

DAO 稻
田 TIAN

La ricerca dell'ordine
dall'orto botanico alle risaie

La ricerca dell'ordine | Huang Fan
dall'orto botanico alle risaie

Politecnico di Milano
Scuola del Design

Corso di studio: Design degli Interni

Relatore: Prof. Pierluigi Nicolin

Correlatore: Prof. Valentina di Francesco

Tesi: Huang Fan

Matricola: 780231

Anno accademico: 2012/2013

03	Introduzione
04-17	Breve descrizione del progetto di Lab
18-19	La direzione dello sviluppo della tesi

Il tema: L'ordine	06
Il percorso di un pensiero e Il concetto	06
Il progetto	10
Lo spazio espositivo delle risaie	18
Come si crea uno spazio profondo?	18

Dal laboratorio alla tesi

La direzione dello sviluppo

INDICE

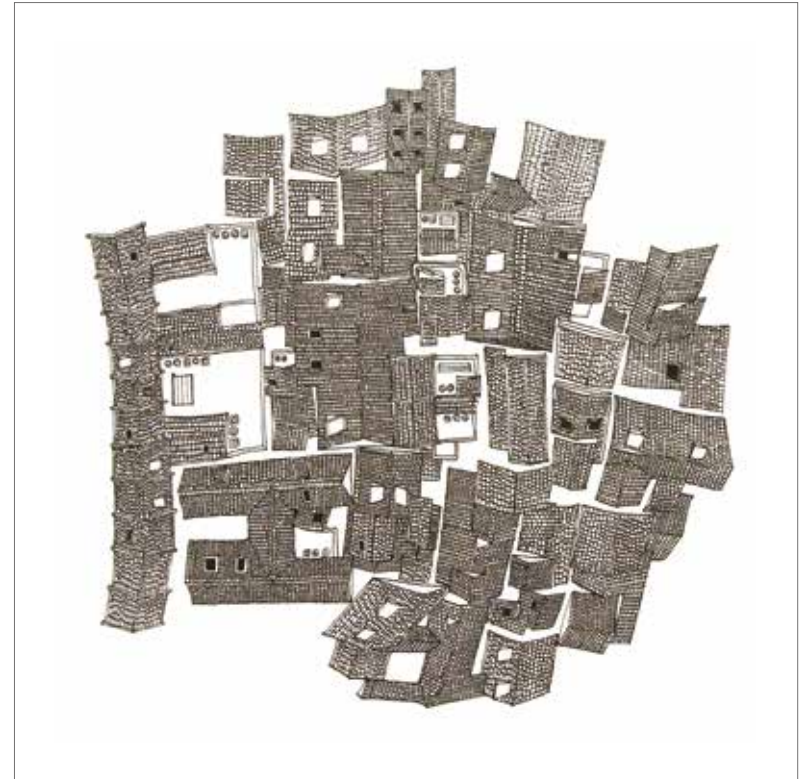
La Tesi

Il lavoro di ricerca e ordinamento dei materiali	20	
La breve storia della pittura cinese —— dalla Dinastia Song ad oggi	40	20-50 Cercare, ordinare e decantare i materiali
Lo sviluppo del percorso e lo spazio corrispondente dei materiali Parole chiave dei tre spazi	48	
Il materiale: la carta di riso	50	
Il concetto e la forma della rappresentazione	53	50-67 Lo sviluppo della tesi
Il design dello spazio	60	
La conclusione e un nuovo modo di pensiero	70	68-71 La Sintesi

Introduzione

Il progetto di tesi continua il tema dell'ordine trattato nel laboratorio di sintesi finale. E' una mostra delle risaie nel padiglione cinese della Biennale di Venezia, un luogo d'incontro della cultura occidentale con quella orientale. Ho progettato uno spazio espositivo dove esporre dipinti di risaie e raccontare lo sviluppo della storia pittorica cinese. La direzione dello sviluppo è una conseguenza della combinazione tra l'arte occidentale e l'arte orientale, simultaneamente, e questo punto corrisponde alla specialità del luogo.

Attraverso lo studio, dal laboratorio alla tesi, ho fatto una ricerca approfondita dell'ordine, come l'analisi della condizione e le diverse forme rappresentative dell'ordine. Si tratta di un percorso graduale, da semplice a complesso, da inferiore a superiore, ogni passo è necessario per il successivo. Alla fine, combinando la mia conoscenza dell'ordine, ho realizzato il mio progetto nel padiglione cinese, un luogo in cui avviene l'incontro tra molti tipi di culture.

【1.1】 I tetti della città di Shanghai

Nella prima lezione, noi abbiamo meditato "che cosa è l'ordine". La prima immagine che mi è venuta in mente è stata quella di molti tetti di tegole che vengono visti dall'alto.

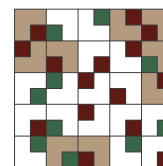
Il tema: L'ordine

Attraverso il linguaggio delle risaie le linee naturali rappresentano il tema dell'ordine nello spazio

Il percorso di un pensiero: dall'orto botanico alle risaie

La ricerca centrale del corso del semestre scorso è l'ordine. Nella prima parte dell'esercizio sono state trattate le diverse forme di ordine attraverso tre concetti e la relativa applicazione nei disegni di pavimenti (Patchwork, Disordine/Sottile, Mappa) si riconosce rudimentalmente le diverse forme dell'ordine. Dai miei studi, è emerso che l'ordine è come un'organizzazione coerente delle diverse misure e colori delle "figure dei figli" ⁽¹⁾ che sono separate dalla originaria e fissa "figura di madre". La cosa molto importante da notare è che questa organizzazione è influenzata da una "linea di controllo" ⁽²⁾: i fattori oggettivi della linea di controllo comprendono la porta, le finestre che sono gli oggetti reali e la luce che è un elemento astratto. Quindi ci sono due ragioni per formare l'ordine, uno è l'elemento proprio, l'altro è l'ambiente esterno.

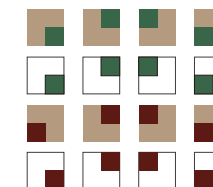
Esempio

La figura di Madre

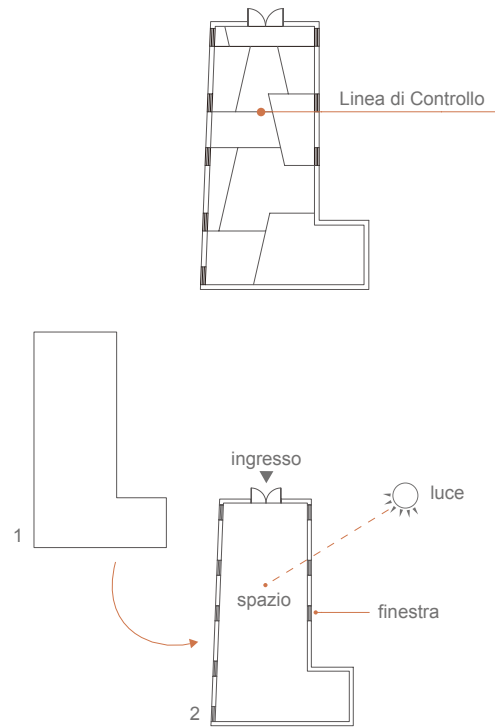
Le figure di Figli

Palazzo Querini Stampalia
Carlo Scarpa, 1959-1963
Venezia, Italia

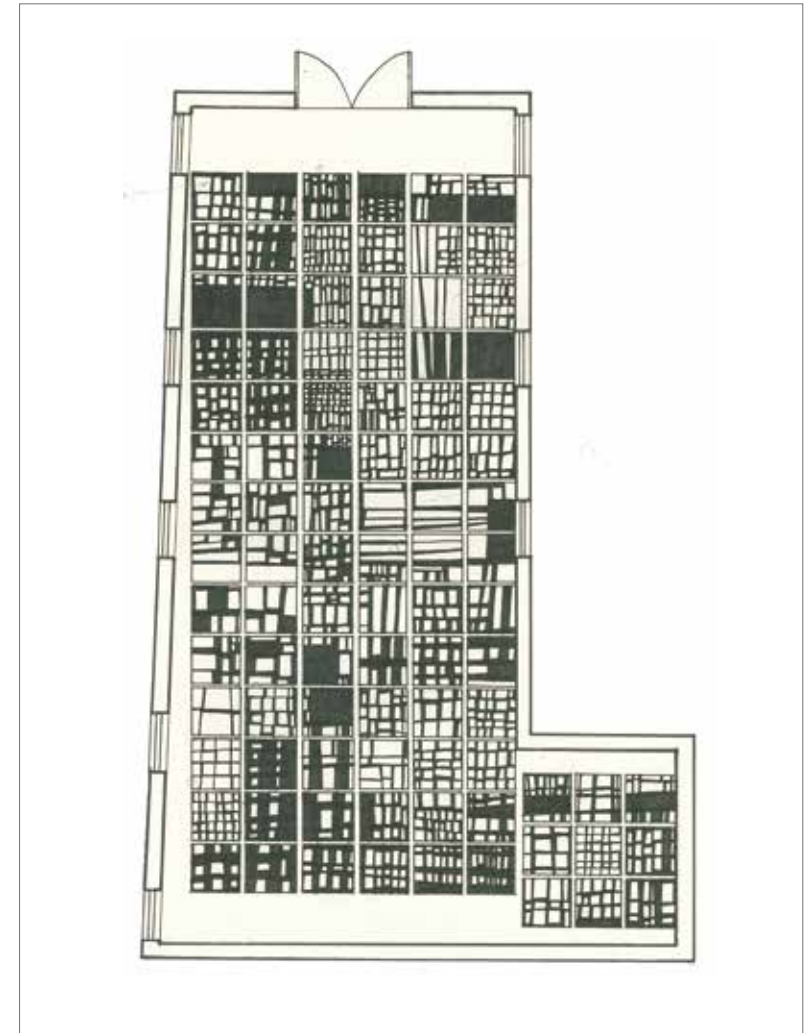
(1) "La figura di Madre" e "Le figure di Figli"

L'ordine è come un'organizzazione coerente delle diverse misure e colori delle "figure dei figli" che sono separate dalla originaria e fissa "figura di madre".

(2) "Linea di Controllo"

I fattori oggettivi della linea di controllo comprendono la porta, le finestre che sono gli oggetti reali e la luce che è un elemento astratto. Gli elementi che sono influenzati da queste condizioni oggettive iniziano a muoversi liberamente nello spazio. Questo movimento è infinito e prosegue per tutto il tempo, ma ha una direzione chiara e perciò forma un controllo di linea che ho definito. Il controllo di linea crea l'ordine astrattivo all'immagine ottica.

