

叶孝忠 著

设计上海

Design in Shanghai
The best is yet to come ...

世纪出版集团 上海人民出版社

叶孝忠 著

设计上海

Design in Shanghai

The best is yet to come...

设计学园区

图书在版编目 (CIP) 数据

设计上海 / 叶孝忠著—上海: 上海人民出版社, 2008
ISBN 978-7-208-08025-6

I. 设… II. 叶… III. 文化—产业—简介—上海市
IV. G127.51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第108280号

责任编辑 文 青
装帧设计 张 娜

世纪文景

设计上海
叶孝忠 著

出 版 世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)
出 品 世纪出版股份有限公司 北京世纪文景文化传播有限公司
(100027 北京朝阳区幸福一村甲55号4层)
发 行 世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷 北京华联印刷有限公司
开 本 710X990毫米 1/16
印 张 18
插 页 2
字 数 194,000
版 次 2009年5月第1版
印 次 2009年5月第1次印刷
ISBN 978-7-208-08025-6/G.1265
定 价 50.00元

Contents

目录

- 1 Prologue
自序
- 3 China Design Now
设计中国
- 7 Designers in Shanghai
创意人
- 8 书的破坏者VS书的创造者
千万种姿态的阅读
设计师: 孙浚良 (Les Suen)
- 18 美的东西是脆弱的
解构物料的服装设计
服装设计师: 邱昊
- 28 蜘蛛设计人
设计、服饰、策展、艺术的多元化发展
吉品堂 Poledesign / 衫旗帜 Shirtflag
平面设计师 / 服装设计师: 吉吉
- 38 把茶缸穿在身上
由自身经验出发, 重新发掘中国元素
茶缸 / 素然
服装设计师: 王一扬
- 48 二手摩登
重新激活上海创造力
德默营造 DAtrans
建筑师: 陈旭东
- 56 以木为聪, 取半舍满
低调中带有东方表情的中国原创家具
半木原创 Banmoo
产品设计师: 吕永中
- 64 从“中国制造”到“中国设计”
中国首家工业设计公司
指南设计 S.point
工业设计师: 周佚
- 72 追求环保理念、保留传统工艺
波西米亚式的低调民族风
城市山民
服装设计师: Ping & Jasmine
- 82 偏离正统, 剑走偏锋
用理论和实践盖房子
偏建设计 Sciskew
建筑师 / 室内设计师: 黄向军 成美芬 周易昕
- 92 不求恒久远, 但求意未尽
寻求中国设计的世界地位
如恩设计研究室 /
Neri & Hu Design and Research Office
建筑师 / 室内设计师: 郭锡恩 胡如珊
- 102 老楼里也有春天
环保设计在上海
A00 Architecture
建筑师: 潘朝阳 (Raefer Wallis)

112 Things to Buy in Shanghai
玩物

116 Style at Home
创意“家”

郑在东的时间装置艺术

120 Made in Shanghai
手感印象

121 定做服装——

满足时尚欲的南外滩轻纺市场

122 定做皮件——

上海最美丽街区上的“树”

123 定做家具——

古轩工艺品旧木头新生命

124 Creative Bazaar Shanghai
创意市集

124 上海创意市集的5个W和1个H——

专访上海创意市集发起人朱洁

126 采访创意人

Luke Cardew / 陈中海 / Arianna /
代岛法子 / 何艳

134 Loft Culture
创意园区

滨江创意产业园区 / M50 (莫干山路
50号) / 8号桥 / 1933 /
尚街LOFT创意园区

163 Design Space
品味空间

164 10栋最in建筑

东方艺术中心 / 国际饭店 / 当代美术馆 /
上海博物馆 / 久事大厦 / 候船观光大厅 /
汉唐新天地 / 环球金融中心 /
金茂大厦 / 东方明珠塔

178 10家最in设计酒店

外滩茂悦大酒店 / Z58 / 柏悦酒店 /
Urbn / Lapis Casa / JIA / 老时光酒店 /
Ivy精品酒店 / 首席公馆 / 和平饭店

216 10家最in设计餐馆

Jade on 36 / 俏江南881会所 / 滩万 /
Jean Georges / Vue / 宋芳茶馆 / 十乐 /
Hamilton House / 锦庐 / 雍福会

246 10家最in设计商店

渡口书店 / 100 Percent / 泰康路田子坊 /
长乐路小点 (Even Penniless & 零件、
Estune) / 风景 / 上海组合 / 苏州鞋匠 /
Younik / 牛心 / Nest

