

Design As Art 设计?还是艺术?

策划 本刊编辑部 执行 Li Jun, Jovier Chien, Beryl Hsu

本页 位于米兰市中心的Nilufar Depot, 其背后主导人Nina Yashar是设计收藏圈里的大人物, 收藏范围从上世纪到目前活跃的当代设计师, 据闻现在她手上至少有3000余件精品, 其中不乏博物馆等级的佳作。

它们是家具,但不会出现在你常去的家具展厅;它们也是艺术,却不会进入传统画廊和艺术展会。在最近20年间,越来越多人开始收藏这种独一无二或限量发行的设计作品。没人太在意这究竟是设计还是艺术,重要的是,它们富有表达、数量稀有,比家具特别,又比艺术轻松。

米兰Nilufar Depot展示空间，1500平方米的三层仓库，改造灵感来自米兰大剧院，一层是大舞台，围绕二三层的廊道则仿若剧院包厢，三、四百件经典设计品及家具，成了每个场景的道具，或说是主角也不为过。

Nilufar Depot 设计收藏女王

photographer Sylvie Becquet stylist Candida Zanelli, Jian Han
writer & editor Beryl Hsu

对页 Nilufar Depot在2015年米兰设计展期间开幕，立马成为设计圈热议的焦点。
www.nilufar.com
本页 伊朗出生却已是不折不扣的米兰人，Nina Yashar在上世纪70年代由古董精品地毯买卖起家，是促成欧洲上流社会收藏精品地毯的一大推手，2000年左右进入设计收藏圈，包括Miuccia Prada、Marc Jacobs、Tomas Maier等时尚大腕儿，都是Nilufar艺廊的常客。

在米兰市中心的品牌精品店集中的Spiga街上，你很难不被Nilufar的橱窗所吸引。令人目眩神迷的彩色水晶镶嵌成的边柜、保存完好的精美古董单椅、或是一张有些斑驳的波斯地毯……被这家艺廊迷得神魂颠倒的，其实还有Miuccia Prada、Marc Jacobs、Tomas Maier等时尚大腕儿，“她就像当代设计界的佩吉·古根海姆，创造了Nilufar特有的设计收藏美学潮流。”迈阿密设计展的执行总监Rodman Primack在受访时曾经这么评价Nina Yashar，“从收藏、穿着，甚至是她的双眼，Nina总散发一种自信而近乎魔法的光芒。”

Rodman Primack所言甚是，当我们在2015年米兰设计周期间，趁着Nilufar在米兰开设另一处有Nilufar艺廊7倍大小的展示空间Nilufar Depot，有幸访问到这位“设计收藏女王”，一身孔雀绿和海水蓝的宽松连身长裙，脚踩的厚底皮质凉鞋和头巾仿佛有些中东味道，因新展厅开幕忙碌而有些身体微恙的Yashar女士，即使神情略显疲惫，谈到她的心中挚爱，依然难掩兴奋神情，“我能在这个大空间，用我的收藏，说30个故事呢！”拿下这个占地1500平方米的三层楼仓库，找来意大利建筑师Massimiliano Locatelli进行改造，灵感来自米兰大剧院，一层是大舞台，围绕二三层的廊道则仿若剧院包厢，各空间分隔却又彼此沟通，三、四百件从上世纪初到当代的设计品及家具，就成了每个场景的道具，或说是主角也不为过。

在Nilufar Depot，你能看到博物馆等级的设计品，意大利现代设计之父Gio Ponti的梦幻逸品扶手椅，设计拍卖场上难得一见的Charlotte Perriand、Jean Prouve、Piero Fornasetti、Alvar Aalto的家具，都名列Nina Yashar的清单之中，除了这些活跃于上世纪的大腕儿设计师，Nina Yashar近年来也开始收藏当代年轻设计师的家具设计，如中生代设计师Martino Gamper、Bethan Laura Wood及Maarten de Ceulaer等人

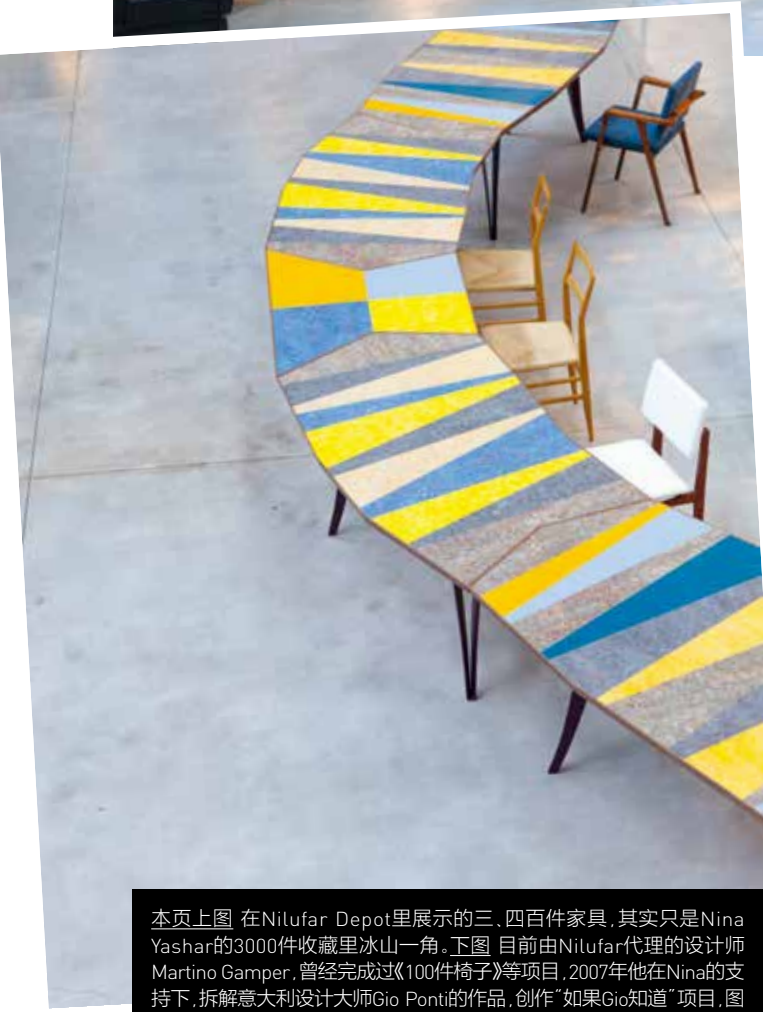
的佳作，也能在Nilufar Depot里看到。

事实上，出生伊朗却早已是不折不扣米兰人的Nina Yashar，大约在十多年前才开始自己的设计收藏之路。1979年在米兰开设Nilufar之时，主要从事来自波斯、中国、印度、西藏等地的古董地毯买卖，可以说是将古董地毯带进欧洲上流社会的重要推手。2000年前后，在一次因缘际会下，在斯德哥尔摩收到了一件北欧设计黄金时代的古董家具，才开始走上了收藏设计这条路，“不管是收地毯还是设计，看到喜欢的东西不将其纳为己有，就觉得心里不舒服！”Nina Yashar笑称自己从来就是个骨灰级“购物狂”，除了买，还要对其深入研究，“那时买第一件（古董家具），我对设计一窍不通，就只觉得我一定得把它买回家，回到家才开始认真做功课！”随后在这段期间，Nina先于市场着眼20世纪初的意大利设计大师如Carlo Mollino、Franco Albini及Carlo Scarpa的作品，在艺廊将这些佳作与古董地毯一同展示，并渐渐成为设计收藏圈里的重要人物。

