

设计和平艺术展 (DESIGNING PEACE)

当今世界冲突不断，和平仍是人类最渴望和最珍视的条件之一。和平不仅指没有战争。和平是一个可以建设、培养和维持的动态过程，确保所有人过上更有尊严的生活。在实践中，设计与和平建设都通过沟通、迭代和对背景的理解，设想一个包容多种声音和文化的未来世界。它们齐心协力，掀起变革，对抗不公平的世界。

本次展览展出的 40 件作品旨在鼓励对话，启发人们思考：如果我们能够为和平而设计，会有哪些可能。这些设计代表了设计师、活动家和艺术家在不同规模上的创意合作，以应对日益紧迫的社会、环境和经济危机。

设计和平艺术展探讨了如何凝聚创造力，构思一个我们想要生活的未来，并采取行动创造这一未来。

设计和平艺术展由库珀·休伊特史密森尼设计博物馆 (Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum) 主办。

本次展览由社会责任设计策展人 Cynthia E. Smith 和策展助理 Caroline O'Connell 共同策划。

媒体合作伙伴：

Dezeen、KQED

实物支持：

Jensen Architects、Studio-Hinrichs 和 Paper Tree。

部分

设计如何为安全、健康和相互尊重的环境提供支持？

注重生命的和平与安全长期方法在于更少地关注军事化，而更多着眼于所有人的安全、福祉和尊严。设计有助于营造一种重视和保护他人、满足基本需求、促进健康环境和尊重多元身份的文化。

设计如何解决冲突根源？

武装冲突的原因相当复杂，受到社会分歧、经济差距以及环境和政治因素的驱动。全球变暖和疫情让这些问题变得更加尖锐。设计有助于增强抗逆力、扩大可及性、挑战压迫制度，从而保护和改善全球人民的生活。

设计如何参与创造性对抗？

并非所有的冲突都具有破坏性。尤其在面对不公平的结构和制度时，冲突可以带来必要的变革和改善。创造性对抗具有变革性，提供了不同的声音和观点进行辩论的空间。设计师、艺术家和活动家的反叛性合作可以让人们重新关注长期存在的公正现象。

设计如何在寻求和平与正义的过程中拥抱真理和尊严？

实现正义意味着让全社会参与到有关过去的对话中，引起大众关注历史上曾遭排斥的声音。设计可以通过创造分享秘史的空间和传播新知识的创新方式，有效提升人类的普世价值观。

设计如何帮助从动荡过渡到和平？

建立变革性、有益于社会各阶层的长期和平，需要对可持续发展、和平建设和人权采取全面的方法。协作设计可以发挥关键作用，将不同学科、部门和利益相关者，特别是妇女、青年和边缘人群聚集在一起，以建设持久和平。

标签

Art the Arms Fair

每两年，伦敦都会举办一次规模最大的军火博览会，来自世界各地的代表团都会在此交易和采购武器装备。与此同时，Art the Arms Fair 旨在揭示和宣扬国际军火贸易在当代社会中的影响。艺术家和广大群众通过视觉艺术展览、讲座和研讨会，以及诗歌、喜剧和音乐活动表达对军火展的反对抗议，同时探索军事工业的替代选择。各种各样的艺术活动面向公众免费开放，为不喜欢参与强对抗抗议活动的人提供了更容易接受的反对形式。

天体政治：地球资源的枯竭与资本主义的宇宙未来

Bureau d'Études 制作了批判性地图，探讨当代政治、社会和经济体系。天体政治地图揭示了月球资源开采、定位卫星系统、采矿相关环境和社会危机以及开采所需月球基地和机器方面的潜在冲突。该地图将这些体系清晰直观地展现在我们眼前，有助于我们思考我们的未来。正如 1967 年确立了为和平和所有人共同利益利用太空的《外层空间条约》一样，这一地图再次呼吁我们重新认识地球、月球和其他天体，将它们视为相互关联的地方，而不仅是一个可供开发的无尽宇宙。

