

可拆分、可索引、可重组：

韩家英的“设计辞典”

■ 本报记者 李亦奕

设计师的灵感从哪儿来？生活中哪些东西需要设计？设计在你生活里占了多大位置？近日，广东美术馆新馆7.8号展厅被打造成一本立体的“设计辞典”——没有前言，只有索引。观众像考古学家一样，在废旧票据、手稿和剪报堆里，寻找那些被时间打磨过的创意注脚。这场名为“韩家英的设计辞典 II”的个策展，用“可拆分、可索引、可重组”的逻辑，将一位设计师的原始思绪、创作方法和文化表达呈现在观众面前，为理解中国当代设计提供全新视角。

韩家英生于1961年，正值中国当代设计转型的关键时期，又成长于1980年代中国现代设计的新起点上。多年来，他始终围绕设计文化中的文字、图像及方法这些日常却具精神厚度的领域展开工作，从对基础的结构与书写逻辑出发，在文字反复拆解与重组之中，逐渐建立起一种既根植于东方文化传统又回应现代视觉传播需求的设计语言。在此基础上，他的实践不断向外延展，从平面设计进入品牌塑造、空间营造与公共文化议题，使“设计”不再局限于浅层的表达，而成为介入社会现实与时代语境的一种方式。也正因此，他的作品往往呈现出一种深层又入世的设计哲学。

“辞典26”装置可视为整部“设计辞典”的源点性档案，为2026年最新创作，所呈物件是韩家英30余年间从日常生活与游历世界过程中收集的日常微物：笔、包装盒、明信片、石头、牙签等。每件物品皆为设计思维的触点，是韩家英对日常视觉的敏感捕捉，馆方将这些物品跨年代平铺并置，构建起个体记忆与时代语境的对话场域。

从书籍到影像，再到装置，《5000×50×500》用三种语言，呈现了韩家英的视觉记录。该作品用3个数字，构筑起韩家英对中华文化的个人化回望：5000象征五千年文明长河，他从中提取500种中国颜色，进而分类、筛选，完成50个“设计的过程稿”。展厅中，装置作品《金木水火土》穿插在“辞典26”与《5000×50×500》之间，三者之间形成元素上的呼应。该装置以日常材料为媒介，将韩家英收集的纸盒、木盒、金属盒、塑料盒等各类商品包装盒，依据中国传统五行色彩体系进行分类与堆叠，形成五座垂直塔状结构，分别对应金、木、水、火、土五大元素。这些废弃包装盒在艺术家的重组中被赋予了新的秩序：一种关于色彩、质感与形式的排列。而在公共空间展出的作

《5000×50×500》影像作品展览现场

品《日晷》则以中国传统二十四节气为创作灵感，持续探寻传统价值理念与当代设计之间的内在关联。作品结合“金木水火土”五行的传统宇宙物质观，以不同材质演绎节气轮回的意象。

“两件作品共同揭示了所谓视觉选择并非偶然，而是源于我们对自然、物质与关系的长期认知。”策展人崔灿灿说，韩家英对五行、节气等传统元素的运用，并非将其作为文化符号简单挪用，而是将它们视为一套仍在运转的秩序语言。五行提供了一种物质属性与色彩对应的系统，二十四节气则内含时间流转与气候变化的节奏感。他将传统观念融入当代设计的媒介与材料，让传统的认知框架与当下的视觉语境相结合，从而搭建起一条连接自然观念与日常审美的路径。

《天涯》杂志的封面设计是韩家英最为人们熟知的长期创作之一。韩家英自1997年首次受邀设计封面起，至2009年阶段性完成了数十期《天涯》杂志的封面创作。回看这一系列创作，毛笔写就的象形“人”字与篆书“文”字相依，右手五指蘸墨与印刷体的“美”字结合，这些设计都十分契合《天涯》这本文学期刊的精神气质。其中，最具代表性的作品要数《竹》《山》《风》《月》系列封面设计，灵感源自一个偶然：韩家英在岳麓书院的竹林里，看见游客在竹身上刻满了姓名。他由此提取这一意象，创作出这一系列封面，后又延展出同名海报。

2024年之后，韩家英时隔15年重启《天涯》封面创作，并持续进行汉字当代表达的又一次实验。在新封面的设计中，他在延续以往汉字设计逻辑的基础上，加强了对当代技法的

书籍《字》展览现场

运用，以文字负形探索形成新的视觉形态。本次展览中呈现了以《天涯》封面设计为基础的数字生成图像。在图像中，墨迹沿笔画轨迹缓缓生长、留白随呼吸明暗变化，重现了汉字与思想对话的生成过程。

韩家英在近40年里创作的海报，犹如一幅视觉叙事的长卷，记录了中国社会变迁与设计语言演进的轨迹。崔灿灿认为，这些海报呈现了三条叙事线索：一是肖像符号化。将个体面孔转化为视觉单元，探讨身份、记忆与集体意识的关系；二是汉字解构与重构。自《天涯》封面创作起，汉字从具象到抽象的符号转换过程；三是时代切片。围绕改革开放、中外文化交流、数字浪潮等时代议题，以视觉语言回应社会问题，形成时代视觉档案。

