

贺蕾的柔性设计

The Soft Design of He Lei

Das Sanfte Design

von He Lei

ANALYST
APEST

I & E

OR

||

贺蕾的柔性设计
The Soft Design of He Lei
Das Sanfte Design
von He Lei

责任编辑：朱蓉
装帧设计：贺蕾
版式设计：贺蕾
封面摄影：李九红

图书在版编目 (CIP) 数据

贺蕾的柔性设计/ 贺蕾 著. —深圳:

深圳报业集团出版社, 2005.3

ISBN 7-80709-009-X

I. 贺... II. 贺... III. 商业—艺术—设计—
作品集—中国—现代 IV. J54

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第020855号

贺蕾的柔性设计

贺蕾 著

深圳报业集团出版社出版发行
(518028 深圳市深南中路1014号)

深圳德信美印刷有限公司印刷 新华书店经销

2005年3月第1版 2005年3月深圳第1次印刷

开本: 234mm X 287mm 1/8 印张: 20

印数: 0, 001 — 1000

ISBN 7-80709-009-X 定价: 268元

深报版图书版权所有, 侵权必究。

深报版图书凡是有印装质量问题, 请随时向承印厂调换。

ANNUAL
APEST
& E
R

贺蕾的柔性设计
The Soft Design of He Lei
Das Sanfte Design
von He Lei

2000---2004

The Soft Design
of
He Lei

2000---2004

Das Sanfte Design
von
He Lei

The Soft Design of He Lei

Das Sanfte Design von He Lei

作者简历

贺蕾 (sarah ho)

生于六十年代 祖籍四川

毕业于四川师大外语学院 主修英美文学专业 副修法文

大学本科 获文学学士学位 / 完成研究生课程

1993年入中央工艺美术学院 (现清华大学美术学院) 修服装设计

1998年赴意大利佛罗伦萨, 进入ACADEMIA ITALIAN艺术学院研习室内设计

1991/于深圳举办"太阳、大地、印象"之贺蕾时装发布会

1993/于北京中国大饭店举办"阳光下的贺蕾时装"发布会

首都服装界、新闻界评论为中国当代深具代表性"青春型"设计师

作品赴美国、英国、东南亚国家展出

1994/入职深圳万科所属SIMS国际企业服务公司, 从事广告业

之后建立贺蕾设计工作室, 从事平面设计, 期间承接深圳市高新技术产业园区等大量政府

及企业CIS系统工程设计并获得高度评价

1996/开始从事室内设计并逐步在业界展示出实力赢得越来越大的影响力

在意大利留学期间, 作为亚洲唯一学者受邀参加奥地利总统剪彩的欧洲巨富ESSL私人美术馆开幕典礼
设计成就编入《中国艺术大辞典》, 英国剑桥国际传记中心《国际知识分子WHO'S WHO》名人大辞典

藏书票设计作品入选《全国藏书票展》, 《香港藏书票邀请展》, 作品编入

《COLLECTION OF EX-LIBRIS HONGKONG INVITATION EXHIBITION》

中国包装技术协会设计委员会会员

中国出版工作者协会藏书票艺委会会员

深圳包装行业协会设计委员会委员

2000回国, 建立深圳贺蕾设计公司, 从事室内设计及平面设计

He Lei (Sarah Ho)
Lebenslauf von He lei

He Lei (Sarah Ho)

He Lei (Sarah Ho)

Born in the 1960's, Sichuan, China

Education Experience:

Graduated from Sichuan Normal University. A bachelor of art majoring in English and American Literature, taking French as second foreign language.

Entered The Arts Institute of Qinghua University (the former Central arts and Crafts Institute) in Beijing, majoring in fashion design, in 1993.

Entered The Arts Institute of Academia Italian in Florence, Italy, majoring in interior design, in 1998.

Work Experience and Representative Products:

1991 *The Sun, the Earth and Impression*----He Lei's ,Shenzhen

1992 *He Lei's Fashion in the Sunshine* ---- Fashion Show, China Grand Hotel, Beijing.

Reported by the press and the fashion circle as typical 'young and vigorous' designer in modern China.

Many pieces of her works were on show in the United States, the Great Britain and some southeastern Asian countries.

1994 Began graphic design. Lots of her CIS system projects for the local government and big enterprises were highly praised during this period, and among them was the Shenzhen Hi-Tech Industrial Area.

1996 Began interior design. She gradually showed her capability in interior design and is now making remarkable impact on this field.

During her study in Italy, He Lei was the only Asian scholar invited to the opening ceremony of the private art museum of Essl, one of the richest man in Europe , at which the Austrian president cut the ribbon.

He Lei and her design works can be found in *China Art Dictionary, Who's Who* by Cambridge International Biography Centre.

