

升级回收的做法通常是将现成品或废品经由创意与观念、以及分析、归类、调整、试验后，进行原料化，继而确立包括功能、色彩、材料、造型、结构、风格上的设计方向，然后进行结构、嫁接、重置、拼贴、修补、组合等加工制作，最后得到新产品。

UPCYCLING CRADLE TO CRADLE 升级回收：从摇篮到摇篮

将废料降解再利用，纵然环保却无法避免其“从摇篮到坟墓”的过程。与其降解，不如升级！升级回收的设计理念正在全球蔓延开来。正如曾被美国《时代》杂志评为“环境英雄”的Michael Braungart所倡导的，没有东西应被视作废弃物。我们精选国外出色的升级回收设计，也在国内找到致力于此的设计师（P120《愈旧愈新》），看看大家如何将与环境的相容性纳入设计考量，让产品循环起来，“从摇篮到摇篮”，生生不息！

策划/本刊编辑部 编辑/李君 插画/蔡满悦 采访、文/Jun 部分产品摄影/Angus Mills、Vij5

Diana Freundl (斐丹娜)

艺术+上海画廊艺术总监，曾策展《叠1：艺术+设计》、《叠2：艺术+设计的城市研究》，分别探讨艺术与设计的融合、城市可持续性的不同途径，目前正在策展《叠3：艺术+设计的升级回收》。

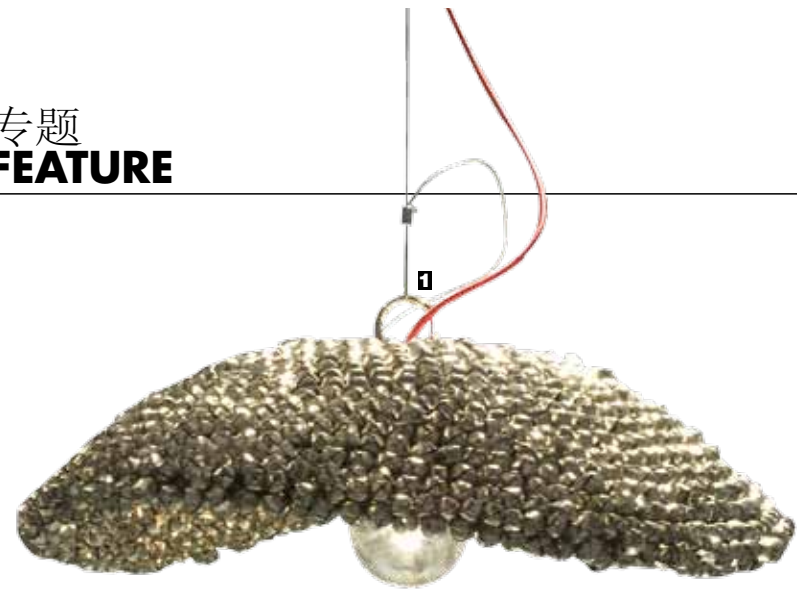
升级回收的艺术 文/Diana Freundl

一个建立在使用不可再生资源基础上的社会体系必然是无法持续的。我们当前的生活方式是通过新资源替代废弃资源来维持文明的延续，但资源总有用尽的一天。唯一可持续的文明阶段是石器时代，但回到从前时代或过去的生活方式是不现实的。那么我们如何在不破坏周遭生存环境的情况下继续前行呢？

从个人和社会责任两方面入手，整治浪费现象、限制新材料使用的措施已经从数量上减少了环境污染。回收在很多国家市民中是一种习惯，物品被“降解回收”，将其分解成低质量材料用于新产品。在发展中国家，回收还是一种收入来源。但这些远远跟不上在发达经济和新经济下商品消费量的激增。

