

造 · 化

ARTIFACT BEYOND

意

中国设计

DESIGN IN CHINA NOW

席

材

艺

数

主编 / 陈永群
副主编 / 莫娇 汤静

CHIEF EDITOR /
CHEN YONGQUN
DEPUTY EDITORS /
MO JIAO TANG JING

術出版社

SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS
PUBLISHING HOUSE

气

造 · 化
中国设计

ARTIFACT BEYOND
DESIGN IN CHINA NOW

时间 / Time: 2015.8.14-2015.11.1

地点: 赫尔辛基设计博物馆

Venue: Design Museum, Helsinki

Helsinki Festival

图书在版编目(CIP)数据

造·化：中国设计 / 陈永群，莫娇，汤静编著. -- 上海：上海人民
美术出版社，2015.11

ISBN 978-7-5322-9551-7

I. ①造… II. ①陈… ②莫… ③汤… III. ①艺术—设计—作品综合集
—中国—现代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第192683号

造·化：中国设计

编 著：陈永群 莫 娇 汤 静

责任编辑：竺世堃

技术编辑：朱跃良

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编：200040 电话：021-54044520

网 址：www.shrmms.com

印 刷：上海中华商务联合印刷有限公司

开 本：889×1194 1/20 8印张

版 次：2015年11月第1版

印 次：2015年11月第1次

印 数：0001-2750

书 号：ISBN 978-7-5322-9551-7

定 价：38.00元

联合主办 / Co-presented by :

中外文化交流中心

Center of International Cultural Exchange

中央美术学院设计学院

School of Design, Central Academy of Fine Arts

同济大学设计创意学院

College of Design and Innovation, Tongji University

赫尔辛基设计博物馆

Design Museum, Helsinki

协办单位 / In Association with :

尖叫设计

www.wowdsgn.com

媒体支持 / Media Supported by:

