

罗怡 主编

设计的方向
什么是好设计
如何做好设计
设计理想国

住中国设计

BOOK SHELF IN LIFE

生前用的书架

SOFA IN LIFE

生前用的梳化

IMPERMANENT / B

無常 / B

THE BOX THAT ONE WILL GOING AWAY TOGETHER

每個人離開世間時身跟的箱子 /

在中国设计

罗怡 主编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

在中国设计 / 罗怡 主编. -- 北京: 文化艺术出版社, 2010.4

ISBN 978-7-5039-4326-3

I. ①在… II. ①罗… III. ①艺术-设计-研究-中国 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第050578号

在中国设计

主 编 罗 怡

副 主 编 时 光

责任编辑 刘晋飞

装帧设计 NON-DESIGN

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 100700

网 址 www.whysbcbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京今日风景印刷有限公司

版 次 2010年6月第1版

印 次 2010年6月第1次印刷

印 张 14

开 本 710×1000mm 1/16

字 数 150千字

插 图 70幅

书 号 ISBN 978-7-5039-4326-3

定 价 48.00元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

在中国设计

海军

“在中国设计”是一种深描，而不是一种定义。“在中国设计”是对此时此刻发生在中国的设计实践的丰富性的把握和理解。

“在中国设计”也是一种包容。它对所有具有独立探索意识和实践精神的设计努力表示出最大的理解、认同和支持。

我们相信，那些面向中国和在中国所进行的设计实践、思考、探索和研究，无论它是高贵的、低下的、粗俗的、精致的、从容的、紧张的、严肃的、嬉笑的……他们为这种实践所付出的挣扎、不屈和努力是富有魅力的。

今天的中国是一个试验场。她正在经历经济的飞跃、商业社会的形成、社会体制的转型、全球化的展开……而当代设计，就是在这样复杂的社会运动中展开的。因此，所谓的中国设计，从来就不是自律的行为，它已经被卷入了中国现代化的速度中，不断地与政治、经济、社会等各种藤蔓的生长缠绕在一起。

基于这样的前提，我们对于设计师和作品的选择从没有以商业的成功作为重要条件，我们特别在意每个设计师所提供的实践的独特性对于这个主题的阐释是有价值的。我们认为这11位产品艺术家分别从11个不同角度为我们诠释了对于这个主题的理解。

当然，这个展览并不能阐释出“在中国设计”的全部内涵。事实上，这也是一个需要大家不断阐释和实践的主题。比如，我们需要更多为弱势人群的设计，对于当下中国的这种动荡、变化不居的局面，我们需要有更多的行动力体现在为公共的设计上，体现在为农村的设计上，体现在为低收入者的设计上，等等。因此，这个展览并不是我们对于某些设计类型的总结，而是我们用这样一些设计实践来倡导“在中国设计”理念的开始。

事实上，对经典的追求，使得我们今天的设计越来越脱离了对最朴素的公共日常生活的关注。片面地用美学和风格来理解设计是危险的，这将丧失对于设计智慧的关注和把握，而把设计归于一种表面的形式。“在中国设计”是一种动态的不断发生状态的呈现，我们只是想要对于这种呈现的努力和智慧进行关注和传达，我们并不在乎呈现的形式如何。

我们也希望设计具有更多的批判性，特别在中国，这非常重要。这

个过分的和商业纠缠在一起的实践门类，正在日益消解它所具有的反思性。在某种程度上，设计应该具有武器的功能。但这并不表示，它可以丧失自己的专业性。在任何情况下，我们都反对一种缺乏设计专业性的，过于行为的、观念的所谓的“批判性设计”。……

这个展览是今日美术馆召集的今日设计博物馆走出的第一步，是中国美术馆机构第一次把触角延伸到中国产品设计领域，这是他们的一种努力，也是对这个主题的支持。作为一个民营的、非盈利性质的公共美术馆，他们正在在这个主题下展开一系列真正意义上的，来自一个具有公共精神和公民诉求的美术馆所应该进行的设计实践。……

在中国生活，在中国设计。

设计的精神质量

罗
怡

2009年10月，今日美术馆确定以“设计”为中心展开一个新馆的筹备，是因为我们感受到了正在全世界蔓延开来的“设计”与“艺术”边缘化的趋势——艺术品越来越多具有产品的功能，产品越来越多具有艺术品的精神特征与收藏价值。作为新馆的召集人，我宁愿相信这是儿时看父亲“设计”种下的根——他不仅会为我制作和其他孩子不一样的玩具摇马，还会研究电路板、用金丝布和梧桐木组装出好听、漂亮的音箱——我何其幸运，即使在物质匮乏的年代，设计带给生活的享受，也一直伴随着我的成长。

