

xiaoxiao小小工作室

OSHADA哦纱玳

GUOXU郭许

i.c.ology/c'est si BON

马良工作室

Wo&World艺术空间

YINGSTAR工作室

印物所

再造衣银行Reclothing Bank

不华

手羊毛工作室

顽童铜

KKtP/KIROIC/Kinkleworkshop

岩谷手作

Dewman

作物

HAN pure handmade

JOYDIVISION

Kreuzz

澄怀格物

Lunéville

Fete workshop&store

上海 独立手作

张磊 孙俐编著

上海故事会文化传媒有限公司
上海文化出版社

上海 独立手作

张磊 孙俐编著

上海故事会文化传媒有限公司
上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海独立手作 / 张磊 孙俐 编著. — 上海 : 上海文化出版社, 2018.2
ISBN 978-7-5535-1007-1

I. ①上… II. ①张… ②孙… III. ①手工业者—介绍—上海—现代 IV. ①K828.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第304493号

责任编辑 杨 婷 王 睿

特邀审读 王瑞祥

整体设计 周艳梅

督 印 张 凯

书 名 上海独立手作

著 者 张磊 孙俐

出 版 上海文化出版社

出 品 上海故事会文化传媒有限公司

(200020 上海市绍兴路74号 www.storychina.cn)

发 行 上海文艺出版社发行中心

(上海市绍兴路50号)

印 刷 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本 889×1194 1/32

印 张 6

版 次 2018年2月第1版

印 次 2018年2月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5535-1007-1/TS.045

定 价 45.00

版权所有 翻印必究

上海故事会文化传媒有限公司 出品 (00714) www.storychina.cn

上海故事会文化传媒有限公司所有图书可办理邮购,免收邮费(挂号除外)

汇款地址:上海市绍兴路74号(200020)

收款人:上海故事会文化传媒有限公司出版发行部

联系电话:021-64338113

如发现本书有质量问题,请与印刷厂质量科联系 T:021-58925888

目录

扫一扫，
分享手作带来的感悟与快乐

- 4 前言
- 7 xiaoxiao小小工作室
- 15 OSHADAI哦纱玳
- 24 GUOXU郭许
- 32 i.c.ology/c'est si BON
- 40 马良工作室
- 47 Wo&World艺术空间
- 54 YINGSTAR工作室
- 62 印物所
- 70 再造衣银行Reclothing Bank
- 81 不华
- 88 手羊毛工作室
- 96 顽童铜
- 104 KKiP/KIROIC/Kinkleworkshop
- 113 若谷手作
- 121 Dewpearl
- 130 作物
- 138 HAN pure handmade
- 146 JOYDIVISION
- 153 Kreuzzz
- 161 澄怀格物
- 170 Lunéville
- 181 Fete workshop&store

(注：文中标*的图片由手作人、设计师或工作室提供。)

上海 独立手作

张磊 孙俐编著

上海故事会文化传媒有限公司
上海文化出版社

试读结束，需要全本请在线购买 www.ertongbook.com

目录

扫一扫，
分享手作带来的感悟与快乐

- 4 前言
- 7 xiaoxiao小小工作室
- 15 OSHADAI哦纱玳
- 24 GUOXU郭许
- 32 i.c.ology/c'est si BON
- 40 马良工作室
- 47 Wo&World艺术空间
- 54 YINGSTAR工作室
- 62 印物所
- 70 再造衣银行Reclothing Bank
- 81 不华
- 88 手羊毛工作室
- 96 顽童铜
- 104 KKiP/KIROIC/Kinkleworkshop
- 113 若谷手作
- 121 Dewpearl
- 130 作物
- 138 HAN pure handmade
- 146 JOYDIVISION
- 153 Kreuzzz
- 161 澄怀格物
- 170 Lunéville
- 181 Fete workshop&store

(注：文中标*的图片由手作人、设计师或工作室提供。)

前言

2015年底,我在上海师范大学美术学院召集并主持了四场以“都市民艺”为主题的设计文化讲堂,取得了不错的反响。所以2016年初的时候,同济大学出版社编辑张翠女士就介绍故事会文化传媒公司副总编辑杨婷女士约我见面,并咨询关于民艺出版选题的一些事宜。当时,故事会文化传媒公司正致力于重点出版项目“中华民族文化大系”丛书的编撰工作,之前也曾出版过许多台湾汉声作品。她们想在此基础上再做一些针对当下,尤其是年轻群体的民艺出版物。经过相互几番探讨,我们最后决定把方兴未艾的“手作”确定为选题方向。本书大约就缘起于此。

手作,或称手工、手造、手工艺,既来源于人类原始的造物经验,也是近年来重获新生的文创概念。作为思想智慧、制作工艺和设计语言,手作在传统文化复兴和现代设计创新中均扮演着重要的角色。如今在文化政策和商业资源的合力推动下,除了以此为业的手作匠人,还有许多设计师、艺术家、创意人和爱

