

憑借一把竹子做的「杭州凳」，中國設計師陳旻掀起了全世界對中國傳統設計工藝的關注，他的作品被英國倫敦設計博物館、法國蓬皮杜藝術中心展出收藏。如今，陳旻參考漢字的形態，做出一系列極具實用價值的傢具：「工」字形茶几、「東」字形衣帽架……在他眼中，從「Made in China」到「Design in China」道阻且艱，但他很慶幸有越來越多中國設計師已走在路上。

●香港文匯報記者 俞晝 杭州報道

陳旻：漢字作形 文化為骨

讓設計講中國話

▲陳旻早前製作與Loewe合作的作品prominence。受訪者供圖

中國話

●「杭州凳」早前在倫敦設計博物館展出。受訪者供圖

特稿

利用竹子彈性 仿照水波製凳

2013年，陳旻的作品「杭州凳」獲得Elle Decor家居廊年度最佳座椅設計獎。「杭州凳」最初亮相是在2013年的米蘭設計周。那一年，陳旻帶著這把竹凳，與幾位中國設計師一起前往米蘭市中心的設計博物館，讓歐洲設計界見識到了更多的中國原創設計。這是自2007年以來，陳旻第七次參加米蘭展，也是他頭一回將用杭州原生材料——竹子做成的凳子帶到米蘭。

「這把竹凳最初的设计靈感源自我2006年的畢業設計。」陳旻透露道，當時他萌發模仿水波蕩漾的紋理製作一把凳子的想法，甚至還用紙片做了一組模型，但紙片怎樣改進都無法承托人的重量，最後只能作罷。2012年，陳旻在杭州臨安的一間工廠裏看到了他們的製竹工藝，工人們能壓製出非常薄的竹皮，材料只有一毫米厚，纖維指向同一個方向，排列均勻，而且韌性很好。

支撐力根據體重自然調節

「我立刻想到了自己之前在意大利做的坐具模型，馬上就決定用竹子來試試。」最終，陳旻將16張0.9毫米厚且長度各異的竹皮從兩端最後25厘米處黏合到一起，一根直徑3厘米左右的青竹穿過層層竹皮，在底部將凳子的兩端連接在一起，從而使得層層竹皮自然形成了拱形的凳子頂部，線條自然而流暢。

「竹子有着非常好的彈性，我通過竹片的累加，讓椅子形成了足以支撐人體重量的力量，並根據使用者的體重自然調節，體重愈重，坐得愈深，相對支撐的回彈力就更大。」陳旻說，竹文化幾乎就等同於中國文化，它始終貫穿着人們的生活，每個中國人的廚房裏面都會有幾雙竹筷子。「能夠用代表中國文化的竹去製成凳子，我覺得很奇妙。」

「常常有畫廊、藏家來問我，還有沒有？多少錢？」陳旻坦言，他當時只製作了三張，一直自己保留着，直到蓬皮杜藝術中心來詢問，他才忍痛割愛一張。「我經常帶著工作室的作品去全球各地參加設計展，因為我從踏入這個行業的第一天起，就立志要讓『Design in China』在世界的舞台上發光。」

▲陳旻早前製作「杭州凳」。

網上圖片

●「東」字形衣帽架。網上圖片

冀做中國原創 拓展海外市場

陳旻說，這幾年工作室的業務已經從傢具、廚房用具延伸到了香薰、筆這些更精緻的小物件。

「以前人們對香薰的要求就是能散發香氣，筆能寫出字就行了，但現在我們的客戶會為更好的外形設計買單，下游的消費者也看到了原創的價值。」

「我們的漢字是一個象徵文字，含義非常深刻，而且它有歷史的淵源，但對很多西方人來說只是一個圖案而已。」在陳旻眼中，中國傳統文化的復興要靠中國人自己去。做。「民族品牌做出中國化的商品，然後滲透到國外的主流消費市場裏去，這才是我們的目標。」

2020年，陳旻邀請到很多國內外設計、工藝界的大師來與中國傳統手工藝做一個創新、結合。「我帶他們探訪傳統工藝的作坊，看到材料最原始、真實的狀態，這些都離不開匠人們所在的城市與生活環境。還有一些國內新世代的設計師，我找他們與傳統匠人合作，為傳統工藝打開一種新的思路。」陳旻坦言，他現在做的事情就是融合與創作。

「我相信未來的創新是集工藝、設計、藝術為一體的融合性的東西，設計師的使命，就是盡量讓生活變得更美。」

「不可否認，我的血液裏自帶藝術細胞。」坐在自己設計的「y Bench」長凳上，陳旻的神情頗有些驕傲。陳旻的外公趙宗藻是中國著名版畫家。「我從小就是在美院的家屬樓裏長大的，像吳山明、肖鋒那樣的大師們就住在隔壁，常常會來家裏跟外公探討藝術，我就搬個小凳子坐在旁邊聽。有時候，外公還會讓我在他們面前寫幾個字或者畫上幾筆，讓大師們幫着點撥幾句。」

留學時看京奧開幕式被震撼

2007年，陳旻以優異成績從荷蘭埃因霍芬設計學院畢業，翌年赴意大利米蘭多慕思學院攻讀工業設計碩士，一年後以該專業歷史最優成績畢業，並同時獲得英國威爾士大學的設計碩士學位。遊歷歐洲的八年裏，陳旻幾乎逛遍了所有的設計展。「看多了世界級的展會，反而更讓我發現了中國語言在世界設計界中的重要性，我覺得我們不是颯陣『中國風』而已，而是要在設計的世界中找到漢語，讓我們的產品也講漢語。」陳旻回憶道，2008年他在意大利一位朋友家中度假，他們一起看了北京奧運會開幕式，當時就被震驚到了。「中國真正強大起來了，市場機會不可想像！」

