

SUPER

THE COMPLETE WORKS

230幅全彩照片，
41件经典作品。

POTATO

OF TAKASHI SUGIMOTO:

以光线和材料，
缔造流动的空间。

DESIGN:

JAPAN'S LEADING INTERIOR DESIGNER

回归自然的粗朴，
感受生命的温度。

超级土豆

杉本贵志 设计全记录

安藤忠雄 作序

「美」米拉·洛克 Mira Locher — 著 石颖川 — 译

中信出版集团

SUPER
POTATO
DESIGN

超级土豆

杉本贵志 设计全记录

THE COMPLETE WORKS OF TAKASHI SUGIMOTO: JAPAN'S LEADING INTERIOR DESIGNER

「美」米拉·洛克
(Mira Locher)

著 石颖川

译

中信出版集团 · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

超级土豆 : 杉本贵志设计全记录 / (美) 米拉·洛
克著 ; 石颖川译 . -- 北京 : 中信出版社, 2018.11

书名原文 : Super Potato Design: The Complete
Works of Takashi Sugimoto: Japan's Leading
Interior Designer

ISBN 978-7-5086-9466-5

I. ① 超… II. ① 米… ② 石… III. ① 空间 - 建筑设
计 - 作品集 - 日本 - 现代 IV. ① TU206

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 208616 号

SUPER POTATO DESIGN: THE COMPLETE WORKS OF TAKASHI SUGIMOTO:
JAPAN'S LEADING INTERIOR DESIGNER By MIRA LOCHER.
FOREWORD BY TADAO ANDO, PHOTOGRAPHS BY YOSHIO SHIRATORI
Copyright © 2006 TEXT BY MIRA LOCHER, PHOTOGRAPHS BY YOSHIO SHIRATORI
This edition arranged with TUTTLE PUBLISHING / CHARLES E. TUTTLE CO., INC.
through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.
Simplified Chinese edition copyright © 2018 CITIC Press Corporation
All rights reserved.
本书仅限中国大陆地区销售发行

