

手工车达人蔡振兴一点一点拼凑重现古董自行车风华

左手艺术 右手手工艺

设计共融点亮传统

◆ 小南

在现场

“设计”是一个动词,当这个动词与其他名词结合,焕发的魅力是无穷的。即将在9月5日开幕的2013上海设计之都活动周上,上海展览中心主会场将用多个板块探讨关于“设计”共融的话题,探讨当设计与艺术、手工艺还有新技术结合后的延展性。

手工艺与设计实践

近年来,似乎与设计无关的农村正成为设计师创意灵感的起源。当代设计与手工艺之间的关系究竟是怎样的?怎样从设计的角度探寻手工艺,让产品除了具有工艺美感外,同时拥有更广泛的适用性?带着这些思索,此次在2013上海设计之都活动周上的“传统手工艺与设计交融”主题馆将邀请10位来自国内外的手作艺术家、设计师及品牌,展开为期3天的手工展览,近距离呈现包括家具、鞋履、眼镜、玩具公仔、陶瓷、自行车、剪纸、甜点等手作艺术家的作品,满足人们对手感温度的探索。

借由双手,经过“手工的魔法”,平淡无奇的材料仿佛被施了魔法活灵活现了起来:国际知名服装设计师张娜,创建“再造衣银行”,一针一线编织出跨越时空的时尚美感;公仔设计师项哲青,以双手打造一座古典与未来并存的蒸汽朋克世界;家具设计师邓乃瑄以及来自瑞士的设计师Jonas Merian以古董布料及再生材料做出各有风格的作品;陶艺家孟令用陶土塑形,描摹出想象中的美好;手工车达人蔡振兴游走上世纪年代的老车配件里,一点一点拼凑重现古董自行车风华;日本手工眼镜品牌True Vintage Revival回归上世纪六十年代日本手工眼镜的做法,对手工致以最崇高敬意;甜点设计师陈薇的每次制作就像打造一件件充满手感温度的珠宝;而在剪纸艺术家邱珈的作品中,能在各种浪漫场景中阅读到不言而喻的幸福感。

手工之所以令人尊敬而感动,因为在这些作品里,能阅读到手工艺人对创作的真挚,如同鞋履设计师胡依林所说,“我就是

把这件事做到最高的高度,而且只能是我用双手才能做到。”借此,我们也希望能够重新探讨手工艺与设计之间的关系,将朴素情感、精湛工艺更多融入我们的日常生活。

设计造就艺术衍生

在全球化经济一体化的推动下,当代艺术与时尚设计的跨界实践活动已成为文化的热点,并在融合中不断推进,对日常生活产生了不容忽视的影响。“有域无界”是现代社会的需求,也是艺术与时尚得以不断整合并呈现进行时代的当代性特征。当下,“艺术+设计”的跨界合作已然成为一种趋势,尤其是时尚品牌(奢侈品)与艺术家的合作,创造出独特的跨界之作,带给消费者全新的、空前的用户体验的同时,也一再刷新着品牌本身的市场奇迹。

在中国,艺术衍生品概念目前更多停留在艺术家画作在不同材质上通过印刷、烧制等手段原样复制的层面。像吴冠中、刘野、方力钧、岳敏君等不少国内艺术家,都曾经与机构有过开发衍生品的合作,而百雅轩、今日美术馆、上海美术馆等机构,也都是艺术衍生品领域中的“吃螃蟹者”。

在2013上海设计之都活动周的“礼在上海”板块内,上海艺术版权开发中心则在思考艺术的多重衍生之路,在他们看来,艺术衍生品市场很大,但若只限于传统思维的艺术衍生品必然会走向死胡同,于是借着设计之都活动周,他们邀请市民共同参与艺术衍生品,通过授权的方式使用吴昌硕、齐白石、林风眠、吴冠中和张桂铭5位艺术大师的20幅精品画作,通过各个层面的想象力,去勾勒出一个美好的设计愿景。

百年扇庄丽云阁: 全年无休 为您服务

豫园老街丽云阁扇庄创建于清光绪十四年,至今已有125年。扇庄专营品牌名扇、女式绢扇、檀香扇等,提供代客更换扇骨、扇面及红木等各类高档扇骨的修复咨询。近年来,丽云阁推出海派名家扇画专场展览,为艺术收藏爱好者提供更多选择。顾客赋诗赞道:“艺苑流传数丽云,百年海上遐迩闻。朱紫细刻金盘字,立轴楷书后果文。扇面江山依旧好,贝雕雪月簇新云。无须落笔千言赞,北朵齐名自出群。”

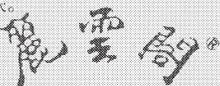
推介书画家(四):

萧博(卜秀勤) 女,上海人,师从沪上名家吴野洲,擅长人物、仕女、仙锦类,旁及花鸟、山水、走兽。画风严谨,清丽典雅。举办上海静安寺首届佛教专题画展、丽云阁仕女扇画展和西林禅寺观音画展,出版《图读观音》《图读历代才女》《萧博扇画集》《历代人物画临摹作品选》等,现为上海市美术家协会海墨画会画师、浦东政协书画会理事。

钟家隆 浙江绍兴人,师从沪上书法名家蒋凤仪十五载,以篆隶为宗,书风潇洒。现为中国书法家协会会员、上海市书法家协会会员。作品入选上海历届书法篆刻展和全国及省市书法大展大赛50余次。书法墨迹镌刻于神墨碑林、孔庙大成殿碑廊、上海玉佛寺玉佛殿楹联和上海老城隍庙等海市牌匾和门联。

丽云阁扇庄: 上海市豫园老街39号(九曲桥畔)

垂询电话: 021-23029130

对话唱片及平面设计师聂永真(Aaron Nieh)

做乐观的好的设计

◆ 陆俊毅

■ 聂永真

聂永真 1977年生,台湾科技大学设计系毕业,台湾艺术大学应用媒体艺术所肄业。为中国台湾近十年来新崛起设计师中最受瞩目的一位。他每一份作品的诞生,皆牵动着大众流行文化里年轻消费者的目光与讨论,最为人知悉的就是以其擅长的文字安排敏锐度跟视觉语言形式,给十年来华语唱片与书籍的样貌带来全新品味与审美观改变的浪潮。聂永真近年屡获德国红点、IF传达设计奖、东京TDC Annual Book Collection等,并于2012年成为AGI首位来自台湾地区的会员。

大家说

Q: 做唱片设计时的灵感偏重来自作品还是歌手本人,抑或纯艺术发挥?

