

Scan to Follow

2022年春季，十二组生活工作在中国香港的年轻设计师集结在由信言设计大使主办的“未·共研社”（Design Trust Futures Studio，以下简称“DTFS”），在“传与创：生肖新说”的主题下，各自完成了一件对应十二生肖的设计作品，通过一系列的圆桌讨论、分享会和工作坊，共同讨论文化遗产和设计创新的关系，在传与创的对话中同时注视过去与当下，并在前者中试图找到关于后者的回答。随着不久前香港故宫文化博物馆的开幕，这十二件新作与大师原作们一同在士林馆中陈列亮相。

2022年7月2日“未·共研社”的12件新作品，与12件“十二生肖”大师原作一同在香港故宫文化博物馆的士林馆（Scholars Commons）亮相，士林馆为一处文化流动空间，用作举办不同类型的文化聚会及活动。

2008年，由中国香港设计师刘小康创办的文化实验室策划推出了长达十二年的项目“十二生肖”（Project Twelve），自鼠年开始的每年邀请一位出身香港的著名设计师或艺术家，对传统十二生肖进行再次想象和创作。

2022年春，由信言设计大使开启了新一届的“未·共研社”，与香港故宫文化博物馆合作确定了主题“生肖新说”，再次邀请了当时参与经典的“十二生肖”项目的设计大师们担任工作坊导师，帮助十二组生活工作在中国香港的年轻设计师在三个月的时间内完成又一次对十二生肖的重新演绎。

2022“未·共研社” (Design Trust Futures Studio) 视觉及设计评议会

卷宗Wallpaper*采访了参与工作坊的十二组年轻设计师以及信言设计大使的联合创办人与执行总监、“未·共研社”主策展人姚嘉珊 (Marisa Yiu)，进行了一场关于设计创新、文化遗产、可持续发展的对话，深入探讨设计师作品背后的灵感及讨论的议题，理解设计工作坊的宗旨。

PART 1*

卷宗对话 12位/组设计师

鼠舍

House of Rats

彭展华 Bob Pang

“鼠舍”，彭展华，2022
直径27厘米，高19厘米：水泥表面，回收PET塑料，金箔

日常生活中，我们很少遇到老鼠。老鼠总是躲起来；然而，出于好奇，它们一直在观察人类。作为最细小的传统生肖，这种生物与人类之间的有趣关系引起启发：究竟一个想像和抽象的老鼠生活空间会是怎样的？“鼠舍”是一套具实验性的器皿，由两部分组成：一块比例匀称、由本地工匠打造的铜色铁盆和一系列结合3D打印技术及可持续水泥工艺的雕塑。水泥老鼠描绘出各种抽象的姿势，例如睡觉、攀爬、观察、行走等。在它们的姿势基础上添加功能，雕塑变成了花瓶、茶壶、器皿、香台或任何可以自由想像的功能。该作品是与以台湾引进的环保水泥技术制作表面处理的刘端铭（倒模工作室）及郑梓阳共同制作。

左：大师作品，“刘端铭 (Lau Lau)” (刘建文，2008)
右：学员设计作品：“鼠舍” (2022)
导师：阮嘉珊、陈日荣

Q&A*

问答环节：

彭展华Bob Pang

专栏作家、DOCOMOMO成员及注册建筑师
香港大学建筑学硕士
曾于伦敦、维也纳及上海从事建筑设计事务

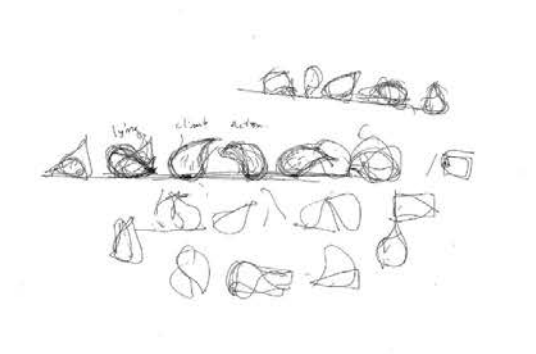

W *：还原老鼠的皮肤纹理和想象它的“房舍”这两个概念非常有趣。你在之前对香港粗野主义建筑的调查中也非常关注建筑的混凝土表皮以及构造细节。可否介绍你这一次的设计灵感？

彭展华：受到卢志荣老师的启示，我的设计始于叙事，每个生肖都与我们生活在一起，而作为建筑师，去想象它们的生活环境空间是一件很自然的事情。我在设计陈述中提到：“日常生活中，我们很少遇到老鼠。老鼠总是躲起来；然而，出于好奇，他们一直在观察人类。作为最细小的传统生肖，这种生物与人类之间的有趣关系引起启发：究竟一个想象和抽象的老鼠生活空间会是怎样的？”我觉得这件作品其实就是为了引发这样的好奇心。

“鼠舍”是由一个圆形铜托盘和容纳其中的四只姿态各异的老鼠组成。这些老鼠均去掉了明显的特征，比如老鼠的耳朵、尾巴、胡须以及尖鼻。我的本意即是仅保留其皮毛，通过手工混凝土来表现，并让所有人在触摸这组物件时都觉得他们在摸一只真正的老鼠，从而挑战对这一传统生肖的恐惧。这种可以触摸的混凝土是在2021年“粗！未知”的香港粗犷建筑展览期间我和 Mig Lau（刘頌铭）共同探索的一种技术。

“鼠舍”的概念图及制作过程

W *：还原老鼠皮毛的质感是否困难？在你的设计中又具体使用了哪些物料和技术？

彭展华：Mig Lau 是一名混凝土艺术家，曾试图用新的水泥混合比例创造厚度仅为一毫米的薄层，消除水泥通常给人的厚重感。皮毛的纹案是提前印制在模具上，然后通过整体的进行混凝土表皮倒模，这样的过程中艺术家其实无法再做修改调整。这种撇清面层（skim-coat，一种环保水泥材料）技术，可以让顺滑的毛发线条和厚重的混凝土质地共

件，但同时也赋予了它们外力的控制以及大颗粒的粗糙表面，能够凸显鼠类特征与反“泥土”皮肤”下，我使用回收塑料，3D打印了每个物件的表皮。特别设计的粗糙表皮也是为了能够留住水泥基涂层面。物件的内部是回收的PET1塑料，确保满足基于物件功能所需要的食品安全标准。

特别设计的粗糙表皮是为了能够留住水泥基涂层面

W*：除了老鼠的皮毛，对于尺度和功能的思考——考虑到你的建筑背景——是否也影响了鼠舍内部空间的形成？

彭展华：对，它影响了各个方面。举个例子，四只姿态各异的老鼠描绘了它们本身在室内的日常活动：睡觉、攀爬、观察和行走等。每一种形态背后又有着一种功能：花瓶、碗、盐瓶、胡椒瓶、香台又或者任何使用者可以想象到的功能。另一个组件，圆形托盘则在这里定义了一个边界，通过控制托盘空间界面实与虚的关系，创造了一个看与被看的情景。这些都和我的专业背景有关。

曦月

From Sun to Moon

周健龙 Ken Chow

“曦月”：周健龙，2022
长20cm，宽10cm，高10cm；木

牛，象征勤劳、坚韧、朴实。如同百丈禅师“一日不作 一日不食”，农民日出而作日入而息，从农业社会体现牛的精神。鲁班枕，过千年前的传统木工技术-形态上呈现牛角精髓。为配合日出日落的天色用了颜色偏红的花梨木。枕功贴上的金箔回应了张义老师为“十二生肖”制作的生肖牛作品。日出与日落，工作与休息；从生生不息的循环，看待生命的必然。

右：学员设计师作品：“曜月”（2022）
左：大师作品，“二牛（Yeeox）”（张义，2009）
导演：王伊莎、刘小娜

Q&A*

问答环节：

周健龙 Ken Chow

设计师，创办“一木工房”