He Lei's design of ex-libris was collected into *the National Exhibition of Ex-libris, Hongkong Ex-libris Invitation Exhibition*.

Other works were collected into *COLLECTION OF EX-LIBRIS HONGKONG INVITATION EXHIBITION*.

Member of the Designing Committee of CPTA (China Package Technology Association)

Member of China Research Association of Ex-libris.

In 2000, He Lei returned back to China and set up He Lei Design Company, making interior and graphic design.

Lebenslauf von He lei

He Lei (Kuenstlername Sarah ho) , Designerin .

Geboren in den 60er Jahren des 20. Jhs. in der Provinz Sichuan , VR China .

Studium englische Sprache und englische Literatur mit dem Diplom-Abschluss an der pädagogischen Universität Sichuan , Nebenfach : Französisch .

Lehrgang für das Mag.-Studium vollendete .

1993 Studium Modedesign an der Chinesischen Zentralen Hochschule für angewandte Kunst in Peking (heute das Institut für bildende Kunst der Universität Qing Hua) .

1998 Studium Innengestaltung an der ACADEMIA ITALIANA in Florenz , Italien .

1991 Sonne , Erde , Impression Modeschau von He Lei , in der Stadt Shenzhen .

1993 Unter der Sonne --- Modeschau von He Lei , im grossen China-Hotel in Peking .

Modekritiker , Presse in Peking hielten sie für bedeutende Vertreterin vom Jugend-Design in der Gegenwart Chinas .

Teilnahme an der Designs-Ausstellung in USA , England , Südostasien .

1994 begann mit dem Flach-Design . Viele Aufträge der Regierung und Unternehmen CIS Projekt Design , Z.B. Der Hochtechnologie-Park in Shenzhen , Designs fanden Anklang .

1996 begann mit der Innengestaltung . Anerkennung im Fachkreis .

Während des Studiums in Italien , als einzige Künstlerin aus Asien eingeladen , an der Eröffnungsfeier der Kunsthalle Essl in Österreich teilgenommen . Der österreichische Bundespräsident Dr. Thomas Klestil zerschchnitt dabei das Band .

He Lei und Kommentar über ihre Designs in Lexikon der chinesischen Kunst , und im Buch WHO ' S WHO (das internationale Biographie-Zentrum in Cambridge , England) zusammengetragen .

Teilnahme an der chinesischen Exlibris-Ausstellung und der Exlibris-Ausstellung Hongkong Exlibris wurden im Buch COLLECTION OF EXLIBRIS HONGKONG INVITATION EXHIBITION zusammengetragen .

Mitglied vom Design-Komitee der chinesischen Gesellschaft für Verpackungstechnik .
(THE DESIGNING COMMITTEE OF CPTA)

Mitglied vom Exlibris-Komitee der chinesischen Gesellschaft für Verleger .
(CHINA RESEARCH ASSOCIATION OF EX-LIBRIS)

2000 Rückkehr nach China . Gruendete He Lei Design GmbH.
He Lei lebt und arbeitet zur Zeit in Shenzhen .

贺蕾的柔性设计

贺承军

当春天并不很刻意地降临深圳的时候，贺蕾在深圳罗湖的一家咖啡厅里向我解说她的设计概念：运用随时可能得到的灵感、材料，经过她受过多方面艺术训练的大脑，编制成出人意料的空间效果。

以前，有设计界的朋友称她的设计方法是“全面设计”那一种，类似于包豪斯运动的创始人格罗庇乌斯所提倡的。格氏的“全面设计”男性统治的乌托邦意向太浓，那种无所不包无所不在的通过全面的空间设计引导人类行为的欲望，伴随着现代乌托邦的破灭而严重受挫。

贺蕾的设计是柔性的、多样化的，试图铺展一方温馨而奇幻的室内方舟，承托现代都市中充满挫败感的心灵。她的设计效果是心灵抚慰性的，明媚跳跃的，但绝不俗艳。恰如其人随手可得的材料裁剪的衣裳，怪诞的小毡帽与大方的围巾，柔长的身体与有些迷幻的目光

每个设计师都在自己既往的经历中寻找创作的材料和工具，所以个人经历犹如裁缝的针线包，聪明的裁缝会在包中准备非常有价值的东西。贺蕾从时装到家具设计，再到平面设计和室内设计的转变过程中，意大利游学的经历是殊为难得的。意大利是一个凝聚着人类关于形式的所有经典理念的国度。