267 Information
附录

268 Reading 阅读

271 Websites 网站

273 What's new 上海设计新景
2010世博会 / 世博和谐塔 /
喜马拉雅中心 / 国际创意产业周 /
100%设计展

275 Outside Shanghai 看见大上海

275 创造出能和时间抗衡的艺术——
苏州博物馆

278 当代建筑的露天博物馆——
金华建筑艺术公园

Prologue

自序

现在人们说起设计和创意，都喜欢结合商业环境来谈，那么，上海作为中国经济最发达的城市，设计环境也理应最为优质。的确，谈中国的设计和创意，我们无法回避上海。

这几年，设计成为亚洲的显学，上海也自然成了关注的热点。虽然中国的当代设计产业才发展了短短的十几年，但目前不少大专院校都成立了设计系；无论是设计师还是设计活动等，上海都不缺。来自英国的100% Design展2008年首次登陆上海，2009年10月会举办第二届；2010年上海将举办世博会，相信人们对上海创意的关注将进入另一个高峰。这本书采访了目前活跃于上海的设计师，通过他们从事设计的经验，试图勾勒出上海创意和设计环境的现状。

作为设计城市，上海的氛围还远不及伦敦或米兰，一般人对设计的意识也和中国香港地区，以及新加坡等地有一定的落差，而且当地人也不太愿意花钱消费本土设计。就设计风格而言，上海甚至中国也尚未真正催生出具有魅力的当代中式风格。根据不少设计师的经验，上海的设计环境应该说是未尽完美。但正如不少观察家对中国未来经济发展抱着的乐观态度，人们同样相信假以时日，中国的设计能更为成熟，设计师会更有自信，他们的舞台将更为辽阔，而上海也能最终蜕变成远东的设计大城。

长期以来，关注中国新设计力量的香港理工大学设计学院院长Lorraine Justice认为，上海地缘上的微妙位置，为设计师提供了优质的创作环境。“上海距离北京和香港都有一定的距离，因此上海的设计师能随心所欲地创作，不至于受到太多影响，也能充分保留本土文化。对年轻设计师而言，上海真是十全十美。它有历史，也有当代文化。它与长三角的服装加工区近在咫尺，对此，相信上海可以发挥更大的作用。”

近5年来，创意产业一直是上海媒体和政府所关注的焦点。中国也开始意识到，“中国制造”必须过渡到“中国设计”才能为国家创造出

更大的财富，并且成为一股软力量，为“中国制造”摆脱廉价、劣质、抄袭等坏名声，重新为中国风格下定义。

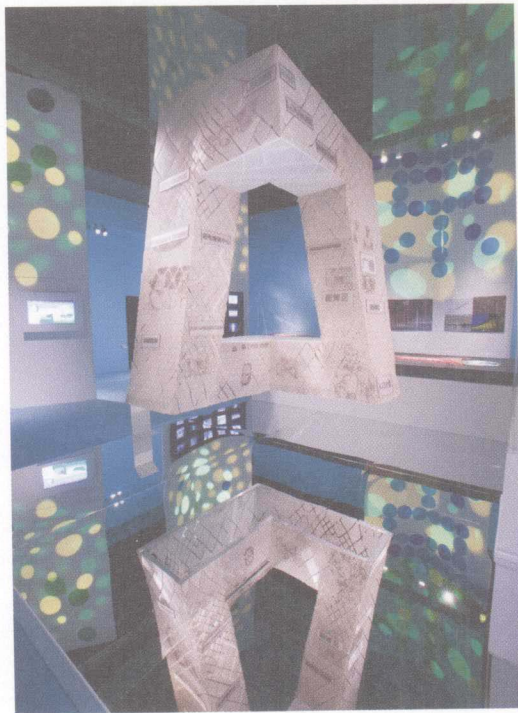
除了在本土发展的设计师之外，不少上海设计师也纷纷把工作室移至海外。比如在伦敦发展的王巍，这几年连续参加了伦敦时尚周，并获得不少当地媒体的好评。或许正是这种渴望被人看见的心态，推动了当今中国设计师的发展。去年底第4届红点奖（Red Dot Awards）一共颁发了191个奖项，其中的170个“红点奖”，中国设计师就获得了26个。据主办方透露，今年收到的参赛作品，中国作品多达282件，为韩国之后的第二大参赛国。红点亚洲总裁邱智坚就曾说：“这么多中国设计师愿意付一笔对他们来说数目不小的报名费（350~700元人民币）参加，我们看得出他们渴望改变世界把中国当成世界工厂的印象，让外国看到中国其实充满了创意人才，或许他们也希望被外国公司发掘。”