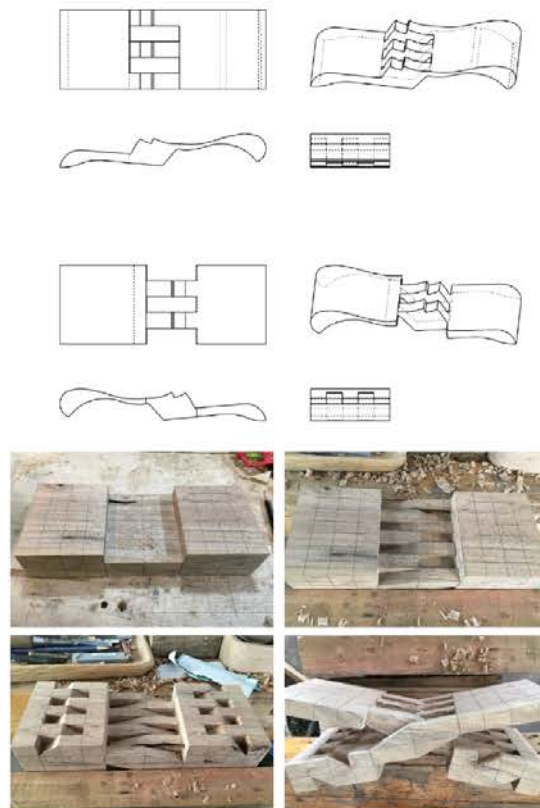
名字源自“一屋子”与“木工”，希望作出能用一屋子的家具
旨在探索和重新思考真正的木工工艺与木工机械操作的分别
重拾香港木工文化，寻根究底

W*：你的作品借用鲁班枕的形式回应了“传与创”的主题。你对生肖“牛”设计的最初理念是什么？

周健龙：在构思主题的过程中，我首先思考牛代表和象征什么。怎样使大众从作品感受到牛的精髓，亦令这个概念只适用于牛这个生肖。同时加入传统木工工艺的元素。

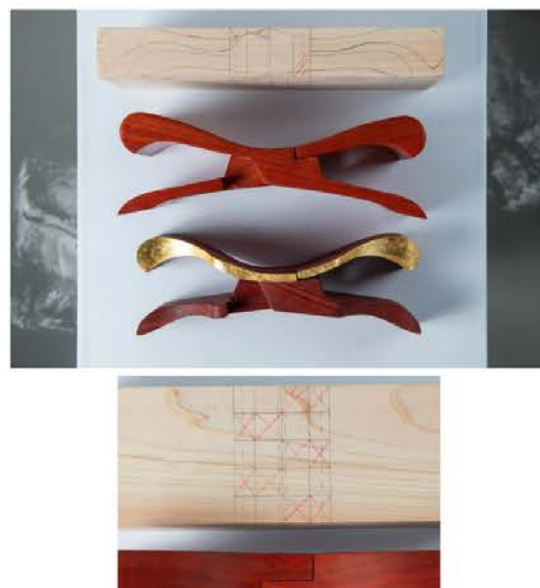
牛象征勤劳、坚韧和朴实，如同农民日出而作日入而息。借此想要从农耕社会出发体现牛的精神。日出与日落，如工作与休息，从生生不息的循环，看待生命的必然。牛代表工作，鲁班枕代表休息。而鲁班枕传说是2600年前鲁班发明，因而也多了一份传统木工工艺的含义。

“瘦月”的构造图及制作过程

W：向鲁班致敬似乎也决定了你的设计本身对匠人技艺的强调。社会学家理查德·森内特（Richard Sennett）认为，匠人技艺“表露了一种基本且持续的人性冲动，一种纯粹为了把事情做好而认真工作的欲望。”在你的最终设计中，你曾想把设计不同阶段的演变展示出来。你是否认为自己的实践会更加注重持续不断试验的过程，以修正最初的概念？概念与设计又是如何在这一过程中进化的？并且导师在其中具体扮演了什么角色？作为匠人本身，你是如何看待追求技术工艺和满足社会需求之间的关系，或平衡？

周健龙：在我心中，传统木工是一种古人智慧，值得让更多人欣赏，但如果以香港的经济角度而言，科技已经解决了一切实用性的因素，不需要再用上传统木工的技术。所以这件鲁班枕希望表达出有一些技术，是现代科技难以取代的。而且两千多年前的古人已经可以单单使用手工工具，就能够对一件原木作出“转变”（transformation），将其变成一件件生活用品。亦因为这种民间工艺的生活用品，令我曾经自我质疑，它是否有资格进入展览馆。幸好，导师王伊修告诉我：“展览用的器物，很多时是有最好的民间工艺传入，所有民间器物做到极致，都能够变出大器。”而当中最大难度，是希望这件作品在观赏之余亦能够被真实使用，符合鲁班枕的存在意义。所以整个制作过程是不断在观赏与实用之中更改和实验。

周健龙：不断进修、提升技术，这仅仅是个人的进步。对我而言，应该应百善。不同人对不同产品在不同情况有不同需要，了解对方真正的需要而作出合适的建议（技术），才是专业的表现。

虎册

Tiger Palette

梁康勤 Niko Leung

“虎册”，梁康勤，2022
长115cm、宽8cm、高14cm；石制品（香港土壤），纸册

老虎，在亚洲文化里有勇敢自信、威猛有力、驱凶避邪的象征。设计师属虎，有点迷信，喜欢相信性格里的决心和坚持是生肖带来。在中国，老虎图案会被描绘在挂画上，或是以立体造型造成门环，以用作居家护符之用。中国的民间工艺、宫廷物品、或是军事用品都不难看到老虎的图像。从古至今，老虎是一个威猛的神话守护者，也是一只诙谐大猫。设计师对古人与虎的故事和想像感兴趣，它反映着人类对平安美好的一种期盼、一种希望。西藏虎毯是一个现代的设计物品，丰富的虎皮图案可以为空间带来生气。而虎毯本是瑜伽修行者用来打坐冥想的坐垫，他们相信虎皮图案可以驱赶蚊虫鼠蚁和一切杂念，虎毯是一个“旅程”的陪伴者和盛载体。

“虎册”，一册图像旅程的开始，带我们进入古人对老虎的一些梦与事。造型受牌坊启发，两侧以地盘回收泥土研发成陶的手造砖（香港土壤）支撑而立，两百个明亮渐变的颜色页折叠成册，让指尖游走在人虎梦事的零碎画面当中，仿佛走进一个迷你档案、图书馆、展示。

右：李奥设计馆作品：“虎册”（2022）
左：大师作品，“卧虎”（许诚毅，2010）
导师：许诚毅、卢志庆

Q&A*

问答环节：

梁康勤 Niko Leung

设计师，自小居于香港
设计足迹涵盖产品、材料、装置及空间设计
荷兰阿姆斯特丹设计学院本科
曾是香港几间创意书局视觉艺术、空间研习及设计课程的老师

*虎册”作品细节

W*：用老虎图案作为设计中的核心元素非常有趣。在你的设计中，你建立了一个关于不同文化中虎皮纹路的档案图册，而阅读它的过程似乎回应了一些文化中坐在虎皮毯上休息的（时空）经验。可否分享

下你的设计灵感？作为属虎人，你自身对人与老虎的关系如何理解？
并且这种认知是如何引导你的设计的？

梁康勤：我对作品的文化层面非常感兴趣，比如，具体的物件是如何被使用的？它们又是如何以及为何被制作的？尤其就古老的物件而言，常有一种虚构的、幻想的以及神秘的感觉。在设计这件作品时我特别留意了虎皮毯和老虎画。老虎是一种强大的动物，作为顶级掠食者它一无所惧。人们常对这种动物感到痴迷，并且相信它可以除魔保平安。在亚洲文化里，老虎是一个神秘的守护者，但并不总是被描述成严苛的战士。有时它也是人们期望建立某种联系的古怪大猫，就像许多西藏虎毯所表现的那样。

“虎册”的圖片素材及印刷制作

梁康勤：受虎毯原本的功能——被瑜伽士用于打坐和冥想——启发，“虎册”是一场有关时间和空间的想象的远征。虎皮图案常被认为可以帮助远离蛇虫爬兽的干扰。它可以为你提供一段旅途，可以将你带到特定的空间中并遗忘掉时间。

