

启思隐居

2014.5.24 - 2014.8.29

UCCA

Ullens Center for
Contemporary Art
尤伦斯当代艺术中心

启思隐居

2014.5.24 – 2014.8.29

本展邀请来自澳大利亚的艺术与设计工作室“启思会”，在美术馆内搭建一个私密、内置限量版作品的性别空间，探讨有关历史和设计的典故。启思会由多位国际知名设计师组成，他们基于对殖民主义和全球主义等大跨度历史题材的广泛的策展研究，开创了一种拓展应用艺术和设计的新思路；其中，一个核心的关注点正是当今国际应用艺术实践所面临的普遍问题：当设计“迁移”到另一处时，将会发生什么？

“启思隐居”是启思会在中国的首次展览，探讨澳大利亚介于欧洲文化传统和东亚及东南亚邻国浸润之间的独特位置，寻找不同文明碰撞的缓冲地带。本展绝非挪移到中国的澳大利亚设计秀，而旨在提供一种新思路，邀请国际设计师共同搭建一个讨论设计历史的空间。展览内容包括8位设计师12件的作品、启思会早期的两个成功实践《启思殖民》和《启思东方》，以及一系列专为此次UCCA现场所打造的新作品。《启思殖民》从澳大利亚视角探讨殖民历史，分析本国独特的文化地理和复杂的居民成分——欧洲商人、拓荒者和罪犯等外来人口汇聚于此，在诸多因素的影响下形成了今天的物质文明面貌。

《启思东方》关注“淘金热”时期澳大利亚和亚洲之间的关系，这是人类有史以来最大规模的族群迁移，澳大利亚正是在此时期摆脱了流放之所的角色，正式加入了全球贸易链——尤其与中国和日本之间的贸易往来最为频繁。工业化和新兴中产阶级的崛起促生了实用主义和订制产品的蓬勃发展，同时激化了基础手工业和泛滥的商业制造之间的冲突关系，这也正是隐于启思会的大量实践背后的议题。

“启思隐居”将上述议题置入新的语境：一个用纸、石和铁搭建的临时空间。这个被命名为《启思隐私》的空间分为男性书房和女性闺房两个部分，可以看作是冥想之所，里面展示着一些质疑人们在今天对于隐私和内部空间的经验的作品。专为此次UCCA展览的空间语境所设计的新作品包括用水磨石做的沙发床和凳子、苏珊·迪马斯的大织造机和吕承颖的梳妆台。

启思会所关注的议题还包括如何将设计本身作为一件创造物或艺术作品，探讨的方向包括：不同的时代和文化如何自我生产了其特有的形式和风格，以及这些“特殊性”如何在不同的工匠和制作者手中生长、转换和进化。启思会的实践内容极为丰富，在创作中满足自身对文化地理的求知欲；核心的设计师成员们每年都邀请一位策展人合作，针对亚太历史中某一特定期的人类学和工业化典故进行调研；通过与策展人和学者的密切交流，他们构造出一个叙事框架以指导设计，然后在国际范围内寻找并邀请兴趣相投的设计师，共同为项目生成概念、制作草图和模型。

本展由启思会创意总监罗韦斯所构思和策划，其中《启思隐私》空间由吕承颖设计。参展设计师包括启思会创始成员亚当·古德路姆、特伦特·詹森和查尔斯·威尔逊，亦包括以下设计师的作品：芦沢启治(东京)、苏珊·迪马斯(墨尔本)、麦克斯·兰博(伦敦)、李焯合(北京)、吕承颖(悉尼)和东信(东京)。

关于启思会

由来自墨尔本的启思会由创意总监罗韦斯和文森特·艾洛共同成立，推出特别定制和限量版的设计收藏品，每件作品都基于澳大利亚历史上的某个标志性事件。通过将先锋设计与历史的深度相融合，启思会以一系列创作实践体现澳大利亚式生活、并填补当代的功能需求，为时代背景和语境而设计；同时，在集体调研和设计流程的推进中，发起围绕澳大利亚艺术和设计观念所展开的国际对话。他们的设计理念基于所赴不同国家和机构的当地语境而不断变化，在此过程中反复实践着以澳洲经验为核心的“设计迁移”。

Asialink Arts 积极致力于促进文化交流，本着共同进步的原则与国际范围内的文化机构广泛合作。通过一系列展览及导览在整个亚洲地区推广当代最杰出的澳大利亚艺术和设计项目，为最前沿的艺术实践提供交流发展的机会与平台。www.asialink.unimelb.edu.au/arts

