欧亚文化杂交共生中的折中主义
——从 2014 INNOPROM 工业博览会看俄罗斯当代设计

Eclecticism in Symbiotic Embrace and Hybridization of Europe-Asia Culture :
Russian Modern Design in INNOPROM 2014

赵 超
Zhao Chao

当下中国的艺术设计在寻求自身文化定位的道路上，受到以欧美为中心的西方现代主义设计思潮的多维度冲击。然而，当我们追溯到 20 世纪中叶时，无论是在意识观念环节，还是在艺术教育领域，中国的艺术与设计都受到前苏联体系的深远影响。

近年来，在经历了苏联解体后的社会文化阵痛之后，俄罗斯正在兴起一股创新设计运动，新生代的设计师们希望通过设计实践对本国的经济文化产业做出更为积极的贡献。尽管少数设计师所表现出来的折中主义创新精神获得欧洲主流设计圈的认可，但从整体上来说，俄罗斯的当代设计还没有全方位与国民经济和产业发展发生深层的化学反应，也没能真正全面地促成新兴产业的发展和国际市场的开拓。

在国际设计产业进行不断发展与细分的过程中，意大利的家具创新，奥地利的玻璃产业，德国的汽车设计，以及美国和东亚诸国的高新技术创新等等，都形成了独特的设计发展轨迹与文化发展脉络。在这样的国际背景下，俄罗斯的当代学者、策展人、设计师开始不断探寻着自我文化身份的定位，寻找俄罗斯设计作为国家经济驱动引擎的未来之路。

回顾俄罗斯艺术设计的历史，我们可以看到，早在 17 世纪，沙皇彼得大帝就开始在俄罗斯推行工业与文化方面的改革，借助欧洲现代科学方法对中世纪陈旧的社会经济政治体系进行革新。为了满足工业革命对大批技术型人才的需求，1825 年第一所应用工艺美术学校（Stroganov School）在莫斯科成立，这所学校奠定了日后俄罗斯诸多设计院校的教学与人才培养模式。1892 年，第一届工业博览会在圣彼得堡举行，四年后，诺夫哥罗德（Nizhny Novgorod）举办了规模盛大的工业博览会，展出了大量应用艺术品、手工艺制品、机器加工产品等，从此，俄罗斯开始参与国际市场竞争。此时，在艺术与建筑设计领域，新艺术运动占据了主导地位，大量的民族图案和花卉装饰被应用到书籍设计、广告设计、商标设计中。一批俄罗斯前卫艺术家开始探索抽象的几何图形在设计中的应用，逐步形成了构成主义设计思潮。1927 年 ,Vkhutein 高等艺术与技术学院成立，构成主义的代表人物弗拉基米尔 · 塔特林在此任教，塔特林将自身的先锋主义探索根植于俄罗斯传统艺术与文化遗产的土壤中，创作了大量作品，其中包括著名的第三国际纪念塔。然而，在苏联国内政治压力的影响下，Vkhutein 高等艺术与技术学院于 1930 年被迫关闭。随后，苏维埃政权转而利用大众媒体、纪念性建筑和视觉艺术宣传社会主义理想，以大量的政治海报和斯大林标签式的建筑为代表的社会现实主义运动随之兴起，设计开始服务于单一的美学标准，成为政治宣传的工具。在“去消费主义”和“非物质主义”思潮的影响下，苏联的设计师们纷纷选择历史事件和国家成就作为包装、公共空间、节庆盛典设计的主题，以彰显其民族自豪感。这期间的代表性设计作品是 1935 年开始运营的苏联地铁系统，大量的国家成就性元素被运用到该工程的设计中去。在第一颗人造卫星发射成功之后，航空设计成为设计领域的一颗明星。然而，苏联对于重工业和国家性项目的重视也导致民用消费类产品设计水平的滞后，因此，为了促进国民经济

1

2

3

4

1. 索契冬奥会火炬

设计师：Astra-Rossa (Vladimir Pyrozhkov)

