

开物：当代中国的日常与想象 KAIWU : Art et design en Chine

2021 年 5 月 19 日

展览“开物：当代中国的日常与想象”展现了文人精神在当代中国的文化、艺术和设计中是如何传承和演变的。正是这些知识分子的生活艺术，深刻地影响了中国人对于器具、技术和生活之美的认知。无论是立足于传统还是面向发展中的新技术，关于“物”的生活理念与审美意识始终都在更新，并伴随着快速发展的中国社会而被不断地重新塑造。本次展览邀请了三十位（个）来自中国的艺术家、设计师和设计工作室，在具有悠久历史的法国北部城市里尔(Lille) 伯爵夫人博物馆（Musée de l'Hospice Comtesse）展出他们的创作，属法国首次举办全面反映中国当代设计与艺术的展览，展期将从 2021 年 5 月 19 日持续至 9 月 12 日。

“开物”一词来自于古老的《易经》文本，意为“在宇宙中创造万物”。对于中国人而言，从日常生活的微小器物，到关乎宇宙苍穹的物质与思想，都可以被纳入到“物”的广博观念之下。而展览“开物：当代中国的日常与想象”，正是希望能够呈现这种中国人的物质观和生活观，它既是传统的，同样也反映了当代生活的美学与观念。

展览将以今天中国人的日常生活为背景，从视觉艺术、设计和工艺美术等不同领域展现当代中国的创造性智慧。一方面，新一代的设计师正在重新利用传统的材料和工艺来创造适应 21 世纪生活方式的家具和物品，这种创新体现了物质生活与精神文化内核的延续与新的生命力。而另一方面，科技的力量在今天的中国社会也不容小觑，随着数字技术、人工智能的不断发展和普及，当代中国人的生活方式已经发生了深刻的改变，由此激发

出大量使用创新材料和技术的前沿设计，帮助整个社会逐步实现从“中国制造”到“中国智造”的转变。因此，展览将邀请公众穿梭在传统的文人世界与未来色彩的天地之间，跨越“物”的历史与精神时空。

该展览将全面呈现三十余位（个）艺术家、设计师及设计工作室的创作。无论是艺术作品、设计产品、手工艺品还是日常消费品，它们的汇集既展现了普通中国人的日常生活肌理，亦呈现出关于生活之美的想象力和创造性维度。“开物”不仅仅是对于器物的认知，同时也是对于当代和未来生活方式的思考与展望。

本次展览由策展人曹丹、贺婧、童慧明以及中法文化艺术事务所“门艺 Doors”（黎静和零零）共同策划。展览在极具特色的里尔伯爵夫人博物馆举办，其悠久的历史将与中国设计师和艺术家的创新之作构成丰富的互动。法国阿德里安-加德勒工作室（Studio Adrien Gardère）担任展览的空间设计。展览“开物：当代中国的日常与想象”由里尔市政府和“门艺 Doors”事务所共同出品，并得到上海对外文化交流协会和上海宝龙美术馆的鼎力支持，由红日照明提供灯光支持。

展览单元介绍：

单元一

传统记忆与未来异志：跨越时空的中国当代艺术

如同当下生活在中国的每一个人，当代的中国艺术家们并没有游离于中国日常的社会与精神生活之外。相反，他们的创作从整体上映射出当代中国生活所特有的跨越性维度：从传统的文人精神到科技引领的生活方式、从神话和历史记忆到对现实社会问题的思辨、从古老的自然观到当代的生态意识、从对传统的追溯到对未来的想象……在所有这些跨越时空的端点之间，有连接、融合，也有矛盾和撞击，使得当代中国的生活形态及其精神面貌呈现出异常复杂、多元，并且持续裂变的状态。而这一切，也正是中国当代艺术家们的创作所赖以展开的丰富土壤。

由此我们看到，对于在这个展览中所呈现的艺术作品，很难去界定它们究竟是属于传统的艺术精神、还是属于当代的艺术理念。艺术家们使用水墨、纸张甚至是千年前的织物和木刻工艺，但他们希望探讨的是关于当下的社会身份、文化冲突甚至环境困境的问题；而他们的个体记忆和经验，又与不同城市社群的集体记忆甚至普遍想象所交叉和融合。这种在思想、生活和行动领域的多维度跨越，正是我们意欲在这个展览中所呈现的。

