

Welcome to

2018

Celebrations

A COLOR + DESIGN TRENDS REPORT BY DUNN-EDWARDS PAINTS

Celebrations

“Let your practice be a celebration of life.”

— Seido Lee deBarros

“If you had no fear, what would you try?”

— Anonymous

歌颂与赞美

2018年，我们将继续追寻个性、
创造性和真实性，随梦想飞翔。

歌颂与赞美

歌颂回忆，赞美自然奇观、普天星辰和广袤世界的奥秘、生活的历险和奇遇，还有幼稚童年的快乐。

2018年的色彩和设计趋势将持续推动我们探索奋进的前缘，带来发现未知世界的巨大喜悦。

歌颂与赞美

生活不仅给予了我们经历、知识和对未知世界的好奇，还有那朝着更远方向飞翔的热切渴望。无论是歌颂过去或是欢呼未来，无论是庆祝环宇航行的壮举还是赞赏平凡生活中那点滴微小的喜悦，每一段经历就是一座通往前方希望和奇迹的彩虹桥梁！歌颂与赞美，让青山与大地起舞吧！

歌颂与赞美

- 时尚，精致和感性
- 浪漫和珍贵，重点是经典
- 一系列宝石颜色
- 充满香料和花香的纸条
- 沉浸在阳光的温暖
- 舒适和童心
- 灵感来自科幻幻想和童话

全球视野

趋势来源于各种启发。

在2018年，灵感来源于从小事物中寻见幸福、反叛、震撼价值、个性、冒险、志愿服务式度假旅游、健康与保健、独特体验，以及技术在人类生活中的日益渗透。

丰富的经历必将创造多彩的生活。

全球视野

- 文化以及生活方式的变迁和趋势
- 技术革新
- 旅行趋势
- 食物趋势
- 人口结构
- 市场和品牌趋势
- 健康和与卫生
- 时尚
- 奢侈趋势

文化以及生活方式的变迁和趋势

“Hygge”希吉 – 丹麦文，意指全方位地在我们和周遭人们之间创造亲密、联系和温暖。在小事中找到快乐幸福。它像一面罗盘，导向生活中微小的幸福时刻，在平淡中寻见甜蜜。它是心灵的满足，它是精神的舒适，它也是在此刻的生活。

文化以及生活方式的变迁和趋势

“Happiness” 幸福— 全球掀起向幸福推进之巨浪。千帆之下千潮竞涌， 卷起无数主题文章。流行音乐亦奋勇当先， 法雷尔 威廉姆斯 的“幸福”和贾斯汀 丁博磊的“挡不住的感觉”急急冲锋在前。

文化以及生活方式的变迁和趋势

- **Punk 2.0:** 温和的反叛，数码小故障、黑客侠盗、志愿主义。
- **Trailer trash to trash king:** 嘲笑规范、质疑偶像、以低级趣味作乐、人权纹身、廉价与奢侈结合、垃圾时尚、回收的旧渔网、粗犷的优雅、零品牌忠实。
- **1001 nations:** 所谓阿斯伽迪亚公民，基于合作而创立阿斯伽迪亚国。万国消失，巨型城市耸立、世界领袖不复、联合国市长取而代之。生活方式定位与分享，包括汽车分享。

文化以及生活方式的变迁和趋势

- 由强烈的个性和创造力定义，青年文化正在影响着市场的每一寸土地。
- 联结虚与实的演化推动了亲属关系的发展 - 在不断成长的生态群落和文化共享的意志下，固有的边界不断地被跨越。艺术和设计趋于无界。

技术创新

- **Retro futurism(复古未来主义):** 低科技正在回潮。
- **Alien-nature(外星人-自然):** 灵感受激发于自然的微观人类和人工智能，深海动物技术创新。
- **Growth of the experience economy(体验经济成长):** 大自然的概念将延展包含虚拟现实的奇境，科技品牌与合作将由此而增长。
- **Movie industry(电影工业):** 将持续由马维尔和漫画人物主导。预计漫画电影将推出“水人”，“复仇者-无极之战 第一部”，“阿凡达 之二”，“蚁人与大黄蜂”，“黑色美洲豹”，“Deadpool 2”