文化传通网

www.culturalink.gov.cn

《中外文化交流》月刊

China & The World Cultural Exchange Monthly Magazine

学术顾问: 娄永琪、陈永群、肖勇

Academic Advisors : LOU Yongqi, CHEN Yongqun, XIAO Yong

策展人: 莫娇、汤静

Curators : MO Jiao, TANG Jing

展览设计: 陈永群、俞晓雯

Exhibition Designers : CHEN Yongqun, YU Xiaowen

意
理与愿

IMPLICATION
PHILOSOPHY AND VISION

席

茶与器

SOCIAL

TEA AND OBJECT

材
旧与新

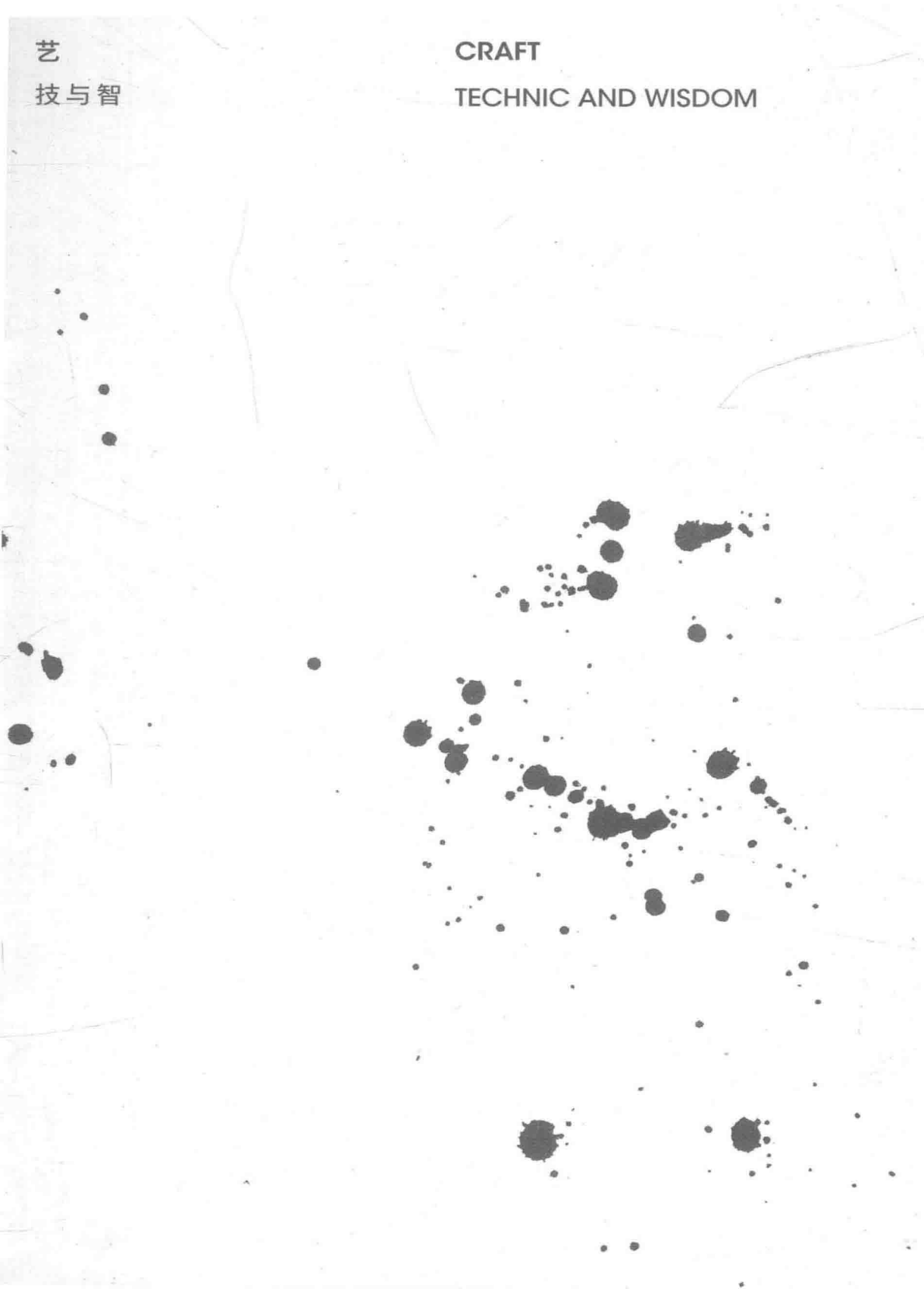
MATERIAL
HERITAGE AND INNOVATION

艺
技与智

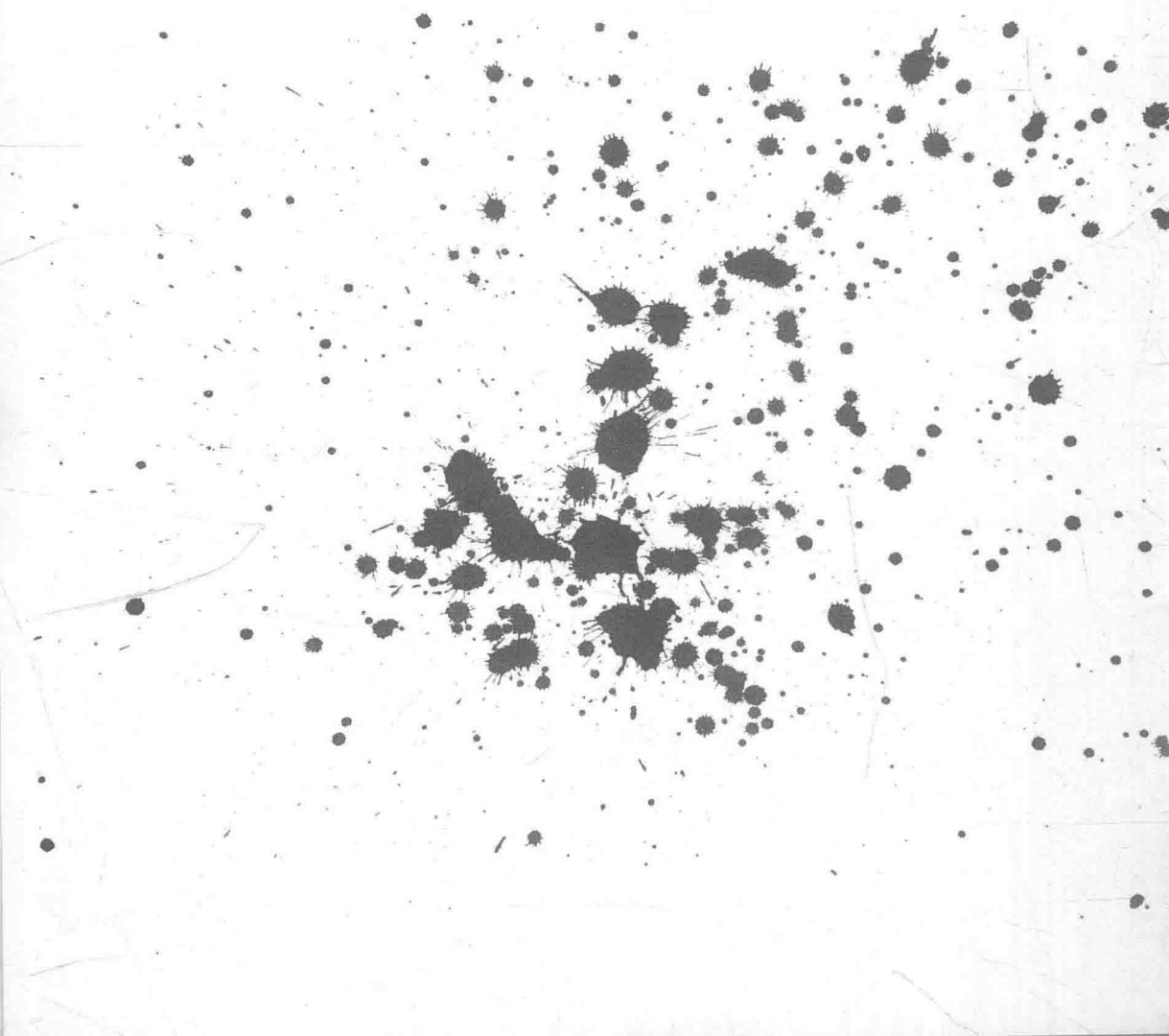
CRAFT

TECHNIC AND WISDOM

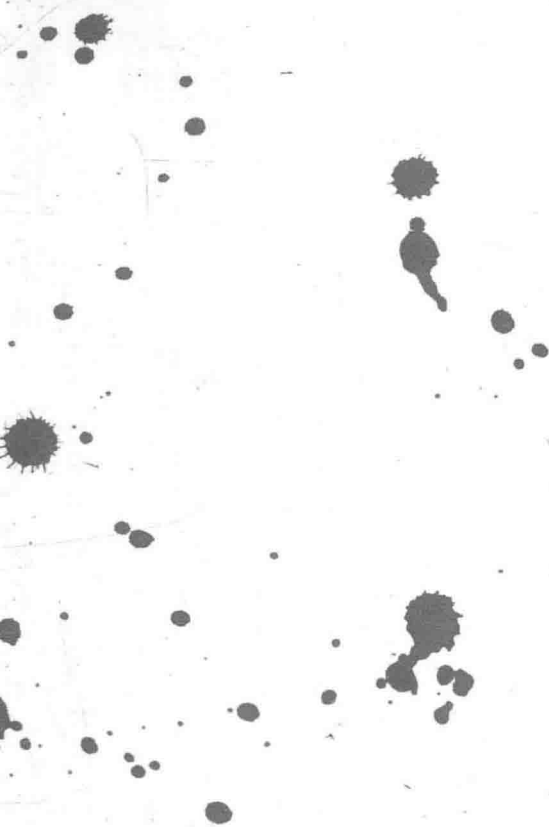
数
算与美

DIGITAL
