

03

MAR 2018

NEW

造物者

当代旅游

MAKER

PARISIAN

DREAMS

戏梦巴黎

ISSN 1671-7740

02>

9 771671 774187

77167187

Parisian
Dreams

"JAPAN" IN ITALY

撰文：LZ 翻译：吴希娟
摄影：夏玉龙 部分图片由受访者提供
采访地点：千匠文化

莫问西东

日本匠人背负着必须把技术传承给后世、不能让传统断裂的责任，因此，完成的作品也蕴含着这种精神内核。相对而言，意大利匠人更加注重自我的表达。椎名香织 (Kaori Shiina) 希望取长补短，帮助匠人们冲出罗网，跨越文化的隔膜，在意大利和日本之间，架构起一座无形的桥梁，穿越时差的局限，造就新的美学规则。

日本匠人的技艺不为西方世界所熟知，
而意大利匠人则经常被困在自己的世界里。
如果日本设计师与意大利传统工艺之间能够
碰撞出一些火花，它们会是什么？

从日本到意大利，相隔8个时区，文明的轨迹更是千差万别。30多年前，当日本设计师椎名香织(Kaori Shiina)前往意大利定居下来，设计工作室里激烈的争论让她目瞪口呆。日本一直强调长幼尊卑，然而，意大利的年轻设计师们却时常对首席设计师叫板，甚至争执得面红耳赤。这让椎名香织十分困惑，甚至有点惊悚，但她渐渐适应了这种文化差异，所有人都可以自由地表达自己对设计的态度，她也在这种多元文化创意的熏陶下，渐渐找到自己的方向。在意大利设计界浸淫多年后，她和自己的丈夫，意大利设计师Ricardo Nardi联合创办了设计公司Shiina + Nardi Design。

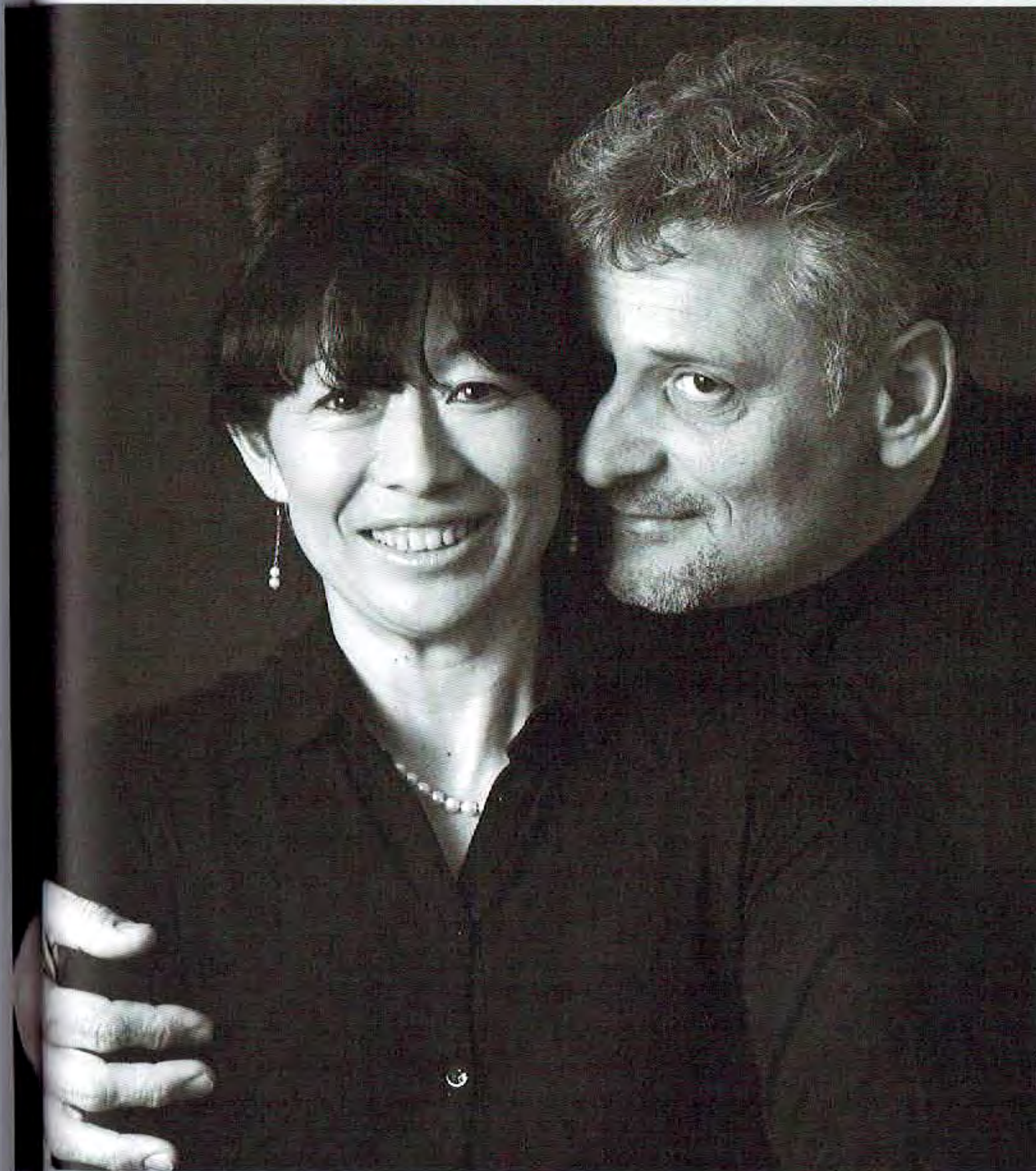
2012年的米兰设计周，椎名香织受邀担任“东方·设计周”的策展人，她突发奇想，如果日本设计师与意大利传统工艺之间能够碰撞出一些火花，它们会是什么？她召集了6位长期居住在意大利的日本女设计师，展览的主题也一目了然，就叫做“6名日本女性和意大利传统工艺”。这场展览受到了广泛的关注，她们决定加深合作，更有人提出，除了展览之外，是否还能催生出一个可以持续创作与销售场所。HANDS on DESIGN就这样应运而生。