旅行趋势

- **Culinary travel tours**(烹调旅游、 志愿主义和冒险旅行): 三者正当风生水起， 方兴未艾。
- **Healing vacations**(痊愈旅行): 从减肥瘦身到精神健康， 相关旅馆推出了锻炼、 瑜伽、 温泉浴、 针灸、 甚至理疗等配套服务。
- **National Parks**(国家公园): 美国国家公园服务部2016年恰好华诞100. 公园游人数量持续见涨。
- **Train travel**(火车旅游): 复古火车旅游呈现大规模回潮。

食物趋势

- Tacos!
- 区域食物
- 低酒精与无酒精饮料
- 高颜值美食
- 海洋蔬菜
- 泡菜与发酵食物
- 零浪费

食物趋势

- 厨房智能技术
- 昆虫
- 葡萄牙食物
- 健康零食
- **Kitchen design trends(厨房设计趋势):** 海蓝橱柜，平面橱柜，隐形电器，表白型窗户，租赁友好型的选择

人口统计学

- **Demographics are dead** 人口统计学死亡:
出现全球思维走向。城市化、廉价实验和变化的买家正在塑造改变着传统的人口统计学的地貌。
- **Post-demographic consumerism** 后人口统计学的消费主义:视屏游戏、艺术家奥斯博恩·马卡里亚、内罗毕、肯尼亚、美国黑人未来主义系列
- **Post-demographic empowerment** 后人口统计学授权

行销与品牌推广

- 从品牌推广到独特体验，亢奋的个性化
- 虚拟现实的经济
- **The Good Ol' Days**逝去的美好时光：经济改良。
惶恐、信任与希望。
- 诚信教育者的品牌
- 给捣蛋者进行破坏活动的空间
- 第一反应品牌
- Roots 根源 – 短期与长期
- **Choice fatigue**选择疲劳症：不确定性制造了灰色区域，诸如实体和数码之间，黑与白之间，对与错之间。

健康

- 直觉上的避难所 – 真实或者想象的
- 去毒技术： 学习去享受未知
- 呼气: 城市居民寻找避难所
- 躯体感觉学习 – 感受性物理知觉的再教育
- 运动休闲不再仅仅是一种趋势，而已变成了一种生活方式。服饰最近的大变换是在1950年代。当时丁尼布成为时尚。

时尚

- 时尚无非自然或者技术 - 增广的和虚拟的现实以及人工智能。
- **Color highlights**色彩精华：玫瑰金，模糊的粉蜡笔，明亮的柿子色，清脆的青瓷色，成熟的橄榄色，洛可可蓝，以及石榴、忧郁的紫色、夏日冰冻果子露色、异国热带丰富面料混合色。
- 图案的精华包括拼合的葡萄，天真怪异的图案，奢华的覆盖物，精美的花卉，区域性的部落图案，复古图案，包豪斯建筑学派图案，世纪之交图案。

