

#1

当创意成为先锋

When originality become vanguard

陈石 Chen Shi

什么是创意设计？是随心变色的衣服，是会治病的椅子还是能在危险状况下充当你保的书包抑或是可以随意用脚操作的鼠标呢？是的，这些都是创意设计；我们的生活中随处都充满着创意设计，创意为我们创造了一个充满奇趣色彩的未知世界。

目前国际上的创意设计展基本上都采用三年展或双年展的模式，比较有影响的有法国圣太田设计双年展，侧重强调思想性，而有意识地除商业感；美国国家设计三年展，素以解决问题的实用主义精神著称；米兰设计周，被称为世界“流行趋势的风向标”；伦敦设计节的性质则定义为“文化和商业活动”。

那么，这次的川美毕业设计展的意义又在哪里呢？

展览主题为“设计与伦理”、“再生与设计”。最根本价值及意义恰恰就在于这“再生”二字。所谓设计的再生，既是对传统思维的结构重组，也是对当下设计的理性思考。再生的概念已经不仅仅是狭义范围，它延续到了设计领域的方方面面，有室内建筑空间的再生，服装原材料的再生，更多的则是一种新的生活模式和时尚品味的再生。

中国设计师也和当代艺术家面临着一个相同问题——是一味的照搬西方套路，还是回归自己的传统中去？是中国的本土化还是传统意义上的架构呢？难道这仅仅是局限于设计与艺术的困惑吗？一个飞速变革的社会，除了思维方式把持着中式的根深蒂固，似乎其他方面都处在一种裂变和矛盾的混之中。如果中国人能跳出传统的对物质本身进行思考的模式，也许更能体现和引领当下全球性的社会价值和潮流。

中国现在比以往任何时候都需要设计。

令人欣慰的是，在这一届设计展中涌现出的一批未来的新锐设计师，他们用这个时代年轻人特有的眼光和审美趣向审视着世界，用一种新的视角释着设计，设计与艺术之间的界限越来越模糊，你很难去界定眼前的作品到底是一件服装还是一件装置作品，甚至它也可能是一尊雕塑。

已故著名服装大师麦克奎恩，将鸟羽的元素和建筑融为一体的设计，曾经惊艳世界。而在今年的设计展上，竟穿越到了两把椅子上来。完全不同领域的设计如此巧妙的碰撞在一起，同样赋予了服装和家具一种新的生命力，置身其中，仿佛幻化为一只奇妙的大鸟抑或躺在一片由柔软羽毛组建的温暖巢穴中。

服装被誉为人的第二层皮肤，前卫的设计赋予了这个世界一种完全不同以往的感官刺激。泡沫、木屑、岩石，甚至草坪都可以附着在人体上，完全颠覆了传统意义上的服装，将当代观念艺术理念贯穿在设计中，达到的效果超乎寻常。

在某些时候，设计也不是凭空想象出来的，有时也得靠“缘分”，这世界上坐过苹果树下的何止牛顿一人，还得看苹果是砸在了谁的头上。或许，灵感有时就在眼前那么轻轻一掠，抓不抓得住还要看设计师的智慧和感悟吧……

法国独立策展人本杰明·卢瓦约特，因2010年圣泰田国际设计双年展上凭“预言”展而享誉世界，那个被赋予法国“高卢村社”般梦幻与充满神秘色彩的“预言”，至今让人记忆犹新。不过，此次川美设计毕业展的“理智设计情感”，则“理智”了很多，毕竟设计不是无所顾忌的前

卫艺术，必须用理智的技巧来平衡情感一时的决堤，试想，失去了基本功能的设计还能叫产品吗？这也是本次主题展要探讨的问题。但是完全理性的设计是否又显得太过冷冰，在艺术与设计之间寻找一种完美的平衡点，将实用主义与审美需求统一在一件设计作品中，是创意设计的最终目的。

生活中的细节决定品位，金属的门把手以雕塑的形式展现出来，是否会让每次的开门关门都变成一种享受呢？这种兼具了功能和艺术的设计作品如果充斥在我们的生活中，想想都觉得是件快乐的事情。

“梦想与现实”

“梦想与现实”需要如何混合？那岂不是在做白日梦？来吧，在这里准能找到简单且合理的方式，只要是生活的有心人，设计其实一直都在你我的身边。简单的草编包和帽子来个亲密接触，手提包穿上了正统的西装外套，是否在梦游？梦中天马行空的想象在现实中得到重生，梦想与现实真的可以在创意的滋生下合二为一。

西服还是提包呢？

材料作为设计必备的因素之一，也被创意赋予了新的生命。一些原本使用在其他领域的材料在设计师的手中化平庸为神奇。这些作品采用廉价的材料，避免过于精细的设计；或者挪用流行文化元素，刻意以“通俗”、“低调”的面目示人；或者制作波普图像，对现实进行调和点评，如此等等，不一而足。

未知的可能

“未知的可能”在本届设计展里，我们看到了设计原来也可以超越覆盖在产品之上的有形和未知。

在这里，设计师更像是科学家，通过实验和项目来实现他们对新技术和未来世界的思考。

不是只有桌椅板凳才能体现设计理念，只要你能想到的，都可以运用设计的思维和方法。这里不存在既定的解决方案或答案，只存在无数问题、思考、想法和可能，并以设计的语言加以表述。年轻的设计师用他们独特的视角和思维方式释着一种新的设计理念，即如何用中国人的行为习惯和传统思想演绎属于中国人自己的设计产品、服饰、家居用品以及居住空间，这也为未来中国的设计创造出了一条新的出路。

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#1 法国独立设计师卡拉作品
#2-3 美国帽子设计师Egennia Kim作品
#4-7 美国设计师Marymeyer作品