

守望纯粹

——王玉涛和他的 Beautyberry

Stay to Be Pure:

Wang Yutao and His Beautyberry

文 / 王星宇 朱 亮

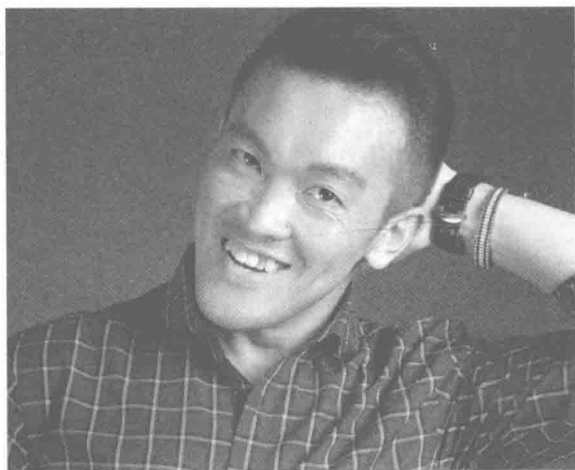

图1 王玉涛

编者按：新的一年，人们都会对“新”充满希望。创新是设计界的嘴边话题，每年也都会有一批青年走出校园开始实现他们设计理想的尝试，我们与他们一样对此充满期待。作为杂志，能为他们做的是探寻一些早于几年走出校园的设计师的足迹，为他们设计自己的未来提供些许参考。我们的计划是访问一批设计一线的年轻的设计工作室，看看它们立足于当代的状态和路程——其实我们探寻的也是中国设计的未来。

本期我们走访的设计师，是刚刚在2011中国国际时装周上获得“金顶奖”的王玉涛，他的作品以简洁的设计、流线的美感、精致的细节，受到众多评委的青睐。王玉涛先后毕业于天津市工艺美术校和天津市工艺美院。2001年至2007年，任广东

省中山市柏仙多格制衣贸易有限公司设计总监，2005年，创办个人品牌Beautyberry。2008年他又在北京设立了工作室。在十几年的时间里，从北到南，再从南到北，王玉涛完成了事业的起步，也取得了一定的成就，他的经历和对未来的思考应该能给今天的年轻设计师很多启示。

在一个周末的午后，我们来到了王玉涛位于798艺术园区D.PARK时尚广场的设计工作室，阳光透过玻璃窗暖暖地洒入屋内，黑皮沙发，奶白色的墙壁与吊灯，简约低调。他身着红色针织衫与收腿仔裤，看似随意的装扮隐露着时尚品位，举手投足间，不经意地散发出丝丝浪漫气息，在红茶的阵阵茗香中，开始了我们的访谈。

设计启蒙：童年记忆

不同于许多受到家庭熏陶而起步的服装设计师，王玉涛成长在天津市的一个普通家庭中，13岁那年，王玉涛参加了为期一周的“天津市学生设计夏令营”，或是由于儿时的心愿萌动，他从美术、摄影等六门课程中选择了服装设计。“班上43个同学，只有我一个男生，老师们都以为我会放弃，但我一直坚持下来。”课程让王玉涛初识服装设计的基本知识，课程结束时，他在别人的帮助下做了一条白色的裤子，还获得了老师们的肯定。这次奇妙的经历让王玉涛对服装设计更

加充满好奇感与探索欲,从此萌生出成为服装设计师的念头,这条白色的裤子就成为王玉涛设计生涯的起点。

专业学习:实践同行

初中毕业后,王玉涛考入天津市纺织工业学校开始三年的专业学习,当时他所在的班级属于实验班,学校很重视这个实验班,班上的任课教师都聘自天津美院、天津纺院等专业院校,制作课老师则由资深的老裁缝担任。学习过程中,他印象最深的是必须完成颇具工艺难度的西服制作。这段理论知识学习和严格的专业训练为他日后的职业生涯打下坚实的基础。中专毕业后,王玉涛被分配到一家国营针织厂做染色工,即便如此,他仍然勤勤恳恳,任劳任怨,工余时间还为一家私人企业做兼职设计师。“当时很辛苦,但现在想起来,这对我无论是专业上的积累还是意志上的磨炼都是难得的机会,并且,我也逐渐学会如何同时应对两边不同的工作,如何进行脑力和体力的调剂,这对我日后的创业奋斗有很大帮助。”显然,王玉涛不甘心只做染色工,早年的心愿和担任兼职设计师的经历使他更加坚定当服装设计师的念头,也激起他继续深造的欲望。1996年,王玉涛考入天津工艺美术学院,期间,他参加了中央工艺美术学院(今清华大学美术学院)举办的服装研修班,先后跟随聘自日本文化服装学院的佐佐木住江教授和日本服装工艺专家佐藤典子女士学习。

1990年代中期以后,消费者对于差异化的需求明显增强,这使许多富有个性的设计师品牌应运而生。还在天津工艺美院读书的王玉涛敏锐地察觉到这种需求,大胆成立了自己的设计工作室。工作室规模虽小,但“五脏俱全”,聘请了三位工艺师,自己独立制版,接受来自朋友们的订单。从设计到打板,王玉涛常常亲历亲为,这段经历对于他无论在资金还是专业技能上,“都

是非常重要的原始积累”。

许久以来,国内服装界对于服装设计应该重艺术还是重技术的话题一直争论不休,那些从裁缝入行和偏向技术工作的设计人员,从市场中打拼出身的设计师,以及具有高校教育背景的设计师对此各执一词,莫衷一是。而王玉涛认为,艺术与技术要合二为一,必须并重,不存在孰重孰轻之分,这与西方早期包豪斯思想暗合妙道。西方时装历来对工艺技术极为重视,高级裁缝是高级时装必不可少的保证。如英国著名服装设计师薇薇恩·韦斯特伍德所说“我深信每一件事都存在于技艺之中,个人的创造力是来源于技艺的”。正是有了深厚技艺功底的支撑,王玉涛的设计才华才能尽情施展,如鱼得水。毕业后的第二年,王玉涛就获得极具含金量的第七届“兄弟杯”国际青年设计师作品大赛银奖,接下来的几年中,他在国内各种服装设计赛事中屡屡夺魁。这些早期的成功,与王玉涛对艺术、技术并重的态度和实践不无关系。