20世纪30年代的上海向大家示范了什么是东方的现代主义，远东最高的摩天楼、最大的工厂等都一一在上海出现。这个冒险家的乐园，从来不缺仰慕者。改革开放以来，冒险家们又再次领到了入场券。因为有机会，一座城市才能像海绵一样，不断吸收各路人马，他们带了各自的故事前来，也丰富了上海的故事。我在书写这本书时也发现，和其他亚洲城市相比，上海设计师的人口最为多元，正如这座城市的居民，有来自中国各省的设计师，也有世界各地的创意工作者，这点和20世纪30年代的上海何其相似，这种多元的环境或许是上海发展创意产业最大的资源之一。历史是有趣的，它总用不同的方式重复自己，这也是为什么我愿意留在上海继续等待的原因，因为最好的尚未来临。

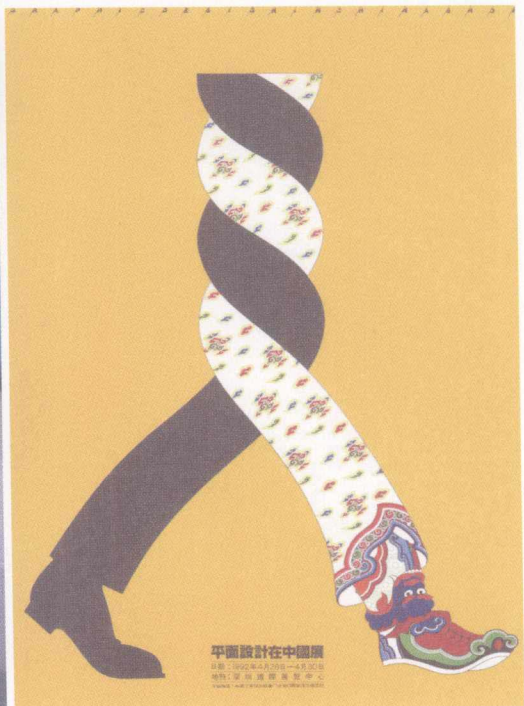
叶孝忠

China Design Now

设计中国

CCTV大楼已经成了北京CBD的标志性建筑。

中西合并是一种风格，也是中国设计师擅长的手法，一方面保留了特色，另一方面也能让老外看懂。

走进吉吉的办公室，他正为出席伦敦维多利亚与艾尔伯特博物馆（Victoria and Albert Museum，简称V&A）的中国创意展而忙碌。这位活跃于上海的设计师除了掌管一家名为吉品堂的设计公司，还经常积极参与国内外的设计活动。他指着办公室内堆成小山的纸箱说，这些都是要送往英国的产品，会在展览的精品店售卖，对方曾一次向他们订了17万元人民币的产品。

吉吉，正如其他参加这次展览的中国设计师，大多成长于20世纪70年代，在改革开放后投身于设计行当。20年前，设计师在中国还是闻所未闻的职业，20年后的今天，中国有无数的高等院校开设设计课程。设计，正如西方生活模式，正在源源不断地输入中国，设计师在现今的中国已经成了一种很酷的职业。

我们身边围绕着无数中国制造的商品，却对中国设计所知甚少。这几年中国也一直在发展创意产业，各大城市涌现了大量的设计师族群，加上越来越多的国际品牌进驻中国，间接为中国设计师带来大量的机会。2008年3月15日起至7月13日，英国国立维多利亚与艾尔伯特博物馆举办了一个名为“创意中国”的设计展，这也是英国首次举办有关当代中国设计的展览，并尝试通过展览阐述经

马良是活跃于上海的摄影师，其作品戏谑成分十分浓厚。

济发展对中国城市建设和设计的影响。

无论是关心中国艺术还是设计，都和中国经济高速发展息息相关，这次展览也希望让英国公众从另外一个角度去理解中国。“中国现在是全球最大的手机消费市场，并很快就超越美国成为仅次于日本的全球最大奢侈品消费市场，同时中国的建筑工程在数量上超过了世界上其他地区。这一惊人的发展速度激励了新一代的设计师及城市规划者，我们需要了解中国正在发生的事情，这次展览就在于帮助人们了解中国设计的前沿。”维多利亚与艾尔伯特博物馆馆长马克·琼斯（Mark Jones）说。

