

2024 上海国际室内设计节特刊

上海国际室内设计节作为一个交流、互动、展示、学习、资源共享的大平台,已经成为设计领域的一张名片,聚集了大量优秀的设计力量。2010年以来,在上海市室内装饰行业协会举办的多届上海国际室内设计节上,无数设计师的才华与激情在这个平台上碰撞、交融。从一个个创新的理念到落地的作品,见证了行业的成长与蜕变。值得一提的是,2024上海国际室内设计节组委会将一大批室内设计行业的领军人物,在《上海室内设计风云榜》公众号平台进行展示,可长期为消费者解惑答疑。

张丽
中国室内装饰协会会长

本次上海国际室内设计节紧紧围绕“智能引领、健康空间、独特体验”三大主题展开,其意义深远。在当下这个科技日新月异、迅猛发展的时代,智能元素已然深度渗透并融入到装饰设计各个方面。诸如智能照明、智能温控、智能安防、智能健康监测以及智能家居系统等一系列智能化设计,使得空间变得更为人性化、便捷化;如今的人们愈发注重选用无添加、无污染的绿色家装材料,致力于打造一个有益于身心健康的环境。

而独特体验无疑是设计的灵魂核心所在,设计师们凭借巧妙绝伦的设计手法,成功营造出别具一格独特氛围,从而给人们带来独一无二的奇妙体验。与此同时,我们必须高度重视设计的可持续性,应当积极主动地践行绿色环保理念,精心选用环保材料,不断优化设计方案,全力减少能源消耗和环境污染。这不仅是对社会应有的承担和责任,更是整个行业发展的必然走向和大势所趋,从而为子孙后代留下一个美好的环境。

徐国俭
上海市室内装饰行业协会会长、上海聚通装饰集团董事长

今年,室内设计产业迎来了新一轮的升级浪潮。伴随智能科技的日新月异以及消费者个性化需求的持续攀升,怎样把智能技术同艺术性、功能性无缝融合,设计出让消费者满意的室内设计作品,俨然成为横亘在室内设计师面前的关键课题。也正因此,本次上海国际室内设计节以“智&术,设计上海滩!”为主题,意在深入探寻智能与艺术的交融之道。

今年的上海国际室内设计节,紧密围绕“智能引领、健康空间、独特体验”这三大主题展开。在这个广阔的平台上,我们成功汇聚了众多出类拔萃的室内设计力量以及供应链品牌,展示了最新的设计成果和前沿趋势。此次设计节促进了设计与产业的深度融合,为消费者呈上更为美好的生活体验。多年以来,上海涌现出了大批高水准的设计公司与设计师,上海的室内设计始终行走在全国市场的前列。近年来,中国设计师更是不断阔步走出亚洲、迈向世界。

沈立东
华东建筑集团股份有限公司总裁、中国建筑装饰协会设计委员会主任委员、上海市室内装饰行业协会特聘专家顾问

近十年来,我国中青年室内设计师整体水平随着市场需求正逐步提升,但与国际先进水平相比还有一定差距。我认为,可以从三方面入手:

首先,要不断改进和完善教育培养体系,强化设计师对人与空间关系的综合理解能力。室内设计专业院校应当增添跨学科的课程,使学生广泛地涉足艺术、文学、音乐等诸多领域,培养其审美情趣和艺术鉴赏能力,进而提升审美水平以及设计品味。

其次,要切实提升和转变设计理念,让设计师更关注消费者的需求及市场认同。设计师应摒弃过度追求形式化的设计思路,注重可持续发展,将环保、节能、低碳的理念贯穿于设计的全过程。在材料选择上,优先使用可再生、可回收的材料;在空间布局上,充分考虑自然采光、通风等因素,最大限度减少对人工照明和空调的依赖。