不同于降解回收，“升级回收”是通过利用现成材料或物品，转换生产出更高质量或更具环境价值的新产品的过程。在一个经济发展的环境中，同时市民又具有足够的购买力来选择新产品的情况下，这比降解回收更具有吸引力，更应推广与鼓励。此外，升级回收的魅力还在于让普通市民也参与到了文化创意产业中。已经有不少网站为专业和业余设计师同时提供展示平台。从把空易拉罐用作笔筒到用刮坏的唱片作为首饰，普通人的DIY创新也颇有看点。

观察到这样的设计趋势，我正在为艺术+上海画廊策划《叠3：艺术+设计的升级回收》展览，从个人创新和创造力入手，旨在展示优秀的设计，无关乎颜色、风格或是流行趋势，而是综合考虑使用者、经历、社会背景和物品对周围环境的影响，而参展者也不局限于设计师和艺术家。这也是我对“升级回收”设计的理解与梳理。

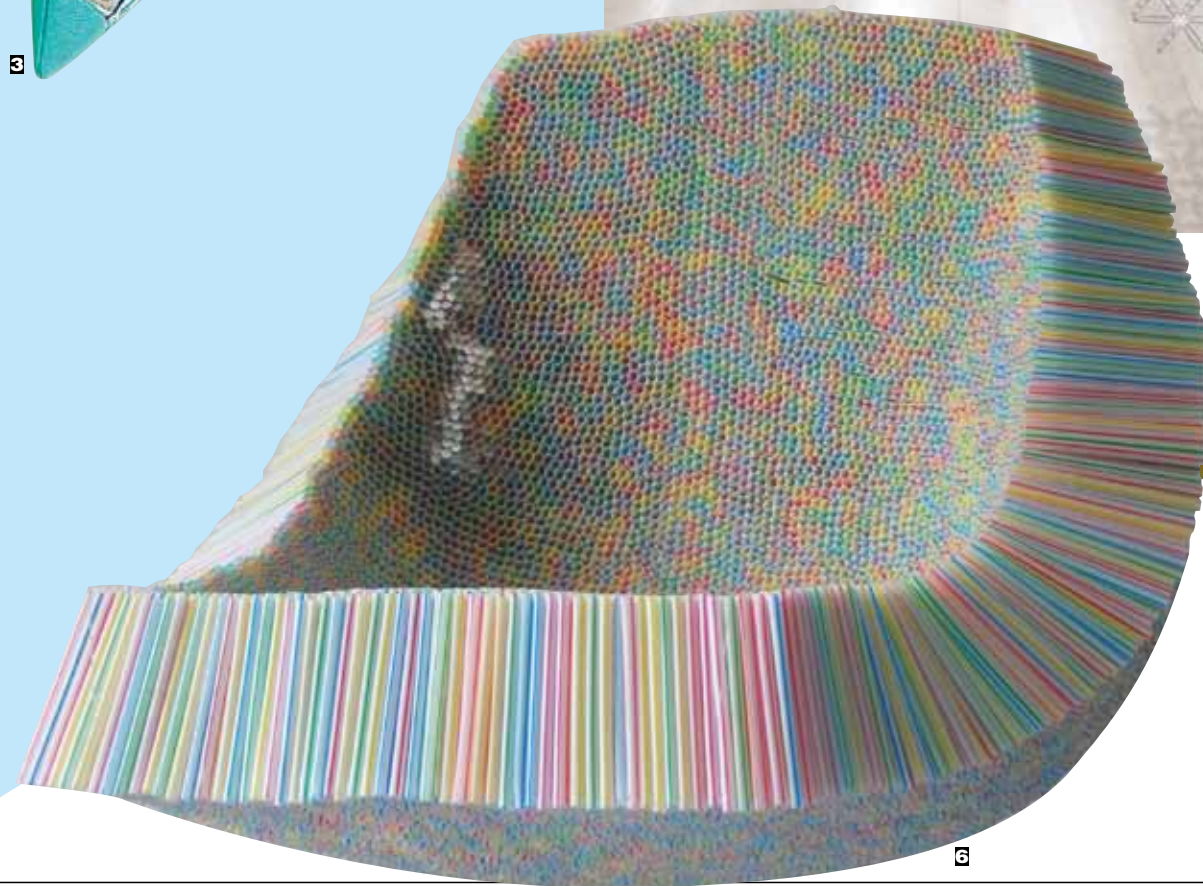

1. Baxer吊灯, 由意大利设计师Paola Navone创作, 在印度手工制作完成。灯罩由工厂钻了孔的废旧钢板和印度的铃铛制成 (www.baxter.it)。2. 荷兰设计师Piet Hein Eek从建筑工地买来旧钢管做成钢管沙发2号, 这一系列目前还有扶手椅、酒吧椅、酒吧桌等, 并仍在不停尝试新的设计 (www.pietheineek.nl)。3. Hermès的Petit "h" 系列中用丝巾做的灯罩, 该系列还有皮革和沙滩浴巾做成的抽屉柜、杯子装饰的彩灯、瓷器和皮革混制的项链等, 力求赋予爱马仕工坊丢弃的材料和物件新的生命, 以爱马仕艺术家的眼光和巧手改造这些材料, 打造出令人意想不到的产品。4. 以色列设计组合Kulla专注于材料研究, 并将新工作方法用于人们耳熟能详的材料上, 提供日用品的全新体验。他们将废旧的百叶窗拆开, 制成富有生趣的隔断 (www.kulladesign.com)。5. 年轻荷兰设计师Frank Willems视可持续为作品的重要组成部分。废弃的床垫很难被回收, 他便将它们重新设计, 通过折叠再固定在传统古典座椅之上, 然后喷上特别颜料, 摇身一变成了Rubens系列椅凳 (www.frankwillems.net)。6. 