书籍《字》是韩家英以个人视角切入汉字演变史的著作。全书立足于故宫汉字馆的架构，该馆位于故宫太和殿旁，馆内系统呈现了汉字的起源与字体演变。韩家英在此基础上，

选取了各历史阶段中最具代表性的字形集结成册，同时整合其多年来以汉字为主题的艺术创作。这是一本从审美立场讲述汉字故事的书，它从理解汉字之美提供了一条崭新的视觉路径，也可被视为一部发掘汉字文化的“设计辞典”。

“辞典的注脚”“表达的语法”“语汇的对话”，展览的三个部分彼此关联，由经验积累走向方法生成，再延展为具体表达，逐步构成一条层层递进的思考逻辑。将创作转化为类似“辞典”的结构，展览所要提示的是设计并非孤立的视觉结果，而是一种持续建构的认知过程：它既回应现实需求，也参与文化意义的生成。

展览尾声，策展人将空间留白，鼓励观众写下自己的“设计辞典”词条——你可以记录一张海报对你的意义，也可以写下某个让你想起故乡的汉字。正如韩家英所说：“设计不是句号，而是省略号。”馆方也借此向观众传达：理解当代设计，关键在于理解它如何持续生成意义。

花繁柳密处，拨得见根本

——非遗热背后的传承之辨

21世纪初，我国就启动了非物质文化遗产保护系统性工程，确立了“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针，并颁布了《中华人民共和国非物质文化遗产法》。经过20余年的努力，我国已建立起较为完备的非遗保护传承体系，特别是建立起“国家级非物质文化遗产名录”，确立了1500多项国家非物质文化遗产代表性项目和国家、省、市、县四级非物质文化遗产名录体系，保护工作取得了丰硕的成果。

非遗承载着中华民族集体记忆与情感归属，刻进了一代又一代人的乡愁与文化认同，成为连接传统与现代的精神纽带。特别是在物质极为丰富的今天，公众消费从功能型转向体验型的大背景下，非遗为新时期文化发展提供了很好的载体。农耕时代的文明成果为现代生活增光添彩，也成为充分展现中华文化深厚底蕴与独特魅力的重要窗口。这虽然是一种良好的现象与趋势，但热闹的表象下也存在值得深思的隐忧。

且看这样两类例子：知名商业品牌与紫檀雕刻、漆器工艺等中国传统手工艺进行合作，给予工匠道

求极致的创作自由，一件工艺品可能需要历经上百道工序耗时数月，但品牌商尊重工艺过程和传承人的创作主体性，让产品成为技艺的载体并最终支付工艺本身的价值；一些电商平台出现的标榜非遗技艺的文创产品往往是机器冲压、印刷或仿制的工业品，却打着“手工”“非遗传承”的旗号销售，引来无数消费者买单。当一件历时数月、由匠人亲手打磨的非遗作品与一件仅披上传统外衣、由机器化大生产制造的产品在市场上共享“非遗”之名时，我们或许需要进一步探讨：什么才是真正的非遗传承？

非遗普及固然令人欣喜，但花繁柳密处，还需要拨得见根本，不同形态的非遗活化实践，折射出符号化的传播与技艺精神的传承之间细微却重要的差别。将传统手工艺简单挪用；将代表民族历史、地方审美与族群记忆的非遗仅仅简化为可快速识别的视觉标签；将市场效率和利润最大化作为唯一标尺，用机器替代手工，电脑超越人脑，非遗的热闹则很容易变成工业文明的机械式重复，其历史沉淀而成的珍贵性很难得到体现，依托时

间法则积淀形成的生活影子也无法充分展现。

真传承绝非是非遗的机械复刻，而是在当代审美和技术语境下对传统手工艺核心生命力的延续与激活，其根基首先在于对某项非遗材料、技艺与流程的坚守。漆器的自然阴干、缂丝的通经断纬、宣纸的日光晾晒、陶瓷的窑火幻化，这些历经千百年锤炼的技艺体系是人与自然、物质与精神对话的独特语言，也是非遗的精髓所在。真传承的合作方不仅购买非遗产品，更要投资非遗传承主体这个“人”与非遗制作“时间”的价值，还要让消费者在终端的非遗产品消费中加强对技艺本身的认知，通过手工感受人与时间的温度，感受地域文化和生活方式的精神价值。因此，真传承的本质是一场活态的、扎根当代生活的创造性转化，是让非遗在回应现代人审美需求与功能诉求中重获生命力。

既不能将传统手工艺供奉于神坛之高阁，也不能利益至上把它们转化成快餐式消费品了事，这里实际上涉及一个关键的也是绕不开的问题，即如何处理好非遗与市场的关系。非遗技艺与产品需要在传承与

