

每一届设计周,都是一次对设计的重新定义,也是对习惯思维的颠覆、创新和实践过程

想象力变现大舞台已搭好

2019 上海设计周万种风情,创意能量引爆设计“魔性”

◆ 琳 恩

将于8月30日在上海展览中心拉开序幕的上海设计周8岁了,此次它将以一场魔性设计之旅席卷整个城市。25000平方米,全球十多个国家200+品牌商,10000+新品将集中亮相,全球近百位设计师、艺术家和意见领袖共同参与。三天时间,72小时,主展馆的设计魔界馆、设计魔性馆、设计魔力馆和魔界论坛四大主题展区,以“设计再出发”为主题,通过设计与文化、艺术、科技、商业模式及行业应用跨界融合,打造一个设计携手文化、艺术、科技和商业的跨界创造舞台。

上海设计周既代表一种态度和眼界,也代表上海这座国际化大都市的包容性和多元性。何炯,上海设计周组委会办公室副主任,已连续负责筹建、策划、运营了七届上海设计周,她说:“每一届设计周,都是一次对设计的重新定义,也是对习惯思维的颠覆、创新和实践过程,它是一群敢于冒险和勇于创新的人的舞台。”

想象力幻境丛林再造魔力新世界

一如JK罗琳笔下的霍格沃兹,托尔金创造的魔戒中土世界,步入上海设计周的“魔域”,身体的五种感官会全然被设计所唤醒。还记得去年PACC一手打造的非遗“百鸟林”吗?非遗的布艺设计与空间声音装置的融合,让参观者见证了非遗设计再造的奇观。而今年,PACC再度展示重磅作品——用非遗再造“新海上丝路”,用竹结构和丝绸搭建的中国古帆船装置,结合染织绣非遗技艺创作,为观众营造一片可以坐下来听听海的声音,在现实和历史之间自由穿越,感受平静深远的海上新世界的休憩空间。

不只是“新海上丝路”,序厅和中央大厅也已变身“魔海世界”。主办方打破传统的舞台、秀场和公共空间的功能边界,用诸如自动喷香的魔幻“白玉兰树”、多媒体“白玉兰海”以及东漫科技的全息互动装置等一批最新设计“神器”,打造出大型沉浸式艺术互动场景“蓝海魔境”,兼具打卡休憩和舞台秀场等功能,带领观众一起玩转关于“海”的穿越。

而由东西大观和ART DOLL EXPO联合出品的“冰岛魔境”,可拆卸可移动可重组的沉浸式冰岛场景,恰好与“新海上丝路”“蓝海魔境”中“海”的概念元素遥相呼应。其中,系列角色IP“场景故事”宝藏魔境的首发版“冰岛魔境”,承载着国际艺术潮流大师的200余件艺术作品,以及为设计周限定开发的系列角色形象IP和艺术衍生品,还隐藏前来“打劫”人们的想象力企图。

同时,更多的设计被融入到了魔幻的场景中。在为2019上海设计周主会场限定打造的“熊猫MAX的环球之旅”中,一个个每天忙碌奔波的风投大佬熊猫MAX,收到居住在冰之岛的远方表哥北极熊大保罗寄来的新口味鱼罐头包裹;北斗导航系统牵手3D打印制作而成的多传感器智能机器人,是身着太空服的熊猫和小飞猪。双目视觉摄像机、可做SLAM建图的激光雷达,AGV移动、惯导传感等一系列尖端技术,经过设计

点石成金,设计的魔力早已融入到上海的每一个角落。宏伟如“上海之巅”的上海中心大厦,微小如手中的大白兔奶糖的糖纸,都包含了设计师的巧思妙想,也构成了“魔都”人对设计最初的认识。在上海设计之都活动周(简称“上海设计周”),跨界、颠覆、融合,正让“设计”的角色被重新定义。

语言的转换,成为温柔、浅显易懂的萌趣艺术表达。KuibuXGreen的时空科技美学“星辰飞船”,原来是一系列从恋爱到结婚生子都神助攻的互动首饰。而创意直击人性与思考的互动艺术装置ACET掠影互动装置和声音银行,则分别展开了人对复杂多面的自我的探索,以及用穿越时空的声音治愈都市人孤独和焦虑的神奇之旅。

没有无用的垃圾只有想不到的设计

当然,用设计“魔法”和环境打造的创意丛林,不只是五感奇景,更蕴藏着设计对社会热点和自然环境的关照。垃圾分类,已经成为魔都人生活的最新时尚,而其背后则是对人类生存环境可持续发展的深切关照。实际上,这种关照也在设计周中体现得淋漓尽致。

