

羊舍造物计划源自从“手工艺之都”苏州开始的“新手工艺”项目，近两年来，我和我的团队陆续在很多地方考察当地手工艺，大约有二十种，然后尝试将传统的手工艺重新进行设计开发，陆续有近十种传统工艺被重新设计开发成符合当下人们的生活方式与审美的产品。

去年，我曾在设计上海展览上做过一个特别策展单元，名为“愈虚拟，愈真实”，设计了一种有着流动质感的金属网格材料布局洞线，虚拟化的网络装置，反衬与增强了展品真实的品质感。提供观众以互动与思考的空间，思考可预见的未来生活与设计趋势——愈虚拟、愈真实！

羊舍造物计划 致敬匠人精神

◆ 杨明洁 / 文

这场展览获得了不错的反响，于是今年即将开展的设计上海的主办方便邀请我做一场更大的特别策展单元，我将此命名为“羊舍造物计划”。今年的展览可以说是去年的一个延续。

整个展览动线分布将以我们考察、采集并设计完成的六种材料与工艺来进行划分，分别为：纸、竹、木、土、丝、金。

选择手工艺类别作品的标准

大约是在五年前，一个至今有着131年历史的手工艺品品牌——马来西亚的皇家雪兰莪找到我，希望我为他们设计一套以锡为主要材料工艺的产品，于是诞生了“知竹常乐”系列茶具。从那个时候起，我开始关注传统手工艺，一是被其所承载的美学、文化与精湛工艺所吸引，二是对于中国传统手工艺的举步不前感到遗憾。两年前，我在有着“手工艺之都”的苏州开始了“新手工艺”项目，陆续走访了很多城市，瑞典、台北、武汉、腾冲、成都等地，最近还去到日本的高冈，与日本的金属手工艺品品牌进行合作，设计开发一系列新的产品。

选择何种手工艺类别，又将诞生出怎样的作品，我很难有一个标准的流程或是答案。通常会深入的去研究某一种手工艺的材料与制作过程，从中去发现这种工艺或是材料的独特之处，然后再与当下的生活方式去产生关联。这是一个不断试错，反思修正的过程。

在瑞典，我们考察的是当地的木材加工与木工学校，回来后诞生了“板凳上的风景”系列赤松家具。在苏州，我们与苏州刺绣研究院合作完成了“中国画的三维解构”屏风系列。

去年我们考察了云南腾冲。当地有很多不错的手艺人散落各处，找到他们也是一件不易的事情。走进他们的院落，满满的堆着材料，手工作坊与生活居所是融为一体的。

其中的造纸与纸伞两种工艺是我们非常感兴趣的。在考察的现场，我就勾勒草图开始与手艺人讨论改造的可能性。在回到上海的几个月里，我们与他们合作尝试了伞面的材料、伞架的结构与形状调整，始终没有一个理想的结果。很有意思，最后我们的作品并不是一把伞，而是一个系列的落地灯，但是这个系列灯的结构是来源于纸伞。这是一开始我们无法预料到的，而是在反反复复的尝试中获得的。

我在设计作品时，首要考虑的是如何将某种传统手工艺的材料、结构与工

■ 新手工艺 台屏 中国画的三维解构

■ 板凳上的风景

艺最独特的优势通过设计的手段发挥出来，并且是符合当下人们的生活方式的，而不希望将一种符号化的所谓文化内涵作为一种目标去实现。

“愈虚拟，愈真实”与“羊舍造物计划”的联系

在去年的“愈虚拟，愈真实”展览中，我在展览的前言中描述：“在新一轮的工业革命中，人们的生活与工作愈来愈网络化、虚拟化，与此同时对于高品质与真实质感的生活渴望也将越来越强烈，这毫无疑问将是未来生活与设计的趋势。而在这样的趋势下，人将越来越被物化，被技术所奴役？还是物与技术越来越人性化，满足人的真正内心渴求，进一步实现一种正面的社会启迪意义与价值？”

这是“愈虚拟，愈真实”装置设计展所要表达，并希望观众思考的！我觉得这将会是两个平行发展的趋势。虚拟的部分不必过多赘述，真实的部分反映的是一个新的消费时代的到来。对于当地文化的关注，对于传统旧物的再利用，是对陷入困境的全球化的反思，也是一种积极的环保态度。

这次“羊舍造物计划”所呈现的将是近几年来我们针对于以上思考所完成的部分作品。

与其他复兴传统手工艺展览的区别

复兴传统手工艺的话题与热点，我觉得才刚开了一个头，这是华人寻找身份认同在设计上的一个体现。会经历一个漫长的过程，因为我们中断了很久。会是一个由表及里、由肤浅的符号转向成熟的内在的过程。有如此多的工艺品类，又有如此多的设计师，每一种结果都会有所不同，这也是传统手工艺再设计的一个有趣之处，或是魅力所在。这是所有大批量生产的现代产品无法做到的。