服务企业:积累经验

从天津工艺美院毕业后,王玉涛并未急于独创品牌,而是同许多设计师一样选择企业作为自己职业生涯的起点,进入一家皮装公司担任设计师。90年代初,休闲装开始在广东兴起,并逐渐影响到全国,它的出现迎合了人们崇尚自由,追求个性,渴望身心放松的需求。在这波休闲装的时尚潮流中,王玉涛于2001年南下广州,担任中山市柏仙多格制衣贸易有限公司设计总监,主打设计休闲装。最初的那一年,他不论对工作环境还是气候环境都难以适应,冲动之下甚至一度跑回北京,想放弃广州的工作。但冷静之后,他开始问自己:“我为企业做了什么?我自己真的那么重要么?”答案是否定的。他说:“设计师永远认为自己是最好的,最重要的,而企业会觉得设计师过于自我,这就是设计师与企业之间磨合

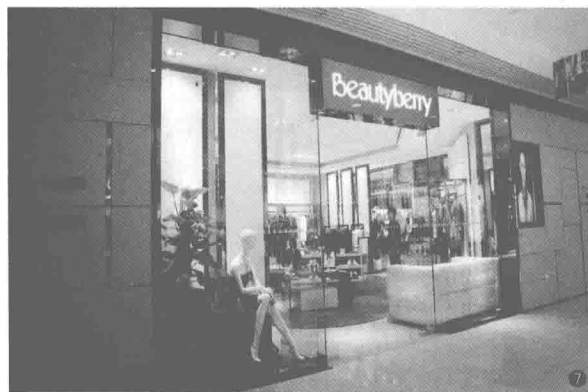

图2 工作室展示区

图3 工作室办公区

图4-6 工作室制作区

图7-8 位于北京IFC都汇天地的Beautyberry专卖店

不好的原因。”重新回到公司，王玉涛就像完全变了一个人，处处主动，积极努力。谈到设计师如何适应企业，他建议：“设计师在企业做设计一定要放低自己的姿态，线条并不是自己觉得怎么美就怎么画，一张效果图背后需要大家付出很多辛苦，做大量的工作，必须要想到效果图如何实现的问题。新入公司的设计师要在一段时间内

忘掉自己的专业定位，首先应该迅速适应环境与岗位，然后再把专业知识拿出来，将专业知识与工作需要相结合。”

在柏仙多格的日子里，王玉涛还深刻体会到市场对于一个设计师成长的重要性。他说，公司的领导给了他很多机会，即便自己的想法和公司有些碰撞，公司也允许他尝试，因为，市场会给

出最好的证明。回想这段经历，他对公司的感激之情溢于言表，他说“我觉得，没有公司给我的机会，就没有我的今天。”

自创品牌：守望纯粹

王玉涛说，人总是要不断成长的，比起为企业服务，他更渴望做完全属于自己的设计，拥有自己的个人品牌。与大众化品牌相比，设计师品牌的定位与设计风格更具个性和独特性，也更能满足个性化的消费需求和差异化的审美需求。步入21世纪，创立设计师品牌的条件日益成熟，国内一批批企业设计师纷纷试水设计师品牌，王玉涛也在其中。2005年，王玉涛在中山市创建个人品牌“Beautyberry”，立志为

中国男人做设计。“Beautyberry”直译为“紫珠”，是北美的一种浆果，代表开心、愉悦，隐喻Beautyberry带给人们的感受。王玉涛认为，紧张的现代生活，处处充满挑战，太过于追求名利欲望，反而被其所累，因而将崇尚“简单、自然、平和”作为Beautyberry对现代生活方式的诠释，希望人们开心、愉悦，别太累了。

与很多品牌创立之初就急于扩大销售，急于进行资本积累不同，王玉涛似乎一开始就打定主意做“纯粹的设计”，不被市场牵着走。虽然在商业环境中，设计师品牌的发展受到多方面，特别是资金上的制约，难以真正“纯粹”，但王玉涛还是下定决心尽量不受干扰。品牌创建之初，他没有寻求外部融资，而是依靠自己的前期积

图9-16 Beautyberry 2010春夏作品

累，招募了20个工人，1个辅助版师和1个助理，置办了20台缝纫机和1张裁床，蹒跚起步。那一年，刚创立品牌的他带着60多款设计参加深圳服装博览会，不少人看好他的设计，想用他的设计贴牌，有3位意大利客户甚至选中了近半数的设计，但是王玉涛不假思索地拒绝了，“自己能做品牌，为什么要给别人的商品做贴牌？”他自嘲道，“这就是设计师的毛病，不具备商业头脑，自以为是”。“我不是个商人，虽然我有很好的商业触觉和敏锐感，但我不想把精力投入在经营上，我只感兴趣做设计。如果我接了那个贴牌订单，我的设计就成了别人产业链中的一环，不再纯粹，后来的发展也不是现在这个样子了。打心底里说，我更想做个纯粹的设计师，或者干脆说就是个裁缝。”

2008年，王玉涛创办了北京的工作室，“我根据自己对设计的要求和实际情况，从开始中高端定位慢慢转向高端，走小众和定制的路线。这是因为从精力上来讲，我还做不了大量的产品线设计；二是资金问题，我没有足够资金投入大量的人力物力。”最初，他的工作室只有3位师傅，现在逐步扩大到20位，这是一点点稳步积累的成果。他说，这里都是纯手工制作，成本特别高。一个师傅一件礼服要做5天，一个月只能做4件，还要加上面料、近500平方米房租的分摊、机器折旧……不过，稳定的客户群给了王玉涛赖以生存的重要保证。“我每年最大的客户是宝马、奔驰、英菲尼迪的公关活动，从设计到制作，每次都在十几套以上，这样基本可以挣回房租。”王玉涛的客户群里还有许多演艺明星，包括任泉、杜淳、张涵予、邓超、陆毅等一线男星，此外，高收入的企业高管和财富新贵等也是客户群的一部分。这几年，王玉涛每年的营业额都以20%的速度递增，对此，他基本满意。“工作室能维持就好，每年都有一定的增长，不过，工作室的环境一定要好，还要做到不借助外力，