Nina Yashar确实是慧眼独具，2007年Nilufar参加Design Miami Basel时，主办单位向他们代理设计师之一的Martino Gamper出了一道题：

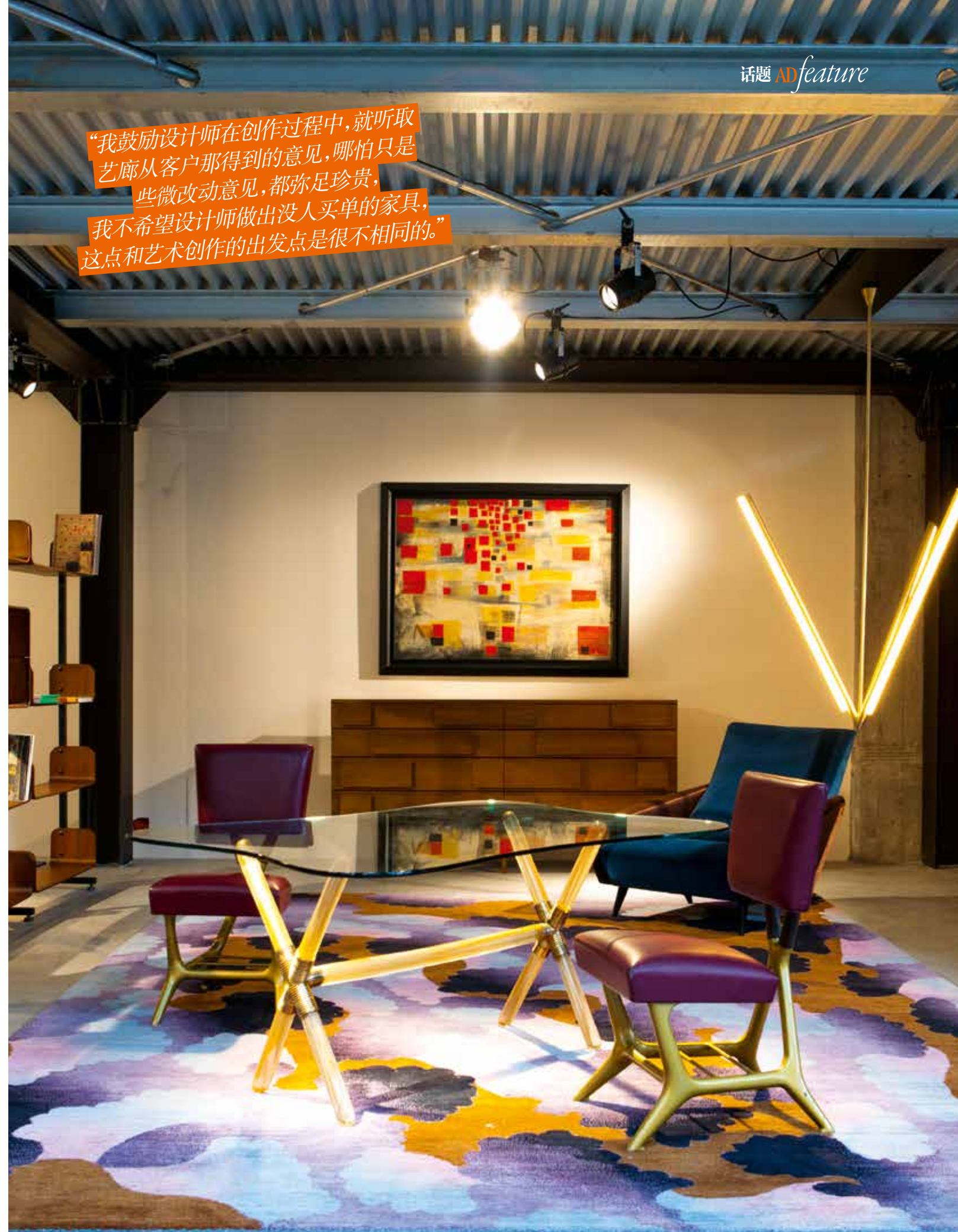
“我鼓励设计师在创作过程中,就听取艺廊从客户那得到的意见,哪怕只是些微改动意见,都弥足珍贵,我不希望设计师做出没人买单的家具,这点和艺术创作的出发点是很不相同的。”

要求他在展会现场展示制作家具的过程,“那时, Martino跑来找我,跟我要Gio Ponti的一件家具,说要把它给拆了!” Nina重述这段故事时的表情眉飞色舞,仿佛身在现场, Martino的构想是,将一件Nina从意大利Parco dei Principi酒店收来、带有化妆镜的边桌给拆解,加入自己的设计形成几件融合两个时代的家具,“没有草图,完全现场即兴创作,但我只想了5分钟,就答应了!为什么不?这肯定很有意思!” Nina说道,果然这个名为“如果Gio知道”的创作系列在当年Design Miami Basel大获好评,而今Martino还继续进行着这个项目,几件大型家具也是此回Nilufar Depot开幕时的镇店之作。

“设计和艺术之间,有很清楚的分界,” Nina在回答这个经常被提起的问题时,明确表达自己的立场,“装饰如果只是装饰,没有任何意义,功能才能引起我的兴趣。”她以高挂在Nilufar Depot正中央、由Leonar Antunes设计的一道6米高的铜质隔断,为其所说的“功能”举例,“这里的家具,很多都能量身定制,我鼓励设计师在创作过程中,就听取艺廊从客户那得到的意见,哪怕只是些微小改动意见,都弥足珍贵,我不希望设计师做出没人买单的家具,这点和艺术创作的出发点是很不相同的。”

说到经常光顾的社会名流客户, Nina显得很有态度,“不管是谁来这儿,我绝不做的就是左右他们的审美眼光,也许有些残酷,但我认为审美是没法儿被训练的。”她说,在全世界收购设计家具这么多年,目前在手上的作品数量足足超过3000件,每一件都有她收的原因,问她会不会舍不得卖这些心水之物,她笑着说,“一点也不!这样我才能继续买新东西!”