最后,要大力强化实践教学,加强与设计企业的合作,使学生在学习期间能接触到真实的设计需求以及施工流程。

王小慧
旅德艺术家、作家,跨界学院及王小慧艺术馆创始人,上海市室内装饰行业协会特聘专家顾问

我所理解的“智”是宏观的、战略的;“术”则是具体的、战术的、微观的。只有“智”与“术”有机结合,才能达到比较理想的结果。建筑师、室内设计师、包括艺术家都应多思考绿色环保、智能化、人性化、个性化、节能和可持续性、健康与安全等方向。20年来,我始终关注可持续发展这一主题,不论设计作品还是艺术作品,我都会尽可能地考虑节能环保、绿色生态、对废弃物品的再利用等方面。

关于消费降级的问题,我并不觉得对于一个出色的设计师而言这是一个大问题,真正优秀的设计并非必然需要高昂的成本。当年,包豪斯最初的理念是“艺术与技术统一”,将实用、经济作为前提,在条件允许的情况下再去考量美观,时至今日依然具有借鉴价值。我的众多设计作品,涵盖服装、首饰、家居以及建筑改造,价格都比人们所想象的低廉。我认为,倘若能够以相对较低的成本打造出更出色的设计,这才是真正的事本。

程雪松
上海大学上海美术学院副院长、中国美术家协会环境设计艺术委员会委员、上海市室内装饰行业协会特聘专家顾问

未来的室内设计,将从物理化的空间营造走向内涵化的人居环境的全面提升,其中包括人为环境、自然环境和社会环境的完善。借助艺术与科技手段,聚焦以人为中心,安抚人的身心,让人诗意地栖居,这就需要室内设计从业者具有高阶的美学素养和丰富的生活情趣,深入理解和精准把握材料与工艺,善于沟通和学习,掌握AI交互等数智赋能手段,为客户提供兼具个性化和系统化的复杂人居问题的解决方案。

未来的室内设计行业将在变革中分化,由于普泛性的市场需求,社会更加需要视野开阔、能力全面、洞悉优雅的生活方式的设计师。这对于行业和高校而言,既是挑战又蕴含机遇。未来高校与行业应当更深入地对接,更多地融合,高校为行业输送更多理解行业变迁、并引领行业变革的创新型人才,行业为高校人才培养提供教学案例和研究对象,二者唯有双向奔赴,才能美美与共。

叶柏风
上海市景观学会理事长,上海宝库匠心博物馆馆长,上海市室内装饰行业协会设计专委会及上海室内设计风云榜特聘专家

室内设计是文化、艺术、材料、工艺技术等综合技能合体的产业领域,上海这个国际大都市的地域文化特点是发展室内设计产业的有利土壤。将中华非遗的经典与国际时尚共融,在不同的空间继续时代的经典,这也有众多国际上的经典案例。让中国文化经典成为时尚语言,同时也助推众多产业的新空间,使各产业界关注这个领域和参与这个产业,是室内设计师的使命与责任。

我国中青年室内设计师整体水平已经站在一个比较高的台阶上,部分设计师具备了与国际对话的条件。我在运营宝库匠心博物馆项目时,联合中国近百位国家级工艺美术大师、非遗传承人等,共同推广和打造中国非遗文化的跨产业合作。比如,将琉璃艺术作为上海中心大厦空间的装饰材料,J酒店空间视觉流动的琉璃艺术,以及大厦楼顶琉璃阻尼器 etc 标志性的材料装饰。中国工艺美术材料的经典与时尚,得到了国内外同行的称赞,也成为了上海的名片。

吴滨
W.DESIGN 无间设计创始人、设计总监、上海市室内装饰行业协会特聘专家顾问

随着国潮之风的不断兴起,年轻一代设计师结合中国艺术、传统文化的设计,提供了令人耳目一新的解决方案。这不仅为海外设计师展现了一种崭新而有力的设计语言,也为他们带来了新的启迪和未来发展的可能性。近年来,室内设计摆脱了最初完全追求豪华的阶段,走向了一种成熟稳定、思考趣味性的状态,审美更趋理性和专业。