自己能定期做发布会。”

用心设计：臻至品呈

王玉涛的设计特点大致可以用舒适、合体、精致来概括。他的设计以人为本，穿着者绝不会为衣服所累；剪裁流畅合体，恰到好处地表现出中国人的形体特点，匀称、灵活；每个看似随意的细节都隐藏着设计师的精心安排，让人感到体贴入微的照顾和关怀。模特走在T台上，人们不只感叹设计的精美，还往往不禁叹道“多帅的小伙，多俊的姑娘！”衣服自然而然地烘托出人的气质和美仪，也许这才是王玉涛真正想要的。

对于目前在服装界讨论火热的如何在设计中融入中国传统文化的问题，王玉涛也有自己的见解，他并不认为把符号性的中国元素加到设计中就能体现中国风，实际上，在他的作品中很少能见到中山装、唐装以及各种中国传统符号。王玉涛认为，东方文化给我们的启迪是放慢脚步，享受生活，因此他探求把这种放松注入设计中，体现“另一种无形的中国风”，追求神似而非形似。

Beautyberry 2012春夏男装发布会，王玉涛以伦敦奥运会作为主题，用他的话说，是想演绎一场俏皮好玩的英伦风。服装的剪裁线条一如既往地精确，延续着优雅的雅痞风，同时又不失轻松；材质和线条的比例都经过了改良，有的还在结构上进行了新的组合；对领口、肩型和腰线等细节精心而又不张扬的雕琢也表现得淋漓尽致；色彩上以白色、藏蓝系为主，辅之以玫瑰红、砖红色，显得清新淡雅。这一系列精美的设计为王玉涛迎来了职业生涯中迄今最重要的一座奖杯——中国时装设计“金顶奖”。

展望未来：寻求商业合作

荣获“金顶奖”给王玉涛的事业带来新的机遇，谈及未来时，他说，“从品牌的长远发展

图17-24 Beautyberry 2011春夏作品

考虑，我需要一个商业合作伙伴，我一直在寻找”。在欧美，设计师品牌有着近百年的发展历程和成熟的市场环境，我们所熟知的迪奥、香奈儿、范思哲等国际品牌都是从设计师品牌发展起来的，从最初依赖特定的设计师到后来形成独有的品牌风格。而中国设计师品牌的历史不过十几年，尚需更多的探索和经验积累。通过多年实践，王玉涛深感，资金是品牌发展的首要桎梏，他的Beautyberry就因资金限制只在IFC都汇天地开设了一家专卖店。除了资金，经营个人品牌的设计师往往还要考虑生产、管理、销售等多方面问题，这常常令他们分身乏术。

不过，对于寻找商业伙伴，王玉涛很谨慎，比之找到一个伙伴，他似乎更在意自己的设计能

否被认可。“用一个简单的比喻，这同找对象是一样的，对方为什么要找你？你必须要有对方看重的东西。从专业角度讲，你的作品要受到包括对方在内的，很多人的肯定；从市场角度讲，你的设计要能够被市场所接受。也许，这是可遇不可求的事，在找到商业合作伙伴之前，我只能努力做好设计。”不论有没有商业伙伴，他都希望工作室在自己50岁之前能够具有相当规模，希望Beautyberry成为中国知名的高端品牌。

困扰王玉涛的另一个问题是人员匮乏。“工作没有高低贵贱，关键是工作态度，现在招人非常难，因为真正热爱服装，能够沉下心做工艺的人并不多。”这个现象与现在社会上重学历、轻技能的大环境倒是很符合。他计划以后办一个培

图25-32 Beautyberry 2012春夏作品

训学校，亲自培训专业技工，引导他们树立有意义的人生观和价值观。他认为，“学设计首先要具备三点，第一，要有一定的天赋，这样你做起设计才不会比别人累很多；第二，要有很好的适应能力，否则很难在企业里生存；第三，要有沟通能力，不然你很难跟老板沟通。最后一定要记住，在企业做设计，你不是主角，市场才是。”

访谈结束前，我们希望王玉涛给在校学生提一些建议。他思索了一下说“有次在微博上交流，一位同学接连提出三个问题，问我设计师应该具备怎样的素质？如何提高？什么样的设计师是我最欣赏的？我对三个问题的回答只有简单的四个字：吃苦耐劳。其实，服装设计是非常乏味的，别看台上辉煌，那只是一瞬间，背后要付出

的实在太多太多了。”“媒体喜欢用一长串形容词，比如简约、精致、流畅等等，来形容我的设计。但其实，正如夏奈尔说的，时尚易逝，风格永存。服装真正的东西永远不是在表面看到的那么简单。比如说，我的一件西服版型要调整4次，每次只能调整0.5厘米，而这些，你都无法看到。”“我对同学们的忠告很简单，就是上好制作课，工艺课别逃课，别人玩的时候你干活，勤勤恳恳，脚踏实地，再没有其他诀窍。我能成就今天，只是当别人在休息在玩的时候，老老实实地在工作室里画图，仅此而已。”

结语

在很多人眼中，服装设计师是令人艳羡的，

他们在各种公开场合被迷幻的灯光和华丽的羽裳包围，接触的都是明星名模、商贾政要，但岂知这些所谓的辉煌都脆如气泡，转眼即逝。为了这耀眼的一刻，设计师要付出长时间的默默辛劳，从喧闹中归来，面对的只有构思、画板、裁剪、缝制、修改……循环往复，无休无尽。在王玉涛的工房里，我看到整墙密密麻麻的效果图，挂在架子上层层叠叠的版型，堆在地上一卷卷的面料；听到缝纫机、裁板机交织在一起的嘈杂声，丝毫联想不到“奢华”“浪漫”，或其他任何一个华丽的辞藻，这就是最真实的服装工作室，是设计师辛劳终日、挥洒心血的所在。

