

让

Bring:

回

back

to

世

到

Edition N°03

the center

the world

心

界

of

中

XINTIANDI

新天地

让

 回到世界中心
Bring back to the center of the world

XINTIANDI
新天地

SOCIAL LAB 呈现

(Presented by SOCIAL LAB)

张尧裔、陆华、沈唯祎、郭筱瑛

设计

(Designers)

HDDesign

概念策划

(Concept Curator)

離海Nothing But GoodBye

撰文 & 编辑

(Copywriter & Editors)

Flyinight、Edging、Quincyan 秋葵、KellyWong、古元昊、束琳群、伍绍东、邮差、锐裘、
Eunice、依蔓Yiman、何志伟、阿晚、丘佳丽

摄影

(Photographers)

TomTang@ShàStudio、孙奕野、柒脆、金巴、浩学、MISS 夏七

特别鸣谢

(Special Thanks)

感谢来自上海新天地、瑞虹天地、虹桥天地、蟠龙天地、创智天地、鸿寿坊、岭南天地、重庆天地、
武汉天地、南京IFCX
各项目Marketing同事以及燃冉项目组的鼎力支持

Presented
by
XINTIANDI
新天地

socialpaper@xintiandi.com
www.xintiandi.com

back to the center of the world

回到 世界 中心

在我们意识到正奔赴回到世界的中心旅途的那一刻，你看到了怎样的风景？

是拉下口罩，与朋友们挤在一起拍大合照？是在沿满眼绿意，开车驶往城市反方向的路上？

是街心公园的门口又开始了排队的等待；是常去的那家咖啡馆，迎接你进门那一刻熟悉又欣慰的招呼；是重新开启的出行，在机场里数正在恢复的人流……是年终倒数的那一刻，重回人山人海，感受我们与世界中心的距离，不过咫尺。

拥有这些体验，这一代的时代印记仿佛才算完整，人生过往才算独特。从前循规蹈矩的世俗认定和追求，突然也有了变化，从前挤向一线城市的年轻人，开始归家“种田”；从前追求精致生活的“都市丽人”，更珍惜家门前的烟火气——比起不分日夜的社交，菜市场更给人带来安慰。沿着这个轨迹，2023年的CREATORS100也在这个变与不变之间展开，对于城市风向，年度流行趋势的变化，我们尝试着通过事件和人物去探究当下人与人之间最真切的需求——

从心照不宣的城市复兴计划 city walk 的大方向中，我们走访了其中有趣故事的不同城市导览，解读了以岭南考古作为

线索及以城市考古发展为支点的不同角度。丈量城市正是我们迈向回归世界中心轻盈但重要的第一步，当重新开放探索，聚焦目光和切换角度，像是一个重新对自己生活的思考，与这个城市息息相关的情感连接。

正是通过人们走向街头用新的目光探索、年轻人对生活和工作重新选择、更多内心的感受通过不同平台的释放，在这些CREATORS的分享中，我们才能更进一步地通过他们建立世界当下的新景图，希望可以从美学经纬和地理坐标里寻找当下年轻人生活的最优解。

无可否认，这一年回归到人潮涌动的音乐节当中，回到灯光装置重新点亮城市的夜色里，回到艺术触手可及，去拉动城市、燃点人们对生活热情的现场中，可以开放地表达这份激动之情，像瓦依那一首《大梦》成为瞩目，音乐比以往更具感染力——因为回到中心的大众希望被打动、愿意被打动，以此证明真正地回到生活当中来。

出门楼下食市聚拢，拥挤亲切的食集日常不离烟火气，城市中心的江南水乡小镇成为在假期的松弛感，这日子便排满了。纷涌而上的市集、聚会、线下商业如今除了带来消费的氛围，

更多提供的是生活中的情绪价值，让我们在流连忘返中悄然回到最熟悉的生活中：生活变了，又好像并没有变，我们沿着不同的路径回到了中心。

在这一年，传统文化大潮回归，艺术回塑，新旧共建，在地文化的回响来得恰如其分。也许是前几年的思考足够多了，我们在面对人与家乡、文化的关系，面对历史记忆中追溯过去展望未来的这一刻，通过代表过去的文化遗产进行创新，从中寻找与时代的结合点，让过去的文化焕发新芽，让传统走向未来，这想法也不约而同地受到了CREATORS的关注。从舞蹈到建筑，从音乐到文化艺术，我们欣然可见带着传统文化印记的新思考正在发生。来自不同不同领域、不同国籍的创意人，正不约而同地书写创作着传统焕新的作品。把历史带入现代人文景观之中，让重要的过往有了栖息之地、有了承载之器，这是创意生长的一个方向——重塑传统，形塑未来。

于是在这回到世界中心的路上，这一年所见所感，有些竟被一首歌、一件作品替我们做了身临其境的表达，在一同经历之后，我们彼此都有了微妙的心照不宣，也是通过这些CREATORS的创作以及对他们的采访中，收获到更多认同的、对未来共同的约定：可持续的生活永续方式、鲜活的城市公

共改造计划、驭艺术与科技并驾齐驱、以艺术回馈社会。

2023年的困境相通又如此地各有各的难处，很多时候，通过他们建造自我世界的过程，这一年里的创作和收获，我们可同理很多困境是彼此交织，当下的心境也是相似的，为此我们能通过他们的突破和创作中获取一丝可能带来灵感花火的小感悟，也是彼此的交流和安慰。

回到世界中心，

就是回到

有共感的你我当中。

SOCIAL LAB 呈现

欢迎扫码关注 XINTIANDI 新天地

PREFACE STORY 序言故事	回到世界中心	004	
CHAPTER I	我们在世界中心 让 <u>大众</u> 回到世界中心	010	重回街头：当 city walk 作为城市路线编辑与记忆考古学
		018	观念、符号与电波：在不确定性中探索青年文化
		030	“她”的能量：柔而有力，超乎想象
		040	新消费的回归：未来轻革命，时代正漂移
CHAPTER II	当远方回响嘹亮 让 <u>赞许</u> 回到世界中心	050	是世界的，也是我们的，但终归是音乐的
		062	以光回望：光影里的江南水乡
		074	起跳吧，我们的城市！
		084	归零，Brian Tan 和未来餐桌可持续的探索
CHAPTER III	照进生活的光 让 <u>美好</u> 回到世界中心	090	Urban retreat，自然之美
		098	HCCH Studio 合尘建筑：弧光、温柔与使命
		104	南风拂面，树影婆娑：人人《偏爱佛山》
		116	美好，是身心灵的健康，是连接自然与户外
CHAPTER IV	向深处生长 让 <u>创意</u> 回到世界中心	124	张雷：传统的未来，在创作中生生不息
		130	Tess Dumon 苔丝·杜蒙：石头记，梦回程祠寻故里
		134	李涛：再造武汉夏夜记忆
		140	陆锦花：期待值得回味的艺术印记
		144	龙云娜：在宇宙万物之间，我是怎样的一个呼吸
EPILOGUE 尾声	当我们抵达新天地	150	

CHAPTER (I)

2023年，city walk、户外露营、远足徒步，是经久不散的热门话题了。

在这一年，在网络里以声会友，
在电波与声波之间构筑个性社群是年轻人的热门。

在这一年，以公共艺术作品展现女性独有视角，
是“她”力量的具象呈现。

在这一年，告别旧模式，
在新赛道上试验新消费更多可能是打工人的历险。

在这一年，我们重新聚集重新出发，用行走、用电波、
用未曾尝试过的种种迈向彼此，

将“个人”交还给“大众”，让大众回到世界中心。

P008 _____ P047

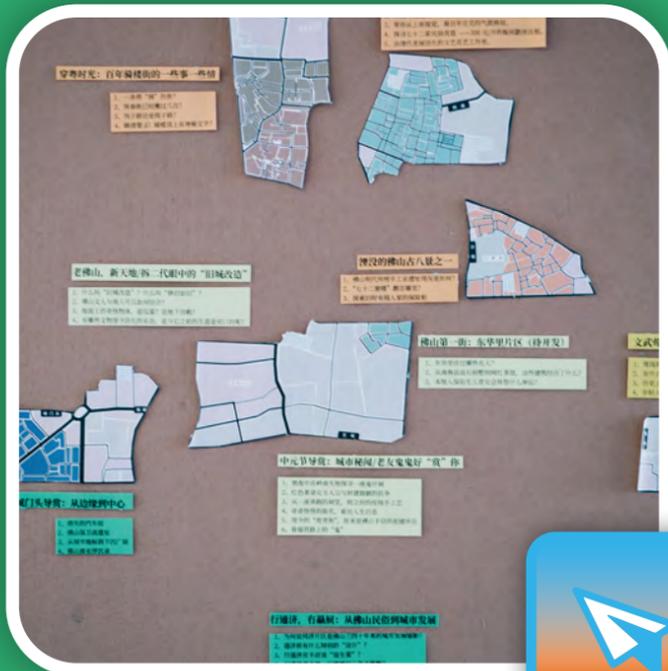
我们在世界中心

让 大众 回到世界中心

我们在世界中心

CREATORS100

100%

VOL.1 重回街头： 当 city walk 作为城市路线编辑 与记忆考古学

20:23

-1:19:37

节目详情

已订阅

疫情结束，在去往远方之前，可以先从步入街头开始一场城中漫游。过往被称为“街溜子”的行动，现在有了洋气的名字——“city walk”。

为此我们尝试与两城的街头达人：佛山「同济再拾」本土青年文化 & 社区营造组织创始人黄立信和在上海践行“城市考古”的徐明，共同探讨 city walk 城市漫步的意义。

正在播放

佛山，黄立信： “我们只是这座城市的编辑。”

作为“同济再拾”的主理人、“响山计划”的空间运营者，Eason 黄立信是城市文化的推动者，也是一位充满玩心的创新者。在佛山长大的他，对这座城市有着深厚的文化认同感。他说，“如果能投入去推广本土文化，那么我做的每一件事都会变得有意义。”在 Eason 和朋友们努力下，他们联合佛山老城区——同济社区里的咖啡厅、书店和艺术空间等三十多家不同的店铺，举办了多场展览、市集、音乐等不同的活动，创造出了“同济再拾”城市文化生态圈。

在这样的大背景下，同济再拾与 Eason 的 city walk 更像是一次边界模糊，但主题明晰的社交活动。通过一次又一次不同主题、具有探索性和开放性的活动，同济社区被逐渐活化，年轻人的议题和活力迅速渗透扩散。

节目主播

Eason 黄立信

文化脉动：同济社区的复兴

从同济到佛山，Eason 开发了多条不同主题的 city walk 路线，甚至会有季节限定款，让更多访客在社区玩耍之中增进对这片土地的了解，更会在不自觉中爱上这片土地。

“我们活动的参与者大致分成两类：一类是刚来佛山的人群，他们很想去了解佛山的东西，但靠自己或看社交平台介绍会觉得表面，他们希望通过 city walk 活动的方式，更深入地参与到本地来；另一类是在佛山长大、但大学在外地念书的佛山人，大学期间，他们通常有更多的时间和机会去探索城市，但回家后会感觉家乡变得陌生。通过这些活动，他们可以重新了解这个地方。”

“当他们觉得这个空间足够舒适了，就会放松地和你聊天了。如果是志同道合的人，他们会愿意分享更多。”参与者都有不同性格，或是健谈，或是沉默，但 Eason 能做的是给他们一个相对包容的空间，像在热闹的市集保留给相对内向的朋友一个看书的位置，让他们也能以自己的方式享受这个空间的温馨和包容。

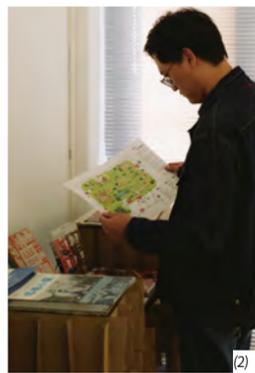
“每个人和城市的连接都是不一样的，有些人习惯用情感连接，有些人则会更理性一些。”正是组织者 Eason 有这样的包容心，使得这里不仅是朋友间聚会的私密空间，更是一个充满开放和包容的社区。佛山 city walk 有了更宽阔的双臂，吸纳新朋友，并使老朋友时时感受到熟悉的温暖。

步履绘城：探索佛山的城市心脏

Eason 不喜欢像老师给学生上课那样做导赏。在“同济再拾”和岭南天地、粤赏计划共创的「城巷城事」city walk 活动中，他更倾向于“每个人都应该在体验之中反思和转变传统”的导赏模式，从单向的讲述转变为互动的探讨。他意识到，即使是佛山本地人，也可能对自己的历史视而不见。所以，他在城市的角落中寻找那些与众不同的故事野史，以此吸引更多的目光。“我们计划那些路线时，并不只是单纯将表象所见到的东西告诉他们，更多是希望他们体验之后会对传统文化产生兴趣，从而可能会去关注其他地方的传统文化。”

在岭南天地，他带领着大家走过保留完好的古建筑，如简氏别墅、龙塘诗社、嫁娶屋。他的导赏不仅停留在建筑的表面，而是深入探讨建筑背后的故事和文化。「城巷城事」的路线划分为不同的主题，从建筑的角度出发，但讨论的却是更深层的话题：通过同一时期的不同建筑，窥见不同身份屋主的生活习惯；从嫁娶屋和长生树，探讨以前的人对待红白二事的看法。每一个细节背后，都能直接联系到现代年轻人的价值观。

“参与感”是 Eason 的 city walk 特点。Eason 会在活动中带大家做主题共创交流，让参与者通过自己的理解去组队做绘图，再展示给大众。这样参与者也变成社区文化传播的一部分，从“外来”到“接触”，到“成为”。这也是 Eason 想传达的核心理念：让每个参与者都能在这个过程中找到自己的位置，并成为城市文化故事的一部分。

·(1) 佛山 city walk 计划内容板块 (2)Eason 不断收集来自全国的游园物料，以便随时完善和丰富城市社区策划内容

·响山 the Calling Hill 工作室一角

正在播放

上海，徐明：city walk 是形式，城市考古是内容

与 Eason 在佛山的城市探索与新型社交不同，徐明的 city walk 总带着一点城市考古的严肃性，以及观察记录城市革新的使命感。重回街头，用脚步丈量城市，移步换景中观察城市景观的变化，记叙大街小巷的市井况味。如今，徐明每次带队给新人讲解城市，这位城市考古的创始人仿佛都能听到城建野史的依稀回音。

曾经的顺昌路旧区，左边是新天地，右边是老西门，而中间这矩形的旧区域，就是徐明带队探索的城市考古路线之一。正是徐明城市考古和纪实摄影工作，才让顺昌路的市井故事得以保留下来，而没有埋没于新规划的推土机下。“城市考古”强调融合和共生——几代人在这与居住环境共融，与城市文化生态共生。

节目主播

徐明

(1)

探索街头的历史回声

徐明的城市考古更像是拨开城市表面的帘幕，更真实地游走在街道中。他说：“城市考古的初衷其实与社交没有太大关系。”在徐明的引导下，城市考古成为了一种更深刻的文化体验，一场关于城市灵魂的追寻。

徐明曾在日本工作生活八年，他回忆道：“在日本漫步街头时，突然发现商业街上的牌坊装饰与上海石库门相似，会感到一种奇妙的恍惚感。”然而，仔细思考日本和中国之间的人文历史交流，这种现象就变得合情合理了：建筑和城市街景具象化了时间的概念，它们是沉默的历史见证者，是文化的互通之桥，也是人性的相通之路。对徐明而言，这种精神上冲击的“恍惚感”，只有亲自置身于你所渴望了解的环境中，亲手触摸，亲眼见证，才能真正了解一地一城。

这就是 **city walk** 的意义，它让你在城市的大街小巷中漫步，用所有感官去感受，用心去体验，让感官重回世界中心。

遇见更多“传奇”

关于城市考古人如何看待网红现象？徐明对此并没有褒贬，而是保持中立的态度。“尽管有些人会因为频繁出现而被认为是网红，但他们自身并没有想成为网红的意愿。”就像徐明熟悉的一位乐器店主，虽然这家小店这位店主故事众多，堪称都市传奇，但在徐明刚认识他的时候，也只是默默无闻。“他现在越来越有名了，很多媒体报道过他，但我最初碰到他时，还没有多少人知道他。”徐明的这番话强调了城市考古的另一面：发现并记录那些被城市忽略的角落和人物。

正因 **city walk** 中不断会遇到有故事的人，每次的相遇又都极具偶然性，这让城市考古不再只是关于静态建筑的探索，更是成为了一场充满探险和发现的历史旅程。网络名气是短暂的，文化传承和城市记忆的保护才是 **city walk** 更深层次的核心价值。

世界中心的回归：城市考古中的人文相遇

徐明的城市考古工作让人们实现了“新连接”，连接到城市的过去、现在和未来。它不仅是一种文化历史的传承，更是一种精神层面的连接。城市考古唤醒了城市的沉睡记忆，唤起了人们对城市的情感联系。在上海这个拥有丰富历史文化底蕴的城市中，城市考古让人们重新发现各种感触和灵感。

(3)

*(1)(2)(3) 由徐明打造、专注于城市研究的图书馆，一楼被打造成开放性文化展陈，二楼则是自带休闲吧台的文化空间。

(2)

• 肇周路乐器商店店主小广东

“城市考古”是一种新型的感知拓宽方式，它提供了一种独特的方式来重新与城市建立联系。通过这种探索，它让大众回到世界中心，与城市历史产生新共鸣，将历史和文化遗产下去。

• 徐明与陈寒松设计城市考古徒步线路

节目详情

 已订阅

每个时代的青年都在占据世界中心。巨量的、集中于移动端信息流让这一代以前所未有的速度和方式形塑着自己的生活：播客、短视频、弹幕、社交软件等等，都是他们展现多元生活的平台；都是他们自我表达、连结他人的工具。他们在人海中持续发声，以自己的方式重新定义脚印的方向。

抱着对青年“亚文化”的观察与解读，追寻迁徙中的年轻人脚步，我们试图通过青年文化组织、2023年新上线的淮海333节目、通过小宇宙电台的视野，一窥当下青年文化的面貌。

正在播放

心态： 文化是每一个时代的标签

Iris

青年志 Youthology 合伙人

“有一万种方式变酷，
但很难有一种方式 feel good。”

“当我们从社会学、人类学和文化研究这样的一种比较学术的视角去理解青年文化的时候，它在最早的时候就是跟亚文化紧密地绑定在一起的。只不过今天当我们去谈青年文化的时候，可能会把很多东西都放进来。但最早从学术领域的概念来说，其实就是指我们说的次文化、亚文化。然后它在某种程度上反映的其实是作为青年群体想要去彰显属于自己这个 generation、群体独特的精神态度和生活方式。”

Iris 以青年文化从业者的身份成为观察者，同时研究社会的整体趋势，其中包括以青年文化为主的文化发展脉络。她认为，年轻一代现面临着相对不稳定的社会环境，以及不明朗的未来，会有很强的压抑感和脆弱性，这种情绪非常难以释放。“（亚文化）好的地方是扩散了很多影响力，把一些我们过去认为非常小众、没有什么人知道的东西通过商业化的形式展现给大家，被更多人所知道。今天你说二次元它到底是主流文化还是亚文化？如果去跟整个社会的东西去比，那它是亚文化，但它在青年文化里面绝对是很主流的。”

亚文化能给他们一种精神上的支持和力量，他们通过共通的感受，去形成社交圈层，连接彼此。因此现在很多亚文化的年轻人，开始去讨论 Girls Help Girls，讨论如何进行有效社交，相互支持和彼此安慰，一起去解决你我都在共享的生活底层问题。亚文化更像是去宣扬某种生活方式，大家有自己的思想、独立的思考，然后有一种自己喜欢的生活方式。

金媛媛

System 理事会成员、原始投资人之一

“艺术不是属于高高在上的东西，
艺术就是属于每一个人。亚文化就是跟主流文化的碰撞。”

“亚文化实际上大部分都是跟音乐、跟时尚的青年文化相关的东西，这是我最初的理解。”金媛媛一直身处艺术经济的时尚创意行业，包括早期的可持续性发展专业创意平台“YYO foundation”和现在的 System (System 系统，以 Club、艺术展览、Live House、当代剧场等不同模式运行的场所)。投身多元的青年文化，和这些文化倡导者合作，扶持有理想的青年创意人，是她一直致力的工作。

“我们 (System) 大部分人都是从时尚艺术这个圈子里面出来的。我们从十年前开始跟上海时装周一起合作，带动了好多从海外留学回来的独立设计师。独立设计师从海外带过来很多他们那个年龄层里接触到的，很多不一样的 mix culture，都是带标签性的、符号性的东西。这些东西回到 fashion industry 里边，延展落地所谓的亚文化。我现在观察年轻人第一个先是看到他们的妆容、发型造型，然后包括他身上穿的衣服和搭配，然后当然包括他在舞池里边的舞步，都是完全不一样的。我觉得特别有意思。Fashion is who you are，所以我们说到亚文化与商业化的落地，实际上独立设计师给了很多的媒体媒介，用时尚这个媒介为大家创造所谓个人宣言的途径。”

“亚文化就是跟主流文化的碰撞，艺术它本身就会提出问题，这个问题是让大家来回答的，或者有没有答案都无所谓。”

金媛媛在多年线下实体空间的运营实践中，始终坚持其多元化和创新的理念。她认为，这种坚持是对青年文化的贡献，是彰显亚文化中独特个性的关键。

Lio Yao

The UnionTrading CO. 主理人

“每个人都有亚文化的一部分。”

“亚文化给我最直观的感觉就是酷，就是有个性，就是它的态度彰显。我遇到过很多客人、朋友，大家都有自己的独立思考，有一种自己喜欢的生活方式。对我来说其实很简单，亚文化没有那么多需要深究的东西。我能接受不同群体都有着各自的爱好，这样的世界才会更多元更美好。”

作为 The UnionTrading CO. 的主理人，Lio Yao 很多时候更像是青年文化的观察者。他尊重大众不同的生活方式，认为每个人保有自己的独特性十分重要。

他认为“每个人都有亚文化的一面”。就像他们在那段艰难的封控日子里，酒吧暂停营业八个月，为了让团队活下去，他们与很多品牌做联名，像嬉皮士一样在滨江摆鸡尾酒摊。“但我第一次感觉到活着的幸福感，因为在做这样的事情，那么多人在一起支持你，到了桥洞底下，那就像一个乌托邦，有人在跳舞、有人在滑板、有人在玩行为艺术；下着暴雨的当下，还有做泰餐的泰国人，我们无法用语言交流，但各自唱起了泰国歌曲和 Beyond。后来解封了还不能开门，就联合咖啡馆去那边调酒、做直播，原来只是自救，结果被小红书和澎湃发了，上了热搜。那时候真的觉得死而无憾了，感觉自己也为这个世界做了一些贡献，让更多的人看到我们的这个行业，其实不是大家想的娱乐至死，而是一个很正能量的行为。”

正在播放

状态：
提前退步，理想、生活、城市不设限

Summer

青年志 Youthology 合伙人

“不是逃离北上广，而是有更多主动的选择，主动地以退为进。”

“回顾疫情前，过去三四十年，我们这几代人都习惯了进步叙事，好像不进步就是错的。但退一步来说，不进步不一定是不好，我们依旧可以去寻找生命本身的意义，去感受生命的感悟。”

青年志专注于研究年轻人文化和洞察趋势，其中合伙人 Summer 负责给一些想要创新的品牌或者商业组织落地建议，包括去讲述一些年轻人的变化。Summer 观察到，“其实 00 后比我们更进一步——以退为进，开始放弃掉‘要进步’的执念，用一种全新的格局去享受生活。选择去哪里生活被看作是一个更加立体的命题。”

“但是他们还是会回到北上广。回来之后会在自己原本的生活里更明晰适合自己的生活节奏，在更丰富的都市里得到更多的选择。时常跳入跳出，最终为自己编织出更有意思的生活。”

Chuan 川

青年志 Youthology 业务发展总监

“城市只是实现理想生活的一个载体。”

“总体上讲，包括我自己去做这种城市选择的时候都会觉得，今天可以有不一样的方式和行动来回答到底什么是我的理想生活：城市只是实现我理想生活的一个载体。”

在疫情刚解封后，有一部分年轻人回了家乡，也有一部分依旧留在上海。青年志团队去访问了留在上海年轻人，发现他们依旧爱着这个城市，只是多了不同程度的考量。一位 95 后金融从业者，来上海的初衷可能只是行业内好发展的城市。在疫情后他重新思考：“这个地方是否能继续承载他的未来生活？”，最后选择留下来。虽然结果一致，但思考的维度有叠加，选择的考量更为立体综合。

除了上海，更多人选择回老家发展，去丰富自己的可能性。Chuan 有很强烈的感受：“以前回老家，那时的三线城市咖啡店，只给人一种模仿外来文化的感受。而如今，有更多年轻人带着想法和创意回老家开店，做自己喜欢的事情，不再是模仿，而是成为创新和具有品牌感的个体，做出新的在地文化。”