我觉得,中国设计市场已经进入了一个相对成熟的阶段。无论居家或商业空间,大家的品味都成熟理性,一方面紧随国际潮流,另一方面对我们本身的文化有了明确的诉求。在当下科技不断进步和快速发展的时代,AI智能、脑机接口、虚拟现实等高科技不仅改变了我们生活的方式,更对我们固有的知识和认知进行了彻底的颠覆。在这种背景下,传统文化和记忆成为了人们寻找安稳的精神支柱,而空间应当是基于传统文化与记忆的再创造,这将是令人期待的空间设计新趋势。

李瑶
上海大小建筑设计事务所主持建筑师,上海市建筑学会建筑创作学术部委员,上海市室内装饰行业协会设计专委会及上海室内设计风云榜特聘办公建筑类专家

基于用户对于美好生活的需要,通过广泛的国内外项目交流、信息和理念交互、新材料和新技术的运用,大量项目的实践为中国设计师提供了实践和风格形成的土壤和过程,从建筑设计、室内设计等不同空间角度形成了中国声音。在此基础上,加强传统文化底蕴和现代生活方式的融合,形成基于东方文化的设计方法论,将成为中国声音巨大的力量。

随着建筑增量时代的暂告段落,行业的需求也将从群体的需求,转变为以个体体验为中心的设计趋势。围绕这一目标的实现,以技术性为支撑,通过一系列绿色节能、智能化等方向,用多元化的技术手段加以实现。同时,也将以突出个性化的需求为目标,更多地导入对文化、艺术、运动和生活美学的需求,融入到个体需求,寻求从基础到全面的人性化视角。此需求趋势,将为设计师提供更细化也是更广阔的市场空间。

李婕
J&S 捷森室内设计创始人,上海市室内装饰行业协会设计专委会常务副主任,上海市室内装饰行业协会设计专委会及上海室内设计风云榜特聘商业空间类专家

室内环境的舒适性包括美学、环境、香气、温度、技术普及等,合理的空间布局有助于提高空间的使用效率和舒适度。设计师通过对设备、家具以及各类物品的精心布置,优化流线和空间的层次架构,同时考虑无障碍标准和消防疏散要求。而在家具选择上,设计师应确保所选家具不仅有利于空间的功能,且不会影响流线等基本问题。对于小空间而言,独特的设计和多功能家具可以更有效地利利用空间。

可持续性设计,要求设计师在设计过程中充分考量环境影响,运用环保材料,采用节能技术和绿色施工方法。这不仅有助于减少对环境的负面影响,还能为用户营造更健康的室内环境。设计师还可以利用色彩、纹理、艺术品和其他装饰元素来增强空间的美观度,同时,美观度的提升应与功能性和环保性相结合,以实现整体的和谐与平衡。应用智能照明系统、自动化控制和能源管理系统的现代技术,可以提升室内环境的舒适度和效率。

陈亮
尚美酒店管理公司高端事业部、设计管理部负责人,上海市室内装饰行业协会设计专委会及上海室内设计风云榜特聘业主代表设计管理类专家

“智&术”代表了设计进程中的两个维度。“智”指的是设计师的知识积淀、哲学观念、修养格调,以及处理各类问题所秉持的价值观,是一切设计工作的起始点。设计师水平的高低,项目最终呈现的效果都取决于“智”的层级;“术”则更为具体,它体现在设计手法、工艺技巧、人文艺术等各个更为微观的层面。它能帮助设计师在项目操作中更快捷、更灵活、更高效的获得出色的成果。这两个方面是相互支持、相互促进的。

室内设计领域是一个颇具服务属性的行业。只要人类的的活动未曾停歇,室内设计行业的前行步伐便不会终止。就短期而言,纵使当下的经济发展已步入瓶颈阶段,但我相信这只是暂时的困难,未来必然会迎来崭新的发展契机。随着社会的发展,特别是在住宿业、旅游业、交通业、体育行业以及文化艺术行业之中,室内设计将会迎来更多的机遇。

