

封面人物 cover story 杨丹凤 YANG DANFENG 工作室 art studio 李少言 LI SHAOYAN 名家档案 master's profile 赵洁 ZHAO JIE 名家荐赏 Expert Recommendation
陈静 CHEN JING 金鑫 JIN XIN 美术家 artists 院校新锐 new force 焦点话题 topic in focus 新现代水墨艺术宣言 MANIFESTO OF NEO-MODERN INK ART
海外视域 overseas view 艺事杂谈 art chit-chat 艺术新闻 art news 艺品汇 arts & crafts 年度关注 annual concern 年度推荐 recommendation

91

美术天地丛书
The Fine Arts World
秋季版 / 2018/3

ART

新现代水墨艺术宣言

Manifesto of Neo-modern Ink Art

ISBN 978-7-5452-1912-8
9 787545 219128

Cover story

Yang Danfeng

封面人物

杨丹凤

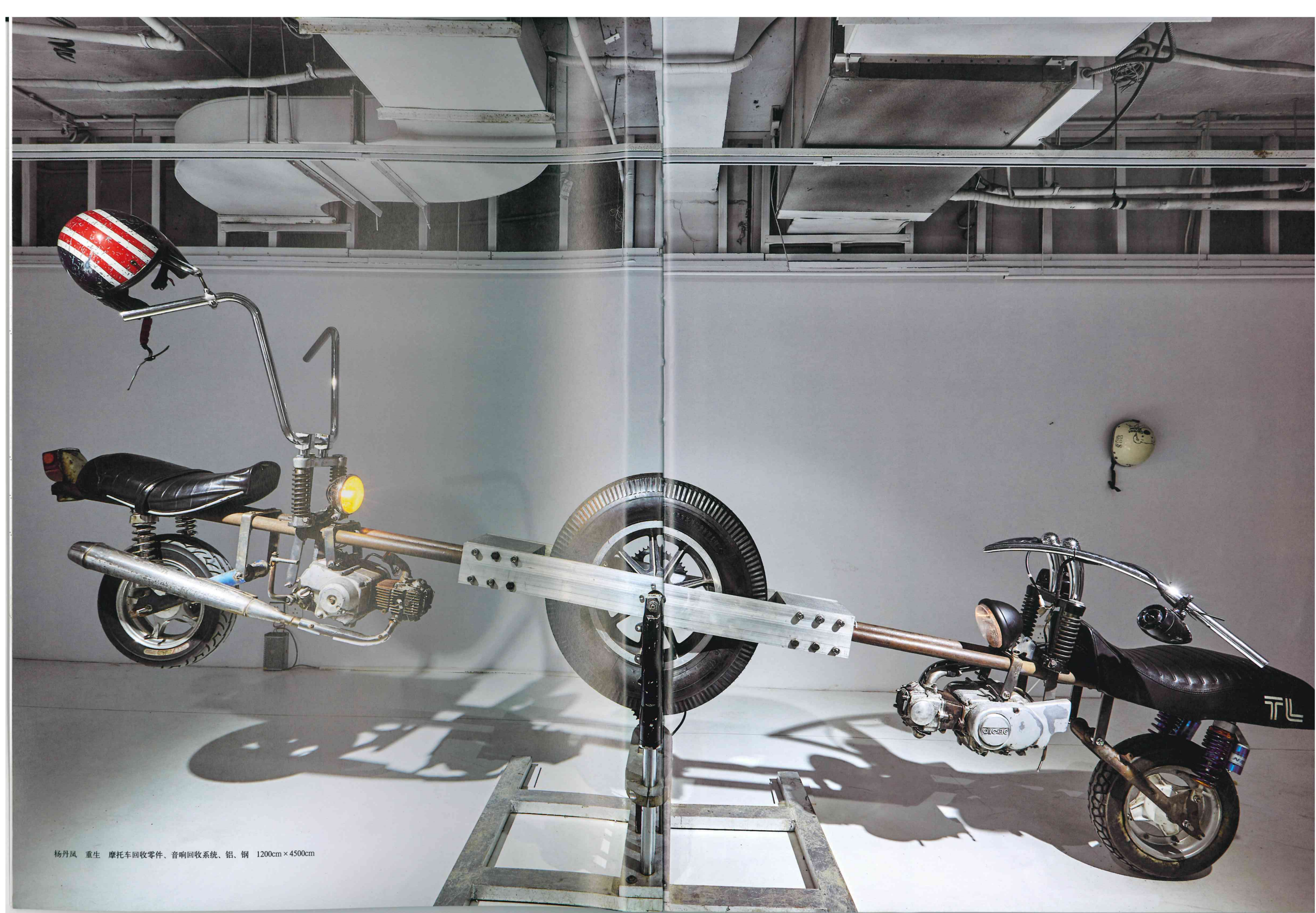
杨丹凤

1980 年出生于上海

2002 年毕业于华东理工大学，获学士学位

2011 年毕业于伦敦金斯顿大学当代设计策展专业，获硕士学位

现为对比窗画廊创意总监、设计师

杨丹凤 重生 摩托车回收零件、音响回收系统、铝、钢 1200cm × 4500cm

Yang Danfeng: Art Fusion Live up to Innovation and Inheritance

"Material Satisfaction may only be that Moment, but Spirit Happiness is Eternal"