2.Magy 灯具

设计师：Albina Basharova

“Magy 灯具”的设计以带有奇幻色彩的俄罗斯魔术为主题，为室内环境创造出戏谑的情感化氛围。作为 80 后的新生代设计师，Albina Basharova 用俄罗斯女性独有的细腻感觉将魔术帽和家居灯饰有机结合，赋予传统家居产品以趣味化的互动方式和情感体验。使用者可以通过旋转魔术帽来变换灯光的色温，也可以通过抬升和降低魔术帽来调节灯光照射的角度和强度，为室内环境创造出独特的文化氛围。该设计因为其独特的切入角度和情感化的调性处理方式，入选 2013 年国际设计年鉴。Albina Basharova 的设计试图通过情感化和符号化的手法探求不断变化的当代社会中俄罗斯人的生活方式，并通过家具原型表现出来，“Magy 灯具”设计较为全面地展现出她的设计哲学。

3. 灯具精选系列

设计师：Anastasia Tarkhanova & Oleg Malykhin

从建筑学院获得学位后，Anastasia Tarkhanova 和 Oleg Malykhin 开始了他们在家居相关产品领域的创新设计的实践探索。他们设计的“灯具精选系列”包括一组能够在地面和桌面不同环境使用的灯具，该系列产品设计将现代极简主义的流行趋势与装饰性的古典风格有机嫁接，设计中包容了简洁的形态、实用的功能、传统的装饰等诸多因素。设计师综合运用了后现代主义的拼贴、并置、重构等处理手法，灯具的整体框架使用铝合金材料和超薄玻璃相结合，可调色温的 LED 节能灯镶嵌在铝合金框架之内，为室内空间营造出特有的扁平化装饰效果和时空穿越式的用户体验。

4. 家居收纳系统

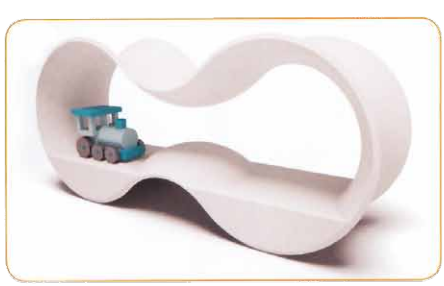
设计师：Anastasia Tarkhanova & Oleg Malykhin

以全新理念进行设计的“现代家居收纳系统”充分考虑到家庭与公共空间使用语境中的不同需求，设计师试图创造出一款适用于起居室、办公室、图书馆等不同空间使用需求的通用性产品。模数化的插孔与搁架杆设计能够帮助该系统灵活地与室内墙面相结合，用户可以根据空间的不同和审美品味的差异，自主设计和拼装家居收纳系统的形态和功能，进而创造出独特的室内空间体验。作为一个设计组合，在工作中保持有效的专业沟通和紧密互动，帮助 Anastasia Tarkhanova 和 Oleg Malykhin 在概念输出到功能界定等不同设计阶段中始终保持着创新的热情。他们对新概念、新方法、新技术、新材料的不断探索成为创新设计的原动力。

的平衡发展，1962 年苏联在莫斯科设立了苏维埃工业设计研究院（VNIITE），下设 9 大部门。其中，设计理论研究部、社会经济研究部、产品测试部、人机工程部、装饰材料与表面处理部、信息与文献部等 6 个部门为设计师的工作实践提供研究支持，而室内设计与汽车设计部、机器装备设计部、平面与包装设计部这 3 个部门的主要职能是承接重大的设计项目。尽管如此，在以军事与重工业为国民经济主要驱动力的时代，苏联的民用产品设计没能得到有效的发展。1964 年，VNIITE 机构开始发行《技术美学》杂志，以推动工业设计的发展，并于 1969 年加入国际工业设计联合会（ICSID），成为会员单位。

