

好像不曾被数字时代所侵略

——纸尚艺术设计展

◆ 于小趴

财爷派糖

总有一些东西是无法被取代的。

新媒体之下，平面设计作品已经越来越少地在纸张上展现。而纸尚艺术设计展的初衷也是为了让平面设计回归“平面”。策展人陆俊毅、虞惠卿颇为自豪地向我们展示了虚拟平台所不可逾越的城池——各类纸张不同的质感以及触手可及的真实性。创意纸和包装纸供应商康戴里为材质的回归提供了颇为精致的载体。纸张的千差万别、印刷工艺的创新以及造型上的颠覆都是非纸质作品所无法传递的信息。

更何況，名片和红包这两样物件，本来就是你来我往的社交工具，它的实感和诚意息息相关。

展览入口出所陈列的红包让造型设计在传统习俗和现代商业间冲锋陷阵。香港设计师陈超宏所设计的糖果形状红包把财爷派糖的好意头完全具象化了。他不仅颠覆了正红色的独裁，还给红包的造型发起了革命。“这一款红包是当年香港财政司拿来给市民派钱的，这是第一次政府给民众发红包，讨一个财爷派糖的喜头。”设计师如是说，“这一款红包我们在 12 月初开始在店里出售，圣诞节期间卖了很多。很多人其实是买来装饰自己家的圣诞树。”这款红包的设计明目张胆地把传统理念和本土文化结合了起来。

陈超宏另一款“大吉大利”的红包设计也继承了其一贯的灵活风格。这一对大小不一的红包，一个以橘子为面，另一个以梨为面，形状比前者稍大一些。除了“大吉大利”的谐音之外，看似不经意甚至有些随便的大小设计却是深思熟虑的结果。“我们香港结婚派红包的时候要派两个，一个代表自己一个代表伴侣。红包大小一样呢，可能就只看到吉没有看到梨，但这两个红包大小不一，一眼就能看到吉和利。”传统理念在现代社会中的渗透通过纸张的造型变得显而易见。

“还有我小时候，老人家派红包就是有大有小。老人代表大，小孩代表小，有大有小就很吉利。”

“这一款小红包也卖得很好。”在诸多造型花哨的红包中，还有一款较为质朴的小红包设计。它的尺寸比其他几款都小，色彩也是以传统的红色为底，印上简单的祝福用语。“我们小时候派的红包也是小小的。因为里面数目并不多，我们派得比较广，大厦管理员看见了就会派红包，看到小朋友也会给，所以小小的正合适。”

商业上的成功很大程度上反而要归功于商业价值逐渐开始被怀疑的传统材质——纸张。若非是具有真实性的纸张让造型上的设

在新天地地下，纸尚艺术设计展的姹紫嫣红容易让人忽略。这个把平面设计浓缩到名片和红包之间的展览无法大张旗鼓地让自己有目共睹，就好像数字时代下处境微妙的纸面设计一样。但尺寸的大小并不足以破坏平面设计对于纸质的初衷。一边是好像不曾被数字时代侵略的墨香，另一边也有印刷工艺的现代性。在大型展览泛滥的今天，这种“尺寸”的设计也算是独具匠心。

计触手可及，它带给人的新鲜感也不会如此愉悦。

展览厅深处几十位设计师的名片设计也在某种程度上颠覆了传统造型的设计。虽然还是在普通名片的长宽规矩之间，但在厚度、手感以及折叠方式上，许多设计师还是在努力寻求只有纸张才能做到的与众不同。一些极简主义的名片设计试图在材质上完成工业革命，另一些暗藏玄机的名片则是在使用感受上完成交流的使命，重叠式的造型设计以及透视感的设计都让一些名片变得很好玩。但最能体现纸张特点的还是印刷工艺上的突破。

纸张的无限可能性

此次展览中无处不在的镭射雕刻工艺，让现在纸质设计的趋势一目了然。镭射雕刻的完成首先需要真材实料的好纸张。看似气若悬丝一般的镭射雕刻如何保持牢固，纸张的坚持功不可没。其次，细致入微的设计才能使这样的造型登峰造极。

几款使用镭射雕刻的名片与红包都会有几个共同点。首先是对中国传统工笔设计的了解，极致细节的设计加上图案与名片风格总体性的把握才能让前者保持现代性的平衡，不至于陷入不伦不类的境地。再者，印刷

为十二生肖穿上五行新衣

——PHAIdesign 的新玩意

PHAIdesign 运用当代几何的造型语言和参数化的图案设计，讲述一个中国传统十二生肖和五行文化的新故事。

某日设计师杨威杰整理旧物，在一堆泛黄的童年书刊间翻出几张生肖剪纸，那些小动物栩栩如生的俏皮形态依然在眼前活灵活现呈现着，唤醒了记忆深处温暖动人的回忆。PHAIdesign 相信每个人都深受成长环境的影响，而这种潜移默化、润物无声的影响，造就了每个民族所特有的群体文化特征，也是留在我们心底真挚的文化和情感烙印。对中国传统文化的深深迷恋激发了设计师的想象力，萌发了将十二生肖和五行纹样

与蚀刻工艺相结合进行一次全新创作的概念。

在这个历时长达一年的设计项目中，传统文化的温润美感与现代工艺的严谨精密有了一次巧妙的相遇。在设计的最初他们便确定了用当代语汇诠释传统文化的方向，因为PHAIdesign 相信作为一名设计师，推广和发扬自己本民族的文化是义不容辞的责任，而经典传统的最好继承是用将其纳入当下的审美体系，而不一味地复古、仿古，只有这样的做法才能为传统注入全新的活力，让它们在新时代的背景下焕发出全新的生命。

PHAIdesign 将生肖动物形象进行抽象化、符号化的提炼，简约的几何块面不仅质朴亲切，其神态更是动人传神。通过大量的文献比对，明确了十二生肖各自的五行属性，将五行本身的意义和动物的形态与毛发相融合，再多次的尝试之后绘制了几何化、当代化、参数化的全新图案。材质最初的设定是同 MiniShanghai 系列相同的 304 不锈钢，但相对喜庆的设计主题和冷峻的不锈钢之间有着极为明显的差异，经过调整之后决定换为暖金色的黄铜。

几块块面的折叠需要一定的精度才能保证吻合，而考虑到实际使用中用户们动手能力各有不同，最后连接处的头部可能会出现散开、松动的问题，PHAIdesign 巧妙的引入了一对圆形的磁铁，即起到了美观的作用，同时更能方便的固定整个动物的结构。

10*10 厘米的方寸之间，每一个动物，活泼灵动的形象都唤起了我们记忆中最温暖熟悉的片段。传递这种真挚而简单的乐趣正是 PHAIdesign 一直以来所坚持的设计初衷和理想。

PHAIdesign 十二生肖黄铜立体贺卡在 9 月的上海时尚家具展中首次公开亮相就立刻在 200 多件参评作品中脱颖而出，获得了久负盛誉的德国 IF 设计金奖。10 月起首先在淘宝众筹平台限量发售，并在年底前正式登陆线下销售平台。