在椎名香织看来，日本匠人的技艺不为西方世界所熟知，而意大利匠人则经常被困在自己的世界里。进一步检视东西方的匠人精神，她发现，日本匠人背负着必须把技术传承给后世，不能让传统断裂的责任，因此，完成的作品也蕴含着这种精神内核。相对而言，意大利匠人则更加注重自我的表达。她决定取长补短，帮助匠人们冲出罗网。

日本滋贺县中川木工工艺的传人中川周士，是椎名香织的老朋友。与他的合作，成为跨国界探索的开端。Shiina+Nardi Design与中川周士联合，制作出可以变幻拼接的三重托盘，意大利设计师Carlo Contin则特别设计了时尚的木制香榉箱，精巧的设计与中川周士的手艺相得益彰。

作为业界资深设计师，椎名香织深知，那些年轻的、名不见经传的设计师想要发出自己的声音，有何等艰难。因此，HANDS on DESIGN对所有设计师敞开大门，“只要想和我们合作，设计师可以是知名人士，也可以是刚走出校园的年轻人。”设计与匠艺的结合需要付出巨大的心力，“在确定了日本传统工艺方面的人选后，我们就开始制作有关他的资料，包括作品特征、制作工艺、商品的价格范围、制作过程的视频等。然后，把这些资料寄给所有的设计师，这是我们工作中最辛苦的部分。之后，设计师们会把各自的设计送到我们手上。总之，我们是来者不拒，看过所有作品后，最终我们会从中选出符合HANDS on DESIGN风格的作品。然后，再把这些设计分别送到匠人手上，和匠人一起决定对哪个设计进行商品化。有的匠人会只选1个设计，也有的匠人会选3到4个设计，然后制成作品。有时候，匠人选择的设计并不是我们认为最好的，但是，我们一直都是优先考虑匠人的意见。”

几年之间，HANDS on DESIGN就陆续召集了80多位设计师，推出了上百种产品。椎名香织相信，通过各种尝试，可以跨越文化的隔膜，在意大利和日本之间，架构起一些无形的桥梁，穿越时差的局限，造就新的美学规则。

上: ALBERO PRIMO: Designed by Roberto Sironi, Manufactured by Loranze Franceschini (木头+超轻玻璃)
下: W FACE: Designed by Tomoko Mizu, Manufactured by Ercol Moretti (模拉玻璃)

《造物者》:你小时候生活在日本,对于日本的工艺和民艺有哪些印象深刻、难以磨灭的记忆?