本页上图 在Nilufar Depot里展示的三、四百件家具,其实只是Nina Yashar的3000件收藏里冰山一角。下图 目前由Nilufar代理的设计师Martino Gamper,曾经完成过《100件椅子》等项目,2007年他在Nina的支持下,拆解意大利设计大师Gio Ponti的作品,创作“如果Gio知道”项目,图中的长桌也是Martino的作品。
对页 意大利设计师 Giulio Minoletti设计的对椅,出产于1949年,桌子同样来自上世纪40年代的意大利品牌Archimede Seguso,搭配Michael Anastassiades于2011年设计的落地灯,新旧融合得宜。

Carpenters Workshop Gallery 下一站, 纽约

大名鼎鼎的Carpenters Workshop Gallery,
最近在纽约开设了其全球
第四家设计艺廊, 正式进军北美市场。

photo from Carpenters Workshop Gallery writer Benoit Cheng
editor Jovier Chien, Li Jun translator 上海中版翻译有限公司

本页 **Carpenters Workshop Gallery** 成立于2005年, 先后在伦敦Chelsea和Mayfair开设艺廊, 两位法国创始人Julien Lombrai和Loïc Le Gaillard是企业家也是艺术爱好者, 他们开创性地将艺术与设计融合, 以推动前卫艺术设计作品为特点。2011年, 他俩回到巴黎开设艺廊, 并在郊区成立作坊。CWG一年参加14个国际大型艺术展览和博览会, 包括PAD Paris、Design Miami/Basel、Paris Biennale等。2015年11月, 他们于纽约成立第四家艺廊, 建筑由David Chipperfield翻新改造, 其中包括Ingrid Donat、Vincent Dubourg、Studio Job、Random International、Robert Stadler等艺术家的作品。

www.carpentersworkshopgallery.com

宏伟壮观的作品,多么诱人!

AD:除了展出作品,你们是否也帮助设计师进行制作?

CWG:的确如此。我们在巴黎郊区Roissy还有一个材料和手工艺研发中心。这里汇集了镀金工人、镌版工、雕镂工、羊皮纸手艺人等各类手艺人,并将产品制作委托给最适合的手艺人,最后由我们直接验收。一件作品从作坊到出品,一般可能需要花上几年时间,这取决于材料和制作的复杂程度。我们的作品通常都获得行家的广泛认可。当然,我们也可以像其他设计师或艺廊那样,制作更容易让普通人理解的设计,但那样就无法保证同样的品质了。

AD:艺术与设计师之间的对立是否已不复存在?

CWG:艺术和设计没有区别。我们从来都是将它们混为一谈,创办Carpenters Workshop Gallery的愿景就是推广跨越类别的设计。我们希望突破约束,没有任何限制。我们称CWG的限量艺术设计为“功能性雕塑品”,它们流淌着艺术的血液。

AD:你们选择艺术家的共同点是什么?

CWG:情感是艺廊的发动机。我们的选择由寻找情感、艺术和历史的直接关联性来引导。我们支持艺术家的设计,并相信他们在创作过程中的合理性。

AD:你们在艺术市场上独树一帜,你们现在是否能更容易地说服买主?

CWG:我们的作品当然非常独特,但在选择艺术家时也需要承担风险。我们并不能预测到买主们的反应,我们尊敬艺术家和设计师的个人情感,提供了高度的自由。

提供了高度的自由。

AD:目前,你们客户中亚洲收藏者的比例占到多少?

CWG:中国市场现在是世界艺术品拍卖领域里的第一大市场,但收藏当代设计品领域还是一个高速发展的新兴市场。好在,在新一代收藏家的影响下,中国的客户也在发生变化。

AD:艺廊的经营情况如何?

CWG:目前我们在巴黎、伦敦和纽约雇了50人,营业额达到了1800万欧元。

AD:2006年你们在伦敦的首场展览会展出了艺术家张洹的作品。你们打算与他或者其他中国艺术家再度合作吗?

CWG:实际上,自从我们与这位中国艺术家合作在切尔西首次展出之后,我们就一直非常关注中国,当然值得继续合作……同时我们也关注南美和俄罗斯市场。

AD:你们在刚刚落幕的迈阿密设计展上展出了什么?

CWG:这次我们带来了几件最新作品,包括美国设计大师Wendell Castle的青铜新作“Back To Earth”、Johanna Grawunder的两件LED灯具“Mini Half Pipe et Prism”以及尼日利亚裔英籍艺术家Yinka Shonibare的“Windy”椅子。

若要列举全球顶尖设计艺廊, Carpenters Workshop Gallery一定名列其中。这家由儿时伙伴Julien Lombraill和Loïc Le Gaillard创办的设计艺廊,已经成立近10年。和巴黎、伦敦那些售卖经典设计艺廊不同,自创办之初,他们就只与当代艺术家和设计师合作,推广收藏型家具。作为Design Miami和The Salon Art+ Design两大美国设计展会的常客, CWG最近终于正式进军北美市场,在纽约开设第4家艺廊,“我们将近40%的业务都来自美国,纽约是理所当然的下一站。” Le Gaillard说,“它是一个你无法回避的艺术中心,市场很成熟,藏家富有品位,真正懂得设计!”

AD:纽约的艺廊为何选址第五大道的高岛屋百货商场的旧楼,而不是切尔西或下城区?

CWG:我们非常喜爱曼哈顿。地点选在现代艺术博物馆(MoMA)和佳士得附近其实犹豫很久,多少还是有些压力。但是这由建筑师David Chipperfield翻新的建筑最终还是说服了我们,它创新和前卫的外观跟我们的理念不谋而合,同时彰显出独特性。实际上,这里是一座典型的纽约loft建筑风格,12米挑高空间内,我们可以随意展示更

“情感是艺廊的发动机。我们寻找情感、艺术和历史的直接关联性来引导设计师创作。”

对页 创办人Julien Lombraill(左)和Loïc Le Gaillard(右)于纽约画廊,其后为Studio Job设计的艺术品“Big Ben”。
本页 1 Sebastian Brajkovic设计的“Fibonacci”座椅试图表达成长的原理和消失的瞬间。2 Robert Stadler设计的“Cut Paste”大理石咖啡桌,将建筑平面图概念转化为一件雕塑。3 Maarten Baas设计的“祖父时钟”,以人物肖像的影像素材为时钟背板。4 Vincent Dubourg设计的“Ghanga Alu”铝制柜子,层叠有序的柜面设计,可被视作一件艺术雕塑。5 Studio Drift设计的“Fragile Future Diamond Chandelier”,利用特殊的方式把蒲公英种子固定在灯具上,然后固定在玻璃里。