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

单元二 文人审美与造物

中国的当代设计与西方相比，最显著的特征就是它的文人审美。古代的士大夫和文人集诗人、画家、书法家、音乐家、思想家于一身，同时发展出从衣食住行到建筑园林的哲学与美学意趣。在工匠的协助下，文人参与到生活器物、家具和园林的创作，他们的审美趣味无不影响着社会各个阶层，最具代表性的是明式家具和园林。

在某种意义上，这种文化审美一直延续至今，它与世俗审美相对立，寻求内敛谦和、隐逸闲适、参禅悟道的处世态度及生活美学的观念、智慧和方法。这些审美特征无不渗透于对物件的功能、材料、造型、色彩、工艺等诉求当中，例如天然材料的运用、简约自然的造型、朴素的色彩、传统的工艺智慧等。

在当代中国的设计和工艺领域中，文人审美作为造物的一个重要线索值得我们关注，除了对传统工艺、材料和审美的创造性传承以外，当代设计师和艺术家从可持续发展、数字化技术和批判思维等维度，为当代生活带来了更多元的解决方案和挑战性的创新。通过这些作品我们还可以看到，在后工业时代的今天，文人精神的造物对人类未来生活展开了另一种想象和愿景。

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

单元三 汉字的故事

中国的“方块字”有着其古老的历史。在几千年以来的时间里，汉字不仅仅是图形、是信息的载体，也是一种思维方式，深深地影响着中国人的日常、历史与精神生活。也正因如此，这次展览中关于汉字书写、设计和传播的板块，我们将用来呈现“字”在当代中国社会中的应用以及它在字体实验领域的各种可能性。

艺术家徐冰的作品《英文方块字书法：戴复古-月夜舟中》呈现了艺术家代表性的“天书”（英文方块字系统）文字创作。方正字库是中国较早成立的专业字库，致力于生产适合日常应用中各个领域和界面的字体。本次展

览选择了六款经典字体和两款定制字体：方正经典字体大多以汉字历史中的书法或珍本经典为基本模型，加以以适合当代阅读习惯或环境的设计，比如可以同时满足书籍与屏幕的不同阅读体验；两款为专门的企业或机构定制设计的字体，也体现出中国目前字体工业的成熟度及其应用特色。平面设计师梅数植的两组作品，重在体现当代汉字设计与应用的生态感：它们分别展现了中文字体在最为日常的应用环境和在更加观念性的实验场域中的不同形态，以及在越来越多的与西文并置的语境中所拓展出的想象与思考空间。此外，平面设计师和出版人杨林青在本次展览中所呈现的十余本出版物，旨在从书籍编排与设计的角度，更为立体地展现中文字体在不同类型的翻阅体验和图像流中所构建起的当代经验，并且尝试以缩影的方式勾勒出以汉字为核心的多维出版形态。

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

单元四

7 款中国好设计

本单元由童慧明策展。

40 年前，伴随“改革开放”的大门打开，已在欧美发达国家兴盛了大半个世纪的“工业设计”理念传入中国，经历了 10 年的设计教育奠基，10 年的实践探索，进入 21 世纪后进入大规模应用于中国制造的快速成长期，对提升中国产品的国际市场竞争力发挥了日益强大的驱动作用。

及至今日，以中国北京、上海、广州、深圳等超大型一线城市与珠三角、长三角、京津冀产业经济圈为基地，所有中国的世界级品牌均已建有自主创新的工业设计团队，并有数万家工业设计公司为数百万家中小型制造企业提供设计服务。据不完全统计，中国已拥有受过大专以上学历训练的工业设计师 60 多万人，令中国成为世界最大的设计市场。

本次参展的 7 款好设计产品，来自创立不足 6 年的 7 家“设计驱动型品牌 (Brand Driven by Design)” 创业公司的“爆款 (in vogue)”，每件都已获得 IF、红点、IDSA、G-Mark 等多项世界级工业设计奖，或以前瞻的智能科技创造前所未有的使用功能，或以极致简约的形态与精巧的结构创新服务于现代人的生活。