这次展览采用宏观角度，总结了20年来中国当代设计的发展，以北京、上海和深圳为线索，展现了新中国的面貌，内容包括建筑、时装、平面设计、家具设计等。每个城市针对不同的设计领域进行探讨：北京的建筑和城市，上海的时装和生活方式，深圳的是平面设计和视觉文化。“大部分的博物馆都借由中国当代艺术去探讨中国社会的变革，就算是设计，也比较多地关心建筑。这次展览希望能让公众知道中国也有设计文化。不少英国人对中国的认识还停留在中国改革开放前，甚至有将中国制造等同于廉价的偏见。”策展人之二的张弘星博士说。他于20世纪90年代初到英国留

学，目前是维多利亚博物馆的亚洲部中国藏品主任和资深策展人。

虽然设计师尚未成熟，创意产业也处于初级发展阶段，但搭上中国经济顺风车的本土设计师无疑多了曝光的机会。“这几年欧洲掀起中国热，由关注经济到艺术，现在也开始关心设计。前年我们在荷兰就参加了不少此类的展览，当地公众和设计师对我们很感兴趣，也发现他们所思考的问题和模式与我们十分相近。”吉吉说。

不久后将到新加坡参加时尚节的邱昊，是立足于上海的服装设计师，毕业于伦敦的圣马丁学院，以独特的材料和个性化的设计引起关注。他坦言目前的中国设计师机会很多，“澳大利亚Woolmark公司要举行一个世界年轻设计师的秀，他们连看都没看过我的作品，就邀请我参与设计和展览，我感觉他们或许只是要一个中国代表”，邱昊说。

中国创意展一共展出了将近100名设计师的作品，其中95%为本土设计师，整个展览策划了4年。这几年来，张弘星博士不断回到中国进行田野调查，访问设计工作室，筛选参展作品等。“中国很大，很多元，各地区都不一样，所以要找出线索有点困难。另外我们也必须考虑到英国的受众，所以选取的设计师和作品，在视觉上要吸引人，也要能说出一些故事。”张博士说。

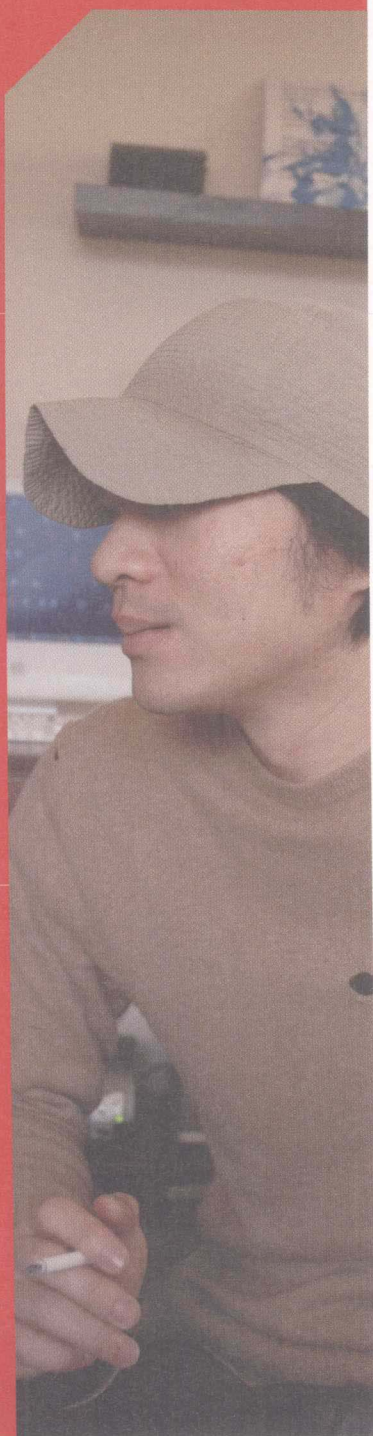
与其他设计产业发达的国家比较，中国设计还不算成熟，但也表现出其有趣的一面。“在中国，整个设计行业的基础比较不成熟，比如没有设计经纪人的概念，中国也没有一个能走向国际的品牌，大部分的公众和厂家对设计都没有成熟的看法。设计师则比较个人化，作品很Raw，有时候显得天真，但这也是有趣的地方。不少设计师还是学美术出身的，比较有创造性，也更加艺术化，但现在整体来看还谈不上风格。”张博士说。国内最早的工业设计公司“指南设计”的创办人周佚表示，很多公司还停留在设计就是把东西包装得比较漂亮的看法，而不是去开发新的技术，设计出改变别人生活方式的产品，所以市场上也出现了很多模仿国外产品外观的设计。

