

第22届米兰国际三年展中国馆： 设计中的“环境意识”

■ 苏丹

今年，我有幸再次以策展人身份参与第22届意大利米兰装饰艺术和当代建筑国际三年展(以下简称米兰国际三年展)，作为总策展人统筹协调清华大学、同济大学设计创意学院、上海大学上海美术学院三院校共同参与的中国国家馆的展览。

米兰国际三年展创立于1923年的意大利蒙扎，并于1933年迁往米兰，主要致力于探讨当今社会亟待解决的问题，在国际设计史上具有重要地位，是全球范围内的设计盛会，也是国际展览局备案的重要展览活动，由意大利米兰三年展基金会组织筹办。第22届米兰国际三年展的总主题为“破碎的自然——设计为人类生存”，展期自3月1日至9月1日，长达半年。本届三年展试图通过设计在人类与生存环境的关系问题上作出探索，向世界展示设计如何提供解决我们时代问题的新思路。

中国馆面积约200平方米，是本届三年展中面积最大的国家馆。主题为“设计中的环境意识”，三院校分别从自然、社会(社区)以及个人的层面对主题作出阐释。

清华大学展区主题为“我们从哪里来？”——“中国家庭流变”，重点关注个体与家庭之间的关系，引导人们重塑家庭、现代主义和家庭的式微，其根源是对人的抽象。住宅的商品化和消费意识，以及人对公共生活需求的增长，都是造成家庭和社会关系走向板结的环境因素。围绕着在意识形态之热潮冷落之后，如何构建人类未来的居所，即如何营造属于每个个体本我意识存在与身体颐养的“家”之问题，清华大学组织了7件作品参展。

20世纪为人类历史进程带来的发展变革在规模和深度上均史无前例，仅数十年来，中国家庭面貌就发生了巨大的变化，并表现在不同时期的家庭结构、人物面貌、住宅陈设等方面，而这些变化又通过家庭影像、录像等方式得以被记录和保存。作为特邀参展艺术家，李海兵的影像作品《我的亲人和朋友》呈现了家庭文化的社会学底色，是展区中唯一的具象图像，为叙事铺陈了浓郁

第22届米兰国际三年展中国馆展览现场

的历史文化背景。周艳阳、汪于琪、司于衣的作品通过个体在北京这样一个超级大都市中寻找暂居之地，由此展示这一过程中所发现的潜在信息网络。这个信息网络是自组织的、低等的神经网络，但正是依据它的存在，那些在都市中流动的个体或家庭才得以找到暂时的居所。同时通过这些展示的信息，我们能看到人的流动和家的建设之间潜在的危机，如同流动的沙漠和绿洲的关系一样。伴随着不断移动所产生的快感、新奇，个体的灵魂也在流亡，高级形式的安居是不存在的。

向帆的作品展示了十几年来她对中国社会家族发展历史形态的研究成果。家族和家是整体和局部的关系，寻访中国古老的民居，这种证据俯拾皆是。个体的家庭是家族大树上的一只果实，它结在具体的枝杈上，家族的每一个分支都曾经是个体家庭在社会漂移中的重要载体。而主干和支干的关系体现了时间中的社会环境、自然环境的变化。“家族树”抽样采集了从隋唐到明代三个帝王家族和一个普通家族的大数据资料，在技术上采用当今最为先进的算法，最终视觉化了几个家族的家谱图像。它为每一个个体“我从哪里来”的追问提供了解答的线索。

人对空间的适应与控制通常会借助到一些工具，随着年龄的增长，人体

机能与行为诉求发生变化，而这种变化也会直接反映到人对工具性能的具体要求之中。老年人是每一棵家族树最新分枝上的主丫，也是该分枝的开拓者与精神核心，他们在空间行为的参与过程中对于工具的依赖尤甚，并表现出更多细节性的诉求。此次展出的赵超团队设计的作品是一款已经投放市场的老年智能助力起身座椅，通过多种功能模块的开发，全方位适应并照顾到老年人的生活方式和心理诉求。

居家环境的场所精神建立在具体而又综合的物质基础之上，气息也是重要的因素。家居的个人化以及适度的社会属性，会形成每一个家居空间氛围与气息的复杂化。气息是敏感的、恒久的，它是情感的重要依据。同时气息不完全是抽象的，在许多时候它也是非常物质化的，这种物质化的表象是文化性的具体显现。徐迎庆和他的团队在此展示了他们国际领先水准的气味识别技术，这是让未来家居空间灵动的可能之一。