Jenny-lyn Hart Boden的收藏心得: 试着去找价值被低估的作品

出生于澳大利亚的Jenny-lyn Hart Boden身兼多职:室内设计师、时装设计师、精品店主理人,当然不能少了她的收藏家身份。Jenny-lyn曾在伦敦与著名设计师兼艺廊主David Gill共同工作,然后开设了自己的室内设计工作室,并在诺丁山拥有一家专售20世纪中期经典家具和灯具的精品店。2013年,她搬至香港后,为一些住宅项目和商业造型项目工作。她特别痴迷20世纪中期将传统与前卫融于一体的设计,“尤其是Ettore Sottsass发起的孟菲斯运动,令我深深着迷,那些作品富有野性,也愿意尝试新材料和技术。”也就难怪, Jenny-lyn 最喜欢的家具之一正是Sottsass的大桌子,被她用作了餐桌。“你身边的器物都是你人生的一部分,它们是你审美趣味的对照,令居所富有个性。”对于入门收藏者, Jenny-lyn建议“跟着自己的审美感觉走,学着了解物件有何吸引你之处,并试着去找价值被低估的作品”。比如她所收藏的孟菲斯小组的作品,曾被业界遗忘了整整20年。“收藏者在决定购买一件作品时各自考虑不同,但毫无例外地,他们一定都对拥有这件作品感到无比自豪。”最近, Jenny-lyn还与一些中国工厂合作,制作一些可供收藏的瓷器,计划于今年3月正式推出。

Fredrikson Stallard 十年之痒

photographer Wei Wang writer 老曲 editor Jovier Chien translator 沈小漠

设计师组合Fredrikson Stallard
走到一起10年,他们越来越自信地
做出自己想做的设计,没想到,
为此买单的人反而越来越多。

Fredrikson Stallard认为自己更接近设计师而非艺术家,因此其创作具备一定程度的,但通常只是非常模糊的功能性。2015年适逢Fredrikson Stallard纪念10年前他们创作出第一组代表性作品——“动量”(Momentum),索性以此命名本次展览,传达这10年中他们设计信念、设计思路的转换和发展。他们更在伦敦设计周期间,首度对外开放位于Holborn的工作室。新发布的作品同样为限量版,共计10件作品。“这组限量版作品以自我驱动、自我表达为创作动机,完全没有考虑市场,‘动量’是我们纯个人的、由此走向未来的一个创作插曲。”但有意思的是,工作室开放第一天,所有作品便被藏家买走。两位设计师Patrik Fredrikson和Ian Stallard自信满满地表示:你如果投入真正的热情去创作作品,人们是可以感知的,也希望分享这种热情。

AD: 艺术和设计之间的关系,或者说区别是什么?

Fredrikson Stallard: 艺术和设计对我们来说有着一种共生而灵活的关系。从功能的角度来说,有一些“艺术”让自身成为了装饰性的附件,这可以被认为是一种功能;而相较于功能上的实用性,一些“设计”会更关注于表达有背景关联的理念,或以雕塑的形式呈现。

AD: 你们为什么喜欢创造限量设计?

Fredrikson Stallard: 我们的本意并不是创作限量版,但因为客观原因,我们的作品都很具有挑战性,高度复杂,对制造工艺也有很高的技术要求,它们往往自然而然就成了限量版。我们始终想从事自己热爱和信仰的事业。它后来被分类为“设计艺术”,或者是一些其他的名称,但我们的初衷绝不是为了迎合这种或任何其他形式的分类。

AD: 听说你们在设计的时候,并没考虑用户,更像是自己的创意?

Fredrikson Stallard: 这些作品一直以来都是我们梦寐以求的。我们最终决定不管怎样都开始做,不考虑之后它们会变成什么样,而不是去等一个客户或者商业上的机遇才开工。比如此次推出的“Species”红色沙发,我们觉得有了这样的产品,世界会变得更美好,这就是我们的理由。我们没有试图告诉任何人任何东西。由每个观看的人自己决定他们从作品中看到了、理解到了什么。

AD: 这个“艺术与设计之间”的市场,你们觉得在不断成长吗?

Fredrikson Stallard: 随着人们不断地挑战现代主义根深蒂固的原则,这个市场也在不断地进化,比起那些完全以功能为导向的款式,就有了更多可以做的设计。作为人类,我们需要关系和情感,而不仅仅是功能。

本页 Fredrikson Stallard 一对活跃在英国伦敦的前卫设计师组合,由Patrik Fredrikson和Ian Stallard于1995年创立。他们与施华洛世奇、香奈儿、川久保玲等国际大牌合作,其作品兼具强烈的艺术感与实用性,获得国际上广泛的认可,包括英国V&A博物馆、伦敦设计博物馆、纽约MoMA博物馆……此次的“动量”展览由英国David Gill艺廊策划。
www.fredriksonstallard.com
本页“Momentum”展览上展出的“Species”红色沙发,其凹凸的山石造型并不以舒适取胜,坑洼的效果完全是手工撕成,而红色代表着生命与死亡。

Enrico Cinzano 从可持续出发

本页 **Enrico Cinzano**，1963年出生于意大利都灵。2001年联合创办独立环保服装品牌Project Alabama。2012年开始从自然中受到启发，使用本地可持续材料，创作富有雕塑感的家具，旨在传达“可持续”理念。他最近为Pearl Lam Galleries创作的系列，将在3月21日起于Pearl Lam Galleries香港艺廊进行为期一个月的展览。这些作品多为限量版或可接受定制，详情可咨询艺廊info@pearllamgalleries.com。www.enricomaronecinzano.com

与Enrico Cinzano头一回见面是在西北风骤然降临的上海深秋，衬衫解开三颗扣子，露出红棕色胸口的文身一角，脸上爬着数条皱纹和一道足有两厘米长疤的老男人。这身浑然天成的“黑帮”气质本该属于某部关于西西里岛的电影，却出现在艺术门艺廊(Pearl Lam Galleries)老板林明珠的视野里。在Enrico几次三番联络下，林明珠终于被打动，促成了艺廊和这位意大利设计师联手在中国打造6件收藏级家具，并将于3月下旬的香港巴塞艺术展期间举办个展。

Enrico向我们展示了他刚刚完成的两件作品“Valet”和“Chin Chair”，全部使用本地旧屋回收来的榆木梁柱，并运用传统细木工的连接工艺，不使用任何化学黏合剂。他还找来上海木匠打造雕刻细节，最后以天然蜂蜡涂抹表层，凑近闻起来还有一股甜甜蜂蜜味！与普通环保家居小品不同，Enrico作品的环保本质甚是低调，需要观者去积极了解才能明白其价值所在。不管是装饰着木头骷髅的衣帽架，还是饰有文手文身图案浮雕的木椅，创作者倾其心思，巧妙传达可持续发展的理念。与其说家具，更接近藏品，也是为什么它们陈列在画廊，而不是展厅。