随着创意产业成为经济转型的重要工具，新加坡、泰国等国都在积极发展其创意产业，中国政府也意识到创意产业的重要性。“随着人民币升值，浙江不少工厂也开始面临出口的困境，得开始积极面对国内市场。他们对设计也有需求，政府应该起牵头人的作用，像国外一样，把这些厂家和设计师更有效地联系起来。”吉吉说。

这次参展的本土设计师，作品或多或少都带有中国元素。张弘星博士认为当前的中国设计还处于摸索的阶段，没有形成特殊的风格。“中国风格应该是一种更深层的东西，比如运用中国的思想和哲学来进行更深入的创作等。日本很早就已经走上这条路，因此中国设计师要创造出自己的风格就更为困难。中国的设计师应该花多点时间去研究中国的材料史，并将之运用到当代设计中，相信能给中国风格找到一条新出路，不能总是用红色或龙凤等符号来代表中国。”

Designers in Shanghai

创意人

书的破坏者VS书的创造者 千万种姿态的阅读

设计师：孙浚良（Les Suen）

孙浚良翻着他的作品《蕴——路易十三当代名家籍》。其实用翻似乎不怎么贴切，因为一些作品是要一张一张展示出来的；一些则要打开折叠后才能完全显露其内容。他把一整年的精力都花在这套书上。简单把这套作品形容为书，或许会轻易让人忽略设计师投注的苦心。

“路易十三”干邑公司邀请了13名内地、港台最优秀的华人创意人来共同创作一套限量版的丛书，参与人包括白先勇、张永和、刘野、洪晃、陈幼坚等。而孙浚良正如一名化妆师，为他们的想法一一化上漂亮的妆。一套13本风格各异的书，不同表情背后隐藏着这个优秀设计师的独特理念。“这套书的前期工作很多，由于大家在不同的地方，所以要聚在一起很不容易，比如白先勇老师的书，就得飞到美国和他沟通。路易十三有预算，给大家的空间很大，我只是负责把他们的想法通过书的形式呈现出来。”孙浚良说。

当然所谓书的形式，也可以有千万种的可能性。这套书的身体、结构、装订等固有的模式都一一被打破了，书的设计成了其内容不可或缺的部分。白先勇的书取材自著名昆曲《牡丹亭》，读者可以由前或后读起，杜丽娘和张生就会在书的中间页相遇；国内著名出版人洪晃创作了一首有关男女关系的13行诗，设计师以明信片的形式突出其主题，照片枕头上的诗句以苏绣一字一字缝上去；著名建筑师张永和的书则是建筑草图支离破碎的立体化，书内没有文字，其形式就是信息。其中一本书采用了特别的颜料印刷，吸收了光源，晚上就会兀自发光，在白天就是一本“看不见的书”。这些书考虑的不是一般的读者，或许它就是考虑到读者有千万种，阅读也能有各种不同的姿势。

孙浚良 (Les Suen)

1975年生于上海，1984年到香港，毕业于香港理工大学，1999年赴日留学，获东京武藏野美术大学视觉传达系硕士学位。曾获温莎牛顿创作奖（1994、1996）、东京TDC（Tokyo Type Directors Club）大奖，香港设计协会金奖、铜奖及评审大奖（中岛英树奖）等。2003~2004年出任三联书店（香港）有限公司设计顾问，其后在天窗出版有限公司任职创作总监。作品包括《婉紫嫣红开遍——良辰美景仙凤鸣》、《蕴——路易十三当代名家籍》等。现任上海麦肯光明M Lab总经理。

在商业环境里，自然难以避免由商业的角度来考虑问题。一个成熟的设计师并不急于反抗商业化，而是尝试能不能给所谓的商业化带来另一种面貌。最近孙浚良的身份由一个独立设计师转型到4A广告公司麦肯光明当总经理，成立了一个独特的部门名为M Lab。设立这个部门的缘由，用孙浚良的话来说，就是希望为一成不变的广告系统寻找一种新模式。“我们不定期地设计一些书，主要是送给广告公司的客户。除了希望开拓更多的广告客户之外，也希望给广告这种媒体系统下一个新的定义。如果在商业社会，消费和广告无法避免，那么我们能不能通过另外一种方式，比如书的形体及具有深度的内容去软化广告的信息。”