超级土豆 : 杉本贵志设计全记录

著 者 : [美] 米拉·洛克

译 者 : 石颖川

出版发行 : 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

承 印 者 : 北京雅昌艺术印刷有限公司

开 本 : 889mm × 1194mm 1/16

版 次 : 2018 年 11 月第 1 版

京权图字 : 01-2018-6368

书 号 : ISBN 978-7-5086-9466-5

定 价 : 298.00 元

印 张 : 15.5 字 数 : 186 千字

印 次 : 2018 年 11 月第 1 次印刷

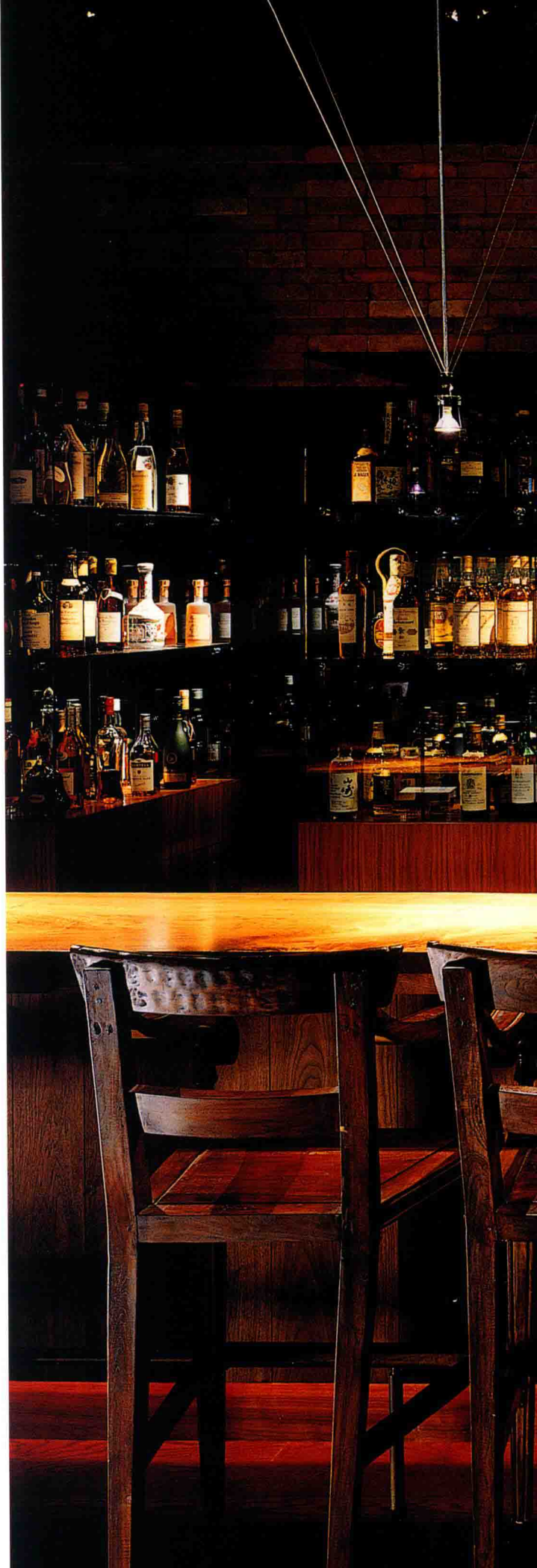
广告经营许可证 : 京朝工商广字第 8087 号

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线 : 400-600-8099

投稿邮箱 : author@citicpub.com

序 断层之外

厚重的庵治花岗岩石块¹围成封闭的空间，巨大的花岗岩石桌和厚实的木制桌面，突然闯入视野的巨大竹制和木制屏风——这便是我在东京一栋高层建筑内见到的景象，是杉本贵志创立的超级土豆设计事务所的最新项目。建筑内充斥着先锋设计师们的作品，它们彼此较量，无不力图通过极致的轻盈感打造出一块绝妙的未来主义空间。在一众作品中，杉本的创作兀自独立，似乎形成了一种与周遭截然不同的风格。

“超级土豆”通过对石、钢、木等材质的运用，赋予作品一种超越日常习惯的尺度与形制。看似漫不经心的陈列与摆放展现出毫不刻意的合理的逻辑性——

相互冲突的材质彼此碰撞却又各安其位。强烈的视觉冲击感紧紧抓住每一个不经意的过客的注意力，令人久久不愿离开。在这座鲜亮夺目、流光溢彩又脆弱的人造都市中，只有杉本能创造一种似乎可召唤远古精神的断层。而且在这之中，杉本并未屈从于传统的设计经验。这正是他超能力的集中体现。

我无法确切地回忆起第一次究竟是在何时、何地遇见杉本贵志，但是我们的友谊却已延续多年。我想，或许是 20 世纪 60 年代末吧，我俩经仓俣史朗²先生介绍相识。当时我 20 岁出头，尚未成为一名正式的建筑设计师，还没在社会上找到适合自己的位置，拥有的不过是勇气和信念。但我当时坚信，社会已有希望和可能性，即将打开一条通往未来之路。我每天花费大量时间搜寻一切创作灵感，也有幸遇见了许多影响我人生道路的人。

那时，仓俣先生已作为新锐设计师声名鹊起。我从大阪间或拜访，他总会把某位有趣的人介绍与我相识，比如横尾忠则³和前卫艺术家高松次郎⁴。在交往的这些艺术家中，杉本贵志以其特立独行的个性从众人中脱颖而出。尽管当时他刚从东京艺术大学美术学部工艺科毕业，但已给所有见过他的人留下了深刻的印象。他喜饮清酒，食量颇大，友善而单纯的神情中混杂着一丝拒绝接受他人观点的倔强，这一形象深深地印刻在我的记忆里。从那时起，在担任初级设计师的 4 年中，但凡听闻这位设计师完成了某个作品，我

上图

世界知名的大阪本土设计师安藤忠雄，擅长水泥和玻璃建筑设计，1970 年创立自己的建筑设计事务所，获奖无数，如 1995 年获得建筑学界最有声望的普利兹克奖，2002 年荣获美国建筑师学会金奖。