采访结束了，我们与王玉涛先生道别后离开了他的工作室，返回的路上，王玉涛那不停的，默默忙碌的身影仿佛一直在我眼前晃动，随着身影的晃动，服装设计师这一概念的形象也变得越来越清晰、越来越真实可及了。

“名人堂”里的年轻人

Young Man in the "Hall of Fame"

文 / 方晓风 汪 芸 朱 亮

图1 接受本刊采访中的琚宾

编者按：去年年末，在由美国《室内设计》（Interior Design）杂志中文版组织的“名人堂”（Hall of Fame）庆典上，我们见到了HSD水平线空间设计的创意总监琚宾。

“名人堂”由《室内设计》杂志创建于1986年，是美国设计界一年一度的盛会，旨在奖励当年设计界为行业发展与壮大作出杰出贡献的个人设计师，是业内成就最高的荣誉，杰米·德雷克（Jamie Drake）、弗兰克·盖里（Frank Gehry）和菲利普·斯塔克（Philippe Starck）等设计名家都是曾经入选名人堂的设计师。2007年年初，“名人堂”进入中国，收入了登琨艳、马岩松、季裕棠等知名中国设计师。琚宾是进入“名人堂”最年轻的设计师之一。在

琚宾个人信息的视频介绍中，每一句都很质朴，甚至还谈到了父母为他准备的粮票，很是真切。几周之后，在位于建外SOHO的北京工作室里，琚宾接受了本刊的采访。在阳光明媚、布满各类收藏品的会客室里，琚宾讲述了他这些年的经历。

与市场一起成长

2001年，离开学校的琚宾来到深圳——那个当时发展速度最快的城市。一家名叫“天使居”的设计公司承诺在市中心为琚宾做推广的条件吸引了他。最初的时候他一度认为适应不了：迥然不同于北京的城市氛围、没有展览、没有演出、没有文艺气息；听不懂广东话，甚至听广式普通话都有着莫名的抵触心理；集体宿舍的喧闹持续到晚上，并以麻将声的方式达到困扰的极限。这些让他深深怀疑来这个城市的决定是否正确。那些夜晚他时常阅读，并写了些很有感触的日记。最初的半年的确是挣扎的半年，也许时间再久点琚宾会因着那天天记录的状态而走上了文学创作道路。而后，琚宾找到了更好适应这座城市的方法，继而发现了它的另一种特质：纯粹、公平。在这里创业，只要努力奋斗就会有收获。

2003年，琚宾创立了自己的公司。那时行业的大环境比较宽松，甲方因为没有完全形成体系

的缘故，对设计师比较宽容，这样一来设计师便可以在市场中成长、在项目中提高。

向客户学习

早期琚宾接触过一些私人服务项目。这是让琚宾快速成熟的阶段。通过那些项目，让他慢慢学会了跳开行业看问题。此类客户的领域跨度较广，并且属于各自行业的精英阶层。与他们打交道的经历，帮助琚宾更全面地认识社会，学会了对各类事物更好的判断方式及分析方法。当然，更重要的是前辈的指导帮助以及与他们交流的收获。慢慢地，在审美上就受到了两种方向极致的训练，一种是崇尚西方文明，一种是偏爱中国的思维方式，后者要求琚宾阅读中国传统书籍，了解中国文化。区别于学生时代兴趣使然的翻阅，这种最初以与人沟通交流为目的的阅读要求他用心研读，从而有了更深一层的理解。这些客户通常都有着非常的耐心，并且愿意组织国际化的团队花两三年的时间去精雕细作，这样一来，完成的设计便有了很强的生命力。

私人服务需要付出的精力很多，同样地，收获也很多。将设计当作工艺品去雕琢——这种是目前在国内可以最大限度地激发设计者的潜能和创造力的方式，是宝贵的学习机会，同时也是琚宾成长过程中一段必不可少的际遇，无论对设计还是对生活。

游历——感受大师风采

在过去的8年里，琚宾时常游走，如柯布西耶的东方之旅、安藤忠雄的西方之行。他与马卫东、黄居正同游过日本、西班牙和瑞士，观摩了柯布西耶之后所有重要建筑师的作品。游走是一种思索模式，也是一种学习过程。

2008年，琚宾参观了安藤忠雄的事务所。当时，安藤的事务所正在组织其个展，琚宾发现了一位工作八年仍未自立门户的东京大学的毕业

生，原因是他觉得自身积累还不够。琚宾深有感触，认识到社会秩序对行业秩序的影响。同时，他也感慨自丹下建三、黑川纪章、矶崎新到藤木壮介一代代优良传统的薪火相传。安藤忠雄的展览分为七部分，最后一部分是“风的诉求”——安藤接受委托而做的阿布扎比美术馆。琚宾询问安藤忠雄以抽象无形的事物命名建筑的由来，这个问题令安藤忠雄眼睛一亮。安藤的灵感来自一次意大利之行，街头有一件雕塑，形体巨大，却随风而动。安藤说，他在雕塑里看到了风。由于这个建筑在阿布扎比，当地的人大多着白大褂，因而当他们走进美术馆的时候，海风吹来，白衣飘飘，让人看到了风。