在艺术门艺廊艺术家杨丹凤的安排下，Enrico和丹凤陆续走访了包括杭州、德化、桂林等近十个中国城市的传统手工作坊，探寻各地不同的特长，以求实现创作的“本地化”。对于外界对中国设计“大批量”、“廉价”、“污染”的评价，Enrico并不以为意。他期待的是一个准备好接纳环保理念的市场，懂得欣赏自己多年来一直在进行的“可持续”创作。他从当地废弃建筑里回收材料，结合各种天然加工方式，最后呈现出带有时间质感和道德印记的作品。他的作品有的甚至风格迥异，因为材料的当地性、可回收或可持续利用才是他创作时的首要考量。这种从材料出发的创作方式，也表明了Enrico坚定要用设计传达“可持续”理念的创作态度。Enrico的作品已被米兰老牌设计艺廊Rossana Orlandi多次展览，拥有一批稳定的藏家。

究竟是设计师，还是艺术家，Enrico并不愿为自己的身份下定义：“我创作，也制造；既欣赏设计精美的物品，也喜好充满艺术的生活。”在他的作品里，设计和艺术似乎是共生共存的。“华美”、“实用”、“清醒”是他对自己骄傲的评价，同时期待着一群有同样意识的人来欣赏，是站在设计还是艺术的象限里，并不重要了。

本页 **Francis Sultana**，室内和家具设计师。2011年首度推出家具系列作品，以上世纪二三十年代的文化为创作灵感，并在设计中融入大自然元素，涵盖柜子、垫衬物、灯具和桌椅。此外，Sultana还参与V&A博物馆设计基金赞助委员会，为博物馆采购当代的设计品，同时身兼伦敦NSPCC儿童慈善团体的一员以及伦敦David Gill Gallery的艺术总监。www.francissultana.com、www.davidgillgallery.com 2、3以撒哈拉沙漠、部落艺术、巴黎设计师Jean Dunand著作以及上世纪20年代的青铜和脱蜡铸造法等多重灵感创作最新“Lulu”系列，Sultana用了一些触感极佳的机织粗花呢做靠垫和家具面料，融入“Lulu”家具和照明装置中。

尚，所以现在每年发布两次作品对我来说很合适，这时间段，可以允许我探索新的想法，尝试新的材料和造型。不管我去哪儿，我都在设计。

AD: 怎样看艺术和设计之间的关系?

Sultana: 设计对我来说是装饰的艺术，当然两者本身有区别，但也偶尔会有交集。就个人而言，我愿意尽可能地保持这种交集。设计，无论在哪个层面，都是为了使用它的人。实用性的家用物件也可以和更精致的家具一样富有绝妙的设计。

AD: 请跟我们聊聊您和David Gill的关系。

Sultana: 在我19岁的时候认识了David先生，20岁时开始在一家美术馆为他工作——我们相识24年，很铁的交情！在1987年时，这家美术馆还是一个前卫的空间，是欧洲为数不多的“设计美术馆”之一，这成为它的独到之处。它还艺廊开辟了一条新路，比如我现在工作的David Gill Gallery、巴黎的Neout艺廊，两者都是限量版家具背后的坚实力量。

AD: 您是否也参与David Gill Gallery对艺术家的挑选?

Sultana: 是的，我们现在主要选择非常知名的设计师和艺术家——2015年我们新增了英国建筑师David Chipperfield、古巴艺术家Jorge Pardo和美国艺术家兼设计师Michele Oka Doner。

AD: 能分享一下遇到过最有意思的买家吗?

Sultana: 我遇到过最有意思的客人是麦当娜。那时我很年轻，在美术馆里有一张坐卧两用长椅，我们躺在上面谈论Stephen Tennant——被认为是“光彩年华”中最耀眼的那位，还有装饰艺术和她想买什么样的家具。所以我曾经和麦当娜“躺在一张床上”！

AD: “艺术与设计之间”的市场，您觉得是否在增长? ?

Sultana: 是的，它在增长，随着全球奢侈品市场的增长——确实如此，正如中国本身也有着越来越多有眼光的收藏者。中国人比较易于接受Art Deco风格，而Art Deco也恰是我设计灵感的重要来源之一。我希望能尽快有机会去中国。

photographer: Wei Wang writer: 老曲 editor: Jovier Chien translator: 沈小漠

photographer: 朱海@deletemanagement.com stylist: Judy Zhu writer: 倪清茜 editor: Li Jun

意大利人Enrico游历中国大半年，无所谓是设计还是艺术，旨在用创作传达“可持续”理念。

“我的作品更像是定制的设计——现代、引领潮流，这就是设计所擅长的。”

Francis Sultana 双重身份

在2015年9月的伦敦设计周上，身兼伦敦David Gill Gallery艺术总监的设计师Francis Sultana以每年发布两次新系列设计的速度，推出最新“Lulu”系列，总计7件作品。我们来到Sultana先生位于伦敦St James's的展厅，满屋的设计与墙上的几幅当代绘画作品浑然一体，带着浓郁的时尚味道。而这也透露其作品多少受到时装的启发，且如同高级时装定制，从款型、材料到布艺面料，都是独家设计，其中一些手工复杂的产品，甚至动用不同地区的5个工厂手工制作。

AD: 您为什么喜欢创造限量设计?

Sultana: 我自己的很多作品现在已经不是限量版了，随着作品更加定制化，更有国际化的诉求，我决定给它们定价，让更多的人可以接触到，而不是局限在有限的数量内。不过，我的每一件售出产品，都是按订单一对一制作。对于客户的特殊要求，我会在作品上做微调。

AD: 为什么一年发布两次新设计?