COMPUTING AND AESTHETIC

气
场与人

AIR
FIELD AND PEOPLE

缘起

汤静 / 中外文化交流中心

芬兰赫尔辛基艺术节是北欧地区最有影响力的综合艺术节。2015 年首次采用主宾国形式，集中介绍和展示中国文化艺术。作为首届主宾国家，中国以“创造让传统走向未来”为主题，在中芬建交 65 周年之际，举行北欧有史以来也是欧洲过去十年来规模最大、类型最丰富的一次文化展示与交流活动。

“造·化：中国设计”展是本次中国主宾国活动中唯一举办的艺术设计项目。历经近一年的酝酿与筹备，在中外文化交流中心、中央美术学院设计学院与同济大学设计创意学院策划的三个工艺与设计展览基础上，整合、再创作而成。展览并非一般意义上反映当代中国设计产品全貌的综合展示，而是着眼中国优秀手工技艺与文化的传承与当代利用和转化，以及世界一体化趋势下中国对整个人类日常生活发展的创新思考与实践。贯穿于“意、席、材、艺、数、气”六个主题中的“自然与人和谐相生”的思想，既是中国最珍贵的传统价值观遗存，也更能够符合甚至超越当代“环保”理念，对全球未来发展起到积极的启示作用。而这一点，与同样崇尚“自然、朴实、以人为本”的北欧现代设计不谋而合。因此，本次展览中与赫尔辛基设计博物馆策展团队的思想对话与交锋，成为彼此加深认知与理解的有益收获。