琚宾在2010年的纽约之行拜访了David Ling事务所。“铁皮、深蓝、水，天光、模型、不锈钢……里面元素够多，细节够足，能仅靠名称的排列组合砌成首元曲小令。”这是琚宾对David事务所的材料、色彩、光线精致细腻的感受与描述。在空间处理中发现David Ling受东方文化影响的元素。在对人以及为人处世的方式上，也能感受到华人的特质。除了感受事务所的空间环境，琚宾还与David探讨了他早年在贝聿铭的事务所和迈耶事务所工作的收获，David表示自己在贝聿铭事务所学到了与别人更好地交往和更好地自我完善。而在迈耶的事务所，他所学到的是一个严谨的工作方法。在这样的交流之后，琚宾展开了更深入的思考，他认为David在贝聿铭事务所的心得对每个设计师来讲都很重要，关于怎样能认识自己、完善自己、并且能很清楚地表述自己。这一点对每个人，特别是对一个成熟的设计师来讲都是应当具备的。而严谨的工作方法也令人终生受益。离开这一点，很难让自己的专业达到一个高度。再有就是对光的认识。迈耶本身对光的理解与应用是非常到位的。琚宾觉得正是通过在这两个事务所学习的过程，David沉淀出作为一个建筑师所应该具有的独特的个人魅力。

图2 HSD水平线空间设计工作室

兴盛市场中的定力

2003年的国内市场机遇很多，整个行业的状态也很辛苦，“是场乱战”——据宾如此形容。中国的城市各有特点，北京和深圳都很特别。

北京的环境是核心人物引领，带着一群人做有意思的项目，有思想，很容易出彩。而深圳深受香港公司化运作的影响，对公司管理、服务流程、市场占有率、后期跟进各个环节有很好的控制，很稳妥，对商业性的消化很迅速。

马西姆·维格纳利（Massimo Vignelli）说，在面对问题的时候要尽可能客观地从多方面收集资料，当资料收集到80%—90%的时候问题已经基本解决了，因为这样个体得以了解自己在全局中的位置，应对的方式也会浮出水面。清晰了解国内市场状况的据宾坚持自己执笔。在他看来贝聿铭的设计生涯之所以如此长是一直坚持亲自操刀的结果。

针对市场和个人追求，据宾为自己的工作室做出了在商业和学术之间徘徊的定位。他将工作室的人数控制在60人左右，没有为了适应项目需要而不断扩张。目前，据宾本人负责的是前期概念，对平面图的控制。效果图由方案组负责，施

工图由强大的施工图班底负责。同时，他还走访了全世界30多家设计事务所，包括荷兰、法国、英国和美国。吸取美国的管理方式——系统性，喜欢欧洲工作室的氛围，这是一个平等的舞台，每个人都有展示才艺的机会。因而据宾尽量让自己事务所的架构全面而饱满，适合各种人。当然，他还吸取了日本的严谨和香港的服务态度。据宾认为事务所不是一个人处理所有的问题，而是有完整的结构，只有综合博弈，才会提高含金量。这从某种程度上也解释了目前有一些创意好的项目没有品质感和细节的原因。面对综合的项目，据宾会选择签署联席合同，强强联手。长期合作的建筑师遇到有意思的项目会邀请据宾合作，而据宾遇到好的项目也会向甲方推荐建筑师和平面设计师。

确立自己的方法与特色

据宾热爱第一线的实践。在他看来，“敲击捶打，电锯钻孔，本来是噪音，而在设计师的耳中，却要将其与花骨朵绽放的声音来同等比喻；佛见美女，只是件皮囊裹着具污骨。设计师的眼睛则需要与佛陀的成镜像生长——由局部的骨架去推敲出未来的景致。”

对于材料，他有着特殊而深切的体验，钢筋混凝土被归为大体积的筋骨部分，“皮囊”丰富而细致：沙砾、电焊……属于皮下组织；管线是血管，花花绿绿，色彩斑斓弯弯绕绕得让人头疼；到节点和木屑充满场面时，应该是到了真皮的位置；地板、墙纸和开关那些则已经完全处在了表皮；窗帘、家具、陈设……这已经是穿好衣服的阶段；至于加入了灯光和背景音乐的场景，应该属于化好了妆，戴好了首饰后的终极呈现。

不过，看着各种后期享受用具的生产安装是一个相当不享受的过程，特别是还要参与其中，亲自动手。任何物件最好看的样子是等待被挑选被出售的时刻，反过来说，最难忍受的时间应当是看着其被制作被拼接的那段，无论是视觉、听觉，抑或是那被不合尺寸的安全帽压迫的头皮。