正在播放

播客， 年轻耳朵里的多重宇宙

网络直播、有声书、播客、知识付费……这些组合在一起的耳朵经济，悄无声息地躲在通勤人的耳朵里。比起眼球经济，它的生活伴随性更强。每一次戴上耳机，播客陪伴年轻人深夜入眠，好像有了一个可以脱离现实世界的出口；听到大家在耳机里叽叽喳喳地聊着，仿佛自己不再是个异类，通过声音找到群体归属感。由它引起的声音社交，也是 2023 年的重点关注话题。

节目主播

芒芒

• 芒芒工作照

(1)

(2)

• (1)(2)(3)(4) 小宇宙播客录音室

(4)

公共的语音纽带

播客的多元化，正如芒芒所见，是电台节目在网络时代的一次“文艺复兴”。她深刻地洞察到电台和播客共享的魔力：**虽然私密，却蕴含着公共性的力量。**

芒芒认为，播客的魅力在于它能同时触及个人的内心世界和广阔的听众群体。即使是数十万人同时倾听的节目，也能唤起每位听众深层的个人共鸣。正是这种结合了公共仪式感与私密真挚的独特交流方式，让播客成为电台节目文艺复兴的一种延续，回归到了“把对话和言语视为艺术”的传统。

“我希望通过有质量的对话，与听众实现深层次的语言交流。”芒芒如是说。播客媒体汇集了多样的播客内容，覆盖了从文学到科技，从日常杂谈到专业访谈，每个节目都像是通往一个全新世界的窗口。通过这些丰富多元的声音，不仅连接了听众与创作者，更构建了一个充满共鸣的声音社区。

在青年文化的探索旅程中，芒芒特别强调了内心疗愈与实用知识的传递。她深刻理解到青年最关心的是自我照顾和在这个世界上寻找自己的位置。无论是播客生态还是小宇宙App内的内容，很好地印证着这一理解：从财务管理到心灵疗愈，每档节目都如同一份专为青年定制的生活指南。

谈及播客在缓解焦虑上的作用，芒芒表示：**“播客以多种方式告诉你，生活是一片旷野，而非固定轨道。”**这句话仿佛为年轻人心灵的窗户揭开了序幕，展现了生活的无限可能性。

声音社群，青年文化聚集地

作为青年文化的聚集地，播客媒体的角色与话题始终持续变化中。这种转变不仅是对时代变迁的回应，也是对青年内心需求的深刻理解。

芒芒会把为播客媒体解读为一个通过声音 / 电台构建起来的网络社群，而不是简单的声音媒体。多年的网络社群运营从业经验，让她能更精准地把握年轻人的结群习性，沟通方式与呈现形式。当谈及播客的魅力所在时，芒芒毫不犹豫地指出是主播留住了听众，创造了聆听时长。“我会觉得很多人都是先从资讯上开始，但最后是因为人格魅力留下，并建立起了连接”。

谈到青年文化，芒芒会以小宇宙的数据给出精准答案：“其实现在青年人最在意的是如何照顾好自己，以及过好自己的生活，这是最受欢迎的内容。”因此我们一方面可以在小宇宙中找到理财、心灵疗愈、美容护肤、职场创业等众多与年轻人息息相关的、直接提升生活质量的话题播客；同时我们又能找到后现代哲学讨论、跨学科的自然科学研究等等满足年轻人精神需求，充满探究世界的青春好奇的播客内容。

在这如万花筒般的播客宇宙里，“我们喜欢人和人连接在一起的那种感受”，芒芒一语道破了青年文化和社群构建的核心。

在现代社会的快节奏中，**人们渴望找到属于自己的“世界中心”，播客正是这样一个媒介，它通过声音连接了世界的各个角落。**无论是减轻通勤时的孤独，还是在夜晚提供思考的素材，小宇宙让人们在忙碌中找到心灵的栖息地。

(3)

双重视角，造就有温度的听觉宇宙

作为以声音为载体的媒体形式，播客APP不仅要服务听众，同时还要为播客创作者提供更好的生态环境。从这个层面看来，小宇宙不仅是一个数字媒体平台，更是承载着一个**充满活力的青年文化生态。**

“播客对我来说不只是工作，它是陪伴，是一种遥远的连接。”小宇宙COO陈临风（芒芒）说。对她而言，听播客，不仅是工作上发散思维去寻找声音社区的多样化，和可能性的延伸；更是私人生活放空时的声音陪伴，与熟悉的播客朋友一种遥远的隔空闲聊。这也是众多听众对播客的观感。播客的陪伴性，让年轻人在快节奏的生活中，可以在所剩不多的碎片时间里获得更多的情感输出和信息输入。

“有时播客的朋友们可能会在生活中遇到一些变故，然后（我）就会想他接下来的播客频率会不会变？又比如有些朋友我知道他近期面临一些事业压力，他突然间更新一期节目，就好像听到一个电波告诉我：他状态可能调好了。他又在试图表达了，这是一种交流。”身在其中，芒芒与小宇宙融合在一起，让播客不仅是声音的聚集，更是情感与思想的交汇点。而正是这种更主观，更具情感温度的输出，让播客媒介被年轻人所喜爱追捧。

正在播放

被听见： 连通世界的阁楼

淮海 333 是一个独特的存在，它犹如硕大商业建筑里的一个发射着声音电波的阁楼，与世界秘密连通。

淮海 333 从 2023 年年初开始，围绕着青年生活的多重面向展开。在访问对象选择上，淮海 333 有着天然的优势，依托于 CREATORS100 庞大的创意群体支撑，节目在题材多样性、内容丰富度上都有了更多的可能性。同时在播客这种更受年轻人喜爱的媒介形式上，也给了年轻创意人更多的输出端口，分享感悟。在播客这个可以畅所欲言、迸发瞬间灵感的媒介上，创意人有了对作品二次加工 / 注释的平台。

淮海 333 期待以声音链接有情绪和知识需求的高质都市青年。参与 TA 们每个个体的生活与生长，围绕着他们关心的公共议题展开讨论、输出内容。这也赢得了青年大众的喜爱，并评选为 2023 年度 Apple 苹果播客的“热门新节目”。

•2023 CREATORS100 线下疗愈读书会

•淮海 333 节目录制中

•淮海 333@2023 燃冉艺术巴扎·脆皮年轻人！集结！

淮海

•扫码收听

333

5.31 - 6.25.2023

www.designshanghai.cn
#DesignShanghai

VOL.3 “她”的力量： 柔而有力，超乎想象

51:00

-49:00

节目详情

已订阅

现代女性拥有多重身份，她们同时是女儿或母亲，也可以是建筑师、创意人，是自己生活的设计师。她们从心出发，展现着温柔而坚定的女性特质，也设计着独属于自己的人生节奏。

在 2023 年设计上海 @ 新天地设计节中，在 20 余组设计师团队中共有 11 位女性创意人。她们的作品细致，带着敏锐的观察，拥有着更具人文的柔性表达。本文通过节选作品试图捕获女性特质在此间的能量，当她们在生活中从容归来，展现创意的细腻柔软，充满温度的意念激活了人与人、人与他物的连结。

《在渔屋》通过收集了上海和舟山的废弃物，邀请城市 - 岛屿双城公众以海洋垃圾为媒介共同创作，同时产出声音与影像，观者以一种敏锐的、带有创造力的方式重新发现时代物件，以及时代记忆与我们的关系。

design
SHANGHAI
设计上海

XINTIANDI
DESIGN
FESTIVAL
新天地设计节

正在播放

周晴雨： “激活‘无用之物’的未来，连接 人与地方之间的关系”

推开家门便是港口、渔船和海。来自舟山的女孩晴雨，大海在她过往生活里是融入平常的风景。这次 2023 设计上海 @ 新天地设计节作品《在渔屋》就是她通过收集舟山 - 上海地区被忽视废弃的“无用之物”，邀请舟山 - 上海双城的公众，以海洋垃圾为媒介的共同创作。晴雨大学专业是生态建筑学。简单说，就是将建筑看成一个生态系统，并考虑人、建筑与自然生态环境之间，如何形成一个良性循环系统。

漂浮在海洋上的无用之物，正是海岛人的生活痕迹。

“有没有一种可能让东海岛屿在城市化进程中找到独有的地域性？有没有可能我们也能成为岛屿的建设者？”晴雨发出这样的疑问，并很快遇到了有同样想法和热情的伙伴们，发起了「UHi 热岛效应」项目。“或许是东海的厚重给了我们一拍即合的动力，我们漫游寻找历史的生活痕迹与潜藏的记忆，开始展望与激活‘无用之物’的未来，连接人与地方之间的关系。”晴雨这样形容他们行动背后的热情所在。

同时，作品引导观者在三次活动中以“漂流”的形式重新阅读上海新天地附近区域；同时与平面设计师王一冰、导演赖欣、声音艺术家董墨、舞者喜喜、跨界陶艺艺术家林璐、地图共创者天琦合作，以岛屿 - 城市速度为题进行创作，并以此为线索，定位个体在城市中的坐标。

看见时代的价值，让东海岛屿在城市化进程中找到独有的地域性，让公众成为岛屿的建设者。周晴雨希望用更多元、更实验性的表达方式，让岛屿有关的议题被更多年轻人关注到。

design
SHANGHAI
设计上海XINTIANDI
DESIGN
FESTIVAL
新天地设计节

潘鸿瑜、冉煜麟： “经历时间，恒星才会向人们 显现明亮的轨迹。”

正在播放

浪漫皆有迹可循。设计节上这件浪漫的灯光交互装置名为《天空下的星轨》：夜晚从透明装置旁经过，它会像星空般突然亮起，就像摄像机捕捉到恒星在苍穹下移动的轨迹，从天空到地面不断蔓延生长。

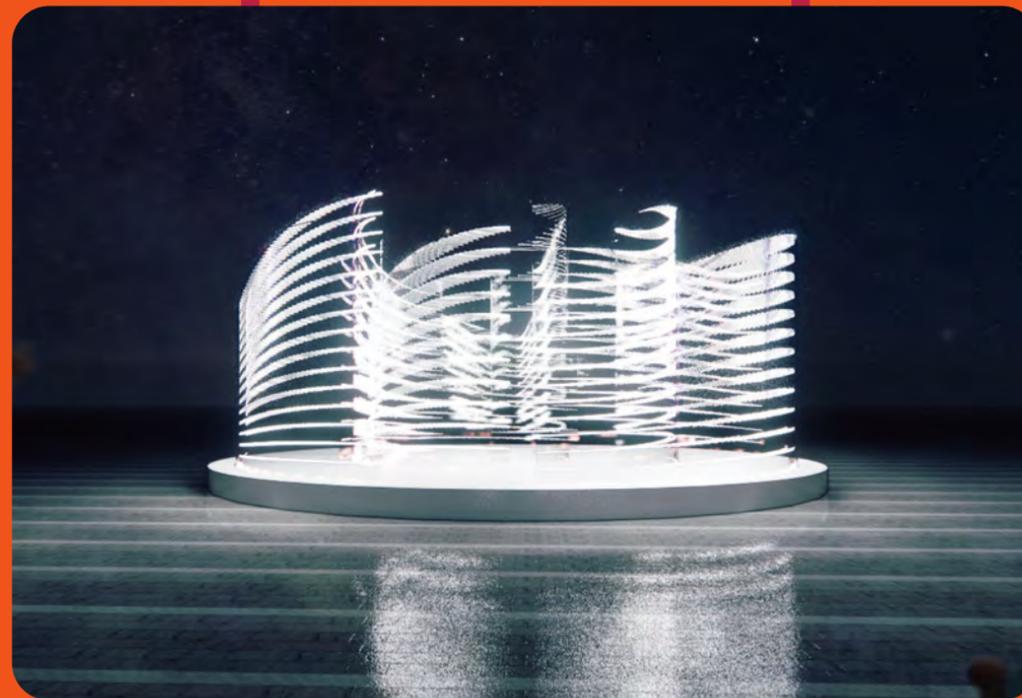
作品的主创潘潘和小冉分别来自 MSDA 设计研究坊、METAHUB 原集两家工作室，一位负责装置设计，另一位则主导灯光交互设计。两位是相识于大学时期的挚友，同在英国念了建筑专业本科。《天空下的星轨》是她们毕业回国后的第一次合作。

某种意义上，潘潘和小冉都不是“循规蹈矩”的建筑设计师。

潘潘的研究生就读的 UCL 的巴特莱德建筑学院，是行业内最顶级的建筑学院之一，也是鼓励学生“不切实际”去创造的建筑学院，她的毕业作品 MIND CRAFT 获得了当年的毕设银奖，通过 AR 增强现实科技，以及重新发明的可调节模具，对蒸汽木材进行灵活的弯曲和塑形。与潘潘不同，小冉本科毕业后萌发了对交互设计的兴趣，转换赛道就读于英国皇家艺术学院的服务设计专业，探索如何用技术手段，创造更友善、更紧密的现实人际关系。

作品雏形最初只是潘潘画的草图，她发现画出来的循环曲线很像星轨摄影。小冉也同时想到这个意象，一拍即合之下，两人便最终有了这件第一次合作的公共艺术装置。为了呈现恒星运动轨迹，她们和团队利用莫列波纹来模拟苍鹰飞羽的图形转换，伴随着参观者本身的移动，留存于观众视觉上的图案也会随之变换。

这个作品是两位为自己交出的答卷：作为年轻的女性设计师，从不循规蹈矩的她们，正在不停挖掘更具实验性的视觉。就像作品中的星轨，也如她们的成长轨迹般流动，必须历经时间，恒星才会向人们显现明亮的轨迹。

2023 设计上海

@新天地设计节

《天空下的星轨》

夜空下的星轨如银河一同流转，汇入地面，如无穷无尽的星系一般，不断地蔓延生长，伴随着参观者的行走，“星轨”通过对行星轨道边的模拟和莫列波纹的运用，交错的图像随着相对移动、旋转，留存于参观者视觉上的图形也会随之变幻。

正在播放

余宛婷：
“就像蝴蝶效应一样，让这一瞬间的快乐持续扩散到整个一天。”

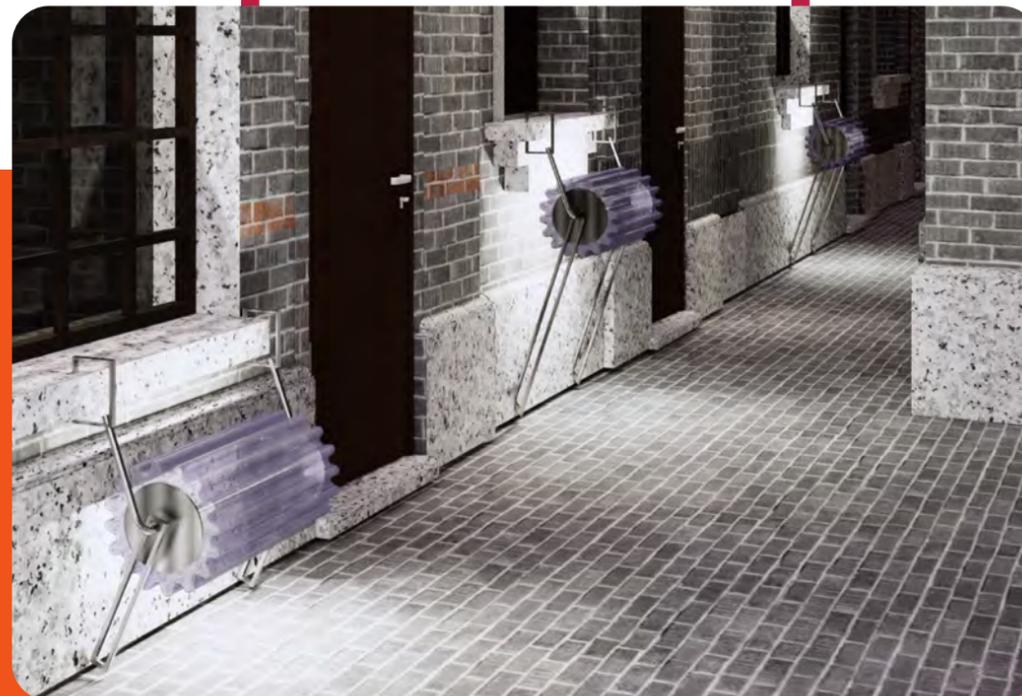
“尤其是在夜归途中，人们从繁忙的状态回归到宁静，能量的转化和情绪的变化在狭小昏暗的弄堂中有时会被忽略，这些变化在循环再生聚碳酸酯（PC）材料，每当有穿过整个弄堂，缓解夜归人行走小巷时

态回归到宁静，能量的转化和情绪的变化在狭小昏暗的弄堂中有时会被忽略，这些变化在循环再生聚碳酸酯（PC）材料，每当有穿过整个弄堂，缓解夜归人行走小巷时

余宛婷，大宛设计公司创始人，曾获得美国 IIDA 纽约青年设计大奖、意大利 The Plan Award 年度建筑设计大奖等。这次“缝隙”由余宛婷与郑耀翔为设计上海创作，作为装置的一部分，也是城市插件，具备装点城市之余，还从功能和心灵治愈上提供更多可能。

“为了照亮这些‘缝隙’，我们致力于创造一系列实用的城市插件，这些城市插件让过往行人感到更加安心和放松，使他们的行走和停留变得更加轻松愉快。无论是照明设计、座椅设施还是景观元素，这些城市插件都拥有独特而实用的功能，为每个缝隙赋予意义。我们的目标是填补这些空白，让人们在情绪切换的过程中享受更多的舒适和安心感。让我们一同探索这些被忽视的空间，为城市的流动提供更美好、更愉悦的体验。”

“缝隙”旨在关注“城市夜归人”穿行小巷时的情绪落差和变化。装置采用可循环再生聚碳酸酯（PC）材料，使用柔和的呼吸般的交互灯光，与路人一同穿过昏暗狭窄的弄堂，以此唤起人们对微小的负面情绪的关注，传达内心平衡的重要性。

design
SHANGHAI
设计上海

XINTIANDI
DESIGN
FESTIVAL
新天地设计节

正在播放

Feia:
“想做更有落地性的、更能够和人连接的东西”

Donxi 这个家居品牌的名字有几层含义，首先是“东西”：Feia 和两位合伙人希望为人们设计生活中可以放在家里的大小物件；其次是东方和西方的融合，希望将中国传统榫卯的精湛工艺与现代审美语言结合，将蕴含东西方元素的美感带到我们的日常生活中。

35 岁毅然辞职，冒险一跃与合伙人一起创办 Donxi，这件事在旁观的人看来并非一个明智的选择，尤其是 Donxi 诞生的 2020 年正值疫情期间。但是 Feia 用女性独有的韧性来面对不太顺遂的时势，以及从稳定职场到冒险创业的巨大转换。沉下心来研究并努力解决问题。在一间常去的咖啡馆，Feia 认识了现在的两位合作伙伴，一位是咖啡店的设计师，一位是咖啡店旁老家具店的木匠。他们因咖啡相识，成为好友，并且发现对方都对“家具”很有热情和自己的坚持：希望通过日常空间与物件设计，为生活提供更多的质感与温度，创造可以让人依靠的栖息之所。

“Donxi 的目标，就是为用户创造出好用的、美的、能陪伴很长一段时间的东 西，更重要的是日常。” Feia 说。而疫情也似乎为这个目标创造了机会，更多人开始关心「家」这个空间，希望自己的家里有一些“小亮点”，并且这个东西还要足够好用。这几年 Feia 和团队始终把每一件“小东西”都当成作品来对待，而非标准化的工业产品。每一件家具，都是由匠人纯手工打造，像艺术品般独特，像家人般有温度。一晃三年过去，Donxi 也逐渐成长为一个稳定成熟的品牌，成为了许多年轻人的选择。

Feia 与团队共同打磨 Donxi 作品

Donxi 四叶草高凳

Donxi 蝴蝶小凳

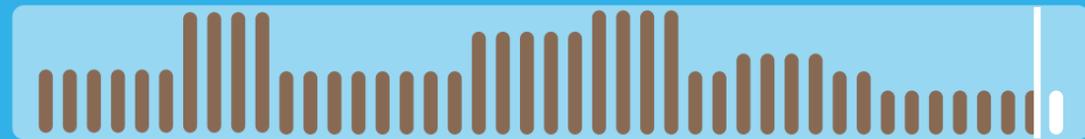

VOL.4 新消费的回归： 未来轻革命，时代正漂移

1:30:00

-10:00

节目详情

已订阅

“CREATORS 100”不断挖掘植根于在地和社区的创意焰火，也关注着每一年商业环境如何随着人流涌动而出现的变化。实体空间不同的新尝试，细分领域、产品的核心竞争力，都在当下变得尤其重要。开在社区里的书店成为了推理小说迷聚集的场所，开一家新式茶馆，让爱喝咖啡的人有更多选择……

年轻人热衷的日咖夜酒，从探店到咖啡节的盛会，密室逃脱、剧本杀持续出圈，带动沉浸式剧本娱乐行业快速发展，其强社交、重演绎、益智休闲属性迅速抢占年轻人娱乐市场，同时也暗示着年轻人消费方式的转变。我们尝试从两家独特的小店去挖掘更多零售业态创新的想法。探寻有别于传统的新消费方向，试图捕捉今年难以预测的消费市场的一点新趋势。

正在播放

时晨：
“真相”就藏匿在
伟德路 48 号

在杨浦区大学路的侧面，一条安静的小马路伟德路上，这家独特的书店掀开了一幅新的文化风景。欢迎来到“谜芸馆”，它是国内唯一的侦探推理小说专门店，引领了新一波消费趋势。

节目主播

时晨

推理小说家的初心

时晨不仅是“谜芸馆”的主理人，选书全凭自己的“任性”，他更是一位神秘的推理小说家。

这股热情始于他在中学时期首次接触的《名侦探柯南》。但与其他柯南迷不同，时晨与其他种种名侦探的邂逅，影响更为长远，他沉浸在欧美经典推理小说的海洋中，其中包括柯南·道尔的《福尔摩斯》和阿加莎·克里斯蒂的杰作，这些作品无数次点燃他的内心。年仅 16 岁，时晨开始撰写自己的第一篇推理小说，将生活与小说融为一体，以足球为主线，融入了周遭人物和日常片段。这篇作品的成功推荐让时晨的创作热情不断高涨。之后他不断深挖推理小说领域，翻阅相关杂志和书籍，一步一步接近推理小说家的理想。2010 年，时晨完成了自己的首部长篇推理小说《罪之断章》，成功出版。

时晨对推理小说的热情，不仅在创作中，还在他的书店“谜芸馆”中得到延续。这家书店成为侦探推理小说爱好者的集结点，店里地面上画出的人型“凶案现场”，让每个进来的推理迷都会心一笑。

推理迷的聚集地

如今，这里逐渐成为一个据点，有作家出了新书，召集读者来参加分享会；有收藏家将绝版书带来，与书迷们分享背后的故事；甚至会有退休刑警来讲述真实的破案经历。时晨认为：“中国的推理小说领域正面临一些挑战，两种不同的流派并存。”一方面受到日本推理小说的深刻影响，另一方面更倾向于写实叙事，没有太多精巧的诡计。他希望改变人们对中国推理小说的印象，强调中国早在晚清民国初期就有推理小说的传统，吸引了一批进步的知识分子，如梁启超、鲁迅等。也是在这样的理念下，在最新作品《侠盗的遗产》中，他将故事背景设定在民国时期的上海，以引人入胜的双线叙事方式展开剧情。

时晨和他的“谜芸馆”，重新生长在创智天地伟德路上，一个集欧美、日系和中国推理小说于一体的多元空间，旨在提供给读者一个丰富多样的阅读体验，让推理迷们拥有一方小小家园。

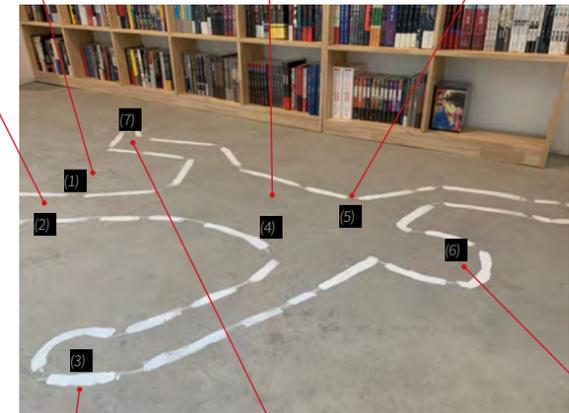
*(1)(2) 《侠盗的遗产》、《黑曜馆事件》两部推理小说封面。

*(4) 谜芸馆

*(5) 谜芸馆内的收藏 12 名著名侦探小说家

*(6) 谜芸馆内的收藏

*(3) 民国时期著名的侦探小说作家孙了红作品 在时晨的《侠盗的遗产》作品，便以其为背景基础

*(7) 谜芸馆内的收藏

正在播放

JART：“茶馆还是要拥抱所有的人。”