如切如磋

■ 刘昌玉

参展设计师金姝导览现场

展出的服装设计作品

在新质生产力加速演进、全球产业格局持续重构的当下，材料科技不断突破，数字技术重塑生产逻辑，文化价值亦重新被激活。“未来”不再只是一个时间概念，“时尚”亦在重塑其更新方式——从单一产业门类的线性迭代，转向以科技创新、文化表达与社会价值为节点的多维联动机制。未来时尚如何在更广阔的系统中完成重构，开启跨领域、跨结构的全新发展？

近日，由清华大学美术学院、清华大学中意设计创新基地、中国轻纺城建管委主办的“未来已来：时尚的更新路径”主题展览及沙龙在浙江绍兴柯桥拉开帷幕。展览汇聚7位“未来时尚学者”的创新成果，涵盖时尚材料创新、文化图案转译、品牌化设计创新等多元方向，以柯桥产业土壤为根基，在科技与文化的双向赋能中，探索面向未来的时尚发展范式。而观众则以“未来时尚学者”的作品为切面，不仅走近青年创作者的前沿表达，更在导览中聆听作者亲述与柯桥共振的“未来时尚”创新故事。

在“作者导览”环节，各位参展设计师为观众讲解作品背后的创作故事与产业实践。王悦介绍了“未来时尚学者”项目中与柯桥企业深度互动的成果《墨间》系列。该作品以传统土麻复布为骨，通过与柯桥面料企业合作研发，进行非遗纺织的现代工艺再造，实现面料质感与功能的协同提升。姜珊梓分享了与柯桥企业深度合作下创作的可持续女装《大地回声》，秉持减废设计与“一衣多穿”理念，运用边角料与回收面料，打造以植物根、叶、果为视觉主线的大地色系日常系列。李萌萌、张灵燕介绍了其以柯桥面料为基底，创新运用盘金绣等工艺，融合唐宋审美元素的商业化落地作品《绣·生命华彩》，该系列作品成功实现了传统文化的当代转译与市场价值转化。金姝的作品《黔侗新序》以贵州侗文化为设计灵感，将侗面具元素转化为服饰图案并融入针织肌理，依托柯桥时尚产业平台，实现非遗与现代针织工艺的有机融合，充分彰显柯桥对非遗活化传承与时尚产业创新发展的有力支撑。金泳萱的作品《拼配》聚焦非遗面料创新，通过激光雕刻环保皮革，亮银丝蕾丝等多元化的融合，打破香云纱的传统刻板印象，赋予非遗面料年轻化、时尚化的全新表达。陈佳陶的作品《Wear about You》基于可持续设计理念，以创新方式将闲置衣物再设计，并通过服装的包裹性结构呼应情感化设计。

立足柯桥纺织产业优势，设计师以多元设计理念赋能面料创新，推动文化转译、非遗传承、可持续设计等领域实现创新突破，充分展现了校地协同共创的丰硕成果。

在学术沙龙环节，全国十佳设计师、浙江织研主理人刘彦君结合当代产业实践，剖析传统面料行业痛点，提出聚焦横机针织面料创新应用的全新发展思路。她提出，横机针织设备灵活高效，可破解起订量高、试错成本高、生产周期长等难题，满足小单快反与个性化定制需求。该技术肌理丰富、材料适配性强、形态灵活多元，应用场景覆

盖服装、家居、汽车内饰等领域。“同时我们可以用AI为创意赋能，结合针织工艺的精确性，以原创设计打造高附加值产品，开辟纺织面料发展新赛道，助力行业高质量转型。”刘彦君说。

清华大学美术学院染织服装艺术设计系党支部书记、副主任王悦认为，在科技飞速发展的今天，传统材料从未过时，其核心价值在于传承与创新的双向奔赴。在实践中，她既坚守传统工艺的核心技法与文化本源，又积极探索当代表达：从夹缬染色色彩的当代演绎，到与非遗传承人携手开展跨界设计。此次与柯桥面料企业深度合作，将可降解环保纱线等前沿技术运用到夏布的精细复刻与功能改良，并以此激发当代创作，用实践证明传统材料可通过创新适配现代生活，兼具实用性与前瞻性。王悦说：“传统是可延续的灵感源泉，唯有在传承中创新，才能让文化血脉在当代时尚中永续流淌。”

据了解，五年来，清华大学与绍兴市柯桥区人民政府携手，开展论坛、展览、产业对接等活动近50场，培养企业家与设计师约150人次，发掘优秀设计人才120余名，其中50余人入选“经纬计划”、10余人成功落地柯桥。展览策展人、清华大学美术学院副院长李迎军表示，本次展览活动既是清华美院与柯桥校地协同的一次成果展示，更是探索串联青年人才培养与产业需求的重要实践。未来将继续探索文化、科技与产业深度融合的中国式当代时尚发展路径。