启思殖民, 鸟嘴桌

材料

桌腿: 马布罗
滚轮: 黄铜
桌面: 温阁木、叠木
抽屉: 袋鼠皮衬里

尺寸

83 x 267 x 128.5 厘米

亚当·古德路姆设计的《鸟嘴桌》是一件高度功能性和符号化的作品。桌面的设计受到齐彭代尔风格的启发, 支撑桌面的桌腿采用桅杆(帝国的核心工具)式的设计, 并结合类似珠宝的炫丽元素。桌子有八条带滚轮的桌腿, 六个袋鼠皮衬里的抽屉。

《高衣柜》是一种传统家居样式, 源于17世纪晚期。查尔斯·威尔逊的作品融合了许多同样源于17世纪晚期的殖民因素。这件七抽屉的高衣柜包含了作者对如下事物的热爱: 澳大利亚乡村的临时农业结构, 比德迈耶家具的纤细线条, 以及方尖纪念碑的简单性。由此创作出了一件独特的物品。榫接和腿以手工叠木制成, 加以法式抛光。

启思殖民, 高衣柜

材料

榫接和腿以手工叠木制成, 加以法式抛光

尺寸

154.3 x 50.6 厘米(下端抽屉)/
36.3 厘米(上端抽屉)

启思殖民, 梦幻灯笼

材料

灯、黄铜和玻璃、四个盘碟、木材、玻璃、马布罗、黄铜

尺寸

灯: 25.8 x 7.5 x 7.5 厘米

罩: (黄铜盘) 直径 42.5 厘米

(雕花玻璃) 11.4 x 35.5 x 35.5 厘米

(木盘) 4.5 x 42.5 x 42.5 厘米

(半透明马布罗) 3.2 x 35 x 35 厘米

作品《梦幻灯笼》体现了吕承颖对18世纪晚期到19世纪中期稀奇物品——如魔法灯笼——的研究，四个强调装饰性的灯罩的设计灵感源于一位传奇历史人物的生平，此人即是十八世纪末澳洲第一代移民，逃亡者玛丽·布莱恩特。这件灯笼能够完全自由地移动，既可当吊灯，也可以摆在桌子上。

启思殖民, 布里格斯家茶具

材料

粉浆瓷、牛海草、沙袋鼠毛皮、铜、黄铜

尺寸

乔治, 茶壶: 22.5 x 20.5 x 13 厘米

沃热特摩缇耶娜, 糖罐: 16 x 13.5 x 9 厘米

多莉, 奶壶: 12.5 x 12.5 x 8.5 厘米

约翰, 茶杯: 7 x 8.5 x 8 厘米

爱丽莎, 茶杯: 7.5 x 10.5 x 8 厘米

玛丽, 茶杯: 10 x 9 x 6.5 厘米

特伦特·詹森的作品《布里格斯家茶具》象征了布利克斯和沃热特摩缇耶娜的婚姻和四个孩子，男方是来到塔斯马尼亚的自由定居者，女方是潘里比尼族人。这套茶具使用了两种文化常见的水器材料：英国的瓷器和塔斯马尼亚的牛海草，象征一种混血文化的诞生。

启思东方, 丰茂沼泽缸

版数: 3

材料
铝、玻璃

尺寸

120 x 80 x 80 厘米

明治维新时期, 日本插花艺术对西方世界产生了巨大影响。我们请东信先生重新表现植物移栽的复杂精彩历史。这段历史经历了“沃德箱”的发明, 这是一种用玻璃封闭植物的设备。《丰茂沼泽缸》是为单株植物制作的生态系统, 是19世纪沃德箱的直系后裔。

启思东方, 椭圆

版数: 50

材料
钢、铝

尺寸

悬片: 180 x 80 厘米

灯柱: 长 123.5 厘米

芦启沢治诗意地游戏于基本材料、简单几何图形和重力作用之中, 创造出一种运动感。《椭圆灯》是这一工作的延续。澳大利亚和日本进行着大量原材料和成品贸易: 澳大利亚向日本输出原材料, 日本返之以高级制品。这一点位于此件作品的核心。

启思东方, 华人档案摇椅

版数: 12, 1 AP

材料

满洲栲、钢

尺寸

118 x 98.5 x 84 厘米

特伦特·詹森的作品《华人档案摇椅的设计》灵感源于约16500名中国淘金者。19世纪中期, 这些中国人从南澳大利亚洛伯步行到维多利亚金矿, 历程480公里, 只用了13天。使用者体验到的摇动感, 模仿了婴儿在母亲背上的摇动; 因此, 这把摇椅可称为“母亲怀抱的机械版本”。