杨丹凤：融合不负“创新和传承” “物质上的满足可能只有那一刹那， 但精神上的幸福感是永恒的”

文 / 周恬宁 vs 杨丹凤

在东方元素深深影响西方设计思维的同时，中国当代艺术也在逐渐接受西方现代艺术。1980年出生的杨丹凤是一名备受关注的设计师兼艺术家，她将中国传统手工艺与现代材料和理念相结合，创作出了反映“当下”生活状态的一系列作品。尽管没有受过专业的艺术设计教育，但在“传统”和“现代”两者的摩擦和交流中，她的作品展现了惊人的亲和力和互补性。现任对比画廊设计总监的杨丹凤并没有停下创作的脚步，她的艺术品已经被加拿大蒙特利尔美术博物院、澳大利亚应用艺术

& 科学美术馆和比利·韦斯（Fredrick R. Weisman 艺术基金会）及我国香港 M+ 美术馆等收藏。

杨丹凤直爽、向往自由的个性让她走出了一条与众不同的创作之路——不束缚于自己的设计特征，跳脱客户或者市场的框架，纯粹坚持自己的想法去创作。她以生活中的寻常物件作为媒介，并借此抛出了关于社会关系、环境保护、自我意识表达等问题。她的创作过程展现了其在国内与国外跨文化生活的领悟和体验，运用俏皮、出人意料的创作手法，将中国文化底

杨丹凤 蜜罐 白瓷 30cm × 24cm × 24cm

杨丹凤 松柏 瓷 41cm × 21cm × 18cm

杨丹凤 魔鬼与天使（局部）塑料管、瓷 尺寸可变

蕴以幽默、生动的方式呈现给人们，打破了传统工艺的古板观念，向受众深刻地展现出属于中国传统文化的独特魅力。

周恬宁：请问你对艺术设计的兴趣来源于哪里？

杨丹凤：其实我一开始对设计和艺术是没有任何概念的，直到机缘巧合进入了林明珠的工作团队。林明珠女士那时候正在筹备一个大型的展览，叫做“激醒：中法艺术的碰撞与融合”，需要建立团队去做调研和产品。因为自己性格关系，我选择了产品制作团队。很幸运地与 Martin Szekely（马丁·塞凯伊）、Rena Dumas（雷纳·杜马斯）和 Andrée Putman（安德莉·普特曼）等艺术家一起工作。那时我并不了解他们的背景和知名度，只是作为助手为他们介绍中国的各种工艺，并在此基础上再去为他们寻找适合的师傅和作坊。当时网上的资源很少，都是直接去全国各地的作坊学习，和师傅探讨各种实现作品的可能性。与这些跻身于艺术设计顶端的名家一起工作的过程极大地开阔了我的眼界，再加上自己对艺术也渐渐开始感兴趣，所以顺利地开始了自身的创作之路。遇上林明珠这样一位比较

开明的老板是我一辈子的幸运，她当时就鼓励我说：“一个人学的东西并不代表以后她要从事的行业，每个人都可以突破自己的边界。”她甚至觉得，不是专业科班出身或许会有意想不到的好处，这样不会受专业的常规思维限制，更容易不被束缚地创作。

周恬宁：本科华东理工大学的背景对你的设计有所帮助吗？

杨丹凤：俚语说：“学好数理化，走遍天下都不怕。”没骗人，我数学挺不错的，高考差几分就满分了。数学里的立体几何让我对空间很有概念，所以一开始看产品图纸就没有很大问题。这应该也是为什么我能够很快地接手产品制作的原因。

周恬宁：真正开始从事艺术领域工作后，有什么打破了你以往的认知？有什么新的感受？

杨丹凤：有，改革开放后，我们对美、对物质开始有了新的追求，西方的品牌也开始引进中国。我和很多爱美的孩子一样，或多或少都会有欲望想要去拥有这些名牌。但接触到这个工作后，我意识到有着几千年历史传承的中国丝绸、瓷器、漆器、