每次活动的举办都既有成功，也有遗憾。本次展览自然亦有诸多未尽之处。然而，点滴的成长必然积累在不断地学习、思考、改正与完善之中。因此，我们希望，值此人文交流盛事之际，在充分展示中国工艺与设计艺术成果的同时，与芬兰乃至国际同行广泛交流，共同提升。

PREFACE

By TANG Jing / Center of International Cultural Exchange

The Helsinki Festival in Finland is the most influential of its kind in Northern Europe. This year, for the first time, the festival designates a guest country of honor to present its culture and art. On the occasion of the 65th anniversary of the establishment of diplomatic relationship between China and Finland, China, as the first guest country of honor, takes "Genuine China: Linking past and future" as the theme and organize a whole series of events, which is the largest in scale and richest in types as never held before in Northern Europe. It is also the unprecedented one among all other Chinese cultural events held in Europe over the past ten years.

"Artifact Beyond: Design in China Now" is the only artistic design event in the series of "Focus China". It is made possible by one-year preparation and by integrating the cream of three design exhibitions from the Center of International Cultural Exchange, the School

of Design of Central Academy of Fine Arts and the College of Design and Innovation of Tongji University respectively. This exhibition goes beyond merely presenting design work from China. Rather, it focuses on the inheritance of fine handicraft and their application in our time. It also answers the questions posed by the innovation and practice in daily life under global integration. The harmony between nature and human, which is elaborated by six parts, namely "Implication, Social, Material, Craft, Digital and Air" is the most valuable traditional spirit and is in line with the idea of environmental protection. This will bring inspiration to the world. The spirit of the exhibition is also consistent with modern design in Northern Europe, which emphasize natural, simplistic and human-centered ideas. The exchanges between this exhibition and the design team of the Helsinki Design Museum will enhance our mutual understanding.

Every event has its successes and failures. This exhibition is not a perfect one. However, development comes from continuous learning, thinking, correction and perfection. Therefore, through this collaboration, we hope to have more exchanges with and learn from our Finland counterparts while presenting Chinese design and techniques.

策展者言

莫娇 / 同济大学设计创意学院

历来，西方世界的观众多以欣赏的目光来看传统中国封建社会留传至今的遗珍——这些为皇室贵胄竭尽精工细作之能事的器物，确实都是巧夺天工的艺术精华；时至今日，他们又转而以批判的目光来挑剔中国的工业产品——殊不知这些被称作“假冒”或“伪劣”的产品，在中国从贫穷落后迈向文明先进的历史转型期，在众多的人口对物资的需求与产品匮乏矛盾激烈的年代，快速地满足了人民大众对生活用品消耗的增长。伴之而来的，是或多或少备受忽略或抄袭而来的产品设计和量大质次的商品，这些竟成为中国制造的形象。

经过 30 年经济的高速发展，中国已奠定了相当的物质基础。在林林总总的产品中，真正能具有代表性的中国当代设计产品有哪些？它们又怎样地反射出今日中国社会的面貌以及人们观念的现状呢？

从面向大众所设计的产品，到针对小众生活情调的物件，本次展览的展品选择范围宽泛，力图反映今日中国文化需求之丰富层次。策展按与展品相关联的社会特点规划出六个主题，“意”着重介绍中国造物中体现的内涵、象征和寓意；“席”情景式地展现中国当下的社交和养生习俗；“材”从竹材着手展现设计中材料应用的创新；“艺”通过器物展示了传统文化中技艺与智慧的传承与发展；“数”展示了设计产业中数字化和快速成型的前瞻性产品；“气”体现了现代化与环境的共生所形成的氛围，传达了中国当代设计中出现的锲而不舍与随性而为。不同类型的展品为各主题提供垂直方向上的深度切入，将展品与其传承脉络、使用群体、材料工艺、制作工具和历史文献等渗透交织在一起，建立立体结构的展览模式，使观众感同身受地体会中国器物设计的因果和意义。

