

■ 釉彩铜雕“牛二爷”

■ 牛托盘

■ 大嘴牛

■ 陶瓷摆件“折纸白犀牛”

■ 母子牛

■ 中国国家博物馆“心有灵犀红手绳”

■ 毕加索笔下的猛牛也被做成了实物产品

■ 牛元素功夫茶具

“牛”转乾坤好创意——牛年说说那些设计“牛”物

◆ 琳 恩

牛和中国人相伴至少有 7000 年的历史,在中国人的心目中,作为共甘苦同劳作的伙伴,牛被视为一种亲切温和的动物。坚忍不拔、开拓向前、为民造福、任劳任怨,牛的品质被不断讴歌传诵,成为千古佳话。辛丑牛年近在咫尺,牛年话牛,在国际设计之都上海,自然少不了牛气的创意设计为伴。

“大牛”“小牛”添意趣

牛本尊身形健硕,但是在设计师手中,它们可大可小、可盐可糖,为人们的日常生活增添了不少乐趣。

常见的梳子,因为有了牛牛形象的加持,分分钟变成了爱美女生的“掌中宝”。设计师和匠人的联手,将牛的身形、脸部进行了线条简化和卡通化,再为牛牛的嘴角添上弧度,可爱的牛牛成功变身梳子手柄。只不过,手工打磨的梳齿虽然圆润光滑,但目测梳齿的宽度,应该是养生舒筋通络专用的按摩梳。谁叫牛牛的脸和身体线条属于朴实粗犷的类型呢?

一些家居文创品牌的设计师则将牛牛化作了水杯元素,旨在为人们的得闲饮茶增色。比如,爱喝功夫茶的福建设计师,就赋予了牛牛圆滚滚的线条,以满足便携茶具的收纳功能。旅行途中想和一捧功夫茶,牛牛自然相伴左右。牛头是茶碗,牛身是带着把手和茶漏的公道杯,两者之间还隐藏着一个茶小杯。能将牛造型与当地盛行的功夫茶结合,又能利用好器型的每一寸空间,可见设计师本身不仅对牛的造型颇有研究,对茶文化也浸润颇深。

而另一家品牌的设计师则联手专业金饰匠人,在杯身上加入描金手绘,用艳丽的色彩描绘了山水田园中各种怡然自得的耕牛形象,与杯盖上的立体牛彼此呼应,方寸空间是一派热闹景象。

故宫文创自然也不会错过这场牛年大戏,设计师对如何把牛牛做得小巧精致颇有心得。他们从故宫武门神画中汲取灵感,让牛牛变身武门神,着红袍金甲,执戟而立,作为便签夹为现代人的书桌增添文化趣味。

“牛的外形线条流畅,再加上其形象的深入人心,往往用一些简单的笔触就能让人感知,这是牛,”用工业设计师姜伟艳的话来说,人们对于牛的好感和熟悉,让牛牛成为了设计行业颇为热门的元素之一。“当然,如果以牛为设计命题,让我选,我更愿意设计体量较大的作品。”姜伟艳举例说,不只是在中国,在西方,牛设计元素也经常出现,优秀作品中不乏大件家具,比如:牛形创意书架、牛形装饰落地灯以及一些非标件的艺术家具。

但实际上,也有设计师指出,骑牛是古人的出行方式之一,牛的造型与坐具设计更为匹配,可与马的造型坐具相媲美。沪上一部分家居店里,一种大牛凳吸引人们前来拍照打卡。其实,这种大牛凳的构

文人墨客不乏在新年来临之际用笔墨描摹他们心目中的牛,寄托对来年风调雨顺、大获丰收的美好愿景。如今,现代设计师中也不乏“牛牛”的拥趸,他们凭借独特的创意,用专业的现代设计手段,勾勒出脑海中理想的牛形象,在继承传统文化的同时,也赋予了这一古老的动物新意以及在日常生活中的实用功能。

值得一提的是,在这个春节,以设计为媒,“金牛”送福所承载的意义更为特殊,不只是寓意红红火火,牛气冲天,更是祝愿国泰民安。

造不算复杂,设计师“写实”地以凳子为载体,描绘了一头完整的牛,只不过,线条进行了几何化处理。设计师也以不同的材质和纹路,命名了各种大牛凳,奶牛、花牛、金牛、棕牛、黑牛、水牛,让人很容易产生选择困难症。当然,除了趣味之外,大牛凳还走了实用路线,牛背上的翻盖打开,就是一个储物空间。