聂永真: 每一个歌手与专辑其实都有不同的企划方向跟市场定位,因此设计师依此延伸发挥的程度一定也会不尽相同,即便是对于歌手有视觉上的想象,主要也是来自于企划端的定位延伸。

如果是偏向艺术的发展方向,也会依照作品企划所传达的讯息而有所控制,这样的控制是好的,可以避免设计沦为表现形式而空洞。

Q: 商业和流行结合,如何保持不媚俗?

聂永真: 我试着尽量保持敏感。当某种设计形式或符号开始大量流行,这也表示它们可能最终会演变成麻痹与泛滥;因此在更早的时机点上,我会提醒自己避免重复类似的东西、过滤媚俗或视觉疲劳的可能性,试着能早别人一步提供消费者新的感觉。当然即便备足了所有东西,我也不一定能满足所有人。

Q: 观察大陆的唱片设计,两地有何区别?有没有接触过来自大陆的项目?

聂永真: 唱片市场其实牵涉了复杂的在地企划、歌手经纪与宣传环境,大陆歌手在台湾音乐市场中宣传者众,但鸣放者寡(当然我相信牵涉到时间的脉络与未来变因,所有东西都非绝对定律),所以我对大陆当地歌手的认识也正在累积中,因而连带关系到的便是较少接触到大陆的唱片设计。

我知道在大陆已有不少厉害的唱片设计师,其实我也期待更多圈外的设计师能一起加入唱片设计的范畴,这样的多面貌共存一定能让唱片设计的样子更不同也更酷。

Q: 在出版业受到网络及电子读物冲击的现状下,作为一名设计师希望能给出版业带去些什么?

聂永真: 受到冲击后的实体出版业,出版量也急剧地下降,对于设计来说或许是个机会点。会去购买实体出版品的人,购买这个动作,可能已经不仅建立在出版品内容取得,有部分的价值是来自对于该出版品整理企划或设计的纯粹喜爱,而导致出版品具收藏性的程度,可能比以往大量出版的时代来得更高,连带地设计所能发挥与获得尊重的空间可能反而增大。

我不敢说可以带来什么甚大的影响,但我期待以此为刺激点,或者说因市场变异的机会点,将实体出版的质量提高,让出版品在市场上的“must have”价值能够比以往来得高。

Q: 如何定义自己的设计风格?

聂永真: 被定义成某种风格,一直以来我

聂永真给华语唱片与书籍的样貌带来改变的浪潮。

都戒慎恐惧。风格的成立可能代表自己已经被锁定在某种视觉表现的惯性上,对于客户或消费市场来说或许是一个警讯,因此不会刻意去理出自己的风格,甚至害怕被某种粗糙的框架定义。

每个设计师一定都有自己最强项、最擅长的平面设计处理术、图文空间的节奏控制逻辑等等的爱好方式,自然而然很容易在不同的视觉表现里,透过某些细节而被指认或猜测,我宁愿把它定义为某种“气场”。而非操作特有的表现形式来主动塑造一种风格,甚至使其超越内容本身。

Q: 如何思考平面设计的未来这个问题?

聂永真: 在平常的生活当中,有一大部分的感知经验都是来自于平面上的视觉讯息,平面设计可能不会对于未来世界有多巨大的改变,至少乐观的好的平面设计会让好的更好,不好的变好,能够一直带给市场跟消费者品味更趋成熟、潜移默化的机会。

Q: 作为一个设计师,您在未来对自己有什么样的期许?

聂永真: 健康很重要。

Q: 看过去年的畅销书《Just me type》吗?觉得书中讲的字体时代变迁,在汉字领域会发生吗?

聂永真: 由于汉字的结构及复杂度与罗马字符不同,汉

字字体当然势必会在某种程度上因应当代发展,较巨大的样貌变化可能大部分会更倾向于实验性或是艺术上的创作。

另一完全不同的面向其实是缓慢与稳定发展的,目前被广泛阅读的字体是经过视觉习惯经验的淬炼而取得认同的,不扰人、经典的读写字体依然会恒常存在。

Q: 出版业合作的时候,他们是否会关注作为设计师的你,怎么挑选字体(包括标题和内文)?

聂永真: 不太会。大部分客户在字体的敏感度上若不若我专业,因此尽管关注,可能也都只是默默点头不会有什么意见(笑)。大家都互相抱着尊重跟自由在案子上。

Q: 今年担任红点评审团及深圳GDC的评委成员,评审的经历是否对您作为职业设计师的工作有帮助,比如更好的了解目前国内国际视觉设计的风格,甲方的趣味?

聂永真: 评审的过程里一直都可以接触到非常多元的作品,看到不同国家、世代因为学习与生活环境有所不同而对设计与讯息传达有不一样的诠释方式,我觉得这点很精彩。

除了看到了各个参赛者不同的设计逻辑跟脉络,在自己的经验视觉里也会因此形成一个数据库,过滤及筛选过于单一的表现方式或创意,对很多竞赛作品的要求也会更严谨。