Sultana: 我从时尚中受到很多影响，我喜欢可以通过我的家具来描绘时

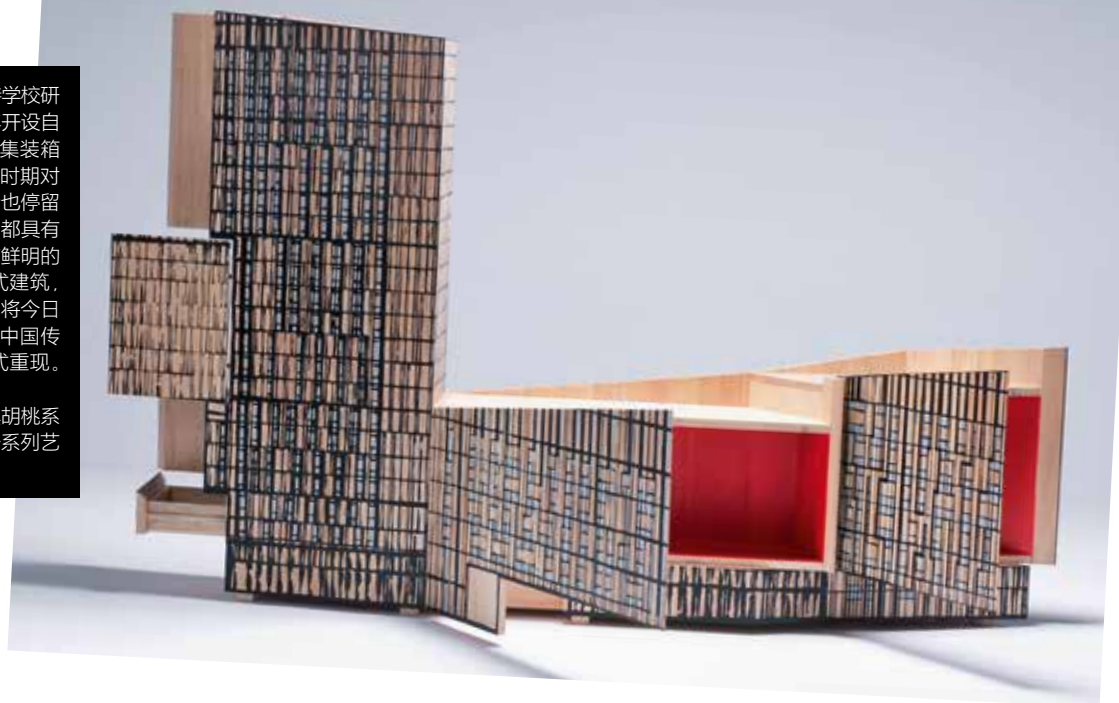
李翺含： 时代宠儿

photographer Santiago Barrio writer 陈学霞
editor Jovier Chien

李翺含无疑是这个时代的宠儿，
学建筑设计出身的她，
又恰到好处地掌握了一些
艺术家的思维方式与表达能力，
并且在海内外亲身感受到
这块属于艺术延伸市场的复兴。

对页 李翺含，在伦敦巴特利特学校研究设计和建筑结构。于2010年开设自己的设计工作室，生产多组“集装箱家具”系列。80后的她说童年时期对自己人生影响最大，心理年龄也停留在5岁半。所以，她设计的产品都具有玩具般的游戏性，同时也具有鲜明的时代感。因为特别反感丰碑式建筑，她创造了“Monument”系列，将今日国际社会的著名标志建筑以中国传统工艺制作的家具、饰品形式重现。www.naihanli.com
本页 最新“Monument”2.0黑胡桃系列，借鉴地标性建筑创造出一系列艺术家具。

圈里都亲切地称李翺含为婧婧，甚至有些人不知道婧婧即是李翺含。她自己打趣道，“2014年参加完迈阿密设计周，大家都在打听李翺含是哪个男设计师！”由此可见，她的作品是怎样带着霸气，也可以说是力量感。拥有英国建筑与设计的留学背景，近些年来她一直无法自拔地沉浸于艺术与设计的创作中，乐此不疲地往来于国际各大设计周、艺术展，将中国设计艺术带向国外的同时，自己也“放肆地使劲活了一把”。

执迷于这个领域，她坦言是因其相比于常规产品设计，更具有挑战性，能为自己的创作带来可以“胡来”的自由。“我还是会以建筑师的方式，出发点比较宏观也比较微观，做这种限量版的设计艺术品，很多东西都可以去凭空想象。而我们的限制主要介于技术层面及设计本身，不会涉及太多商业环节。将艺术与设计相互激发，找到一些借口，这样我就可以胡来了。”婧婧笑道。

做设计艺术品对于婧婧来说，与画家作画并无本质上的差别，都是一种自我表达，只是媒介不同而已。她会以自己的生活作为素材，根据需求去做一些产品，至于审美方面不可避免地带有个人的审美影响。“现在有能力把设计的技巧融入到艺术中去，也是最近才可以做到的，艺术家做装置，说实在的也涉及技术问题，但是我们做技术出身的人，很多时候就会更有兴趣钻下去，把你学到的技巧、处理功能性的能力运用到艺术中去，我觉得很方便，但是这种艺术家的思维方式与表达能力是需要单独摸索的。”

“做艺术设计时，自己就是个独裁者，甚至可以说是将自己的想法强加给别人，自己的视角并不根据客户的喜好而做任何更改，喜则全盘接受，不喜则一拍而散。而收藏它们的人也多是与艺术沾边的人，更加追求精神层面的满足与炫耀。”谈到与Gallery All(凹空间)的合作，婧婧也不忘开玩笑，“它是我现在唯一的艺廊，我要说它很多好话！”双方自从“Monument”1.0的合作到现在的2.0黑胡桃系列，彼此相互扶持、共同成长。从洛杉矶的个展开始，到2014年迈阿密设计周、巴塞尔艺术展，以及刚在2015年迈阿密设计周上亮相的“Monument”2.0系列，在一起可谓过五关斩六将，风风火火。“设计艺

廊拥有十年的历史，有些很有名的艺廊在经济危机期间也关掉了，但近几年来这一领域突然复兴了，随着全球艺术市场的扩大，很多明星也介入进来，关注这些设计艺术品，慢慢市场就被带动起来了。”

每一个年代的设计都有它的时代背景，在如此数字化、网络化的时代，大家都在谈新材料、新的制作方法，而婧婧称自己不喜欢纠结于一种情结或者是一种方法上，从传统的手工艺到当下盛行的CNC(数控机床)、3D打印等技术，婧婧如数家珍。但她直言，关键在于想法，各种工艺在她眼里只是通往表达的手段。“我们通过创作设计艺术品，会很认真地探讨工艺、选择与使用材料，会很尊重这些手工艺人及幕后参与者，限量设计会让你花很多心思，从动脑到动手再到选材都是很讲究的，我希望它最后是一件能够传承下来的作品。这对于过度消费造成的廉价的、不能长久使用的产品，我觉得就是一种反潮吧。”