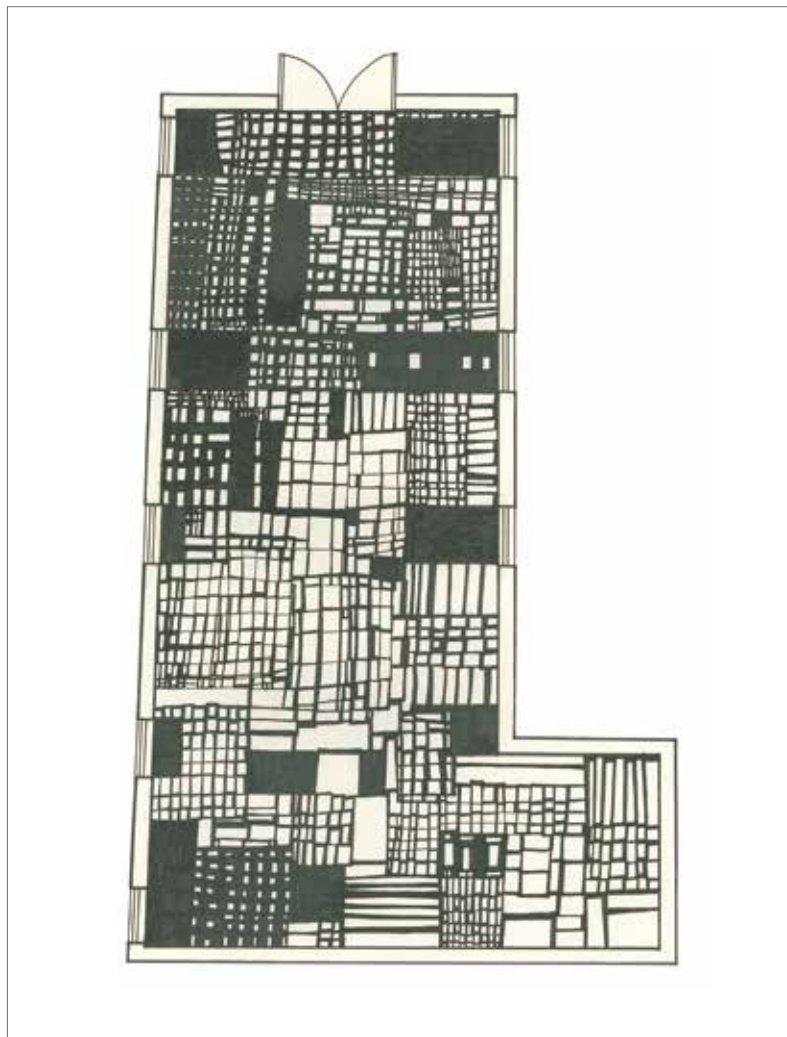
【1.2】 Patchwork

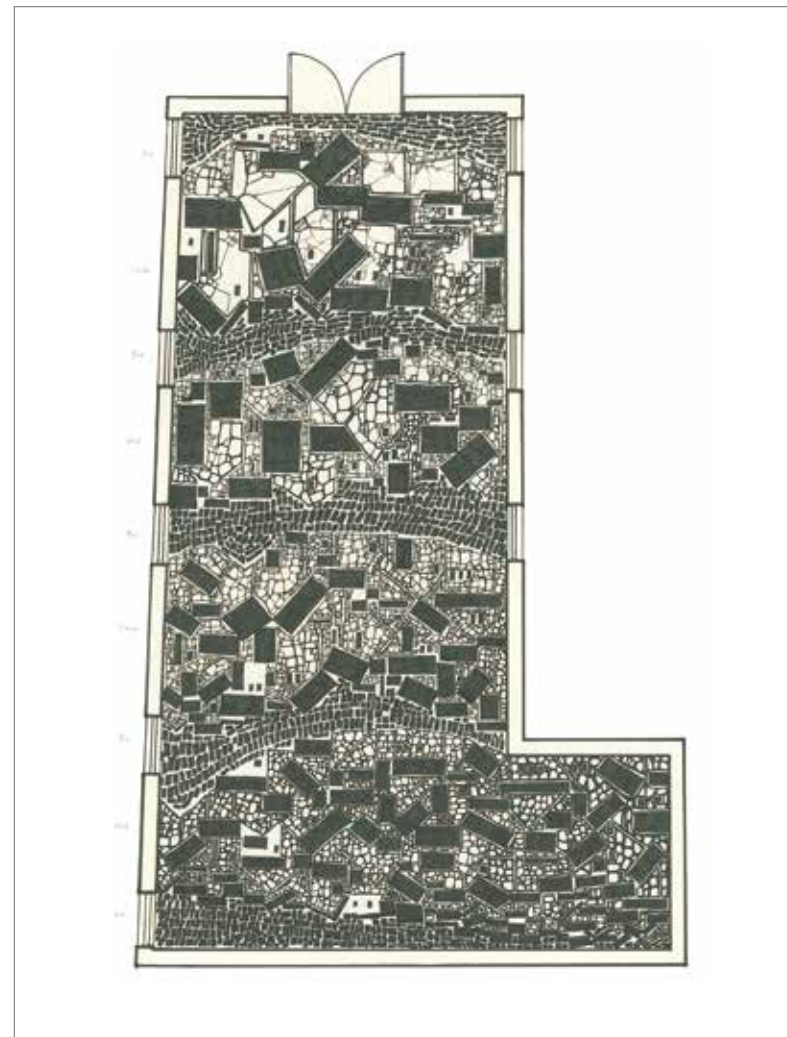
【1.5】 残阳如血 Wu Guanzhong 68.5×68cm 2001

【1.6】 (sinistra) 江南春色 Wu Guanzhong 1995

【1.7】 (destra) 水乡 Wu Guanzhong 1997

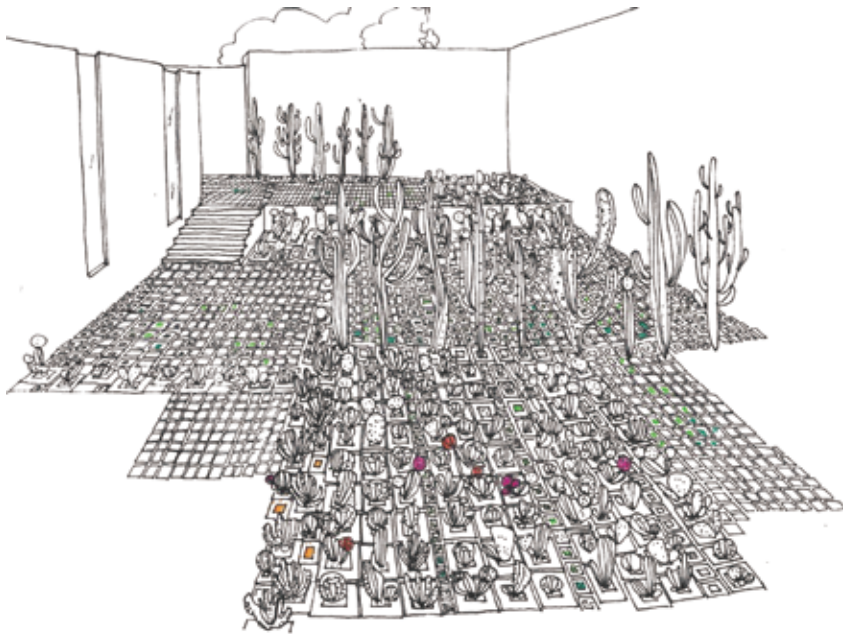

【1.3】 Disordine / Sottile

【1.4】 Mappa

Nella secondo esercizio, la "Confusione", si è combinato "il giardino esterno", come parte aggiunta o complementare, e approfondire il significato di ordine. Il tema del progetto è diventato l'orto botanico.

【1.8】 L'orto botanico

Il concetto: contrasto

Nella parte conclusiva del corso si è provveduto a fare dell'orto botanico un luogo di transizione per uno spazio espositivo. Ho scelto il padiglione cinese della Biennale di Venezia: città natale di Marco Polo, nella storia luogo di contatto tra le culture occidentale e orientale. La Biennale di Venezia è anche una grande occasione per la comunicazione dell'arte e di una cultura sempre più globalizzata.

Quindi, dopo aver considerato i vantaggi offerti dal luogo geografico, il significato nella storia e di una comunicazione della cultura contemporanea, si è deciso di impostare il progetto come un morbido "Contrasto" con il suo ambiente ex-industriale (i grandi serbatoi d'olio, le antiche pareti e le nude travi di legno) per rivivere questo "piccolo sublime" spazio interno.

Padiglione cineseduro
ex-industriale

grezzo

grandi elementi
i serbatoi

pesante

monocromo

L'orto botanico

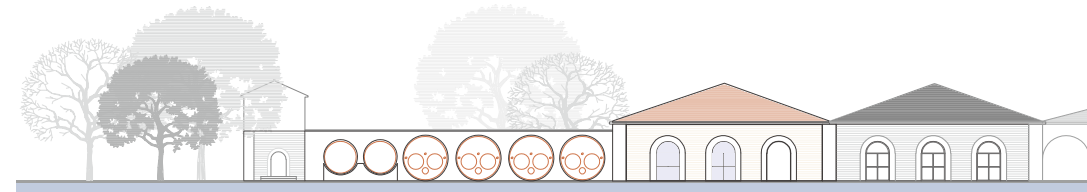
morbido

raffinato

sottile sottile

leggero

policromo

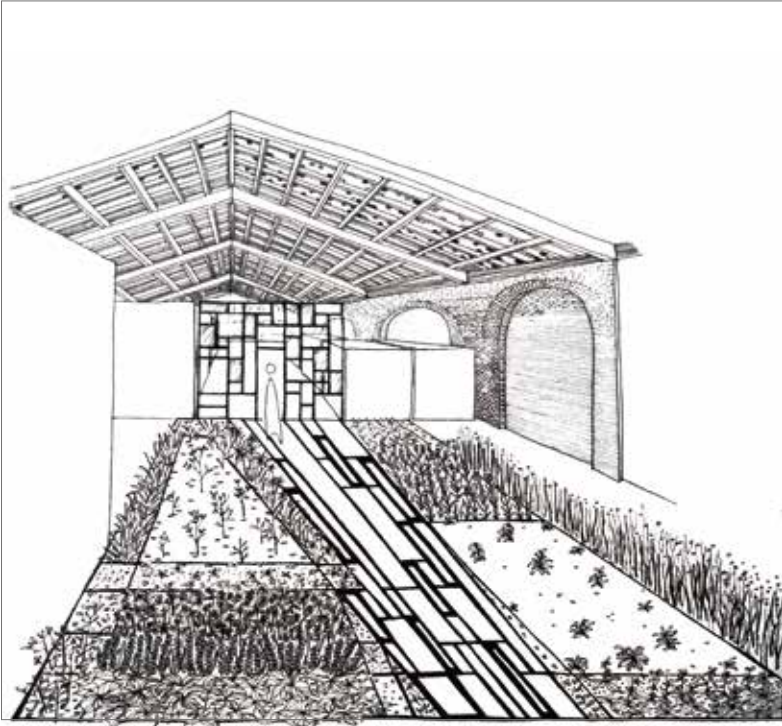

In questo percorso c'è una grande trasformazione del mio progetto: dall'orto botanico alla risaia. Questa trasformazione porta una nuova direzione per il progetto. La prima forma inflessibile della linea retta è rotta e sostituita dalla linea curva, che è più libera, continua e flessibile, tratta direttamente dal paesaggio naturale. Questo passaggio è significativo anche per la mia esperienza, e superamento di un limite, una conoscenza originale dell'ordine limitato della cornice!