好者投身其间并积累了不少实践成果。

历史上的手工艺在诞生之初大都与日常生活需求有着紧密的联系,工业化生产兴起以后,新的制造手段、审美观念和生活方式都对手工艺传统形成了严峻的挑战。无论是以美为目的英国工艺美术运动,还是以实用为宗旨的日本民艺运动,都是对这种挑战的有力回应。而国内在50年代以后,传统手工艺被以“工艺美术”或“特种工艺”的名义限制在某种特定的语境中解读,逐渐变为了材珍艺绝的观赏品和收藏品,也就脱离了广泛和基本的生活需求。目前,各级政府都在花大力气发掘和振兴“非遗”项目,希望通过抢救、保护、传承、再造的种种举措,能够让这些沉淀了中华民族精神气质和文化基因的超凡技艺重新回归到现代生活之中。

与这种自上而下的宏大视角不同的是,本书更关注那些自下而上的乃至隐匿于日常生活中的微小作为。我们更愿意将这些个人化的、自发性的手作形态看作是一颗颗坚韧的种子,以此来勾勒出一张以新兴民艺精神为导向的城市生活网络。所以本书的22个选例并不将历史价值和技艺水准作为唯一准绳,而是从更具都市特征的生活基本面入手,通过具有创新自觉和生活态度的品类和项目展现出真正鲜活的手作文化。

本书的编撰体例不同于一般的访谈记录。我们是在每个精选案例的多次采写过程基础之上，以第一人称的视角重新撰稿，并经访谈对象确认后才刊布于众。希望这样的做法能为读者提供一种更为凝练、流畅和准确的阅读感受。

本书的编撰过程得到了许多师友的关心和帮助，尤其是担任推荐人的各位设计师、策展人、媒体人、艺术家和学者，他们为本书提供了关键性的采访线索和极有见地的观点。研究生卫怡秀、董瀚丰、李珺、郭梦远、董思雯、李睿晔、顾恒嘉、浦安原、谭新予、张静文承担了许多文字整理和图片摄影的工作，在此一并致谢。当然，最应该衷心感谢的是故事会文化传媒公司的编辑团队。在富有书香的绍兴路上，与杨婷、汪冬梅和王睿等编辑朋友们一边午餐，一边讨论书稿的时光令人感到非常愉悦。可以说，没有她们的诚意、远见和耐心，就不会有这本书的问世。

张磊

2017年11月28日

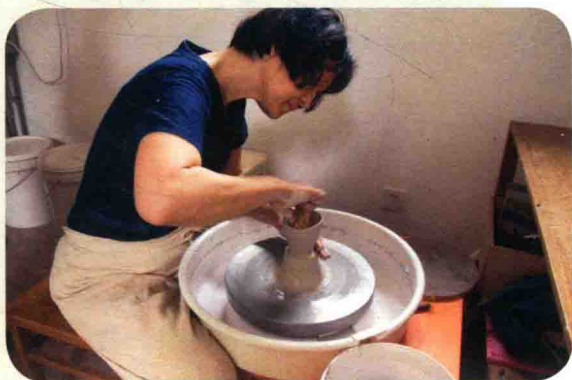
xiaoxiao 小小工作室

品类：陶瓷、家具、服装、布艺

——独立策展人、高岭(KAOLIN) 陶艺平台联合创始人 顾青

这些元素构成代岛法子创造的世界，
也成为她个人的注解。

不惊艳，小小的，亲切朴素，
又满足日常生活所需，

代岛法子 (Noriko Daishima) 60后天蝎座·日本东京人

我就是做一个做东西的人

我从小就喜欢看书、画画。念高中的时候，课余在美术部学习过一阵。父母在政治团体工作，虽然他们不直接从事政治活动，但关注社会和人的态度对我有一定影响，比如思考如何解决社会问题和帮助贫穷的人。我在上海已经居住了十三年，现在一个人生活。

我1990年毕业于东京都埼玉县的独协大学，学的是德语文学专业，还在社会上参加过一年左右的室内设计培训。毕业以后的第一份工作是在一家连锁百货公司，主要做室内产品开发和销售。1997年加入株式会社良品计画，也就是无印良品。巧合的是，我在这两家公司分别都待了七年。无印良品是1989年创立的，当时的规模没有现在这么大。我在生活杂货部从事产品研发，负责室内纺织品和家具，有些产品现在仍在销售。那时的我不是一个单纯的产品设计师，而是担任“设计+研发”的角色。设计师一定要知道生产的过程，而研发者也要懂设计，在公司内部两个部门是联系在一起的。直到现在，我也不确定自己是不是设计师，因为我的日常工作覆盖了从原料到产品的全过程。如果非要有一个准确称呼的话，应该就是一个做东西的人。