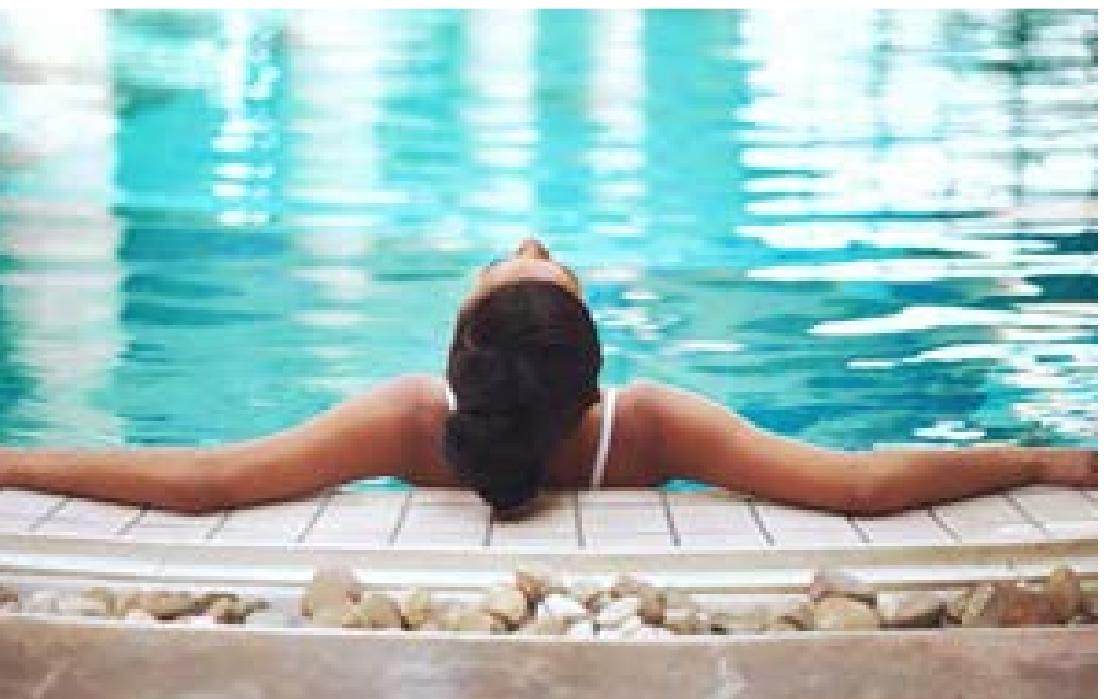
未来的奢华

- 奢华市场正面对挑战 – 欧洲旅游下跌，中东动荡，中国经济滑坡。但是奢华市场在2020年将回冲2950亿美元。
- 低调奢华：隐藏商标转而显现健康的生活方式。
- 貌似大排档的米其林星级餐饮
- 可乐屋。纽约的百事可乐主题酒吧间。

未来的奢华

- 富裕和连通性改变一切
- 身份地位趋于无形：身份地位曾经由物质的拥有决定。但现在物质的极度丰富使人们的身份地位从以“我之所有”为中心转换为由“我究竟是谁”来决定。
- 自我的精粹：自我价值的实现更着重于高速度、智慧和独特性。

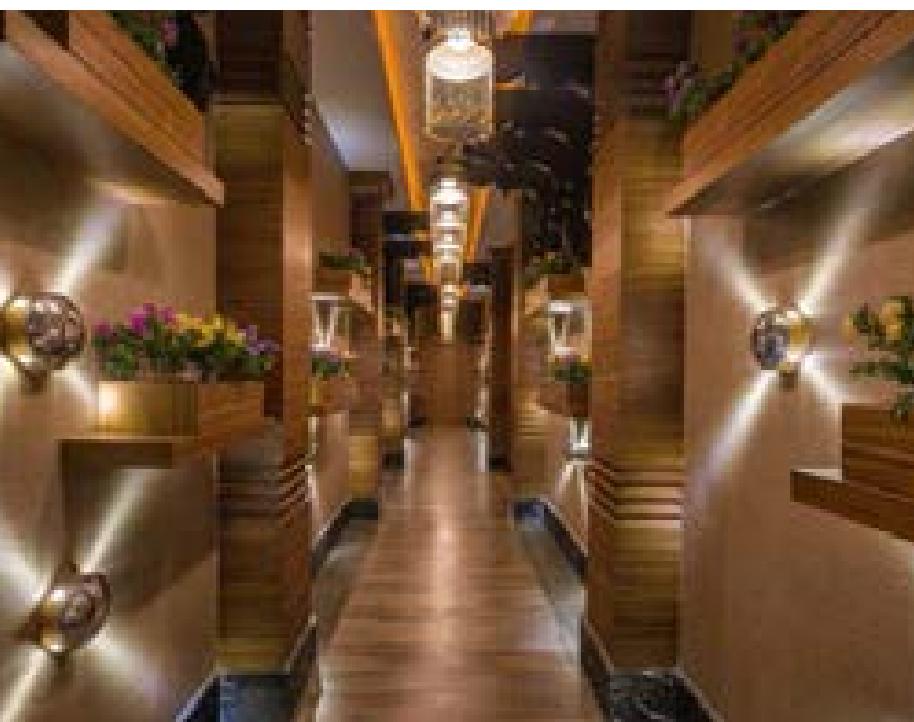
未来的奢华

- 重要日期：极度奢华市场正致力于保存私人创造财富的数据。
- 改善世界的奢华：个人社会地位的衡量标准已经从拥有的财富量转换为回馈社会的财富量。而极度奢华的社会地位则已提升为博爱与慈善。