在社区研究的层面，同济大学设计创意学院展区提出了主题“‘乒乓’：城乡社区营造——为我们共同的未来”，并以“设计丰收”和“NICE2035”为案例，探讨如何利用设计和设计思维，实现城乡动态平衡与可持续发展。同时，以艺术装置作品“乒乓”来诠释本

次展览主题。包括一张由阴阳太极图案演化而来的乒乓球台；一对表面装饰3D上海地图和手作芝麻薄饼，分别代表“城”和“乡”的乒乓球拍，以及两盏笼乒乓球组成。意指从城市文明走向城乡交互是人类应对可持续发展挑战的切实举措，而这一过程以及社群的营造需要像打乒乓球一样，通过对话和交互，实现动态的平衡。

回归到自然，上海大学上海美术学院以“进退之间的设计：以上海崇明生态岛为基础的考察”为主题，探讨设计在索取资源和反哺自然之间的平衡作用。在“生态优先”的发展原则下，设计能否既提供环境持续的活力，又使人内心获得长久的安宁？他们通过“自然之进退——鸟类保护”“人之进退——民宿营造”“传统之进退——非遗传承”“产业之进退——2021年中国花博会”4个部分的作品来阐释主题。

中国馆内清华大学、同济大学设计创意学院和上海大学上海美术学院三大展区的作品，归根结底都呈现出设计中“环境意识”的探索。环境意识，起源于人类对自然的依赖、崇敬和反抗，是自然和社会留在人意识中的痕迹，这种痕迹最终影响人类的行为规范。今天，我们提倡“环境意识”，并意图通过这个展览，总结和概括隐性的“环境意识”在设计中的表现及影响力，提升大众对“环境意识”的关注度，引导设计师在未来的设计活动中遵从自然与社会环境法则，改变设计方法，并最终通过设计影响世界。

3月1日，第22届米兰国际三年展中国馆正式开馆后，得到了各界好评。“信息量大”“互动性强”“勇于探索”是我们听到的来自观众最多的评价，十分令人欣慰。毕竟用国际化的设计语言来讲述中国的多样性故事，引发人们对环境的思考是我策划中国馆的初衷。我也非常认可意大利著名建筑师、米兰新美术学院和多莫斯设计学院科技总监 Italo Rota 教授对中国馆的评价，他说：“极致的谦逊、极致的人性，展览反映出了一种普世的信息。”

(作者系清华大学艺术博物馆副馆长)

图腾(雕塑) 马克·奎恩

被接受与被排斥的 ——马克·奎恩揭开“皮相之下”

■ 奕品

1988年，一群年轻的英国艺术家在伦敦东部的一个仓库里展示了他们的前卫艺术，在英国内外引起了强烈反响。9年后，这些艺术家在英国皇家艺术学院举办了一场名为“感觉”的展览，吸引了30多万名观众。作为“年轻英国艺术家”重要成员的马克·奎恩就是其中之一。

1964年出生于伦敦的奎恩曾就读于英国剑桥大学鲁滨逊学院，攻读历史与艺术史，并为雕刻艺术家贝瑞·弗拉纳根担任助手。自上世纪90年代，奎恩开始展出作品。作为白立方创办者杰伊·乔普林代理的第一位艺术家，其作品被包括英国查尔斯·萨奇在内的当代艺术收藏家所收藏。奎恩的艺术创作主题涉及对艺术与科学、人体、情感以及对美的认知的反复探索。

3月8日，这位英国艺术史篇章中极具代表性的艺术家的大型个展“马克·奎恩：皮相之下”亮相北京中央美术学院美术馆，展览带来奎恩30年艺术生涯中的多个系列作品，涉及他长期关注的身份认同的主题。据本次展览策展人、中央美术学院美术馆副馆长王春辰介绍，“此次展览准备了3年之久，公众可以借此机会了解一个剑桥大学艺术史专业毕业的人如何成长为穿越于任意媒介的艺术家。看不透生命的人是无法任意穿越的，任何媒介的跨越都来自心灵深处的感受和思考”。