高度国际化的设计语言，普世化的审美价值观与一流的工艺品质，令它们成为当代中国造物水平的代表。我们相信，“好设计无国界”——这些已进入中国消费者生活的好设计产品，也一定会获得法国人民的青睐。

展览现场

展览现场

展览现场

展览信息

地点：伯爵夫人博物馆 里尔市铸币街 32 号

展览日期：2021 年 5 月 19 日至 2021 年 9 月 12 日

开放时间：周一 14:00-18:00，周三至周日 10:00-18:00 周一上午、周二全天闭馆，特别假日闭馆

门票：5 欧元/4 欧元

展览+其他常设展：7 欧元/6 欧元

博物馆官网：MHCLILLE.FR

艺术家和设计师：曹斐、陈旻、黄锐、胡昉、李黛含、林菁、陆斌、马书、马文、马岩松、梅数植、彭薇、邱黯雄、邵帆（昱寒）、石大宇、王乐云、王沁、吴昊宇、邬建安、辛瑶遥、徐冰、杨林青、张周捷。

设计工作室和设计品牌：明合文吉 MVW 工作室、品物流形 PINWU 设计工作室、WY 艺术设计工作室、玺佳 CIGA 设计、方正字库 Founder Type、米家 x 汉图 Mi x HANNTO、小米 x 小猴工具 Mi x HOTO、小牛电动 NIU、PIY、智米 Smartmi、TUPLUS

曹丹，总策展人

曹丹是一位资深艺术记者、策展人和纪录片制作人。她曾就读于广州美术学院，1998 年至 2012 年间旅居巴黎，活跃于艺术、设计和纪录片等领域。2012 年至 2017 年，她担任中国知名艺术媒体《艺术界 LEAP》和《艺术新闻/中文版》的出版人，2018 年，她创立了一个艺术、设计、手工艺和新技术的跨领域交流平台 Artemisia。自 2019 年初起，曹丹担任现代传播集团艺术平台的总裁，兼任《艺术界 LEAP》和《艺术新闻/中文版》的出版人。

贺婧，策展人

贺婧是一位艺术评论家、策展人和青年学者。她曾于巴黎索邦第一大学和清华大学分别获得双学士和双硕士学位，并于法国国立高等装饰艺术学院任研究员，目前是复旦大学哲学学院博士候选人。贺婧曾先后担任《艺术界》杂志的法文主编和国际版副主编、主笔，以及毛继鸿艺术基金会学术总监；并曾于法国国家出版与图像艺术中心、蓬皮杜艺术中心、复旦大学哲学学院、OCT 当代艺术中心、集美-阿尔勒国际摄影节、旧金山影像艺术博览会等国内外艺术机构和学术平台策划了多个展览、学术论坛和放映项目，她的专题研究和评论写作亦见于多本艺术家专题图册和国内外重要的艺术与学术期刊。

童慧明，策展人

童慧明是广州美术学院的教授，广东省工业设计协会副会长，“广东省长杯”工业设计大赛评委会主席，“2017-2019 日本 G-Mark”奖评委会成员。近几十年来，童慧明广泛参与了与工业设计相关的教育、研究和实践。2017 年，他提出了“设计驱动型品牌（BDD）”的概念。2018 年初，他创立了 BDDWATCH，以促进面向设计的初创企业的发展。