伴随着柏林墙的倒塌和苏联的解体，后现代思潮迅速兴起，俄罗斯文化共同体下的俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯等国的设计师开始寻求新的艺术设计发展道路。在摆脱了苏联政治符号主义束缚之后，俄罗斯的当代设计依然保留着其独特的文化机理。新生代的俄罗斯设计师似乎更加眷恋其自身古老的民间故事、独有的自然生态、批判的美学价值。他们试图在全球化的语境中寻求自身文化个性化存在的意义，进而推动他们的设计积极参与到国际市场的竞争中去。

笔者近期作为俄罗斯当代设计的国际评委受邀参加了在叶卡特琳堡举办的俄罗斯国内最大规模的工业博览会



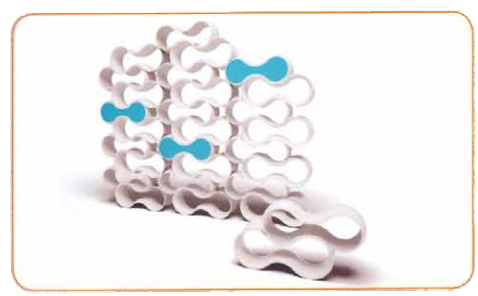
5

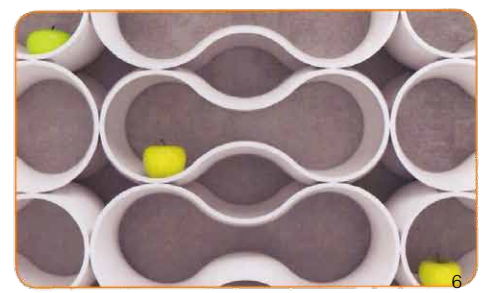
5. 家居收纳系统

6. 多环组合空间

设计师：Anna Kharchenko

“多环组合单元”将有机形态的模数系统和现代美学的功能方式整合在一起，构成理想的室内收纳空间，能够将儿童玩具、日用杂物、鞋子等不同家庭生活用品进行归类收纳。还可以作为室内绿化使用的工具，为人们的生活增添更加灵活和多样的收纳方式。无限延展的模数化单元能够以不同的色彩组合方式存在，不仅方便用户组装，而且可以根据室内空间的不同进行灵活调整。该设计为个人空间、公共空间、展览场所等不同功能需求提供了理想化的收纳组合方式。Anna Kharchenko 的设计灵感基于对自然生态和有机流线形态的深入研究，她对于自然无限增长形态有着特殊的热情，通过对自然界的研究，她的作品表现出对环境的关注和对微观世界的洞察。





6

INNOPROM，此次工业博览会上的主要议题聚焦在工业设计创新上。博览会邀请到来自世界各地的著名设计师和设计学者，共同探讨俄罗斯设计的未来发展道路。前任宝马汽车设计总监 Chris Bangle，飞利浦照明全球设计总监 Oscar Pena, 国际设计明星 Karim Rashid 等众多设计专家来到博览会，与俄罗斯本土设计师和设计教育者共同举办了多个高峰论坛和设计创新工作坊，探讨俄罗斯的当代设计发展之路。通过本次博览会我们可以看出，在摆脱了僵化的政治导向的艺术设计观念后，当下的俄罗斯设计正在回归全新的文化现象，设计正在成为消费社会中促进商业推广、品牌差异、文化认同的有效工具，在彰显民族自豪感、崇尚自然和人文价值的过程中不断实践着自主创新的试验性道路。作为欧亚文化的交汇地和多民族的聚居地，俄罗斯当代设计承担着文化融合的职责和角色，表现出多元文化共生的折中主义的色彩。新生代的设计师们活跃在莫斯科、圣彼得堡、叶卡特琳堡等地，他们举办各类展览、设计杂志、网站、设计品店，并建立了俄罗斯设计馆在世界各地进行巡展，用以推广俄罗斯的本土设计。本文希望通过介绍部分俄罗斯新生代设计师的作品，帮助中国设计界了解俄罗斯当代设计的发展现状和哲学理念。