在王春辰看来，马克·奎恩是那种生命直觉型艺术家，它首先不是来自自说教，不是由一大套的艺术规则来框定什么是艺术、什么不是艺术。“在过去3年的时间里，我多次去英国和奎恩的工作室里与他进行交流和对话，阅读了他的多本画册和各种文字，也进行过正式的采访，用一种近距离的方法来观察和认识奎恩。他的艺术之路形象地说明了生活感悟和自由地思考是艺术创造的不二法门”。

回顾展厅，可以发现马克·奎恩对材料的关注和使用极为大胆，面包、冰块、玻璃、大理石、生物DNA、血液等有机元素都为他所用，这些材料都指向存在的基本主题，通过创作深入挖掘其背后的文化和社会内涵。在“我们与星星的化学构造并无二致”系列作品中，奎恩在圆形的画布上用一种照相写实主义和非象征化的风格描绘了一个被放大的瞳孔。眼球被放大到一定程度呈现出了视觉上的抽象效果，瞳孔就像在彩色线条的中心铸造了一个深不见底的彩虹。“瞳孔”一词来源于希腊语的“彩虹”。奎恩说：“在瞳孔的色彩世界中，甚至在最微妙的、深色的色彩中，也能升华出对个体的赞颂。在正中间的瞳孔如同一个黑洞，纳入了所

有生命的神秘和不可知性。这是对我们生命存在的不确定性的一种深层次表现。”

人们常说，我们的命运早就已经写在手上。在奎恩1991年创造的首个“面包手”雕塑系列中体现出了这一思路。他将自己的手放在面包上重复勾画手部的外型与掌纹，创造出一个个能够表达他身体特征的图案。这些“面包手”暗示人类命运的变幻莫测，且每一个都是独一无二的。在“皮相之下”展览中，艺术家再次引用这个概念，与中央美术学院的学生们合作了一个兼具协作性和参与性的艺术装置《歧路之图》，该作品邀请观者在画面上刻上他们的手掌和掌纹，经过烧灼之后，形成形态各异的“面包手”雕塑，以此寓意人的差异性和独有的生命价值。

“我在大英博物馆观察到观众总是带着仰慕之情欣赏那些残缺的大理石雕像，这令我突然想到，如果此时展厅出现了残障人士，这些观众则往往流露出欣赏作品时截然不同的反应。我真正关注的是这些艺术中可被接受的，却在生活中受到排斥的人、事、物。”奎恩说。

《另一个吻》是奎恩“完整的大理石”系列中的一件作品，展现了两个长期的合作伙伴艾莉森·莱普和彼得·霍尔亲吻的场景。两个人物的雕像分别在1999年和2000年完成，奎恩将两者合二为一，使其呈现出新古典主义的韵味。采用大理石这种通常用于英雄人物塑像的石材，奎恩以这种方式向残奥会金牌得主彼得·霍尔和著名艺术家艾莉森·莱普致以英雄般的敬意，并通过突出一个在艺术史语境中容易被接纳的“身体残缺”的概念，呼吁我们对生活中迥异的现实提出质疑。

古典主义和美的概念也适用于奎恩的“身体异变”系列作品，此次展览展示了《切尔西·查姆斯》《僵尸男孩》和《治愈之美》等。这些雕塑通过描绘一系列经历巨大整形来改变生物特性及身体形态的人物形象，来反映互联网时代的生活。这些作品讨论了如何利用人的身体作为一个艺术媒介，艺术家表达了外貌转变可以改变一个人的身份，但皮相之下的存在也会被毫无保留地揭露出来。

狂野怒放、怪诞硕大的比例、鲜艳欲滴的色彩……这些令人匪夷所思的元素以一种优雅的姿态表现出来，马克·奎恩以科学家式的严谨态度，哲人般地思考重新定义艺术语言。正如英国艺术评论家乔纳森·琼斯所说：“奎恩的作品是原始的、无序的，甚至是一种噪音，但是通过艺术的手法，通过‘瞳孔’的净化，拥有了优美和诗意的本质。”

图片新闻

上海合作组织成员国儿童绘画展 亮相塔什干

3月12日，由乌兹别克斯坦上海合作组织民间外交中心举办的“孩子眼中的世界”绘画展在乌兹别克斯坦首都塔什干开幕。来自中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、印度和巴基斯坦的百幅儿童绘画作品吸引了众多观众。图为当地观众在绘画展现场观展。