在意大利那些古典和饶有风致的市井小巷小街中流连两年的经历，对于贺蕾的设计中充盈的女性气质，增加了更深厚的贵族味道。

设计中的平民意识使设计师能抓住大多数人的现实视觉需要，而其贵族品味是钓有心之人胃口的。贺蕾的个性中有不为别人，包括不为男人所左右的傲性，这是其看似随意的打扮中显示不出来的，她的设计则如一个挥洒自如的舞者，各种各样的日常生活中的物质材料如木头、钢管、pvc管、砖块、布料，均是其自由翩舞中的不朽元素。

在贺蕾眼中，权威或许不足道，朽木亦可以雕也。

当然，她的设计中也有其个人偏好的一些风格化的元素，例如得自罗马万神殿穹顶和中国建筑平綦的方格隔墙，点缀于温暖柔软材质中的冷硬，流畅的线条，浅色的空间基调参素留下了她将澎湃的激情掩藏于平静而富于秩序的外表之下的高贵线索。

妩媚的女人让男人充满遐想，外表柔弱，内里拥有坚实思想和信仰的女人让男人有些恐惧。贺蕾欣赏美国小说《飘》中的郝斯佳式的女性，这，让她的空间设计充满颠覆性趣味。

The Soft Design of He Lei Das Sanfte Design von He Lei

Author of the preface: He Chengjun

Scholar of architecture. Born in 1964, Xiangxiang, Hunan. He Chengjun entered the Architecture Institute of Qinghua University in 1982, and thereafter gained his bachelor, master as well as Ph.D degrees in Qinghua University.

He has published quite a lot academic and translation works as well as collections of essays. He works in Shenzhen Municipal Planning Bureau at present and produces great impact on Architecture comments in China.

Autor vom Vorwort : Dr. He Cheng Jun

He Cheng Jun , Dr. Architekt , bekannter Architekturkritiker in der VR China .

Geboren 1964 in der Provinz Hu Nan . 1982 begann mit dem Studium am Institut fuer Architektur der Universitaet Qing Hua , erlangte dort den akademischen Titel Mag . Dr. fuer Architektur .

Veroeffentlichungen : Buecher (Architektonisches Werk , Uebersetzungen , Essays)

Zur Zeit im Stadtplanungsamt von Shenzhen taetig .

序作者：贺承军

生于1964年，湖南湘乡人 建筑学家

1982年进入清华大学建筑学院，在清华大学获得学士、硕士、博士学位
有多部学术著作、译著和杂文集面世。在中国建筑评论界享有较高的影响。
目前在深圳市规划局任职

The Soft Design of He Lei

He Chenqun

One early spring afternoon, in a coffee in shenzhen, He Lei explained to me the concept of her design. She would combine any possible inspiration that occurred to her at any time with any material available to create an unexpected spatial effect. And her brain which has been trained by various arts is the key control of the whole process.

Some designers considered her way of design as *Overall Design* which is similar to what was encouraged by Walter Gropius, initiator of Bauhaus Movement. But there was too strong male-control utopian tendency in Gropius's *Overall Design*. The all-encompassing and omnipresent ambition to guide human behaviors through overall spatial design has proved to be seriously foiled with the break of modern utopia.

He Lei's design is soft and diverse, trying to build a sweet and fantastic interior ark to load the frustrated souls in modern cities. The effect of her design is soul comforting, bright and lively but never gaudy. It is just like her own personality: with clothes tailored from easily available materials, a personalized little hat and a scarf of good taste, she is tall and slim, and her charming eyes full of fancies.

Every designer is seeking the materials and tools for the creative products from his or her past experience. As personal experience is compared to a tailor's sewing kit, only smart tailors prepare very valuable stuff in the kit. In the course of her career development from fashion design to furniture design, and then to graphic and interior design, He Lei has benefited a lot from her special and precious study experience in Italy. Italy is a dreamland where all human's classical concepts about forms are concentrated.

The two years' Italian experience lingering about in the classical and distinctive lanes and streets has added more nobility to her design which was full of feminine charms.

While the consciousness of common people in design helps designers meet the practical vision needs of the Majority, He Lei's noble taste is extremely attractive to people who love it. The pride in He Lei's personality of being uninfluenced by any other people including men is not easily seen through from her casual looking dress. She is like a free dancer in her design, whereas all kinds of materials in daily life, such as wood, steel pipes, PVC pipes, bricks and cloth are all immoral elements in her beautiful dance.

In He Lei's eyes, authority is nothing but even rotten wood could be carved.

Her design certainly reflects some style elements of her own favor, for example, the dome from the sanctuary palace in Rome and the check division walls from Chinese architecture. The coldness and hardness in warm and soft materials, the smooth lines, the light color keynote in space, all these are the noble clues she left in which she hid her surges of passion into the appearance of calmness and order.