Il progetto finale è un "interior design" della parte di ingresso al padiglione cinese della Biennale di Venezia. Ho utilizzato vetri trasparenti per i telai e vetri di diversi colori per rappresentare i diversi piani delle risaie, mentre a terra porzioni di risaie reali: sicché i piani verticali con le sue linee curve di sezione, e il nuovo suolo artificiale (con l'insieme dei colori) determinano un microambiente, richiamo di luoghi lontani e morbida transizione.

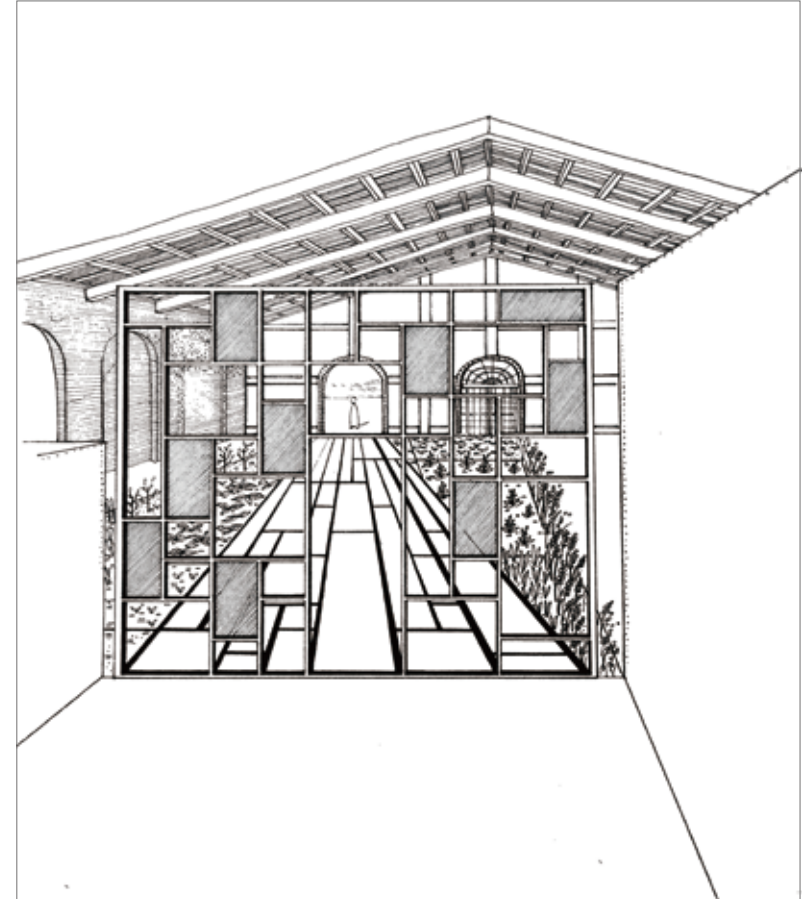
↑ **【1.9】** La sezione del padiglione cinese

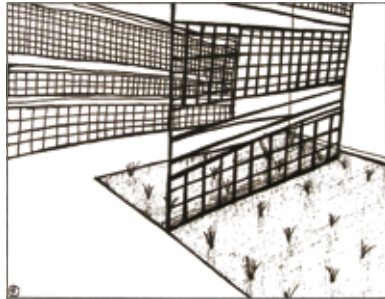
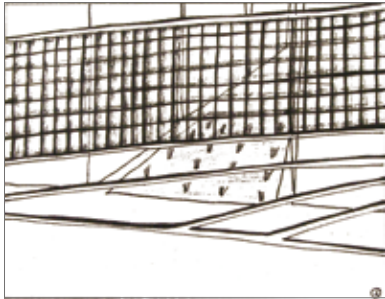
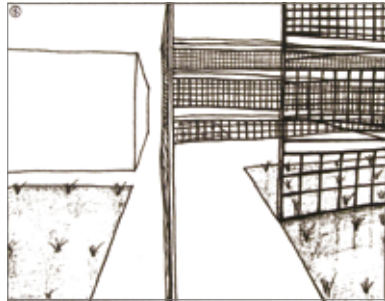
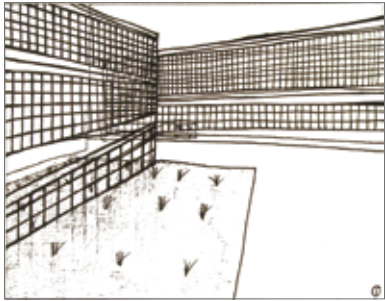
← **【1.10】** La posizione del padiglione cinese

↑ 【1.11】 Un progetto dell'orto botanico

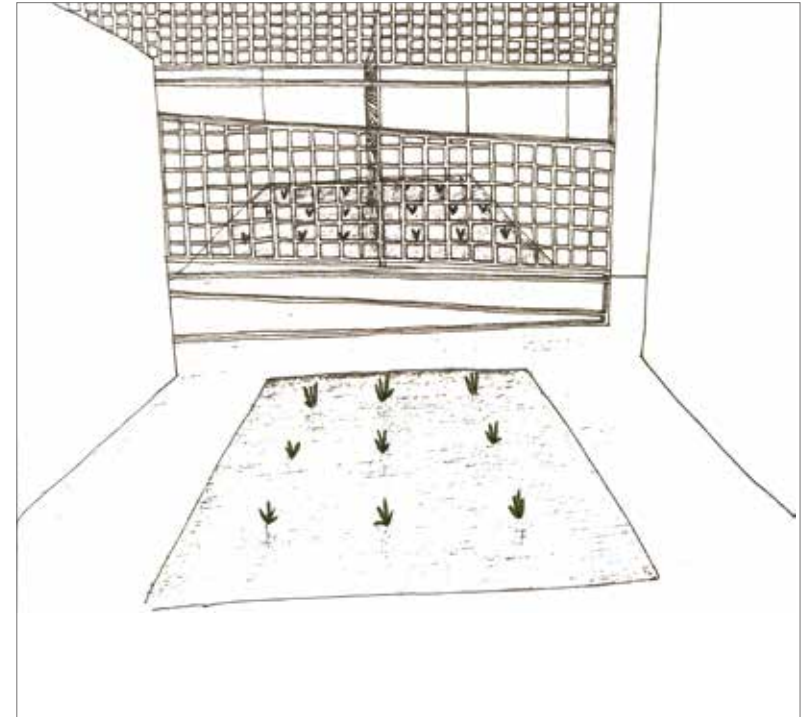
→ 【1.12】 Un progetto dell'orto botanico

↑ 【1.13】 Un progetto delle risaie

→ 【1.14】 Un progetto delle risaie

Dall'orto botanico alla risaia è una diversa forma rappresentativa dell'ordine. A causa del movimento continuativo degli elementi, l'ordine, la relazione tra gli elementi e tra gli elementi e l'ambiente, non c'è una figura fissa della forma rappresentativa.

Lo spazio espositivo delle risaie

L'approfondimento della tesi segue ancora lo spazio dell'ordine. Ma prima di tutto bisogna attribuire un significato allo spazio. Quindi c'è una funzione espositiva attuale, cioè la mostra delle risaie dell'arte pittorica cinese.

Come si crea uno spazio profondo?

Per approfondire il progetto si deve cercare un supporto, cioè si deve pensare a come arricchire il progetto. Il professore mi ha presentato la proposta di fare uno spazio espositivo e mi ha fatto cercare i materiali delle opere artistiche sulle risaie, come le pittore, le poesie e altre opere cinesi. In questo modo io divento una raccontatrice e uso il linguaggio ottico per organizzare e sistemare lo spazio. Ma tutti questi non si possono separare dall'ordine.

Ci sono due aspetti per approfondire lo spazio: uno è l'aspetto ottico, l'altro è l'aspetto del contenuto di pensiero. La relazione tra loro è un'influenza reciproca. La prima impressione è molto importante. Perché il colpo ottico è diretto, la gente giudica sempre basandosi sul primo sguardo. Quindi la trasmissione del contenuto di pensiero dipende dall'effetto ottico. Per il progetto di una mostra la prima cosa per il designer è la conoscenza dei contenuti di pensiero delle opere, poi attraverso la comprensione proprio questa conoscenza astratta è trasformata nell'immagine ottica. Il "formare dell'immagine" è un percorso graduale. Non si possono mettere troppe

cose davanti agli osservatori improvvisamente! La missione del designer è quella di costruire un ponte tra gli artisti e gli osservatori, mentre la forma, la lunghezza e la costruzione del ponte riflettono la conoscenza propria del designer. Alla fine, tutte queste conoscenze si trasformano nell'esposizione dello spazio.

Ora il mio ponte è l'ordine che viene estratto dalle risaie e il contenuto che voglio mostrare consiste nelle opere artistiche cinesi. Devo utilizzare il linguaggio dell'ordine per combinare meglio le opere e lo spazio insieme. La forma rappresentativa è decisa dalle opere espositive, ed è simultaneamente, influenzata dallo spazio.

Il lavoro di ricerca e ordinamento dei materiali

Prima del Novecento ci sono poche opere sul tema delle risaie. Credo perchè nel tema delle risaie c'è un significato realistico. Le pitture cinesi sono state sempre utilizzate per rappresentare un'emozione, quindi le montagne e le acque che non hanno le figure fisse e limitate sono più adeguate per esprimere le emozioni intrinseche e anche più facili da disegnare con il pennello e l'inchiostro. Fra essi le poche opere delle risaie appaiono per cantare la vita felice del popolo e la stabile situazione della società.

Un artista molto importante in questo periodo è Wu Guanzhong (1919-2010) che ha lavorato all'incrocio tra la cultura occidentale e quella orientale. Il suo rinnovamento è quello di non prendere le immagini direttamente dal paesaggio naturale, ma aggiungere la sua conoscenza, emozione e creazione. Quindi le sue opere rappresentano la direzione dello sviluppo dell'arte pittorica cinese — da un tipo reale a astratto.

Lo sviluppo della pittura cinese novecentesca non può essere separata dal contesto storico. Le guerre, la povertà, le rivoluzioni, la vittoria, le costruzioni, i raccolti. Tutto ciò diventa tema pittorico e "le risaie", un tema realistico, appaiono sempre più nelle pitture degli artisti.