关于门艺 DOORS，艺术指导和出品方

Doors 门艺由黎静（Bérénice Angremy）和零零（Victoria Jonathan）于 2017 年创立，是一家致力于文化项目推广和实施的中法文化事务所，其愿景是打开并丰富中欧文化交流的渠道。Doors 门艺与多位艺术家、机构及品牌保持合作，合作机构包括阿尔勒国际摄影季、法国国立巴黎毕加索博物馆、北京 UCCA 尤伦斯当代艺术中心、巴黎美术馆贾科梅蒂基金会等，合作品牌包括轩尼诗、拉菲、卡地亚等。黎静毕业于卢浮宫学院（巴黎），零零毕业于哥伦比亚大学（纽约），两位创始人长期在巴黎和北京两地生活逾 20 年。黎静和零零共同担任 2017 至 2019 年集美·阿尔勒国际摄影季总监，该摄影季由著名国际摄影节阿尔勒摄影节和三影堂摄影艺术中心联合发起。俩人还共同策划了许多场中国艺术及摄影展，如“星星美展：1979 年-2019 年——中国当代艺术先驱者”（巴黎，2019 年）、“东流不作西归水——摄影师的中国河流观察”（瑞米耶日修道院，2020 年）、冯立个展“巴黎白夜”（圣日耳曼摄影节，2021 年）、雷磊个展“庐山恋影院”（集美·阿尔勒国际摄影季，2019 年）等。最新策划的展览“BING！BING！砰砰！当代陶瓷艺术展”汇集了五位中法艺术家的创作，现于巴黎之禾旗舰店文化空间举办，展期到 2021 年 9 月 8 日。

网站：www.doors-agency.com

关于里尔伯爵夫人博物馆（Musée de l'Hospice Comtesse）

位于里尔老城中心，里尔伯爵夫人博物馆（Musée de l'Hospice Comtesse）坐落在由 Jeanne de Flandre 伯爵夫人于 1237 年建立的医院建筑中。现存建筑可追溯到 15、17 和 18 世纪，包括一个带镶板桶形金库天花板的医院病房，一个以医院主要捐赠人的纹章装饰的小教堂，以及属于奥古斯丁修女社区的建筑物。所有建筑围绕两个庭院和一个药用花园组成，展现了里尔的建筑艺术全景。1962 年改建为人类学博物馆，收藏和展示绘画、挂毯、银器、木雕和瓷器，同时定期也举办当代艺术展，如 Ola 古巴、黄永砅个展。

网站：www.mhc.lille.fr

关于 Studio Adrien Gardère

阿德里安·加德勒工作室 (Studio Adrien Gardère) 成立于 2000 年, 是国际首屈一指的博物馆建造 / 展陈设计师, 以设计法国卢浮宫朗斯分馆、改造埃及开罗伊斯兰艺术博物馆等项目而闻名, 曾策划上海余德耀美术馆 “贾科梅蒂大展”, 北京 UCCA 尤伦斯当代艺术中心 “毕加索——一个天才的诞生” 等重要展览的展陈设计。除各项成就外, 工作室还负责加拿大多伦多的阿加汗博物馆的设计, 并与大卫·奇普菲尔德 (David Chipperfield) 事务所共同打造伦敦皇家艺术学院的新美术馆。网站: www.studiogardere.com

网站: www.studiogardere.com

关于里尔 Lille

里尔是法国北部最大的城市, 法国第五大城。总人口排名为法国第四 (含整个里尔都会区), 仅次于巴黎、里昂和马赛。里尔历史悠久, 中世纪早期已成为大都市, 工业革命时期以后则成为法国最大的工业城市之一。里尔也是整个法国北部的经济、教育、交通和文化中心, 拥有近百家跨国企业、数十所高等教育机构、两个国际性的火车站, 并于 2004 年获得了 “欧洲文化城市” 的称号。

里尔是法国北部最大的综合交通枢纽, 被誉为 “西欧的十字路口” 里尔是法国北部最大的铁路枢纽, 巴黎、伦敦和阿姆斯特丹三个方向的高铁在此交汇, 多条干线铁路呈放射状连接周边地区, 可直达法国的大部分重要城市及荷兰、比利时、英国等地。

里尔早先以冶金和纺织业为主, 现已发展成综合工业基地。其铁路器材产量占全国总产量的 50%, 电力生产居全国第二位, 印刷业居全国第二位, 机械制造位居全国第三。欧洲最大的纺织企业—— “霞日”

(CHARGEUR) 集团生产基地就在该地区。国际著名零售商 Auchan (欧尚) 总部在此, 迪卡侬 (Decathlon)、喀斯特拉玛 (Castorama)、乐华梅兰 (Leroy Merlin) 出自里尔。