离开无印良品是因为企业的发展理念与我的个人志向不太相同，我想专注于少量的手工制品，不想为了扩大利润而提高产能。于是就在2003年辞职了，决定搬到上海来长期生活。为此，先在上海的大学里上了一年的汉语课程。第二年，参与了一个建筑空间的项目策划。2005年，我在绍兴路开了一家“小小咖啡馆”。因为我觉得这座城市到处都在建设施工，工地吵吵闹闹，缺少休息的地方，于是就想提供这样一个空间，让人们可以静下心来想想工作是为了什么。那里不仅有很棒的咖啡，也不定期地举办小型展览和电影放映会等，传递一种轻松和文艺的生活观念。

我着手做木制家具也是从这个时期开始的，咖啡馆里摆放的都是我自己设计的榫卯结构的手工家具，接下来是蓝染布料与服装，陶瓷手工器皿是最晚开发的。咖啡馆运营了三年，后来因为房东的原因关张了。我就开设了这家名为“小小”的工作室，一开始在复兴路，后面陆续搬过两三个地方。现在的展示室是去年刚完成的，一般周日下午开门。展示室除了自己的东西，也陈列和代销一部分中国朋友的作品；另外还有一间工作室在泰安路上。

xiaoxiao工作室的标志——瓷鱼

差不多这样子就好

以独立的姿态开始杂货的设计与手作，是因为我在市场上找不到自己想要的生活用品。如今，大部分品牌商品都是为了销量和利润而生产，并不是为了真正必要的方便，市场中充斥着夸张的设计风格。另外，工业技术虽然可以达到娴熟的程度，但工人们做出来的东西都是一模一样的，没有感情。而我想做的是每一件都不一样的东西，就像每个人都有自己的性格。

拉坯成型、刷上白色泥浆的杯坯

我的作品追求一种被时间沉淀和打磨的感觉。要知道，用来做陶瓷的泥巴本身就要经过成千上万年才能形成，而一根好的木料也至少要耗费几十年的生长光阴。出于对原料质感和颜色的偏爱，我的家具都是直接采用工厂从老房子拆下来的旧木料，尽量不用钉子，工艺也不需要过度精致。日本的木工大师技艺非常棒，做出来的效果真的漂亮，可是有时候，我觉得并不需要那么完美。中国的工人可能达不到如此精致的程度，我反而喜欢这种不完美，就像人也是有缺陷的，虽然有一点点问题，整体还是好的。当然，这并不意味着工人不需要提高自己的技艺水平。工人们也有做好东西的意愿，只是一开始我们的标准可能存在差异，通过长时间沟通和交流，慢慢地就愈来愈好了。总之，个人的技艺需要逐步提高，但最后的效果差不多这样子就好。

我离开日本的时候，日本社会可供挑选的精美商品已经太多太多，那些都不需要我来做。然而，现在年轻人的生活压力越来越大，社会经济状况不景气，失业人数增加……面对这些影响心情的烦心事，我认为大家还是需要一些具有放松感和手感的杂货，那就由我来做吧！所以两年前，我在东京也开设了一间展示室，但销量没有中国好。中国客人比较宽容，可以接受这种不一样的个性，木托盘、陶瓷和T恤都很好卖；而日本客人则会惊讶于同一款产品所呈现出来的不同面貌，他们会问我为什么都是不一样的。

受动画和媒体的影响，现在有不少中国年轻人倾心日本文化，但我觉得中国其实也有很多优良工艺。就像草木染，中日两

展示室一角

代島法子手绘的标牌

国的制作方法存在一些差异，蓝草植物原料和发酵程序都不尽相同，但最终效果差不多。江南的蓝印花布则是日本没有的。可能因为身处中国的缘故，我更喜欢用当地的工艺方法开发产品，我也想通过自己的作品让中国朋友感受到更多身边的好东西。

手作并不是一件简单的事情

第一次来上海是1994年，是为百货公司联系加工厂，还去了江苏南通、河北邢台和香港等地。那时的上海和现在完全不同，“东方明珠”还没有建起来，夜晚静悄悄的，很多区域外国人不能随便进去。在无印良品工作期间，我也曾多次来中国出差，跑了不少地方。有一次为了考察羊毛地毯加工业，从新疆阿尔泰的原料产地开始，由西往东一直跟到安徽的毛纺染织厂和上海的地毯织造厂。

在我的记忆里，90年代的中国人都很忙碌。尤其是大学生，他们忙于学习以及寻找好的工作机会。相比之下，现在的年轻人更愿意从事自己感兴趣的事，手作也因此重新流行起来。在城市化和经济的快速发展过程中，很多优秀的传统手工艺遗憾地消失了。我觉得这是一个整体文化的修复过程，日本以前也有同样的情况。

手作反映的是一种真实的生活，也是每个人都可以从事的劳动，但我不主张一窝蜂地去DIY，因为并不是每个人都能做出适用的东西。手作人一定要对原料负责，对别人负责，努力做出好东西，不然就会造成太多的垃圾，好的原料也因此被浪费。

同时对手作而言，过于专门化的学习也是不够的。我认为陶艺就是一种永远的修行。技术方面可能学上十几年就可以过关了，可是如果不知道泥巴是从什么地方来的或者什么地方的土好，也同样做不出好东西。陶艺家除了研修美术