赵 超 清华大学美术学院

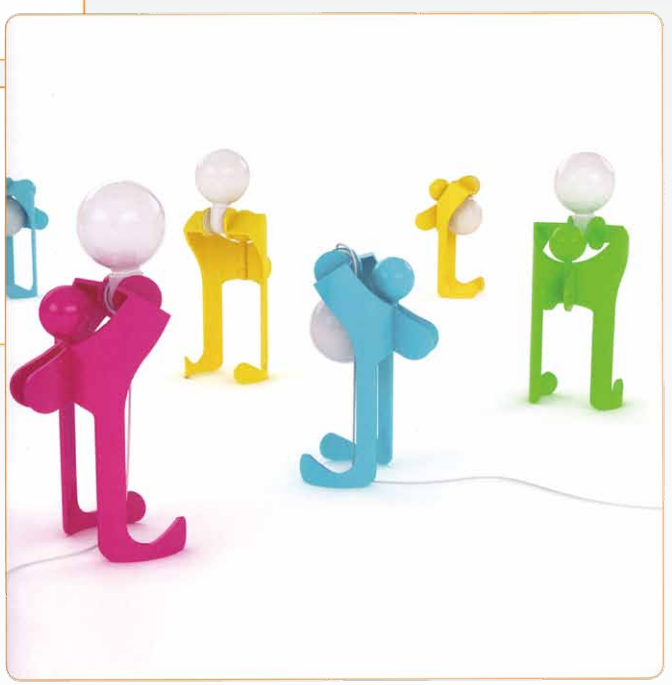
*本文图片由 Anastasia Krylova, Maria Tvardovskaya 提供。

7.ZIGZAG 扶手椅

设计师：Bureau GN (Nataliya Vishnyakova & Georgy Morozov)

“ZIGZAG 扶手椅”获得多项设计创新专利，设计师将金属框架、行军被褥、纤维绳索等一系列生活中常见的单纯元素进行整合，创造出一款价格低廉的模数化构造物。“ZIGZAG 扶手椅”两侧的扶手软垫可以根据需要进行选配，其表现出的便于组装和灵活可变的特点，让这款扶手椅被广泛应用在儿童中心等公共空间中。Nataliya Vishnyakova 和 Georgy Morozov 这对设计组合始终保持着对于不同人群多元化生活方式的好奇心，不断探寻人们生活和工作的不同方式和隐含其中的各种问题，他们的设计作品能够将多样化的解决思路和视觉化的呈现方案相互整合。

7



8. 人型灯

设计师：Sergey Shashmurin

人与产品之间的良性互动与情感化交流是俄罗斯新生代设计师 Sergey Shashmurin 的作品所关注的主题。在“人型灯”的设计中，设计师通过引入拟人化的象征手法，使用户能够在使用该款灯具的过程中与这个小灯人一起玩耍和交流。该款灯具拥有站立和吊挂多种使用状态，不仅能够创造出不同的拟人化产品姿态，而且能够对光源进行调整，满足了家居环境中成人和儿童等不同使用者情感化的需求。设计师 Sergey Shashmurin 一直在解决问题的实验过程中寻求产品的意义建构。

8

9

9. 水滴灯具

设计师：Ann Malyakina

在俄罗斯传统文化中，水滴象征着永恒的生命和清凉的感觉。“水滴照明灯具”设计中使用了石膏和亚克力等诸多轻型材料，其表面处理可以被喷涂上不同的颜色。当该设计被使用在室内空间时，房间的顶棚就如同一池湖水，灯具如同在湖面上激起的一波波涟漪。该款“水滴灯具”所创造出的室内空间氛围，赋予置身其中的人们以诗意化生存的栖居体验。设计师 Ann Malyakina 有着在不同文化背景中工作的履历，在俄罗斯、荷兰、中国等地都有她的设计作品在销售和使用。对自然与生态的关注是她作品中的一个永恒主题，受到中国文化与哲学的影响，她在许多作品中试图寻求奇妙幻想与技术实现之间的现实主义平衡。