“Black Lives Matter（黑人的命也是命）”哈勒姆街壁画

在 2020 年夏天的种族正义抗议活动中，华盛顿特区市长决定在一条街道上描绘“Black Lives Matter（黑人的命也是命）”。受到这一决定的启发，美国各地的小城镇和大城市创作了数十幅壁画。“Black Lives Matter”哈勒姆街壁画是纽约市绘制的八幅壁画之一。艺术家们设计并绘制了北向壁画，同时 300 多名社区成员用两天时间完成了南向壁画。这不仅仅是一份艺术作品，也是一次历史性事件。这些壁画提供了重构公共空间对话的平台，确定了有色人种对聚集、创造和治愈的安全空间的需求。

“Black Lives Matter（黑人的命也是命）”街头壁画统计

目睹“Black Lives Matter”壁画在美国各地的迅速传播后不久，一位公开公民数据倡导者发布了一份在线电子表格，供人们记录这些壁画，旨在创建公共档案以留存这一历史性运动。该数据库面向大众收集记录，目前已经收纳了从大城市到小型农村社区的 200 余幅作品。该档案记录了每幅艺术品的关键信息，包括创作日期和地点、照片和媒体报道链接、壁画信息以及参与的艺术家和组织者。数据可视化展现出这一强有力宣言的广泛传播，以及事件之间的交集情况。

身体映射 (Body Mapping)

身体映射工具旨在帮助前儿童兵（在冲突期间被利用并遭受虐待和暴力的男孩和女孩）逐渐治愈，并重新融入社区。孩子们与其家人和社区成员一起，在等身大小的人体轮廓上描绘儿童兵经历造成的各种身体、心理和社会影响。身体映射图记满了描述每位参与者在冲突前、期间和冲突后经历的图像和文字。刚果民主共和国的七个社区制作了十幅身体映射图，并提出了具体建议，以启发对话并促进治愈过程。

圣诞行动 (Christmas Operations)

为结束哥伦比亚长达数十年的冲突，哥伦比亚国防部与波哥大一家广告公司合作开展了一系列活动，劝说 FARC 游击队（哥伦比亚革命武装力量）叛军放下武器，回归家乡。这一系列活动借鉴了从回归游击队员处学到的有效战术。第一场活动聚焦圣诞节精神以及与家人共度圣诞的节日意义；另一场活动则在丛林的河流上点亮灯火，在水面放出写满回家信息的灯球；还有一场活动讲述了士兵母亲的故事。这些人性化活动有助于改变公众对回归游击队员的看法。

独立足球协会联合会 (CONIFA)

CONIFA 是世界第二大足球组织。CONIFA 拥有 60 多支球队，代表约 6.75 亿人，由少数群体、无国籍人士以及不隶属于国际足球联合会（统称为 FIFA）的组织构成。CONIFA 致力于通过体育促进包容和福利，政治上保持中立立场，但其比赛和锦标赛为各队提供了在国际舞台上提升事业的机会。在通过友谊、文化和体育在全世界架起沟通桥梁的目标下，每名球员都充当着本国人民的形象大使。

尊严设计 (Designing for Dignity)

为应对奥斯陆性侵事件的显著增加，一个产品和服务设计学生团队携手医生、护士、社会工作者和警察等利益相关者，重新设计了整个性侵预防和应对体系，减弱了当前体系的冰冷感，让性侵幸存者感到更有尊严，更加温暖。设计研讨会提出了三种协调的设计方案：为幸存者提供舒缓安全毯；定制患者教育系统，引导幸存者了解医疗、社会和法律体系；以及指导患者护理诊所通过照明、色调和标识，打造有利康复的安抚性室内装潢。

灭绝标志

设计灭绝标志旨在提升大众的意识，即需要进行变革以应对由人类造成的物种加速灭绝。800 万种动植物中，有 100 万正面临前所未有的威胁。为便于绘制、识别、复制和理解，该标志以一个圆圈表示地球，一个沙漏发出紧急警告：许多物种“时日无多”。该标志在世界各地广泛使用，已成为日益壮大的反抗灭绝运动的视觉标识，也是世界“和平抵抗的生态标志”。

