

张周捷： 数字语境中的艺术设计

记者 史旻

张周捷：数字艺术家，独立设计师。毕业于英国中央圣马丁艺术与设计学院，为英国建筑师协会访问研究员。自2010年创立张周捷数字实验室以来，一直是数字创作领域的先锋实践者。他的作品带有鲜明的独立性、实验性和未来性，探索数字形态的演化及制造。其作品在世界范围内广泛展出，并被众多博物馆、画廊及私人收藏，同时也受到了《Wallpaper*》《纽约时报》《Vogue》等主流媒体的关注与报道。

张周捷的作品主要关注逻辑的极简性、结果的多样性和不可预见性。这一切都源自他对自然的理解——数字语境中的事物可以像自然界万物般生长变化。

探索数字与艺术的结合

SQN (Square Normal 缩写) 是最早一个系列作品 (Triangulation Series) 的作品编号，主要使用正方形网格，并对排列方式进行一系列探索，这个创作更多体现了试验性，而不是常规的设计工作。

在早期作品中，作者在一个最原始的mesh (网格) 图形上简单施加一到两个力，使其向下生产支点，向上形成靠背，用极其简洁的逻辑关系产生了一系列有趣的结果。而尝试让计算机来主导的设计过程，让这些作品在业界获得了很大的反响，大部分作品被设计博物馆、画廊还有个人所收藏。

在张周捷的自述中，他爱自由，不喜被束缚，不喜欢被命题创作。他说，曾经并不喜欢接公共艺术的项目，因为不喜欢给设定的题目写诗。但换一个视角，带着公共艺术的使命感和创作的新挑战，成就了张周捷数字艺术更多的惊艳。“过程始终比结果重要，不要错过路上每一个精彩片段。”张周捷说道。

自2010年以来，该系列作品一直在深入发展，从最初简易的纸模型开始，到目前精湛的金属工艺；从最早期的石膏翻模到三维扫描，再到即将要实现的实时互动。张周捷和他的团队正在不断地努力实现最初的设想。

感性的艺术与理性的数字技术相结合，是让张周捷秀于世界艺术之林的标签。

虽然在很多人看来，计算机目前尚没有能力替代人类的洞察力，它们可能也不会考虑到人类对情感的需求，以及可实际采用的材料。要让计算机解决每种产品需求，还有很漫长的路要走。“但是，计算机有一套自己的逻辑，自有设计脉络。在未来，计算机的创造力会与人类的创造力并行。”张周捷笃定。

今年是达芬奇逝世500周年。2019年宁波文博会在“一带一路”主题馆邀请了意大利作为主宾国参展，引入达芬奇数字艺术展、手稿模型展览和佛罗伦萨(中国)国际设计双年展，以期推动中国设计艺术家走出去。

本报特辟“设计宁波”专栏，聚焦本土优秀设计师和策展人，寻找商业与艺术完美结合的案例。欢迎自荐和推荐，资料可发放到邮箱83714615@qq.com。7月，我们相聚佛罗伦萨(中国)国际设计双年展。

作品名：
SQN1-F2A-Brass
(11/12EP)
限量：
10P+1EP+1AP
材质：
黄铜

将电脑推向设计最前端

张周捷是理性的、自由的、鲜明的。

2010年，张周捷在上海创办了他的数字实验室。2018年，他的EndlessForm®数字家具品牌诞生。在“上海设计周”上，其“100把椅子”轰动了设计圈。从此，它们是藏家眼中的艺术品，大众眼中最未来感的椅子。

在2019“设计上海”上，“Manifesto Cabinet” (宣言柜) 再次惊艳——总高5M的体量，兼具实用功能的声光电互动装置，现场观众通过扫码，将自己想说的话以文字方式发送给“宣言柜”，由宣言柜进行抓取、甄别和诵读。

在张周捷看来，工业化设计擅长分析并预测一类群体的需求，拥有批量化、快速和价格优势。但对个体差异化诉求的把控却难以周全。张周捷的数字设计如同自然演进，通过算法迭代演化，不断分化出各种各样的种群，使每一个个体都不相同。你可以说大自然设计了一切，也可以说大自然是一种随机演化的结果，当计算机能做自由演化的时候，可以和大自然一样，演化出万千不同。

“十年前，我就是这个理念，至今没有变过。这也说明我在十年前发现的这种艺术表现形式是很有前瞻性和意义的一个课题，是我自发构建出来的，这个价值是很巨大的，这也可能是我未来十年、二十年甚至一辈子都要践行的创作方式。这就相当于找到了自我的一种方式，像一个歌手找到了自己的风格，不仅仅是表现形式，而且是探索和推进了一个新的门类，这对我来说是一个很好的起点。现在我的身份会比较多，也是为了更好地从各个角度实现我的这个理想。如果不做这些事情，我的想法可能会很单薄……”

在张周捷的数字设计中，他将计算机推向了设计的最前端，从小受中国道家哲学和“大写意”的熏陶，让他尝试作为一个“旁观者”，尽可能减少“设计”对形态的干预，以突出“无为”下其最原始和自然而然的属性。而他，则负责“寻找”，寻找一种逻辑。

现在，张周捷的许多前卫的创意设计或艺术作品已经进入现实生活。如他运用计算机自主设计的互动数字雕塑已出现在上海地铁8号线五角场的出入口，成为上海城市的地标之作。而万科、绿城等著名房产商开发的小区里也出现了他充满未来感的作品。

“我从创作的逻辑开始，负责去创造一个属于未来的东西，再然后把它带到现在，尽我的能力实现了它。”对于自己的成绩，张周捷如是总结道。