椎名香织:工艺和民艺其实是不问的,我还很清楚地记得当时的生活。我的父亲是国立农林试验场的研究员。我6岁之前,我们都住在试验场的宿舍里。那时的宿舍是很传统质朴的日式房屋,有传统的实木浴池,榻榻米的房间,把腿伸进被炉里,坐在地上吃饭,是一种很日本化的生活方式。当时生活中榻榻米的味道,躺在上面的肌肤触感,还有实木浴池那种温柔舒适的触感,我现在都还记得很清楚。

《造物者》:你从日本移居意大利已经有30年了,作为一名设计师,你是如何逐渐融入欧洲的设计环境的?

椎名香织:刚到意大利的那一年,每天出门前我都会告诫自己:“如果能活着回家,不管多大的事情,都应该能找到解决的办法。”我每天都在这样的刺激下度过。在意大利呆了一年半以后,我进入了当时有名的设计事务所,作为设计师正式开始工作,从此以后,常会因为习惯的不同而不知所措。

意大利工作室的环境很自由,没有日本的年功序列(这是传统日本企业的特征之一)。在意大利,如果不能将自己的观点清楚地表达出来,会被认为是一种无能。而我从小在日本受到的教育,是不能和上司或者年长的人顶嘴。当我在意大利看到年纪轻轻的设计师直面首席设计师提出异议,我很吃惊。他们讨论的势头越来越激烈,不知道哪一方开始提高分贝吼叫,大声争论,我当时竟会感到不好意思。现在回想起来,还会忍不住笑。

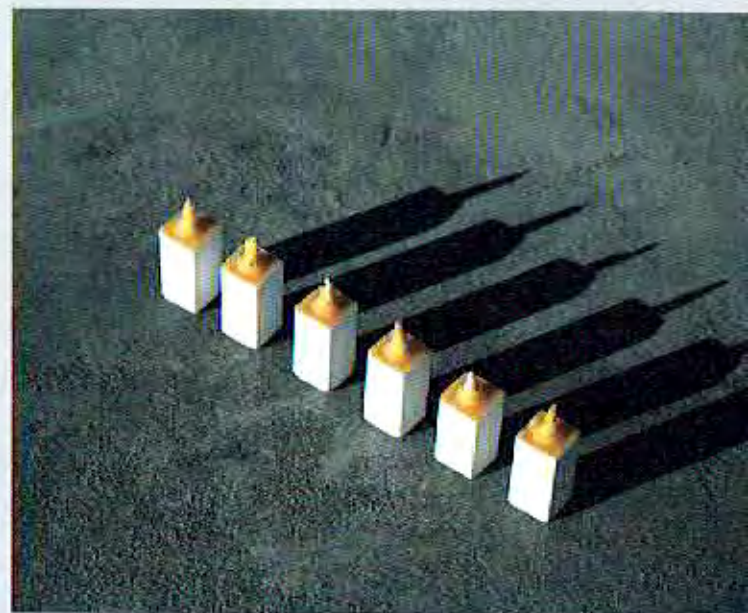
我这一代设计师会同时接触到制图台和CAD软件,会在工作室中将建筑、室内设计、产品设计的模型都按照实物原本的大小进行制作。这种经历奠定了我的基础。创作的时候不是坐在电脑面前,而是亲自动手,做模型,和匠人进行激烈的讨论。木工、裁缝、铁匠、铸造师、制陶人、硝子师……和各行各业的资深匠人们一起,不断地交换对新项目的意见,一步步推进。在这个过程中,我对匠人们产生了由衷的尊敬之情,他们的性格也很好,我们会开开玩笑,聊得很投机。

那之后的15年时间里,从建筑、室内设计到产品设计,我积累了很多非常宝贵的经验,然后开始独立出来,做自己的设计事务所。在2013年和2014年,我们举办了一个以“6名日本女性和意大利传统工艺”为主题的展览,这是HANDS on DESIGN成立的契机。2015年,HANDS on DESIGN品牌正式成立,主旨是通过手工艺人和设计师的携手合作,共同打造适合现代人日常生活所需的产品。

《造物者》:HANDS on DESIGN有90名设计师参与其中,在设计师的选择上有什么标准?