苏格兰设计师Scott Jarvie通过观察树木构成和毛细管定向性, 用10,000根吸管制成了Clutch椅, 之后还发展出同样材料的灯, 这一系列曾在2008年米兰设计周卫星展“噪音节”(Noise Festival)上获得“Zaha Hadid的策展选择”奖 (www.scottjarvie.co.uk)。7. 爱沙尼亚雕塑家、设计师Mati Karmin将一战及二战中遗留下来的军用水雷改造成包括座椅、衣柜、床等在内的家具, 不仅犹如雕塑艺术品, 更适用于日常生活 (www.marinemine.com)。8. 荷兰设计师Piet Hein Eek将钢板绘上鲜艳的颜色, 成为户外长凳。

NEW LOOK

打破原貌

吸管、床垫、皮革……这些充斥着我们日常生活的物品, 在很多人看来同设计毫无关系, 一旦使用寿命终了, 便一弃了之。然而, 在一些设计师眼里, 它们却是“第二眼美女”。将废料当作材料, 在此基础上设计出新的产品, 让它们看上去不仅不像是回收品, 还能令人眼前一亮、过目不忘! 而这也代表了我们的时代的设计精神: 消除偏见, 保持好奇, 思路开阔。

1.荷兰设计师Diederik Schneemann“拖鞋的故事”系列记载了那些褪色的、被遗弃在海洋的拖鞋之旅，通过收集、改造和重新利用，设计出独一无二的作品，并为非洲东部海岸的人们创造了工作机会(www.studioschneemann.com)。2.Diederik Schneemann“拖鞋的故事”系列中的花瓶，随意自然的色彩和造型令人眼前一亮。3.继荷兰设计师Mieke Meijer探索报纸变木头的材料研究后，荷兰公司Vij5与其进行合作，将“报纸木”(NewspaperWood)发扬光大，并邀请多位设计师一起来用这一新材料进行创造。其中，荷兰设计师Greetje van Tiem创作了From A To Z桌子(www.vij5.nl)。4.荷兰设计师Tessa Kuyvenhoven用Vij5“报纸木”制成了花纹独特的坐墩。5.荷兰设计师组合rENsn用Vij5“报纸木”制成了纤长的展示柜。6.以色列设计组合Kulla用锯下的木屑和塑料袋结合为新材料，制成灯罩。7.荷兰设计师Breg Hanssen用Vij5“报纸木”制成了Framed抽屉柜。