Hot brewing makes good tea
好茶要用功夫泡

作为一家青年茶馆品牌，以“青年茶馆，惬意喝茶”为 slogan，开吉茶馆延续了新中式内核给年轻人带来大隐于市的舒适惬意感，同时又有些许的海派风情做点缀。开吉茶馆——一家具有市井烟火气的非传统茶馆，正以年轻的姿态重新回归城市生活，海纳从时尚青年到时髦老年的广阔客群。

节目主播

Jart

•开吉茶馆 @ 鸿寿坊

(1)

(2)

(3)

(4)

The XINTIAO BOOK OF CREATORS (2023)

在开吉，对谈传统与现代

开吉茶馆像是在现代都市中的“隐世桃源”，在快节奏的上海生活中，圈起一个特别时区。在这里，时间很慢，慢到能品着茶香，慢到能仔细聆听朋友的倾诉。“大家需要这样的社交媒介。”Jart 更希望把开吉茶馆比喻为当代人社交的一个场域，而茶只是其中的载体。于是，从南昌路到鸿寿坊，这样的一个有着特殊时间流速的空间应运而生。

关于茶这个载体的交流功能，创始人之一的 Jart 指出：酒吧或酒馆中，人与人之间的亲近和吵闹是有别于茶馆氛围的。在他看来，酒会让人微醺，咖啡馆通常更安静、适合工作和商务讨论，缺乏放松气氛。而喝茶则可以让人们保持清醒和独立的思想，不轻易被当下氛围带走。在茶馆里的对话往往围绕着具体的话题，即使是日常闲聊，也是有目的的。

它亦不是复制话本里的传统茶馆。开吉茶馆的目标是让年轻人将喝茶视为日常生活的一部分，但首要任务是让他们开始喝茶，这也是开吉茶馆所遇到的第一步困难。对于很多年轻人来说，茶曾被认为是一种先苦后甜的体验，或被视为一种苦涩的饮料，茶文化也通常被视为高门槛文化。“因此，我们必须打破这些观念，让年轻人重新认识茶的魅力。”开吉茶馆的另一位联合创始人老朱说。

“我们会拿大家熟悉的东西，不断去和相对陌生的东西碰撞融合。”正如茶馆内有竹藤椅，同时整个大空间背景是偏现代的包豪斯工业风；虽然是喝冰萃茶，但开吉茶馆会拿“酒瓶”作为器皿给你上桌。通过新旧碰撞，不断融合，让茶馆不再那么传统，成为开放性的第三空间。

以茶为媒介的多元探索空间

开吉茶馆的核心理念可以概括为“让传统与当代交汇的青年茶馆”。

Jart 强调：“茶馆应该欢迎所有人，无论他们的年龄和对茶的喜好。”他提到，即使年纪较大的客人可能倾向于传统的热茶，而年轻人可能偏爱冷饮，茶馆都应当提供多样化的选择来迎合不同的口味和需求。这种多样性体现了茶馆对不同消费群体的理解和尊重。

在开吉茶馆，没有门槛或阶级区分，每个人都被平等对待。无论他们对茶的了解有多深。这种开放和包容的态度正是对传统茶文化的现代诠释，它打破了旧有的茶位费概念，也打破了大众眼中的知识门槛，让所有人都能享受茶的美好。不仅是关于产品本身的喜好，还关乎体验和环境。开吉茶馆通过营造一个轻松友好的环境，让年轻人能够在享受茶的同时，也享受社交和放松的时光。这种环境与传统的茶馆形成鲜明对比，吸引了更多追求新体验和个性化选择的年轻消费者。“只有在第一次对话之后，年轻消费者才能更多地了解茶文化，对‘新中式’产生兴趣，才会有机会深度了解交流。”

通过喝茶空间，来完成茶文化与年轻人的第一次对话。开吉茶馆以茶为媒介，为年轻人创造一个多元的社交空间。在这里，每个人都可以找到属于自己的放松方式，体验“新中式”的魅力。

这不仅是一场关于茶的体验，更是让人们在快节奏的现代生活中找到了一个可以静下心来小憩之所。开吉茶馆，正以其独特的方式，诠释着新时代下的茶文化之美。

(1)-(5) 精心挑选中国传统茗茶，用大众更易接受的方式，引导年轻消费者喝出茶的好风味

(5)

CHAPTER (II)

我们忽然变得容易感动。

我们热情投向到音乐、艺术，以及一切美好事物中。

在城市艺术中欢快起跳，在美食佳肴前垂涎欲滴。
在过去的一年，我们在忽然加速的忙碌中收获了比过往更丰盛的文化生活。

与世界重新拥抱，哪怕大汗淋漓，哪怕造型怪诞。
我们用十倍的激情回应——

当远方回响嘹亮，我们大声呼应，快步赶上。

在音乐节舞台上摩肩接踵，

P048 _____ P087

当远方回响嘹亮

让 赞许 回到世界中心

https://www.xintiandi.com/

2023
天地世界音乐节
09.22 — 10.05

#聆听世界心声音
THE HEARTBEAT OF THE WORLD

上海 SHANGHAI 武汉 WUHAN 重庆 CHONGQING 佛山 FOSHAN

让_赞许_回到世界中心

是世界的，
也是我们的，
但终归是音乐的

一期一会， 东西文化的对话与交融

(052)

世界音乐，这个用于归纳形容世界各地民族民俗音乐的名词，自诞生以来一直以丰富的内涵和多元的外延向世人展现着地球村的音乐魅力，并借由音乐唱片、表演现场在不同文化中相互传递渗透，在文化交流中描绘人类文明的未来图景。

新天地与世界音乐结缘，一期一会，十多年来持续深耕这个在国内略为冷门的音乐类别。后与上海世界音乐季强强联手，随着新天地在国内的拓展而延展至更多的城市地域，从上海一地，发展为今天上海、重庆、武汉、佛山四城的全国性音乐盛会，十多年不间断为大众乐迷带来世界各角落不同的声音，也在舞台上呈现了中国各民族迥异的文化。

十年间的天地世界音乐节，不同语言、不同文化的众多音乐人轮番登台，南北半球的文化对冲、东西方艺术的互动对话是这个音乐节的核心态度。

世界音乐这一名词自 20 世纪 60 年代产生后，其定义自西方文化中心论，随时代发展而逐渐归正。现如今已成为全球各地域文化平等的代号与力量。天地世界音乐节，以世界音乐为引子，持续输出世界多元文化共生理念，积极推动本土创意新生力量，它正逐渐成为传统文化的重要舞台，亦是年轻在地文化生成的重要源泉。经过十多年的经验积累，天地世界音乐节持续输出多个内容丰富的主题，并积极推动各种不同文化和音乐类型的交流合作。多年来打造了众多不同文化背景的音乐合作，充分体现出文化想象力和媒介传播力。

音乐节的构建牵连着台前与幕后、音乐行业的众多工作环节。要在舞台上光芒四射，赢得台下观众的满堂喝彩，除了台上乐队的出色创作与精湛表演外，幕后的统筹策划、创作编排同样重要。这次我们把目光聚焦在聚光灯的背后，幕后音乐人的生活与创作同样有趣而精彩。

* (3) 天地世界音乐节表演现场

* (2) 2021 天地世界音乐节央吉玛表演现场

* (1) 2020 天地世界音乐节安达乐队表演现场

* (4) 2023 天地世界音乐节·水乐蟠龙专场

* 扫码收看昆曲王子张军采访视频

* (5) 2023 天地世界音乐节·水乐蟠龙专场

(053)

幕后

彭程与王田， 他们在岛屿相遇

缘起：作曲家彭程因为本世纪初的音乐成果为业界所认可，而后也参与了大量中国民族音乐的整编工作；世界音乐推广者王田则以近年来活跃的策划和亲身参与的实践，证明了这个场景的生命力。他们默默在舞台后耕耘创作，浸润在世界音乐和非物质文化遗产的海洋中，终相遇于世界音乐的演出舞台上。

彭程

王田

故乡与世界

来自上海的作曲家、音乐制作人彭程，早在二十年前就已凭借动画《我为歌狂》的作曲与为沪语嘻哈组合黑棒的制作受到了广泛的认可，而后的职业生涯中，他也多次担任重大活动、综艺节目、戏剧的作曲或音乐掌舵者，可谓是中国流行音乐的重要力量。在他眼中，虽然自己的许多作品都是“命题作文”式的应用音乐，并没有贯彻始终的主题和线索，但一条中国本土特色融合西方理念的暗线常常从各种角度被引入他的音乐中。

在黑棒的歌曲《霞飞路 87 号》中，经典的 Boom Bap 节奏打底配以厚重的合成器贝斯，却巧妙植入童谣以及 outro 部分点睛的《天涯歌女》采样，将千禧年后的上海与不同层次的往昔惬意地编织于听者的思绪里。

“我们很多音乐人从小学习的基础是西方古典音乐，受到影响深后，往往容易漠视我们民族自身的精髓”，彭程如是说，“**我作为中国，或者说东方的音乐人，应该挖掘溶于自己血液中的音乐性**”，这也使他在诸如音乐剧《六祖慧能》的作曲、《水磨新调》昆曲音乐会的制作中尽力展现民族音乐的魅力。

比起使命感下耕耘的彭程，另一位主角王田的音乐道路上，“故乡”与“世界”的命题似乎链接得更加自然。

已经在上海世界音乐季担任制作人近十年的大提琴手王田，从童年时代就已经对世界音乐有了大致的认识：在甘南藏族自治州的伯伯家听到的藏族民歌、老家松鸣岩的花儿会，都成为了她现在音乐谱系里的根源；而在表哥杜元的画室兼宿舍里，听着当作聊天背景的 Enigma、Enya 的音乐，连同艺术家们天马行空的聊天内容，带来对于世界神秘感的启蒙。

2000 年左右的中学时代，在另一位表哥杜维（诗人杜撰）和“兰州噪音协会”创始人别峰开的“非主流专卖店”里，王田得到一盘 Deep Forest 的打口带，听了好多年。到了电驴时代，她会疯狂下载成套的苏菲音乐（Sufi Music）、印度古典等等。

“那时候很贪婪，音乐下得太多根本没有时间听完，**那是一种通过音乐拥抱世界的决心**”，王田说。

过去与当下

王田在研究生时期，就已经是上海世界音乐季（彼时还叫作“上海世界音乐周”）的忠实拥趸，每年都会和老师、同学追寻着喜爱的音乐家去各个场地看演出，甚至会用录音笔录下现场音频，与朋友互相分享。“2012 年，巴基斯坦 Qawwali 流派的音乐家 Asif Ali Khan 在新天地的演出中，观众陷入疯狂的场面现在还时常浮现在脑海。”沉浸在美好回忆中的王田说。

两年后，她正式来到这个因缘具足的平台担任制作人，策划、执行历年音乐节及相关音乐制作、教育板块等内容，将这些人类文明史中悄然闪耀的声音呈现给公众。

彭程对“现代”概念的理解也一直处于进化状态之中，他提到在近年来综艺节目或演唱会担纲音乐总监的制作中，面对着大量年轻的受众与飞速发展的社会、文化环境，也会努力去接触更多新鲜的音乐和信息，再去将对当下音乐场景的认识消化、反哺给听众们。同样是接受来自天地世界音乐节的委托，彭程也对西藏、新疆等地的民间音乐做过系统的收集和整理、改编工作，当那些经过千百年深厚积累的旋律掠过耳朵，他还是不免惊叹于它们的魅力，这般具有魔力的感触，在他研究昆曲、评弹这些文化遗产时也曾出现过；而对于这些音乐的现代化改造，却又是十分理性、严谨的工程。

“现在音乐的产量远远大于几十年前，虽然不尽是高质量的作品，但我总能从新的创作中感受到启发。流行音乐的主要受众就是年轻人，我去做这些节目，比起工作更像是学习，补充自己的能量。”彭程说。

现代与传统

关于音乐创作的思维，“现代”与“传统”的对立似乎从未离开人们讨论的范畴。

虽然学习的是古典音乐，王田和当代勃兴的地下、即兴音乐场景的连接，恰恰始于研究生时期。她当时的一部分研究方向是城

市音乐研究，在导师洛秦先生的引领下，王田对上海当时的一些“地下音乐”的场景和音乐人做了细致的田野调查，由此也认识了不少涉猎噪音、声音艺术、“实验”音乐、即兴音乐的音乐人和艺术家。由于田野调查的逐渐深入，王田自己也慢慢加入到此类演出场景中。谈及对现代地下场景的看法，王田认为“从目前的音乐环境来看，地下可能意味着相对更多的自由和个人化表达”。她觉得，用大提琴演奏即兴和具有实验倾向的音乐，谈不上对古典背景的反叛，但是在“即兴”的过程中，她确实学会了从技术和观念上打开和解放自己。

大部分时间都在试图平衡现代流行乐和传统中国元素的彭程，对于这样的对立并不那么在意。他认为音乐总体是抽象的形式，很难以量化、绝对的标准来评判，“存在即合理”。任何音乐作品都很难得到一边倒的喜爱或是厌恶，“可以看到近日传闻中打破播放量世界纪录的刀郎单曲，也面临着复杂的评论形势”。

在自己的领域中，他深知虽然音乐制作是相当理性的工作，但对于听众来说，尤其是当下身边环绕海量音乐信息的时代，创作者和发行方都没有可能强迫他们接受某种风格、迷恋上某种听感。彭程力求做到自己心中的好，并运用他对音乐的积累和理解，获取听者的共鸣。

上升的一切必将汇合

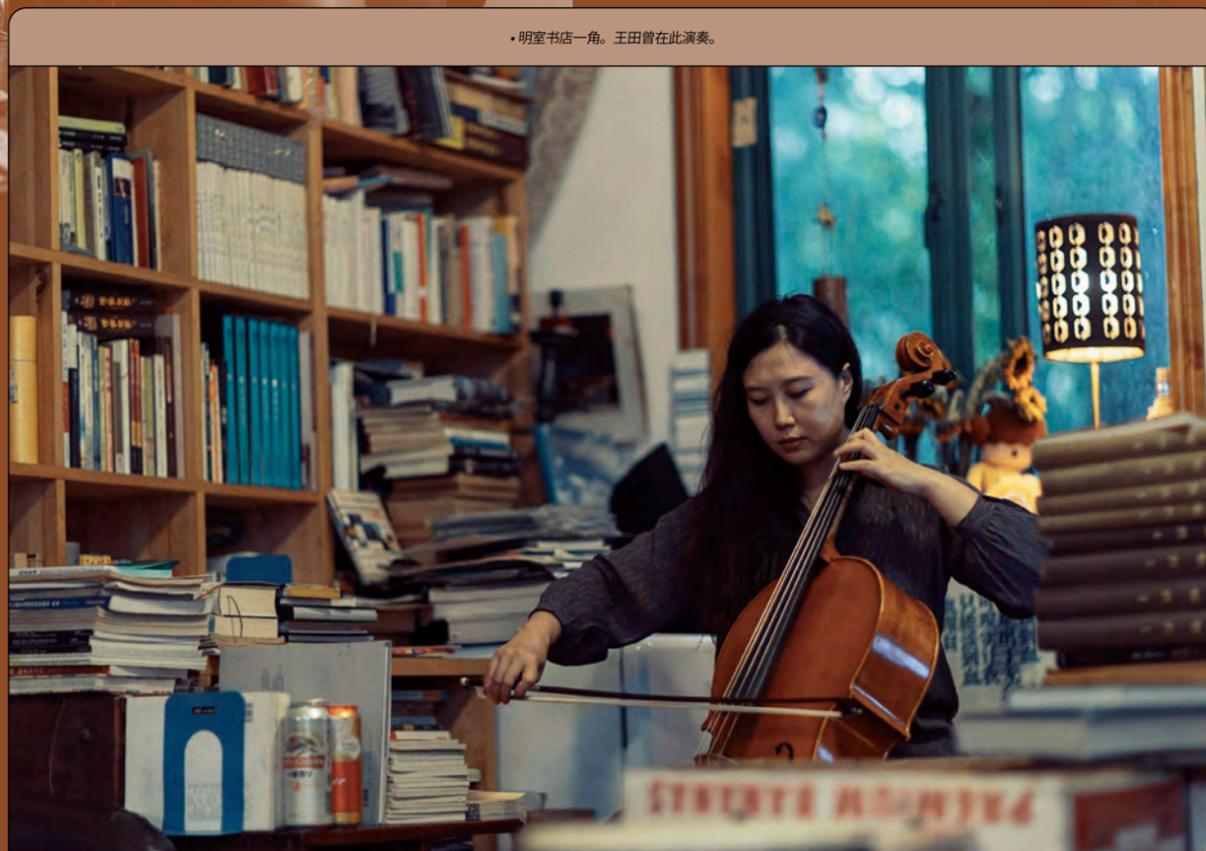
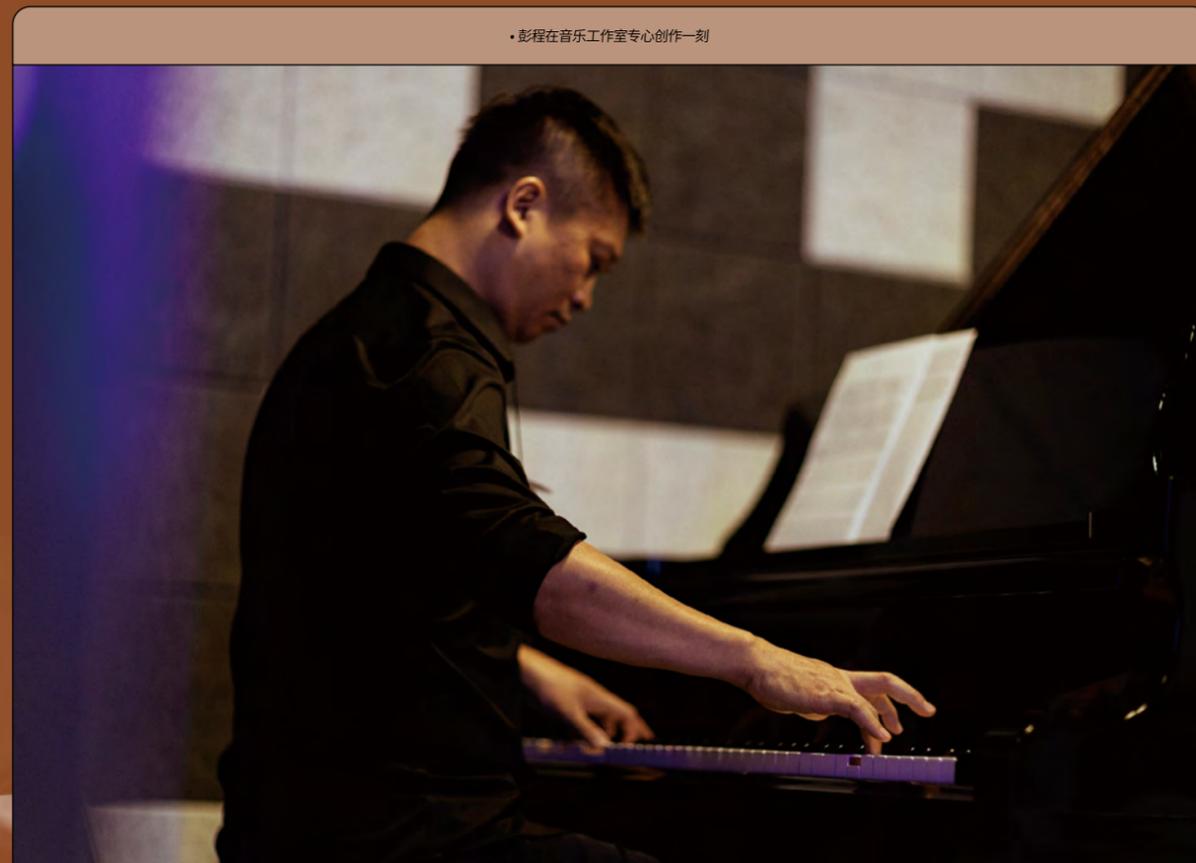
此番彭程和王田合作的项目或许就是最好的例证。

自明代开始流行的上海市国家级非物质文化遗产“青浦田歌”，或许并不是全国家喻户晓的民歌形式，但历代的本地农民们在“东方日出一点红”、“日落西山归鸟巢”的歌声中调节情绪、解除疲劳，它以稻作文化为基础，水乡为土壤，成为了江南在地文化生活中不可或缺的一环。

“田歌”依旧在今天的城市中回响，只不过这一次，它将在彭程等艺术家深入的田野采风及后期整理之下，以更现代化的面貌重新亮相。上海世界音乐季携手 XINTIANDI 新天地，在 2023 年天地世界音乐节中，特别设立了“天地世界音乐节——水乐蟠龙音乐季”田歌嘹亮展演版块，通过现场演绎，使古老的田山歌焕发新的生命力。

无论是在何种时代、地域或是文化场景中，音乐都会以一种最恰当的方式存在，而创作者和听者的关系也会不断产生微妙的变化。究竟该如何拥抱不断向各个维度延展的音乐，或许是人类永恒的课题之一。

在这漫长的求索之中，这些坚韧的“局内人”们，总能以温柔的触摸和感知，带来独特的视野和力量。

台前

瓦依那：
“给土地打补丁的人”

(058)

山的那边，有多远

一首九分钟的《大梦》，瓦依那一夜刷屏。这支 2006 年成立的乐队，进进退退十八年，终于从街头田间唱到大众的大小屏幕中，出圈走红。

当外界质疑他们的务农者身份，午饭后采访时，岜農对十八和路民迟到的解释是：“**他们起得很早，中午习惯了要午睡一阵。**”——农耕的朴实与农时的息作扑面而来。借由 2023 天地世界音乐节，我们与瓦依那相遇在武汉和重庆。在田园与城市之间，在广阔天地与自我方寸之间，瓦依那用音乐为我们阐述了生活可以有的不同选项。

“瓦依那”（varihnaz），源自壮语的名字，本意稻花飘香的田野。岜農和路民是河池人，十八是桂林人，也就是人们口中的桂柳地区。他们回归农耕的地方位于桂黔两省交界，交通不便。相当长一段时间里，他们到外地演出都会选择先坐一晚上大巴到达广州芳村的客运站，然后再转乘其他交通工具。

他们觉得这样（出行）方便，乐器不用搬上搬下。

乐队主唱岜農很早就开始创作音乐，还出了一本名叫《**低头种地，抬头唱歌**》的书。在多年走走唱唱的生涯中，同为桂柳人的十八和路民陆续成了粉丝。关于他俩的加入，十八回忆道：“岜農说瓦依那要去杭州演出，叫上了我，那次是（目前阵容）第一次。”在岜農看来，瓦依那更应该解释为“在稻田上劳作的人们”，**“瓦依那就是一方土地，以稻田、乡村为视野，歌唱大地的理念共同体。”**所以我们会听到用上树叶和锄头伴奏歌唱土地的《田歌》，也能听到以城市生活为灵感创作、感人至深的《大梦》。不同的作品出自三位不同年龄层的乐队成员之手，在相似的生活经历下，是相近却不尽相同的音乐作品，是编曲灵活多变又意念一致的歌曲。

2007 年前后岜農读到了盐见直纪的《半农半 X 的生活》一书，深受启发。从此，回归家乡和土地，过一种“半农半歌”的生活成为了他的人生目标。

世界不止一条道路，它可以很多元也很包容。

2012 年，岜農开始回南丹老家修建房子。两层高的小楼除了农舍、谷仓，还有他的录音室。在这个起名为“那田农舍”的地方，他开始了田野录音，完成了瓦依那“那歌三部曲”的三张专辑制作。2015 年，厌倦了来回两地往返的他，开始长居老家实践他的自然农耕法，从半工半歌转为半农半歌。他的艺名也从韦家园改成了现在的——岜農。这之后就是半农半歌的十年。到了 2022 年，因为一次巡演，瓦依那又重新回到了大众的视野，最终登上了乐夏的舞台。

田歌

壮语里的“那”，是水田的意思。

瓦依那的“那歌”，亦是围绕着这片水田的耕耘与生活。农闲时岜農读了福冈正信的《一根稻草的革命》、川口由一的《自然农法》、阿尔伯特·霍华德的《农业圣经》等生态农业的书籍。他以传统的自然农法耕作，坚持不施化肥农药。岜農打趣地说：“**（他们）教大家用饲料喂鸡，鸡的确长得很快很好。但是大家还是喜欢买走地鸡（自然放养不吃饲料的鸡）吃。**”这让他有了一些关于务农与生活的反思。