芬兰人以勤于思考和敢于创新闻名于世。“造·化：中国设计”展特地为芬兰观众选择了中国当代设计师们所设计的具有中国社会多样化特点和新旧观念对接与碰撞性的展品，以期芬兰观众通过自己的感观建立起对当代中国生活面貌的认知、对中国设计特点的了解，更进一步，以更大的热情投入到中芬两国的对话和交流之中。

WORDS FROM CURATOR

By MO Jiao / College of Design and Innovation, Tongji University

Observers from the Western world have always been giving an appreciative look on the treasure passed down from the feudal times of the traditional China. Such prized objects, something that only members of the Imperial family and the nobility could afford, are top-notch artistic essences. Now, however, those double-dealing westerners began to nitpick the industrial products of China with critical eyes. It is hardly realized that these "Fake"

and "Inferior" products called by them quickly met the increasing needs of the mass for articles of daily use, given the fact that China was moving from the poor and backward state to advanced civilization when the contradiction of material need of the mass and the fact that everything's in short supply was far from resolved. Then those products featuring the lack and plagiarizing of design or large amount but inferior quality became the impression on Made in China.

After the rapid economic development for three decades, China has laid a solid material foundation. In the endless array of products, are there any Chinese contemporary products that are a representative of the nation? How do they become the metaphor of today's China in its social profile and the values of its people?

The exhibition displays a kaleidoscope of items, from products facing the mass to products fitting to the life sentiments of the minority, which try to give an account of the splendid richness of cultural demands of today's China. Our curators have outlined six themes in accordance with the social features connecting with the exhibition products. In the theme "Implication", great importance is placed on expounding upon the connotations, symbols and metaphors of creations of China. In the theme "Tea", the current customs in China's social situations and health preservation are displayed in episodes. In the theme "Material", bamboos as an example of innovations in the applications of materials are demonstrated. In the theme "Craft", a variety of kits are exemplified to display the inheritance and development of skills and wisdoms in traditional culture. In the theme "Digital", products with prospective in design industry on digitization and rapid prototyping are displayed. In the theme "Air", the atmosphere of harmonious relationship between modernization and environment is displayed, which demonstrates the persistence and instinct of designs in contemporary China. Different types of exhibits achieve different degrees of depths for different themes, which intertwines the exhibits with their passed-down traditions, user groups, materials, production tools and historical documents. By establishing a true-to-life mode of exhibition, the audiences are related quite strongly to the chain and significance of the designs of objects in China.

The Finnish are reputed for their courage to contemplate and innovate. In the exhibition *Artifact Beyond*, we will treat the audiences with exhibits designed by contemporary Chinese designers featuring diversified social characteristics in which the connection and collision of old and new concepts are manifested. By instilling the Finnish with the means to come to grips with the status quo of contemporary China and the features of Chinese designs, we hope that both peoples will make their passions for mutual dialogues and mutual exchanges.

造·化——生命态度

陈永群副教授 / 同济大学设计创意学院

设计的思考就是对生活的思考。对日常生活的所有细节的观察，是设计的原初起点。当我们对人的生活进行观察时，自然引出一个非常重要的背景：生命的态度。没有这个背景作为我们观察与思考的尺度，我们就可能误将工具变为目的，但多数人却往往止步于这个困惑的情景里而不能自拔。个体生命的态度培育出特定的审美观。此次展览我们选择的设计师，大都是非商业化的，他们特立独行，对生活都有自己的观点，在不易的设计实践中坚守自己，慢慢地，他们从中国历史现状和文化背景中缓缓走来。

在这些设计作品所延展的世界里，活显着设计师们个人的生活立场和价值观。设计师忽视市场受众，并不是缘于设计师的孤傲或孤芳自赏，而是因为他们是理想主义者。现实的社会需要太多的改造，每个人所做的微薄之力，都可以使我们没那么美好的生存环境变得美起来。设计师们牺牲功利的设计，而求文雅的人生和设计行为，为此，我们真该给予他们以崇高的致意。

如今，在许多发达国家，设计的力量越来越强大，已显然是社会经济发展的推动力，并且普世认同这就是设计的意义和作用，也是设计思维和设计教育方向共同命题。有关这方面的设计实践，其成果在众多的设计展和媒介中都能看到。然而，仍然有设计师们坚持自己的理念，他们关注的不是设计经济的效果，而是生活方式自身。这些人以自我的生活行为为设计目标，将造物与生活体验结合为一，使物质的活动转化为精神的境遇。与成功的商业性设计相比，他们对社会人群的影响或许微不足道。然而，这些微弱的声音，却在人类的发展历程中形成最美的音符：生命的足迹可以慢下来，细细听来，那些自然的一点一滴声息都无比美妙。难道这不是设计最有意义的去处吗？