对我自己而言，我更感兴趣的是传统手工艺当中丰富的材料、工艺、结构的处理方式，以及因为某一个时间段某一种生活方式与审美所导致产生的那个时代的产品。采用当地的手工艺与材料造物，相对于全球化、标准化的工业产品消费，都是一种更为环保，更高品质生活方式与美学的体现。而手工艺人的匠人精神正是我们这个浮躁的时代弥足珍贵的一种精神。（本文作者为知名工业设计师，德国红点奖、亚洲卓越设计师奖等诸多国际顶尖设计类大奖获得者）

■ 江南百工展上黑檀拉花浅刻描金扇《贵妃出巡图》

喧腾的月浦锣鼓的开场，从英伦漂洋过海的巨型茶壶“融”闪亮登场，一周以来，“江南百工——首届长三角非物质文化遗产博览会”吸引了众多上海市民前往一探珍奇。

事实上，在巨细靡遗地展现这些珍贵技艺的同时，主办方朵云轩更希望通过博览会，为长三角非遗项目打开知名度的同时，让这些非遗工艺品真正走向大众市场。“市场化、产业化肯定是对这些非遗工艺进行保护的最好方式，”上海朵云轩集团副总经理路燕认为，生产性保护才能让珍贵古老的技艺真正“活在当下”、与时俱进。

现在，已经有不少非遗传承人开始尝鲜了。比如，海派剪纸项目就推出了不少让年轻人喜闻乐见的作品。有表现了江南水乡的细腻精巧“江南古镇”系列，有以诙谐幽默的漫画呈现上海民俗生活“上海闲话”系列，还有表现中国古典小说《红楼梦》中的经典人物的长卷“金陵十二钗”，都受到年轻消费群体的追捧。

而诞生于二十世纪二十年代，由我国著名的刺绣艺术家、教育家乱针绣杨守玉先生创立的常州乱针绣，则被设计师丁伟等人列入了“设计立县”计划的名单之中。不久的将来，设计师会用他们专业的、现代的审美观念，为古老的工艺注入新的活力。

不过，也有很多专家指出，非遗技艺的立足的根本仍是恪守古法。为了市场的繁荣进行创新是一方面，但同时，更重要的事情是如何让这些繁复的技艺如何“保鲜”。

在这方面，不止是长三角的非遗项目有这样的困惑，中国的非遗工艺都面临类似的问题。传承渠道相当单一是问题的核心，如非老师傅手把手教，当面口传心授，很难掌握这些非遗的工艺技术。要拯救濒于失传的技艺，靠后人一点一点摸索，近乎是不可能完成的任务，甚至要花费数代人的努力。

“比如，鲁庵印泥制作技艺，它的制作过程有记录，但要完全复原其整个制作过程，并且能做出品质精良的印泥，困难极大。”民国时期海派印泥大师张鲁庵创制而成，具有“印色鲜艳艳丽、质薄匀净，细腻而粘稠度高，热天不烂、寒天不硬，永不褪色”的特点。鲁庵印泥的制作要经历手工操作和自然氧化两种方式，整个制作过程包括研朱、搓艾、制油三道工序。路燕透露，其中，研朱这一步，朱砂要研磨到多细腻是有记录的，研磨好的朱砂倒在地上，一个穿着长衫的男子从朱砂上跨过去，轻微的风能让朱砂扬起，研朱的步骤才算大功告成。“但问题是，微风到底有多大，很难说清楚。在什么天气将朱砂倒在地上，跨过去的人走多快，身高是多少，风速都是不同的。”即使人们对鲁庵印泥的选料用料和制作工序倒背如流，没有师傅的指点，照样无法制作出鲁庵印泥。而如今，鲁庵印泥的嫡系传人高式熊老先生年事已高，如何将制泥记忆传承下去也是迫在眉睫的事情。

“西方的一些老品牌在保存技艺上做的很精细，比如陶瓷的黏土有多细腻，都有数据的规定。”路燕举了德国老牌瓷器梅森的例子，虽然其色彩都是按秘方配置的，该厂的颜料实验室对外严格保密，但这些配方都有精确的配比，即使掌握技法的技师离开，新的技师也能凭借这些记录很快重新恢复这种技艺。

或许，今后，在传承方式上，非遗项目的传承人可以尝试一些新的方法。

如何让珍贵技艺『活在当下』

◆ 南瑶文