Elenco delle Opere

*Schemi dei raggruppamenti
nell' allestimento*

1. Le pitture antiche

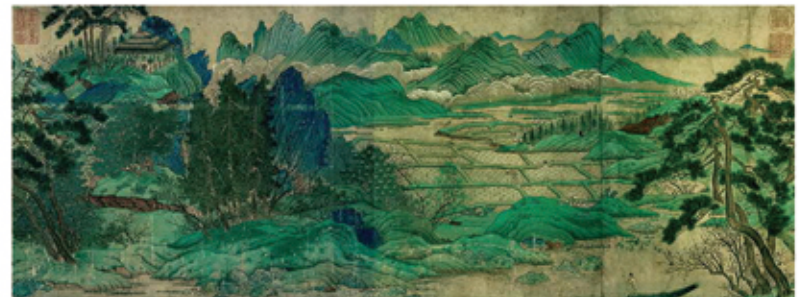
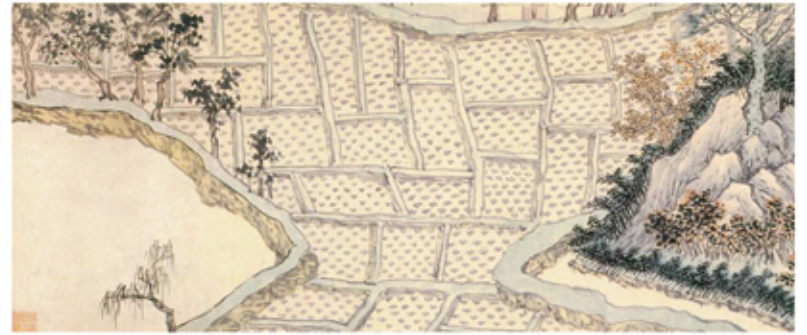

→ 2. Shen Zhou
A.D.1427 - 1509
草庵图
29.5 × 155cm

3. Lu Zhi
A.D.1496 - 1576
桃花源图
31 × 183cm

4. Qiu Ying
A.D.1498 - 1552
桃花源图卷
33 × 472cm

← 1. Xia Gui
A.D.1180 - 1230
西湖柳絮图
107.2 × 59.3cm

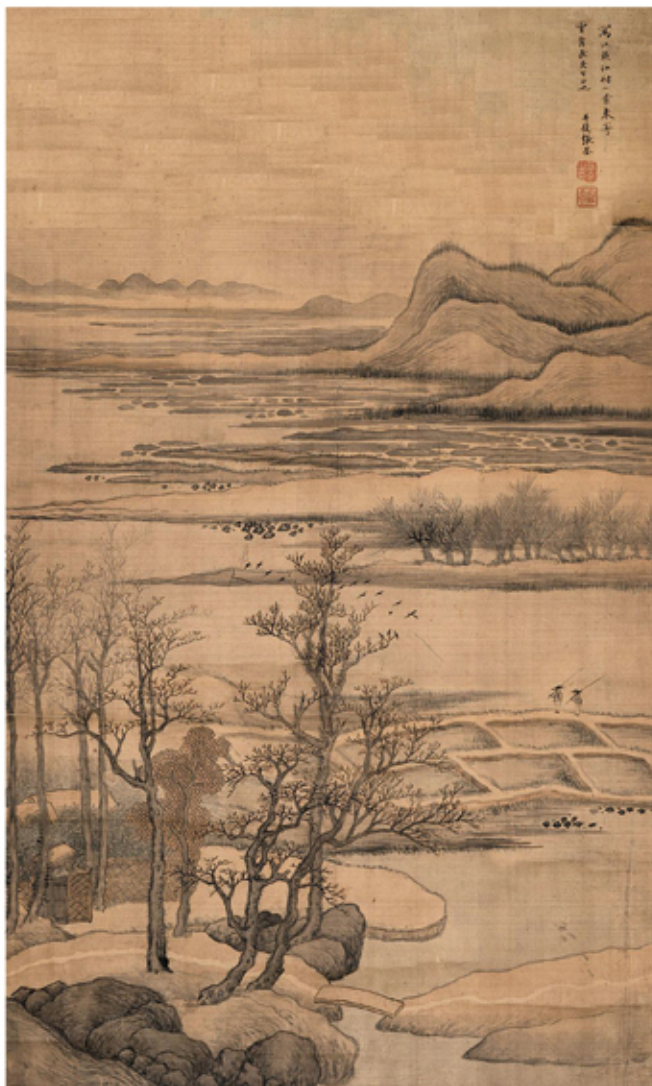

→ 6. Wu li
A.D.1632 - 1718
梅雨出晴图
33 × 58.7cm

← 5. Qiu Ying
A.D.1498 - 1552
莲溪渔隐图
126.5 × 66.3cm

7. Zhang Yin
A.D.1761 - 1829
江村小景图
97.5×58.7cm

Elenco delle Opere

Schemi dei raggruppamenti
nell' allestimento

2. Le pitture contemporanee

↑ 1. Wu Guanzhong
A.D.1919 - 2010
水田
70 × 140cm
2002

← 2. Wu Guanzhong
A.D.1919 - 2010
水田
70 × 70cm
2000

← 3. Wu Guanzhong
A.D.1919 - 2010
四川水田
70 × 70cm
2002

↓ 4. Wu Guanzhong
A.D.1919 - 2010
黑白故里
70 × 140cm
1992

In questo gruppo di opere, la forma linea della figura di risaie è più flessibile, libera e continua.
Gli artisti creano delle curve molto vicine alla naturale forma delle colline.

5. 丰子恺 晓风残月图 42×62cm 1946
6. 丰子恺 耕牛图 33×44cm 1946

Le opere di Feng Zikai sono semplici, quasi infantili, eppure vivaci e cariche di significato, in quanto sanno cogliere con immediatezza le scene di vita contadina. Dure condizioni di lavoro delle masse popolari con uno sguardo compassionevole e partecipe.

7. 黄胄 插秧图 42×35cm

E' evidente nelle opere di Huang Zhou il suo impegno nel voler rappresentare le dure condizioni di lavoro delle masse popolari con uno sguardo compassionevole e partecipe.

8. 张仃 画人行脚 66×66cm

L'uso della linea nelle opere di Zhang Ding comunica all'osservatore una sensazione di continua variazione e di movimento, come in una composizione musicale, in un continuo gioco di oscillazione tra i vari campi del dipinto.

9. 张臣杰 川南镜田 64×64cm 1998

In questo gruppo di opere ci appaiono poche divisioni delle linee rette e nell'utilizzo dei colori, a causa dell'influenza dell'impressionismo e del post-impressionismo, i colori nelle opere sono molto vivaci, ma la principale base è ancora l'inchiostro della pittura cinese.

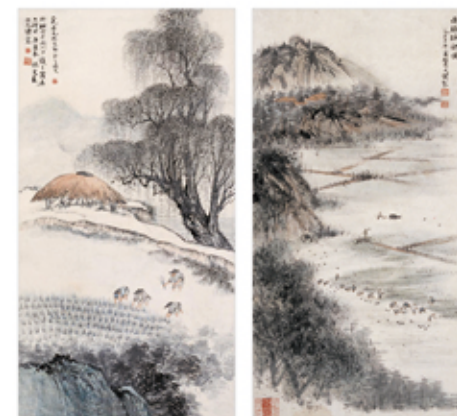

10. 朱纪瞻 出工 68×53cm 1974

L'uso del colore nell'opera "Andare a Lavorare" di Zhu Qizhan è un esempio molto suggestivo dell'influenza esercitata dall'impressionismo e dal post-impressionismo sull'arte cinese.

11. 亚明 微山湖写生 1972

12. 贺天健 插秧图 70×37cm 1950

13. 贺天健 插秧图 70×37cm 1950

In questo gruppo di opere le divisioni sono più coerenti e tendono a una decorazione del linguaggio astratto. I colori che si allontanano dalla monocromia dell'inchiostro e sono più vivi e ci sono più forti contrasti.

14. 丁立人 天台胜景之七 30×40cm 2008
15. 丁立人 天台胜景之二 30×40cm 2008

Usa la pittura ad olio per dare una nuova lettura della pittura tradizionale cinese. Attraverso i colori vivaci e la stilizzazione geometrica il pittore intende rappresentare un sentimento di attaccamento ai valori della tradizione antica, ma anche un'apertura allo spirito moderno.

16. 庄重 一片风景 81×100cm 2000

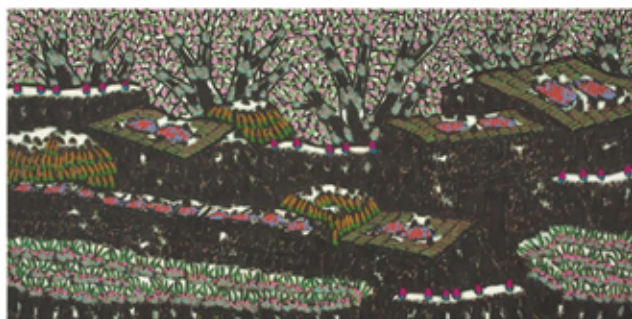
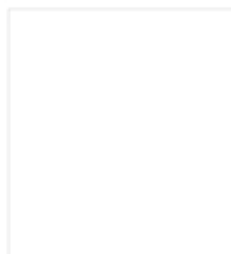
L'uso della linea nelle opere di Zhang Ding comunica all'osservatore una sensazione di continua variazione e di movimento, come in una composizione musicale, in un continuo gioco di oscillazione tra i vari campi del dipinto.

17. 陈树中 野草滩, 天蓝雪白
113.5×113.5cm 2010

Il ciclo pittorico dell'erba selvatica di Chen Shuzhong rappresenta la vita dei contadini. Nelle sue opere è percepibile una forte suggestione nei confronti della vita rurale.

In questo gruppo di opere con l'influenza dell'arte folkloristica tradizionale cinese, come New Year Picture, Papercuts, Shadow puppets, la divisione delle linee rappresenta una forma rettilinea che è un linguaggio decorativo delle immagini bidimensionali. I colori si allontanano dalla descrizione del paesaggio reale e rappresentano le conoscenze percettive dei artisti.

18. 罗平安 山水 138×69cm

Le opere di Luo Ping'an realizzano la fusione tra l'uso del colore e la tecnica dell'inchiostro. È percepibile nelle sue opere un'atmosfera quasi epica, realizzata attraverso una sapiente stilizzazione del segno figurativo e la giustapposizione dei vari elementi rappresentati in una composizione armonica.

20. 孙文然 悠然行 92×61cm 1997

Dalle opere di Sun Wenran promana tutto il fascino speciale dell'arte folkloristica tradizionale cinese. L'effetto bidimensionale è ottenuto attraverso la combinazione e la decorazione dei vari elementi.

21. 林容生 闽中风光 136×68cm 2004

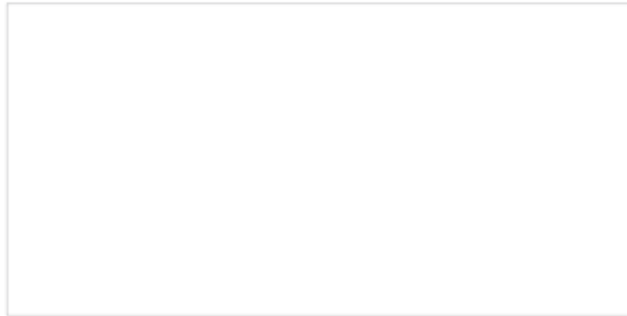
Tutte le opere di Lin Rongsheng cercano di trasmettere l'idea di un ritorno nostalgico verso i valori del passato. L'osservatore è condotto quasi per mano dall'artista a percepire con gradualità il messaggio implicito racchiuso nella rappresentazione pittorica del paesaggio. Nelle opere di Rongsheng è chiaramente percepibile l'importanza del

segno pittorico, della linearità, anche se l'uso di figure bidimensionali dà profondità allo spazio rappresentato. I suoi quadri sono un chiaro esempio dell'orientamento della pittura cinese moderna alla combinazione tra la decorazione e l'astrazione.