中国至今还没有一家真正意义上的设计博物馆，可是当你站到“设计”与“展览”之间，却是人声鼎沸，车马喧腾。中国就像一个全世界名流设计的试验场（尤其典型体现在建筑设计上），而所谓的中国设计，每人每件光鲜三分钟，就迅速地丢进社会变迁、体制变革、商业发展以及人们物欲膨胀的加速搅拌器，消失了。正因如此，设计展览再多，可即便请设计圈中人回想，有印象的也为数寥寥。

于是我们的使命显得尤其重要。我们同时准备了好几个国际国内的展览，其中也有国际著名建筑师库哈斯参与的群展。我们最终决定将“在中国设计”作为第一个展览。这不仅因为产品的亲缘性，更因为我们希望传达我们的态度，在中国，踏踏实实地关注“在中国设计”的状态，探索它可能指向的各种未来。我们知道我们必须重申好的产品是拥有实用功能的艺术品，必须强调产品的思想和精神价值，从这个基本点出发的中国产品设计才能受世界尊敬。我们当然也希望更多观众参与到我们的展览中，让艺术成为产品的一部分；产品成为生活的一部分；生活成为艺术的一部分。

我们请到了三位年轻的策展人和我们一起工作，李德庚、蒋华、海军，他们的职业成长兼具国际视野和本土经验，更重要的是，他们的专业精神与专业理想。

与此同时，我和助手时光——也是“在中国设计”展的总协调人，也开始与设计师——接触。策展人选择的每一位设计师，也许都还没有在自身的设计系统和方向上臻于完美，但他们无疑都是当下最具备独立性格、精神内涵和探索能力的中国当代生活产品艺术家。我与他们交流

他们的作品与生活的关系，了解到他们或奇趣、或严谨、或幽默、或平淡、或曲折的生活经历与精神世界，从他们每个人谈到理想都一下燃烧起来的眼神，我知道是什么样的力量，让他们开始了在中国生活产品设计方面的探索。

几乎面对每一位设计师，我都会问：为什么你觉得世界上应该多出你设计的这件东西呢？

每位设计师的回答都意味深长。来自吕永中先生的回答最为稳妥：“只要有人存在，人需要去探索未来可能性的想法就永远在。工业时代解决了方便、量化、低成本，满足最广大的基本需求，发展到现在所谓后工业时代，则会出现越来越多个性化的需求。”

而女艺术家的答案却非常感性，当林菁（后来因为其他原因没有参加展览）告诉我“我一定要一个想法一再来找我，我才考虑将它实现”的时候，我们两个人的眼睛竟然都有些闪闪的水光。

总之，驱使这些设计师们工作的力量是理想与精神，赋予这些产品以意义和价值的也是理想与精神。那些打动我们，让我们觉得找到自己个性并带动我们去享用这些产品的，还是理想与精神。

由此，我们特意在这个展览中，开辟了一个“理想国”——我们看看当理想摆脱了所有束缚，进入到每位产品艺术家内心之中时，它到底能够爆发出怎样一种力量。像柏拉图、陶渊明一样，产品艺术家能够描绘出一种怎样的理想设计和理想之国？在这个精神真空的时代，通过对设计理想的描绘，是否可以重新激起我们对于理想的渴望和追求？当设计师摆脱甲方和乙方、抛弃材料和结构、丢掉美学和风格，回到内心对于理想设计的渴望和冲动的时候，又会展示给我们什么？围绕着正义、尊重、爱、自由，这些人类的永恒价值，在展览中，每位产品艺术家都为我们打开了不同的理想大门。

这个展览的另一个有趣的部分来自“跨界声音”。我们和《城市画报》、搜狐文化频道合作，邀请了洪晃、梁文道、孙甘露、高艳津子、梁冬、胡恩威、杜海滨……11位涉猎舞蹈、音乐、出版、戏剧、文学、电影、电视……各个层面的文化界名流与11位设计师的对谈。这些界外的声音，给产品设计以新的视野、启发与刺激。

当所有这些元素汇聚在一个展览之中，经策展人的安排调配，更为清楚地表达出“在中国设计”展的意义与特征——它刻意混淆了设计和艺术的界限，它既尊重一切已经存在的现实与传统，也不局限于任何条条框框。我们身边正在爆发一场追求优质生活的潮流，优质设计将成为启动优质生活的关键。“在中国设计”把产品的思想从物质的包裹中清晰地剖析出来，将帮助人们理解如何利用优质设计去建立优质生活。