新华社记者 蔡国栋 摄

立陶宛展出“中国写意”艺术作品

■ 筱栗

3月15日，由中国美术馆、立陶宛国家美术馆、立陶宛国家画廊共同主办的“中国写意——来自中国美术馆的艺术”，在位于立陶宛首都维尔纽斯的立陶宛国家画廊开幕。展览得到立陶宛文化艺术委员会、立陶宛共和国文化部、中华人民共和国驻立陶宛大使馆的支持，共展出刘巨德、田黎明、苏天赐、罗尔纯、广军、陈琦、刘焕章、文楼、庄弘醒、陈坚等28位中国艺术家创作的山水、花鸟、版画、雕塑和水彩画作品73件，其中中国美术馆藏品26件。

中国美术馆党委书记燕东升表示，推出“中国写意”为主题的展览，是本着“文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰

富”的理念的行动。希望通过展览，让立陶宛人民更深入地了解中国艺术思想和中国文化精神；通过交流互鉴，增进中国和立陶宛两国人民之间的友谊，为推动人类文明进步和世界和平发展做出新的贡献。

中国写意是中华美学意蕴在造型艺术中的体现，其阐述和彰显的是一个古老而弥新的民族的诗性追求。此次展览作品，既有对中国传统绘画形式与精神的继承和转换，也有对欧洲古典艺术和现代艺术的吸收和借鉴，但毫无疑问，这些作品是艺术家内在生命意识的展现，其中不仅融入了五千年中华文化的人文精

神，也融入了20世纪以来在中西文化相互碰撞和交融过程中建构的新思想和新价值，更融入了当代中国在全球化文化语境下坚持本来、吸收外来、创造未来的新时代精神。关于展览的主题“中国写意”，中国美术馆馆长吴为山在前言中写道：“中国写意不是对某种语言风格的简单描述，而是对整个当代中国文化和思想形态的领悟，并在此基础上美的创作。我们可以从展览的作品中捕捉到写意的痕迹——那些凝固了历史和思想温度的笔触、刻痕与塑形，是艺术家理性思考和诗性情怀生动、鲜明的感性显现。”

自2015年以来，中国美术馆以“中国写意——来自中国美术馆的艺术”为题，先后在墨西哥圣伊德方索学院博物馆、法兰西西艺院、希腊雅典国家当代美术馆、孟加拉国国家美术馆、白俄罗斯国家美术馆等地展出，无不反响热烈，在造访国家掀起一阵“中国热”。此系列展是中国美术馆全力打造的国家交流品牌项目。中国美术馆致力于通过一个个展览，一件件精品佳作，弘扬中国文化中富有永恒魅力的人文精神，传播富有深厚底蕴的中国故事，搭建起彼此之间心灵的连接。吴为山说：“文化的交流与交融以前所未有的速度和广度推进，多元

文化形态的和平共存态势愈发明显，在本土文化的国际化进程中，保持与发扬自身的文化传统，是当今全球思想界的基本共识。时代的发展、历史的进步，使我们更为清楚地认识到，保持与发扬自身文化传统，不是固步自封的保守，是在相互凝望、相互了解、相互交流、相互比较、相互借鉴中充分认识自我价值，并在相互融汇中凸显自我价值。中国和立陶宛的交流展，正像诗人之间的唱和，必将生出绵长而温润的意境。”

立陶宛国家画廊是立陶宛国家美术馆的分支机构，隶属于立陶宛文化部，是收藏、研究和展览20世纪以降立

陶宛艺术的专业美术馆，收藏了绘画、雕塑、装置、摄影和影像艺术等不同类型作品共4.6万件。2017年5月13日至7月2日，立陶宛国家美术馆、立陶宛国家画廊、立陶宛共和国驻华大使馆与中国美术馆共同主办的“立陶宛艺术：透过风景的思考”在中国美术馆举行。此次展览也是中国和立陶宛两国政府进一步推进双方文化交流、推动文化互访的重要举措。

展览开幕之际，此次展览的执行策展人、中国美术馆副研究员魏祥奇就“中国写意”主题举办了专场讲座，来自立陶宛的各界人士参加了讲座活动。据悉，展览将持续至5月4日。

你来我往