	19	20	
18			21

In questo gruppo di opere con l'influenza dell'arte folkloristica tradizionale cinese, come New Year Picture, Papercuts, Shadow puppets, la divisione delle linee rappresenta una forma rettilinea che è un linguaggio decorativo delle immagini bidimensionali. I colori si allontanano dalla descrizione del paesaggio reale e rappresentano le conoscenze percettive dei artisti.

19. 周明慧 丰收女神 55×50cm 1998

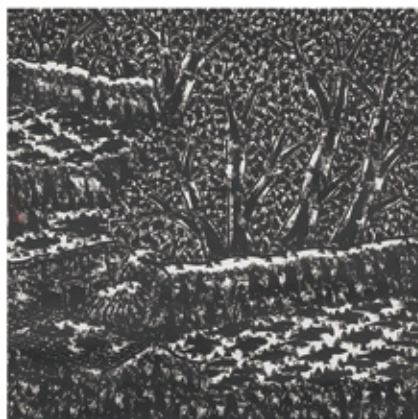
Nelle opere della pittrice Zhou Minghui è chiaramente ravvisabile una sensibilità tutta femminile. Ella è in grado di cogliere la bellezza e il romanticismo anche negli aspetti più semplici della vita di un villaggio.

Zhou Minghui fa largo uso delle tecniche proprie dell'arte folkloristica tradizionale cinese, come, per esempio, la silografia, il taglio della carta (paper-cut), i dipinti di capodanno (New Year paintings) ecc, combinandole con il mondo rappresentativo dell'arte contemporanea occidentale.

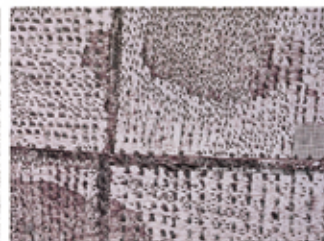
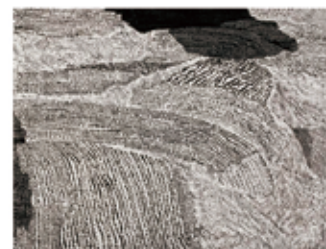
22	24	27
	25	26
23		

In questo gruppo di opere della silografia, le divisioni rettilinee sono molto coerenti e formano una struttura a forma di cornice. I colori sono quelli della pittura monocromatica, solo bianco e nero, che rappresentano un linguaggio dell'ordine a colpo d'occhio.

22. 罗平安 山水 138×69cm
23. 董建生 锄禾图 49×49cm 1983

24. 徐冰 有山的地方 57×75cm 1986
25. 徐冰 庄稼地 木刻 57×72.5cm 1988

26. 徐冰 田 木刻 55×74cm 1987

27. 王春犁 山村 55×74cm

I temi iniziali delle silografie di Xu Bing sono sempre terreni coltivati. Le sue opere sono testimonianza di un nuovo e maturo sviluppo della silografia cinese. Il controllo del piano pittorico e la decantazione del segno comunicano all'osservatore un profondo senso di ordine. Il linguaggio pittorico di Xu Bing è nitido, semplice e intenso.

La breve storia della pittura cinese dalla dinastia Song ad oggi

La pittura di paesaggio ha sempre rivestito un ruolo importante nell' arte cinese. Esempi importanti di questo tipo di pittura sono rintracciabili, difatti, già in epoca anteriore all'affermarsi della dinastia Tang (A.D.618-A.D.907). Ma è solo dopo l'avvento della la dinastia Song (A.D.960-A.D.1279) che essa ebbe una rilevanza sempre maggiore. Tuttavia l'attenzione dei pittori cinesi era rivolta soprattutto alla rappresentazione di montagne e fiumi, mentre essi tendevano a trascurare i paesaggi agricoli. Un raro esempio di pittura di risaia in cui mi sono imbattuta è fornito dal dipinto "Parting of the West Lake " di Xia Gui (A.D.1180-A.D.1230) di epoca Song. Una piccola porzione di risaia appare, d'altra parte, anche nella rappresentazione "The Peach Garden map " di Qiu Ying (A.D.1498-A.D.1552) . Infine, anche nei disegni di Wu Li (A.D.1632-A.D.1718) e Zhang Yin (A.D.1761-A.D.1829) sono ritratte alcune risaie.

Il Novecento ha rappresentato una nuova epoca per la storia dell'uomo e i suoi effetti si sono manifestati prepotentemente anche nella pittura cinese. Vari fattori, tra cui, per esempio, lo scontro/incontro tra pittura tradizionale cinese e contemporanea, tra cultura orientale e occidentale e anche tra cultura folcloristica e vita moderna hanno determinato un nuovo corso nell'arte cinese.

Nella prima metà del Novecento gli artisti cinesi si sentirono investiti della missione di testimoniare le atrocità delle molte guerre che si abbattono sulla Cina in quel periodo e di dare voce, attraverso la pittura, alle

← Shi Tao
A.D.1642 - 1707
松泉幽居

【2.1】 La pittura di paesaggio

Le pitture cinesi sono state sempre utilizzate per rappresentare un'emozione, quindi le montagne e le acque che non hanno le figure fisse e limitate sono più adeguate per esprimere le emozioni intrinseche e anche più facili da disegnare con il pennello e l'inchiostro.

sofferenze del popolo lavoratore.

Nei anni '50 e '60 del Novecento un gruppo di artisti, vicini alla politica del nuovo Governo, contribuì con una nuova e positiva forma di arte creativa a celebrare gli ideali e le conquiste della nuova Cina. In particolare nelle loro opere veniva idealizzato lo stile di vita dell'agricoltore cinese, come simbolo di tranquilla laboriosità e di dedizione al lavoro e alla famiglia. I temi maggiormente rappresentati erano pertanto legati al ciclo annuale dei lavori agricoli.

Dopo gli anni '70 e '80, con le riforme e l'apertura verso il mondo esterno da parte del Governo, gli artisti cinesi vennero sempre più influenzati dall'arte contemporanea occidentale e, tramite questi contatti, ebbe inizio una nuova epoca nella pittura cinese.

Un artista particolarmente rappresentativo di quell'epoca fu Wu Guanzhong. Recatosi a Parigi nel 1947 per studiare la pittura occidentale, fece ritorno in Cina nel 1950, carico di nuovi stimoli e suggestioni. Avendo appreso durante il suo soggiorno parigino che l'essenza del modernismo è l'innovazione, egli dedicò la sua vita ad operare una sintesi tra l'arte cinese tradizionale e l'arte contemporanea occidentale. In particolare egli combinò l'arte della linea tipica della calligrafia cinese, incentrata sugli effetti cinetici e ritmici di variazione della linea, con le tecniche figurative care ai pittori impressionisti e post-impressionisti e con l'uso occidentale di decantazione del colore. I suoi ultimi lavori tendono gradualmente all'astratto, con un'audace accentuazione dell'estetica di forma, ma allo

stesso tempo conservano, per così dire, il profumo dell'inchiostro cinese.

Oggigiorno la pittura cinese sta conoscendo un sviluppo eterogeneo. Gli artisti stanno infatti riscoprendo il valore della cultura tradizionale cinese, senza però rinunciare alle sollecitazioni dell'arte contemporanea occidentale. La pittura cinese odierna è orientata in particolare a sviluppare le tecniche di decorazione e astrazione di derivazione occidentale, ma anche a approfondire le tecniche dell'arte folcloristica come, ad esempio, la cosiddetta "Chinese Paper Cutting", il "Woodcut", la "New Year picture", lo "Shadow puppet" ecc, ampiamente utilizzate nella pittura cinese moderna.

图 2-2

【2.2】 L'arte folkloristica cinese

○ Papercuts

剪纸
韩靖

【2.3】 L'arte folkloristica cinese

↑ Shadow puppets

皮影
女子拿茅图

← Shadow puppets

皮影
高老庄三人图

【2.4】 L'arte folkloristica cinese

○ New Year Picture

年画
桃花坞年画

← New Year Picture

年画
杨柳青年画

Lo sviluppo del percorso e lo spazio corrispondente dei materiali

In questo periodo, sistemo e seleziono i materiali che ho già ricercato e metto i tre gruppi delle pitture cinesi che rappresentano i diversi periodi e le caratteristiche della storia nello spazio corrispondente. Ora il mio progetto non è solo un ingresso di 8m×8m, ma è uno spazio pieno dell'intero padiglione cinese. Esso comprende un ingresso e due corridoi.

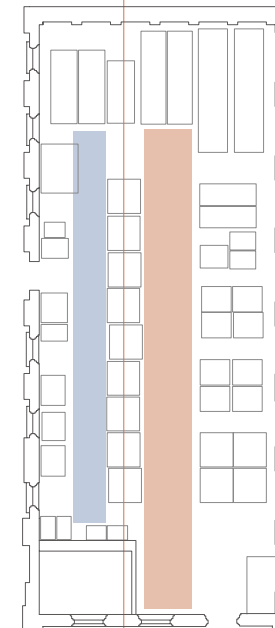
Corridoio.A: 24m×3m, è una sala espositiva delle pitture antiche dalla dinastia Song ad oggi.

Ingresso: 8m×8m, è una sala espositiva che mostra quattro opere dell'artista Wu Guanzhong: la monografia di Wu Guanzhong.

Corridoio.B: 24m×4m, è una sala espositiva dei cinque gruppi di opere delle pitture contemporanee.

Le pitture antiche

Parte 1

Parte 2

Le pitture contemporanee

Corridoio. A
(~24m×3m)

Una sala espositiva delle pitture antiche dalla dinastia Song al Novecento.

Ingresso
(~8m×8m)

La monografia dell'artista Wu Guanzhong

Corridoio. B
(~24m×4m)

Una sala espositiva dei cinque gruppi di opere delle pitture contemporanee.

N

PIANTA

Parole chiave dei tre spazi

Corridoio.A: **Prendere & Combinare**

Le due parole "prendere" e "combinare" provengono dalla tecnica degli artisti antichi cinesi. La parola "prendere" significa "prendere il paesaggio" e "combinare" significa "legare tutti i pezzi del paesaggio insieme". Quindi ogni pezzo che vediamo è reale, ma quando si li combina insieme non possiamo trovare il paesaggio corrispondente. Nel testo precedente ho già detto che ci sono poche immagini delle risaie che sono apparse prima del Novecento, quindi ho messo solo sette opere in questa sala, tre delle quali sono lunghe. In questa sala c'è illuminazione abbondante e si può utilizzare l'illuminazione naturale in sostituzione dell'illuminazione artificiale per rappresentare il ritorno a un ambiente dell'epoca antica. Quindi ho scelto il corridoio accanto alle finestre per mostrare le opere antiche.

Ingresso: **Separare & Legare**

Le opere di Wu Guanzhong hanno una grande particolarità nella storia pittorica cinese, lui ha lavorato all'incrocio culturale e ha legato la forma lineare nella pittura cinese con la pittura astratta dell'arte contemporanea occidentale. Quindi da lui la pittura cinese sviluppa una nuova direzione dell'arte contemporanea in confronto all'arte tradizionale. Per esprimere questa connessione, ho messo le sue opere nell'ingresso. Ho scelto quattro quadri d'inchiostro e tutti hanno un senso lineare e astratto in considerazione del fattore della connessione tra l'arte occidentale e quella orientale.