向左滑动查看：“虎册”制作过程

W *：那么为何还在设计中同时选择“砖”的元素？并且用了哪些材料？

梁康勤：“虎册”是被两块陶瓷支柱扣在一起的，支柱的材料是从本地建筑工地回收的土壤。砖块在这里表达了一种稳定性；寓意上而言它们创造了一道“门”、一个“牌坊”、一个入口。一种最基本和最悠久的建筑材料（自公元前7000年开始就为人类提供无数庇护空间）的联系；在实际功能上，它们使作品得以更加灵活地展现。

制作砖块的黏土源于我们从2011年开始的一个研究项目。得益于信言设计大使，我们能够开始这段充满挑战的旅程，将建筑工地回收的废土转变成可以用在工业设计和建筑设计中的有用材料。根据我自身在陶瓷制作行业的工作背景，我们成功配出一种可以用在陶轮上的黏土。作为一个正在进行的项目，我们还在继续回收原本用于垃圾填埋的废弃土壤，并对其升级再利用。

双兔

Double Rabbits

苏畅 Su Chang

“双兔”，苏畅，2022
长33cm，宽28cm，高6cm
木、木打印物料、黏土、仿木打印物料、纸黏土

“双兔”通过兔子双耳的抽象造型融合两种中国传统食具——筷子架与鼓油碟。设计结合传统手工艺与数位技术（黏土模型、木工雕刻、摄影扫描、激光切割、3D 打印），综合传统木材与新材料（樟木块、胶木板、纸黏土、木塑、软木打印丝线等）探讨创造新的当代木艺语言。雕塑家萨黛如2011年大理石雕刻作品“如兔”背后的创作故事给予了设计师莫大的启发。设计师将传统雕刻的「几何近似」技术转译为从二维绘图到三维空间的建筑过程，通过对空间的关注将雕刻与建筑两大艺术领域联系起来。设计由康清华及梁昊桦参与合作并获 Bespecial 木雕工作坊协助。

左：大卫作品，“双兔”（伊佩拉，2011）
右：李锐设计的作品，“双兔”（2022）
来源：伊佩拉，新绿网

问答环节：

苏畅 Su Chang

苏畅设计研究室主持建筑师、著作撰写与写作

现于香港大学任教建筑设计

设计实践通过当代文化反历史建筑模型

在建筑与地景之间寻找公共生活的空间场所

设计研究项目注重跨学科合作，以打破学科与知识的壁垒

W*：你的作品强调了“双重性”和“多重性”，当然这不仅是因为作品的名称“双兔”（Double Rabbits），还有你对多重功能和抽象形态的应用，以及随之而生的“模糊”（ambiguity）与“消解”。这其实让我想起了《木兰辞》中的“双兔傍地走，安能辨我是雄雌”。在你之前的项目“在过重的世界浮游”（To Float in a World too Heavy）中，“多重性”和“模糊性”也在你对“房子”（house）与“家”（home）的研究中有所强调。可否讲一讲你对双重性和这种模糊性的认知？

苏畅：作为建筑师，我们时常背负着自现代主义而来的“形式服务功能”的既有观念。但是当代生活已经变得愈发个人化，你很难去预测人们想要什么。什么样的人会使用你的设

计，以及他们的想法和期望会如何随着时间的推移发生改变。在我的设计工作室里，我们经常问自己：该如何脱离形式与功能之间对立限定的束缚关系，并创造可以激发多重功能并存的新形式。以此，我们想象我们的设计是一种可以支持未来发展演变和适应的“空间基础设施”（spatial infrastructure），鼓励可持续性、多元性和参与性。

“双兔”这件作品让我们可以去在小尺度层面上反复试验这一想法并得到反馈。根据不同的制造技艺，我们不断地推演方案，认识到材料和工匠技艺也可以加入形式与功能的关系中，并且通过用户的参与，可以使作品释放出更多的潜能。

“双兔”的设计过程

W：“朱·共研社”的工作坊进程如何影响了你的设计？是否介意和我们分享一些关于导师或者其他学员具体的故事或者细节？

苏畅：有 Cynthia（萨黛如）做导师我非常幸运。虽然她在意大利，只能在线远程提供建议，但她分享自己的制作过程和技术，还是给了我很大的启发。事实上，我最终的设计很大一部分灵感来自于对“在建筑和雕塑之间建立联系”的尝试，还有对“这两个领域如何通过空间创造艺术表达”的重新思考。

“双兔”制作过程

苏畅：在这个过程中，我也得到了很多设计师学员的帮助。Ken（生肖牛的设计师）非常慷慨地把我介绍给了他的木匠专家朋友。我和Ken也有过一场关于对比木刻与木工不同技艺的非常有趣的讨论。Jacqueline（生肖马的设计师）和我也进行了很多对话，不仅因为我们都曾受训成为建筑师而有着很多共通的语言，还因为我们两人共同遭遇的“设计-反馈-更改”的不断制作与生产的反复过程。我们一直在分享彼此失败的经验教训，所以很开心看到她最终的出色作品！

“新龙”，陈澹人，2022
长56cm，宽21cm，高20cm；树脂、金属漆

为何人要创造龙？什么是龙？21世纪的龙为何物？人与大自然的关系从来是复杂的，大自然为人类带来丰盈的资源的同时，无情的天灾又摧毁无数生命。这种无形的关系需要一个有形的载体，龙就是回应这个需要的设计。龙是一种合成体，由人类熟悉的动物的特征组合而成。但由于它是一种幻想出来的生物，所以它并没有任何固定的形态、大小、性格，它的特征甚至可以按照需要而任意改动，例如不同数目的爪去代表不同社会阶层。虽然龙的外型特征并没有固定形态，但驱使人类创造龙的动机却是源于对大自然的恐惧及敬畏。

“新龙”刻意回避龙的具象特征，以龙的主要构成元素，恐惧与敬畏为概念。从汉字“恐”出发，外形受西贡郊区湄边洲奇特的石柱形态启发，塑造成为如结晶石般的形态，以表达对大自然的敬畏，以及我们身处的环境的地质遗产。

前：学员设计作品，“新龙”（2022）
后：大师作品，“龙行”（刘家宝，2012）
导师：刘家宝、靳埭强

问答环节：

陈浩人 Adoniam Chan

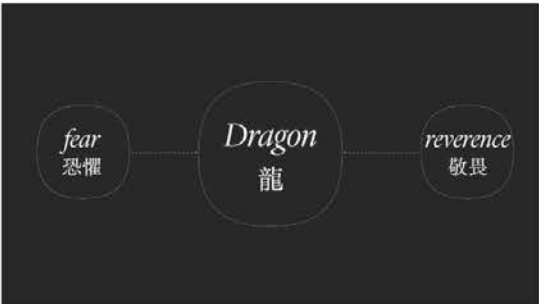
字体设计师、平面设计师及音乐人
毕业于香港理工大学设计学院视觉传达系
deTou2020及deTou2021的联合策展人

W*：有别于更具象的原大师作品，你选择了一种不同的形式来表达龙这一生肖。你的作品名称“新龙”（Dragon of Our Time）也实现了对这一神话动物的重新想象。可否讲一下你的灵感来源？

陈浩人：因为龙是十二生肖中唯一的神话动物，我觉得我需要去研究人们创造这一动物的逻辑。人类和自然的关系是复杂的，毁灭性的自然现象可以让生活变得不确定，但自然也同样提供了维持人们生活的物质来源。这种关系既恐惧又依赖。人类需要一个具体的对象来表现这种紧张的关系，因此他们设计了龙。龙是从人类熟悉的动物的特征中提取的融合

种，亦为万物的元形与本源。然而和龙形最相类似的是，龙是一种开放的概念，它拥有明确的特征，大小或属性，甚至龙爪的数量也可以根据设计的需要而有所不同，以表现不同的社会等级。但促使人类创造龙的内核仍是恐惧与敬畏。在形式上，我的灵感来自于西贡薄屏洲独特的地理景观，是对壮丽自然的致敬。