國內發展繁榮 歸國設事務所

「2008年金融危機對歐洲的影響很大。我當時除了學校的工作，已經開始和一些意大利廠家合作，但是設計做了一大堆，真正能成功投產的幾乎沒有。很多時候，金融危機甚至成了廠家不付錢的一個借口，這讓許多設計師頗有些心灰意冷。」陳旻回憶，當時正好舅舅打來電話，介紹了國內欣欣向榮的發展狀態，他聽得熱血沸騰，立馬買了歸國的機票。回國後，他成立了設計事務所，隱藏在杭州西湖區雲棲小鎮的一幢住宅樓裏。

「設計作為一種溝通交流的工具，與語言有着許多類似和相通之處。」以「y Bench」長凳為例，靈感來自於老舍的小說《茶館》。「西方的板凳很重，中國的很輕。因為我們是在在板凳上做很多事的，如吃飯、睡覺，這是一種非常有特色的中國文化。」陳旻設計了一系列的「y Bench」，由不同尺寸的木條或竹條自由拼搭，桌子、椅子甚至床都可以組合，深受市場歡迎。

緊抓漢字形態設計多種傢具

而包括「工」字架、「東」字形衣帽架在內的象形文字設計，是陳旻畢業設計「立體書法」中的作品，旨在用三維方式來詮釋漢字形態的意義，利用象形文字特有的內在形式精髓，結合實際功能來嘗試一些工業產品的可能性。

「東」，在現代漢語中當代指東方（East），也與西（West）構成了東西（Thing）。篆體的「東」顯示了中文象形的特徵，字形描摹了『裝滿東西後用繩子從兩端繫緊的袋子』。為此，陳旻以實木彎曲工藝製成筆畫，用榫卯結合，重構了古時的「東」字，將其設計成木製的衣架，並在2021年設計上海展「neoold 新開物」上展出。「我很喜歡它，因為這是一件在東方語境下的、西方創作方式產出的，古今結合的『東西』。」陳旻笑着說，漢字的奧秘對於不說中文的人群來說只是些圖案，他想借助三維形體來幫助這些人理解漢字的奧秘。「這也是我自己的語言，去做文化推廣的一種嘗試。」

▲由古窗翻模製成的燈具。受訪者供圖

▼Min's Chair 旻式椅。受訪者供圖

▲與NIKE合作的概念鞋「TRI-NIKE」。受訪者供圖

獲「伯樂」發掘 受邀赴德學設計

小學六年級時，母親讓陳旻畫一幅畫給外公考核，外公看了一眼說，這孩子天賦不夠，而他也因為這句話沒去考美院附中。陳旻回憶起當時的場景，笑着自嘲道：「外公見過的好畫太多了，他的標準比常人高很多，沒看上我的畫也是正常的。」

「我的畫有一個比較大的缺陷，這與我的興趣有很大的關係。」陳旻解釋道，學畫畫一般都會臨摹石膏像，具體是先畫三庭五眼打結構，再進入明暗細節。「我每次都把結構打得非常細緻，透視關係全部找好，但明暗卻畫不太好。或者說，我更願意留在結構的部分，因為我覺得結構很好看，就像一幢建築，建到70%的時候是最美的，全部建完反而

不是那麼有趣了。」就這樣，陳旻不再把「當藝術家」作為人生選擇，高中畢業後考取了英文系，邊讀書邊思考未來究竟想做什麼。

直到有一天，中國美院請來兩位德國教授做講座，陳旻被喊去當翻譯，這段偶然的經歷徹底改變了他的人生軌跡。「印象中，其中一位德國教授拿起一支馬克筆，問我怎樣看它的設計，我不懂專業術語，就從結構上講述了我的看法。」沒想到這讓德國教授看到了他學設計的天賦。教授回德國後，便向他發出了去德國學設計的邀請函。2001年，陳旻來到德國科隆國際設計學院。「像做夢一樣。」他感慨道，「拿到簽證的那一刻，我才真切地意識到，我真的要去學設計了！」

兩年後，陳旻考入荷蘭埃因霍芬設計學院，該學院有「工業設計鼻祖院校」之稱，學生在校期間就能與許多大牌進行商業化的研發與合作。沒想到的是，他在大三期間被同一位導師掛科了兩次，還因此留了一級。「導師說我的作品沒表達出真正的自我理解。但當時我很不服氣，因為我比班裏大部分同學都勤奮，甚至還幫同學提供意見，結果他們過了，我沒過。」

與耐克合作設計產品銷售

陳旻坦言：「現在來看，他講的是對的。可以

說，重修的這一年是我進步最快的一年，我放下雜念，真正地去審視自己的內心，去探索『我的語言』。那一年裏我做出了好幾個影響深遠的作品。」

2006年，陳旻參與了耐克（NIKE）的課題研究——用一塊布去做一雙鞋子。「我用了等邊三角形的結構，做成像鱗片一樣的外形，包成一雙鞋子，鞋子只有小中大三種尺碼，就可以完美地把人的腳包裹起來，而且很舒適。」幾年後，耐克採用了他的想法，做了三維方面的深化，製成「TRI-NIKE」概念鞋在市面銷售。「這種感覺，真是Amazing！」