HarassMap 骚扰地图

经历了埃及街头的日常性骚扰后，四名女性设计了一个在线人群地图匿名举报系统 HarassMap 骚扰地图。所有人都可以通过短信、网络、电子邮件和社交媒体分享事件，说明地点、日期和时间，提供个人或目击者描述，并说明是否发生了干预。随后，这些帖子会添加上地理标记并汇总，在数字地图上显示骚扰高发点。举报平台的匿名性减轻了禁忌性话题的负担，这些帖子提供了明确的证据，有助于推动社会和政策变革，为所有人提供更加安全可靠的公共空间。

仇恨言论词典 (Hate Speech Lexicons)

伊拉克记者注意到媒体报道中使用煽动性语言的危险性，因此展开调查，开发了仇恨言论词典。这些指南经过缜密研究，包括单词、短语，以及说明某些单词如何及为何会引起强烈甚至暴力反应的示例。随着社交媒体的兴起，PeaceTech Lab 开创了通过机器学习、研讨会以及当地社区访谈，识别仇恨言论并设定背景的流程。由此产生的词典可在网上免费获取，同时提供可用于阻止煽动性语言传播的替代单词和短语。如果获得资助，未来还计划推出以美国为重点的词典。

创意箱

创意箱是一个便携式图书馆和临时多媒体中心，易于运输，无需能源，可在 20 分钟内安装到位。它旨在部署到世界各地的困难地区，包括难民营、偏僻社区、服务不足的城市空间和偏远的原住民土地。每个创意箱的内容都根据当地社区的需求量身打造。创意箱目前已遍布六大洲，免费提供信息、文化和教育资源，帮助促进复原和建设更加宽容的社区。

岛屿跟踪器 (Island Tracker)

岛屿跟踪器是一个面向公众的在线创新工具，属于美国战略与国际问题研究中心下辖亚洲海事透明倡议的一部分，利用容易获得的商业卫星图像记录世界上最具争议水道之一——中国南海的活动。跟踪器记录了中国、马来西亚、菲律宾、中国台湾和越南声称拥有主权的近 70 个争议岛礁和岛屿上的人工岛建和施工项目，如新建机场和港口。跟踪器提高了这些偏远地区的透明性，有助于防止误判，打击武断行为，为支持地区稳定的集体行动创造机会。

韩国重塑 (Korea Remade)

韩国重塑通过景观设计，为韩国公民提供社会、经济和文化机会，探索朝鲜半岛统一后的不同未来。景观设计工作室聚焦世界上防御最严密的地区之一，即分隔南北朝鲜的非军事区 (DMZ)，思考了人类重新居住、自然恢复和现有基础设施。这包括分散的观测站、废弃的军事基地、雷区、地下隧道以及现有的森林、河口和湿地。这些提案消除并重新划定了边界，同时通过复杂的景观重组和生态学解决人口流离失所、活地雷、土壤污染以及景观视野重要性等问题。

地图 (子弹毯系列) (Maps (Bullet Rug Series))

在地图系列中，Raúl Martínez 收集废弃的子弹壳，手工编织成闪闪发光的地毯，讲述不为人知的故事。每个弹壳上都标有制造商代码和原产国，因此可以用来追踪国际武器贩运路线、秘密外交和军事干预，揭露枪支暴力背后的复杂经济学。该系列的第一块地毯由危地马拉收集的 9 毫米弹壳制成，弹壳上印有该国内战期间三大武器供应商——美国、俄罗斯和以色列的标记。

我先祖的花园 (My Ancestors' Garden)

我先祖的花园记录了近一半卖至北美的非洲奴隶的入境口岸。成千上万的非洲奴隶在那里被关进仓库、被贩卖，还有许多人丧生。国际非洲裔美国人博物馆的景观设计揭露了被抹去的事实（前加兹登码头的位置从未被标注过），揭示了长期以来被掩盖的真相。景观设计以废奴主义者所绘制拥挤奴隶船中的人体尺寸轮廓标记水域地形，同时借鉴了供非洲奴隶自由会面，分享家乡故事和传统的“静谧港”景观灵感。

