▲“山隐造物”的侘寂风理性系列沙发

▲ 用3D打印工艺制作的“莫比斯环”椅

▼“待人接物”的山月梳妆台

▲“体物之作”的天池玄关桌

相信设计的力量,做有思想的设计——

器以载道 “中国原创”在思考

◆ 琳 恩

“城市处处有设计,生活处处有设计。”上海建设“世界设计之都”有不少生动实践,从城市公共景观、摩天大楼、大飞机到汽车、家具,乃至手机和芯片,无不因独具特色的设计创意闪耀出智慧的光芒。整座城市每时每刻都在诠释着设计和创意的力量。 ——编者

◀『未墨』家具的『涛声』单人椅

▲“界意”设计的W茶几

▲“致家家居”设计的小推车

▲ 展会上的“小剧场·微驿站”

▲“融舍”设计的“万物·猫耳沙发”

家具的使用贯穿人们生存的时间和空间,家具中国原创家具设计师可能是最早为老百姓所熟知的设计师群体。21世纪初,当一批中国独立家具设计师带着作品在上海的各大展会上闪亮登场,人们为之惊艳、为之欢呼、为之雀跃,这些家具作品拓宽了上海市民的眼界,提高了大众的生活品位,人们带着几分亲昵地用“中国原创”指代这些设计师和他们的作品。

二十年时光如梭,“中国原创”经历了诸多变化,也经历了疫情带来的各种考验。相信设计的力量,做会思考的设计师,做有思想的设计,成为“中国原创”当下真实的写照。近日,在位于上海东北角的宝山区淞南镇中成智谷,由中成原创家举办的第2届中成家年华系列活动正在举行。活动囊括了“相信设计的力量·设计品牌群展”“数字存在主义2022”等在内的4大展览、3场论坛、1个生活节,集结一众“中国原创”近年的思考探索成果,呈现出多形态“设计盛宴”,道出了设计赋能美好生活的期待。

人文家居
追求幸福不设限

从向西方设计学习到新中式崛起,经过多年的沉淀积累,“中国原创”已经步入了东风西渐的人文家居时代。在“相信设计的力量·设计品牌群展”中,策展人侯正光、卢智旸精选了璞素、未墨、融舍、山隐造物、艾舍人等一批具有人文情怀的原创作品。

不再高冷地“端”着,也不再刻意标榜设计风格与大众拉开距离,如今的“中国原创”人文家居设计博采众长,手法变得更加多元也愈发自然柔和,表达在平凡生活中对幸福的追求的意图越来越明显。换言之,就是越来越“暖”了。

由设计师陈燕飞主理的璞素家居,经过多年的工艺探索,突破了传统硬木家具的方正形制。他们从清溪底的鹅卵石和古老沉静的湖泊中汲取线条创意,在“方”和“圆”之间反复提炼,终达“由方入圆”之境,茶桌、案几的几面线条如同被溪水不断冲刷的鹅卵石。

由广告人转型为原创设计师的张鑫、傅鹏创立的“待人接物”,带来的“山月梳妆台”,灵感据说来自三年前的中秋。设计师因“山推月照人”的感悟,开始了低头打磨作品的漫漫征程。虽然作品的名字听上去十分“古感”,但却是融入了“朋克”质感设计。“轻轻推动实木‘远山’机关,镜子便会从软包的山体后面旋出,拉回‘远山’,镜子便会收起,隐匿山中,像月出与月落一般。”在古典中带着隐约的“朋克”意味,异形抽屉像山体在湖面中的倒影,有着实际的用处与视觉上的美好。

“在这个时间节点,我们鼓励设计师们做出力所能及的动作,唤起更多信心,推动社会向着更加正向、积极的方向去进步。”策展人侯正光这样阐释他的理念——生活中的各种波折会时时出现,但这阻挡不了人们对幸福生活的向往。设计师在其中扮演着越来越重要的角色,向人文家居迈进,不再给自己设限,更是设计师对幸福追求的佐证。

算法之下
崇尚真实成趋势

不仅追求幸福的表达越来越强烈,而且时代赋予了设计更多全新的使命。用“数字存在主义2022”策展人——设计师杨明洁的话来说,在高效与精确的算法控制下,设计师应该创造一种人与人、人与物、人与自然之间更为友善而非对立的关系。

在展览中,由杨明洁和卢尧、李贤灏共同打造的“莫比斯环”椅就做了这方面的尝试。他们启用FDM 3D打印成型工艺,用回收材料实现了工业时代传统模具加工中无法实现的、类似“莫比斯环”的多维空间转折结构。杨明洁解释说,他希望展示的重点是:“整个设计过程中对于功能、美学、文化层面的判断,仍是通过设计师而非算法来完成,设计的审美是无法被量化与数字化的。”他表示,在未来,对设计师来说,不可以被量化与数字化的真实部分将显得越来越珍贵,“真实”就是一种新的美学。

实际上,在可持续发展领域深耕多年的设计师许刚、在数字化领域有着前瞻思考的艺术设计师张周捷,都用他们的作品表达了这一主题。

中国有句古话,“器以载道”,“中国原创”也是器,它承载的“道”,就是日常生活的道理、日常生活的价值观。历经迭代与发展,集结于上海的“中国原创”已不再将目光局限于器物本身,而是普遍关注文化、美学与社会更广阔命题的维度。这些思考的声音,在未来仍将持续催化上海城市活力,为大众带来更多美好的体验和感受。

Fashion News

“迪奥与艺术”展在沪揭幕

日前,全新《迪奥与艺术》(ART'N DIOR)展览于上海揭幕。作为西岸艺术与设计博览会的一部分,该展览在西岸艺术中心对公众开放。展览共涵盖三大内容:“LADY DIOR我之所见”全球巡回展览、全球首发的“DIOR LADY ART #7”艺术家限量合作系列,以及“迪奥椭圆背椅艺术家合作系列”。“LADY DIOR我之所见”展览邀请来自世界各地的艺术新秀和国际知名艺术大师,通过精彩纷呈的摄影大片和雕塑作品,对他们眼中的LADY DIOR手袋予以个性化诠释,展现了跨界碰撞的灵感火花。该艺术展览自2011年起便开启了它的全球之旅,足迹遍布十多个城市。今年,迪奥特别邀请中国艺术家——杨冕、张如怡、刘娃及华人艺术家鲍杨带来他们的作品,为这一艺术展览注入新鲜血液。“DIORLADY ART艺术家限量合作系列”于2016年推出,来自世界各地的艺术家将传承与创新巧妙结合,以独到的见解与创意令传奇LADY DIOR手袋成为可携带的艺术作品。

在此次艺术家限量合作系列中,来自中国、埃及、卡塔尔、美国等地的艺术家,赋予此款经典手袋焕然一新的风采。值得一提的是,由中国艺术家王郁洋演绎的其中一款LADY DIOR手袋于第五届进博会上首度亮相,全系列合作款手袋在本次展览与其代表作《月20190810》和《人造月》共同展出,令潮流时尚与当代艺术并存。

2021年又携手全球十七位艺术家,重释迪奥高级时装屋象征之一——椭圆背椅,透过他们的个性视角,在此经典载体之上,各自表达他们对艺术及文化的敏锐感受,该系列作品亦于本次展览首度登陆中国。其中,中国著名建筑师马岩松以未来视角重新诠释经典椭圆背椅,其作品选用单色3D打印聚氨酯材质,以《流星》为名,犹如一块建筑瑰宝,糅合自然灵韵与立体结构,唤起人们的情感共鸣。 小雪