十八

瓦依那吉他

路民

瓦依那打击乐

岜農

瓦依那主唱

• 瓦依那乐队标志

• 乐队主唱岜農所著的书籍《低头种地，抬头唱歌》，为长诗、歌词、采访、绘画合集

(059)

①

②

③

•(1)(2)(3) 路民将竹条竹筒、废弃铁桶作为乐器。

对于自家这亩田的坚持，岜農回忆起自己当初在广州外出郊游时的经历。看到当地乡间的菜地里一棵草都看不见，倒是有很多用剩的农药袋之后，他开始警惕于自己每天吃进肚子里的那些青菜背后，究竟有多少非必要的化工药品成分。回到家乡后，他发现身边的村民也是以同样的这种“省力高产”方式在耕作，于是他在瓦依那的创作里，以农药的分子结构作为歌词，用念咒语的表演方式创作了一首《灾咒》。

然而岜農表示，他的本意并不是为了反对农药和除草剂，更加不是希望以传统文明来对抗现代文明。他只是想表达除草剂本身就是一个清除异己的隐喻。在岜農看来，真正富饶的田野，不是因为生物种类的少，而因为多。就像他的有机田，经历了几年培育后，产量慢慢稳定，田间的小动物也多了起来。“**青蛙会帮我捉虫，鸭子也帮我捉虫，根本用不着农药。**”在岜農的眼里，多元反而带来了生机：“**你看，并不会因为多而变穷的，只有多才富。因为竞争是必要的，不然大家都没有生命力了。这个世界越丰富越多样化，对你自己对他人才会更好。**”

人生就如一场大梦

十八创作《大梦》的时候受到过美国六十年代民谣运动主将之一，500 Miles Far Away 作者 Bobby Bare 的 Detroit City 《底特律城》的影响。在同样泡沫破碎的时代，同样的回乡之梦，同样的迷惘感，从上世纪六十年代的底特律城到当下的广西，成长于这个时代的小镇青年们，被全球化与互联网时代的丰富资讯重新捏合起来，有了更多可能性。

岜農认为“城市就是一个学习、工作和交易的地方，它的美学就是要实用、要流通。”如果没有当初的出走，瓦依那不会遇上 Bobby Bare 和林生祥，不会遇见盐见直纪，也不会遇见其他更多可能性。也正是在这样的城市游历后，当瓦依那回归田间，生活带上了更多“现代”的印记。岜農的生态厕所、瓦依那的田头咖啡，透露出的是现代农村生活的更多可能，是瓦依那眼中自然而然的生活变迁。采访前的彩排，路民将竹条竹筒、废弃铁桶作为乐器；乐队用桂柳话与同乡的新鼓手自由交流，然后练一遍雷鬼节奏改编的《好久不见》。

在瓦依那的音乐里，土地是根，而长出来的是什么，他们并没有太多的规限。

岜農大米，世界一体

“歌唱中的自然，是经过思考后找到人跟自然相处的美好。现实中的乡土是在变迁、分裂和发展的。我们歌唱的田园，是我们想去追求和创造的、人跟自然和谐的一种关系。”岜農说。

关于乡村与城市的关系，岜農举了一个很有趣的例子：“村里安装路灯，村民都希望在自己家门前路边可以装上，出行方便。但路灯装了一段时间后，大家就后悔了。因为更长时间的光照，路灯下的农作物都只开花不结果了。”

岜農一再强调瓦依那并不是要反对什么，他们只是用音乐去揭示一些现实的误差，用歌声为大家叙述另一个可能。用他自己的话来说，就是**“我在山上看到了一朵花，会想要栽培给这个世界更多的人看到，不然可能就再也看不到了。”**

不是所有的人都需要高速冲刺，走同样的一种道路。至少，瓦依那想给这个世界多一个不同的选择，就像在城市我们感叹万家灯火，在乡村我们期盼满天星辰。

•10月1日在武汉天地，瓦依那参加天地世界音乐节出演了《田歌》

•10月2日，在重庆天地的天地世界音乐节，瓦依那与被音乐点燃的观众

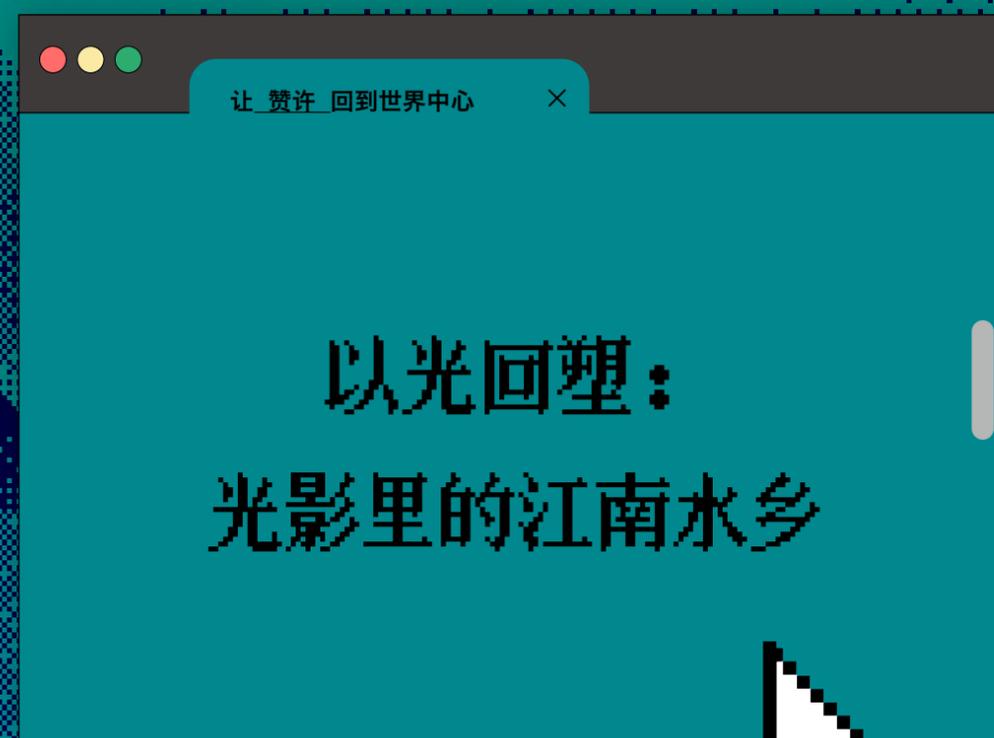
https://www.xintiandi.com/

光影上海 LUMIÈRES SHANGHAI

光子蟠龙
#BRING HERITAGE TO LIFE

2023.10.26 ~ 2024.01.14

上海蟠龙天地 SHANGHAI PANLONG TIANDI
上海市青浦区绿杨路123号6弄 NO. 6, LANE 123, PANDING ROAD, QINGPU DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

让 赞许 回到世界中心

以光回塑： 光影里的江南水乡

「光影上海」 LUMIÈRES SHANGHAI 2023

当我们站在蟠龙天地，能看到季节的光影在五座古桥上变换，能看到巨大的光球仿佛凌空而起盘成的蛟龙悬浮于半空，能看到人行道上高耸的时钟，秒针永远垂直于地面而表盘逆行运转，在微凉的秋夜发着光。

空间、物质，我们能看到的一切事物皆因光的折射和反射而存在。光是波，光是能量，而它在宇宙更广阔的尺度里，定义距离甚至改变时间。我们得以窥视光何以在这特定的场域里，呈现“绝对的和相对的，真实的和表象的以及数学的和普遍的”，将它与空间、物质、与时间的关系一一叙述。

艺术家詹姆斯·特瑞尔（James Turrell）说：“光知道我们在看它。”

在光的维度里，还有许多未能确定的假说、预设，而正是这种不确切性，令无数科学家、艺术家们持续探索这个隐秘而美丽的物质。

在光影上海，在蟠龙天地，他们将这份探索也一并呈现给所有观众，然后发出邀请：

Go inside to greet the light（走进自己，迎接光）。

(8) 月见蟠龙

(7) 五季

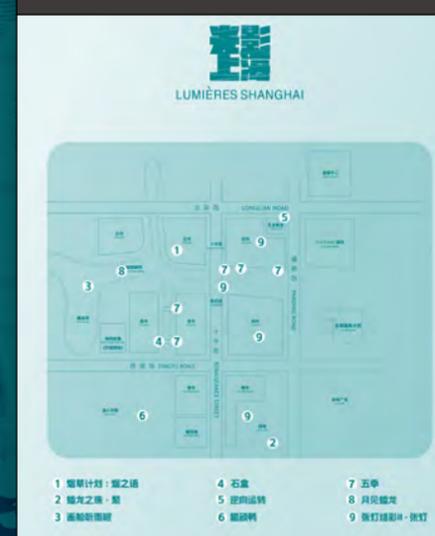
(3) 画船听雨眠

(5) 逆向运转

2023 光影上海地图

(4) 石盒

(9) 张灯结彩 II- 张灯

(1) 烟草计划·烟之语

(6) 趣顽鸭

(2) 蟠龙之珠·聚

张周捷 & 冯嘉城： 光之变奏，将无形幻化为现实

蟠龙天地的在地记忆跨越时间之河，自然而然与城市新生，创艺力量在同一空间产生了回响。自唐代已有记载，元代始称“蟠龙镇”，蟠龙天地的血液里已有千年文化在流淌，向上发芽的在地土壤与蒲公英般随风而来扎根落地的先锋艺术交错生长，彼此汲取养分，形成片区独有的交融。

2023年的「光影上海」以“光子蟠龙”为主题，邀请了英、澳、中等多国艺术家围绕蟠龙的在地文化进行艺术创作。在蟠龙天地这场壤接中西、融古于今的沉浸式灯光盛宴里，数字艺术家张周捷与新媒介艺术家冯嘉城分别将理性的哲思与细腻感知熔铸于作品《蟠龙之珠·聚》与《画船听雨眠》之中，东方哲思与江南意境在两位的艺术创作中焕然一新。

张周捷

冯嘉城

理性与感性

早在2010年，张周捷便创立了数字实验室，成为用“算法”与“东西方哲学”等进行“艺术表达”的数字创作先锋实践者。在张周捷的这一工作室里，从纯粹的算法演绎到人类成为影响算法参数的外因，乃至未来不可预料的变革，计算机造物让他享受到了人机共创的兴奋和惊喜。

如果你近距离见过张周捷的《数字椅》、digital vessel、《翼》等代表作，你很难想象在这么现代化的计算机语言、数学逻辑背后竟蕴藏了中式哲思——道法自然。“世界是在变化的，变化是有规律的。正如地球有一年四季，月有阴晴圆缺。”张周捷表示，“计算机的逻辑非常简单，但却有无限的可能性，就像自然规律一样。算法生成艺术就是在浩瀚无尽的宇宙中寻求无限的随机性。”

与张周捷的理性、冷静截然不同，《画船听雨眠》的作者冯嘉城是个感性而柔软艺术家。参展作品名称出自韦庄的词“春水碧于天，画船听雨眠”，寥寥几笔勾画出了烟雨江南的美景。冯嘉城形容自己是“面对陌生人非常腼腆，面对熟人极度开朗”。这样的性格特色绝佳地投射到了蟠龙天地的这次作品中，他把天、河、水、船、雨、人连成了一体，塑造了江南水乡的画面感与意境美。

从小在农村长大的冯嘉城天生对自然感知总是敏锐些，“我的方向感是极好的，几乎完全不用依赖导航这些现代工具，我就能在弯弯绕绕的小巷里找到正确的方向。”冯嘉城笑道。或许正是这样敏感而细腻的感知力，才能创作出《月露》《无形万相》这样的作品来。同样是化虚为实，冯嘉城将空气质量、风速等无形之物一一具象化，充满童趣；张周捷则是将计算机中虚拟的图像带到了现实之中，综合数学物理、材料工程等众多学科，将无形无质的数字之物带入三维现实世界。

精神与元素

蟠龙是昔日的江南街市、今日江南的文化艺术聚集之地。它的国际化毋庸置疑，但有时也会让人忘了它的根系在江南。在蟠龙寻根探索，寻回属于水乡的心之所安。

蟠龙，又作盘龙。在创作《蟠龙之珠·聚》之初，结合蟠龙在地的文化精神与灵性语境，张周捷联想到“飞龙而上、盘作锦团”的状态。通过算法演绎出众多版本的由极小曲面和拓扑形态构成的内外联合的无限曲面，最终被张周捷选择并进行艺术表达的版本，正呼应了蟠龙天地所在地崧泽文化中滥觞的镂空工艺，实现了与蟠龙在地精神内核的共鸣。

这不是一种简单的符号挪用，张周捷表示：“通过算法生成，演绎出的盘龙姿态有无限的可能性，艺术家通过直觉选择适合在地意境的作品表达，意在通过公共艺术品点亮公众认知的记忆点。当路过蟠龙时，你就会想起这蟠龙之珠·聚。”

冯嘉城在数次前往蟠龙天地实地拍摄调研后，选择应用用直水乡传统服饰的蜡染、扎染，蟠龙古镇的石板地基、瓦片、石桥等符号元素，创作出同样大小、不同纹样的江南折纸乌篷船，放置在蟠龙天地的水流之上，与蟠龙古镇的在地元素遥相呼应、声息回响。

冯嘉城表示，“我偏好使用柔和的、均匀的光。当雾气朦胧的时候，《画船听雨眠》这个作品能在较远的视角下呈现出星星点点的氛围。”与冯嘉城一样，张周捷也将灯光视作一种艺术创作的表达材料，张周捷坦言：“我喜欢在创作时应用新型的灯光材料。”通过编程控制，《蟠龙之珠·聚》中的灯光让整个作品灵动了起来，与中国传统泼墨画中的下笔深浅有着异曲同工之妙。

共通的挑战

有意思的是，张周捷与冯嘉城都不约而同表达了对挑战的向往：张周捷表示“我不喜欢做重复的创作，我喜欢有挑战的事”；冯嘉城则笑称“我就是喜欢做有挑战有难度的事情，我喜欢在困难中发现机会”。在此次蟠龙天地的在地创作中，两位艺术家也都做到了迎难而上、完美落地。

考虑到 6000 多个镜面的呈现效果，张周捷在《蟠龙之珠·聚》中选择了与数字椅、数字果盘等作品一致的材料，而让不锈钢材质、重达 1600kg 的巨物悬浮于空中是一大挑战。张周捷团队开创性地用张拉压缩结构与数字算法相结合，通过结构工程师在计算机端的多次测试及 1:1 还原实测，确保了这一巨物悬浮的落地可行性与结构稳定性。

“作品在疫情中就已完成，等待一年后才进行实地安装。一根杆子和几根线拉起来的悬浮作品，既要在验证中稳定，还要在风吹日晒甚至台风等极端天气中耐久，这是一次勇敢的尝试。”张周捷透露，“仔细看也几乎看不到作品灯光来源的电线，那些电线或被我们内置，或设计成从唯一一根与地面相连的杆中间穿越而上。”

同样，冯嘉城的《画船听雨眠》也不可避免地面临风吹雨打的挑战。由亚克力材料制作的船体重达 30—40 斤，吃水线需要严格把控在 5 厘米左右，实际布置中还要考虑到不能被风吹得互相碰撞；同时，船体的不规则对整体作品的防水性、船体内部灯光的均匀分布产生了极大挑战。

成就与未来

站在这个智能爆炸的前夜，计算机算力正经历跃进式发展。“我们无法想象未来五年会发生什么，唯一不变的就是变化本身。”张周捷期待计算机的创造力能够转化价值，造福社会。

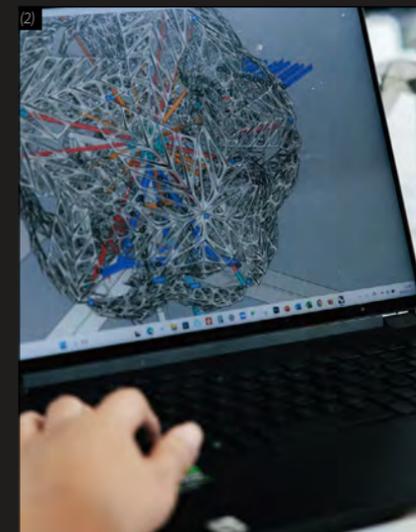
经由《月露》《无形万相》《二十四节气》《画船听雨眠》等创作，冯嘉城越发清晰深耕于田间的艺术领域的规划。近几年，冯嘉城一直在梳理自己的艺术创作脉络，并先后前往中国多个偏远农村调研在农业艺术领域进行新媒体艺术创作的可行性。

“目前计划中的几个新作品都非常宏大，希望能在未来走出一条极具个人特色的新媒体农业艺术模式，从普世价值帮助农民，助力乡建。”冯嘉城如是说。

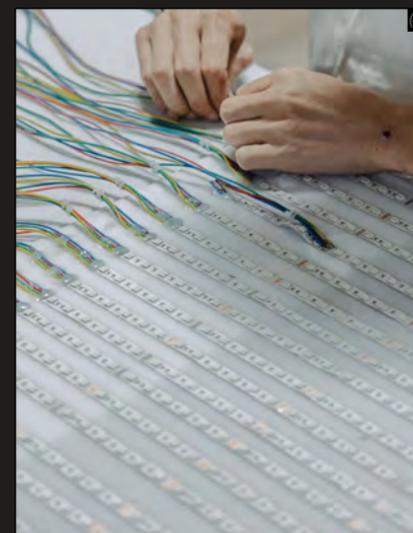
两位艺术家在此次新天地「光影上海」的在地创作中各具特色又殊途同归，让不同时代的精神内涵与文化底蕴层层激荡。作品通过公共艺术品的表达，在公众内心留下阵阵涟漪。两位艺术家对各自领域的追求将在未来不断介入大众生活的日常，并创造出真实可触摸的社会价值。

或许这正是艺术表达于不同时代的魅力与意义。

-(1)-(3) 张周捷通过算法演绎创作绘制《蟠龙之珠·聚》的构思

-(4)-(6) 冯嘉城将各种江南符号应用到《画船听雨眠》的船体中

王智一：

光与时间线衔接的蟠龙新十景

艺术家王智一谈及自己的创作时说，“‘文化意涵’是经常被推敲考量的重要部分”。

在他过往的作品中，常常看到创作实践与艺术理论、文学、心理学、历史学等人文学科或领域的融合。譬如特定场域作品《晨景》，是根据挪威作曲家爱德华·格里格为亨利克·易卜生戏剧《培尔·金特》作曲的、第一组曲第一首 **Morning Mood** 的前四小节的旋律，对应安置。作品只有早晨的阳光通过入射角折射到墙壁上，才能形成有秩序的光影。

在艺术家王智一看来，展览现场是“色彩”与“边界”的运动场，作品将结合场域特定的空间，以“色彩视觉动力”作为主要线索进行推演。因此丰富的色彩与几何图形，是观看王智一作品时最具视觉冲击力的元素。

作为一名游牧性质的复合型艺术工作者，王智一的创作实践在绘画、装置、壁画、声音、摄影和其他合成媒体中自由游弋。贯穿始终的，是他对色彩图形与人类心理感知关系的关注。很容易从王智一的作品，联想到抽象艺术，明亮的色块，有秩序的运动，清晰的边界，极简。这样的艺术风格看似“简单”，但背后蕴含着丰富的文化思考。

王智一的最新创作的光影艺术作品——《月见蟠龙 **The Moon Journey**》：古典雅致的烟雨廊桥是舞台，蟠龙十景中秀气灵逸的场景元素，被转化成抽象灵动的色块形象。

在创作《月见蟠龙》时，王智一从“蟠龙”的“在地文化意涵”入手，孵化灵感。“我灵感最初来源于‘蟠龙’二字：在中国传统文化之中，‘龙’的意义非凡。‘蟠龙’作为中国民间传说中蛰伏在地而未升天之龙，我会把它视作一种关键阶段。”在作品中，王智一色彩与图形的“运动场”，从画布变成了廊桥与水面。蟠龙新十景中的历史人文风貌与自然景物，以明快的色块与极简的图形被重现。

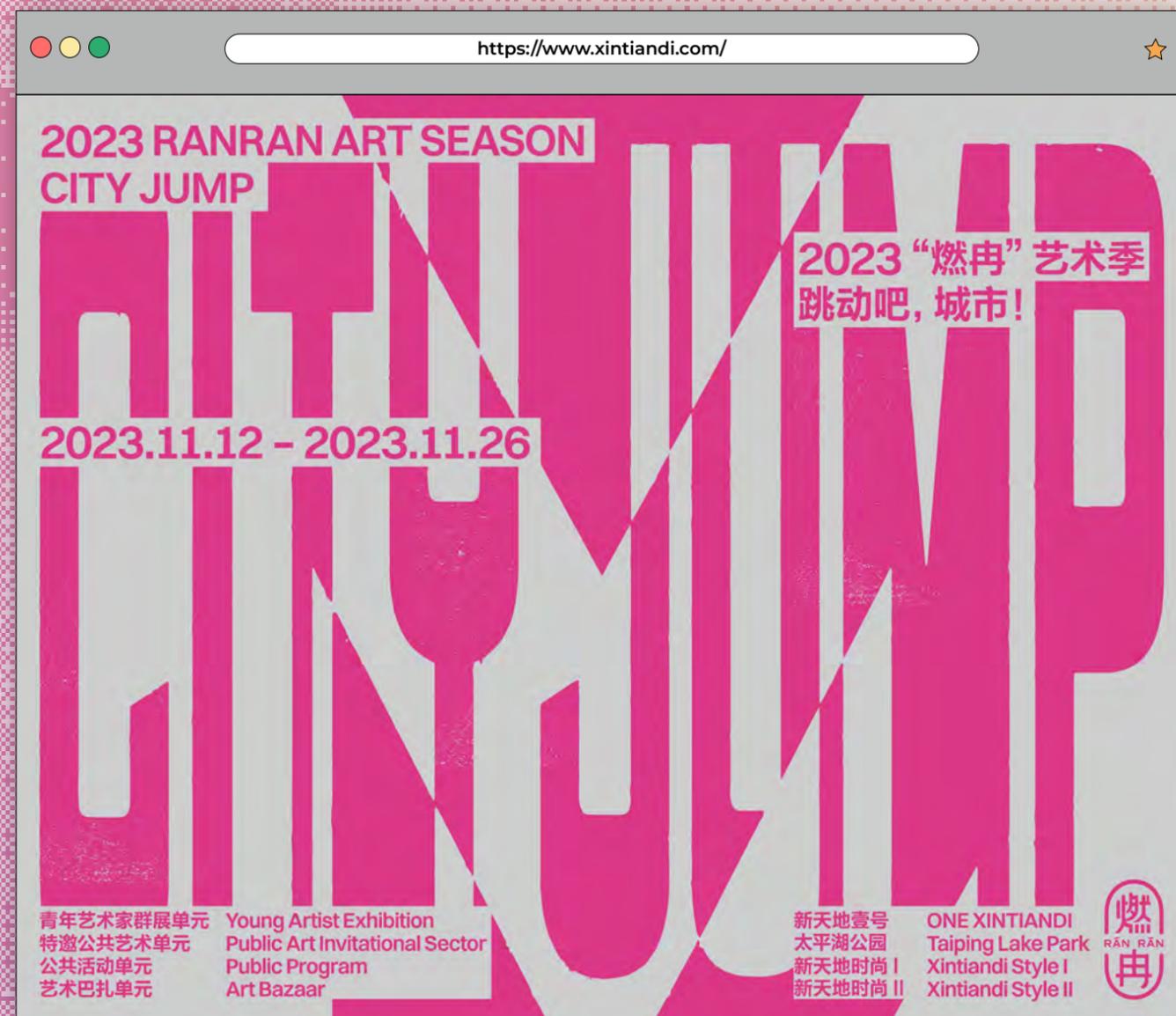
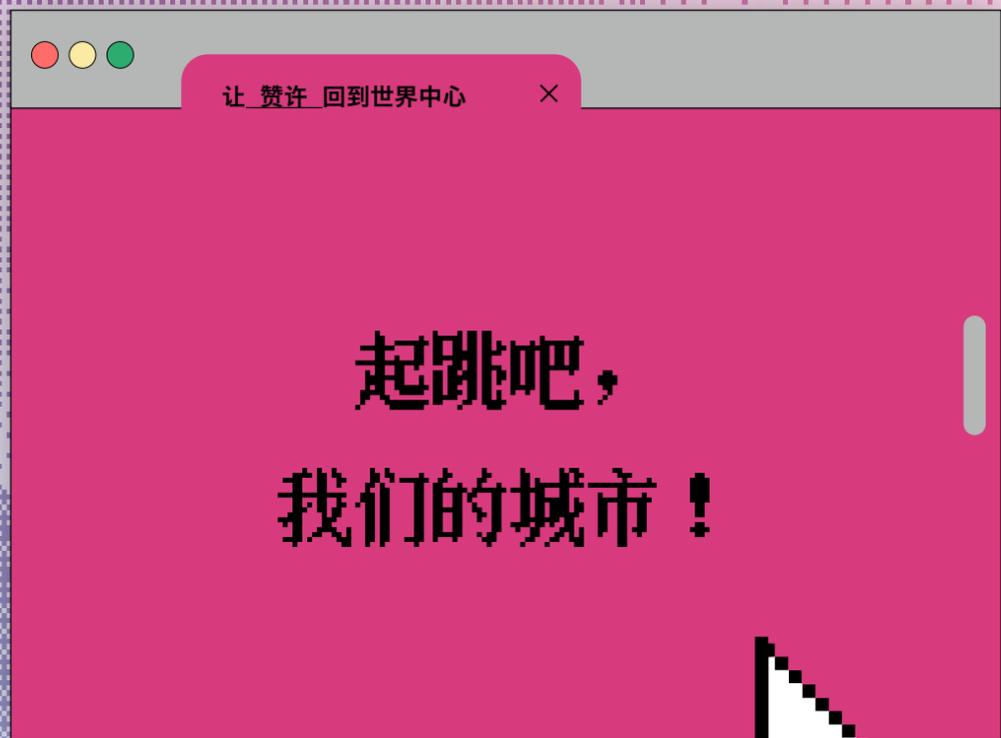
在地文化中极具识别性的牡丹、舟船、飞鸟、民居、涟漪，在不断变幻中，触动着观众的心弦。