另外，我们还有一层理想，目前全球对中国的设计正有着前所未有的重视：最高水平的国际设计盛会纷纷到中国来举办；国际著名品牌纷纷寻求与中国艺术家、设计师的合作；大型当代中国设计展也在西方拥有很高的曝光率；全球设计界也非常渴望听到“当代中国的声音”，在这个乐观的情形下，我们如何推动中国成为设计国家？在和参展设计师的沟通之中，我感觉到这也是他们共同的愿望。让我觉得未来充满希望的是，我们的设计师都能在“中国热潮”中保持冷静，以平常心态来理解我们所处的位置，而这样一群理想主义者，拥有这种不卑不亢的设计态度，正是中国成为设计国家所要迈出的第一步。

“在中国设计”展毕竟只有二十天。现在，我们将“在中国设计”展所积累的内容进行编辑出版，希望更多读者、更多对设计有兴趣的人能从中受益。

这本书的设计师杨林青，在这本书的设计上充分体现了“在中国设计”的题中深意。他用清晰的视觉，将我们展览的几个重要部分在书中一一呈现：展览作品、设计的方向之策展人语、什么是好设计之跨界声音（从11位文化文艺界名流与设计师的对话中精选出来）、如何做好设计之设计实践（来自于我和时光对设计师的采访，分为创意、执行、商业操作三个大层面，关注到方法、精神特质、东西方认知、材料、沟通、科技、工艺、商业环境、品牌塑造与通路、生存与发展思考）、设计师的理想国以及设计师的介绍。

序一

序二

设计的方向之策展人语

我是谁? — 2

乡愁 — 20

间 — 40

长物志 — 62

是设计师的家具, 还是你的? — 78

设计不设计 — 96

简单物理 — 112

日常奢华 — 128

转瞬即逝的 — 148

遇见文学 — 166

远古的未来 — 186

什么是好设计之跨界声音

梁文道 — 2

孙甘露 — 20

杜海滨 — 40

王小慧 — 62

胡恩威 — 78

梁冬 — 96

沈黎晖 — 112

洪晃 — 128

高艳津子 — 148

尹珊珊 — 166

刘琼雄 — 186

做好设计之设计实践

思想篇

执行篇

商业篇

设计理想国

又一山人 — 10

吕永中 — 28

刘峰 — 48

叶宇轩 — 70

石川 — 86

贾立 — 106

多相工作室 — 120

王杨 — 138

谢东 — 156

毛娜 — 174

oho-oho — 192

附录

设计师简介 — 194

策展人简介 — 206

“在中国设计”组委会 — 208

特别鸣谢 — 209

我是谁？

蒋华

跨界声音

又一山人 & 梁文道

主持人：谭家健

2009年12月5日 12:15 开始

香港九龙塘

又一山人工作室

梁文道 | 曾任职于凤凰卫视中文台，“言论铁三角”之一。致力于推动中国大陆和香港社会的文化活动，通过个人的多元文化之路促进中国大陆和香港社会的改善，被两岸三地大众称为“文化教父”。

设计可以和这么多人沟通，为什么不是重要的事呢？

▲ 我经常到大陆，发现一个有趣的名词加在我身上，叫我是“学者”。有一些学术研讨会找我，连他们都说我是学者。为什么要叫“学者”呢？首先我没有在大学教书，而且我连博士学位也没有。我是做媒体的，不靠专业这行吃饭。我觉得这个很有趣，是不是厉害的人就是学者呢？但是我不觉得做媒体很低能。

我自哪里来？我到哪里去？

千年来人类站立在过去、现在与未来的时空交点，曾无数次追问。

明代伟大的八大山人，这个前皇族、画者、僧侣、道士、书家、诗人、疯子……他也会叫做朱耷、雪个、个山、驴屋、人屋、道朗……众多名称或者身份的变迁，成为其对世界“是什么”以及“为什么”的追问，白眼向天，哭之笑之。

三百年后，这个深受八大山人影响并自称“又一山人”的人，又将又一山人“硬译”为 another mountainman 的人，这个前行政总监、平面设计师、空间设计师、广告人、导演、摄影师、艺术家、老师……迅速穿行在各种职业或工作中，出神入世，冷暖自知。

究竟，黄炳培与又一山人之间，是怎样的一种关系？他是叫又一山人的黄炳培，抑或又一个曾叫黄炳培的山人？又一山人是山还是人？

隐于市井，心怀山林，身处中国血脉与英伦殖民交织语境的东方之珠，又穿梭于各种身份间，他创作的无处不在的“红白蓝”既是草根社会日常，更是当代香港写真；“海市蜃楼”的海上树装置中，漂泊的灵魂因失去土壤而无法安身立命。设计师的身份认知与自我追问成为创作的原因与线索，而创作，显然又成为对世界与生命价值的探索，既源于失根的焦虑，亦成为真理的追索。