10.MATRESHKI 茶具

设计师：Ekaterina Ershova

“MATRESHKI 茶具”设计是对俄罗斯套娃设计理念的现代主义诠释。整套茶具包括茶壶、盖子、茶杯、蜡烛托盘等不同的器皿和部件，雅致的白瓷和朴素的木材在对比中相得益彰，展现出独特的当代设计美学价值。设计中传承了俄罗斯手工艺套娃的紧凑性收纳的理念，彰显了新生代俄罗斯设计师对于传统文化的继承和对于当代生活方式的理解。设计师 Ekaterina Ershova 热衷于在手工艺制作过程中寻求创新设计的灵感，并在艺术创作中兼顾技术与功能的可行性。

10

11. 桌子 K

设计师：Elena Cheburashkina

“桌子 K”的设计将流行风格、舒适性、功能主义等诸多元素汇聚一体，呈现出杂交共生的美学特质，为不同的使用方式和需求提供了多样化的解决方案。它可以被用作带有储物功能的个人书桌、整合不同工作人员的办公组合，或者是会议用桌。设计师巧妙地整合了玻璃、金属、多层板、中密度纤维板等不同材料，创造出一个富有张力的室内功能性雕塑作品。在限定条件下寻求突破性创新，以满足用户的个性化需求，是设计师 Elena Cheburashkina 信奉的设计哲学。

11

12

12. 存在感

设计师：Elina Bilous

Elina Bilous 是一个具有哲学思辨气质的设计师，在她的作品“存在感”中，她试图探究产品形态与使用者潜意识之间的哲学关联，通过对椅子不同形态的试验性探索，隐喻人们寻求自身存在的深层次意图。在这组作品中，带有螺旋桨的座椅隐喻了向往自由的人，而拥有两个靠背的座椅暗示着寻求舒适的人，整合了梯子的座椅象征着功利主义的人。这组观念性设计作品充斥了彩色玻璃和金属细节，既可以被当作花园雕塑，也可以在需要时作为公共空间座椅来使用。这组设计充分表现出设计师独特的创新理念与工作方法，她所追求的是在杂交共生中寻求诗意化存在与批判性功能相互结合的试验性造物过程。

13.BERESTA 长椅

设计师：Katerina Papush

桦树是俄罗斯境内的主要树种之一，“BERESTA 长椅”设计的灵感源于设计师对于桦树皮的联想与重构。由 11 个不规则模数组件构成的户外长椅形成一个富有张力的户外雕塑，人们可以根据需要对这些模块进行任意组合而构建出不同形态的户外空间和休闲座椅。该设计使用坚固而便宜的树脂纤维材料，满足户外公共设施的全天候使用需求。Katerina Papush 喜欢通过对不同材料的沉思与应用，实现自身与外部世界的交流。

14. 云型灯具

设计师：Olga Chebanova

“云型吊灯”将半透光尼龙材料包裹在金属龙骨上，创造出多变的云朵形态室内照明灯具，为室内空间营造出奇幻的天空景象。可变的织物形态和精致的细节处理成为该设计的重要特点，灵活多变的个性化形态和方便拆装清洗的功能特点提供给用户全新的使用体验。Olga Chebanova 是一个具有典型俄罗斯艺术气质的女设计师，她通过自身的设计作品不断探索三维世界中情感与美学之间的互动关系。

14

15.RITMO 挂钟

设计师：Olga Chebanova

设计师在“RITMO 挂钟”的创作过程中探索时间的即时性特征，并通过视觉化语言表述出四维空间的存在性。多样化的镂刻装饰图案构成独特的秒针，随着时间的推移不断变化角度和阴影关系，而分针和时针则隐隐绰绰显露在镂刻图案的背后，展现出不同的时序形态。秒针形态和色彩的设计处理手法凸显了设计师对于四维空间的独特诠释和对于用户个性化需求的人文关照。

15

16. 座椅 R15

设计师：Redo Studio (Yurij Alekhno & Maria Klyuchnik – Alekhno)