随着“皮囊”的制作完成，设计师的功用也在减少直至消失。待开业待剪裁待入住时，其实早与设计师无关。事实上，在设计图纸的

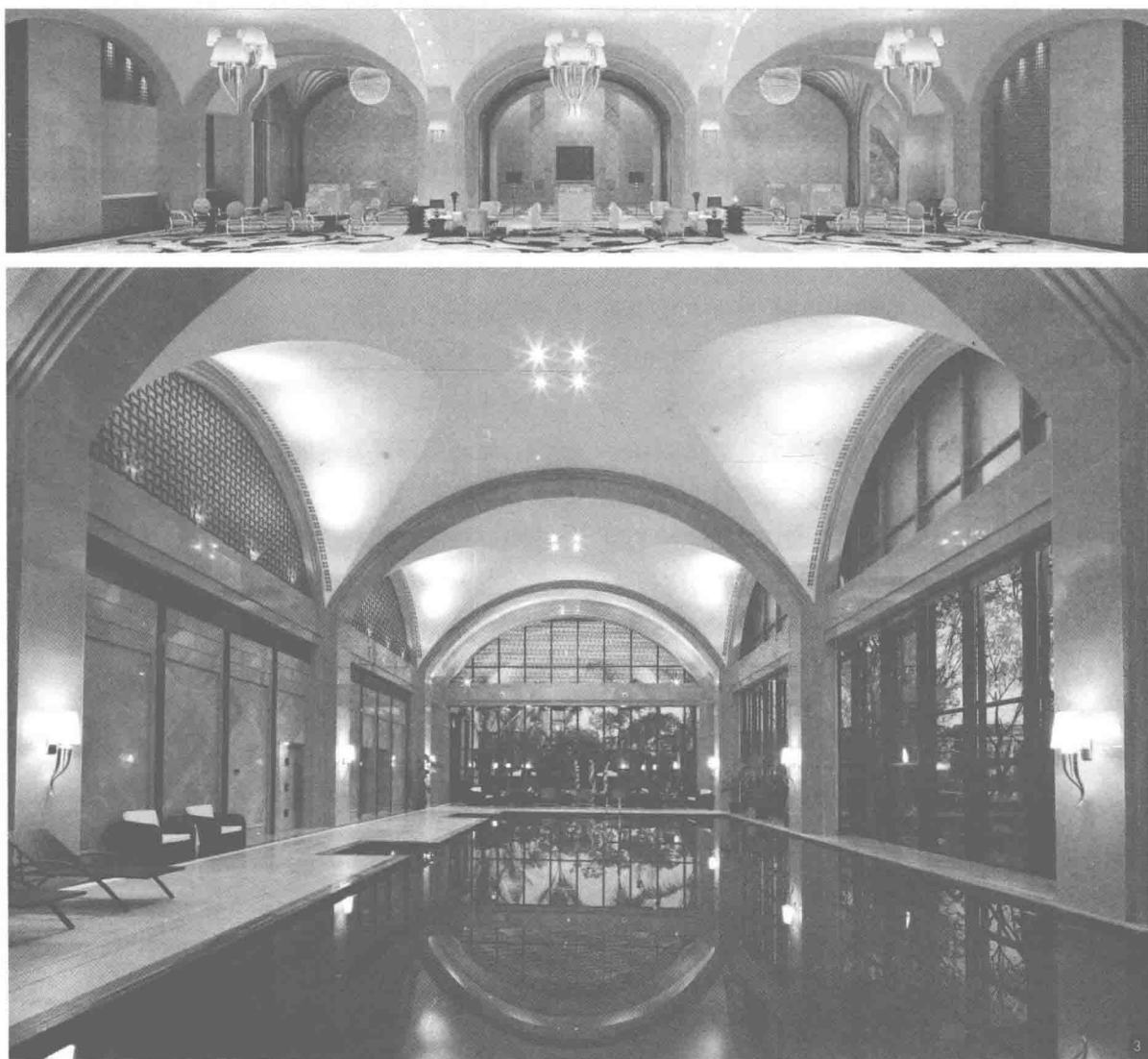

图3 项目名称：城南逸家——天穹会所

地点：成都 项目时间：2009

作品的设计理念是“以拱开始，以拱结束”。比如，屋顶由一条条兼具现代感与历史感的弧线组合形成独特的天穹。而天穹，象征着未知、崇高、梦想，赋予人们一种类似信仰的力量

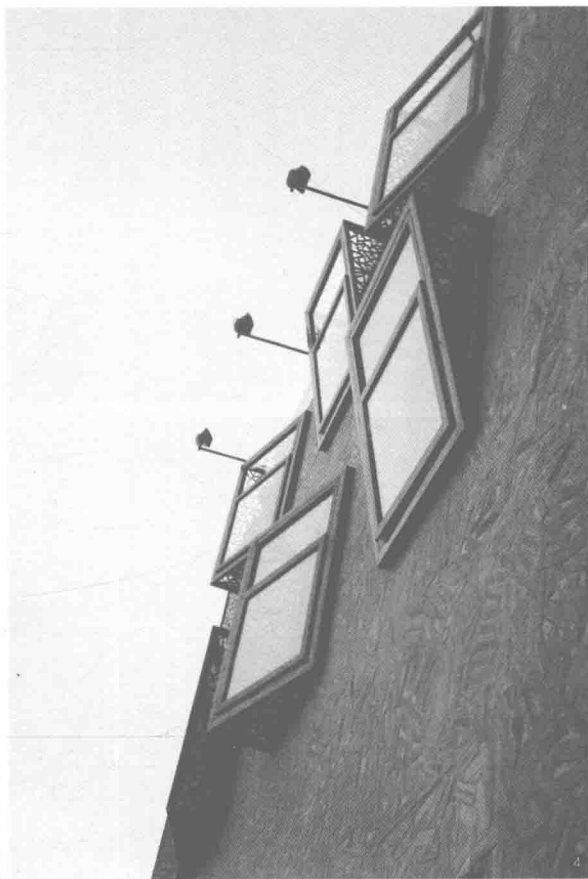

图4 项目名称：北京角楼商务酒店

地点：北京

项目时间：2009年

北京故宫角楼商务酒店是由HSD水平线设计独立完成其室内设计与外立面设计的。她以一种大胆的姿态，张扬出设计师的锐气，淋漓尽致

交付与被认可的同时，设计师的设计部分也早已结束，随之而来的，是漫长的工地时刻。枯燥、嘈杂、烦琐、乏味……考验着除设计以外的种种能力。

不过，据宾对于工地的评价并不仅仅限于此，而是立体丰富的，在他眼中工地的魅力所在正是体现在这里：设计与施工的对接场所在这里，理想与现实碰撞的火花诞生地在这里，专业与市场的协商地也在这里。工地是能让设计师快速成长和不断成熟的地方，像一个培训基地，有着不同的难题去克服，有着各个技术领域的人员可以学习。据宾认为如果说室内设计师是在设计皮囊，那工地的作用，则能让人深入了解到纤维

基质，因此而考虑得更深、更细致。或许正是因为这种对于材料深入透彻的互动与体会为据宾在材料上的探索搭建了一个扎实完善的结构。

如果说2005年之前，据宾的设计事务所所做的是武装自己的工作，那么在2005年之后，他们练的则是内功。要想事物有新的改变，就应该有新的思考。据宾的思考开始于事务所应该以哪种设计为主，这可能无关文化，而是形式的建构，以形体的研究完成整个设计的新视觉表达，例如，由一片树叶衍生而来的形态美学；在面对特定文化的时候，思考设计的复杂性，之前往往是传统还原性思维，现在是多元复杂性的思维方式，因为目前仅仅以纯中式设计之类的设计方式