▲ 关于身份的问题，什么是艺术家？什么是商业设计？这个界限这几年很模糊。“设计师的明星化和设计的技术化”的趋势越来越明显，有人批判这是商业炒作，问题是什么是艺术圈，什么人才是艺术家？现在的情况是，艺术已经成为一个制度和圈子了。比如说你（又一山人）的东西，一辈子放在这里没有人看的话就什么也不是；如果在大街上被人看到，人们不会认为是艺术；如果到了一次艺术馆就变成了艺术家……其实这是同一个东西，做的人也都是你。

▲ 设计可以和这么多人沟通，为什么不是重要的事呢？人可以没有分别，只不过有时候进入艺术游戏领域中

>>>

中国艺术从来就不满足于纯粹客观地再现世界，其创造力的源泉多半来自于人的内心而非外界，这似乎是一种东方艺术家独有的方式。每一个人心中都存有另一个自己，寻找并追问，伤痛并快乐，潜思日久，彻悟言外，这种自省又入世的态度、自由而博大的境界，其实源于文人士大夫生活态度的东方哲学，源于“庄周梦蝶”式的中国人精神世界中的无数次自我身份的追问，成为一种探索自我本原与自我同一的忘我努力，这种寂静的回声，深深地栖息生活在东方人的灵魂中。故此，“在家出家”往往成为东方艺术家的一种工作与生活常态，以心为尺度，活在当下与在场，体验并注视平常事物，参与并干预日常生活。这种理性化与生活化的机锋，让“禅”事实上成为了许多东方艺术创作的方法论。

“无常”是沙发，亦是棺材，是生，亦是死，坐忘，并冥思。“无常”让人在永远离开这世界时也带走这个每天用过的充满温暖个人记忆的物件，绚烂之极归于平淡，成为今生和来生之间的家具，成为一种终极的环保设计。这件充满禅机的作品邀请使用它的每个人，每天亲身感受作为人生一部分的“死”，每天直面自己的无常人生，成为一种修行日课。生死无常，人生如梦，安天乐命，平静豁达，没有感伤，充满积极。在这里，无常即是佛性，而器物、材料、产品与图像皆成为了媒介。设计师的勇敢反思与自我追问，都无一例外地转换着创作的语境、挑战着规则的边缘、质疑着所有的常识。这种态度的赋予，使

>>> 做就是艺术，到了产品领域中就说是设计。

▲我和又一山人两人都有一个有趣的地方——“大家是在踩一些界上”的。

如果以佛教徒的角度去看艺术……

▲说到“因缘”，令我想起，如果以佛教徒的角度去看艺术，不知有何特别的东西呢？“因缘”的观念告诉我们：所有事物之间那种紧扣的关系以及它们之间怎样转化为，譬如在制作艺术品时用的材料、颜色，使它变成我们想要的作品的过程，以及我们常用的例子——一颗种子如何变成一棵树，又或者到底是棺材变沙发还是沙发

这件产品成为一种拥有强烈实验性与反省性的东方智慧。

古老的禅宗中说，真理不在彼岸，而在日常生活的器物劳作。那么，“麻三斤”也罢，“无常”也罢，皆成为了超越物我的二分与对立的信息媒介。由此器物唤醒了我们的感官，让我们清澄深邃，见心明性，达致对人的本质与整体的把握，对人的意义与价值的探究。这种东方造物观，融进的人生观、世界观，经历的生与死、哭与笑，使之成为一种东方的创作观。产品，即非产品，家具，即非家具，游形于物外，人即物，物即人，人，抑或是物，皆通过漫长的修行之路而日趋完善。显然，这种器物设计观对生命意义与精神价值的珍视，让我们去除内心的污染，觉悟生命的真意，参透世界的真相，并去重新发现内心的情感力量，找回失落的精神家园。

又一山人，是另一个山人，与中国历史上的无数前辈山人们站在一起思考，我是谁？

又一山人，是黄炳培的另一个自己，源自他对自我身份的追问，亦是他对生命意义的回答。

我即物，物即我。不以己悲，不以物累，物我合一，物我两忘。

变棺材……这个过程很敏感。二十多年前，德国个人，整个春天就在花田里（如薰衣草田），把花朵的花粉逐颗逐颗地拨下来做成颜料，用花粉在地上画画，这个过程是他在做转换。另外，会有部分人通过作品去传达一些佛教信息，这件事已经有越来越多的人做。■

每天坐在自己的沙发上，便会意识到我的生命总有一天会完结，不知这天有多远？多近？这样下来，我便要面对接受这无常人生的事实。更重要的是，要好好地想今天生和明天死之间，做些什么应该做的事情，做些什么有意义的事情。【又一山人】