在我们的成长环境和教育图景中，有没有什么途径供我们去触碰生命体验的内容呢？没有！这很奇怪。普遍认可的生存方法和大多数人的生命过程路线，要么是利用各种手段，来获得利益的最大化；要么就相信以知识来武装头脑，通过知识的力量来把控或改造这个世界。仿佛它就在人的对岸，是被我们感知的存在、利用的客体，或者是被审美的对象。人成了世界的阐释者和掌控者。这种以知识系统来认知世界和生命的方法，在具体的实践中，相对来说易于兑现和可操作。知识系统通过实证，其工具如同有衡量度的尺，使人真觉得这个世界历历在目，真实而客观。然而，世界的存在和人的生命并不仅存于我们所见所闻所触。或许这个知识系统之外，还有一个更深刻、更整体的生命观世界，那是被我们长时间遗弃的人类智慧，即在我们脚下生长的思想：如同庄子^①描绘的“相忘于江湖”的鱼。人在这个世界里，一切都与自己的生命相关，自知识世界的对岸游回到生命的本体而成一天地。这样，认知世界不会仅停留在对象的状态，而会还原成生命的本然意义。那么，设计在此又可担当何种角色呢？

不“求”而“遇”

俯瞰地球地理，位于东半球的中国，其纬度与地质条件、气候与自然环境极适宜农业生产。人

类历史长河的宏阔历程场景中，农耕文明可以发展到至善至美的非古代中国莫属。长江与黄河流域的自然资源和生存环境，生活在此的人类，物质文化和造物工艺以及生产系统逐步发展成形。几千年来，道家与禅宗的世界观基本成为中国文化核心的血脉，其思想铸成了中国传统文化的审美价值观。

中国汉文字象形演化成的完善语言系统，使人对于“意”的表达变为习以为然的思考方式，这也自然促使了中国两千年前，就将诗赋能力视为教育和有文化教养的基本标准。无论历史如何变化，谁是统治阶级，这样的美学思想和教育内涵都贯穿了中国的整个历史。其作用不言而喻，无论是手工造物的日常生活器物、生活场景园林的营造，还是文人的绘画艺术实践，都将“诗性”作为美的创造理想去实现。

庄子作为道家思想的代表，其生命观和美学观不仅深远地影响了中国文化，还孕育出禅宗思想。关于人与物的关系，庄子说：“官天地，府万物”，“能胜物而不伤”。这是宏观地认知人在生命历程里，如何对应人与物的关系；用物而不被物所用；物不仅是心的观照对象，也要将物有情化。人的活动，不能仅停留在为造物而造物的行为上，唯有“心物合一”，才有生命之美。造物的匠心，就是尽物性，而不是过度的“造”，这是工艺方法和原则；同时，造物者以自己的精神投射于所造之物，便是尽人性。物性和人性合二为一，美的理想境界才会出现，所造之物才有生命。此理作为中国传统手工艺造物的审美思想体系和价值标准，延续千年而不衰。

《考工记》^②和《天工开物》^③著作中的造物原则，是对庄子关于造物思想的最好诠释。如《考工记》就有对手工艺精良的最高境界制定的判断标准：“**天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然可以为良。**”中国古代的工程技术虽然十分先进，但由于这一审美思想的左右，使得日用器物的制造始终依赖于手工制作，而不过多地去发展机械。《庄子·天地》里有一说：子贡南游楚国回晋，途中在汉阴见一老汉怀抱一大瓮去井边取水，吃力不小。子贡问，为何不用水车呢？省力而功效大。老翁答：“有机械者必有机事，有机事者必有机心。机心存于胸中，则纯白不备；纯白不备，则神生不定；神生不定者，道之所不载也。吾非不知，羞而不为也。”在此，庄子所意纯白，即指澄澈的心灵。这种弃人之机械巧力，暗示人不要被机心的功利和目的性所蒙蔽，而忘却了生命真性。