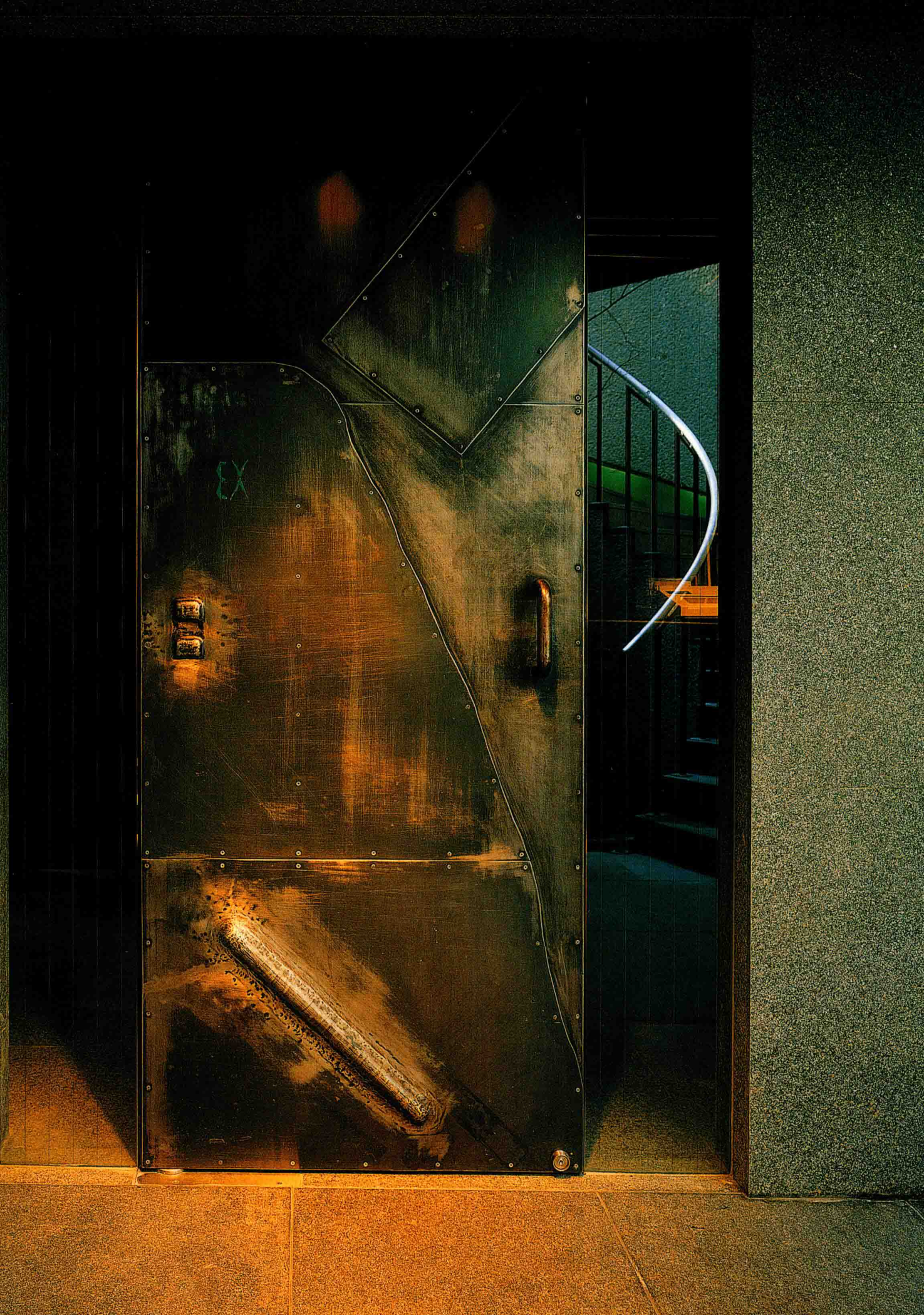
右页图

Radio 酒吧中经雕刻的实木吧台和金属墙面，1971 年开业即震惊东京设计界，很快成为艺术家和设计师最爱光顾的地方。

第 viii 页图

超级土豆设计的作品多利用不同材质的碰撞与融合，例如 Brasserie-EX 咖啡馆入口处的设计，利用形状各异的焊接金属板打造出独特的大门。

必定前往一探究竟。

我第一次亲眼所见的杉本贵志的设计是 Maruhachi 酒吧。一半的天花板和墙面保留了原始水泥面，另一半则以方形钢板覆盖，仿佛百叶窗一般。以杉本的个人性，我已经做好了接受强力视觉冲击的准备，不料，作品呈现出的质朴和力量却远远超乎我的想象。截然不同的材质传达着各自的信息，同时整个空间又完整统一，具有能说服观者放松下来的力量。尔后，我经常拜访的 Radio 酒吧是杉本 1971 年设计的杰作，至今仍能回想起他赋予那个空间的力量和吸引力，酒吧的