WASTE RECYCLING 再造材料

打破现状，从头颠覆！不论是报纸、拖鞋还是蘑菇，统统可以升级为看似毫不相干的全新材料！这不仅有趣疯狂，更是对产品固有价值充分发掘与利用。一视同仁地对待任何产品，赋予它们全新生命，也为贫困地区的人们创造更多工作机会。除了设计师，诸如美国Material Connexion材料创新及解决方案机构、德国EPEA环境保护促进机构、荷兰Vij5设计工作室等公司与品牌，在推动从创造材料出发的升级回收设计过程中，也具有不容小觑的作用。

1.英国独立设计师Karen Ryan受邀去芝加哥创作时,花两周时间用从旧仓库和旧货店买来的废弃家具和日常用品重新组合出的一系列家具,取名“美国定制”(Custom Made U.S.A),作品将诸如温莎椅、棒球手套等典型的美国元素融合在一起(www.bykarenryan.co.uk)。2.英国设计组合James Plumb用复古旧布制成的吊灯灯罩,就如同18世纪马车时代的英国家庭所应用的灯饰一般美丽(www.jamesplumb.co.uk)。3.近期在伦敦设计界出镜率颇高的James Plumb组合,继混凝土补丁系列后,用混凝土浇筑底座,架上旧沙发框,制成“只要我们都活着”沙发(For As Long As We Both Shall Live)。4.荷兰设计师Pepe Heykoop满脑子奇思妙想,运用起新材料得心应手。他以至今已有300多年历史、英美家庭常见的温莎椅为原型,用不同颜色的积木重新诠释,充满童趣又前卫大胆(www.pepeheykoop.nl)。5.意大利设计师Martino Gamper对于废弃物品有着特别喜好,他将旧椅子和柜子组合放大,让人重新审视身边的物件。这个对家具设计的社会学、心理学有着强烈兴趣的设计师,最近的一个项目是搜集废弃椅子,在100天里每天升级改造一张椅子,通过解构获得新奇视角。而同时他还很注重功能,保证椅子不仅是艺术品也具有实际用途(www.gampermartino.com)。6.德国设计师Tobias Juretzek为意大利家具品牌Casamania设计的“记住我”(Rememberme)系列,全部用旧牛仔裤、T恤衫等旧衣服制成,为椅子带来新的故事,也试图引发人们对可再生和环保问题的深入思考(www.casamania.it)。

A STORY TO TELL 重构记忆

诚如荷兰设计师Pepe Heykoop所言,“衡量一件‘好’设计有多个指标,形状、尺寸、材料、颜色、结构是一方面,而另一方面则是产品背后的故事和其生产方式”。设计的重要意义之一就在于“讲故事”,没有情感联系的设计很难称得上是好的设计。旧物有我们使用的痕迹与记忆,将它们收集起来升级改造的过程也是唤起我们尘封已久的记忆的过程,更为我们的日常生活提供了不一般的体验。

升级回收：从艺术到设计

“Upcycling: 旧物、现成品。其本身作为‘成熟的产品’而被设计师们重新定义为陌生的‘原料’；运用解构、嫁接、重置、拼贴、组合等方式把‘原料’巧妙地使用到设计创造过程中。” 文/刘毅

周末我常去父母家吃晚餐。母亲会为每人准备一个用超市宣传单折出的容器，用来放置在用餐过程中产生的废物，餐后一并处理。我想，这个简单又平民化的现成品再设计就是“升级回收”吧。

升级回收的表现形式在西方艺术史上早有体现。达达主义代表人物杜尚在1917年把小便池签了名字放入了美术馆，创造出颠覆传统艺术形式的作品《泉》，并提出了“现成品艺术”的概念。波普艺术代表人物罗伯特·劳申柏格(Robert Rauschenberg)把山羊标本、汽车轮胎、拼贴底座这些毫无关联的东西放在一起，创作了《交流文字》。此外，还有毕加索用自行车车座和车把创作的《牛头》、中国艺术家陈箴用算盘、计算机、木头、音响系统创作的《经纶》等。这些在艺术史上较有影响力的装置作品都是用拼贴、错置、重叠、分割、集合、叠加等手法对现成品重新建构，并赋予其新的意义。