未来的奢华

- **奢华的需求:**“随叫经济”使企业和消费者重新思考所有的生活必须品，需要的服务，都可以随叫随到。
- **深度分解人口统计学:** 奢华的需求已被分解为谁需要，何时需要和于何地需要。数据的无限可供性，旧习俗所受到的持续侵蚀，选择的无限性等等诸多因素，打破了传统人口统计学的旧模式。

奢华的长期未来

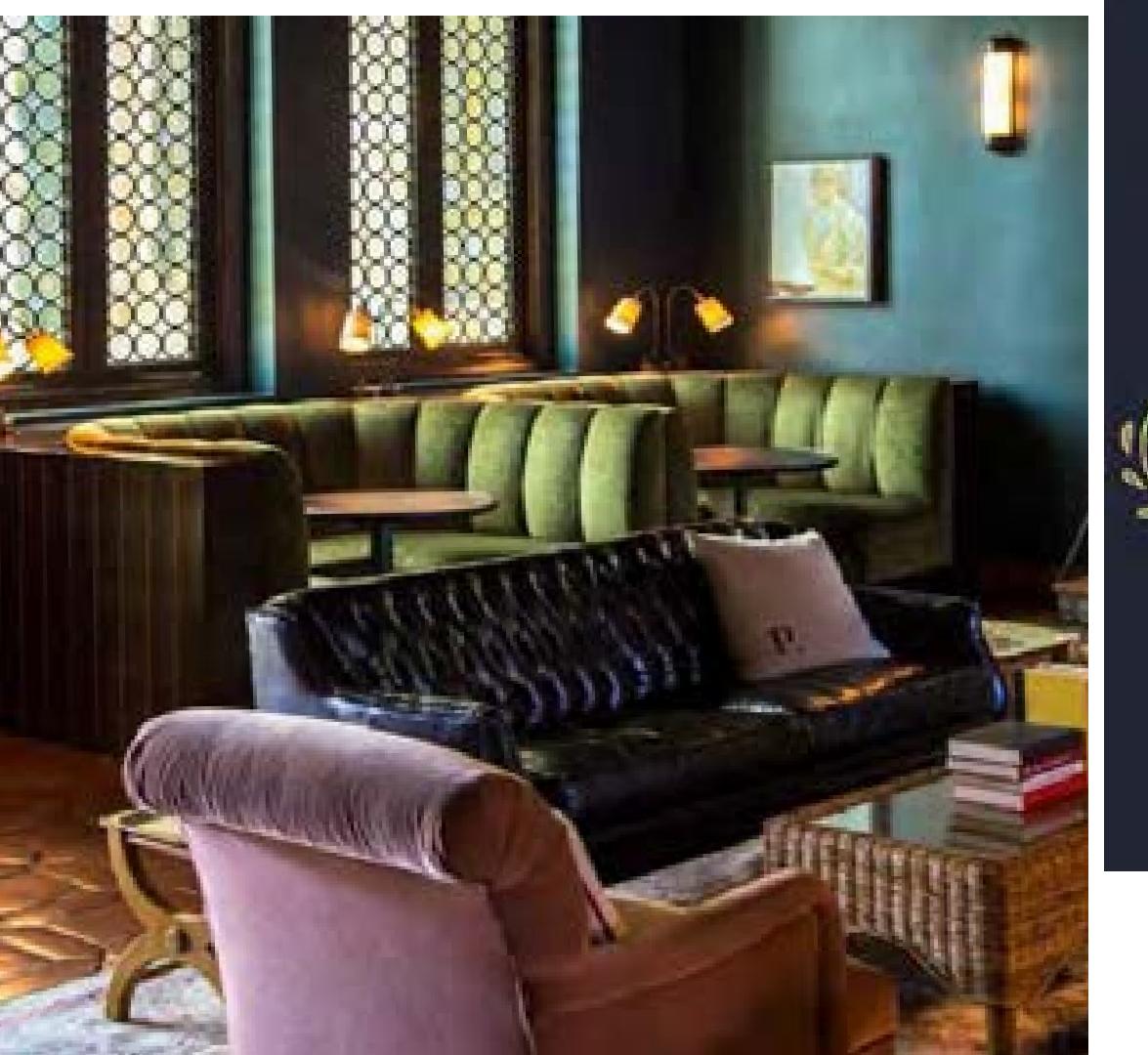