薛飞翔
JPD 嘉品设计总经理,上海市十大杰出青年设计师,上海市室内装饰行业协会设计专委会及上海室内设计风云榜特聘医疗空间类专家

作为专业的医疗医院专家设计师,实现病患人性化关怀和智慧医院的设计理念极为重要。既彰显绿色环保、智能化、人性化及个性化,又展现塑造城市形象和打造智慧城市理念的具体施行,满足人们对宜居环境的需求。为病患提供优质、便捷、舒适的医疗服务,从设计层面为更广泛的人群提供更优质的社会保障,彰显了社会责任与价值。

一是人性化关怀设计,包括营造温馨色彩氛围以缓解病患情绪,提供舒适家具,优化声学环境以降低噪音,科学布局交通流线与标识系统;完善配套,如:病房独立卫生间、公共休息区,考虑为特殊人群设立无障碍通道,打造自然景观,提供艺术装饰,设立心理疏导区等。二是智慧医院设计,“信息化建设”推广移动医疗应用、开发手机APP等,安装智能医疗设备监测体征及报警系统;“智能化管理”建设智能安防系统,升级标识导视等视觉设计,实施智能后勤管理,开展智能物流配送。

张海刚
上海聚通装饰集团腾龙别墅设计总经理、上海市室内装饰行业协会理事

如今,数字化设计工具以及日新月异的AI技术的应用,将极大提升设计效率与客户的参与度,使设计方案变得更直观、更具互动性。此外,可持续发展的绿色设计理念已成为行业共识。使用环保材料、节能技术,以及通过设计促进室内空间的自然通风、采光,将成为室内设计的重要考量因素。作为从业者,我们要与时俱进,不断学习新技术、新理念,提升综合设计能力,以应对快速变化的市场需求,共同推动行业的良性发展。

而消费者在选择设计师之前,先要明确自己的需求,比如风格、功能、预算等,带着需求目标进行选择将事半功倍。可以“先听再看”,充分阐述自己的需求,从设计师的分析与建议中,观察他的倾听能力、理解能力、反馈速度及专业度。一是了解设计师的专业资质、从业经验,有哪些成功落地的作品;二是从设计师针对自己需求所提交的方案中,看他的审美品味及对生活方式的理解,从而判断他是否真正懂得自己,值得委托。

潘悦
DOT.潘悦设计事务所创始人、设计总监,中国建筑装饰协会材料应用分会副会长,上海市室内装饰行业协会设计专委会及上海室内设计风云榜特聘展厅设计类专家

此次上海国际室内设计节汇聚了众多优秀的室内设计力量,提供了交流和学习的平台,提升了上海乃至中国室内设计行业在国际上的地位和影响力,吸引了更多的资源和关注,促进国内外设计行业的交流与合作。同时,消费者可以在设计节上看到丰富多样的室内设计作品和案例,了解不同的设计风格、理念和创新应用,从而拓宽视野,为自己的居住空间或商业空间装修提供更多的选择和灵感。

中青年室内设计师仍需深入学习色彩对空间氛围和人心心理的影响,学习人体工程学,确保设计符合人体尺度和活动需求。持续关注国际趋势,紧跟国际设计潮流和理念,设计师可借鉴国外在绿色材料应用、节能设计方面的经验,将其融入自己的作品。最后,深入挖掘和巧妙运用本土文化元素,以独特文化视角诠释设计。例如,将传统中式建筑的榫卯结构、园林景观的造景手法等与现代设计相结合,打造具有中国特色又符合国际审美潮流的作品。