“‘月’见‘蟠龙’其实也是‘蟠龙’见‘月’，光与时间线衔接，同时也是一种循环——这种东方哲学的思考与探索贯穿了此次创作的始终。”王智一说。

王智一

“个体经验与地域文化：记忆的转译和永续”

专访周岩、袁可如、陈若璠

周岩作品现场。

周岩在作品镜像中思考。

(076)

×

周岩
陈若璠
袁可如

推开新天地壹号隐藏在繁华街道上那扇厚重的木门，仿佛霎时越过时间的虫洞，置身百年前身着旗袍长衫、谈笑有鸿儒的时代；沿微微倾斜的木楼梯拾级而上，折叠的历史被缓缓打开。这幢建筑的兴荣，和燃冉艺术季的作品们一同牵引着人们对时间、空间、在地场域里发生的一切提出思考与想象。

2023年 XINTIANDI 新天地和 UCCA 联合举办的“燃冉”艺术季主题“CITY JUMP 跳动吧，城市！”，通过在地感知和文化地缘性的讨论，获奖的三位青年艺术家陈若璠、袁可如、周岩，用他们的观察置身事内，以个体经验对地域记忆的消解发起诘问，抵御后现代社会的群体遗忘。

思考：后现代社会里的群体遗忘

(077)

我们身处一个地缘关系逐渐取代亲缘关系的后现代社会中，人与人的物理距离因城市发展和土地资源社会化逐渐缩小，通过在同一片土地的生活发生的交互，成为了新的联结关系。城市化进程使“地方”产生了“无根性（rootless）”，迁徙、流动，以及其带来的精神缺失，依然是城市化带来的一个命题。人们如何能够重回“地方”，在被打破的地域联结里重拾记忆？以艺术介入的方式，又将如何阐述？

周岩的《叙事联系——从废墟的行走和丈量中引出》包含影像和若干个装置。在长达 22 分钟的《幻视录》里，闪烁跳动的蓝光，虚幻游离的人影，被解构的建筑，周岩和原住民大爷的“闲谈”，虚与实之间如索拉里斯式的哲学思辩，在五段口述真实发生的故事里，存着魔幻现实主义的构思。

周岩的作品使用游戏引擎制造出超现实的虚拟情景、实地采访的录音以及碎片式“散落”在展览空间里生活物件的再创作，把观者带回到他夜访北京宣武门外，被清退的龚自珍故居和民居院落的那一日，满目的蓝色仿若夜色的掩护，空间里藏着低低的絮语和风拂过草木带来的气旋和温度。

“不管是装置的交互性质、游戏引擎这个媒介还是虚拟和现实的关系，作品最终表现的还是人的情感，一种夹杂着城市变迁和身在其中避无可避的个人情绪的‘回魂’。”周岩如此谈到。

他撰写理性的文字，却把最细腻的情感晦涩地埋入从“杂院”抽离出的生活物品中：传感器将观者的动态捕捉，当蓝色小灯亮起，珠帘缓缓拉动着并不存在的窗帏，那是《最诗意的时刻》，也是原住民撤离生活住地时匆忙中遗忘的本能和无法带走的日光。

作品在北京完成创作，而跨域空间当它场景切换到上海的此刻，可感受到不变的是周岩对两座城市同样语境下的思索：共生的割裂和地缘关系的破碎与再重构。

•袁可如作品《螺蛳壳里做秀场》

•陈若璠与她的作品《每一寸地届的记忆存档》。

想象：记忆的转译和永续

语言的记录，视觉的映像，声音的絮语，记忆的留存，要将它们储存在何种容器，才能永存永续？在陈若璠的作品母题里可以看见她对数字媒介与个人经验的讨论，她擅长用技术表达情感诉求，把真实世界中的人工造物 and 自然物，“种植”入虚拟的图景，试图让记忆在另一维度重现。

陈若璠回想起在新天地壹号的游历，阳光透过向南一侧的花厅玻璃落在白墙上，折射出如钻石般的火彩，树影婆娑也闯进静谧的室内在视网膜上反复重现。她希望将自己的所见续存，并传递给每一个观者，她用扫描的方式——记录，放进她的赛博罐子。

在作品《每一寸地届的记忆存档》中，陈若璠对上海新天地区域的观察，找到石库门建筑改造核心的一点：木材的选择和重嵌的工艺完全按照有史记载的那般，经过建模排演，重现榫卯结构和时兴的雕刻风格。拼接而成的不规则木质构造斜切入白墙，扫描而来的日光、树影、建筑被投映其上，现实存在的造物经由模拟得来，而看似虚拟的声光则在窗外真实地经历过。

萨特曾说，除记忆之外什么都不能留下。抵抗时间对场域记忆的消磨，陈若璠用“**数字语言是存储记忆最有效的方式**”，将个体经验和空间回应转译，最大限度地永续下去。

三位艺术家对其所观察的城市环境的响应，即他们对环境的感知和他们为环境赋予的价值，这份身体记忆铭写在新天地壹号这个场域里，带着历史的动荡、个人经验的机缘，形成离散式的空间文本。

博尔赫斯写远去的故乡，用“**萧索的街道、绝望的落日、荒郊的月亮**”、“**早在你出生前多年的一个傍晚看到的一朵黄玫瑰的记忆**”，试图留下属于故国记忆烙印的部分，而如今艺术家们用行动和数字的语言把关于地域记忆和群体记忆的存在，在上海新天地的建筑群里重新编写。

袁可如的作品同样关注地方经历和群体感知：《螺蛳壳里做秀场》展开了大新天地内曾经的纺织工业和女性劳动的叙事。纺织行业往往是由女性支撑起来的，不起眼的纺织品从日常之用，到身份的象征，甚至在特殊时期作为秘密信息的载体，也如制造出它们的背后群体一样，有着多重社会身份。

在这个作品里面，袁可如邀请了大新天地内的裁缝阿姨和曾从事纺织行业的女性，共同完成“螺蛳壳”里的一场“秀”。影像中，阿姨们一边用细细的针线勾连从线到面的铺展一边述说；她们在古老的楼梯上即兴无实物的纺织动作，被投射在一块江浙沪地图的巨大织物上；钢琴发出无意义的单音节，仿佛是摩斯密码在敲击，传达这些集体回忆在空间里的另一种回响。纺织女工们在不同时代的肢体劳动、集体协作，同袁可如本人和她母系亲缘与纺织这一行为的紧密联系，重叠在当下这个空间里，如她所说，“封存记忆好像被激活”，在柔软且绵密的绒线里被重新书写。

托科技进步的福，现今的人们更容易购买到成衣，也不再执着于修补，更换甚至比修补更快，纺织和裁缝的角色逐渐被遗忘，这一群体记忆在城市的前进和快节奏的生活当中也渐渐褪色。

大星吉子： 立体跳跃与冒险日常

(080)

大星吉子

来自深圳的新锐设计公司大星吉子,在 XINTIANDI 新天地携手 UCCA 联合呈现的 2023 年“燃冉”艺术季中,以装置作品《JUMP 城市电厂》《JUMP 电仔》赋予城市中心活力与色彩,展现了超越一般建筑物与艺术作品的空间与精神力量。

大星吉子这个从名字开始就充满古怪迷思的团队,怪异名字的由来居然源自广东传统文化中的吉祥话。主创之一曾镇威是潮汕人,“吉星高照”、“开工大吉”这些广东地区日常词汇的变形组合,从新拼凑后产生的跳跃感,在兼具对吉祥顺意的期待与暗示之外,更可以给人带来一种轻松、积极的能量。

这次“燃冉”艺术季创作也并非大星吉子初次尝试成规模的综合性创作:无论是在深港城市/建筑双城双年展这样的大型展览活动,设计媒体 Brand 十周年展览设计这样的创意性现场,还是倾向于功能性的艺术媒体《打边炉》编辑部室内设计,抑或是同样在城市中制造奇妙体验的建筑装置《五色光亭》,几位多栖发展的设计师和艺术家都在艺术和建筑领域之间做出了相当惊艳的跨学科尝试。

(081)

身份切换与立体跳跃

大星吉子的几位主创来自建筑、装置、艺术展等不同领域,是一个个看似互不关联的项目让他们走到了一起,从深港城市/建筑双城双年展(“深双”),到《打边炉》编辑部室内设计,再到《五色光亭》项目的落成,大星吉子从成立伊始就留存下了某种跳跃思维。他们的内在逻辑其实并没有很严肃的理论,只能大致归纳为策展型的逻辑,并不过于强调创作者身份。团队也不是传统的公司,而是共创型的策展形式,每个人都有自己的想法,选择大家喜欢的切入点进入并延展,但最终出品之前的作品必须要打动所有成员。另一方面,大星吉子也在最大程度上用创意的力量去涵盖甲方的诉求,尝试去摆脱局限,体现创意上的多元可能。

在这种多元的跳跃思维指引下,大星吉子每一次创作的切入点都不尽相同。但“可爱”会是其中着墨最多的特点。究其原因,是因为团队希望为世界带来更多的活力,给予观众更多愉悦感。大星吉子成立于疫情期间,成长于疫情之后,创作中蕴含治愈力也正是这个时代的群体需求。

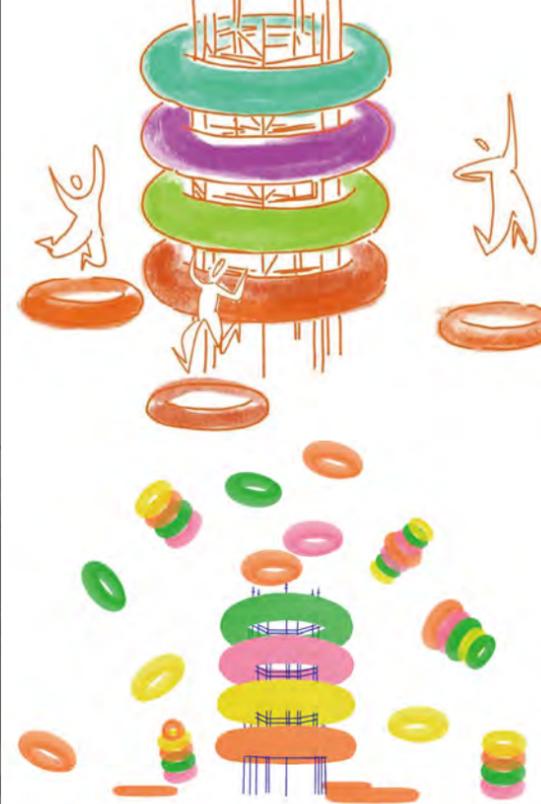
然而面对委托方的需求,大星吉子又会跃进使用者的角色,打破原有的需求框框,重新去探索更方便简洁的方式,去解决功能问题。比如为打边炉办公室设计书架时,就将其置于办公室的心脏位置。从书架最基本的功能和构成入手,用全新的方式解决物品的物质和精神需求。

同时,大星吉子还会自动代入策划者角色。以策展思维,深入到材料与结构层面以实现作品与主题的深度结合。像 Brand 项目就是从插画家 Noritake 的作品出发,以纸作为主材展开设计。大面积使用偏米色的,表面有微薄涂层,但不反光的纸板。选择颜色足够浅的松木,使得骨架不会和纸板间形成显著的穿插关系。由观众的视角看,松木似乎是纸板之间的补充。

甚至大星吉子还会跳入到可持续性材料使用的环保行列。没有特别限制条件的情况下,他们会尽可能使用可循环,能够彰显本身质感的材料。他们希望可以摒弃掉一些装饰性,尽量可以用轻量化、模块化的设计手段,减少搭建过程中的工序,增加二次使用的机会。

•新天地装置作品《JUMP 城市电厂》

城市电厂与诗意回响

大星吉子这次与新天地、UCCA 的合作，深度参与到“燃冉”艺术季多个板块中。为此大星吉子特别构思了“电厂”的概念，寓意通过给城市通电，为城市带来更为跃动的活力。

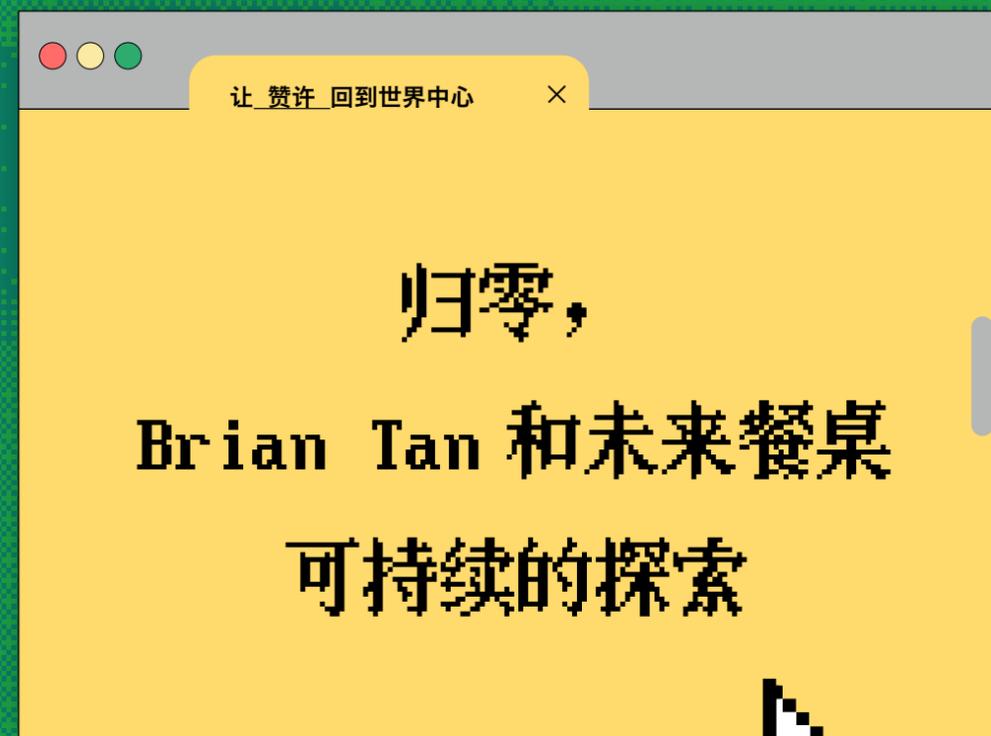
他们在太平桥公园搭建巨大的供电基站，架起色彩跳跃的蓄电气泡；以充满童趣与活力的创意，为都市中的人们带来一次欢乐的城市冒险。他们坦言这个灵感来源于本届艺术季的主题“CITY JUMP 跳动吧，城市！”。面对这个颇具难度的题目，他们用一种游乐场的心态来引导思考，并且从早期的电力设备结构里得到启发；设置了三个互动蹦床，通过互动引导灯光闪烁，在小朋友之中人气很高；同时还设计了多个虚拟形象，把电子拟人化，让这些“电仔”占领城市中一块空旷的绿洲，呼唤出这城市的隐秘活力。

尽管作品充满童真，然而在面对城市公共空间设计与实践时，大星吉子流露出的是朴实又近乎诗意的畅想——“可能是一点变化与活力。城市中有很多场地是一种商业化和消费属性的指向，而我们希望它有一种更加公共化的指向。城市里的很多场地，不仅是消费时你才来，更是服务于生活和审美需求。可以去遛个弯，然后在这个过程中也能够体验到艺术内容。”

在大星吉子这个接地气的名称之下，是创造者们对于立体空间出众的想象力和把控能力，他们用多样化的素材和诗性语言包裹的精神内核，为城市中日渐流失新鲜感的场所注入新的活力和愉悦。当你们经过那些醒目的装置或是低调的房间，希望可以感受到属于大星吉子的立体跳跃与诗意回音。

•为燃冉艺术季群展的文献单元设计的展示装置。

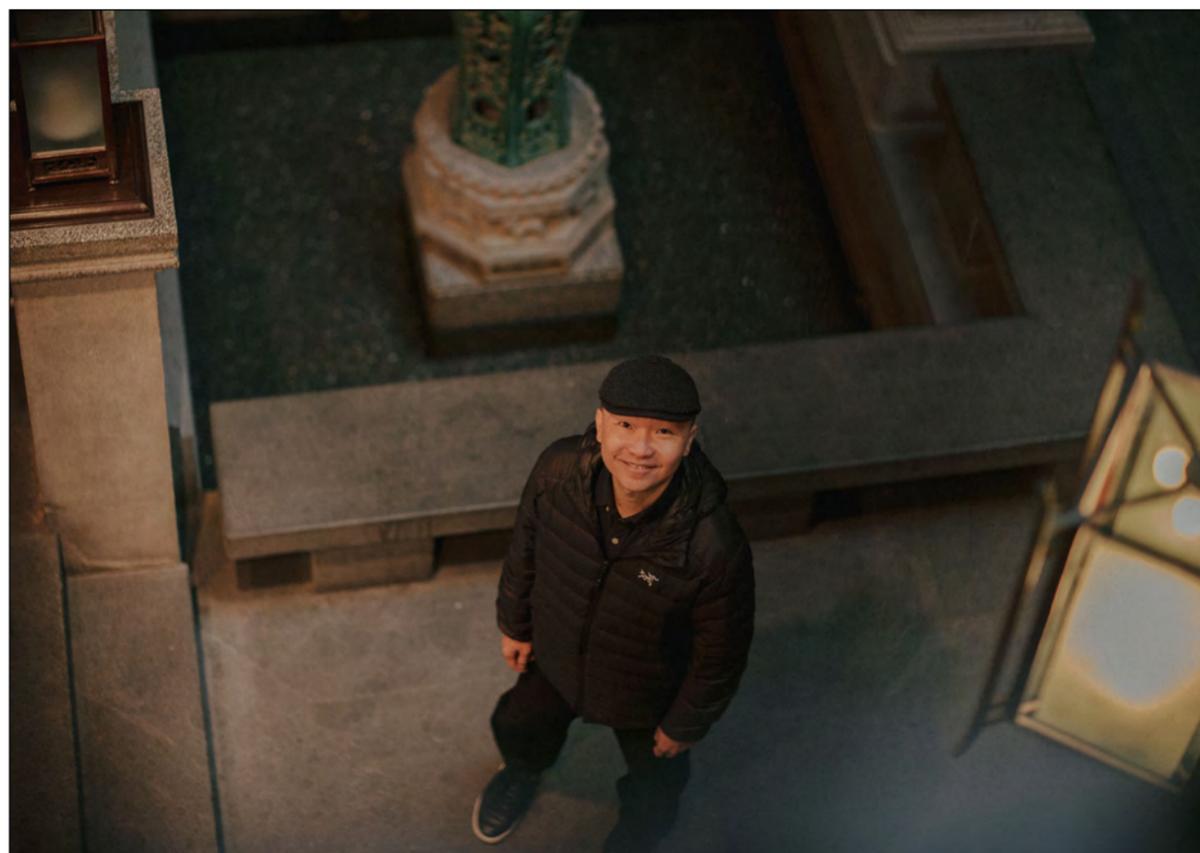
“Slow Food”，是早年北欧饮食圈内号召人们反对快餐文化、更多地享受用餐过程，同时保护食物的多样性和品质的主张。支持“Slow Food”运动的人，同时也在支持本地食材和传统烹饪方式，以保持食物文化的多样性。

2023年「XINTIANDI新天地绿色餐厅大赏」评委 Brian，同样秉承着这一理念。于是我们在他的快人快语中，共同探索了未来餐桌的可持续饮食之道，一窥餐饮可持续发展的绿色未来。餐桌上的未知空间一一展开。

Brian

绿色餐厅大赏 LOGO

可持续是一个博弈的过程

谈到可持续经营的餐饮理念和评判标准，Brian 有着自己一套完整的体系，表述精准连贯，语速极快，与他平易近人、笑容常挂的形象有着很大的反差：

“第一，食材是否具有可持续的可能；第二，它加工方式跟处理方式是否物尽其用，避免食物食材的浪费；第三，主厨写菜单的时候是否科学：好的厨师长不只会做菜，他还要会管理食材的生鲜。如果两天进货一次，那食材是否会更好？写菜单时食材利用是否是一个循环，合理的循环可以降低能源消耗。一个简单的叉烧炒饭，叉烧当天卖完肯定是最好的，剩下的可以和饭一起，隔天做个炒饭菜单，这样的食材循环利用，在加工过程中二次通过变更菜单增加更多使用场景，不浪费食物，这就是可持续。”

这些评判原则归根到底是为了让更多人理解：可持续饮食是一种兼顾全面的选择，它优先考虑可持续性，而非仅仅追求美味。

不仅是厨师和餐厅角度，如新天地目前所主张的绿色餐厅理念，业主对运营方的联动和支持也是非常重要的。谈到这里，Brian 会指着路旁的植物举例，阐述起可食用植物的观赏性，甚至是社区可持续发展的深化这样的深入议题。**当可持续成为一个信仰，一种坚持，一种理念，如果理解这种方式，他们就会看到它真正的美和价值。**

对于餐饮的未来发展，Brian 希望看到的不仅仅是特定方向的出品，而是希望大家能从更广泛的视角来考虑可持续性。例如结合美学和园林设计，在餐厅环境中融入可食用的植物，“这不仅关于食物的可持续性，而且还涉及到生活的多方面，包括使用可降解材料等。”

可持续之道的世界征程

身为马来西亚籍厨师，Brian 陈绵泰拥有十五年多国五星级酒店职业经历，同时作为餐饮酒店合作顾问，Brian 会在合作时强调可持续餐饮的重要性。无论是在设计菜单、选择餐具还是整体的场景布置中，他都会提出可持续性的建议。他认为：“虽然理念传播可能不会立即带来变化，但至少能让更多人了解这种行为方式对社会和环境的好处。”

Brian 对可持续饮食的关注是在五六年前，他被邀请参加丹麦哥本哈根举行的一个美食峰会。在这次会议上，他与全球的名厨以及食品公司代表一起讨论了食物浪费和可持续食物供给的问题。这次经历使他深刻意识到，厨师可以通过他们的行为和决策来影响社会。在美食之外，带给世界更多的美好。

对于综合实施可持续理念，Brian 的看法是：“归零，将一切重新思考，才能更好地吸收新的理念。”他坚信，只有通过亲身体验和实践，人们才能真正探索到可持续的新路径。这不仅体现在餐饮本身，更包括了整个绿色饮食的氛围和餐饮美学，“包括在餐桌上用的花艺，都会采用可持续的方式，上菜用完后，服务人员可以拿回去，而不是丢掉它。”

可持续，也是从美学角度去看如何融入大自然。

当然，**餐饮理念可持续，不仅仅是食材，其实也是在当地助农。**应用当地食材做出来的美食，不仅可以节约运输和包装成本，同时也能将在地美食通过创新，诠释出当地农作物的独特风味和在地体验。

星空下的大地宴席

天地取之，来痕无迹，回归大地。

在谈及“大地宴席”时，Brian 的眼中闪耀着对自然和美食的热爱：“**大地宴席理念是我可以脚踩在地上仰望星空的无边界宴席。**它和大自然有关，有可能是沙漠或冰川；它也是一种无痕的露营/饮食，我们怎么来就怎么走，只留下脚印。重点是用在地食材，即使这并不是最佳的口味选择，但给饮食做减法，更能突出在地食材的特色。”这是一种与自然紧密相连的无边界宴席。