作为一款独特的休闲座椅，“R15”拥有金属的框架、皮质的表面、宽大的比例、较深的座面、柔软的扶手，这些设计元素表达了设计师对于当下休闲方式的戏谑态度。尤其是设计师将有机形态的扶手和镀铬金属腿巧妙整合为一体，在室内空间中为用户创造出自然界的有机生态视觉体验，给以工具理性为主导的当下家居设计带来一丝后现代主义的情感冲击。

16

17

17. 琥珀座椅

设计师：Redo Studio (Yurij Alekhno & Maria Klyuchnik – Alekhno)

在俄罗斯乌拉尔山区大面积森林中时常有树脂生成琥珀，设计师 Yurij Alekhno 和 Maria Klyuchnik – Alekhno 对这一自然现象产生了浓厚的兴趣，并通过设计师丰富的想象力将这一自然奇迹转化为可视化的家居产品。在“琥珀座椅”设计过程中，设计师通过把木材和有机玻璃进行拼接整合，象征性地隐喻了树脂从木材中缓慢流出，经历漫长的时间积淀逐渐形成琥珀的自然生态过程。通过设计师的智慧，不同的材料在一个作品中互动共生，从而鼓励人们在使用产品的过程中关注自然，关注时间流逝所产生的记忆体验。

18.BUULBS 灯具

设计师：Tembolat Gugkaev

“发光的胸部”是一款隐喻了情色主义观念的技术性产品，设计师通过强化女人体的柔美形态，带给人们特有的视觉体验。灯泡的位置被设计到躯干的敏感部位，使人们获得情感化的视觉冲击。这款灯具适用于俱乐部、咖啡馆等一些公共娱乐场所，能够在室内环境中渲染出当代都市夜生活的形态特征。设计师 Tembolat Gugkaev 信奉设计中的“触摸哲学”，他通常会赋予司空见惯的日用品以超乎想象的形式和全新的视觉体验，以赤裸裸的幽默感挑战市场上充斥的平庸产品。

19.SHAINE 灯具

设计师：Vladimir Ivanov

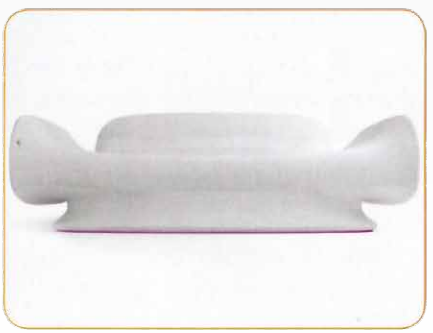
使用相同的单元部件构成的“SHAINE 灯具”呈现出阳光穿透云朵洒向地面的诗意场景。通过长短和宽窄的变化，金属花瓣形态的遮光板组成层次多样的灯罩形态，并可以根据用户的需求进行个性化拼装。设计师 Vladimir Ivanov 习惯于从身边的琐事中获取创新灵感，他的创作领域涉猎家居产品的所有方面。

20

20. 桌子 2&2

设计师：Yury Veredyuk

为了创造一个纯粹而整洁的工作和交流的场所，Yury Veredyuk 与杜邦 Corian 合作，运用实体亚克力材料设计出一款形态简洁、人机关系良好、优雅独特的一体化桌椅。Yury Veredyuk 的设计领域涵盖了从高科技消费电子产品到家居厨房系统等不同类别的产业，他坚信只有将工程设计的逻辑方法与艺术创作的发散性思维完美结合，才能够创作出完美的产品，而文化价值的根基能够为设计师提供源源不断的创新灵感。



21

21. 外星人沙发

设计师：Alex Petunin

“外星人沙发”的设计灵感源于设计师对外太空生命形态的奇幻想象，独特的未来主义形态和色彩有机结合，创造出符合人体工学的产品尺度和参数，表现出设计师鲜明的个性化语言。塑料框架结合柔软的织物表面，为使用者提供了特有的舒适感受和审美体验。设计师 Alex Petunin 希望利用未来主义的设计语言来解构现代技术带给人们的隔阂，并在其大量的作品中尝试对新材料和新工艺进行试验性的探索。