恐 → 恐

“新龙”的概念生成：从汉字“恐”出发，外形受西贡郊区被切割奇异的石柱形启发了，塑造成为如雕塑石般的形态

W *：你的作品名称“Dragon of Our Time”也暗示了一种对当下此刻的回应。请问你如何理解“我们的时代”（Our Time）？通过你的设计，你想要表达什么信息？

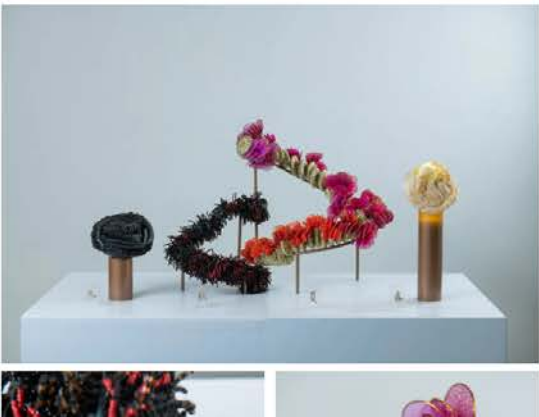
陈清人：『新龙』又或者『我们时代的龙』暗示了我们时代的『恐惧』，最初让人们创造龙的那种恐惧或许是对自然的不确定性的恐惧，而我们时代的恐惧可能是无所不在的病毒。如果古人的恐惧被转译成了龙的形象，我们是否可以把我们当下的恐惧转译成其他全新的形象，来解释/消除这种关系的紧张？

蜕变

Metamorphosis

吴燕玲 Elaine Ng

“蜕变”，吴燕玲，2022
长36cm，宽27cm，高12cm
金属、磁石、织料、乳胶、尼龙、玻璃珠

对设计师来说，生肖提供了一个“人曾与兽”的一个空间。本作受蛇鼠诗画的一面启发，聚焦蛇的细节变化，由此将作品称为“蜕变”。蛇是灵活而多变的，正如人类自身。我们所有人在生命中均会经历数次蜕变和身份的替换。作为叙事与设计过程的一部分，设计师从与风水师的对话了解从人本角度观看的蛇，及出生月份如何影响个性。春天是蛇最轻盈的时候，它刚刚完成蜕变，象征了重生；夏天的蛇为了吸引异性变得五彩缤纷，象征了创造；秋季正在打猎的蛇都具危险性，象征了攻击；冬天的蛇回归冬眠，象征了聆听。

在本作中四种不同的物料和功法代表了四季：倒模、针织、穿珠，以及3D打印。蛇在这里以四种形象登场：春季刚脱皮的蛇是一块半透明的天然乳胶；夏季和秋季的蛇以多个以人手刺绣而成的磁化模组组成，使人可以把蛇自由组合成喜欢的形状。冬天的蛇以高质量的物料3D打印制成，展现了完整的天然循环。

右：学员设计课作品，“蜕变”（2022）
左：大师作品，“蛇舞”（陈瑞麟，2015）
导演：陈瑞麟、王伊莎

Q&A*

问答环节：

吴燕玲 Elaine Ng

The Fabrick Lab创办人，英籍华裔物料设计师
研究纺织品、电子产品、仿生科技、室内设计及装置艺术
毕业于伦敦中央圣马丁艺术与设计学院

*蜕变“作品细节”

W*：你的作品取名“蜕变”（Metamorphosis），时间与季节变化似乎是你设计中的重要元素和维度。同时，这个作品也暗示了对场地和环境的回应，这种回应在你之前的作品比如“Return to Place”中也有所体现。在“禾·共研社”2019的项目《创新的文化遗产》中，你的作品“凤凰舞动”（Dancing Phoenix）也强调了这种对周遭环境的反馈，例如不同阳光和温度下作品产生的微妙变化。可否谈一谈你对于设计（其材料和表现形式）与场地（时间、光线等）之间关系的理解？

吴燕玲：“变化”（transformation）是我在创作中一直有所贯穿的主题。比如我喜欢去思考自然是如何影响不同的物料和工艺，进而影响设计的生成。在这次生肖蛇的创作中，我特意研究了蛇的灵活多变。春天是蛇最轻盈的时候，它刚刚完成蜕变，象征了重生；夏天的蛇为了吸引异性变得五彩缤纷，象征了创造；秋季正在打猎的蛇最具危险性，象征了攻击；冬天的蛇回归冬眠，象征了歇息。而这一过程正如人类自身：我们所有人在生命中间会经历数次蜕变和身份的替换。对我而言，中国传统生肖提供了一个“人兽互通”的空间。在自然的影响下蛇完成了四季的蜕变，在自然中人类最终回归尘土。我的设计即是对这种与自然密不可分的关系的回应。

*蜕变“春”的拍摄制作过程

W*：对蛇蜕变过程的思考也隐含了一种非线性的时间概念。它随着

季节/时间循环往复，开在某个时刻就得重生。在你的设计中，对日常物件/材料的使用是否也回应了这种“蜕变”和“重生”的理念？

吴燕玲：是的，材料也可以通过不同的工艺赋予其新的属性或功能。我的设计中使用了四种不同物料和工艺代表四季——陶模、针织、穿珠以及3D打印。除了用半透明的天然乳胶去表现春季刚脱皮的蛇和3D打印的冬眠的蛇，我在设计中使用很多磁化模组，想通过组合的方式创造不同季节的不同形状，但磁化模组本身会给人非常冰冷的感觉。为此我结合了中国传统人工制绣的工艺，去平衡和软化磁化模组的“攻击性”，同时也让组合方式变得更加灵活。

“生态唐三彩驹”，翟凯怡，2022
长25cm、宽12cm、高25cm；盒升级再造玻璃及塑胶，木底座

三彩是一种使用釉料或釉料在中国陶器上进行的多用途装饰，主要由铜、铁和钴混合制成，在乳白色背景上形成生动的蓝色、绿色、琥珀色和黄色光谱。唐代（618-907）三彩釉陶是中国古代陶瓷烧制技艺的瑰宝，是盛行于唐代的一种低温釉陶。它通常被称为：唐三彩。

“生态唐三彩驹”是对唐代三彩釉的致敬和尊敬。采用加热碎塑料的技术，以测试、试验和创造一种新当代版本的釉料，使用有助于可持续性的升级材料。通过重新创造新釉和制作这件艺术品，创造新的理念和对环保意识的对话，以回应当前环境问题意识。唐三彩是数百年前流传下来的宝物，影响着千千万万。这个可持续的新一代三彩借鉴了传统的现代方法，希望能够激发和推动下一代的对话。提醒马俑通常是三蹄落地，右前蹄抬起，这个也是象征一种尊重和敬意。设计师亦受新基建为“十二肖”设计的马启发。马的身体是用再生玻璃制成的，其想法是尽可能地保持马的实际形状和颜色但尽可能用抽象和“通透”的方式展示，将注意力集中在由 100% 再生塑料制成的马鞍上。马的半透明玻璃与周围环境融为一体，突出马鞍的焦点。这件艺术品是从社区收集塑料瓶和玻璃瓶制成的，象征着社区力量的赋权和聚集，以解决全球可持续发展问题。

右：学员设计作品，“生态唐三彩驹”（2022）
左：大师作品，“马（eHorse）”（新基建，2014）
来源：新基建，罗伟基

Q&A*

问答环节:

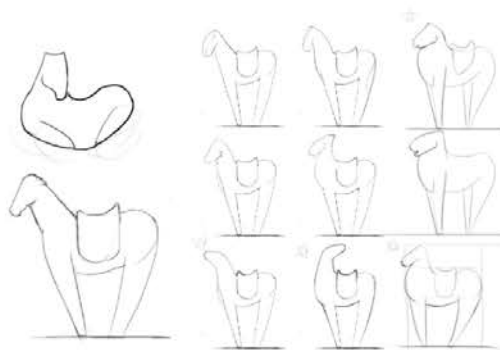
霍凯怡 Jacqueline Chak

EDIT&EDITECTURE联合创始人，毕业于伦敦大学建筑系
致力于把环保元素融入设计项目上
期望通过设计向客户、社会甚至世界作环保贡献

W*：你和原大师作品均非常强调马的身姿，但在你的设计中色彩变得同等重要。你提到你的设计灵感来自于唐三彩。请问你是如何处理唐三彩的体态并还原其鲜亮绚丽的色彩？可否分享一些设计过程中有趣的细节？

霍凯怡：在作品中，马抬起的右前蹄是来自于原唐三彩中的体态，象征一种恭敬。当我在学习靳埭强博士的大师作品时，我希望可以继续通过这一形态表达我对靳博士的作品尊重以及我对唐朝珍贵的三彩艺术的敬意。受靳埭强博士的启发，我的设计试图尽可能地保持抽象、极简和通透，将注意力集中在由100%再生塑料制成的马鞍和其色彩上。我们的研究从奔跑的骏马一步一步地变成现在这个比较当代的抽象形式，隐去了马的大部分明显特征，包括马尾的摆动也被细致地融入了廓形。鉴于马鞍是人与马之间的基本联系，马身在作品里成为了一个抽象的结构和马鞍（这种联系）的基底。

“生态唐三彩”的造型构思和制作

W*：马的体态和色彩是对唐三彩的致敬，而你对回收材料包括塑料与玻璃的使用又是对当下气候变化和可持续发展等议题的直接回应。在卡尔维诺《看不见的城市》（Invisible Cities）里，里奥尼亚城（Leonina）丢弃的不仅有“坏电灯泡、报纸、瓶罐、包装纸”，还有“百科全书、钢琴和瓷器餐具。”在一个日日求新的城市里，瓷器与瓶罐都不过是昨日遗迹中要被运走的废弃。所以某种程度上，这种用废弃瓶罐对“昨日遗产”唐三彩的再塑非常恰当。能否和我们讲一讲你如何看待这种旧新、遗产/可持续性的关系？

霍凯怡：我热爱《看不见的城市》这本小说。几年前在参与威尼斯双年展的一个项目时我有研究这本书，非常喜欢故事里新和旧的种种联系。当我在研究唐三彩中不同的釉色时，我查了很多资料，试图达到对特定温度的控制以获得独特的釉色。通过和本地社区一起回收塑料，然后研究测试塑料的不同组合，我使用了一组升级再造的新型釉料，希望作品可以帮助人们提升可持续性的意识。同时这也是对千年前艺术作品的价值与传奇的致敬。我特别喜欢从历史和传统中学习并找到一种联系，使用新的技术与方法去再创造新的艺术或设计，让其包含了来自于对遗产的理解和寓意，这其实就是今年的工作坊在关注的议题：“传与创”（HERITAGE is CREATIVE GENERATION）。唐三彩是流传了很多世纪的宝物，影响千千万万，我希望这次致敬也可以激发一段关于我们当下议题的讨论并将其传递给未来世代。

“生态唐三彩”的橙色调节

W*：你把这种回收材料的方式称为汇聚社区的象征。在这个设计和你的实践中，均有着对女性主义和集体主义的理解。你通常如何处理/构想设计和社区赋权之间的关系？

霍凯怡：设计中具有包容性非常重要，我们希望我的设计可以和广泛的受众交流。来自一个人或单位的力量可能是有限的，但来自一个社区的力量是无止境的。当个体参与或构建社区或成为后者的一部分时，他们会有一种归属感让他们感到更强大且更易被容纳。当主题具有包容性时，传达信息总是要更容易。对我们而言，设计并不仅仅是我们的主观观点，而是要与人共同分享的理念。如果人们拥有设计的所有权并且成为创作的一部分，人们自然会帮助传达并分享理念，从而产生更大的社会影响。这就是我们的目标：在设计 and 社区赋权之间建立联系。

伴之 Auspicious Cheese

Florian Wegenast
& Christine Lew

“伴之”，Florian Wegenast & Christine Lew，2022
长10cm，宽20cm，高11cm：羊奶酪蛋白粘土

羊是最早被人类驯化家养的动物。因此，在人类文明中羊亦有悠久的历史，特别是对食物文化产生了巨大的影响。在这次的设计研究过程中，两位设计师决定关注和羊关系最为紧密的材料——羊奶。他们受到芝士制作过程的启发，特别是芝士、豆腐在中国的制作工艺，通过从羊奶中提取酪蛋白来制作类似粘土或生物塑料的材料。在这个研究物料的过程中，发现羊奶除了是食品外，更代表了人与羊的紧密关系，象征着养分、生命和财富。设计师由食物启发的还有设计过程中所采用的的制作方法：当他们以羊奶酪蛋白制作粘土，压进模具时，决定了创作一件对人与羊之关系、及物料本身的起源致敬的物件：一个碗。

右：学员设计课作品，“伴之”（2022）
左：大师作品，“羊祥”（卢志英，2012）
导师：卢志英、周艳妮

问答环节:

Florian Wegenast & Christine Lew

创办季季设计工作室 Studio Florian & Christine

曾毕业于伦敦中央圣马丁艺术与设计学院

擅长工业设计、时装设计及材料创新

研究集中探讨传统工艺如何能结合现代科技及当代文化

样图 创作概念

W*：和原大师作品相比，你们的设计似乎更强调人与羊之间原始的农牧关系。可否请你们介绍下最初的设计理念？

Florian & Christine：当我们开始研究羊的历史时，我们了解到羊是第一个被人类驯化的动物，并通过它们的羊奶和身体获取食物与营养。因此，我们很好奇如何通过我们的设计进一步表达这种人与动物之间的特殊联系，然后决定去探索如何用羊奶本身来作为我们的工艺材料。

通过研究，我们了解到羊奶中发现的酪蛋白其实已经被用于制造一种生物塑料。这种生

物塑料在1990年初期已经用于生产和制作，特别是在珠宝行业。因此，我们对羊奶进行了实验，为这个项目创造了我们自己的可塑的类粘土酪蛋白配方：“酪蛋白粘土”（casein clay）。为了制作这种“酪蛋白粘土”，整个过程非常类似芝士和豆腐的制作工艺，最终，因为羊奶本身就是一种食物材料，而我们的工艺过程也比较接近烹饪，我们希望我们的最终作品——一个酪蛋白粘土碗——也能够反映出这种以食物为灵感的创作。

“椰芝”设计团队把羊奶做成酪蛋白粘土

W*：把羊奶做成粘土很有创意，酪蛋白料（Casein）在工业生产中是常用的一种材料，其术语来源于古希腊词牛奶（gala）和石头（lithos），这种对材料的使用、合成与转译，让材料成为设计的主体，最终的作品让我想到了你们之前的项目“香港砖”（Hong Kong Brick），你们回收田野中和拆除的商店的建筑材料，并赋予它们新的生命与意义。请问你们是如何在关注材料本身（以及它背后的技术）和将这种材料作为媒介推动进一步的社会变化和意义之间找到平衡？

Florian & Christine：作为一个材料驱动的工作室，我们的工作重点是可持续或回收材料来创造设计作品。我们工作室的设计方法常常会考虑到特定场地的材料和历史 传统的工艺流程，然后我们将其作为整个研究和设计过程的出发点。这种对材料的关注是基于我们的设计理念：材料的物质性和形态本身就可以讲述一个有意义的故事。

因此，在我们被分配到生月羊以后，基于材料本身的设计方法让我们在这个项目中开始考虑如何使用羊奶。我们想要展示如何将有机成分转译为可以用来模制 铸造的工艺设计材料，最终，这个研究让我们能够重新审视人与家畜之间的关系，以及它们是如何让人类文明得以延续与繁荣。