李鼎含为一个想像中的19世纪中国商人创作了这个威士忌吧。这个酒吧是一个通道, 为澳大利亚边远文化里孤立而生机勃勃的世故者而准备。作品形式源于浑天仪、星盘仪和地球仪吧台。

启思东方, 浑天仪威士忌吧

版数: 8

材料

黄铜、黑核桃树

尺寸

140 x 84 x 84 厘米

启思东方, 翻转柜

版数: 10, 1 AP

材料

胶合板、满洲栲、黄铜

尺寸

152.8 x 60.6 x 690.6 厘米

在前现代时期, 秘密抽屉是必需品, 《翻转柜》游戏式地将之变成了柜子的核心组件。设计师亚当·古德路姆把柜子想像成一个在金矿赚了钱的男人: 平静世故的白色外部象征他的公开形象, 彩色的内部象征他的青春和财富之源。

启思隐居, 梳妆台

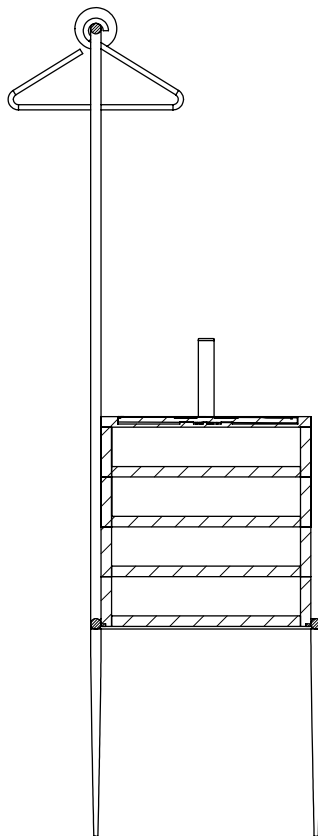
版数: 8, 1 AP

材料

钢、木材

尺寸

296.5 x 40 x 40 厘米

梳妆台是一种几乎绝迹于当代生活的家具。女人开始工作, 家居设计因而同质化, 男女都用同样设施梳妆和工作。明治维新时期, 东方异国情调在日本大为盛行, 艺伎是大众想像的集中点。亚洲的色调在某种程度上并未改变, 甚至在亚洲自己的影院里也是如此。

吕承颖的该设计作品源于19世纪晚期的艺伎梳妆台, 女人跪在台前的榻榻米垫子上梳洗打扮, 在这件《梳妆台》中则代之以凳子。

◀ 设计结构图

织造机

材料

维多利亚岑木、黄铜

尺寸

155 x 225 x 9 厘米

时尚品牌MaterialByProduct和启思会联合为维多利亚国家美术馆的重量级展览“墨尔本在当下”（Melbourne Now）创作了这件《织造机》，苏珊·迪马斯在3个月的展期中成为一位织造者。作品整体框架由启思会的特伦特·詹森设计，将一组可移动矩形结构安装成织机式的A形架；将其向内折叠，便可以作为一件独立的艺术作品挂在墙上展示。

白色仿大理石，水磨石

“启思隐居”所用的水磨石是麦克斯·兰博为Dzek公司制作的白色仿大理石。

仿大理石（Marmoreal）在意大利语里的意思是“真正的大理石”，用来描述像大理石的材料或物品。Dzek创始人布伦特·德泽克西奥里斯解释说，“白色仿大理石包含四种有重要历史意义的维罗纳大理石，是一次材料上的探索。诸种石头的各自品质受到赞颂，而组合起来的整体更加难以抗拒。”

启思会一直期待与兰博再次合作，而这件Dzek公司的产品为此提供了一次完美的机会：在“启思隐居”空间的男性书房里，创造出—个冷静、高度图形感的强烈呈现。

启思隐居

“启思隐居”空间由吕承颖设计，表现了一对共同生活但需要各自的反思空间的夫妇。房间不是专属的，女人也可以用男性书房，男人也可以用女性闺房——二者都享有坚硬或柔软的空间。

仿大理石的水磨石是连接机制，是唯一蔓延到整个空间的材料。有一个想像的天井空间在各房间之中，房间都座落在一个大得多的套间里面。在天井空间中，画廊墙上的图形及图案抽象地代表了周围的高层建筑景观，网格面则映射了“启思隐居”随意和私密的交谈。

参观时间

周二 - 周日: 10:00 - 19:00

18:30 停止入场

周一 闭馆休息 / 周四 免费参观

地址

北京市朝阳区酒仙桥路4号798艺术区 尤伦斯当代艺术中心

邮编: 100015

电话: +86 (0) 5780 0200 / 5780 0201

www.ucca.org.cn