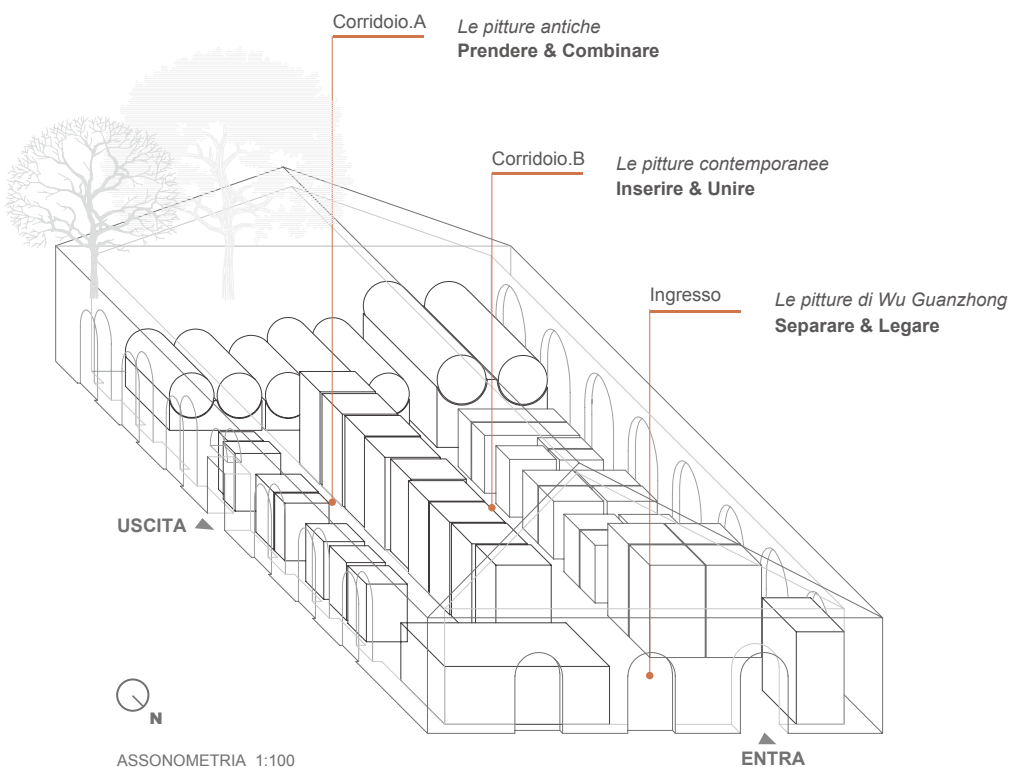
Corridoio.B: **Inserire & Unire**

L'arte contemporanea cinese unisce molte forme di diverse arti ideali. Essa eredita la forma lineare dell'arte tradizionale cinese, e sviluppa la decorazione dell'arte folkloristica e nello stesso tempo combina anche l'arte contemporanea occidentale, in particolare impressionismo e post-impressionismo. Alla fine avanza verso la direzione della decorazione e astrazione. Quindi ho definito due parole "inserire" e "unire" per questo spazio. La parola "inserire" significa inserire l'arte folkloristica e l'arte contemporanea occidentale nell'arte tradizionale cinese. La parola "unire" significa unire le tre forme dell'arte insieme e sviluppa un nuovo linguaggio dell'arte, cioè la decorazione e l'astrazione, questa è l'arte contemporanea cinese. Nel Corridoio.B, tra ogni gruppo di serbatoi c'è la fessura di 2 metri che mi aiuta per concepire il mio progetto.

Il materiale: la carta di riso

La funzione del materiale della carta di riso nello spazio

La carta di riso è uno strumento speciale della pittura cinese, la quale ha origine dalla Dinastia Tang (618-907). Questa carta rappresenta uno stile caratteristico della cultura orientale che è implicito e introverso. Attraverso questo velo, cioè la carta di riso, si forma un ambiente con molti strati e si può vedere al di là dell'opera. Questa è una maniera di formare il senso dello spazio da vicino a profondo. Questa profondità sensitiva, cioè la distanza relativa dello spazio, simultaneamente funge da ruolo della cultura storica e forma le pieghe spaziose della continuità storica dalle distanze varie.

【2.7】 Parole chiave dei tre spazi

Il concetto della rappresentazione

La figura e lo sfondo

Corridoio.A: **Prendere & Combinare**

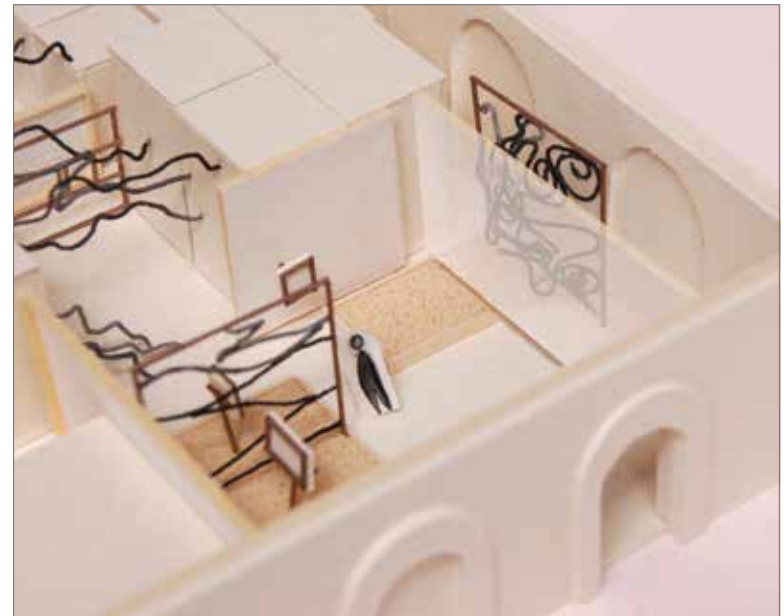
Nella sala espositiva del Corridoio.A sono mostrate le opere dalla dinastia Song(A.D.960-A.D.1279) al primo del Novecento. In questo periodo la maggior parte delle opere artistiche è creata attraverso le immagini dei paesaggi raccolte dai pittori che poi sono combinate insieme sul piano pittorico bidimensionale. Quindi ogni parte che tu hai visto è vera, ma nell'insieme non riesci a trovare il paesaggio corrispondente. Grazie a questa forma di creazione che i pittori antichi hanno utilizzato nelle loro opere, il design che ho realizzato in questo spazio utilizza anche le due parole "prendere" e "combinare".

In questo spazio ho utilizzato una carta di riso di grandi dimensioni come sfondo e vi ho tagliato le figure lineari delle risaie naturali. Grazie a questo tipo di carta traslucida possiamo provare una sensazione di essere quasi dentro al paesaggio rappresentato. Le opere sono messe nello spazio tra la carta davanti e quella dietro e il movimento delle carte provoca l'illusione ottica della distanza. Allo stesso tempo il limite costituito dalla cornice pittorica è una sorta di metafora di prendere il paesaggio (find a view). In fondo al corridoio c'è una risaia che si estende dall'ingresso, e attraverso una grande carta cinese traslucida lega il corridoio e l'ingresso insieme.

↑ **【2.8】** Il modello del Corridoio, A.

→ **【2.9】** Il modello dell'ingresso

Ingresso: **Separare & Legare**

Nella sala espositiva di Wu Guanzhong ho messo quattro opere. La caratteristica comune di queste opere è l'arte della linea. Ho estratto la forma della linea dai quadri e l'ho separata dal piano pittorico facendola diventare un'unità indipendente. In questo modo si crea un senso di separazione, cioè un distacco tra l'arte tradizionale e l'arte contemporanea, simultaneamente, in questo modo si metaforizza la nascita di un nuovo modo di praticare l'arte in Cina nel Novecento. Ma la nascita di questa nuova forma artistica non è irragionevole, ma eredita lo spirito e l'essenza della pittura cinese tradizionale. Il suo spirito viene rappresentato grazie allo strumento tipico della pittura cinese. Quindi in questo spazio ho messo la grande carta cinese con la decorazione lineare, che simboleggia la classica linea di inchiostro utilizzata nella pittura e nella calligrafia cinese, per rappresentare l'effetto della pittura a inchiostro.

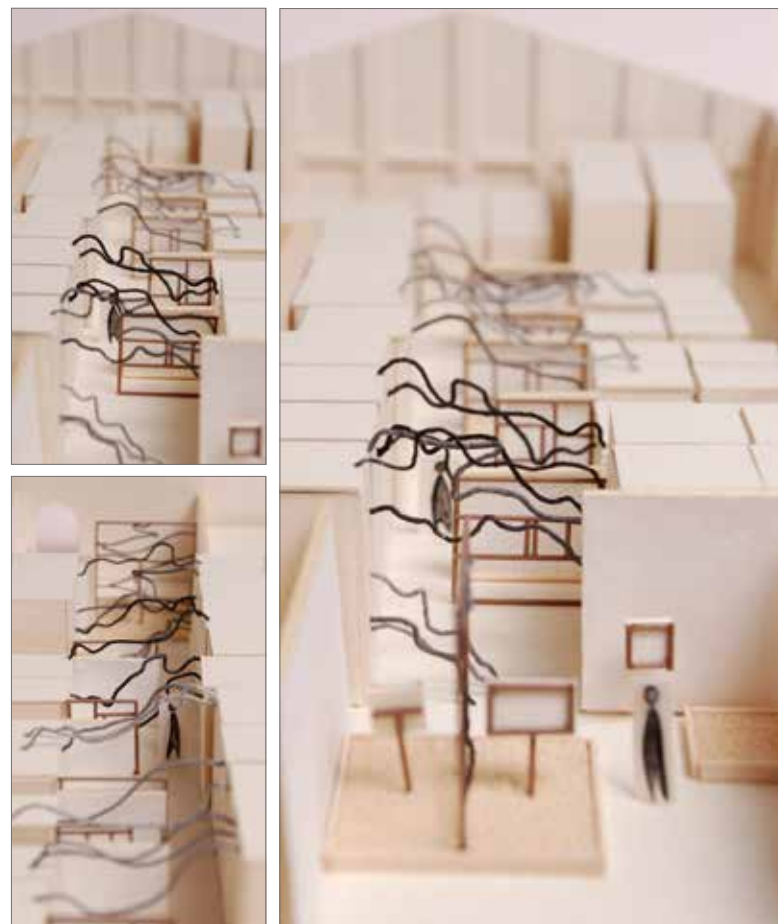

【2.10】 Il modello dell'ingresso

Corridoio.B: **Inserire & Unire**

Il Corridoio.B che fronteggia l'ingresso direttamente mostra le opere contemporanee. Quindi questo spazio non solo stabilisce la relazione con l'ingresso, ma costituisce anche la differenza con essa.