“得芝”设计团队制作羊奶酪

W*：从羊奶到黏土碗的转变过程是否困难？你们又是如何解决制作和使用这种酪蛋白黏土过程中的难点？

Florian & Christine：用羊奶制作工艺材料的关键在于提取酪蛋白，这在芝士制作中比较常见。因此我们特别受到芝士制作过程的启发，尤其是中国的奶酪和奶豆腐制作工艺。通过各种配方试验，我们能够制作出一种类似于黏土的材料。但是，这种酪蛋白黏土的干燥过程非常缓慢，如果暴露在高湿度下，会导致发霉。由于香港是一个特别潮湿的环境，我们不得不为酪蛋白黏土特别生产了一个定制的模具，然后将其放置在干燥机内，以避免我们的材料快速分解。一旦充分干燥，这种材料其实非常耐用。可以用来打磨和雕刻。

“我们”，Julie Progin & Jesse Mc Lin, 2022
长33cm，宽33cm，高28cm
玻璃镜、椰木、松木、皮革、橡胶、线、漆、
鸟毛、陶器、贝壳、铝、石头

“我们”是一套涵盖丰厚的护理套装，它关乎团聚、关乎我们与猴之间的类同，以及这种与生肖动物的连接如何提醒我们与自然的紧密关系。这个护理套装的每件物品都在鼓励一种互动，以及如何通过接触和互动产生更强的联系。套装中的手提镜子以猴子的模样映照了人，从而提供了空间予人思考与生肖的连接。镜像除了突显我们如何从对方反映自身，还饶富趣味地象征了人和猴之间密不可分的关系。套装中的供人梳发护理的梳子、毛扫和浮

围绕了“人类扩展”这一主题和人类共同的集体行为。扩展和连接及挑战，赋予了“本能和放松彼此并建立关系的礼仪。两位设计师在自己的工作室里以收集回来的物料手工制作了这套作品。

左：大师作品，“猴猴（Flying Monkey）”（罗伟基，2016）
右：学员设计课作品，“我们”（2022）
导师：罗伟基、惠天尧

Q&A*

问答环节：

Julie Progin & Jesse Mc Lin

设计师、艺术家二人组
Julia & Jesse 工作室以中国香港及景德镇为据点
专注于设计、工艺与艺术之间
结合研究及物料实验，制作创新的装饰及装置

“我们”的制作过程及使用功能示意

起起落落，生命无常——再复杂的系统，也只是一个简单的轮回。此组合雕塑象征了两位设计师对生命循环的反思。作为对鸡这个生肖的回应，两位设计师从传统神话形象“凤凰”汲取灵感，以与之关联的形象和物料表达“重生”的概念。作为对鸡这个生肖的回应，设计师从传统神话形象“凤凰”汲取灵感。作为生活和创作上的伴侣，两位设计师关注凤凰本身的多元性——并不局限于单一性别的形象，以及复杂、奢华的装饰意象。另一方面，他们对自然的热爱亦使他们被鸡的朴实无华，以及自然的时间和循环所吸引。在设计师描绘生肖的雕塑作品中，他们以多样和看似随机的物料组合，融合了两种生肖所象征的元素。

“破晓”讲述了一个关于创造、出生、死亡以及重生的轮回故事。雕塑除了表达了整个循环的简约本质外，亦同时阐述了藏于细节的混沌。本作与设计师其他作品类似，以一块天然花岗岩作为像大地般的基石。石头上放置了一块精心制作的水泥，像裂开一半的“鸡蛋”；以花朵代表的生命本身，则从狭缝中细致地生长。最后，鸡的头骨沉没于岩石中，以化石的形态回归尘土，周而复始。

左：大地作品，“和谐”（文凤仪 & 孟一新，2017）
右：冥想设计作品，“破晓”（2022）
导师：文凤仪 & 孟一新，刘小曼

Q&A

问答环节：

Daniel Kamp & Alexandra Batten

设计师/艺术家双人组 Batten & Kamp
善于创作具功能性的雕塑，作品得到国际画廊及收藏家收藏
曾于诺瓦利斯及“Designart Tokyo”东京设计艺术节参与个人展览
并参与众多数量及国际艺术展

W*：这个设计和原大师作品一样使用了比较抽象的形态。在你们的设计中，“二元性”和“多重性”也体现在了对材料的使用。可否讲一讲你们最初的想法以及设计演变的过程？

Batten & Kamp：我们在近期的实践中有意地让作品出现更多的矛盾与复杂性，所以灵感《神话中公鸡的涅槃》的多样性吸引了我们。它既有雌性又有雄性（像我们的实践一样），包含了其他鸟类的许多元素以及它们所象征的一切。换句话说，它并不是一个单一的故事身份，我们很喜欢这一点。

我们作品中的二元性主要还是来自于“鸡和蛋”的故事。鸡的产词造词，但的确可以帮助我们深刻思考应该将事物视为单一的线性叙事还是一种循环往复。我们推敲了很久，所以直到最后一刻，作品方案都还在改变。最初的想法往往和最终的设计完全不一样，但在推敲演变的过程中，设计的主线一般都有保持一致。其实这是关于艺术品何时算“完成”（finished）的老问题——有时“完成”意味着一个结论或者一种结束感，而有时“完成”仅仅代表着最近一次方案的演变。

W*：作品的名称“破晓”（Dawn）体现了一种关于新生与死亡的对话，你们对材料（花木与石）的使用和其表达意义与中国古代建造文化中的信仰有所相似。学者巫鸿曾写到，木质建筑因其“暂时性”（temporariness）多用于生者，而象征“永恒”（eternal）的石块多用于墓葬中。作为新西兰出生，居于香港的设计师组合，你们如何理解中国的文化遗产（考虑到工作坊的主题是文化遗产的“传与创”）？遗产与传统又是如何影响到你们设计与实践当中？

Batten & Kamp：我们被循环与原创这一概念所吸引。公鸡在黎明打鸣，像是一个古老的时钟，因此它很自然的和生命的节奏与循环息息相关。昼夜可以代表生死，黎明则代表了新生。我觉得这里很多概念是普世的，我们不想去解释中国文化，那不是我们所处的位置。我们唯一能做的，是在研究中足够深入，并从一个我们觉得可信且直观的位置来进行创作。然后，因为我们立足于香港以及这个项目的特殊性，于是在我们自身的新西兰文化遗产、我们在全球当代艺术创作语境下的实践以及中国历史丰富的文化遗产之间非常自然地发生了交叉。

这就是我们想在作品中引入的“一切”（everythingness）的概念。我们试图摆脱深埋在设计中的极简主义、刻意以及简化。“破晓”是一个组合，实际上相较于其大小，它有着非常多的组成元素——其中一些是抽象的，一些是具象的，一些是我们找到的材料，一些是我们制作出来的，有些是合成的，有些则是自然的——很多故事，皆纳于一种循环之中。

这是一个关于人类与狗的故事，远比一万四千多年还要早的时候，两者的关系已十分密切，一起生活、一起成长，它代表着信任、忠诚、不离不弃，是我们的朋友。在西安韩森寨出土的唐代十二生肖陶俑，正正反映了我国对十二生肖神话的想像，从兽首人身的特征，让我们感受到过去的文化与人们对未来的幻想。二人以几何语言为基础，透过立体打印为结构，镶嵌上二百多块镜面不锈钢三角形薄片，借光线与物料的反射，展现设计师对未来的联想。这对兽首人身的雕塑相互依靠，再加上强烈的扭曲与夸张的比例，突显两者的关系，就像女娲与伏羲的画像，有更多的想像空间。过去的创作，成为了此刻的解读：当下的演绎，为未来的发掘留下伏线。很期待在数百年、数千年后或下个文明的出现，他们将会如何去解读这对作品，在遥远的未来，猜想现今人类与狗的关系。

左：大师作品，“乐犬 (Rocky)” (陈昌南, 2018)
右：学员设计课作品，“羁绊” (2022)
导师：陈日荣、黎天尧

Q&A*

问答环节:

Mic Leong & Sollworm Lai

著名创作双人组 Stickyline 成员

以独特的大型多面体雕塑装置创意工程、数学和几何结构复杂性

“Os-Oil”项目在2016年获得创意设计大赏神籽资助计划支持

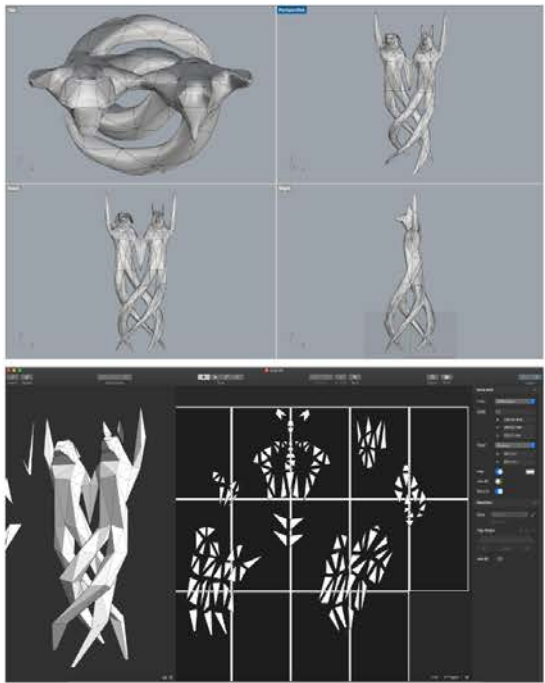
其设计装置于2016年获得“DFA亚洲最具影响力设计奖”殊荣

W：最终的设计似乎体现了你们伏羲女娲图的研究。除了对图像简单的模拟，该如何理解作品形式背后的概念和叙事？你们的设计灵感是什么？

Mic & Soilworm：在设计阶段的后期，我们尝试讨论人与神话的想象与演绎，回顾过去种种神话作品，关于女娲和伏羲的画作让人深刻，他们缠绕在一起的姿态，让我们有无限的想象。而然他们俩的关系，至今尚未有结论，是兄妹，还是夫妻，留给我们猜想。这正正与我们今次创作的目的不谋而合，让未来的人为我们作品作出他们的演绎，去想象我们当下的文化。

W：“未·共研社”的导师是如何指导你们的设计的？能告诉我们创作过程中的一些细节/故事吗？

Mic & Soilworm：感谢“未·共研社”导师团队的帮助与支持，焦天龙博士为我们展现了十二生肖神话的文化，当中的兽首人身历史文物令人震撼，也让我们在有限的时间内走下了创作的初型；陈日莹先生更打破我们对文化与历史的既定框架，找到了新的方向与对未来的展望；姚嘉珊女士的鼓励让我们相信的理念最终能够实现出来。当看到十二位年轻设计师学员与十二位导师的作品放在一起，让我们有了更大的反思，当中代表着不同时期的设计师们对当时文化解读的回应，是一次传承的经历。

并封 Bing Feng

刘天浩 Tin Lau

“并封”，刘天浩，2022
长30cm，宽5cm，高30cm
PE-TG，Vero (Polyjet 3D打印专用树脂)

作品参考《山海经》中的双头猪“并封”，两只猪于腰间相连，望向左右两侧。这次作品以“并封”为题，形态亦有两头，一侧望向过去，一侧望向未来。人类养猪已经有超过9000年的历史，据研究，中国已知最早养殖的猪与中国的现代猪只品种有直接的关联，揭示了猪和人在中国历史上有牢不可破的关系。“并封”以猪鼻为重心，若把作品上下倒转，猪鼻则会变成猪心。作品两侧分别呈现猪鼻和猪心的形状，中间则产生过渡性空间。作品以3D打印技术制作，打造出分成两半的造型，呼应设计师父亲刘小康设计的“十二生肖”猪年雕塑，两者造型同样分成两半。作品一半应用较为原始的熔融沉积成型(FDM) 3D打印技术，另一半则采用最新的polyjet技术，使颜色细腻地由灰色渐变成白色。“并封”的两侧代表“新”和“旧”，带出时空交接的概念。从猪鼻观察作品内部，来一趟“从过去到未来”又或是“从未来到过去”的旅程。

Q&A

问答环节：

刘天浩 Tin Lau
艺术家和泛领域设计师
创作包括平面、产品、室内及展览设计
毕业于荷兰埃因霍芬设计学院
作品Tin原子笔曾获墨冠行 中国文具大展金奖

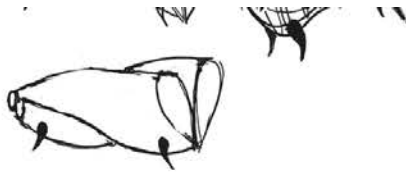
“并封”作品运用新旧两种不同的3D打印材料，体现穿越时间的旅程

W *：你的作品的设计形态可以看出是对原大师作品比较直接的回应，但是两个猪之间的空间关系又有所不同，可以讲一下你的概念和设计的理念吗？

刘天浩：我的设计参考了《山海经》中的并封，一种传说中生物，两只半猪的形态一前一后在腰处相连。我的作品中两只猪看着不同的方向且两边上次颠倒，是想让它能够更有趣一些。前后两部分猪脸分别看向过去和未来。也就是说，这个设计包含了流动的时间感。这也是为什么最后的作品像是纺织机的梭子，时光如梭。这是一只在时空中穿梭的猪，相比之下，刘小康导师的作品则更加稳固，且是实心的，而我的作品你是可以看得通透的。中文中的“看透”（see through something）也意味着理解或接受它。我觉得两件作品很好地反映了我们两人不同的心态。

•

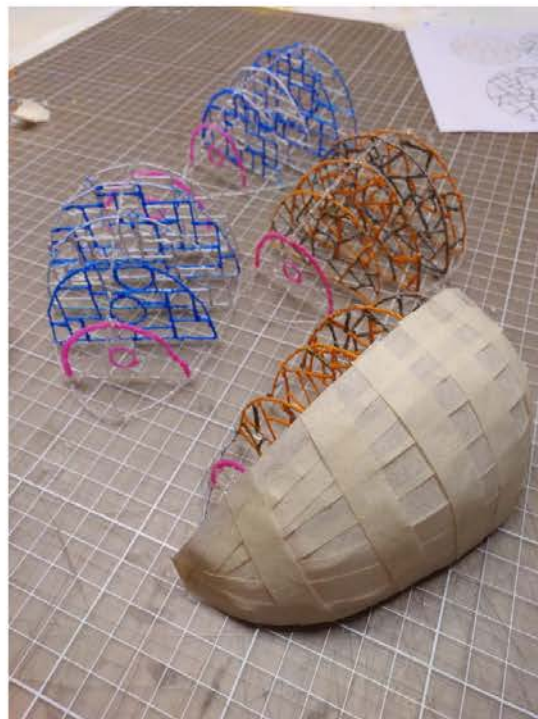
For Design Team 2022

“并封”的概念手绘图及制作

W *：你在设计中具体用了哪些物料？并且你如何看待你的设计和导师、学员、工匠以及相应的工艺之间的关系？

刘天浩：我在这个雕塑中用了两种3D打印技术。其中一种是熔融沉积成型（FDM），这种技术相对而言比较旧，另一种技术是比较前沿的全彩材料喷射（full colour PolyJet），可以让我在雕塑上应用一层由灰到白非常细微的渐变。当把两种技术放在一起时，自然就表现出了时间的概念。发明这些技术的大师们都曾是最古老的大师们的弟子。新的制作工艺会催生新的工匠类型。我们或许会称他们为制造者、编码员、建模人、虚拟雕塑家...但某种程度上我们都是相通的，都属于漫漫长河中为文明的发展作出贡献的一份子，回顾过去并展望未来，好奇且虔诚。

“开射”运用3D笔制作的设计物件

PART 2*

卷宗对话主策展人、
Design Trust
联合创始人/
执行总监姚嘉珊

自2014年成立以来，作为资助及社区平台的信言设计大使一直致力于汇聚中国香港、大湾区以及整个亚洲的设计力量，积极促成设计大师、学者和现居香港的新世代设计师之间的合作，发展社区文化。2017年，成立三年的信言设计大使推出了“未·共研社”工作坊项目，继续用设计推进社区的发展。其后两年，信言设计大使接连组织了一系列不同主题的“未·共研社”工作坊，联合建筑、设计、艺术等不同领域的设计师与研究者，探讨设计对于社会、城市空间以及文化生产的积极意义。

