

EMERGING CHINESE DESIGNERS

拒绝被定义的中国设计

编辑_克拉克 撰文_李鲁博 设计_荷西 实习编辑_翠羽

来到一年一度的设计盛事，除了Marcel Wanders的最新代尔夫特蓝器皿、米兰设计展中刚出现的Seletti的猴子灯之外，我们还期待看到什么？是数字化设计实验，还是山水意境的家居设计？不管怎样，展览的目的就是为了告诉你，设计既是生活，也是变化。

设计上海不好看了？

Peter Linnitt 颇显浮夸的龙皮座椅《龙》，最后在保利拍出了人民币 40 万元的价格，大概是首届设计上海最浮夸的事情之一，除此之外，人们也吐槽排了 3 个小时队，人挤人的观展体验。而当首届各种评论的声音慢慢隐去之后，设计上海已经逐年成为一个国内追赶潮流的 must see 的年度盛事。随着第二届搬进了有历史背景的上海展览中心，引入更多的国际设计品牌，今年一下子又变成了中国设计的主场，中国元素和设计鲜肉成为讨论焦点，没有变化的，仍旧是观展的人潮汹涌。

设计上海第一届总共有 48000 名参观者，其中非专业观者占到绝大多数。这给了主办方很大的信心，同时给国外参展商的日后选择预埋了伏笔。

第二年展览转移到上海展览中心，这座模仿圣彼得海军大厦的建筑，代表俄罗斯新古典主义风格，华贵的顶棚和吊灯、精致的门廊，在上海这个地方本身成为中西融合的标志之一。2016 年设计上海参观者仍在 4 万人以上，海外品牌仍占主要分量，有 70% 的品牌都是第一次到达中国。“中国对时尚的热潮已经转移到了家居和产品设计方面。”创意总监罗斯·厄尔文 (Ross Urwin) 说。伴随着中国艺术市场和奢侈品市场的极速扩大，主办方对设计上海的预期没有变化：打造国内最高端的设计展会，不仅在限量设计上增加含量，而且在经典品牌的引进上也不遗余力，Vitra、Moroso、Seletti 等品牌都陆续进入。

而对于刚开始设计启蒙的中国人来说，亲眼看到和体验高级家居品牌产品的机会还是非常少的，对限量设计的好奇更是强烈，这让设计上海比

起专业的展会来说普及意味更加浓厚。丹麦和瑞典设计品牌、意大利品牌，悉数拿来经典和最新系列，2015 年的国际品牌数量扩展到了 300 个，不仅 Vitra 家居系列首度登陆中国，还有 Moroso、Seletti、Fritz Hansen、Alessi 以及 Hay 等一线大牌让精致的上海人都体验到现当代设计的乐趣，而靠着之前连卡佛买手经验，创意总监罗斯·厄尔文也带来了不少小众品牌和限量定制品，这些都使得设计上海胜过其他国内展会。

但是不少参加今年设计上海的人说，设计上海画风突变，变得不好看了。本届参展的 350 余家品牌、艺廊及独立设计师中，本土设计师上升到 40%。在展览的三个主要部分——当代设计、经典设计和限量设计，以及特别策划的展览活动中，本土设计师都大幅度增加，他们的作品与国际品牌产品并置在一起，角逐观者的吸引力，而其中大部分作品来自一些国内原创设计界的熟面孔，对于常年跑家具展的设计专业人士和媒体人士来说，并非第一次看到了。

当代设计馆里的国际高端设计品牌和独立设计师作品还是保持一贯水准，丹麦 Hay 带来的最新系列 Palissade 和 New Order 组合架，“丹麦现代设计馆：Modern Danish”则推出 11 个丹麦品牌产品，瑞典国家馆则带来了空气净化器和天然植物墙。

而展览最大的亮点“限量设计”则面临缩水。在过去两年，其展品的标新立异和价格高昂成为值回票价的重要内容，主办方设置这个展馆的野心部分也在于为限量设计寻找收藏买家。但是今年，“很多高端的画廊都没有来，仅就限量馆而言，没有去年好看。”设计师张周捷谈起观展体验时说。他的数字化设计作品随 Gallery All 两次参加限量馆展览。“画廊发现产品卖不出去，只是过来展览一下，当然就不来了。”

几个互动装置项目成为媒体报道的焦点：由施华洛世奇展出、仿若现代图腾的 Zotem，由艺术家 Kim Thomé 打造，借助施华洛世奇水晶的反射和折射作用以及动态装置呈现出迷人的缤纷色彩。还有 LASVIT 呈现的互动型玻璃动态雕塑 Supernova，它用透明玻璃构建出线性结构，并通过不同角度的移动变化创造出让人着迷的光线效果。这两个作品在展馆的核心位置，每个人都不会错过。