“猛牛”“萌牛”增温度

若要给各种职业人添标签,设计师的确是物尽其用的“物种”。赋予牛牛充满张力的神态,也是不少牛元素设计作品受到人们喜爱的重要原因。这种以简约的设计语言适度刻画的手法,不仅成为设计中神来之笔,也让作品本身更具有温度。

乌拉圭著名木刻艺术家卡洛斯·克拉维利(Carlos Clavelli)就用朴实无华的木头通过拼接组装成憨态可掬的母子牛。皮毛绒软,牛牛表情呆萌,看上去亲切自然,蕴含着年逾花甲的卡洛斯未泯的童心。

而在电商平台上,最近热销的“萌牛”设计也不少。托举着干果盘的牛牛,有点嬉皮,却又始终保持优雅的绅士管家形象,令人忍俊不禁。而作为玄关里的收纳担当,牛牛变成了“大嘴”,钥匙、眼镜、糖果,只管往里招呼。用产品主理设计师彬彬的话来说:“我们本来也想拿牛牛的肚子做收纳文章,但试了几稿,发现‘大嘴牛’的方案是最萌的,实用性也有目共睹,最后便让牛牛张大嘴。”

至于泥无界的陶艺设计师,则从《战国策》之中翻到了“高枕无忧”的典故,用白陶塑造了一只安枕的闲适牛。他们的陶艺设计笔法不仅清晰地勾勒出牛高枕无忧的神态,连那一捆草料枕头的纹理也制作得相当细腻。以牛喻人,设计之中颇有中式禅意。

当然,受欢迎的不限于“萌牛”们,“猛

牛”们也有自己的粉丝。充满励志涵义、斗志昂扬的“猛牛”红酒架,就是不少商务人士的选择。

设计师余尔参与设计的一款电视机柜创意牛摆件,走的是文艺路线。他们大胆启用不锈钢丝,写意地描绘了牛牛的身形。牛身是架在钢丝上的石头纹树脂块。乍一看,抽象的线条令人即刻联想到了毕加索笔下的猛牛。

而日本铜铁器“作家”马场忠宽则以简练的制作手法,用实心铸铁制成了大牛头镇纸,铁质的厚重感、凹凸不平的纹理感以及耐人寻味的牛头静谧表情,都增加了镇纸手感的温度。

国家级铜雕技艺非遗传承人朱炳仁和他的团队,也以拿手的铜雕技艺配合火中取色的手工釉彩,以关二爷年画为原型,打造了牛二爷的“猛牛”形象。青龙偃月刀和铠甲的纹理细腻,披风褶皱处的线条也被处理得相当流畅,为牛二爷的“人缘”加分不少。

“犀牛”特来助阵献宝

牛年牛元素正当道,有温度的设计,还原了牛在人们心目中“好伙伴”的形象。而另一批设计师则独辟蹊径,拿同样带牛字的动物“犀牛”做起了创意文章。

中国国家博物馆的文创设计师在打造创意生肖牛衍生品时,就以犀牛为元素,设计了一款“心有灵犀红手绳”,“心有灵犀”四个字被暗藏在转盖之后,翻开之后便有小小惊喜。

虽然按照生物学家的说法,犀牛不属于牛科,属于犀科类动物,但类似犀牛的文创衍生品,也照样凭借“牛”字加持和精巧的创意,在牛年俘获了不少人的心。爱思考(iThinking)团队的犀牛锤设计又是另一个例子。

把锤子做成能携带、又能放在家里作摆设的小玩意,爱思考团队也曾动足脑筋,直到他们在纪录片中再度见到犀牛的形象。在非洲草原上驰骋的它们,带着闪闪发亮的犀牛角,遇到情况二话不说立刻飞奔过去,冲破一切阻碍。“这不就是锤子的日常功能吗?”于是,爱思考团队通过零件的排列组合,制成了可以伸缩的“犀牛锤”。平时它们是前脚微弯,随时准备起跑的犀牛,一旦有用武之地,使用者将犀牛头拔出,重新组装,它们就变身锤子,无往不利。

“趁着牛年到来,用犀牛设计唤起大家保护自然、保护物种多样性的意识,也有意义,”折纸设计师刘通,曾用纸折出巨型白犀牛。而现在,已经有不少文创人加入了他的行列,比如用陶瓷的再设计方式把白犀牛折纸变成家居摆件,让“牛”气入驻千家万户时,也提醒人们时时关注生态保护,身体力行。

这个牛年,将会因为设计而更加多姿多彩,有滋有味。

■ 犀牛锤

■ 陶瓷“高枕无忧”闲适牛

■ 小牛凳

■ 铸铁牛头镇纸

■ 描金牛图案马克杯