刺绣等才是真正的奢侈品。当然每个人对奢侈品的定义不一样。对我来说，用心做的、带有技艺性的、承载着历史感的、给人以温度感的东西才是真正意义上的奢侈品。这是我思想上最大的转变。

周恬宁：你设计了一些带有融合西方洛可可风格和中国明清风格的椅子作品，比如“腰品椅”和“占为己有”等系列，你怎么看待这种东西方融合的呢？

杨丹凤：就我个人来说，少一点融合比较好，不然地球就变得不那么有趣了，对吧？其实我的作品并不是融合，东西方元素的相互作用在我的作品中是十分明显的。全球化促使我们的科技、艺术、经济等等互相影响，快速融合，但我希望大众在接受西方文化的同时，能保留、传承、发展我们中国的文化和工艺。我的设计不想一味地模仿过去，我想通过我们现代人的思想方式和技术加上传统的工艺去表现现在。以传统的手工艺作为工具，反映自己的态度和生活喜好。可能一两百年后，我的作品有幸被人发现，他们就会想原来 21 世纪的时候有人是

这种心态、这样生活的啊。如果结果是这样的，我就觉得很有意思了。

周恬宁：在《温柔的包装我》这一作品中，你运用中国的苏绣来做包装箱。将这些令人预想不到的物料和设计对象结合，你的灵感来源于哪里？

杨丹凤：老生常谈的答案，灵感来源于生活。2009 年我搬家用了很多纸箱，箱子上写满了品名、小心轻放等字眼。个人习惯的原因（其实是懒），我没有及时拆包。一年后，我准备要拆箱的时候，望着房间里堆着的箱子们，不禁为它们感到凄凉。当我们需要它时，会很在意它，因为不希望里面的物品损坏。但收到物品后，它通常不会被很温柔地打开，它的归宿基本就是垃圾桶。所以，我就用纯手工刺绣的方式“模拟”了一个纸箱子的形态，它的实用功能是凳子。因为它太精细了，非但不能很粗鲁地对待它，甚至坐下去的时候都要小心翼翼，生怕衣物上的金属纽扣会勾丝，或者划伤它的表面。往大里看，同样的道理还有我们享受着城市干净舒适的环境，却很少给予清洁

杨丹凤 魔鬼与天使（局部） 塑料管、瓷

杨丹凤 魔鬼与天使（局部） 塑料管、瓷

杨丹凤 蜜罐（局部） 白瓷

工人一些基本的尊重。我希望我的作品能够让人们积极重视起这一点。

周恬宁：在国内外不同环境下，你的作品是否会带来不一样的理解和解读？

杨丹凤：在国外展览的时候，很多观众能够理解我的设计意图。国内的展览，观众一般先看到表象。当然我不是说观众一定要按照我想表达的去理解，因为每个人的理解能力、生活经历和背景导致了每人都有自己的视角。在中国，我们这一代并没有受到良好的美学教育，我们小时候被灌输的都是要学好数理化，导致我们那一代人对于追求学习“艺术”的出发点和现在不太一样。不过现今，越来越多的年轻人由于热爱而走上艺术这条道路，动机不一样了，结果也会很不一样，我还是很期待的。

周恬宁：在你设计的过程中，有什么准则？

杨丹凤：没有，我觉得很幸运，没人给我限制一个框架，也不需要刻意向媒体交代一个故事。打比方说我用景泰蓝做了一个罐子，是因为当时买了一束芍药花，但它的花期很短，自己又特别喜欢，想留下这个盛开的瞬间，我就按照这束芍药的样子做了景泰蓝的罐子。我不会刻意想要在作品中加上一些代表自己的标志性符号，我喜欢尝试不同的可能性。

周恬宁：你会像其他的艺术家那样参考或者借鉴其他人的作品吗？你是如何保持住原创性的平衡点的？

杨丹凤：尽量少看。和法国极简主义设计师 Martin Szekely（马丁·塞凯伊）合作的过程中，我向他征求过意见，他回答我：“不要问我的意见，你听了我的意见修改，就不是纯粹属于你的作品了。” Andre Dubreuil（安德烈·杜波尔）跟我说：“跟随自己的内心。”这对于设计师尤为重要。我不是特别喜欢看商业展览，一方面看完会有些失望，同时会对自己的创作初衷产生影响，所以我索性不去看。但我喜欢看作坊，因为在作坊可以看到最传统、最纯粹的东西，而且几乎每次总能让自己感叹，说明我们还有很多值得向过去学习的地方。通过和作坊里的老师傅聊天，我觉得我反而能学到更多的东西，灵感也很多。

