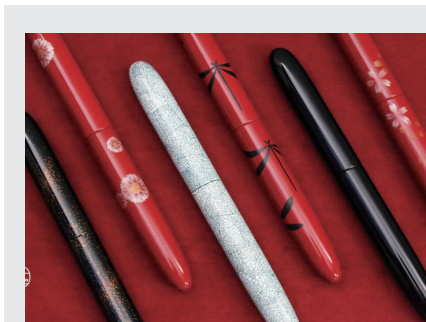

谁的心里没有住过一个小孩 开学季话文具设计 “小确幸”里有章法

◆ 琳恩

■ 文具遇上京剧

■ Nedo 减震笔

■ 文具控选购文具首先是凭“眼缘”

■ 四时花景书签

■ 詹凯文“无边界”订书机

痴迷于文具的肯定不只你一个。每年9月开学季,采买文具提上了莘莘学子的日程,跟着兴奋出谋划策的,一定还有一部分父母。“小时候喜欢逛文具店,买很多花花绿绿的本子和精致玲珑的文具,很多根本不是为了用和写的,仅仅是看着它们,感觉心情就美好起来了。”文具之中包含着很多人的青春回忆,很多人虽然离开校园已久,但只要看到琳琅满目的文具,仍会产生“老鼠掉进米缸里”的愉悦心跳,买回一堆花花绿绿的文具之后,又秒变“童话里在山洞中守护着财宝的巨龙”。文具控将这种欲罢不能称为生活中的“小确幸”之一。

实际上,设计师和文创人中就有不少这样的文具控,小小的文具给了设计师尽情挥洒创意,施展才华的舞台。

■ 眼缘之外还要有内涵 ■

文具设计但凡和某个卡通、漫画大IP沾边,成为其衍生品,大概率都是畅销产品。消费者购买文具,在绝大多数时候凭的都是“眼缘”,人们熟悉的IP具有天然的优势。但更让设计师骄傲的是,他们的设计能解决了某个使用中的关键问题,或者引发公众关注而掀起了一种潮流。

日系冷风的领军设计者佐藤大和他的Nedo团队就有一系列令他们骄傲的文具作品。他们和制笔品牌联合推出的减震圆珠笔,就因为很大程度上解决了笔身晃动和书写噪音问题,成为不少人的心头好。依然是沿用Nedo标志色黑、白、灰,减震笔看上去外观简约,似乎“正常”得有点平庸,但其中暗藏玄机。上半部分的笔夹和笔身自成一体,设计师此举不只是为了让整体线条流畅,而是在写字过程中避免头重脚轻的感觉。同时,Nedo团队还在笔尖位置加入了黄铜配重,将重心更多地落在笔尖,在墨囊和外壳之间配置固定元件,使其更加牢固。他们还在按压系统中加入专门弹簧,使得写字过程中减少噪声。“心无旁骛,只管用心写字”,成为减震笔最大的设计卖点。

Nedo的设计用的是加法,而洛杉矶伊索(Enso)设计工作室的建筑师们则从自己的切身感受和实际需求出发,做起了“减法”,打造出一款带有刻度尺的一体化钢笔。

因为工作需要,伊索的建筑师常常使用钢笔和尺子来模拟计划和画草图,两样物件少一件都很不方便。钢笔时要脱掉笔帽使用,这是常规到被人忽视的动作,而正是观察到这个动作,建筑师们便将传统三角体刻度尺变成钢笔的笔帽。换言之,这款钢笔有一个长长的三角形笔帽,笔帽可以作为一个刻度尺来使用,两者合为一体,为常有钢笔绘图需求的人提供了便利。

专业人士都心知肚明,常规文具的构造有合理和科学之处,想做改动绝非易事。但只要有心,也并非完全不可能。新加坡设计师詹凯文就在订书机上做了文章。因为他在使用订书机的时候也遇到过和其他人一样

工业设计师群体中盛行一句俚语:“没设计过一支笔,一把尺,一件像样的文具,你好意思说你自己是设计师?”足见设计师中文具控大有人在。

无论是色彩饱满、注重视觉感受的欧美风设计,还是目前极为流行的日系冷淡风,及至正在悄然兴起的国产原创,都有一批“忠粉”。但看似可以任由设计师思绪驰骋、天马行空的文具设计领域,其实也潜藏着规则底线。外形简约的文具,其实背后的设计一点也不简单。

——编者

的烦恼,订书钉只能钉在文件页面的边边角角,再想往中间移动就会被订书机的连接处卡住。下决心解决这个问题,詹凯文在反复观察后,决定尝试将订书机的底座与主体分开。没想到,这个“拆分法”效果还真是不俗,他利用隐藏在两端的磁铁,让底座与主体隔着纸张也能连接对位使用,一个“想订哪里就订哪里”的“无边界”订书机就诞生了。