Morgan Morris的专家观点：限量设计有戏

完美跨界文化顾问有限公司 (Perfect Crossovers) 董事兼联合创始人Morgan Morris曾为美国和欧洲多家顶级画廊和当代艺术机构工作。2014年，受到英国媒体和展会公司Media 10邀请，她开始担当“设计上海”(Design Shanghai) 限量设计馆单元的策展人。于是，Morgan发现了可供收藏的设计在中国的巨大市场潜力。“每天都有很多人来咨询，几乎每家参展艺廊都有生意！”当然，这也和她邀请了不少国际顶级设计艺廊有关。David Gill Gallery、Carpenters Workshop Gallery、Louise Alexander Gallery等都被受邀参加，试水几乎没有成熟设计艺廊，限量设计颇为罕见的中国市场。前来问津的客户中不乏收藏行家，也有不少新人。在Morgan看来，有时艺术品会非常深奥和概念化，这会加大收藏的难度，相较而言，设计作品更平易近人，所以会更加受到广大顾客的欢迎。至于有些买家困惑自己买的是设计还是艺术，Morgan觉得这就和早年人们讨论摄影是否是一种艺术门类一样，正处于一种灰色地带，“艺术还是设计，术语并不重要。重要的是，每天早上起床，当你看到这些富有启发的作品，会感到生活是多么美好！”在今年3月，Morgan还将继续为“设计上海”策划限量设计馆，并将于4月为香港苏富比拍卖行举办一场亚洲限量设计展。
www.perfectcrossovers.com

林菁： 设计是 抽象的艺术

photographer Santiago Barrio stylist 韩健 writer & editor Li Jun

对页 林菁, 1974年出生于广州, 曾在北京中央美术学院学习壁画, 后赴比利时布鲁塞尔皇家美术学院学习雕塑, 2001年回到北京创办自己的工作室。她的创作涉及绘画、雕塑、装置、产品、时装以及公共环境设计等。她还曾创办融合设计、艺术和时装为一体的概念空间“非空间”。其骨瓷作品展于伦敦V & A博物馆作为永久收藏。
本页 林菁最新创作的“乒 & 乒”球桌, 用一场打破常规的三人乒乓球游戏探讨人际多边关系。每张球桌售价约人民币10万元, 限量10张。详情可邮件咨询 mumujing@vip.sina.com。

有林菁在的地方, 即便周遭已被雾霾笼罩, 空气里也是弥漫着欢腾的。她的一头总是在飞扬的长发和爽朗的笑声, 几乎可以化解生活里的所有郁闷, 就像她最近的作品一样: 三个人各占一方可三角对阵的“乒 & 乒”球桌, 各种异形球拍既可以当镜子照, 也可以当反光板淘气地晃对手眼睛……

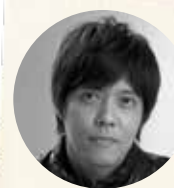
而这些需要多人一起玩耍的作品, 正是林菁最近对“规则”和“关系”的一种探讨。链接她早年间的成名作“男凳女凳”系列、“关系”摇椅等, 都是对人与人之间关系的延续探讨与发展。但这些限量或仅此一件的作品, 其实只是近年来林菁创作中的一小部分, 在她的工作室里, 除了若干个异形乒乓球桌, 以及一些尚未完成的设计, 靠着墙面是一长溜大画小画, 很多也还在未完成状态……这几乎是伴随她的常态: 用绘画思考, 创造日常, 可被触碰及使用的作品就是林菁认为的“日常”。

设计是最抽象的艺术。游走于画与设计两种创作之间, 林菁反而给了设计很高的定位: “画画对我来说很个人, 想到哪画到哪; 而设计, 因为你要想象各种被使用后的状态, 所有的思考最后凝聚成一种最简单的形式, 就成了最抽象的艺术。”

自己做的“设计”到底属于设计? 还是艺术? 现在对林菁来说, 早已不是问题, 终究只是一种“令人得到启发、与受用者之间产生愉悦关系的创造”。“我以前认为, 艺术是提问题, 设计是解答问题。但我现在发现两者都是一些自己提出来的问题, 需要自己来解答。”

艺术背景出身的林菁, 一直以来, 总是在各种材料及表达方式之间摸索、尝试, 从传统的木、织物、漆器、骨瓷到现代的亚克力、不锈钢乃至声控装置……这些对她来说, 就好比画画的油彩, 只是输出的介质不同而已。不愿受材质、技术、环境, 甚至语言的限制, 除了独立思考, 她相信自己的手, 更相信使用者的触感、体验以及价值的认同。于她而言, 艺术也好, 设计也罢, 其实只是载体与手段的不同而已。

“画画对我来说很个人; 而设计, 因为你要想象各种被使用后的状态, 所有的思考最后凝聚成一种最简单的形式, 成了最抽象的艺术。”

韩德昌的收藏心得: 收藏犹如谈恋爱

十年前在一次参观台北故宫博物院时, 韩德昌惊觉, 祖先具有极强的创造力, 为我们留下了丰富的文明财富, 而如今值得百年后收藏的器物却寥寥。于是, 他决定创办HAN Gallery(汉艺廊), 将传统华人器物文化与当代生活衔接, 发展和推广收藏型设计(Collectible Design)。以台北为基地, HAN Gallery通过国际艺廊的代理将作品推广至全球。艺廊签约的设计师中有吴孝儒、王俊隆这样的台湾本土设计师, 也有荷兰设计团体Droog的创始人Gijs Bakker、日本设计事务所Nendo等国际大腕。虽然HAN Gallery关注中国传统与当代的融合, 但他们的主要市场反而在欧洲。据韩德昌观察, 这主要是因为“欧洲市场的审美及专业标准非常成熟, 并有足够自信吸纳不同背景的设计”。至于收藏, 对他来说则是非常个人的事情, 犹如谈恋爱, 有些作品让你一见钟情, 有些则通过时间显现价值。第一种能很快引起你的好奇和好奇, 例如对造型、色彩或质感的喜爱; 第二种可能当下并没有强烈喜好, 但了解作品背后的观念后, 却能产生深切的感动或认同。因此, “好的收藏是人对物质与精神生活高度要求后自然产生的结果, 也是价值观、品位和眼光的交集。” www.han-gallery.com

1.邵帆新作“圈椅”是一组两张椅子，形成艺术与设计的对话，由北京的麦勒画廊代理。2.冯峰极具黑色幽默的“臀凳”，售价人民币2万至9万元之间。

“设计是对人的身体缺陷的弥补，而艺术是对人的思想无聊性的弥补。但凡对人的精神层面有影响的，都可以称之为艺术。”——邵帆

邵帆 对人的精神层面有影响的，都是艺术

但凡见过邵帆的人，都会被他身上所散发出的怡然自得的气场所感染。大多数时候，他都在北京市郊的家里，不疾不徐地独自创作，与当代中国的快节奏背道而驰。

作为中国第一批摸索视觉艺术和设计领域之间可能性的艺术家，早在1996年，邵帆就出人意料地创作了一组经过拆解和重组的椅子，震惊了当时的艺术圈。有人说这些作品像雕塑，但又确实是椅子，而那些觉得是椅子的，又很快发现它们并不能好好坐，一场关于何为艺术、何为设计的讨论就此激烈展开。“它就好像车祸现场，东西方文化撞击出了冲突、融合和力量，给人带来极大冲击”。邵帆的太太后来回忆道。从东西方文化的撞击，到设计与艺术的区别，邵帆在中外学术圈之间参与了大量讨论，艺术背景的他，由此也对设计有了更清晰的了解。“设计是对人身体缺陷的弥补，而艺术是对人的思想无聊性的弥补。但凡对人的精神层面有影响的，都可以称之为艺术。”