Ho diviso le opere in cinque gruppi. Le figure cambiano gradualmente dalla forma naturale alla forma decorativa e astrattiva. Ho utilizzato ancora il concetto del design di "la figura e lo sfondo", la cornice dei quadri è messa davanti e lo sfondo che metaforizza il cambiamento dello stile pittorico è messo dietro. Il cambiamento dello stile pittorico nello sfondo è un punto principale della mia ricerca. Ci sono due parti per lo sfondo: uno è la figura, l'altro è il colore. La figura è determinata dalle opere pittoriche e le linee delle immagini naturali che corrispondono alle opere insieme. Il colore è estratto dalle opere pittoriche direttamente. Perciò attraverso il percorso di cambiamento in questi cinque gruppi possiamo sentire la direzione dello sviluppo d'arte contemporanea cinese chiaramente.

【2.11】 Il modello del Corridoio.B.

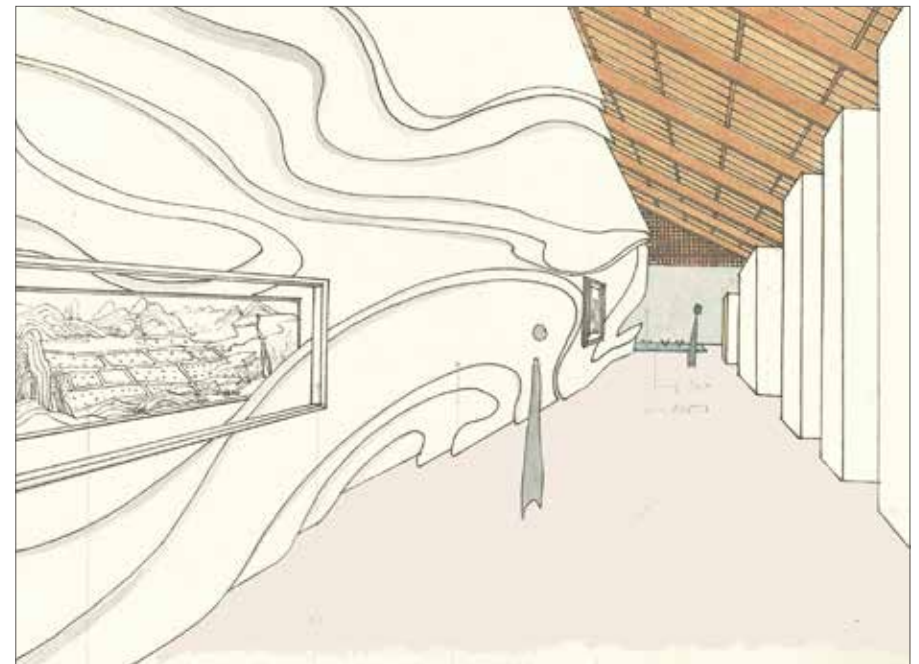
Il design dello spazio

La pittura cinese proviene dalla calligrafia, la quale è un'arte della forma lineare. Quindi la linea è una forma coerente per i tre spazi. La linea è un tipo di figura. Con lo sviluppo della pittura, questa figura cambia ancora gradualmente. Perciò la relazione tra la figura e lo sfondo diventa una chiave principale per distinguere la sala antica e la sala contemporanea.

La sala antica

Corridoio.A

Nel Corridoio.A la figura lineare è creata dalle superfici sovrapposte delle carte di riso di grandi dimensioni e attraverso le linee fluente e continuate rappresentano un effetto naturale che è vicino al paesaggio reale. Le opere sono messe nello spazio tra la carta davanti e quella dietro che metaforizza la maniera di prendere il paesaggio (find a view) degli artisti antichi. Quindi in questo spazio la figura e lo sfondo rimangono in una condizione unita.

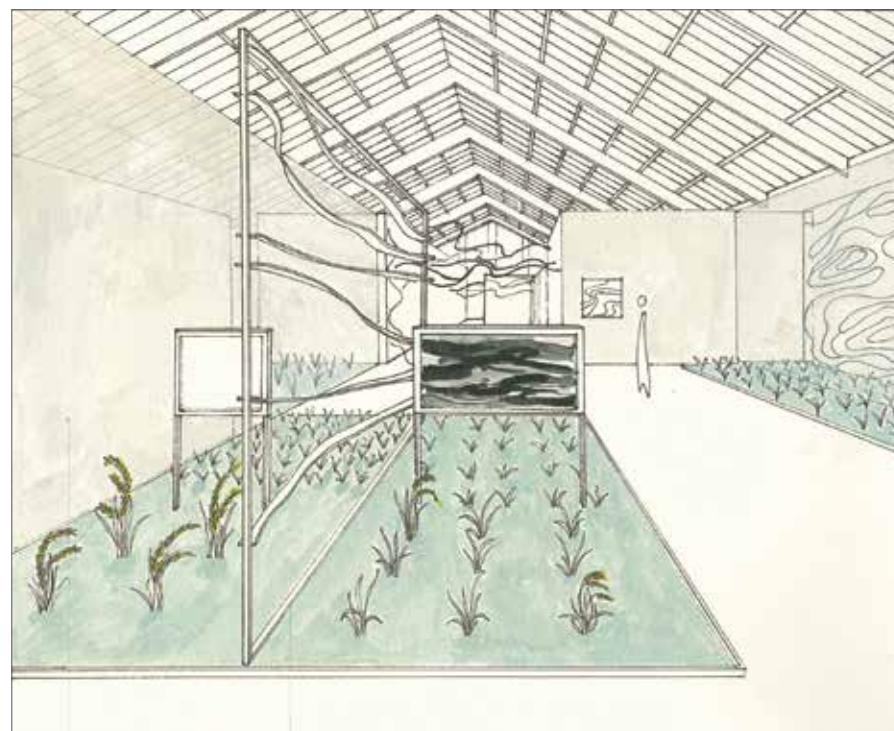
【2.12】 La vista del Corridoio.A.

La sala contemporanea

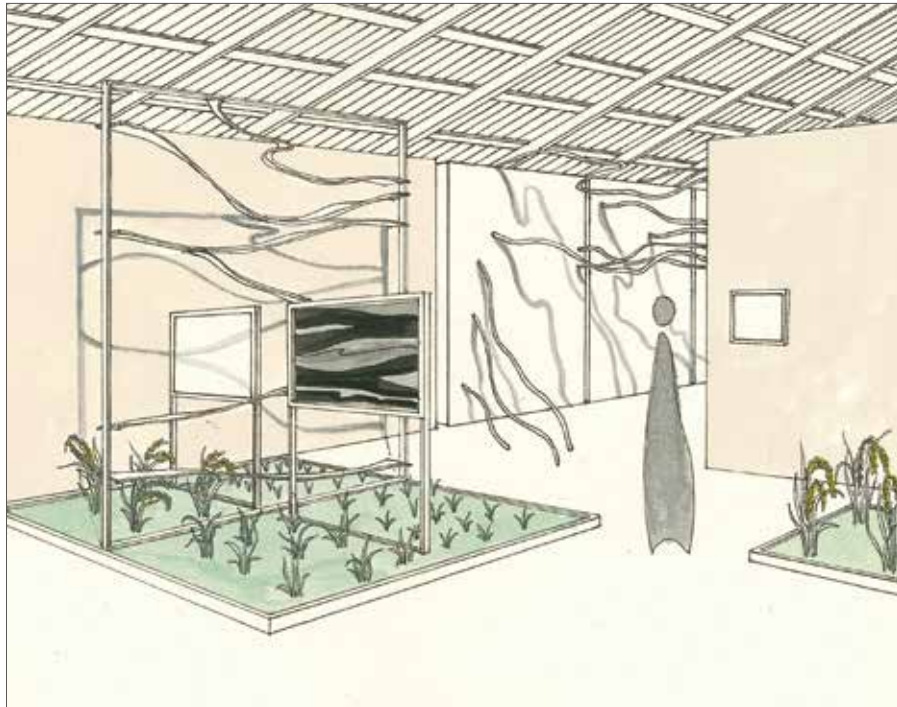
Ingresso

La pianta dell'ingresso segue ancora la divisione dei nove quadri e mette le risaie nel posto corrispondente. Perciò i punti composti dalle risaie reali sulla pianta e le linee corrispondenti alle opere pittoriche sulla sezione, combinano un'immagine vivace nello spazio. L'effetto ottico sfocato che è visto attraverso la carta di riso e l'effetto chiaro che è visto direttamente aumentano la profondità dello spazio. Nello spazio dell'ingresso ho progettato due grandi telai di 4m×4m, la figura del telaio proviene dalle due opere di Wu Guanzhong. I telai restano davanti alla quinta (la carta di riso) oppure dietro alla quinta e generano una distanza con quella. Questa non è una condizione unita come la sala pittorica antica, è invece una separazione tra la figura linea e la carta. Questo è la direzione dello sviluppo dell'arte contemporanea cinese. I pittori non dipendono più dal paesaggio, iniziano invece una nuova arte creativa. Quindi possiamo comprendere il telaio di linea come una nuova forma artistica del Novecento e la quinta creata dalla carta di riso è come il paesaggio naturale, oppure la più profondo comprensione di quella è una forma artistica antica.

Ma simultaneamente, attraverso la luce che crea le ombre sulla quinta, possiamo sentire un altro senso profondo, cioè questa separazione non è una separazione assoluta, ma rimane una relazione ambigua con il passato. Questo denota nuovamente la maniera creativa della combinazione tra l'arte occidentale e quella orientale di Wu Guangzhong.

【2.13】 La vista dell'Ingresso

【2.14】 La vista dell'Ingresso

Attraverso la luce che crea le ombre sulla quinta, possiamo sentire un altro senso profondo, cioè questa separazione non è una separazione assoluta, ma rimane una relazione ambigua con il passato. Questo denota nuovamente la maniera creativa della combinazione tra l'arte occidentale e quella orientale di Wu Guangzhong.

【2.15】 La vista dell'Ingresso

L'effetto ottico sfocato che è visto attraverso la carta di riso e l'effetto chiaro che è visto direttamente approfondono la profondità dello spazio.

La sala contemporanea

Corridoio.B

Corridoio.B è una continuazione dell'ingresso. Le linee decorative sopra il corridoio si sono diffuse da una opera di Wu Guanzhong che è sospesa su una parete davanti a questo corridoio. Esse sono anche la figura delle linee che si separano dal piano pittorico mentre rafforzano la relazione con l'ingresso (le opere nell'ingresso e le opere nel Corridoio.B appartengono all'arte contemporanea). L'esposizione delle opere pittoriche è composta dalle due parti: la cornice delle opere e lo sfondo. In questo spazio si utilizza ancora la forma della separazione tra la figura e lo sfondo. A causa della indisponibilità dell'illuminazione naturale in questo spazio ho messo una fila di lampade sotto le linee decorative.

【2.16】 La vista dell'Ingresso

La sintesi

Conclusioni

Il mio progetto intero dal laboratorio alla tesi è una ricerca dell'ordine. Nella mia conoscenza l'ordine è un tipo di relazione.

Nel primo livello, questa relazione rappresenta la caratteristica indipendente semplice e pura tra gli elementi che sono dispersivi e non hanno influenza reciproca. Questa relazione che non ha relazione è un ordine statico.

Nel secondo livello, gli elementi sono messi in un ambiente. L'ambiente è un tipo di limitazione. Gli elementi influenzati dall'ambiente si scontrano e concentrano nel centro. Lo scontro è una condizione per generare la relazione e allo stesso tempo esso esiste nel campo limitato dell'ambiente. Questa relazione reciproca che implica la direzione è un ordine dinamico.