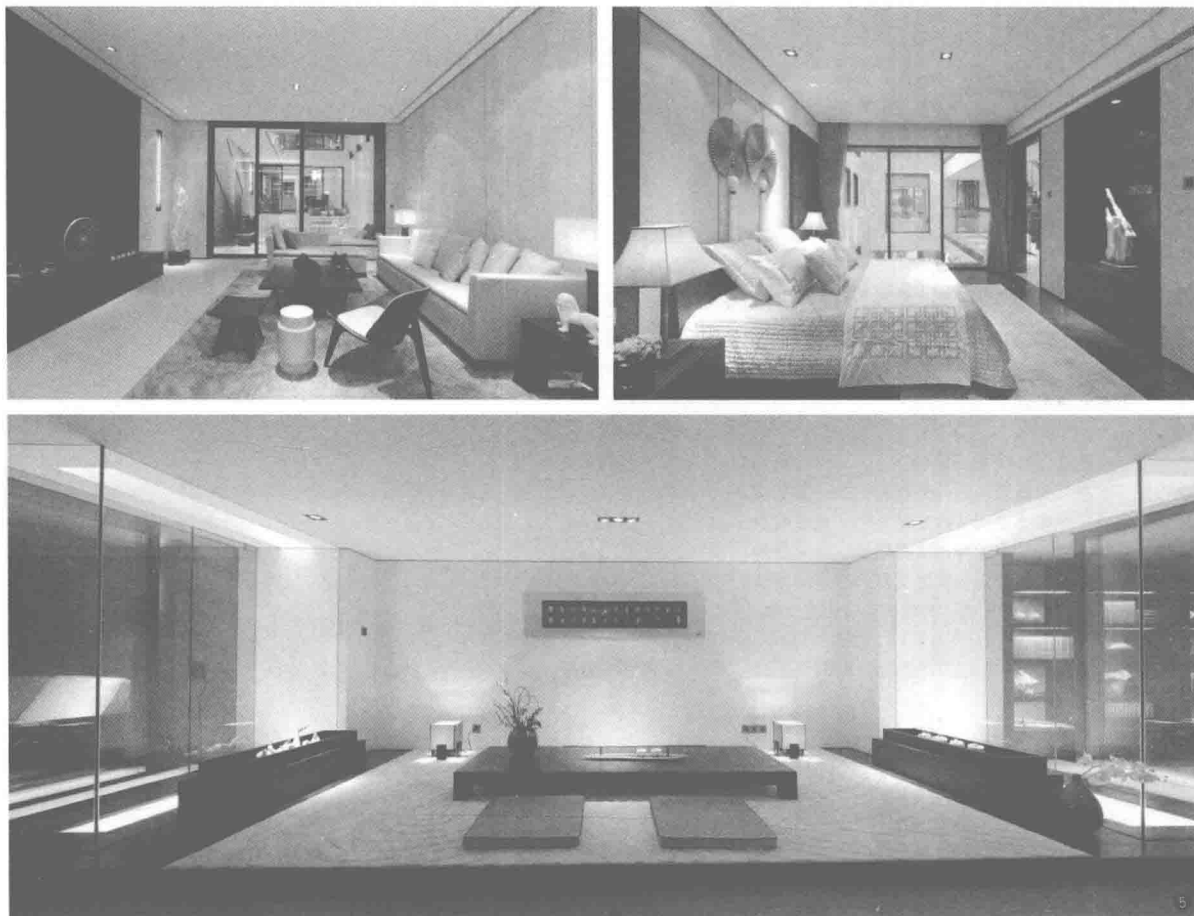

图5 项目名称：中海胥江府

地点：苏州

项目时间：2010

这是一处典型的中国院落样式——三进院联系起日常起居的各种功能空间。亦内亦外的中庭——顶盖环绕着明亮的玻璃，院落感保留了下来；墙边的一方玉池，把古典造园术中的点睛之笔转换为意境清幽的现代之美；总之，设计师试图用“润物细无声”的概念来诠释出空间的气质以及家的氛围

已经难以生存，真实的状况是多元共生，各种文化交织下的比例分配问题；再有就是设计的悖谬性，这一点有关于对未知领域的探索，包括对材料的探索，对新材料和科技智能化的应用，是充满前瞻性的部分。

上述的三种结构构成了琚宾事务所目前完整的体系。他们把对传统的理解放在复杂性思维中，把对当下的理解放到异质建构里，对探索性的理解也即悖谬性，就是艺术和极端。所有的方案都可以放在这个体系里思考。首先对应的是艺术美学，将空间艺术化，设计不单单是装饰性，

还是艺术性和装置。其次是几何美学，再次是气质美学。而水平线对收口系统的开发正是孕育于其中。

通过对巴拉甘、祖姆托和安藤忠雄收口系统的研究，琚宾发现了他们设计的精神性和气质美。这些设计师都受到地域民族文化的影响。对赖特的研究则有助于了解当下装饰性的审美，是一种西方的情结。不锈钢是最佳收口材料正是他们在实践中的收获。

正是这样清晰的结构，使得琚宾的工作室对项目选择有了取舍。水平线致力于现代和后现

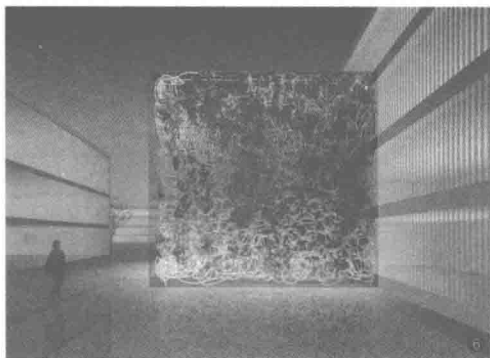

图6 项目名称：上海2010世博-育乐湾建筑设计

地点：上海世博会

项目时间：2010

坐落于上海世博会Abilia的“医药馆”，是个半透明的建筑，以“水墨”为概念主题，外观看上去，管道间交错缠绕，构成一个多维空间。而水墨之形，寓意着自由、智慧与灵动。白天，光线穿透装置墙壁，投进室内，有利采光，其不规则的漫射，同时又能产生光影淋漓的效果。夜幕下，装置晶莹剔透，与现代建筑相互辉映