A charming lady makes a man full of fancies, but a tender looking lady with solid thoughts and strong faith is awe-inspiring. He Lei highly appreciates women like Scarlett O'Hara in American novel *Gone with the Wind*, that's why her spatial design is full of subversion.

Das sanfte Design von He Lei

He Chenajun

Als der Fruhling unbemerkt in Shenzhen erschien , erlaeuerte mir He Lei in einem Kaffee im Bezirk Luo Hu der Stadt Shenzhen ihre Vorstellungen des Designs : Man benuetzt einfach jede Zeit einfallende Inspirationen und Material aus der Umgebung . Durch das Gehirn gestaltet man die voellig unerwarteten Raeume .

Frueher betrachteten ihre Freunde im Design-Fachkreis ihre Methode als ein Beispiel vom kompletten Design , das der deutsche Architekt , Gruender des Bauhaus , Walter Gropius propagiert hatte . Seine Idee , -- das komplette Design , war eine typische Utopie , die sich durch die maennliche Herrschaft auszeichnete. Architekten , Designer sollten nach seiner Meinung versuchen , durch die kompletten Raumgestaltungen , die universal alles umfassen koennten , das Benehmen der Menschen zu beeinflussen . Aber ihre Wuensche waren schiefgegangen , genau wie die Niederlage der modernen Utopie .

Das Design von He Lei ist sanft und vielfaeltig .Sie moechte ein angenehmes und phantastisches Boot fuer Wohnungen bauen , das die frustrierte Seele in der modernen Stadt tragen kann . Der Effekt ihrer Arbeiten ist troestlich , strahlend , sprunghaft , aber nicht kitschig . Ihre Entwuerfe sind gleich wie sie selbst . Sie macht Kleider mit einfachem Stoff , traegt einen komischen Filzhut und einen geschmackvollen Schal . Wir sehen ihren schlanken , zarten Koerper mit einbisschen verfuehrerischem Blick .

Jeder Designer sucht aus seinen fruehen Erlebnissen Themen und Werkzeug fuer seine Arbeiten .Deshalb sind eigene Erlebnisse so wichtig wie der Naehkasten eines Schneiders . Ein kluger Schneider hat immer einige wertvolle Dinge im Naehkasten vorbereitet . He Lei hatte zuerst mit dem Modedesign angefangen . Dann beschaeftigte sie sich mit dem Moebeldesign , Flachdesign und spaeter mit der Innengestaltung . Ihr Studium in Italien spielte eine entscheidende Rolle im Wandel ihrer Arbeitsgebiete . Alle Klassiker fuer Formenlehren lebten in Italien .

Waehrend ihres zwei jaehrigen Studiumsaufenthalts in Italien und Europa machte He Lei oeffter Spaziergang in alten , schmalen , interessanten Gassen und Strassen . Dieses Erlebnis fuegte ihrem Design mit dem weiblichen Charakter noch mehr aristokratischen Geschmack hinzu .

Aus dem Ruecksicht auf das Buergerbewusstsein im Design legen Designer den Wert auf die realen visuellen Beduerfnisse der Masse . Nur wenige Leute mit hohem Anspruch verstehen den aristokratischen Geschmack . He Lei zeigt den Arroganz und die Unabhaengigkeit gegenueber der Maennerwelt . Sie will nicht von anderen beherrscht werden . Ihre Aufmachung ist beliebig . Ihr stolzer Charakter verbirgt sich in ihrer natuerlichen Kleidung . Das Design von He Lei sieht wie ein perfekter Taenzer aus . Verschiedene Materialien im Alltagsleben , wie z .B. Holz , Metallrohr , PVC-Roehre , Ziegelstein , Stoff sind ewige Elemente in ihrem Tanz .

Fuer HeLei hat die Autoritaet vielleicht keine Bedeutung . Aus morschem Holz kann man sogar Kunstwerk schnitzen .

Natuerlich zeigt sie in ihrer Designwelt auch ihre persoenliche Vorliebe : z.B. Viereckige Zwischenwand aus dem Gewoelbe von Pantheon in Rom und aus der Decke in der chinesischen Architektur , harte und fliessende Linien zwischen weichem Material , helle Hauptfarbe im Raum .Sie sind die eleganten Merkmale ihrer Arbeiten . Hinter der ruhigen , disziplinierten Aussenflaeche versteckt sich die Leidenschaft .

Vor anmutigen Frauen haben Maenner viel Phantasien . Maenner haben Angst vor zarten Frauen mit unbeirraren Gedanken und festem Glaube . He Lei bewundert jene Frauen wie Lady Scarlett O'Hara im beruehmten amerikanischen Roman *Gone with the Wind* . In ihrer Raumgestaltung gibt es den subversiven Spass .