Nel mio progetto intero ci sono due tipi di ambienti. L'ambiente semplice appare nell'esercizio di pavimento dove esiste una pianta figurativa, cioè un limite, una porta, cioè la direzione fluente della gente, e le finestre, cioè la condizione per generare la luce. Gli elementi che sono influenzati da queste condizioni oggettive iniziano a muoversi liberamente nello spazio. Questo movimento è infinito e prosegue per tutto il tempo, ma ha una direzione chiara e perciò forma un controllo di linea che ho definito. Il controllo di linea crea l'ordine astrattivo all'immagine ottica.

L'ambiente complesso è il luogo del mio progetto definitivo e cioè il padiglione cinese nella Biennale di Venezia. Questo ambiente non è uno spazio semplice dove ci sono solo le misure, la altezza, l'entrata e l'uscita, ma ha un contesto storico proprio e una cultura profonda. Quindi possiamo parlare di ambiente complesso, cioè un ambiente che ha la conoscenza propria. Questo ambiente ha un desiderio di controllo in forza agli elementi che appaiono al suo interno, quindi ho seguito il suo desiderio e ho fatto un contrasto nel mio progetto.

Dall'orto botanico alla risaia è una diversa forma rappresentativa dell'ordine. A causa del movimento continuativo degli elementi, l'ordine, la relazione tra gli elementi e tra gli elementi e l'ambiente, non c'è una figura fissa della forma rappresentativa. La forma normativa e fissa della cornice che appare nell'orto botanico è rotta, ed è sostituita a una forma lineare molto libera, continua e flessibile. Questo rappresenta una conoscenza profonda, non c'è giusto o sbagliato, buono o brutto.

Nel periodo della tesi, in una mostra delle risaie dei dipinti cinesi nel padiglione cinese della Biennale di Venezia, ho combinato il percorso della pittura cinese e estratto due elementi importanti della figura e dello sfondo. Attraverso la distinzione delle relazioni delle diverse forme tra loro nei diversi periodi della storia della pittura cinese, vengono rappresentati i diversi tipi dell'ordine. Nella sala espositiva delle pitture antiche, la relazione tra la figura e lo sfondo è uno stato legato e nella sala espositiva contemporanea dell'artista Wu Guanzhong, influenzata dall'arte occidentale, la relazione tra la figura e lo sfondo rappresenta uno stato

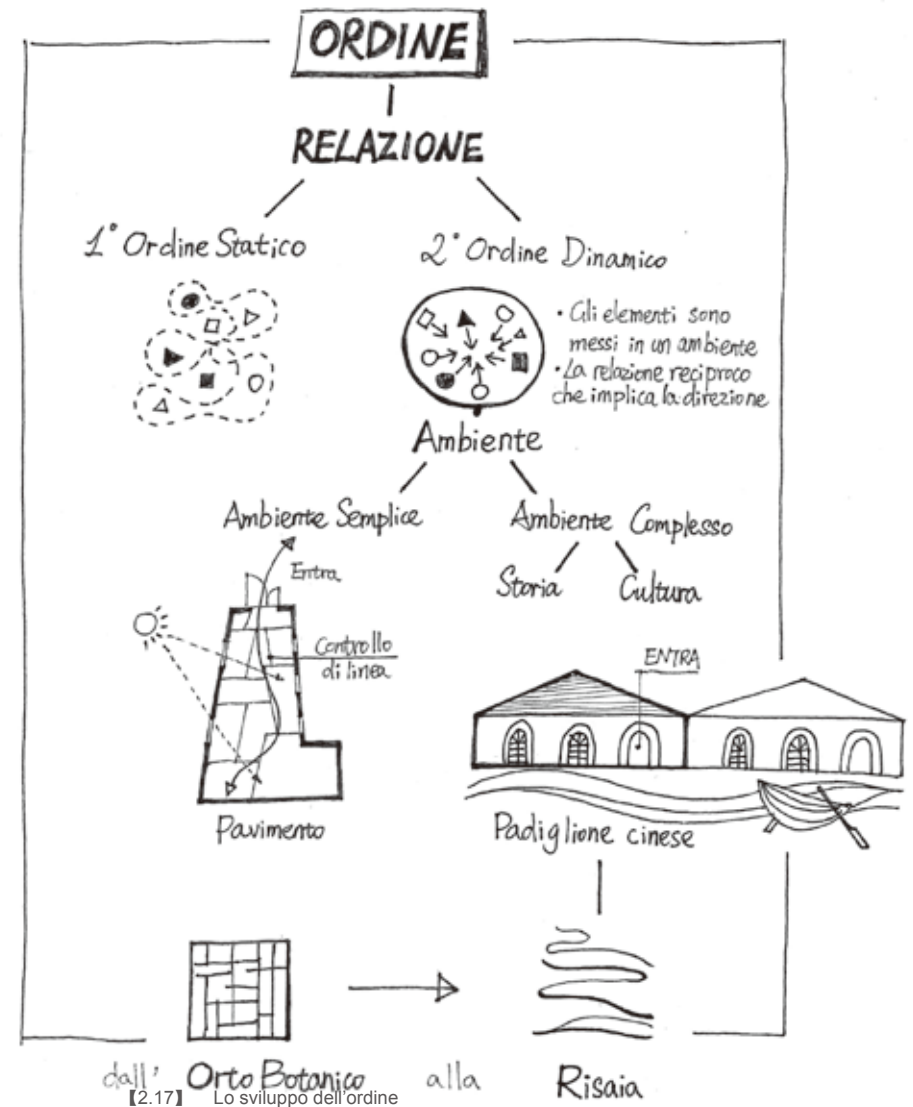
separato, e poi nella sala espositiva che mostra le pitture degli artisti di oggi, influenzata dalle diverse culture e dalle diverse forme artistiche, la forma separata cambia gradualmente una figura lineare molto semplice e astratta.

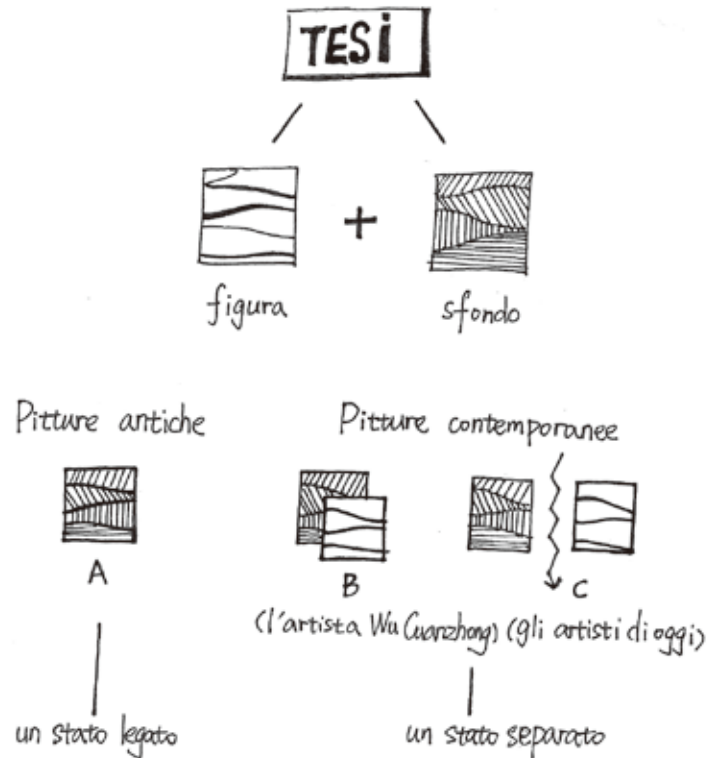
Quindi la mia conclusione è:

L'ordine: la relazione tra gli elementi, e quella tra gli elementi e l'ambiente.

Nel progetto del laboratorio l'elemento è la forma astratta delle risaie, e l'ambiente è il padiglione cinese con la conoscenza propria. Il mio progetto è creare un costrutto tra l'elemento e l'ambiente.

Nel progetto della tesi ci sono due livelli di significato degli elementi: possiamo comprendere gli elementi a livello delle opere pittoriche delle risaie, oppure la più profonda comprensione degli elementi è la relazione della figura e lo sfondo che sono estratti dalle opere. Ci sono anche due livelli di significato dell'ambiente: il primo è quello che rende il padiglione cinese un luogo che mostra tutte le opere. Il secondo livello della generazione dell'opera è individuabile dal grande contesto che è influenzato dalle diverse culture e dalle diverse forme artistiche. Il mio progetto consiste nel rappresentare i diversi tipi dell'ordine nelle diverse epoche e diverse forme rappresentative.

Attraverso la distinzione delle relazioni delle diverse forme tra la figura e lo sfondo nei diversi periodi della storia della pittura cinese, vengono rappresentati i diversi tipi dell'ordine

Un nuovo modo di pensiero

I due anni dello studio presso il Politecnico di Milano mi hanno fatto capire che le cose più importanti del design sono la storia e la integrità. Ora torno a vedere i progetti che ho fatto prima e tutti quelli mancanti in un percorso. Non possiamo aspettare l'ispirazione. Dobbiamo chiederci sempre "Perché ho fatto così?". Solo se si fa così, lo sviluppo del design può essere stabile e graduale.

Ringrazio sinceramente il mio professore. È una grande fortuna averlo incontrato a Milano. Nel percorso intero agisce sempre un "giudice" e ritiene che il design deve avere una provenienza. Ci insegna solitamente quale design è buono, quale è brutto con il suo livello di estetica e ci aiuta a sistemare le chiavi principali nei nostri progetti per svilupparli più facilmente. Gli esempi vengono rappresentati da lui non sono limitati agli edifici, ci sono ancora le arti e le pitture nelle diverse epoche. Lui accentua la ragione e il percorso del progetto e sempre ci si chiede "Che cosa succede in questo spazio?" Questo è un nuovo esercizio per imparare un altro modo della nostra riflessione: un tipo di continuato, intero, e sviluppato.

Nel lavoro futuro potrò ancora utilizzare questo modo della storia e la integrità nel mio progetto e diventerò una buona raccontatrice.

Bibliografia

«国画历史», 顾绍骅对中国画的认知、创作、发展的浅识 (系列) 论文目录 (说明)

«我负丹青», 吴冠中, 人民文学出版社, 2004

«*Defeated Architecture*», Kengo Kuma, Shandong People's Publishing House, 2008

«*Il linguaggio della visione*», Gyorgy Kepes, Edizioni Dedalo, 1990

«*Burle Marx, Barragan, Noguchi*», Peter Walker e Melanie Simo, <I nuovi paesaggi> Lotus, n.2 aprile 2001

Referenze

Huang Fan dal 2007 al 2011 ha studiato il corso di Interior Design presso la Facoltà di Architettura del Tongji Università. Dal 2011 al 2013 ha studiato Interior Design presso la Facoltà di Design del Politecnico di Milano. Dal marzo al aprile 2003 ha fatto il tirocinio nel Architetto Alberto Zecchini a Brescia. Dal maggio al luglio 2003 ha fatto la tesi con il professore Pierluigi Nicolin.