设计亦是如此。升级回收并非全新的设计概念，过去百姓破旧衣服上打的“补丁”就是升级回收。升级回收的创作过程是一种“未知的感性实践”，是“先有材料，再有设计”的设计规则。它本身材料的开放性与创作过程所带来的戏剧性，有别于线性的设计创作哲学，它需要感性的选择和收集，也需要理性的分析与设计，另外还有对当代美学的思考。

升级回收的设计师犹如一个“生命探测仪”，随时在其工作与生活中收寻各种可被重生的“生命”。现成品往往是被人熟识并使用的，升级回收能摒弃现成品原有的功能作用，将其“原料化”，降为“设计材料”。设计师再经过对功能、色彩、材料、造型、结构、风格上的分析，从而赋予现成品新的定位，并通过解构、嫁接、重置、拼贴、组合等方式把“原料”巧妙运用到设计创造过程中，创造出新的作品。这也从另一个侧面反映了“物尽其用”的道理。

- *升级回收是物品身份的转换，是多变的；
- *升级回收是可持续的；
- *升级回收是赋予“新生命”的；
- *升级回收是没有规则的拼装游戏；
- *升级回收是有故事的时尚；
- *升级回收是历史痕迹的修订本；
- *升级回收是后现代的；
- *升级回收是大众化的。

刘毅
当代活跃的设计艺术工作者，复旦大学上海视觉艺术学院教师，艺术活动推广者，上海市创意设计工作者协会会员。

1.2010年由刘毅策划的“补丁计划”，通过对上海的老家具与新材料的身份媒介重合、置换、复原、嫁接、再创作等表现手法，展现了设计师对于家具独特的视觉语意以及可持续发展理念的设计观点。在老式实木摇椅的六个面上运用不同色彩的皮纹耐火板板材贴面，制成“六面椅”，营造出舞台灯光感与印象派绘画作品的光影效果。2.使用不同木纹面的防火板废料制成的“半径灯”，弯曲成半圆层叠状，可以层层拨开，任意改变半径。

其他设计师也有话要说：

Leopold Cavalli
Ipe Cavalli CEO
www.ipe.it

“升级回收的灵感往往来自于对社会及其衍变的关注，我们试图用这种充满创意的形式来表达新理念，用不同寻常的发现眼光来感知一种新奢侈。”

Scott Jarvie
英国独立设计师
www.scottjarvie.co.uk

“升级回收是收集废料、转换形式，从而得到具有比原先各部分加总后更大价值的产品。普通人也应当关注升级回收，大家需要意识到目前的消费方式是无法持续下去的，应当具有可持续发展的理念。”

Piet Hein Eek
荷兰独立设计师
www.pietheineek.nl

“普通人应当关注升级回收，但更应当关注可持续。如果你没有丢弃什么，那么就根本不需要回收。我们经常不必要地消费了太多产品和材料。”

Frank Willems
荷兰独立设计师
www.frankwillems.net

“升级回收很棒，但和平时进行设计时一样，应当考虑功能、美感和形态。不少升级回收的设计品在我看来就像是普通物品被放错了地方，让人错觉升级回收就是一种业余DIY。”

Karen Ryan
英国独立设计师
www.bykarenryan.co.uk

“升级回收是我创作过程中的偶得，我感到已经有太多家具存在，我想通过升级回收质疑对需求的定义。我的作品都附有叙事性，这些叙事性不仅犹如设计作品的自传，更表达了我对社会现状的观点。”

Pepe Heykoop
荷兰家具设计师
www.pepeheykoop.nl

“在我看来，升级回收就是负负得正的过程。而之所以从事升级回收设计，全是因为那些可爱的产品背后通常都有一个令人惊艳的故事。”