Brian 带着餐具，寻找当地合适的食材，随时随地生火。在自然取食比的不是刀工和器具的高端性，而是就当地提供的农作物和食材做成料理。这样的形式更考验厨师的技巧和功力。“好的厨师必须要避重就轻。如果你觉得这个鸡不适合白灼，它是不是可以焖？如果不可以，那炖汤呢？要从中找出最适合的烹饪方式。” Brian 说道。

虽然充满不确定和挑战性，但他依旧在可持续餐饮道路上乐此不疲。

而谈回中餐，Brian 认为需要通过吸取外来元素以取得进步。正如丝绸之路的开通，带来了无尽的原材料：胡椒、胡桃都是胡人带进来的，“西”开头和“番”开头的食物，都是外来的；甚至发展航海技术前，番茄、土豆都没有在国内流通，连我们知道的茉莉花都是来自波斯的。

餐饮文化紧随人类史学，人类本身的进步就是互相学习。在一席盛宴中，珍馐佳肴的背后是文化的传承与交流，是生活创意的碰撞与交融。

CHAPTER (III)

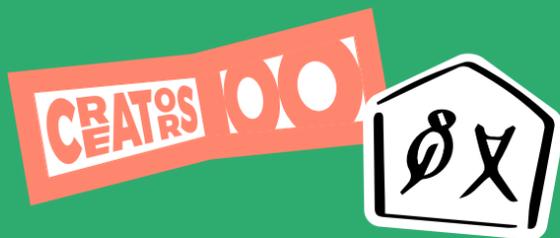
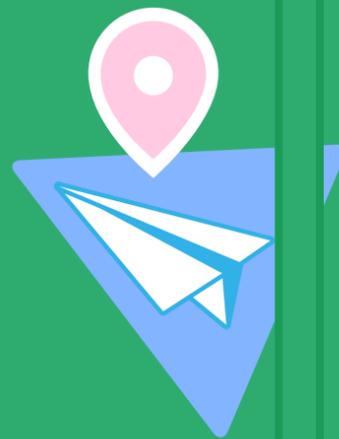
P088 _____ P121

照进生活的光

让 美好 回到世界中心

在此时此地的时间地理原点远眺未来，
在自然、邻里、历史、文化、社区中寻找未来生活的美好图景。

XINTIANDI 新天地

Urban retreat, 自然之美

URBAN RETREAT

BOAR
ENJOY YOUR FLIGHT

自然摄影师星野道夫在《漫长的旅途中》，道出对“自然与人类”关系的理解。有两种自然对人类很重要，一种是远在天边的自然，从未曾探访过；一种是身边日常生活的自然，唾手可得。对于现代人而言，天边的荒野过于遥远，但都市中的在地自然，可亲可近。但为什么现代人需要自然？我们还能以怎样的方式感受自然？

这次采访到身处蟠龙天地的两位 CREATORS，她们在现代生活中正不约而同地开启了一场自然之旅，把对自然的感悟和理解，投入与生活方式、生命观念融为一体的事业中，也让更多人得以亲近在地的柔软风光。

人类与自然共生共存，万物生灵共享同一片天空与土地，日月与星辰。我们与自然紧密相连，从自然中获取物质能量，涵养生命；在日光、水体、动植物构建的万千壮丽景观中滋养心灵。

postcard

(1)

(4)

(2)

(5)

(6)

(3)

庵市街

十字南街

BOARDING PASS
FIRST CLASSBOARDING PASS
FIRST CLASS

PASSANGER NAME

张倩雯 Chloe 的法布尔花园：

FROM：“自然科学是理解人生和世界的重要入口”

TIME:

FLIGHT:

SEAT:

GATE: 094

SHANGHAI

PASSANGER NAME

DATE:

FROM:

TIME:

FLIGHT:

SEAT:

GATE:

PANLONG

• 在 Chloe 眼里，“走向户外，接触自然”是帮助孩子构建世界观的重要途径，因为在这里有太多可以让他们产生兴趣的东西了。

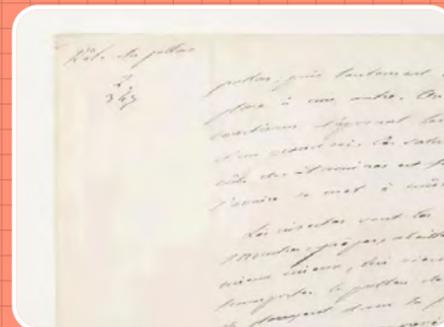
• 开业一个月，法布尔花园已经累积了很多件小孩子通过手工课堂完成的微景观作品，每一件都不一样，有机械甲虫了，有珊瑚和海螺。

• 法国普罗旺斯 - 法布尔的荒石园

• 法布尔的《昆虫记》手稿

19 世纪，刚刚出版了第一册《昆虫记》的法国博物学家法布尔，花掉积蓄买下了一处叫“荒石园”的地方，作为他居所和昆虫观察实验场所。那是一片沙地，看似没有美感，但虫子恰好喜欢这种天然的环境，这种天然去雕饰的状态，就是自然本身。法布尔在这片荒石园里年复一年地从事昆虫学研究，最终汇成了一卷又一卷的《昆虫记》。

Chloe 曾在法国留学，主攻法语和商科。在法国时，Chloe 就发现《昆虫记》对当地孩子认识自然的重要性，他们总是会在家附近找到一块“秘密基地”，观察自然与生物——那就是他们的小小荒石园。“回国后，这个想法一直在我心中萦绕，希望我的女儿和中国孩子们也能拥有自己的‘荒石园’。”Chloe 说道。

在回国后很长一段时间里 Chloe 从事的是奢侈品行业的市场营销工作。但随性的她，在生活上依然延续着对花草种植的热爱，并保留了在欧洲生活时留下的习惯——在上海的家里打理着自己的花园。一次偶然的机会，她与几个朋友接触了户外运动教育，并开始创业。机会出现在 2022 年，在上海户外亲子教育行业深耕多年的 Chloe 终于有一个机会，搭建以自然教育为主线的业务，“法布尔花园”这个灵感轻巧地蹦出来，构建触手可及的美好大自然，成为了这条业务线的关键核心。

法布尔花园的新空间最终选址在蟠龙天地。毗邻自然绿地，开放环境，在这个不到 100 平米的空间细节中，都能感受到这家店带有一种“原始性”。例如，门口的橱窗位是最吸引人们驻足的地方，但法布尔花园的橱窗装饰并未选择华丽的美陈，而是把 Chloe 在户外捡到的树枝用钢丝吊起来作为造景，在上面捏了一个小刺猬和小金鱼，简单而原生态。走进法布尔花园，人们很快会被来自全球的昆虫标本和植物所包围。

“孩子们对自然的喜欢可能是天生的，现在法布尔开发的自然体验课，大部分都是为了激发天然的创造力和好奇心。”

在 Chloe 眼里，“走向户外，接触自然”是帮助孩子构建世界观的重要途径，因为在这里有太多可以让他们产生兴趣的东西了。“就像法布尔的《昆虫记》，其实记录的都是他自己的精神世界，以及他自己对人生意义的思考，而那些哲学性的话语，又是很易懂的，所以自然科学是孩子理解人生和世界的重要入口。”

法布尔花园累积了很多件小孩子通过手工课堂完成的微景观作品，每一件都不一样，有机械甲虫，有珊瑚和海螺，这些手工作品没有“好坏”，反映的都是孩子们对自然的理解，而每个孩子都非常不同。“就好比一些绿地和公园，尽管是被打造出来的，但其实植物有它的生长周期和韧性。在澳洲，有一些花茎是很自然很野的，头两天它们不会好看，还会被虫咬光。但到了第三年，它会开始展现出不一样的光芒，这就是自然的美。”Chloe 说。

人生、孩子和植物，不如就让 TA 们各自生长出自然的美。

“不仅植物、昆虫和动物属于自然，衣服布料的原生棉麻也是自然的一部分。” Woven Moonlight、集絲坊品牌负责人曹隐 Kiwi 开门见山地表达了她对服饰与自然的理解。

从学生时期起，Kiwi 就开始接触衣服——这很大程度上要感谢她的父亲曹杰，同时也是集絲坊的创始人。在创办集絲坊之前，Kiwi 的父亲总会时不时给她带回日本的时尚杂志和漂亮衣服。但父亲会限制 Kiwi 买衣服的数量，让她不过分消费。这反而让她加倍爱惜衣服，继而对色系、衣型有了觉知，“对衣服进行排列组合”的穿搭能力，也慢慢养成。在这女承父业中潜藏着 Kiwi 儿时印记、生活习惯和父爱如山的种种美好回忆。

衣服是日常生活里最为普遍的日用品，但很多人不知道，要打造出一块布非常不易。这种不易，是 Kiwi 接触布料工艺制作后才第一次了解到的。“一块亚麻布可能是七八千根经纱，棉布一两万根的经纱，只要织一块布，不管是 1000 米还是 50 米，它都是要一根一根穿，几千几万根的纱。这是一个很不可思议的一件事情。” Kiwi 说。因此在她看来，无论布料最终定价的高低它都应该被珍惜，因为每一块布都来之不易。而判断一块布料是好是坏，方法也很简单——有经验的造布者，用手一摸就知道。

由于集絲坊一直坚持用天然植物纤维制作布料，像棉花和亚麻等材料，接触得多了，Kiwi 对不同布料的触觉变得比一般人要更敏感，她能更清晰地感知到，好布料是“活”的，它们会让皮肤能够呼吸，和人之间会产生一种互动，布料也会因此产生它的记忆。有些布料也许通过一些物理、化学方法，让棉花不再有放松的能力，因而产生“防皱”效果，但不皱的布料其实已经不自在了。“用我们的话来说，就是把纤维本身自然的一个状态给杀死了，我们希望保留下优质的天然纤维本来的触感。” Kiwi 说。

Kiwi 经常在棉和亚麻的床品之间进行切换。棉的质感是“滑溜溜”的，而麻的质地会粗糙一点，她很享受这种“粗糙”，轻微的摩擦感会给她带来一种奇妙的“踏实感”。一般人对“麻”的印象在于容易“皱”，但在 Kiwi 看来，这恰好是麻对人的身体产生记忆的表现。如今由 Kiwi 主理的、集絲坊的新品牌 Woven Moonlight，以“麻”作为原点与根基，品牌本身也秉承了 Kiwi 对麻质地的理解：不依附于所谓的潮流，化繁为简，在简洁且不抢眼的设计与轮廓里，让织物的舒适感自然而然地呈现。

Kiwi 也希望帮助客人们建立与自然织物更紧密的关系。她在帮客人挑选合适衣服的同时，也会提醒客人买回去的衣服不能不穿，而要“多穿”。“衣服也是有情感的，就像小动物一样，它愿意和它的主人在一起，它也不想衣柜里。”这几年 Kiwi 发现来买家纺用品的客人变多了，大家不仅关心自己的衣物，也开始关心“家”的衣物。她感受到包括自己在内的现代人越来越在意内在的这种变化，与其向外求索，不如向内，向己，让自己的身心、自己所处的空间，都更趋近自然平和。

为更多人打造有温度的“家”，享受自然美好生活的状态，是 Kiwi 对未来的期待。

• 集絲坊这三个字，用东巴文写出来，再由日本设计中心设计，就成了如今集絲坊所使用的 LOGO。在这个特别的 LOGO 中，有一个特别的“小房子”形象，那是东巴文中“坊”的意思，也代表着“家”的意象。

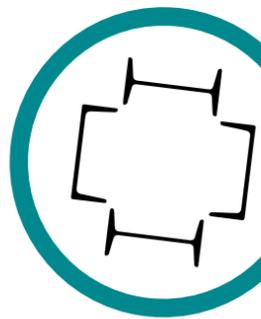
• 集絲坊和 Woven Moonlight 蟠龙天地店

XINTIANDI 新天地

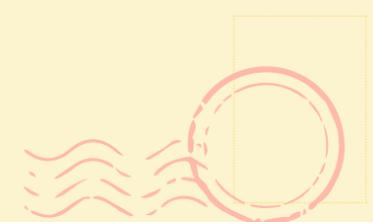
HCCH Studio 合尘建筑： 弧光、温柔与使命

BOARDING PASS
ENJOY YOUR FLIGHT

postcard

新搬的合尘建筑工作室 (HCCH Studio) 位于上海仙霞路的一栋 20 世纪 90 年代建成的甲级写字楼内，充满年代感，却深具简约便捷的日式商务风格。东西塔的中庭设计暗藏着当下被热捧的网红拍摄机位。2023 年 9 月，新天地邀请了 HCCH 为鸿寿坊的公共区域设计并落地充满烟火气的系列装置“上海点心”，当我们踩着比早高峰更早的点到达时，HCCH 两位主理人陈昊和胡琛琛已在办公室内等候。

一场关于整体规划思考与遣词造句运思之间的极限拉扯由此展开。

理性思维改变世界的办法

为了破冰，胡琛琛给我们展示了新设计的公司 LOGO —— 一个由 C 型钢和 H 型钢横截面组成的轴对称图案，简单中透着冷静思辨的理性美感。胡琛琛介绍说，这个 LOGO 的灵感来源于他们某次经过工地的偶然发现，日常打交道的建筑材料与公司名称的意外相遇。

这种从理性思维直接导出结果的逻辑，贯彻在 HCCH 以及陈昊和胡琛琛两位主理人的始终，也落在他们的言谈里。在介绍 HCCH 的工作流程时，胡琛琛以极其简练精准的语句，概括出 HCCH 从项目研发，到客户对接，再到项目深化的分工全流程：“**我们大致的工作流是设计伊始，可能会同时各出一个方案，或者各出一些自己的想法，然后给业主选择。选中了之后，我们再一起深化被业主选中的方案。在深化阶段，我们会有不同的侧重点，陈昊会对材料、细节的把控更专注一些，我会更注重前期和现场把控，以及一些后期现场协调管控方面。**”

自 2018 年成立以来，HCCH 在短短的几年间，在这样一套流程下完成了全国多个建筑、装置和室内空间项目的设计工作，其中相当一部分已经落成。多变的风格，成熟的设计令他们斩获了多个设计奖项，作品也频频见于设计周和艺术季。

然而在这种缜密的思辨中，我们依然能捕捉到他们冷静理性下的理想主义弧光。

当谈论到建筑材料的时候，他们说：“**其实某种程度上，我们也在尝试跟过度的工业化做一个小小的抵抗。**”作为建筑师他们在关注架构空间之余，也在努力打破规则，希望在材料选择上做一点创新，“**用一点不那么工业普遍的东西**”。在他们众多形态和风格各异的作品中，我们似乎很难归纳出 HCCH 的设计风格。但在简洁的空间构建中，我们可以清楚地感受到他们希望诠释的，材质所带来的美感，如胡琛琛所说的，“**物质它所表达出来的力量，它本身的一种质感**”。

落差感与幸福度

在建筑工作室的日常之外，HCCH 的公号是完全跳脱于建筑设计师身份之外的呈现。俚语化的用词，娓娓道来的文风，就连招聘启事也会用上“今天，很愉快，决定了，应当爱，应当劳动，就这样。”这样的脱线话术。

交谈中，陈昊的理性同样也在反复上线下线。当讨论到小型公共项目“一平方米动物友好”时，她会感性地把个人参与公共项目的困难一一道来。当讨论到建筑项目时，她又会条理清晰地分析道：“**如果是做建筑层面的东西，过于具体也不是好事。因为你并不知道（业主）会怎么用。最后总会看起来有 10%—20% 没做完，那就是留给使用者自己去做。**”

这种“未完成”感却是陈昊和胡琛琛要面对的日常。做建筑设计项目，

工作是前 50%，而室内设计项目则是后 50%，作品和工作仿佛永远无法亲历完成；又因为建筑行业的众多环节，他们坦承最终成果往往与设计初衷存在偏差。

对待建筑、对待自己的作品，他们有着别样的感情。当所有目光都聚焦在建筑落成美丽辉煌的瞬间时，他们会谈起基建过程建筑还是丑陋的样子。“**过程当中它总是很长阶段是丑的，或者是你会碰到很多困难，但那个部分没有人会去关注。**”

那一瞬间，冷静理性之外不易察觉的，属于建筑设计师的温柔隐隐浮现。

于是我们会在 HCCH 的公号里读到陈昊儿时在外婆家的点点滴滴，详实的文字中透着细腻温情；于是我们也不难理解那个项目最终落在他人的附加失落，以及在内卷激烈的行业竞争中，HCCH 在项目中始终坚持的某些理念背后的原动力。

在城市建筑和高度商业化的社会运作之间，HCCH 用二元的方式呈现出了点滴人情温度。

还在探索中的城市烟火气

作为城市设计专业的建筑师，陈昊和胡琛琛习惯于用大尺度的视野观察和构建事物。所以当鸿寿坊的“上海点心”项目开始构思时，HCCH 是从一个“上帝视角”开始他们的运思，“**在整个这几条巷子和路上，在哪个位置放东西，我们更推荐**”，“**（针对）这个工作其实做了很多分析的……（装置）放地上还是挂在空中，还是飞个气球，其实这个答案是开放的**”。

最终落成的作品，依然是大尺度的。通过千个亚克力结构编制而成的“油条”被悬挂在半空，深具现代感的抽象结构，结合充满城市生活气息的斑斓悦目色彩，是属于上海现代都市的新生代烟火气。

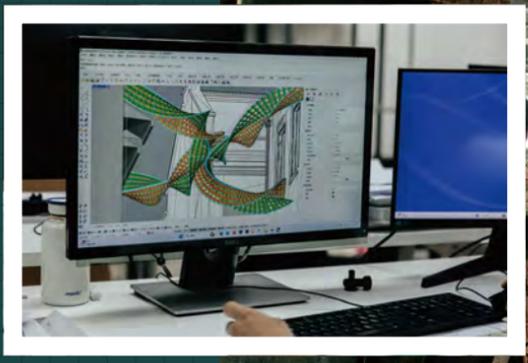
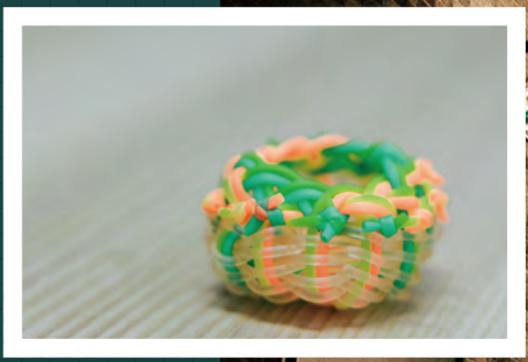
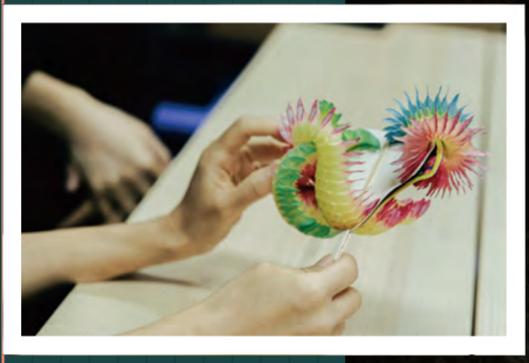
作为本地人，他们乐见这种小时候生活的回忆再现，市井生活的回归。而作为建筑设计师，他们将之理解为“**物理空间的深化**”。

同时在这种城市烟火气之中，他们仿佛出于本能地发出了提问：“**它除了最后变成一个充满了餐厅的地方，还能怎么样？这个答案我们还在探索中。**”言语间，感觉一种带着些许使命感的创想在他们心中生发酝酿。

采访结束的晚上，我和摄影师冒雨来到“上海点心”作品所处的鸿寿坊。“油条”以舒展的姿态映射在我们下车的一瞬，宽大的体量制造出时尚而舒服的城市景观。微凉的秋雨中夜色渐起，亮灯的一刻，摄影师惊呼“好漂亮”。

斑斓而温暖的色彩点亮了这个城市，冷冽的雨夜也仿佛停在了一个可以接受的温度中。

BOARDING PASS
FIRST CLASSBOARDING PASS
FIRST CLASS

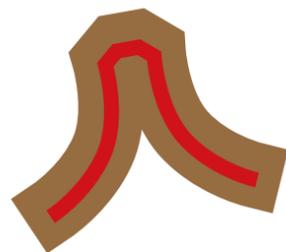
• 鸿寿坊《上海点心》灯光装置

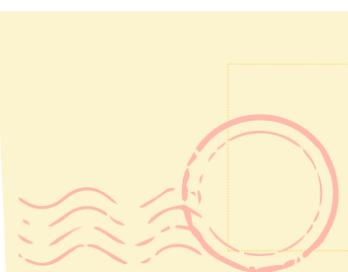
XINTIANDI
新天地

南风拂面，树影婆娑：
人人《偏爱佛山》

BOAR
ENJOY

长夏无冬，于是南方的植物茂盛而肆意；自古通商，于是岭南人敏思而勤奋；物产丰饶，于是广府地区食不厌精、文风鼎盛，生活安逸而多姿。

珠三角广佛地区逾千年的历史，是广府文化的核心区域。这里传统文化生生不息，文化交流源远流长。造就了岭南人取之不竭的艺术资源，用之不尽的融合创想。在传统与现代，本地与西洋之间，岭南人如何爵士中唱，古树新芽？

BOARDING PASS

FIRST CLASS

PASSANGER NAME

南音爵声，在地生根

FROM:

TIME:

FLIGHT:

FOSHAN

SEAT:

GATE:

106

DATE:

·扫码看视频

TO:

PASSANGER NAME

DATE:

FROM:

TO:

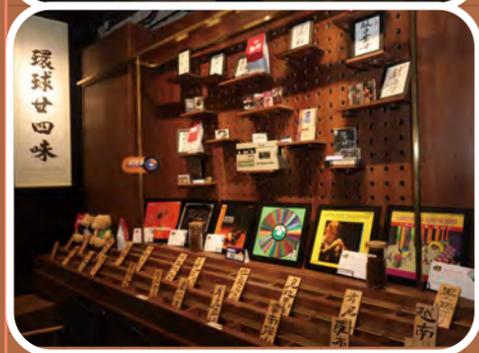
TIME:

FLIGHT:

SEAT:

GATE:

LINGNAN

岭南天地建筑群中西相合，是一个十分合适让艺术发酵的场所，也是让在地艺术创新有“根”的地方。青砖瓦片间，黑白琴键上，随着爵士鼓声的起伏，岭南的故事在此有了新的演绎方式。

“从小在家听粤曲，说着广东话，我觉得这些首先已经印在自己的血脉中，以后无论如何创作，这些都会永远跟着我。”身为广东省文化学会理事、广州爵士节的驻节艺术家，王璵是一位拥有丰富国际游学经历的音乐人。重回故乡后，她做的第一件事就是将拿手的爵士音乐和古诗词结合起来，用独特一曲《南风》，带来一场融合传统与现代的音乐盛宴。

在国外学习了西方爵士乐的技法，回国后做爵士乐和古诗词的融合，这一切对于王璵来说是自然而然。而令她惊讶的是，国内观众对爵士音乐的审美和认知比想象中有着显著提升。“我主要是做爵士音乐的，我觉得观众对爵士音乐的审美实现了从0到1、到100的飞跃。”

她的新专辑《南风》中的《青玉案·元宵》便是融合了爵士、电子、Neo Soul等摩登音乐元素，赋予宋代的“流行歌词”以新生，展示了古老与现代、东西方文化融合的特别作品。这个专辑是王璵对广府文化的献礼，也是她作为岭南籍音乐人对中国传统文化传承和推广的努力。尽管广州以其千年商都的身份闻名，但许多人认为真正温馨的家庭生活、丰富的饮食文化其实更多地体现在佛山。因此，《南风》系列作品在佛山的首次演出，对于所有参与的艺术师来说，是一种极大的荣誉。

艺术家们特别重视与“根”相关的概念，它不仅他们艺术创作的出发点，更是灵感的源泉，助力他们在艺术道路上更加高远。他们的创作始终聚焦于一个关键点——他们的起源。王璵说：“所以这次我觉得这种古诗词的融合创作，对于我们这一代的艺术家来说，是一个必然的结果。”

在接触和实践了多种西方音乐风格之后，王璵和其他艺术家们更加渴望为他们的故乡、家庭和根源，创作出新颖而悦耳的作品，并让这些作品在故乡的水土中生根发芽，让岭南的故事再续新章。

王璵在广州爵士音乐节访问现场

“作为历史文化街区，这里是整个佛山文物古迹最密集、规模最大、传统风貌保存最完整的区域，是佛山古城历史的重要佐证。”

农历五月的南方，龙舟水淅淅沥沥滴落在镗耳山墙，日头却还强盛，沿着青石板路踏进岭南天地，入眼是成片的青葱苍郁。得益于数十棵高过屋檐的树木和低处的灌木、地被在城市中生长出森林，古建筑得到凉荫的庇护，也能在初夏供游人一躲太阳雨的闷热和湿气，同时亦可见这方天地的建设者对城市空间和植物关系的思考。