广告和书一样都有多种可能性。加入了商业机构，孙浚良对创作的思考体系还是一脉相承的，就是尽量破坏广告原有的系统。M Lab的第一个作品就是一本名为Molecule的书，同样采用了独特的装订结构，不同材质尺寸的纸张，并通过各个不同角度来处理消费这个课题。

很难形容孙浚良的风格，正如优秀的创意人总是创作了自己的风格后再毁掉自己的风格。“很难找到一个字去形容自己。学校会教你很多东西，但其实设计可以很简单。我一直在思考结构及书和文本之间的关系，重组（这种关系）也好、破坏也好。书的结构本身就是语言，松散的话，也是有结构的。我对为什么有这样的结构比较感兴趣，为什么客厅里一定要有桌子，然后想想我们能不能尝试去破坏它。然而当我把自己放进商业Context里的时候，我会很清醒，满足客户的要求。”

书作为一种成熟的产品，自然也已经发展出一套自身的语言，然而设计师的使命并不在于再设计出一本书，而是不断质疑：这就是书吗？怀疑是创作精神的核心，因为有了怀疑，才有了想打破陈规的决心。“我是很排斥系统和体制的。”不久前孙浚良结束了汕头长江大学的教授课程。上课第一天，他就给每位学生一个碗，要他们打碎，然后再重新通过碎片设计出一个碗来，其中的寓意明显不过，除了要学生们重新认识到载体和信息之间的多种可能性，也希望学生能打破先前对设计的认识。一个重新被拼贴而成的碗也能有各种各样的形式，与其教授学生怎样去设计，不如让他们知道原来设计是可以被重新设计的。

爱书懂书，书正是孙浚良的灵感来源。孙浚良喜欢看书，也看得十分

杂，跳得很厉害，有一章没一章地看，都市学、哲学、社会学、文学等。

“它们会变成一些很Raw、很随机的元素，需要沉淀的过程，很久之后，才会突然产生影响。我有写日记的习惯，经常把一些生活随想写在日记上。过了很多年后，有时候翻开日记还会有很多灵感。随着经验的递增，就对一些想法有了更新的想法。现在我有些东西想不通的时候，会去看日记，就能找到答案。6年前想的东西，现在看起来，就觉得有机会去发展或重新演绎下去。”

也正因为爱书懂书，孙浚良自然无法理解现今高度发达的社会，为何书只能有一种我们认可的形态。阅读是不是只有一种方式？还能不能辟出更多的空间？为阅读甚至出版设计美丽的障碍，是否也能达到另一种沟通的可能？孙浚良给采访者抛出了很多问题，这些问题不期待只有一种答案。

中国发明了纸张，早于北宋就出现了活字印刷术，然而目前世界的出版体制都是建立在西方基础上的，包括印刷机器及出版术语等。要谈中国是否有自己独特风格的出版物，无法避免要触及最基本的印刷等技术问题。“现在的印刷十分西化，我们已经很习惯了，甚至依赖西方的印刷方式，比如我们会计算清楚成本，清楚怎样的印刷才最符合经济效应。如果我们无法改变这种想法，也自然无法从根本上影响科技的发展，设计出另外一种可能性。习惯是很可怕的，大于你的思考。”

孙浚良出生于上海，1984年去了香港，然后又到了日本。他绝对有能力在日本或香港留下来，但他选择回归，他笑说骨子里还是爱国的。带着他对书的认识，他为这块全球最大的中文出版基地带来一些新刺激。“另外我现在带着两个汕头大学的助理，要他们到其他城市工作比较困难，所以就来了上海。”

对孙浚良的采访是愉快的也是困难的，正如他的作品。孙浚良说话也十分具有跳跃性，就像是一本互动小说，每个页码之间看似没有结构，却在跳跃的思维中，产生另一种看法。他一直在为书寻找一种体制外的理解，“一盘散沙也自有它们之间的联系”，正是这种不寻常的关系吸引孙浚良不断往书的结构上钻研下去。因此在孙浚良最为入津津乐道的作品中，你能轻易感觉到书的结构、装订、页码，甚至是空间被一一重新演绎，所以他是书的破坏者，也是书的创造者。