越来越成熟，多元还不够

“从设计上海开始举办的这 3 年来，中国青年设计师的设计作品整体水准有了很大的提升。这些设计师的才能让人难以置信，而且也反映了背后日益增长的中国设计市场。”创意总监罗斯·厄尔文接受《新视线》采访时说道。5 年前这不可想象。5 年后，设计师和工作室成了常态，设计上海没有理由不反映这个趋势，并从中寻找到自己的本土化之路，在这个过程中，为设计新手和优秀作品提供一个展示舞台是大势所需。对于今年的本土设计大幅增加的情况，展会的中国区总监谭卓称，“希望通过这样一个平台让中国设计师更多地接触到西方的设计机构和收藏者，也希望提供一个原本就非常国际化的舞台供中国设计师发声。”

新锐设计师的评选活动就是舞台之一，从 2015 年开始设计上海就每年评选 10 位新锐设计师和组合，并在展览开幕当天公布中国设计新星（去年名为 2015 中国最佳设计新锐），对新锐设计师的初选并没有严格且公开的程序标准，但是“不是很有名的那种，不想去寻找世界上已经开始报道的设计师”。被评选的设计师基本上都是设计界的新人，但是也不乏已经获得一些关注的个人和组合。

2015 年获此奖项的陈福荣 2014 年创立设计品牌 wuu，他可以免费获得今年展览的一个展位，也得以在伦敦“百分百设计展”上亮相，从而结识更多的资源。他之前偏重于家具设计，现在更多在做家居用品尝试，最近的“福剪”项目探究了福建地区的传统剪刀制作，在工艺的基础上进行了前期的设计，再在工艺上用传统方法进行更新。

与其说今年 10 位新锐设计师更为成熟，不如说他们的思路都非常清晰。这里面有 2011 年成立的 Benwu Studio，目前由 4 位跨学科成员组成。工作室成立第一年设计了椅子 Sunmao Stool，延续工艺灵感，2014 年的作品 Sumo Chair 已经是非常成熟的一款设计。由 Ahti Westphal，周贞徽和 Catherine McMahon 成立于 2014 的 Atlas 则呈现了与手工艺人合作的灯具系列“Wireworks”，曾在芬兰学习生活的王旻佳刚刚回国，她的灯具通过注浆和高温烧制产生层叠的效果。而其他一些工作室和设

01

02

01. 设计师张周捷用数字化方式设计的“Mesh Series 网格面系列”椅子

02. 年轻设计师组合 Benwu Studio 所设计的 Sumo Chair，借鉴了中国传统榫卯结构，不需要黏着剂，容易组装，靠背低矮

03

04

05

06

03. 设计师周宸震所设计的 Suit 系列椅子，选取贴近时装质感的布料作为座椅主体，细框架作为支撑，并在局部饰以金属色进行点缀 05. yuue design 设计工作室所设计的便携台灯 Foldable，使用时只需把灯拉出；不用时只需轻轻推回。柔软的硅胶灯罩最大化地确保了储物能力 04/06. 设计师蔡烈超所设计的鸵鸟桌和提篮桌，设计师以更少的材料和丰富的色彩来做设计，除了极简主义的风格外，它还提供给一种立体转为平面的视觉错觉，使得设计变得更生动有趣

计师比如 BUT 工作室、蔡烈超、耳语工作室，都是近几年成立或崭露头角，另外一个活跃于国际舞台的 yuue design 设计工作室也已经有一系列作品问世。这些新星设计师的背景大部分都有留学经历，他们更多地抛开了传统符号因素，从材料和工艺入手。设计之星最后颁发给了两位设计师，Benwu 的作品以“最佳设计”赢得竞赛，同时生茵以“家庭工作室”办公家具和线篮“竹轿”作品获胜，成为“最具潜力设计师”。

如果这些新星设计师还在起步阶段，展会上看到的很多本土原创设计品牌已经在 3 到 5 年中发展出自己的规模，并且有了固定的消费群体或客户。比如来自上海的品牌吱音，他们同“本土设计”一起参加了 2015 中国国际家具展。从上海人生活记忆中寻找设计的突破点，以网络销售和合理的价格培养了一批固定的消费群体，吱音走了一条量产原创的路线。

设计师杨明洁则比较偏向于传统工艺和东方元素，他带来了羊舍造物计划，融入了中国人文思考和传统手工艺，屏风将中国画三维解构，落地灯则结合了造纸和纸伞工艺。通过“纸”“木”“丝”“金”等材料，与匠人合作赋予其经验和工艺的控制。