身处祖庙东华里片区这个佛山现存最完整的古街道里，岭南天地也极力保留了一百年多年来原有的植被。最常见的便是岭南地区广泛分布的常绿大乔木——人面子树。人面子秀内惠中，过往种于房前屋檐，取其果可吃、根入药、木成材的持家之道；如今保留为行道树，取其树干高大挺拔、树形优美、枝叶繁茂的精神气态。

岭南天地这见证城市历史的三十五棵古树，在最初的项目改建设计中虽然困难重重，但都最终得以完整保留下来，并完成了每一棵树的测绘、登记造册。这一行动既是新天地始终秉承的对历史传统的尊重，同时也是努力为佛山地区保留的一份美好记忆。与之配套的，还有景观设计中葱葱郁郁的热带植栽，像南方常见的散尾葵、蓝花楹、秋枫、小叶榕等，保证了植物多样性的同时，亦可见这方天地的建设者对城市空间和植物关系的思考。

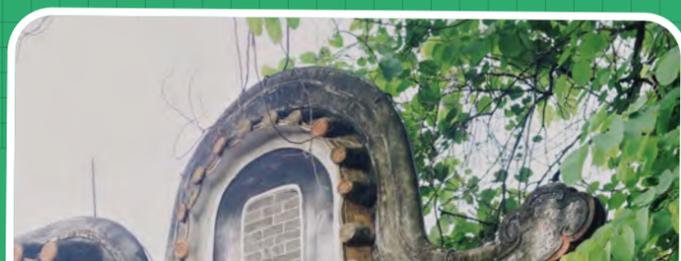
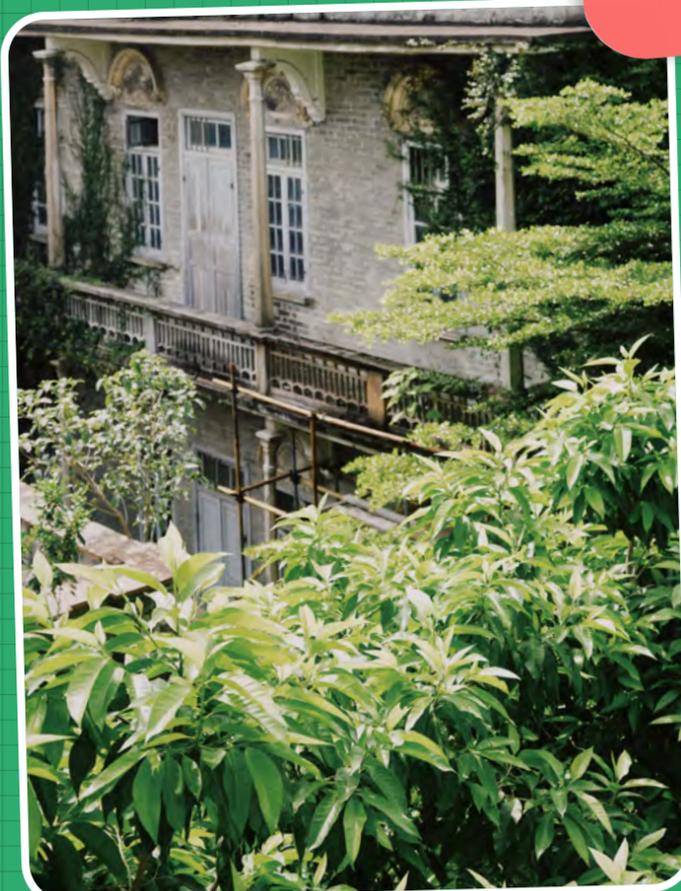
“超越百年的植物比我们更早地驻扎在此，我们敬仰、了解、学习它们，并与它们共生息。”

18 世纪的歌德曾在西西里植物园长时间地散步。沉浸在自然带来的愉悦中，他写出了诗意且严谨的《植物变形记》，开创了浪漫主义者们去尽力描绘的“植物诗学”。

散步在岭南天地，我们也从历史与新商业的融合中观察到城市发展和植物延绵的关系，也如同保护街区里源自宋代的宗祠古建筑精细的工序一般，在地发展保育着古树，景观点缀着社区与人的关系，如今它们的植物语言也同样讲述着当下：**在佛山现存最完整的岭南式古街区里，植物覆盖了从地被到高空令人舒适的空间，在鼓励人们走出户外享受美好自然，重新营造了当代的、开放式的“岭南园林”。**

当我们感受着凤凰木五月开花的火红映衬着岭南建筑特有的灰塑、爬山虎的枝茎在青砖墙上蔓延；当小叶榕的根系缠绕绕青砖，当鸟儿来啄食大花紫薇的果子；当我们在树荫下摇着扇子乘凉聊天，这便是一种可持续的、自然式的商业漫步街区重视的人文精神，我们身处其中，体验着“真实地从一朵花中看到整个世界的的能力”。

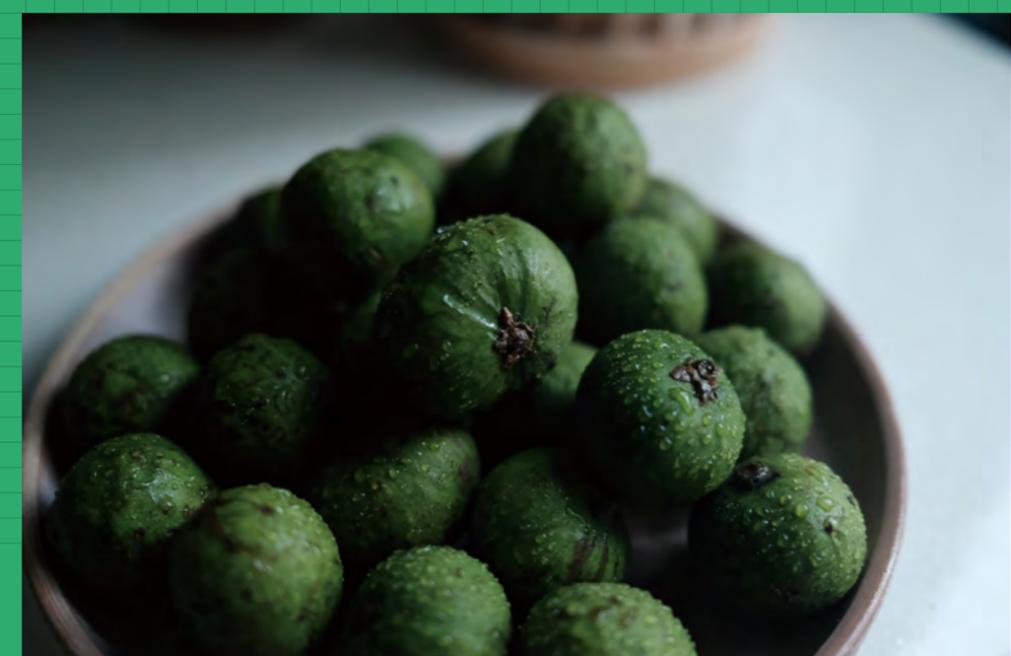
如果我们的语言是人面子树、是白兰花，是一颗龙眼，当然就不必大费周章去解释植物对城市 and 人类所带来的影响。只要我们默默漫步其中，**“非常简单、非常亲密、非常准确。”**

• 福晨里高耸的人面子树

• 人面子树的果，仁稔

• 简氏别墅的鸡蛋花

• 鸡蛋花树透光的叶子

• 佛山市市树白兰树

• 龙眼树上的藤蔓

• 葱葱郁郁的水松

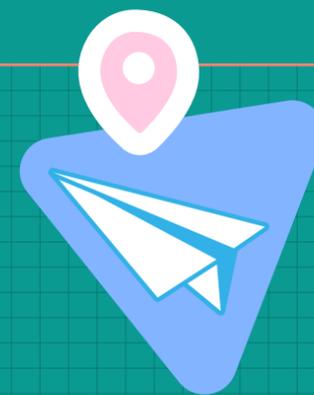
南方，正在重新成为热话。

从“大湾区”，到“大佛山”的概念再次冉冉升起。电影《雄狮少年》口碑炸裂，引起了超越地域的共鸣；“新南方写作”浪潮席卷文坛；宝珀理想国文学奖首奖连续两年由南方新生代年轻作家陈春成、林棹夺得；大地艺术节落户佛山南海，由安藤忠雄设计的和美术馆亮相佛山顺德……在中文世界的语境中，“南方”是一个充满诗意、引发遐想的词，文艺界的南方语境也如涟漪般扩散。

位于岭南文化中心禅城的岭南天地，刚刚跨入第十二个年头。延续了新天地系列项目“在地新生 Bring Heritage to Life”的理念，在开发和经营过程中用赤诚之心对待每一片土壤和每一段城市记忆，保留建筑肌理，延续在地日常，从文化到艺术，从空间到生活方式，让一方风土和在地气韵在鲜活的现场共创新生，也为未来留下新的城市叙事篇章。

城市作为爱的载体，亦是表达的对象。岭南天地是故事线，从在地文化的尊重保育和传统，到新生创造力的源源蓬勃发散，串起一幕幕“偏爱佛山”的故事、理由与时光印记。而时间的肌理也顺延岭南天地不断进化演变，此间生成的人物、生活、美食、文艺和点滴瞬间，凝结成了这一册写给佛山的“偏爱之书”。

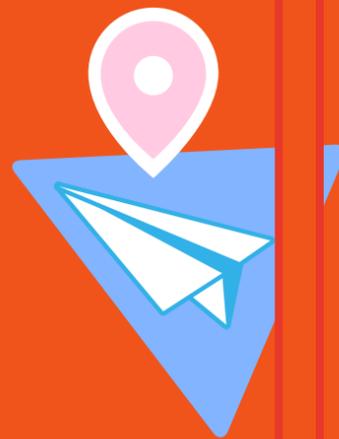
回到世界中心
的第一站，

你的选择是

_____ ?

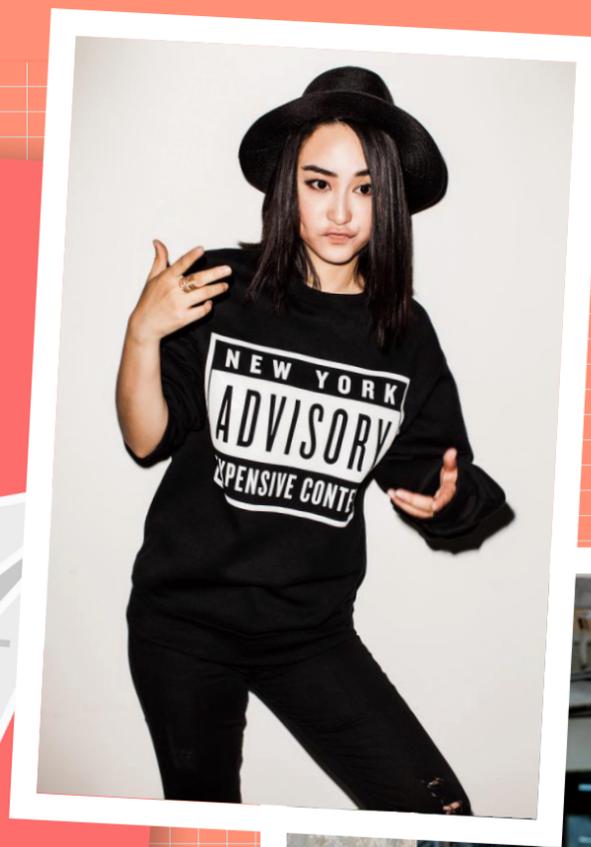

XINTIANDI 新天地

美好，
是身心灵的健康，
是连接自然与户外

BOAH
ENJOY YOUR FLIGHT
PASS

TIME:

FROM:

FLIGHT:
SHANGHAI

TO:

TIME:

TO:

FROM:

FLIGHT:

很难一句话说清朱莉叶是谁，她有太多“标签”。

创意厂牌创始人、作曲人、导演、舞者、主持人，这些都是朱莉叶。创作对她而言，没有固定模板，音乐、街舞、影像、创意策划都是可以输出表达的形式，无需拘泥于任何一种。

“流动的融合跨界创作者”，或许可以用这样的视角理解朱莉叶。

在电视台工作期间，因为一次意外的成功，让朱莉叶意识到互联网传播力的强大。于是离开电视台后，朱莉叶便开始转换赛道，投入到网络的流量世界中。从“野唱会”到“Dance Any Where! Dance Any Way!”，来自不同领域的创意思法汇聚成了一个一个的流量爆款。你永远猜不到，朱莉叶的下一个作品会以怎样让人意想不到的形式来创作和呈现。有朋友这么评价她：“朱莉叶把自己活成了创意热店。”

在朱莉叶身上，我们能够感受到强烈的“融合感”，她自己也这么认为。“融合的过程往往会带来新的东西，而这个过程，就是创新。”朱莉叶说。而这种创新本身，也正是朱莉叶生活与工作的原动力。

2022 年对朱莉叶是关键的一年。在更注重运动健康的同时，她对创意与表达有了更多的理解。如何用一个系统，结合运动，将更多元的青年潮流文化融为一体，倡导综合而又积极向上的生活态度。在与青年群体频密的接触中，朱莉叶接触到了创智天地。这个坐落于大学环抱之中，充满着青春活力的知识性社区，20 年来始终以积极开放的态度拥抱从 0 到 1 的创业者；更重要的是在创业创新的商业气氛外，这里还有着活跃而多元的青年文化气场。在这样双重契合的合作机遇下，朱莉叶与创智天地一拍即合，双向奔赴。

经过一段时间的沉淀，一个潮流运动 IP 应运而生——YEAHH PARK。

YEAHH 不同于以往的“野”，它有了新一层的寓意和思考：Y=Youth, E= Environment, A=Achievable, H=Healthy, H=HAHAHAHA。带着潮流文化团队的基因，朱莉叶从网络空间走向更大的场域，创造的是一个全方位城市运动集合地，而线下的大型潮流公园不只是物理空间，而是更有趣的向外发生的内容。

而这个线下的发生地就位于杨浦区的江湾体育场，这个充满青春与朝气的地方，也曾是她躺在阶梯上仰望星空决定让这一切发生的地方。

朱莉叶在和我们聊起新项目时神情眉飞色舞，这个和杨浦大学路颇有渊源的创意人，很多年前的第一次创业就是在江湾体育场。从这里出发，再回到原点，朱莉叶似乎有一股能量，能跳出舞房、赛场，将真正的街头潮流带到大众视野。

YEAHH PARK，如同一座文化的桥梁，连接着腰旗橄榄球、飞盘、陆冲滑板、BMX、街舞等多样的运动形态，每一种活动都跃然于

传统体育之上，诉说一种全新的生活态度。“良好的社群生态自有力量，它可以无限生长。”YEAHH PARK 让江湾体育场华丽变身，从一个历史深厚的地标，演变为一处蓬勃的城市运动文化中心。

除了朱莉叶这位运动主理人，瑞安创智天地团队在塑造 YEAHH PARK 的过程中，采用的是共建的方式，与各个城市新兴运动社群主理人一同构筑起一个可持续的运动文化社群平台。目前 YEAHH PARK 共建社群伙伴有 Gravity 飞盘主理人 Josh、ViViid70% 的社群主理人 Judy、SRC 主理人典典、Alpha 主理人 Cia、TTF 骑行社群主理人孔帆等 35+ 运动社群伙伴。瑞安创智天地团队以 YEAHH PARK 运动 IP 为切入点点燃江湾体育场城市新兴运动氛围，引进品牌赛事、以新兴城市运动社群为支点，以社群迅速聚集流量，撬动场地活力。

人们的生活方式和价值观正在逐步改变，朱莉叶与瑞安创智天地合作致力于重塑江湾体育场，使之成为城市运动文化的新高地。她期望通过这种合作，让更多人体验充满活力的城市运动文化，推动城市文化的多样性和发展。同时也让她的“创意热店”理念可以走向现实，走进人们的生活。

• 历经百年变迁的江湾体育场，曾被誉为“远东第一大体育场” • 图片来源：上海圈子

CHAPTER IV

创意未必只有一个方向，传统未必只能留在故纸堆里。

从舞蹈到建筑，从音乐到文化艺术，我们欣然可见带着传统文化印记的新思考正在生发。
来自不同不同领域、
不同国籍的创意人，
正不约而同地书写创作着传统焕新的作品。

把历史带入现代人文景观之中，

让重要的过往有了栖息之地、有了承载之器，这是创意的生长的一个方向——

重塑传统，形塑未来。

P122 _____ P149

向深处生长

让 创意 回到世界中心

Bring Heritage to Life

:

Zhang Lei

张雷 :

传统的未来，在创作中生生不息

“扎彩子”，是一项流传了数百年的中国传统工艺，同时也是“热闹喜庆”的象征，通常出现在热闹喜庆的开幕仪式。手工艺人用篾条扎成骨架，再用彩纸、丝绢裱糊成形；成语“张灯结彩”中的“彩”，也来源于此。

张灯结彩的习俗在唐宋时已经开始流行，在清代尤为兴盛，它是于生活中诞生的非物质文化遗产，在千载风流中传承至今。如今“扎彩子”这项中国非物质文化遗产，被品物流形PINWU 设计工作室应用于系列作品《张灯结彩》，呈现在蟠龙天地的公共街区中。希冀在观者的踱步间，从瞬时的身体渗入永恒的记忆中。

编织是思绪的具象形态，环绕相扣，互为包裹，形成从古穿越而来的因果。

品物流形，传统手工艺的当代革新

基于中国传统手工艺与材料的解构研究，颠覆传统设计语言，创作当代设计作品，是品物流形所擅长的创作理念。2004年，品物流形设计工作室创立于杭州余杭，三位创始设计师分别是来自中国的设计师张雷，来自塞尔维亚的设计师 Jovana Zhang，和来自德国的设计师 Christoph John。工作室的名字来源于易经，“云行雨施，品物流形”，描述的是开天辟地时，万物初生的场景。

2015年，张雷 Jovana 和 Chritstoph 共同在杭州创立中国首个非营利性传统手工艺材料图书馆——融设计图书馆，使命是致力于把中国传统手工艺解构成材料与工艺，将研究的成果提供给全球的设计师和艺术家，并推动传统文化的传承和当代设计的创作。

“传统的未来 FUTURE TRADITION”，他们这样形容自己创作的使命。

过去数年里，品物流形对敦煌岩彩、草木染色、榫卯结构等传统创作工艺进行了深入研究，结合草木、陶瓷、玻璃、土石、编织等不同材料进行艺术装置、概念家具、空间与产品的创作设计。他们的作品获得了德国 iF 设计奖、瑞典国家设计奖等 20 余项国际设计奖项，同时他们也是第一个获得米兰设计周 SaloneSatellite Design Report Award 奖项的中国设计团队。

延续非遗，在创作中生生不息

在系列作品《张灯结彩》中，同样的创作思路仍在延续，但多了一些挑战。“我们以往设计的艺术装置大多数都是室内的，但这次不同。我们正在为户外的空间创造一些内容，并面临着许多新的挑战。此外，部分艺术装置的体量非常大，我们希望它看起来大胆且轻巧，减少对建筑的影响。这种看似不可能的要求，实际上对我和我的设计团队来说是一个很好的挑战。”张雷说。

《张灯结彩》系列由《编织的屋》《编织的树》《编织的船》《编织的亭》四个作品组成。蓝色、白色、黄色的彩色织绳，以被放大数百倍的体积，缠绕于古建民居和亭台、乌篷船顶、水乡树木，这些“扎彩子”原本不可能出现的地方。由此，事物也呈现出不同的面貌，我们仅能通过熟悉的肌理，辨认出它们的来处——这是中国古老的打结编织技艺，线绳纵横交错，结为极具呼吸感的整体。

不过好在，尊重在地文化传统的艺术创造，总是能激发传统本身的活力，而不是被其所限制。品物流形让寄托着美好祝愿的在地文化传统工艺“扎彩子”，以超脱传统概念和想象的形式，重新出现在人们面前。也提醒着人们在传统手工艺中所蕴含的丰富情感和魅力，穿越千年，生生不息。

传统与现代在编织的绳线中，完成了一场充满生命力的交响。

(1)

(2)

(3)

(1)(2)(3)(4) 中国古老打结编织技艺，缠绕于亭柱和墙上

(4)

(5)

(5)(6) 编织装点的路灯

(6)

• 品物流形创始设计师 Jovana Zhang/张雷/Christoph John

(7)-(8) 《张灯结彩 II》

向深处生长

(9)-(16) 设计师团队携手当地匠人，沿袭中国传统手工技法，小到“画龙点睛”，大到“神龙摆尾”，将人们印象中的传统中国龙“编”了出来（品物流形设计工作室供图）

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

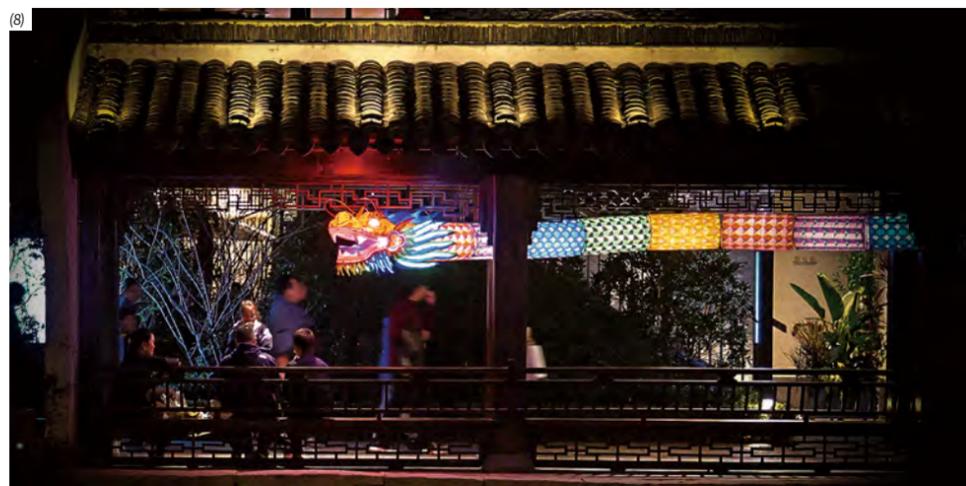
(14)

(15)

(16)

(8)

Bring Heritage to Life

:

Tess Dumon

Tess Dumon 苔丝·杜蒙 :

石头记，梦回程祠寻故里

《梦石》的作品源头来自蟠龙天地开发过程中偶然挖出的两块残缺寺庙经幢的残缺底座，为此，蟠龙天地邀请英国艺术家 Tess Dumon（苔丝·杜蒙）以这件遗迹为灵感，用艺术实体讲述跨越百年的“梦中之石”的故事。艺术家以特别的不锈钢网在石质经幢遗迹之上编织，呈现区域历史与现代的交错。该件作品将坐落于遗迹出土的原址，现代的艺术材料与两件“历史见证者”的交织，诠释着作品的多重文化语义。

在地文化焕新是个全球性当下视野的话题，不同的艺术家会有不一样的理解和表达，生于 1990 年的法国新锐艺术家 Tess Dumon（苔丝·杜蒙）也不例外，她带着自己的理解应邀而来，把遗石装入她造梦的口袋，蟠龙天地历史的印记与法式的隽永与浪漫相互交融，成为新晋的一处艺术风景。

• 苔丝·杜蒙创作的大型雕塑《梦石》

• 程家祠堂外的绿树。

• 扫码看视频

• Tess Dumon (苔丝·杜蒙)

神话式隐喻的作品

Tess Dumon (苔丝·杜蒙)曾在法国赛夫尔工作室进修,后移居伦敦,在中央圣马丁学院进行雕塑研究,随后于皇家艺术学院获得艺术硕士学位。继2014年在巴黎成功举办个展后,2019年苔丝·杜蒙在上海举办名为《美是永恒的喜悦》个展。2020年,苔丝·杜蒙金属丝网雕塑作品《母马与小马》于上海交响乐团公共空间展出。听交响乐的同时,也许你也曾与这两匹漂亮的等比例小马雕塑打过照面。

苔丝·杜蒙的作品涵盖了不同的媒介,包括绘画、雕塑和装置。她善于通过神话式的隐喻和个人梦想世界,将她生活周遭的悲喜故事转化为作品中深埋的情愫线索。通过制造气场强大的场域,试图将观众置于作品的核心,短暂地忘却世俗世界。

《梦石》,让它们向观众讲述自己的故事

走进蟠龙天地的古建筑“程祠故里”,院落中立着苔丝·杜蒙创作的这件大型雕塑《梦石》。雕塑采用苔丝·杜蒙极具代表性的创作形式,金属丝网之中包裹的是蟠龙天地地区出土的两块残缺的寺庙经幢。“**突出石头,让它们向观众讲述自己的故事至关重要。**”因此,我想让它们显得弥足珍贵的方式将它们“包裹”起来。”自幼对世界上不同文化的神话感兴趣、始终对任何文明的在地传统文化都保持敬意的苔丝·杜蒙说。