《请出示证件》(Papers, Please)

《请出示证件》这款游戏目标在于建立同理心。游戏中，玩家扮演的不再是国际精英间谍，而是虚构共产主义国家阿什托兹卡的一名低级边境检察员。玩家的任务是决定哪些人可以入境，哪些人将被拒之门外和/或逮捕，玩家将置身于边境、权力动荡、行政运作和道德困境的复杂情景中。该游戏改变了围绕政治问题的视角，揭示了移民问题，同时建立了对受影响者的同理心，实现了解决冲突与和平教育的核心目标。

和平亭 (Peace Pavilion)

孟买建筑师打造“和平博物馆”的设计方案，向全国战争博物馆竞赛发起挑战，旨在塑造新的叙事，改变印度关于战争和民族主义的讨论。和平与非暴力的理想是博物馆内容和规划不可或缺的一部分。这一雄心勃勃的设计旨在探索印度历史上的非暴力叙事，同时为印度的未来创造更加民主的场所。和平亭设计温馨，中心为公共广场，形似树冠，旨在提供远离印度城市各种元素和日常混乱的避风港。

积极和平指数

一家澳大利亚智库对大量针对冲突的研究提出了挑战，转而探索和平的驱动因素，旨在“让世界聚焦和平，将其作为衡量人类福祉和进步的积极、可实现和具体标准”。该组织设计了一套衡量全球和平的工具，其中包括积极和平指数，该指数概括了年度全球积极和平水平（即创造和维持和平社会的态度、制度和社会结构）。该指数确定了有助于社会抵御经济、政治和环境动荡，更能适应瞬息万变世界的因素。

Rare Earthenware

Rare Earthenware 让人们看到了全球供应体系中重要但往往不为人知的方面，即用于制造电子产品和可再生能源技术的稀土元素。全球 95% 以上的稀土来自中国，其中大部分来自地球上污染最严重的地区之一——包头。与冲突矿产一样，稀土开采可能导致或加剧现有冲突，同时稀土的开采和加工过程可能含有剧毒。尽管如此，稀土元素仍广泛应用于支持日常生活的技术中。

RefAid

RefAid 是一款移动应用程序，为逃离冲突时一无所有，随身只携带一部手机的人设计。该应用程序向难民和帮助者显示附近的服务地点，并在地图上定位他们的位置。应用程序界面提供越来越多的语言版本，使用简单的彩色图标指示食物、住所、厕所/淋浴和法律帮助等必需信息。该应用程序将信息汇总到单一平台，改变了各组织更新服务、与人们实时沟通的速度，促进整个行业更加数字化。

非洲再绿化 (Regreening Africa)

撒哈拉以南非洲地区 80% 以上的人口靠土地维生，但近一半的土地已经退化，导致土壤易受干旱、风暴和养分不足的影响。生产性土地的大量丧失加剧了对日益减少资源的争夺，可能导致人口迁移和冲突。为应对这一迫在眉睫的挑战，非洲再绿化倡议应运而生。该倡议推出移动应用程序，跟踪并传播当地科学知识。农民们可以记录并分享自己行之有效的再绿化方法和应用的恢复工作。所收集的数据经过分析，可调整和优化正在进行的可持续实践。

安全通行包工作坊

为躲避冲突和迫害，抵达希腊莱斯沃斯岛海岸的难民人数创下历史新高。当地居民团结一心，将以前的夏令营改造成了由社区管理的难民营，并成立了安全通行包工作坊。工作坊雇用难民和当地居民，让他们在此一同工作和创作，同时学习新的技能。这些安全通行包有多种尺寸，由历经艰险的海上旅程后废弃的回收救生衣和橡皮艇制作而成，向世界传递了安全通行权的重要信息。