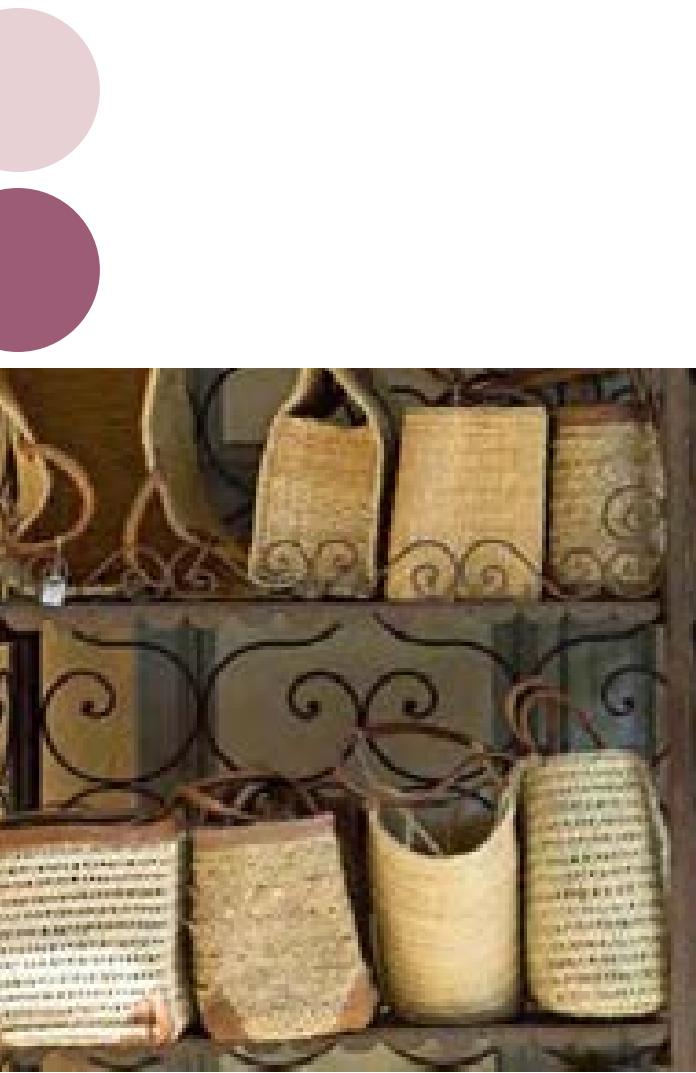
- 危险品：马丁雅各布森的平底玻璃杯制材源于放射性元素铀，因此在紫外线照射下闪发绿光。
- 隐形：名人的反偷拍围巾，在被偷拍时使名人成功隐形。
- 生命不朽第一版：艾特敏，硅谷新生公司，收集用户数据，包括社交媒体、照片、思想和记忆。在用户死亡时，艾特敏将数据输入聊天机器人电脑。亲友可与机器人交谈。
- 生命不朽第二版：谷歌卡里克公司致力于想人们提供更为健康和更加长寿的技术。