苔丝·杜蒙创作《梦石》历史大约两年。从接受委托到完成创作,苔丝·杜蒙与上海团队全程只能线上合作,“远程创作”困难重重。这也是苔丝·杜蒙第一次接受公共委托,与苔丝·杜蒙以往的作品有很大不同。既要

兼顾建筑结构的考量,还需要三维构图、工程学等知识。另外,由于雕塑的高度问题,苔丝·杜蒙只好把整个雕塑分成几个部分制作,在现场组装。也为此她非常在意作品所涉及的安全问题,期间与工程师反复沟通,以确保雕塑内部的金属结构足够坚固,足以在室外的公共区域中扛住雨雪风霜。

留给下一代的世界

但也许你会更好奇,一位法国艺术家究竟如何从中国传统和在地文化中获得灵感,并完成创作的?(扫码看视频)

在过往的个展项目中,苔丝·杜蒙曾认真研究过中国的“五行”,因此在构思《梦石》的雏形时,“水”这个元素突然浮现出来,因为这两块石头被发现于湖中。随后,莲花的符号和形状也相继出现。最终,这座由两块石头出发,在造型上借鉴唐宋盛行的“幢”的《梦石》完成了它的生长。雕塑本身,仿若石头的一场梦,故地成真。

“我自始至终谨记它(程祠故里)所承载的悠久历史,并时刻在创作这个作品时保持对在地传统的尊重。”苔丝·杜蒙说。“创作过程中的有趣之处,即从我个人的创作角度出发,同时保留和尊重石头和经幢本身所展现的文化内涵。”几个月前,苔丝·杜蒙也刚刚成为一名母亲。谈及这个身份转变可能带来的影响,她说:“有关‘未来’的新理解,已将我的工作带进了全新的阶段,‘我们留给下一代的世界’已经成为我创作的重要内容。”

在《梦石》中,我们看到苔丝·杜蒙将过去、现在与未来融合的创意,这也是一份让年轻一代得以和在地文化传统建立联结的礼物。

Bring Heritage to Life

:

Li Tao

李涛 :

再造武汉夏夜记忆

我认为“江湖”这两个字最能代表武汉。不仅是因为武汉有着两条大江、百余个湖泊处于城中这般“大江大湖大武汉”的地理格局，更是因为这方水土，生于斯长于斯的武汉人拥有极具江湖色彩的品性和脾气。——李涛

一座历史悠久的而又历经变革的大都市，往往难以被简单地定义。人们对一座城市形成共有的认知，并于漫长的城市故事中寻觅记忆留存的过程，像是在大浪淘沙后捡拾贝壳，在众多偶然机遇中逐渐找到更加确定的答案。

UAO 瑞拓设计创始人李涛是半个土生土长的武汉人，他以往的设计，不仅能与自然、城市环境有机融合，还能与历史建筑巧妙共存。李涛与武汉天地合作的潮涌派对 DIVE IN SUMMER 快闪艺术装置与期间限时回归原址的武汉牛奶公司，试图将老武汉的文化符号和人情味，融入一个充满当下魅力的商业空间，为武汉的城市文化找一个小小的答案。

城市记忆：鲜活的牛奶箱与夏夜街头的竹床

80 后的武汉人都有两个共同的记忆：牛奶箱和竹床。

在纸媒还盛行的那些年，每家每户或是单元门口都有一个信报箱，外加一个牛奶箱，人们可以每天在固定的时间拿到报纸和鲜牛奶。“现在回想起来，这个每日定时取报纸和牛奶的行为，比起当今更加碎片化的生活模式，充满了日常的仪式感。”而这种回忆，也能佐证武汉牛奶公司产品这样的日常生活小物，必然是代表武汉城市记忆的一种符号。

李涛设计的潮涌派对 **DIVE IN SUMMER** 快闪艺术装置，包含了在武汉牛奶公司原址上的公共广场增加了竹床这一个元素。它虽然只是在快闪空间内的小装置，却是 **30** 年前老武汉人乃至湖北人夏夜消暑纳凉的利器：夏日傍晚，在街头巷尾，水一洒，抬出竹床，大家在外围坐一起看电视、聊家常、吃宵夜、做作业……一晚安睡到第二天露水上身，代表一种平淡而真实的生活。“之所以加入竹床元素，是希望到场的宾客进入蓬下空间后，能有仿佛穿越到 **30** 年前，拾起旧日回忆般的体验，由此更深入地感受夏日主题。”

李涛的设计不仅仅是视觉上的再现，更是情感与记忆的复苏。通过将竹床这一夏夜消暑的传统用品，与武汉牛奶公司这一日常生活小物相结合，他营造出的“蓬下”空间，不仅仅是物理空间上的创新，同时也唤起了武汉人的情感共振，老汉口的历史在此地得以回响。

潮涌派对：武汉青年文化“引力场”。

近几年，这座城市的青年气质正随城市发展的进程发生着变化。

经常逛武汉天地的李涛在这次 潮涌派对 **DIVE IN SUMMER** 项目上设计的思考，更多从建筑思维出发，为参与者营造如“一家人”般的氛围；同时也希望这个空间成为武汉青年文化新的“引力场”。这个项目的设计不仅在色彩与形态上体现年轻化的一面，也实际上地介入并辐射了年轻一代的生活和社交方式。他将武汉这座城市的独特热情与年轻气质融入设计中，让每一位到场或关注的人都能感受到武汉的新魅力。

潮涌派对在材料使用方面用到了脚手架、桁架、阳光板、网格布等半透明、轻质的材料，从而传达代表未来的建筑设计发展“轻、薄、透”的一种思考方向——未来建筑不一定是“厚重”的，而是“轻”的、“透明”的，这也是该项目在气质上的兴奋点。建筑颜色以橙色为主，包括橙色的阳光板、半透明网格布等。“这火热的橙色，是我们刻意与武汉炎热夏天宣战：以火热对火热。若打不过就加入”。它也代表了武汉人热情甚至脾气“火爆”的一面。装置中间的橙色泳池，也体现了武汉夏天爱水的

一面，在游泳戏水的过程中与水共生，在危险的抗洪中与水斗争，也是武汉夏天特有的日常。

“武汉的江湖气，体现在武汉的天气中，在武汉人的言语里，还在武汉人爱打抱不平的急脾气里。我觉得武汉人性格中兼具北方人的大气无畏和南方人的精明能干。“江湖”这两个字最能代表武汉，不仅是因为武汉有着两条大江、百余个湖泊处于城中这般‘大江大湖大武汉’的地理格局，更是因为这方水土，生于斯长于斯的武汉人拥有极具江湖色彩的品性和脾气。”

在地空间的文化与哲学：将物件拾回世界中心

李涛在武汉的诸多作品已经巧妙地成为了城市景观和文化的一部分，而在这些建筑空间和城市文化之间，究竟存在着一种怎样的链接？“城市是由一个个建筑组成的，建筑的鲜活首先来源于其本身的空间艺术感，但更重要的是其使用者鲜活的生活场景感——我很喜欢梭罗在《瓦尔登湖》里的一句话：‘一个深邃的思想会比高耸入云的纪念碑更值得纪念’——建筑空间一定需要被使用者的身体所感知，激发人的思考。故而在建筑空间和城市文化之间，人的使用是产生奇妙链接的关键，使建筑鲜活，城市文化得以彰显和延续。”

在潮汐派对的场地周边，围合了几十年树龄的香樟和法国梧桐，使得此处“聚气”的特质十分明显，李涛构思了一个上部弧形屋面、下部方形基座的，类似“宫殿”的造型，也即“家”的原型。这个上小下大的造型，对周边大树围合的天空开口做了最小的侵占，使得自然光仍能倾泻下来；而半透明的屋顶材质，让建筑轻盈地立在场地上，这种微妙的介入，既是对场地的尊重，又是对场地特征的彰显。场地本身也是天地壹方南馆到武汉天地商业街的重要交通节点，他依托人流方向的对角线来规划内街的出入方向，形成具有引力的空间场域。在泳池正上方对着天空的开口，也是将自然与建筑结合的一个“题眼”。

自新天地进入武汉的多年来，围绕武汉天地的周边，从山海关路到芦沟桥路的片区已经自发形成了一个文艺商店的聚落，各式咖啡厅、面包店、花店、书店，家家设计感十足。这种艺术生活街区的自发形成，武汉天地犹如一剂催化剂，催生出永清片区新的美好生活方式。虽然武汉一直发生着演化，但我们却仍然可以捕捉到其中一些难以被时间所改变的要素，新的在地文化围绕着它们不断被构建。正如武汉天地对于其毗邻区域的影响，无论是对于老建筑和植物的保护，合理地延续着街区的空间与功能，还是同建筑师李涛在潮涌派对 **DIVE IN SUMMER** 中连结的历史，都探索着在地文化在全新时代背景下的新生。

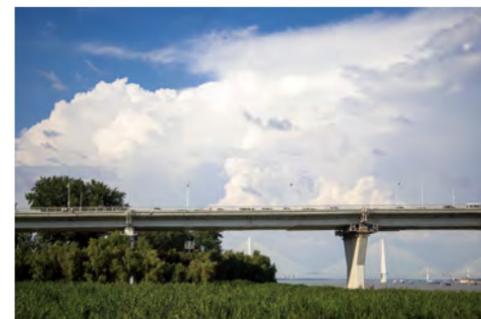
• 废弃的牛奶箱

• 武汉市牛奶公司旧址

• 武汉市牛奶公司回忆展

• 李涛在武汉天地潮涌派对的竹床装置上，忆起童年时的生活和家常

• 武汉长江二桥

• 活动现场俯视图

• 潮涌派对活动现场

• 潮涌派对纳凉江水活动，参与者重温着童年时的撒野情怀

Bring Heritage to Life

:

Lu Jinhua

陆锦花 :

“期待值得回味的艺术印记”

苏州评弹，这种融合了诗词、音乐、弹唱的独特艺术形式，生发于江南丰富的文化土壤中，承载着水乡的灵韵和历史的深情。评弹可追溯至唐宋时期，但真正意义上的苏州评弹兴起于明末清初，与苏州地区社会的繁荣发展同步。它不仅是一种艺术表现形式，更是文化传承的重要载体，在古老的苏州水乡流淌至今。

在这悠久的艺术传承中，诞生了许多优秀的艺术家，1985年出生的陆锦花虽然年轻，但也已经跻身此列。作为上海评弹团的青年演员，她不仅继承了这门艺术的精髓，还勇于将其带入新的时代。陆锦花的艺术生涯是一次穿越时空的旅程，将东方的传统艺术与西方的现代美学完美融合，展现了年轻艺术家在创新与传承之间的深刻思考。

(1)

• 天地世界音乐节陆锦花表演现场

• 《腔调》是“新乐府 | 评弹”的第一张专辑，集结了爵士音乐演奏家和包括陆锦花在内的评弹名家演奏，将传统评弹艺术融入世界音乐语言中

评弹微光

在苏州的小巷弄里，评弹的声音沿着古砖石路缓缓流淌，穿越时光长廊，萦绕在每一扇雕花窗格。

评弹不仅是苏州文化瑰宝，更是其城市精神的灵魂所在。在当代社会中，评弹面临着传统与现代的交织挑战。一方面，它承载着历史与传统的丰富性，另一方面，它也需要适应现代社会的变化和观众的新期待。在这种背景下，评弹艺术家们面临着一个重要的问题：如何在保持传统魅力的同时，使评弹更加贴近现代观众的审美和文化需求。传统音乐要坚守还是创新？也成了多位艺术家争论的话题。

有人认为创新是为了填补传统行业的不足，陆锦花坦言，面对传统艺术的未来，她依然有迷茫和焦虑。然而她的行动却诠释着她对传统艺术发展的勇敢跨界和大胆创新。

在探索评弹艺术创新的道路上，陆锦花采取的是一种自然而然的演进方式，不刻意追求所谓的“创新”。她的想法点出了创新的本质：不单纯追求新颖，而是让艺术自然表达和发展。陆锦花深知，评弹艺术历经岁月沉淀，其价值不应仅仅因为新奇而被称之为创新。她认为，每一个诚实而自然的艺术表达，都是评弹历史长河中珍贵的一笔。

“我们的传统艺术没有像流行乐那样有太多新作品，所以我们不应轻易称之为创新。我认为这更像是正常的艺术创作过程。”陆锦花解释说。她在 2011 年开始，从传承走向创造，探索以江南民间音乐和吴语方言音韵为艺术内核的琵琶弹唱。首创“爵士评弹”风格，并出版了专辑。

(2)

她将评弹里的长故事缩短到 12 分钟，通过新颖的表演形式，让古老的故事在现代观众面前焕发新生。

旧韵新声

陆锦花认为艺术应与时俱进，与世界对话。这种理念在她与英国音乐人 Sid Peacock、鼓手 Tymek Jozwiak 的合作中得到了生动体现。

在天地音乐节的舞台上，随着陆锦花清脆的弹拨声响起，评弹的旋律悠扬地流淌在空气中，引领着观众进入一个充满江南风情的世界。本是吴侬软语的讲故事部分，换成了北爱尔兰民谣的低喃浅唱。随着陆锦花用苏州话唱经典名曲《声声慢》时，又换作 Sid Peacock 在拨动着吉他琴弦，用爱尔兰民间的音乐方式，给陆锦花配调。这一刻，评弹的叙事性旋律与西方音乐的现代节奏相结合，展现了一场跨文化的艺术对话，新颖而和谐。

“我期待的不是简单地给评弹带来什么，而是这次合作能够留下值得回味的艺术印记。”她认为，通过这种跨界合作，不仅可以为评弹带来新的生命力，还能让世界听见中国传统艺术的独特声音。

因为陆锦花的坚持与探索，苏州评弹的现代演绎下有了更多她的女性特质——在传统文化的树荫下绽放现代新芽。陆锦花用她的歌声和评弹的韵律，连接着过去与现在，东方与西方，让这门传统曲艺在现代世界与当下世俗共鸣，留下了独特而雅致的艺术印记。

• 英国民谣音乐人 Sid Peacock

Bring Heritage to Life

:

Long Yunna

龙云娜 :

“在宇宙万物之间，我是怎样的一个呼吸”

岭南天地的龙塘诗社是一座桥梁，连接着古老的艺术形式和当代潮流。在这里，粤剧的优雅与现代舞的活力相遇，创造出了一种独特而富有活力的表演形式。

来自广东实验现代舞团的龙云娜，将粤剧《紫钗记》衍生的沉浸式现代舞《剑合钗圆》搬进了百年历史的龙塘诗社。当粤剧不再被局限于特定的年代，而是成为了超越时空的表演艺术。龙塘诗社的舞台成为了传统与现代交织的空间，在欣赏戏曲的同时也感受到了现代的活力与激情。这种创新不仅是对传统的尊重，更是对艺术的无限探索和发展。

现代舞与粤剧的新探索

从武汉到广州的艺术之旅中，龙云娜加入了广东实验现代舞团，与粤剧院的合作开启了她的艺术探索。90年代末她用现代舞和粤剧进行结合，创作了舞剧《灯月影》，这是她从现代舞者到接触粤剧的契机。

“那个时候我们只是把舞蹈融到戏剧里去，让动作不再像戏曲的动作，更多的是肢体语言动作，包括情绪流动的感觉，让故事更生动，能想象的空间更多。”龙云娜从那次开始意识到，现代舞可以让粤剧更生动地被观众理解，也让她看见更多融合可能性。

在遇见粤剧后，她重新审视传统艺术的价值，并激发了更多创新的火花。2006年，她和一位粤剧演员创作了作品《薰》，用广州人人都会唱的粤剧《帝女花》的音乐，结合现代舞，讲当代两个女性如何看待爱情。再后来在2016年的“发生艺术节”，她们邀请梅花奖得主吴非凡一起创作了《狐眼爱语：穿梭于你我之间的TA》，与法国爵士乐融合，请法国新派爵士乐团现场演奏。

在这逐步的探索中，龙云娜来到这里。“龙塘诗社的环境特别聚气，建筑高低错落，古建筑有独特的气场和氛围。怎么把艺术与环境结合，让人感受到龙塘诗社建筑本身的魅力，是我特别感兴趣的。”龙云娜说道。

起舞创造视觉“景”

夜晚经过龙塘诗社，西式的罗马柱、尖屋顶，中式的水磨青砖，在满洲窗的缝隙中，能窥见灯光下极具生命力的舞蹈演绎。正是龙云娜导演的《剑合钗圆》，与观众零距离沉浸式上演中。

《剑合钗圆》是《紫钗记》中因恶人作祟而分开霍小玉与李益，两人相见解开误会的粤剧段落，也是整个故事中的高潮，包含了旧情人相见与真相大白的故事高潮。在这段中融入现代舞，无疑是将粤剧中两人悲欢离合的思绪，更为狂热、具象化地外露出来，给《紫钗记》重新创作的再绎生命力。

“《剑合钗圆》的核心在于最后的唱曲部分，这部分展现了角色们对爱情的理解以及他们面对的社会压力。”龙云娜利用现代舞的铺垫，将龙塘诗社观众的注意力引至戏曲之中。她通过肢体表达引发情绪共鸣，让观众专注于《剑合钗圆》的戏曲高潮。这种精心营造的氛围使观众不仅观

赏演出，而且深切体验角色的情感。

在一个保守的教育氛围中，我们被教导要遵循规则，缺乏自由幻想的空间。但真正的艺术需要打破这些束缚，让想象力自由翱翔。龙云娜认为：国外现代舞的蓬勃发展源于其教育体系鼓励个人想象和表达。“我亲眼见证了这种自由，它激发了我对舞蹈的新理解。我们的动作不应被固定，而应是与观众的沟通和表达。”

龙云娜的作品就是这种非语言交流的探索，是对“我为何而活”这一问题的回答。

审美新纪元

龙云娜的“发生艺术节”同样也是这个命题，“我们希望在这个城市里面，这个空间里面，能够发现自己内心深处的自我。能够明白我们为什么活着，以及活着的意义。”

不断地拆、不断地建，像这个城市一样，这种拆建，不断地倒塌，重组，其实跟我们的生命是一样的。

在疫情之后的世界里，观众开始重新发现舞台的价值。一度的空寂和恐惧逐渐让位于对艺术的渴求。人们逐渐习惯了多样化的演出，从广州到佛山，大剧院的繁忙节奏再次回归。观众们的视野被拓宽，他们开始更加尊重和理解舞台上的表达。

这是一个重新学习欣赏的时代，每个演出都是视野和内心探索的边界拓展。龙云娜的表达语言即是舞蹈，她用优美灵动的舞姿，讲述这座百年建筑中流淌而过的生命情感。在这个过程中，传统粤剧不再是被视为过去的遗产，而是变成了一个活生生的、不断演变的文化符号。

• 龙云娜监督指导彩排现场

• 龙云娜指导演员肢体动作

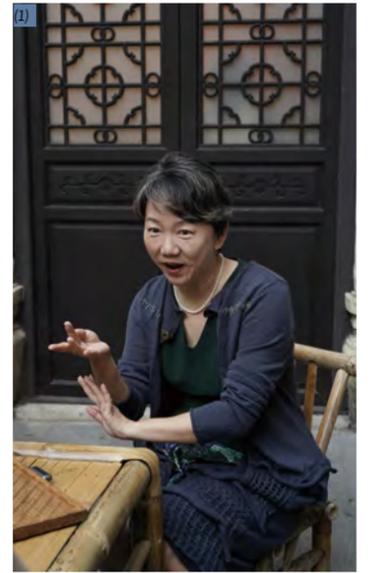

• 《剑合钗圆》彩排现场，调音师在做准备工作

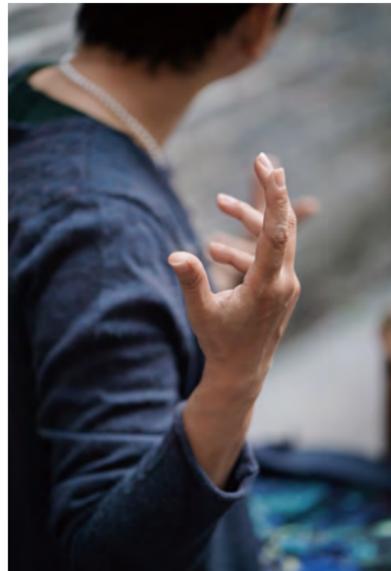

•《剑合钗圆》演员

•(1)(2)(3) 龙云娜采访现场

•龙云娜在她所热爱的戏剧舞蹈行业中，深刻体会到了个人内核的成长与发展

*When
we
arrived at
XINTIANDI*

当我们抵达新天地

BY XINTIANDI

2024 SPRING

THE XINTIANDI BOOK OF CREATORS

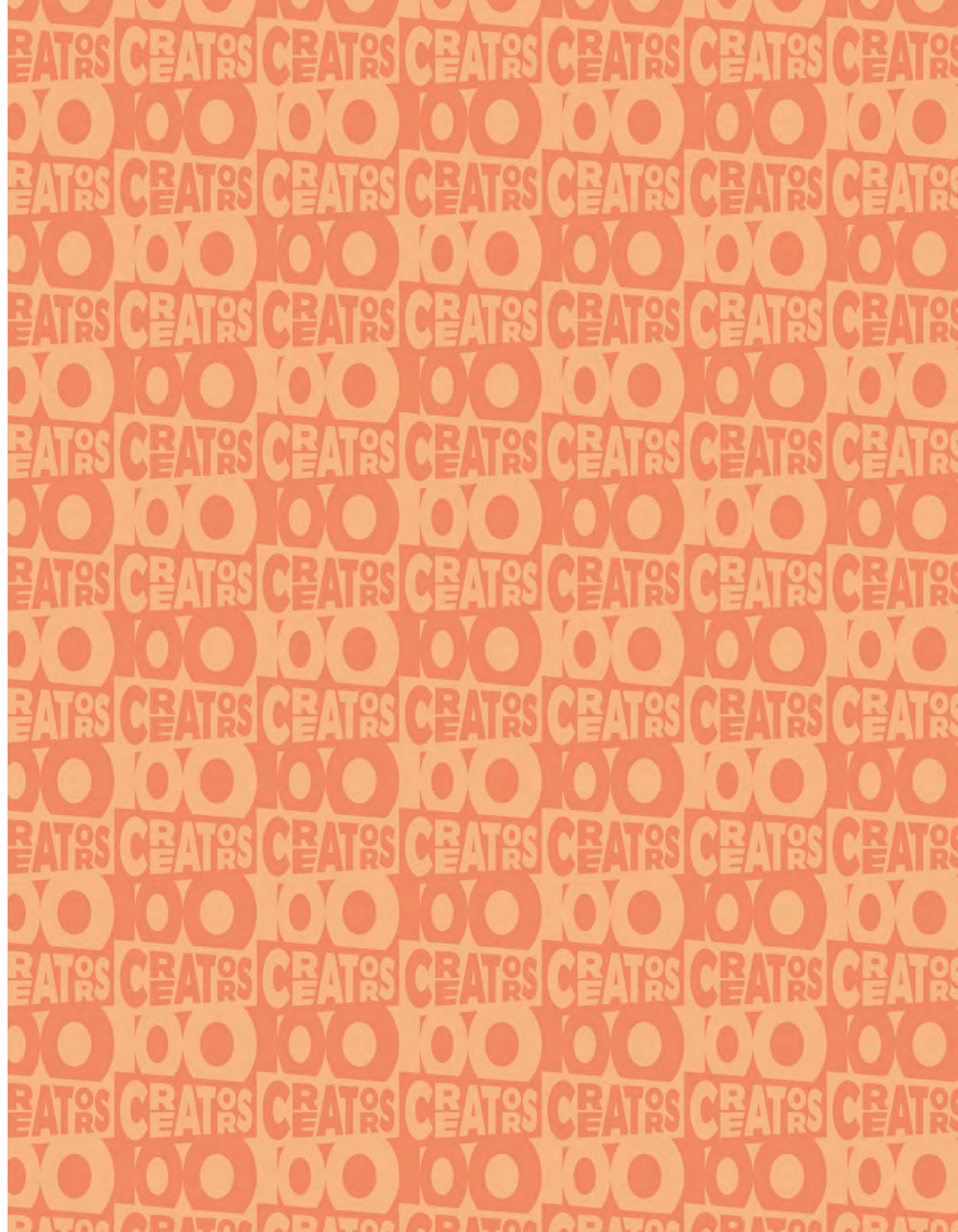
《让_回到世界中心》

XINTIANDI
新天地

CRATRS 100

欢迎扫码关注 XINTIANDI 新天地

XINTIANDI
新天地

CRATERS 100