比如,前文提到的“冰岛魔境”以可拆卸可移动可重组的构建,就蕴含了在设计中没有垃圾的理念。在设计周预热时,国际大咖成龙就向设计周发来了祝贺,原来,他也是设计周多年来的重度参与者。今年,由成龙创造与艺术中心策划的2019生态美学艺术作品展“无废星球”,也将登陆设计周。

大量废弃纽扣构成了马云的肖像画,回收的雪碧瓶成为再制艺术品,电影的废弃道具也是制作个性化艺术装置的好材料。让没有污染性的“完成用途”之物与“废弃”物,通过再设计和再创造,转变成为让人爱不释手、富有趣味的实用器物与艺术品,使之重新进入生活,“无废星球”向人们传递着珍爱生态世界的信念,以及乐享生态环境“减少使用、重新使用、再造使用、替代使用”的4R理念。

让观众体会人与物之间互动关系,让惜物 and 环保理念深入人心,设计师也是开了脑洞。时尚产品+艺术装置+行为艺术的动态作品“天使之翼”就是展览中的典型例子。实际上“天使之翼”由70个不同尺寸的杜邦Tyvek材料制作的三角背包,结合展架和背光组装而成。两个翅膀造型中间保留让观众拍照打开的空间,而口袋则是现场售卖,在展览第一天拍摄下装置的整体造型,策展人会在三天时间里跟踪记录随着包包不断地被观众选购买走,装置的造型逐渐减少消失的过程,呈现随时间流逝、人来人往和物质交互转化的过程形式,不但有趣,也引发了人们对设计、消费、物欲与环境之间微妙关系的思考。

海派能量勃发 好设计生命力永续

不得不提的是,设计周上,海派设计也成为一支不容小觑的力量,魔都的创业者们成为海派设计幕后的重要推手。自2013年起,徐汇区便开始打造“创业梦之星”创业者服务品牌,七年来,“创业梦之星”推动了一系列优质的创业项目落地徐汇,并初步形成了“育才、引才、聚才”的涟漪效应,孕育出秉承共享资源、共享智慧和共享温度的徐汇创业者联盟“星客汇”。

本届设计周,“星客汇”以“星美学”为切入点,关注上海海派建筑与海派家居。在展览上,观众不仅能领略百年历史的海派建筑为上海营造出独特的城市景观和历史的风貌,同时,也会惊喜地发现,像王璐、于英廉这样的文创创业者正通过“海纳百川”的创业精神共同延续着它们的历史。

钰艺廊创始人之一的王璐,于近年发起“海派文化衍生品创新开发项目”,致力于上海优秀地域文化在现代生活场景中的传承、活化与落地。因为参与上海老建筑的修缮项目,需要“修旧如旧”,王璐他们掌握了一种传统欧洲珐琅釉瓷砖生产技术。在上海,仍有相当一部分老建筑保有完好的珐琅砖装饰。凭借这种技术,文创产品系列“海上砖”应运而生,包括多功能装饰盘、八音盒、收纳碟等在内的100多款海上砖新品,以其地域性、文化性、装饰性和实用性兼备的特色,获得了企业机构、消费者以及上海多个文旅地标的青睐。去年,“海上砖”还获得了授权,制作以海上砖八音盒为载体的红色文化衍生品。

出生于上海的海归于英廉,以其父母的旧家具回收修复店铺为基础,创立了“古明轩”,不仅一改老家具简单修复再销售的模式,在传统老家具的基础上进行再设计,使老家具在“修旧如新”的基础上转变为充满时代气息的“海派家居”,而且还提供搭配设计服务,“单件”的老家居“套件”化,让传统家居更好地融入现代城市中。

城市文化研究者、上海海派生活美学促进中心理事吴飞鹏认为,古明轩收藏老家具和设计修复的老家具之所以能获得成功,一方面源于与海派旧物设计优秀的基因。“这些老家具匹配的照片上的建筑几乎都诞生于同一时期,它们是同时代流行的摩登建筑和家具。当年,这些装饰艺术派的海派建筑和海派家具一改中国传统明清家具的沉稳和庄重,以灵动的曲直线条、简洁的几何图案和圆弧的处理手段影响着城市居民的生活和审美情趣。”另一方面,建筑和家具之间的影响浑然天成,虽然时代不断变幻,但装饰艺术派建筑转角的完美弧度造型对家具设计的影响一直存在。“这种时尚和灵动是新时代生活的象征,也是建筑与家具在造型语言上的日臻完善和相辅相成,它们行云流水的形态和装饰终于成为一段时期的流行,并确认了上海装饰艺术派建筑和家具的地位。”