周恬宁：与这些传统手工艺人一起制作当代作品时，会有摩擦存在吗？

杨丹凤：当然会有。比如说当时在做“赝品椅”的时候，我先请他们做一个模型，做的前期没有问题，但最后的成品和设计图纸是有差异的。师傅解释他认为图纸中某些结构不符合传统造型，出于好心帮我进行了修改。他们的经验有时候会让他们无法跨越出固有的思维局限。对于这种矛盾，我觉得也是一种挑战和磨合，需要不停地推动和鼓励他们跳出传统思维。通过和师傅们的“摩擦”和学习，我也会愈发尊重他们。我最早接触到传统工艺是 2003 年左右，那时候关注的人还比较少，很少有媒体传播，所以得不到重视。很多特别好的传统手工艺

杨丹凤 赝品椅 榆木、复制包、装饰布料 95cm × 67cm × 73cm

杨丹凤 占为已有 榆木、复制包、装饰布料 118cm × 226cm × 67cm

连学徒都找不到，甚至都快处于半荒废状态了。这也是为何我会策划“回家”这个展览的原因，就是要让有创造力的手工艺者可以和已经成名的设计师、艺术家同台展现自己。

周恬宁：和哪一位艺术家的合作让你印象深刻？

杨丹凤：和美国艺术家 Leonardo Drew(莱昂纳多·德鲁)合作的时候，他教会了我两件事情。一个是做人的道理，他和我说：“有时候吃亏受委屈是为了成就更好的自己。” 另一个就是他的创作原则：保持创作思维的流动性。

周恬宁：关于《重生》这件新作品，你有什么想分享的？

杨丹凤：这是我和意大利设计师 Enrico Marone Cinzano (恩里科·马罗内·沁扎诺) 及 XXX Custom Garage 工作室一起合作的。Enrico 的设计理念是环保。我们之前一起去过国内很多工艺的发源地，例如德化白瓷、景德镇粉彩、扬州漆器、北京景泰蓝等等。这些具有中国特色的工艺，加上一起游历的经历，对于这次合作是有帮助的。我们利用回收的摩托车、汽车零部件，做了一个互动型的动态装置，参加了“设计上海”，通过这个以跷跷板为表现方式的互动装置，带给人们最纯粹的愉悦，从而也给这些“死亡边缘”的零件一个新的生命。

周恬宁：那又是怎么找到 XXX Custom Garage 这样一个合适的摩托车改造工作室的？

杨丹凤：我本身其实是不敢玩摩托车的，但我很喜欢和很“酷”的人相处。是通过一个玩哈雷的朋友找到这家摩托车改装厂的。他们很有能力，也有态度。我们第一次见面就聊得很愉快，他们也对这次创作十分感兴趣。

周恬宁：第一次做互动型艺术品，有什么深刻的体验？还想继续尝试这种类型吗？

杨丹凤：想的，能够很清楚地看到观众对作品的直接反应还是很感动的。印象深刻的是，“设计上海”开幕式那晚，一位老先生拉着他的同伴很开心地跑到《重生》面前，坐在摩托车上蹬起跷跷板请旁边的人帮他拍照。我看着他的笑容，感受到了最简单的快乐。物质上的满足可能只有那一刹那，但精神上的幸福感是永恒的。每一个人都有童年，关于童年的记忆，大多数都是很美好的。基本上小时候大家都玩过跷跷板，通过有美好记忆的一件作品，不仅把自己和观众的距离拉近了，还传达了废物利用的环保理念。

周恬宁：“蜜罐”系列你最喜欢哪一款？

杨丹凤：我最喜欢枯萎形态的那一款。因为“蜜罐”是一件手工很精细的作品，上面的花全都是师傅用手捏的。捏完美的花要比捏枯萎的花容易，因为你很难表现花朵正在枯萎的那个动态。“蜜罐”讲述的是婚姻关系，蛋糕呈现的是一个从鲜花怒放的形态到枯萎、凋零、腐败的过程。现在的中国人越来越受到西方文化的影响，婚礼上会切蛋糕。切蛋糕这个形式是新婚夫妇婚后第一件共同完成的事，非常具有纪念意义，让他们记住结婚瞬间那种甜蜜的感觉。在过去的年代里，夫妇是不会随便分开的。但随着社会的节奏越来越快，大家开始吃快餐，买快速时尚，闪婚，也开始闪离。我不是鼓励大家为了在一起而在一起，而是想让大家思考为什么要在一起？当初的爱在哪里？可不可以让婚姻继续下去？而不是轻易就分手。