整个空间通过人类的双手展示出了来自创新产业的无限活力。在那儿，锈蚀的金属墙面和布满树瘤的樱桃木吧台营造出一种神秘的和谐感。

对大多数人而言，包括我自己在内，我们更在乎对时间的表述，关注的焦点在于从西方兴起并盛行的现代设计风格。在我的观念里，这种风格是我们开启寻找自我、发现自我和表述自我的征程的起点。然而，从同样的起点出发，杉本却在作品中发展出一个全然迥异的维度，似乎来自一个异域星球。

与此截然相反，仓俣史朗的作品则因其强烈的设计敏感反映出精细而严苛的美学思考。较之仓俣先生作品中极致的轻盈感——丰富的透明度令材料似乎完全挣脱重力束缚，杉本的作品走向了另一个极端，仿佛释放了一头藏于深邃之处的黑暗之兽。我相信两人作品之对比，就如同比较弥生文化⁵的精致感和绳文文化⁶的原始生命力，这一点应该不用担心被误解。

当然，作品的本质基于时代的结构性语言。当设计简化为线、面时，创作中充溢的极度张力便显现出来。然而，作品的本质始于抽象存在，经由杉本贵志的思考与感性，并在当下被赋予具体的形象和空间，创造出一种不和谐之音。作品的每一部分皆有其独立的存在方式，经一次次相互碰撞，呈现出各自不稳定的气场，并掌控彼此的空间。这种原初的空间只可能出自超级土豆设计事务所具有独特设计天赋的杉本贵志之手。工业生产过程得到最大限度的限制，各种材料以其天然状态被随意摆放，似乎信手拈来，不同材质的特性却得到充分利用。一块非常厚的木板紧邻花岗岩，岩石的横断面示于众人。用切割得很粗糙的厚木板打造的吧台，仍保留着木材本身的树瘤和节疤。杉本有一双挑选材质的慧眼。

上述充满矛盾、所谓碎片化的空间，其实质很难用近来流行的设计逻辑进行解释。借由摄影、绘画及其他媒介，传达多元的设计理念，似乎同样是个问题。30 多年来，杉本一直保持着这种创作风格——初看似乎极其简单，实际上却很难真正理解。最令我惊讶的是从他早年的作品中也能看到其一以贯之的创作理念。

【注释】

1 庵治花岗岩 (aji stone)

杉本贵志使用过的一种花岗岩类型，开采自四国岛采石场。与日裔美国雕塑家、设计师野口勇 (Isamu Noguchi, 1904—1988) 及其合作者——日本石塑艺术家小泉纯一郎 (Masatoshi Izumi) 所使用的石材相同。

2 仓俣史朗 (Shiro Kuramata, 1934—1991)

20 世纪日本极具影响力的先锋设计师之一，以家居和室内设计闻名于世，他将轻、透等理念嵌入了自己精致、关注细节与技术的非凡作品中。

3 横尾忠则 (Tadanori Yokoo, 1936—)

东京的先锋平面设计师、插画艺术家，早先受日本 1960—1970 年间的反传统文化潮流影响，以创作海报招贴画被人熟知，对日本的视觉艺术产生了持续而重要的影响。

4 高松次郎 (Jiro Takamatsu, 1936—1998)

从 20 世纪 60 年代开始活跃于日本的当代艺术领域，着力探索存在与形而上学问题，作品主要为混合媒介的概念艺术与装置。

5 弥生文化 (The Yayoi culture)