而要说开环保潮流之先,芬兰建筑师艾瑞·卡罗莱恩(Ari Korolainen)是不得不提的名字。早在1985年,他就意识到利用再生资源将成为设计行业的重要趋势之一,于是,彼时,他就开始尝试用纤维板材设计公文包和文具。他和技术人员研发回收皮革纤维化和干燥上色技术,使回收材料再度获得新生,成为带有插笔位的超薄手杖、学院式公文包等爆款。由于他将此系列命名为“私人文档”(Private Case)并且畅销已久,艾瑞也被人们称为“私人文档”先生,成为设计领域的一段佳话。

■ 国潮原创复兴有门道 ■

“早些年,我和朋友关注的都是一些日本,或者欧美设计师出品的文具,但这些年来,情况发生了变化,国产文具不但功能设计越来越上乘,而且,深度挖掘中国的文化内涵也是国外设计师很难做到的事情。”多年从事精品文具展销工作的李俊坦言,这些年来,国潮原创文具功能设计不输舶来品,屡屡在国外获奖,而且也因为对文化内涵的充分发掘和创新设计,在国内市场广受消费者欢迎。

比如,某国产品牌文具设计的快速电动胶带切割器,因为结构紧凑,在功能上解决胶带切割等“麻烦”的小事,大大提高学习和办公效率,一举获得红点和IF两项设计大奖。又比如,谢磊、林帆设计师的U盘笔因为将U盘存储功能和笔的书写功能有机结合,而斩获红点奖评审团的好评,成为畅销海内外的文具和伴手礼。

而当下,年轻人更对文具的文化内涵提出更多要求。比如,考试时,打出“逢考必过”口号的孔庙祈福笔、涂卡笔,卖得钵满盆满。对孔孟之道的了解以及娴熟运用,中国的设计师完胜国外同行。

毫无疑问,在文具原有功能基础上,大打文化牌是国潮文具迅速站上C位的重要原因。除了口红、首饰之外,文创跨界网红IP的故宫元素,也一样出现在文具上,诸如四时花景书签、金榜题名中性笔、墨色碑文铅笔,也引发了不少文具控前来剁手。而包括上海博物馆在内的各地博物馆、艺术馆在开发国潮文具中也没有示弱,纷纷拿出亮眼作品。

还有设计师用诙谐的手法,让文具搭上国粹京剧顺风车,将京剧中对应的生旦净丑角色的经典扮相,以手绘的表现形式呈现,也是国潮文具中的网红爆款。

据说,还有设计工作室力邀漆器工艺大师合作漆艺钢笔,挑战高难度工艺文具,让不少国外设计同行感慨中国原创国潮文具“后生可畏”。但实际上,中国原创文具具有不少优质老品牌本身就具有相当的硬核实力,像是人们耳熟能详的就有英雄钢笔、中华铅笔、马力颜料,都是响当当的老一代国潮文具品牌。如今,国潮原创再度复兴,更多的文化宝藏还等着中国设计师们慢慢挖掘,好好利用。

■ 好创意也需遵守底线 ■

文具设计看似没有章法和规则,设计师如何发挥似乎都不为过,但其实不然。尽管设计师在创作新的文具产品时,总是试图再寻找突破,打破之前的规则束缚,但总有一些规则底线需要遵守。

最典型的例子就是圆珠笔、签字笔这类书写工具的笔帽上都保留着一个气孔。实际上,这个不起眼的小孔在关键时刻能发挥大作用,一旦顽童发生意外吞嚼笔帽的事故,笔帽上的这个小孔能保证顽童的呼吸道不被完全堵死,为抢救时间抢救争取了宝贵的时间。因此这个气孔也被列入强制生产标准,没有空气孔的圆珠笔、签字笔为不合格产品,无论设计师的创意多么令人惊艳,这个底线不能破。

从某种意义上来说,文具设计有其特殊性。文具很大部分使用者都是在生长发育过程中的孩子,而即便是成年人所用的办公文具,也属于高频率使用产品。因此,小小的文具,从选材到加工工艺都有讲究。除了笔帽有无通风口之外,过白的册本,金属文具尺是否有锐角,油画棒、蜡笔、修改液、橡皮、圆珠笔是否有刺激气味,都是设计师在出品自己的得意之作时应该打起十二万分精神注意的。

设计文具不仅是个要对各种细节拿捏恰当的技术活,更是具有社会责任的“良心活”。能让文具控拥有百分之百放心的“小确幸”真心不易。

▲ 漆艺钢笔
▲ 国产电动胶带切割器

■ 带有刻度尺的一体化钢笔

■ 文具遇上京剧

■ “私人文档”