周恬宁：可以介绍一下《魔鬼还是天使》吗？

杨丹凤：《魔鬼还是天使》是一件装置作品，近距离观察你会发现里面有很多残疾的、面貌恐怖的白瓷婴儿。孩子都是天真可爱的，人们对于他们会产生强烈的保护欲。但看到我作品里的婴儿，很多人都会感到不舒服，会引起大家的疑问和关注。他们发生了什么？为什么会这样？谁造成

杨丹凤 温柔的包装我 手工绣花、泡沫 30cm × 45cm × 40cm

杨丹凤 木化石 景泰蓝 49.5cm × 40cm × 31cm

杨丹凤 一次 瓷 100cm × 36cm × 36cm

碧》《芳达》。山寨文化真的在“衣食行”中横行霸道，越演越烈的趋势在某多多上随处可见，有些时候让人哭笑不得，一不小心就会中枪。可乐对我们这代人有着很多回忆。小时候用积攒的零花钱买下小卖部里可能积灰已久的可乐，奔回去和小伙伴炫耀，随着“嘣”的一声打开拉盖，半瓶喷出去没了，那个心痛的感觉，简直刻骨铭心。现在长大了，不太喝可乐了，偶尔到小店买一听，一不小心就“中奖”了，真的太《可口可乐》了。

周恬宁：除了艺术设计领域方面，你还对什么感兴趣？

杨丹凤：我对侦探这个职业很感兴趣，其实我觉得最适合我的职业并不是设计师或者艺术家，而是侦探。我可以将很多碎片在脑子里自动拼凑起来找线索，而且事情验证下来大多都是对的。我的逻辑思维能力比较好，这可能也是为什么我创作的时候喜欢一个人思考，脑子里会出现很多创作方案，然后进行排除，最后选出最佳的那个。

周恬宁：你怎么看待现在一些快餐式的 pop-up 展览？

杨丹凤：我觉得应当鼓励，当然前提是质量要达到一定水平。现在有很多人热衷于从事艺术设计行业，但不是每个人都那么幸运，有好的画廊代理，有好的平台去展览。现在的年轻设计师需要更多的平台去展现他们的风采。

Comments on Yang Danfeng's Artworks

关于杨丹凤的评论

文 / 艺术门画廊

●年轻设计师杨丹凤将中国传统手工艺与西方现代的材料和理念相结合，创造出了生动、有趣的作品。尽管她没有受过专业的设计教育，但她已经与国际上知名的设计师马丁·塞凯伊、安德烈·迪布勒伊、约根·贝、马蒂亚·卜娜缇、马腾·巴斯有过密切合作，同时还不断向熟练的手工艺人学习，锻炼了她对设计的领悟能力。

●她的标志性作品“赝品椅”融合了中国风和西方洛可可风格，是一把以混合假名牌手袋为软垫的戏剧性椅子。这套富有创造力的作品给人以跨文化的视觉冲击与刺激，将模仿和假冒转化成了一种独创力，反映出了对当今全球消费文化的抨击。

●杨丹凤的白瓷麒麟系列探讨了中国传统手工艺与中国家庭哲学，里面的三件作品名为《女孩子气》《白日梦》和《眼镜》。瓷器作品《女孩子气》结合了四种不同的花——梅兰竹菊。在中国的传统意象中，这组花被称为四君子，每一种花代表中国人一种特别的品质：竹的直立表现诚实与谦逊；兰花是优雅和礼仪的象征；菊花代表道德操守；梅花体现了韧性、坚强的性格和坚定的理想。

●杨丹凤在她的作品“温柔的包装我”系列中探索了在包装过程中人们对包装盒和里面物品的不同态度。大多数时候我们只关心包装盒里的内容而不是盒子本身，可正是包装盒保护

杨丹凤 圆之三 景泰蓝 2cm × 37cm × 27.5cm

了我们关心的物品，但它却得不到相应的爱护，从而引申出社会中的现象，比如我们喜欢干净的城市，但是清洁工等相关人员并没有得到相应的尊重等等。在这件作品中，一个被胶带捆绑的包装盒被手工艺人用丝线手工绣花重制，给一个平常的物件注入了关心与爱护。

●杨丹凤的创作过程体现了她对上海与国外跨文化生活的领悟和体验。她将物件与材料以幽默的方式出人意料地相结合，常常给人俏皮幽默的印象。

杨丹凤 瞬间 景泰蓝 25cm × 22cm × 22cm

杨丹凤 女孩子气 白瓷 23.6cm × 36cm × 15.2cm

杨丹凤 白日梦 白瓷 23.6cm × 36cm × 15.2cm

杨丹凤 可口可乐 瓷 130cm × 38cm × 38cm

杨丹凤 赝品凳子 檀香木 27cm × 33cm × 30cm