社会应急响应中心

社会应急响应中心 (SERC) 是一种临时工作室，旨在为有需要的社区提供帮助。这些中心不是为了应对台风等自然灾害而设立，而是为了应对社会不公、石油泄漏、中产阶级化等社会紧急事件。该团队重新构思了类似“停、放、滚”消防训练的明确应急程序，要求参与者“停止”，环顾四周、集合人员；“放

下”恐惧、焦虑和假设；并“思考”，共同提出新想法等……SERC 由活动家和艺术家共同领导，旨在凝聚社区，共同构想和建设一个更强大、更公正的民主社会。

Startblok Elzenhagen 临时住房项目

Startblok Elzenhagen 是三个经济适用住房开发项目中的第二个，旨在为 18–28 岁的年轻难民和荷兰青年创建社区。年轻难民和荷兰青年住在一起，一起工作上学，相互扶持开启在阿姆斯特丹的生活。设计者 MUST Urbanism 将住房的物理和社会设计视为一个城市，即不同背景的人们之间的联系和互动系统，并打造了各种共享的公共空间。建筑中的走廊就像邻里之间的街道，设有公共设施和社交活动区域，可以在此发生许多偶遇。每层楼都设有大阳台，扩大了走廊的实用性。

石头花园 (Stone Garden)

石头花园是一座高 13 层的塔楼，为战后城市的居民带来了充满希望的未来。一位贝鲁特建筑师将其设计雕塑般的住宅，将动荡事件转化为创造潜力。每扇窗都面朝大海，点缀青翠绿植，将大自然融入住宅，同时自然地适应不断变化的地中海气候。石头花园作为地标见证了贝鲁特的经历，建筑师将其描述为“活的考古学”，它以建筑形式体现了这座城市所经历的一切。同时，建筑工人的工艺在塔楼的条纹状外墙上清晰可见，为逃离战争的建筑工人带来了新的归属感。

跷跷板墙 (Teeter-Totter Wall)

长期由边境墙隔开的美墨两个社区聚集起来，在横跨美墨边境的三个超大跷跷板处玩耍。隔离墙本身充当了跷跷板装置的支点。儿童和成人都在跷跷板上尽情玩耍，边境一侧的运动和行动直接影响到另一侧，也呼应了美墨之间的关系。跷跷板装置暂时让这一小段边境成为了充满希望和欢乐的空间，揭示出尽管隔离墙及其建设导致了无尽的仇外心理和暴力，边境地区仍是妇女和儿童可以有尊严生活的地方。

The Adventures of Daly 漫画运动

The Adventures of Daly 漫画运动利用漫画书，打击极端分子针对弱势突尼斯青年的招募活动。每本漫画以不同人物的经历为中心，与当地青少年共同完成，并由他们审阅漫画、故事和对话；该漫画随后成为讨论创造暴力替代叙事的起点。小说中虚构的情节提供了基于真实经历的故事，产生了真实的叙事，这些叙事不围绕极端主义展开，但可以解决突尼斯青少年面临的敏感话题和现实问题。

《世界人权宣言》海报

《世界人权宣言》始终是一份开创性文件，宣布了全世界所有人都有权享有某些绝对权利和自由。联合国与艺术中心设计学院合作创作了一系列海报，诠释了该文件的理念。从插图、美术到平面和产品设计专业在内的全校学生选择以视觉形式展现不同的文章，打造了一套强有力的设计，提醒我们宣言的全球协议在当下与在 1948 年首次创建时一样具有现实意义。

世界和平标志

乌拉圭的一位新锐平面设计师试图创造一个供全世界人民自由使用的通用和平标志。现有符号和标志的含义存在矛盾和疑问，阻碍了所有人自由使用。V 形手势既象征胜利，又表示反对，鸽子也是一种宗教象征，同时 20 世纪 60 年代反主流文化的和平标志最初也是为核裁军运动而设计。而在世界和平标志中，地球仪代表着我们相互关联的星球，标志性的和平标志位于正中，线条与这个象征自由和善意的标志相连，并向外辐射而出。