有意思的是，中国美学要义在“遇”而不在“求”。正如苏轼^④所说：“随物赋形。”“求”是以技而造，“遇”是机缘与物性和过程。顺应自然之美，如同“云霞聚散，触遇成形”之意。明人宋应星在公元1637年所著的《天工开物》一书，其造物的核心思想里，将最美工艺和制造描绘成“天工”或“鬼斧神工”。其意在人的施力于物，要恪守适度：技多用必少意，技用足必伤物，炫技必俗恶，技满必失诗性。

物性的自然之美，在道家^⑤和禅宗^⑥世界里永远是大美。人用技于物，应因势利导地将所用之物的特质充分加以体现；人的外力之技，只有始终位于自然之性的后面，物之天性与人工之技

合而为一，人造世界之美才可从天而降。其实，这背后隐藏的价值观就是生命的“和”；极简人之物欲，物才有意境，才深远。此般审美经验，或许当归于汉文字的特性。汉字语言易于自由表达“意”的丰富性，这也使中国的美学思考在艺术实践和造物过程中，就如以少字表多意的方法。在特定语境里，一个字可以承载多重信息，是形和意的复合体符号，如此表现，不可言的凝练意境便应运而生。唐人司空图^⑦对诗的最高境界的状态描述就是此理：“不着一字，尽得风流。”以此练诗，可想而知。用在造物活动中，也是明代计成^⑧的《园冶》^⑨里的精神，“虽由人作，宛如天开”。只有超越机巧，超越技术本身，大美才会显现，物性的生命才会鲜活起来。

宋徽宗^⑩时（公元1103），河南禹州的钧窑场，一天，窑工们如往常一样期待着出窑时的惊喜。当大家将已熄火多时的窑门打开时，突然雷雨交加，风雨一下倾泻到窑口内，烧好的瓷器咣咣作响，阵阵水汽腾发。窑工们失望地收起那些表面有细裂纹的瓷器，要作残品处理。此事传到徽宗那，他却想看个究竟，不料送他手里的这些次品瓷器徽宗却无比地赞赏，称是天下无双的美。由此，瓷器开片的天趣，竟然成为后来制瓷的一种工艺。宋人创造的这种瓷器釉色表层的开片，就是在烧制过程中，智慧地运用了“天工”赐巧^⑪。当然，此点化之功非徽宗莫属。他极高的审美思想与他自身学养深厚的文学艺术实践息息相关。宋人所创造的美丽至极的灿烂文化和造物文明，的确让后人叹服而自觉难以超越。时至今日，在中国，在日本，我们看到许许多多设计师，仍然以宋人的造物样式和美学思想指导设计实践，并以其作为手工制物理想的最高范式（参见此次展览作品茶席中的茶道器物设计）。

“泊然纯素，从容纵肆”

许多历史文献中，记载过关于文人参与造物的各种实践活动。除了宫廷与贵族对于生活器物的制造有较高要求外，文人在自身的文化实践活动中也对生活环境之美和各式文具用品等物件有其特定的审美情趣。他们的喜好既不同于贵族阶层，也不类似平民，美学理念更接近老子庄子的思想：朴素而意境无穷，技少而天趣，材质非贵却气韵非凡。如嵇康^⑫在《卜疑》中所说：“机心不存，泊然纯素，从容纵肆。”这其实就是为了一个目的：凸显文人旷达的高贵精神价值。为了获得此般生命的大自由大喜悦，他们积极地参与到造物的实践中去。

有史料记载的文人大规模参与营造实践的，是魏晋时期（公元220—420）的文人热衷于造园活动。深知生命之终极归属，文人们在山水间似乎精神世界才自在，才无以他求。因为自然之境，往返于天地间的时时刻刻，灵魂都不属于自己，而超然于外、与万物为一了。文人对造物的兴趣，基本围绕着日常生活的场景所需物品和环境展开。外环境是造园，内环境是盆景制作、家具设计；读书和书画时需要的笔墨、砚台、水注、笔架，甚至书籍装帧。与修心的活动相关的行为，他们更是沉湎于其中所用器物的样式而不得自拔。如古琴乐事、茶、花和香之用器，其制式、材质、制作工艺、功能和意趣要求，文人都参以自己的美学标准，与工匠合作一起完成物件的制作。古代中国这方面的器物用具之所以如此文雅，与此应密切相关。

文人士大夫将生活的广泛领域，以自己的美学思想价值观和原则付诸行为实践，并较完整地形成体系的，可追溯到东晋时期（公元317—420）。其中涵盖园林、山水文学、绘画、书法、音乐、