2022年“未·共研社”，工作坊参观阶段

Q&A*

问答环节：

姚嘉璐 Marisa Yiu

信言设计大使联合创始人及执行总监

建筑师，E&K YIU 设计事务所联合创始人

2009 年惠深港人 建筑双城双年展（香港）总策展人

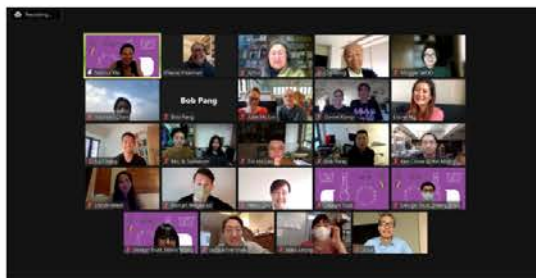
曾任教于伦敦建筑联盟学院、纽约市哥伦比亚大学建筑规划及保护研究生院、仙露设计学院、香港大学建筑学系（2007-2010）、及香港中文大学建筑学院（2010-2014）

W*：信言设计大使过去几年的项目多聚焦于城市尺度和城市空间本身，比如2017年至2018年的项目多讨论微观住宅和微型公园的话题。自2019年始，在《创新的文化遗产》以及今年的《传与创：生月新说》等项目中，“未·共研社”的重心似乎从微型城市空间的设计转移到了更加微观的介入。2020年，面对突如其来的疫情，你们又推出了《因时“制”宜》（Critically Homemade）这一项目，关注生活空间微观尺度的物件。可否向我们介绍下这一转变的原因？城市公园与住宅空间作为媒介在某种程度上似乎不仅对设计师还有当地居民的社会生活都能够产生更直接可见的影响，请问信言设计大使如何在尺度和媒介的转变后，依然保持并获得对“社区需求”的积极回应？

姚嘉璐：“未·共研社”（DTFS）是信言设计大使的旗舰计划，自2017年首次的主题《细小的威力》（Small is Meaningful）开始，它就致力于让设计本身的制作过程以及设计在当代设计与文化生产中的积极作用显现出来。

文化遗产是我们一直以来的根基，并且同时为我们带来创新理念。若要带来改变，没有任何力量比得上在社区中探索和理解“创新的文化遗产”的意义，以及如何透过创意把文化遗产传承到下一代。如果文化是建基于人们的创造，文化遗产是透过自然、历史与文化来传承，那么我们该如何鼓励和强化对话，讨论跨文化创作和川流不息的传承力量，以进一步带动积极变化和具启发性的学习？受启发于在“传承”的间时探索“创新”的可能，我把“未·共研社”2022年的主题定为《传与创：生月新说》。每一位学员设计师组合在创作十二生肖的新演绎的过程中，可以观察到不少具创意、创新的火花，并且通过从新石器时代至清朝的案例研究加深对中国丰富的文化遗产的理解与尊重。

自2021年年底至2022年的今天，香港虽然一直经历疫情所带来的无比挑战，但我们保持乐观，相信在现时的社交距离措施下文化创作能够透过合作汇聚社群，让我们保持活跃和持续创新。我们的微型公园项目目前也还在开展，未·共研社本身是长期的合作项目，但受当下紧迫环境的影响今年的进程有所加快（浓缩为3个月的工作坊）。

2022年“未·共研社”，线上集体讨论阶段

W*：研究过程和集体间的对话本身——“共研”——似乎得到了特别的关注。今年，DTFS采用了与往年不同的轮流式导师学员合作模式，在导师学员间产生了一种更加灵活的关系结构。这种共享的方式使得学员可以学习不同导师的经验、想法与技艺，从而达到知识的生产与思想的交流。但十二组设计师学员之间的关系又是如何？“未·共研社”是否也在尝试提供一种互助体系来引导学员们在工作坊途中相互学习彼此的设计，以及各自对不同物料和设计工艺的认知？

姚嘉璐：“未·共研社”起源于一个通过导师和学员互相学习而促进“终身合作”（life-long collaborations）的工作坊的概念。今年，我们引入了实验性集体指导概念，带来互动的交流对话。从设计大师到考古学家、学者及策展人，不同领域的专家一同投入为期三个月的工作坊进程中，通过“轮转集体指导”（Rotational Pairing for Collective Mentoring）的模式协助不同设计师学员团队深化设计，而设计师学员之间的积极交流亦是“未·共研社”2022的重点之一。学员之间互相分享各自的经验和想法。这种合作模式印证了跨文化领域协作的积极作用，并体现出我们持续致力在香港构筑的设计社群百花齐放。

Design
Trust
/ Futures
Studio

Initial Pairing

Rotational Pairing for
Collective Mentoring

2022年“未·共研社”，“轮转集体指导”示意图

姚嘉璐：今年的所有设计师学员都是我们平衡各种考虑精心挑选出来的，例如部分设计师学员对某些工艺创作有深入研究，有些则是出色的工业设计师、建筑师或平面设计师，而他们过往在本地以及与信言设计大使合作的创作经验能让他们在这次计划里充分发挥。虽然很遗憾“十二生肖”部分原作大师未能参与今年的“未·共研社”，但相信我们所挑选出来的设计师学员能与自2008年创作的12件大师生肖原作擦出火花。

这些或在香港土生土长、或现居香港的新世代设计师学员能够运用他们的专业知识，积极分享和挖掘不同的创造方式，如应用创新生物材料与升级再造材料、细腻的木工制作与本地陶艺，又或是找来本地制陶匠人协助完成最终作品。部分设计师积极地以抽象的形式表达生肖动物，有些则深受中国传统文化里生肖艺术展现的人与动物之间的联系启发，他们的表达模式和制作技能非常多元化，正好体现出我们的文化设计社区丰富多变的特质。

在早前的分享中，我们了解到清代宫廷会采用历时长达百年之久的物料，亦会大胆地应用动物及传说图案设计。这些关于文化及文化遗产的讨论实在极具启发性。“未·共研社”在社会中建立了新的对话，见证了两代设计师和创意团队间友谊的建立，带来与匠人及专家以崭新模式合作的机会。

2022年“宋·共研社”，工作坊参观阶段

W*：从回收塑料到环保混凝土，“宋·共研社”今年在物料层面向设计师学员提出了需要回应可持续性的要求。但其实社会层面的可持续性也暗含在工作坊的结构和理念之中。自2014年以来，信言设计大使集结了许多设计师、艺术家和本地匠人，并形成了一个强大的社区。这种对社区发展互助的强调把来自不同社会背景的人们汇聚在一起。可否请你讲一讲“宋·共研社”在（本地）设计师、匠人以及居民社群之间扮演的角色？

姚嘉丽：一直以来我都对人与人之间的互动和社会生态系统着迷，期望创造一个可以让无论是设计师还是学者或相关团体相互合作和共赢的文化网络。因此“社会可持续性”是非常重要的概念——它可以促使人们长期并充分地获取知识，并以一种实验性平台用共同参与的方式挑战单一的“专家”观念。

采访、撰文：Zhuorhang Li
编辑：YLAN
图片由信言设计大使提供

Read **More**
值得发现的还有！

卷宗Wallpaper* 设计大奖，再次启程

可持续让年轻设计师集结起来

卷宗首发 | 阿科米星在金山岭剪裁风景

卷宗 **Wallpaper***

Promoting the Progress
of Chinese Design

知 在知乎 / 解决你最关心的设计问题
在 微博 / 为你传达最新的设计资讯
在 Bilibili / 用视频与你拓宽设计边界

People who liked this content also liked

佩斯香港 | 专题群展「Chewing Gum V」将于7月22日开幕
佩斯画廊

+

艺术家Kebeyo CHEN个展《万物圆》香港开幕
艺术中国

+