本土设计师的增多和日渐丰富是这次展览不可忽视的信息，但是总体而言，设计的多元化并没有如料想的那么自然而然地到来。如果要打个比方，本土设计师似乎分为两派，一派钻研门派秘籍武功，从传统中取经

修炼，希望能成内功大法；一派苦修西语语法，从材料、结构等方面重复欧洲大师之路，如此创新也难上加难，似乎唯有两派合一，才终成大器。否则武功日益高强，语法日渐精进，但是路数是明眼人一下就能瞧得见的，一流设计浑然天成的感觉，化为绕指柔的巧思奇技，还非得有特殊本领才行。

本土设计? 寻找一种设计方法论

在一幅互动多媒体装置作品中，试图解读属于臆想中的文化密码：舍形取神、天人合一、空灵、含蓄等等。展会现场这个探讨东方美学的互动展，似乎是自由的命题作文，有眼前一亮，但没有太大新意。中式生活空间则挑选了 20 件以东方美学为核心的家居设计展，抛开主题，里面每一个个体都值得详细评说，以探讨关于本土设计和中式生活的内涵与形式。但如果不能落实到每一个具体的设计，本土设计的概念就成为一个伪命题，或者说，变成一个专利标签，保护或讽刺一种设计特权，这一点在艺术中或可玩味，却并不会在设计中引起更好的影响。

许多年轻设计师，在过程中慢慢扎根回到传统手工艺中，部分原因在于这是一种追溯文化根源的必经方式，它指向以工匠为代表的过去的中式生活。张轲在设计上海的设计论坛上就提出，“其实‘中式’是一个很危险的词，它是一个更‘微妙’的感觉，而不该是符号化的中国”。外

07

08

07. ATLAS 工作室所设计的“WIREWORKS”系列灯具，赋予了传统编织手工艺和传统材料以新的设计方法 08. 如恩设计研究室为 Parachilna 设计的灯具，借鉴了中国传统灯笼造型

国品牌可能更希望看到符号化的中国，这成为早年中国设计的束缚，好在年轻的设计师已经可以渐渐摆脱这种束缚。

“我们不倾向去区分本土和国际的定义和区别，作为有中西文化背景设计师的工作室，我们比较注重设计过程中的 context 和如何建立合作关系和群体。”Atlas 说。新一代的有西方学习背景的设计师并不再觉得本土设计是需要被提出的概念，这不是忽略设计的在地性，而是更多针对设计的全球性：“原创性 authenticity”。“在这个后网络时代，Instagram 和 Pinterest 成为设计师灵感的主要来源，原创性是全球化的问题，不只限于中国的设计师。”其寻找方法，不是借用中国元素的符号，而是从文化根源出发。

因为断裂太久，寻找根源变成一条回望和忘记的溯源活动。这次展览的不少作品都与其相关或靠边，比如“品物流形”团队创立了位于杭州余杭五常的“From 余杭融设计图书馆”品牌，从传统材质和工艺出发，去实验性地进行解构和再设计。不仅仅是一种对传统的继承，也是一种创作的训练方式。

设计师张周捷认为这里面其实是一种文化基因，作品的灵感来源是从抽象的哲学、具体的物体形象还是材料出发就不再是首要因素，但是从基因到成品的转化过程则得益于纯粹独立的个人思想系统，在这层意义上，

同样是源自灯笼，如恩设计研究室（Neri&Hu）为 Parachilna 设计的灯具因为进行了更为抽象和材质的转化，而更值得玩味。

做数字化设计的张周捷此次在画廊 Gallery All 展出了“Mesh Series 网格面系列”，体现了五六年来工作室在金属加工上的工艺突破，两个互动装置可以通过声音等与观众互动。以网格面这一计算机基本图形语言为起点，模拟了水——这一自然界介质的形态，最终以金属施以技术切割及人工制作打造装置。看似没有生命力的数字化技术，却可以演绎出接近自然的无为设计。目前工作室还是更多面对画廊定制或收藏作品，但是张周捷认为数字化是未来发展的一个方向，“设计是当下的”。

“当代中国设计风格是我们非常期望看到的。中国设计浸泡在历史传统手工艺之上，最近 20 年，人们到西方学习，现在他们开始说西方的东西不再给我们养分，‘我们’自己有着非常惊人的传统工艺，我认为这在将来是非常重要的，而且必须是。”创意总监罗斯·厄尔文去年接受 Dezeen 采访时说。

从传统文化转化成现代主义，设计可能是其中最重要的一环。在这一点上，我们同设计上海主办方一样乐观，但是，创新、坚持自我的美学、加强销售技巧之外，成为好设计师还有一部分就是“能够表达设计对你意味着什么”。也许对于问题本身，很多设计师还比较模棱两可。