公元前 300—公元 300 年左右的日本文化，深受中国和朝鲜半岛文化的影响，该时期文化特点主要表现为农业的出现 (水稻种植)、制陶工艺的进步 (手工陶器、带纹饰的陶器出现) 及金属工具的使用 (铁、青铜工具及器皿，可能由亚洲大陆带至日本)。

6 绳文文化 (The Jōmon culture)

公元前 12000—前 300 年的日本文化。该时期文化以游牧、狩猎、采集为部落的主要组织形式，主要使用泥条盘筑法制陶。用近似草绳花纹的图案作装饰。基于绳文时期陶器体现出的原始、大胆而高超的雕塑工艺，该时期的人们被认为具有强大的原始能量和大胆的天性且勇敢。

当然，其作品的表现形式会随时代风尚与基调变化而自由变化，但在某种程度上，他的作品总呈现出一种不连贯的断裂感。

基于逻辑的评价是困难的：这个基于杉本个人身体感觉所创造出来的世界与所谓的公认的概念相去甚远。通常来说，他的作品在当今社会可被视为一种封闭的存在，然而，在那个封闭的宇宙中，杉本孑然一身，努力创造出各种迫使我们重新审视存在感的空间，且这些空间在现代都是难得一见的。不同材质的物件被随意摆放，一个接一个，自由呼吸着，仿佛开始一段贯穿整个空间的有关生命现象的叙述。如此这般被创造出来的生命力，我认为，是一种奇迹。

很长一段时间之后，我有机会与杉本对谈。他的个性与活力一如既往：他突然毫无征兆地开始描述在巴厘岛访问期间偶遇的盛大节庆。我听着杉本绘声绘色地讲述节庆仪式的过程以及这一过程如何表达并重现了当地居民的传统生活方式——某种在当今社会几乎已经消逝的东西。我信服了，那种生命力正是杉本自身的写照，是他希望通过作品创造的东西。与建筑设计相反，室内设计通常需保持对时尚的敏感，而由于行业快速循环的周期，室内设计掌握着终结传统生活的力量。在此情形下，杉本深刻探讨了几个本质性问题：何谓存在？何为创造？赋予物质以生命究竟意味着什么？

通过对合理形式的精细把握以及对测量和构图的圆熟运用，他手中的材料被注入了新的生命。从20世纪60年代末至今，杉本贵志一直在这条道路上不断求索——创造了一个属于他自己的世界。将自己的身体与灵魂置于反抗并挑战时代与潮流中，杉本以其值得钦佩的忍耐力和张力继续创造着空间断层。我希望能一直有幸欣赏这种品质。

Dido

安藤忠雄

目录

序 断层之外	vi
引言 超级土豆设计事务所	1
早期作品	8
Strawberry 咖啡馆	10
Maruhachi 酒吧	13
Radio 酒吧	14
Pashu Labo 陈列厅	18
Pashu 零售店	22
Old-New 酒吧	25
Brasserie-EX 咖啡馆	29
Be-in 咖啡馆	34
对谈 1：竹山圣与杉本贵志	38
系列项目	46
Shunju 餐厅赤坂店	49
Shunju 餐厅溜池山王店	54
Kitchen Shunju 餐厅	62
Shunju Tsugihagi 餐厅	66
Shunsui 餐厅	74
Shunkan 空间	80
无印良品青山店	89
无印良品青山三丁目店	92
“无印良品的未来”展览	96
Ryurei 茶室	100
Komatori 茶室	103
茶器	104
对谈 2：原研哉与杉本贵志	106
近期作品	114
Niki Club 酒店	116
Mezza9 餐厅	121
Brix 酒吧	128
Straits Kitchen 餐厅	133
Zipangu 餐厅	139
Café TOO 餐厅	146
Hibiki 餐厅	152
Zuma 餐厅	159
君悦酒店大教堂	162
君悦酒店神社	165
Shunbou 餐厅	169
Roku Roku 餐厅	173
Nagomi 健身中心	174
Waketokuyama 餐厅	177
Roka 餐厅	182
Sensi 餐厅	189
柏悦酒店大堂和休息区	192
Park Club 健身中心	198
柏悦酒店客房	202
Cornerstone 餐厅	206
The Timber House 酒吧	211
主要作品年表 (1971—2006 年)	216
致谢	230