椎名香织:HANDS on DESIGN其实并没有选择设计师。我自己是设计师,非常清楚那些不太知名的设计师向公司提出自己的创意是一件多么不容易的事情。

HANDS on DESIGN向所有的设计师开放,来者不拒。只有一个条件,就是需要在西方生活。之所以有这个条件,是因为

QUADRO: Designed by Shina-Nandi Design, Japanese rice candles, Manufactured by Warousoku Daiya (和路烛大屋)

“设计师的使命是努力催生出合乎伦理的新创意。创意是多方面的,可以将不便利的东西变成便利的,给旧事物打造出新的魅力形态,或者赋予事物新的用途,创造出新的功能,和未来产生关联。”

HANDS on DESIGN的产品需要融入西方的生活方式,在西方日常生活中被使用。在收集到的所有提案中,匠人和HOLD会一起讨论决定,从中选出最符合的提案作为新的项目。

《造物者》:那么你怎么看设计师和匠人的关系?

椎名香织:我觉得设计师和匠人的关系最好是互相刺激。世代传承着传统技艺的匠人和勇于挑战新事物的设计师应该给予彼此以灵感的碰撞,努力协同合作,催生出适合我们现代生活的魅力产品。

《造物者》:你觉得设计师的使命是什么?

椎名香织:我觉得设计师的使命是努力催生出合乎伦理的新创意。创意是多方面的,可以将不便利的东西变成便利的,给旧事物打造出新的魅力形态,或者赋予事物新的用途,创造出新的功能,和未来产生关联,不论创造什么东西,都能在各方面帮助到人们。

DONDOLINO: Designed by Setsu & Shinobu Ito, Manufactured by Maruyoshi Kozaka (丸善小坂・漆玻璃)

“设计师和匠人的关系最好是互相刺激。世代承袭着传统技艺的匠人和勇于挑战新事物的设计师应该给予彼此以灵感的碰撞，努力协同合作，催生出适合我们现代生活的魅力产品。”

FIORIDI FILO: Designed by Ludovico + Romanelli, Manufactured by Kansami Tsuji (金網辻)

DERVISHE: Designed by Karim Rashid, Manufactured by Erre Soffiana (磁器玻璃)

《造物者》：如今一提到日本文化，大多数人都会想到禅，或者本尼迪克特(Ruth Benedict)写的《菊与刀》，你在意大利生活、创作多年，你觉得意大利的文化、艺术和工艺有哪些特质呢？

椎名香织：本尼迪克特写《菊与刀》是70多年前的事情了，日本的样貌也发生了一定的变化。如今，人们所熟知的日本文化还有动漫、涉谷风等等。但我觉得，不管外表看上去发生了多大的改变，日本的国民性在根本上也许并没有发生太大变化。

意大利有着相当深厚的文化根基，有着2000多年的浓郁文化氛围，意大利的艺术和工艺都是在这种文化背景下衍生出来的。

日本也好，意大利也好，都可以说是审美意识很高的国家。但是，日本更注重经济效益，很多老的东西会被新的替代，从文化上来讲，从禅文化到动漫、涉谷风，这些转变是有一定文化落差的。但是在意大利，即使经济效益不好，也会去尽力修复和保留那些古老的东西，总体来说文化转变上的落差比较小。

中国的年轻设计师可以在观察世界的同时，怀着自豪的心情营造出一片属于自己的天地，打造出拥有中国特色的东西，而不是一味地模仿日本或者欧洲。

《造物者》：你对中国的年轻设计师和匠人们有什么建议吗？

椎名香织：HANDS on DESIGN这次特别选择了近百种作品来到中国，与千匠文化独家合作，在上海、成都、重庆等地举办展览，进行文化推广和销售，希望能引起更多的关注与交流。

毫不夸张地说，在漫长的历史中，中国对全世界的文化都有影响，现存的传统工艺多多少少都和中国文化有着千丝万缕的关系。在近代史上，中国在文化层面上发生过激烈的动荡，我想这是因为中国人的DNA中源源不断地流淌着丰富的审美意识。

我觉得，中国的年轻设计师可以在观察世界的同时，怀着自豪的心情营造出一片属于自己的天地，打造出拥有中国特色的东西，而不是一味地模仿日本或者欧洲。而匠人嘛，肯定会常常因为价格的竞争而感到苦恼不已，但我还是希望，世界上那些优秀的匠人能够很好地利用设计和宣传为自己加分，创作出更多被世界赞誉的作品。

左：TATEYAMA/Designed by Giulio Leocchetti, Manufactured by Shibaji Ochiai (落合芝地・漆器)；右：HAKU/Designed by Roberto Sironi, Manufactured by Ogatsui Ishi (横田利)

PLIAGE SET: Designed by Denis Guidone, Manufactured by Risogama (李荘家・有田焼)