图7 项目名称：招商地产金山谷工法展示厅

地点：广州

项目时间：2011

作品主要是用透明或半透明的亚克力的材料制成。荷叶型的展台按照不同方向倾斜，其上方垂吊着细腻而柔软的光纤，使展台便于置物的同时，美观，动人

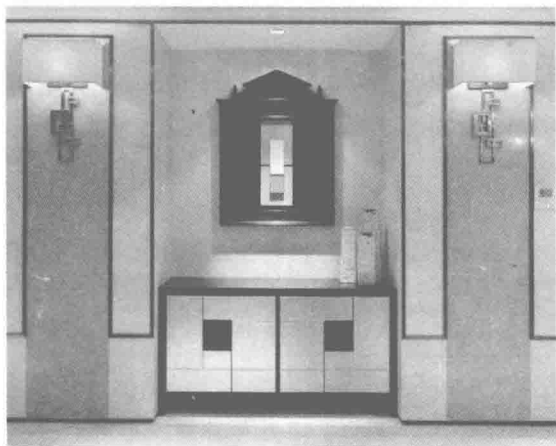

图8 项目名称：中海凤凰熙岸

地点：南京

项目时间：2011

凤凰熙岸的整个居住空间高大通透，设计者保持了建筑自身的空间线条，利用金属钢条组合成的各种几何图案作为墙面装饰，以一种数理的关系，在组合排列间将整个大空间统一贯穿起来

代建筑范畴之内的，将文化渗透进去的当下思考：有关西方文化的沉淀，有关东方文化的气质美学，或以形式见长、充满张力，或以智能化、科技探索及新材料的应用为主。

设计价值观

据宾很欣赏香港设计师林伟而。林伟而的创作领域包括建筑、室内和艺术。每年，香港旅游

局会邀请林先生在公共空间创作一件大型装置。去年中秋，林先生的作品是一件巨型的鱼形装置，还配合着特意制作的应景音乐。每天有很多市民观赏、在周围嬉戏。这件作品所营造的氛围令据宾十分感动。在据宾看来，好的设计作品就应该从专业中走出来，和普罗大众形成一种互动。

在这些年的游走中，即使是无名小镇，或是

图9 项目名称：中建领海尚溪地会所

地点：山东青岛

项目时间：2011

尚溪地会所总建筑面积约6000平方米，位处整个园区的主景观轴线核心，大致呈东西方向对称布局，两层设计的建筑外观延续了项目简约内敛的整体风格，青砖黛瓦的灰色院墙，步移景异的园林造景、石材铺就的采光天井，每一个精心设计的细节，无不流露着沉稳大气的东方文化气质

普通人家中，据宾都会发现一些不错的设计：老式的手工风灯、窗台上小摆件，花园里彩色石子铺就的小径图案……而这些使用者通通都没有经过专业的设计训练。设计不仅仅与材料有关，更因发现美的眼光而拥有价值。

据宾从来没有放弃对设计本质的追问和思考，他认为将物质放在主流的态度是悖于“设计”这个行业的。设计师应当更注重精神，注重真知，注重自我价值的实现以及实现的过程。将其上升到信仰。诚然，任何事情提高到“信仰”这个高度来，总是因为其本身是很困难的。

据宾觉得自己的设计生命是可以不断延伸的，而HSD水平线设计的发展也是一样。在他

看来，公司的发展并不一味地体现在扩大的占地面积和增多的人数上。思想上的高度才是更重要的。他已经着手实施了股份制，并且预留了一些股份以便于日后完善国际化的团队。在他看来，一个好品质的事务所是拥有着很长生命力的，而他所在HSD水平线设计正是这样一个事务所。

DOMO nature 的风尚与风骨

——赖亚楠访谈

DOMO nature's Fashion and Soul:

Interview with Lai Yanan

文 / 田 君 朱 亮

图1 赖亚楠

编者按：赖亚楠，北京联合大学师范学院环境艺术设计工作室主任，原创家具设计品牌DOMO nature创始人。2010年当选“中国设计业十大杰出青年”。

1996年毕业于中央工艺美术学院环境艺术设计系，1997年成立了设计公司和艺术品公司，专业从事建筑、室内及家具和陈设艺术品的“一体化”设计，其项目主要涉及公共空间类及酒店的设计，是国内倡导并积极实践“一体化的系统整合性设计理念”的先行者。2004年在法国巴黎创立了原创设计品牌DOMO nature。典雅、简洁又现代的东方设计语言，使该品牌的产品在西方广受欢迎。

2012年1月10日，本刊在DOMO nature 家具艺术

陈设馆对赖亚楠进行了采访。赖亚楠和她的团队站在第一线的实践为我们展开了了解中国原创设计境况的新视角。言谈之中打动我们的除了DOMO产品散发出来的浓厚的中国情怀，还有通过设计传达出的对社会发展的强烈关注。

赖亚楠的工作室——位于北京朝阳区南皋东辛店的DOMO nature家具艺术陈设馆比我们想象的要近很多。随着城市化脚步的加快，十年前选址时远离城市喧嚣的愿望越来越无法满足。尽管如此，在城郊杂乱纷繁的环境映衬下，DOMO nature古色古香的木质门楼、趣味盎然的门头雕塑和独具匠心地用高压线上的废旧瓷葫芦组成的LOGO使这个空间仍然显出它的卓然气质。2000平方米的宽敞宅院被设计得疏密有致、张弛有度，呈现出一种随意中的精心，通透的空间中充盈的韵味令人赏心悦目且回味无穷。

1996年从中央工艺美术学院环境艺术设计系毕业，赖亚楠开始了作为大学教师的耕耘，设计师与专业教师的双重身份，使她既有设计实践经验的丰富积累，又有机会不断把其中的心路历程传授给更多的设计青年，从而影响他们的设计人生。从2004年和先生于红权在法国创办品牌，开始从事酒店家具及艺术品的设计研发及生产，发展到如今在中国大陆、香港及多个国外城市拥有直营店，DOMO nature用中国原创设计的力量