视觉传达设计专业以及艺术史论专业的几位研究生、博士生协作完成。对于他们来说,这既是一次难得的学习、研究的过程,也是一次很好的跨专业协作的体验。”马赛说。

“策划此次展览,最大的难点是如何从5000件凝结精湛工艺和发明故事的藏品中仅挑选出60件。清华大学的师生团队给出了很好的建议,设计师们利用了大量19世纪的照片和历史文献,表现出了丰富的历史背景,以帮助观众更深入地了解这些模型背后的故事。”美国哈格利博物馆与图书馆馆长大卫·科尔说,“发明的精神”是中国大学和博物馆共同策划的第一个与历史有关的展览,这段有益的伙伴关系将激发哈格利博物馆与图书馆和清华大学,以及中国和美国相关机构之间的进一步合作。

在谈及该展将为清华美院带来哪些积极影响时,马赛表示,展览中的模型大多是普通百姓的发明创造,关乎人们日常生活的各个领域,并且很多发明得到转化,发明人的命运也由此发生巨大改变,今天美国的许多著名企业都是当时发明成果转化的产物。这与清华美院以设计服务于人的“衣食住行”的学院方针不谋而合。“这些模型有着100多年的历史,它们已经显现出艺术与科学融合的端倪。艺术与科学是清华美院的重要发展之路,与其他独立艺术院校相比,清华美院在综合性大学的背景下,具有与其他学科交叉融合的优势。未来,我们将进一步加大艺术与科学融合在学科建设、人才培养方面的实践,加强院系之间的合作,培养更多符合国家发展需要的顶尖设计人才。”马赛说,中国已是一个专利大国,年度专利申请总量已超过美、日、韩等国家的总和,但在成果转化、专利保护方面还存在许多不足,希望此次展览能引起政府、高校以及科研机构的关注与思考,推动中国科技发展。

中国旗袍与西方审美

■ 朱婉婷 朱立春

旗袍是我国最具典型的一种服装,原本仅为满族妇女所穿,因为满族又被称作旗人,因而旗袍得此名。清朝初期,旗装仅为满族妇女所用,汉族妇女的着装仍然延续以往的上衣下裙,到了清后期,满汉着装开始大融合,旗袍的着装范围有所扩展,但风格和裁剪上依旧比较传统,直线条的设计,胸腰臀平直,并不凸显女性的体态和曲线,这是由我国封建社会传统保守思想和审美所决定的。

直至19世纪,中西方贸易往来密切,大量的西方纺织品流入中国,与此同时也带来了西方的审美观念和服饰文化,开始注重和强调女性的曲线美,特别是巴黎风的低腰线、短裙长等将女性的胸腰比例拉长,纤细的脚裸露出来,别有一番韵味。女性们不再用厚厚的布袍包裹身体,坚持直线条裁剪的基础上开始将裙子长度变短,如露出小腿,露出手腕,展露性感的一面。加之国内政治风云变幻,废除帝制,传统的辫发、旗装都不再流行,这也为旗袍的变化创造了环境和条件。

到20世纪初,这种趋势进一步加强,受到西方短裙审美观的影响,旗袍也将长度裁剪至膝盖,袖子改为喇叭式,整个衣服边缘用丝线滚边,看起来轻松活泼,很多沿海城市的时尚女性则搭配玻璃丝袜、高跟鞋,彰显出时髦的一面。20世纪三四十年代,中西融合趋势更加明显,各行各业都开始不同程度的西化。当时上海被誉为东方小巴黎的上海,是全国时尚高地,每隔几个月便会有一批西方的服饰引进,随之西方的服装杂志、图片、服装资讯等也一同引入,各种最新面料、最新服装表演、展览等西式化的风潮影响着上海人的观念,欧洲服饰倾向于收腰裁剪,展现女性身材,于是他们也将旗袍改良为收腰款式,突出胸臀的曲线美,袖口变窄,不再采用喇叭袖,整体更加纤细和修长,可见现代化工业文明的发展,使得大众对服饰的需求也发生了改变,尤其是上海,杂糅东西文化,自成一派,海派文化风格立现,旗袍自然是

其最贴合这意的体现。

后来为了更加凸显女性玲珑的身材,旗袍由短再次加长,但为了不妨碍走路,设计上将腰部收紧,在旗袍两侧开了叉。而后,旗袍叉再次吸收了西方的西装的审美,改变了古代女性以溜肩为美的观念,采用纳袖和垫肩工艺,将细节改良得更完美。30年代中期,旗袍长度再次加长,直至脚踝,或小腿下部,称“扫地旗袍”,这样佩戴上必须穿高跟鞋才能演绎出风情。而为了便于行走,开衩也成了旗袍的重要特色之一,开衩的高度也在不断变化,低衩、高衩、无衩,同时胸省、腰省的运用也使得旗袍变得更立体,更能体现女性曲线美。

旗袍最大的特性就是穿着舒适,20世纪四五十年代的旗袍款式极具特点,既突破了我国传统的保守风格,又与西方夸张的服饰风格迥异,它借鉴了西方剪裁,融入了西方审美,装饰、造型剪裁更为西式化,比如西式装袖将女性肩部的线条勾勒的极好。旗袍的盘扣有所改良,借鉴西方的拉链、按扣,旗袍用料上也多种多样,除了传统的丝绸、锦缎,还加入了西方的时装面料,比如洋绢、蕾丝等。

进入新时代,大众对服饰的要求越来越高,不仅要精美、面料好,还要合身,这里所说的合身指的是能够规避身材缺陷,发挥身材优势,让衣服为人所用。比如胸部不够丰满的女性,会选用平面修长的旗袍来装扮自己,而胸部较为丰满的女性则会选自己体式裁剪的旗袍,来凸显自己的身材优势。旗袍开始朝着个性化方向转变。与此同时,西方也对旗袍有了诸多改良,将旗袍滚边、偏襟的内敛特色与西方浪漫开放的审美相结合,开启了东西方特色并存的旗袍设计之旅。

任何行业的发展都需要秉持开放、兼容的态度来吸取长处,旗袍的发展就是最好的案例。它给予我们启示,即服装行业的未来发展不应固步自封,而应博采众长,吸取精髓,完善自身。