金文渊
LYD 金文渊设计事务所创始人

未来室内设计行业是一个专业细分的领域。一切以客户定位为方向,不同层次的客群定位决定了措施的匹配度。客户自身定位的因素,决定了与其精准的服务体系,这样避免了由于定位和措施的不匹配造成的资源和成本的浪费。将专业细化,使得每个阶层都有一套更精准的服务目标和管理措施,才能更充分、更完整的服务好客户,达成最高客户满意度。

而设计的目标更多的是着眼于未来,整体生活方式的打造尤为重要。充分了解客户的生活方式以及对未来的需求和展望,发掘业主自身的独特性。不要被传统的风格认识所束缚,倡导健康的生活方式,最大程度的降低由于过度堆砌,对未来生活造成更多的负担和隐患。设计师应当充分运用自身的专业知识及报警系统;“智能化管理”建设智能安防系统,升级标识导视等视觉设计,实施智能后勤管理,开展智能物流配送。

史鹏巍
上海天马设计工作室创始人,上海市室内装饰行业协会设计专委会及上海室内设计风云榜特聘家装私宅类专家

所谓全案,就不单单只有设计,而是设计、施工、材料三位一体,缺一不可。我们常说房子是用来住的,不是用来看的,业主最关心的就是“住”的问题,“住”进去才是业主的终极需求。那么,我们最终交付给业主的就不应该是一张图纸,或是一个设计概念,而是一个实实在在的看得摸得着的“家”。这不仅需要一个愿意懂业主的设计师,更需要一批训练有素的施工团队和完善的材料供应链系统。

所以,全案是交付系统,全案是服务意识,全案是全责担当。未来的全案,更像是全系列的“管家服务”。尤其是随着人工智能的不断发展,机器人和自动化正在加速进入人类生活的各个领域,不仅会彻底改变我们的生活方式,还会改变我们与周遭一切互动的方式。虽然,我们的未来仍不能以绝对的确定性来书写,但可以确定的是,以人为主导的管家式的全案交付服务是无法被人工智能所取代的。室内设计的未来,一定属于全案时代。

黎易来
上海赫舍空间设计设计总监

未来,国内公建装饰市场份额将逐步递减,公建装饰企业的竞争日趋白热化。为了谋求自身发展,一部分公建装饰企业会将业务范围延展至潜力巨大的住宅装饰市场;而另外一部分公建企业则会跟随“一带一路”政策的指引,转战海外市场,寻求新的机遇和突破。住宅装饰市场的份额逐步递增,然而新的入局者数量也随之增多。

整个建筑装饰市场已然步入整合升级阶段,“大市场、小企业”的现状将会持续受到新入局者的挑战。行业之中将涌现出若干头部企业,行业企业总数量将有所下降,行业门槛也会逐步提高,人才将面临重新洗牌的局面,互联网+新技术将重新定义行业服务模式,“绿色、节能、环保”的装修越来越被认可。精装修交付、整装、BIM家装等概念依次登场,市场服务供给模式被优化,不仅提升了家装品质与效率,更降低了家装的成本与能耗。

房光辉
之元空间设计事务所创始人、设计总监

消费降级是目前国际以及国内经济的一个客观现象,消费者不再热衷于繁复的设计风格,而更看重内在的价值体现,更关注自己的生活质量。因此,这对设计团队和施工单位提出了更高的要求,这在一定程度上促进了室内设计行业更规范、更专业,其实是件好事。让专业回归专业,让设计更侧重于落地能力,让施工更关注施工规范以及后期的维护,同时更好的与客户互动,让“装修是一个遗憾工程”这种观念成为过去式。

有人说,室内设计行业是一个夕阳产业,其实未必,而是需要转型升级焕发未来新活力。设计其实应该指从客户找设计师开始,到施工、材料、软装,再到整体落地,这个过程叫做设计,而我更愿意称之为创意。整个设计团队各司其职,共同完成设计并交付,这才是未来趋势和前景。设计是一个团队协作的过程,让项目过程中的不可控变得可控,才能更好的做出更多高质量的作品,为客户打造一个舒适温馨的居家环境。