他以明代美学和工艺为基础，从对家具进行解构重组，到后来更注重作品的实用，再到如今提炼家具中的审美元素后进行放大……始终在艺术与设计的中间地带探索。身边的木匠师傅一直跟着他。从小受姥姥影响，邵帆对“手艺”格外尊重，与师傅一起琢磨着每个线条、曲度的微妙变化，乐在其中，这甚至是他画画之余的最好消遣与转场。差不多20年了，画没断，拆椅子也没断。二者介质不同，却都在潜意识地探讨着邵帆心里的中式意境。他最近创作的“圈椅”，将明式圈椅的轮廓一笔勾出，是为抽象的“圈”；又在其上加了靠背和坐面，是为实用的“椅”，二者相互联系，启发人们思考艺术与设计的联系。

冯峰 打开思路看问题

1991年从广州美术学院国画系毕业后，冯峰就留校在设计系教基础课，也这样开始接触到了设计，而今他已是广美实验艺术系主任。作为在国内较早探索用设计的手段进行创作的艺术家，冯峰的创作大多都和我们熟悉的生活相关。他的作品系列“每一个物体都是有生命的”，将雕塑与家具结合，不论是长着耳朵的方几、有大脑的案桌，还是两个用臀部构成的凳子，都充满了戏谑和幽默意味，也引人思考。冯峰对自己的创作属性颇为坚定，“我从不觉得自己是在做设计。”至于在别人眼里，他是设计师还是艺术家，对他来说一点都不重要。“要考虑设计与艺术的边界，就等于设了一堵墙，画地为牢。我更愿意考虑一些打开思路的问题。”

张周捷 数字化实践

在伦敦中央圣马丁设计学院留学期间，张周捷从道家和参数化设计中受到启发，决定尝试一种“自由生长”的设计方式。他通过计算机程序自动生成椅子造型，再用手工的方式予以实现，将科技与手工结合在了一起。这些犹如雕塑的椅子，其实都符合人体工学，看着尖锐，坐着却毫无生硬感！正是2010年创作的第一张数字设计椅子，为张周捷打开了一扇门。他有了第一位藏家，也进入了当代设计品的艺术销售市场。此后，他回到上海，组建了设计工作室，不断发展以数字化设计方法进行限量创作。近年来，张周捷也受邀为公共空间创作景观雕塑。由于无法找到合适的生产合作者，他还自己创造了一套全新的制作方式，并培养了一批工人，结合传统手工艺和前沿数控技术，将虚拟转为现实。对于自己的身份，他并不以为意，“我只想创造一些完全没有的东西。在概念上，我有点像艺术家，在技术上，我有点像建筑师，在表达方式上，我又像设计师。”而除了限量手工制作和公共雕塑，他也正在探索数字化生产的流程，计划今年推出可批量生产的数字化平价定制设计。www.zhangzhoujie.com

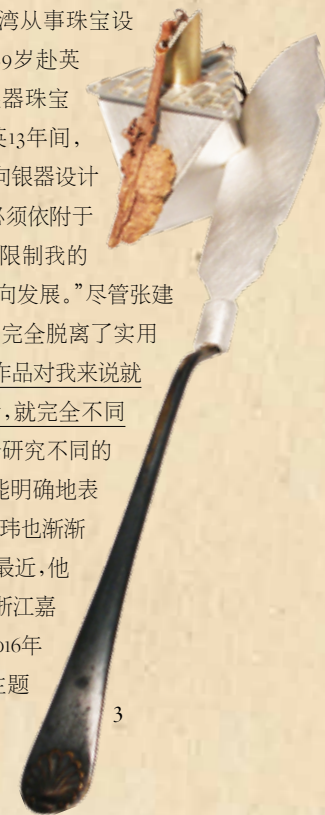

本页 1 张周捷创作的黄铜座椅OBJECT #SQN3-A-Brass，限量12件，售价人民币10万元起。详情可咨询 jiajin@zhangzhoujie.com。2 宋涛近作“Fossiles Modernes”（现代化石）系列，将古董贵重木料碎嵌入亚克力或生漆块中，仿若悬浮于时空之中。这一系列作品每款限量8件。这张名为“平衡”的桌子售价人民币12万元。详情可致电010-84599677。3 张建玮创作的“Ticking the box”，由银、铜、镍和回收餐具制作，售价800英镑，可咨询 chienweichang@hotmail.co.uk。

张建玮 用创作讲故事

起初在台湾从事珠宝设计的张建玮，29岁赴英国留学深造银器珠宝相关工艺。旅英13年间，他从珠宝首饰转向银器设计继而转向金属艺术的创作。“珠宝必须依附于人的身体，专注实用性的设计则会限制我的创造力，我就慢慢向金属艺术的方向发展。”尽管张建玮的作品形似实用物件，其实都已完全脱离了实用性，而且多数仅有一件。“创作一件作品对我来说就是说一个故事，再重新做一件的话，就完全不同了。”但和做设计一样，张建玮也会研究不同的材料，创造出丰富的语言，这样才能明确地表达一个概念。从小型作品开始，张建玮也渐渐受邀做一些公共空间的装置创作。最近，他还受跨界策展人何根祥邀请，参展浙江嘉兴雅莹集团博物馆于2015年11月~2016年1月举办的“竹与艺术·雅竹共赏”主题展。www.chienweichang.com

宋涛 个性时代的趋势

自从巴黎索邦大学硕士毕业，宋涛就始终游离在设计与艺术之间。1994年他一回国，就成立了TAO画廊和自己的同名设计工作室，不仅从事家具、室内和展览设计，也为优秀的中国艺术家举办展览。近年来，他又在收藏型设计刚刚起步的中国市场，积极担当幕后推手。他创办的O-Gallery代理包括张周捷、谢东、黑川雅之等国内外设计艺术家的部分作品。他还曾和保利国际拍卖公司合作艺术设计拍卖专场，并为“设计上海”出谋划策。而他自己也在不断摸索艺术与设计的可行性，推出限量作品。榆木、金属、亚克力是宋涛较常使用的创作材料，他最近的作品“Fossiles modernes”（现代化石）系列将这些材料融合在了一起，产生一种时空距离感。在宋涛看来，“艺术家是解决自己的问题，设计师是解决别人的问题，但我觉得在美学的和思考方式上是一样的。人们日益追求个性，设计师想要表达自己，消费者想拥有独特的东西，专门的艺术设计一定是趋势。”www.o-gallery.com AD