庆祝。。。聚会手册

- 记忆：歌颂与赞美经典和回忆
- 歌颂与赞美生命的自然奇观、生命奇遇和儿童时期简单的快乐。

回忆
自然奇观
星辰
历险与奇遇
童趣
里

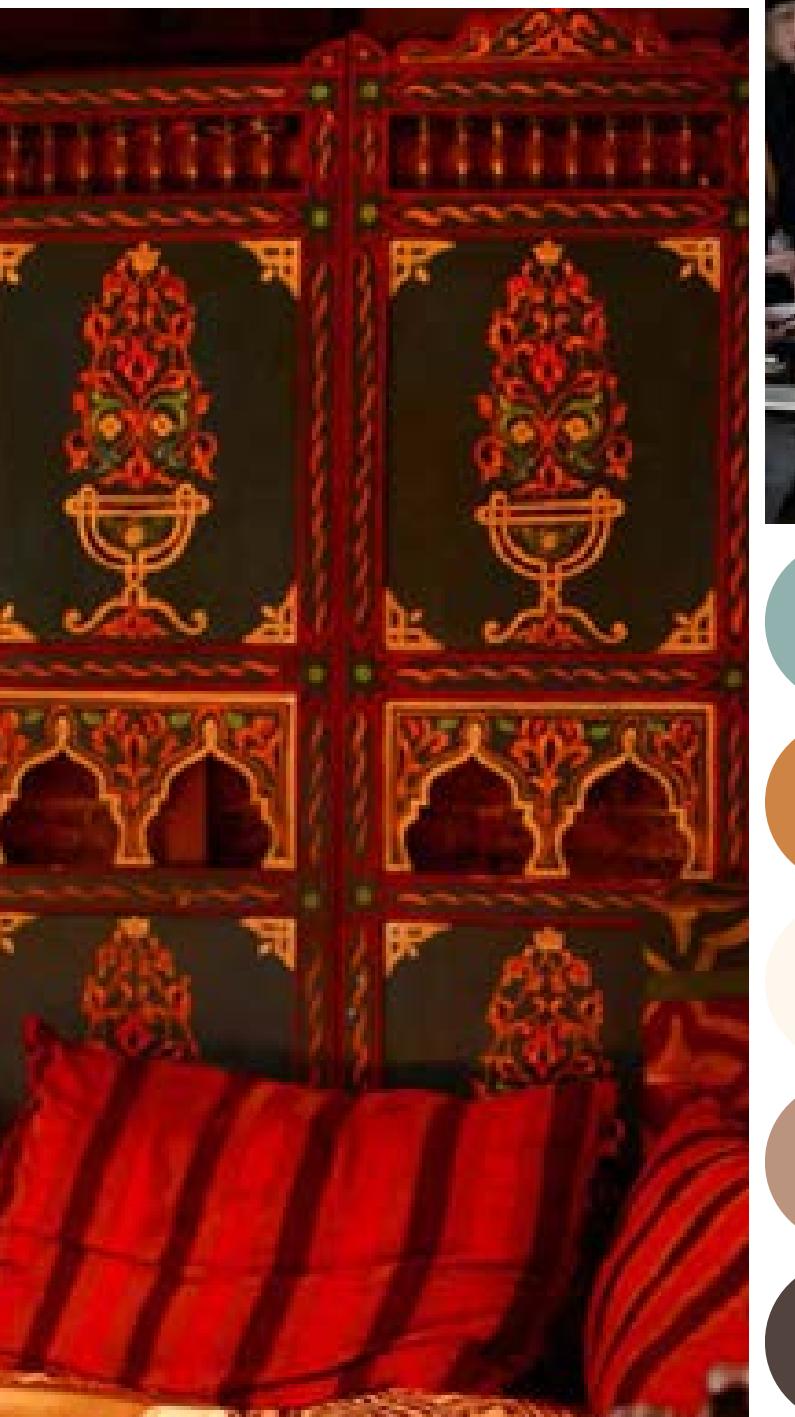
回忆

歌颂与赞美过去！回忆让我们回顾过去的传统和经典，同时也创造新的未来。

回忆

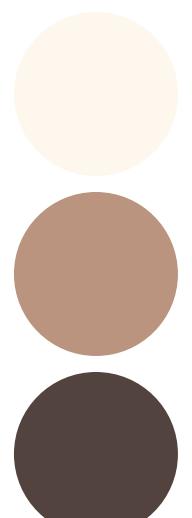
- 美国经济衰退的结束、收入提升激发了奢华市场。奢华艺术家步入社会舞台中心。
- 市场需求高度风格化的设计，既具奢华又有女性化。
- 1940年代流行法国的装饰艺术和新艺术派设计。现代对巴洛克风格的小改动。1920年代亚洲、英属哥伦比亚和英属非洲的设计美学影响。

灵感与发现

影响设计的因素

- 1920年代和1930年代的建筑与设计风格
- 摄影家佐尔特 林卡和安德烈 恭卡夫
- 芬迪普莱夫宫殿里的试衣室，由蒂默尔设计。
- 2016年度巴黎室内装饰博览会展示了新款的图标式设计单件
- 吉冈德仁制作的水波长椅，材料由玻璃转变为金铜。
- 华伦普拉特纳制作的普拉特纳椅，重新发行18克拉金版本以贺50周年庆。

灵感与发现

影响设计的因素

- 哥本哈根的威兰达饭店。装饰兼备北欧与印度风格。
- Le Cinq Codet Hotel, Paris. Luxury jacuzzi
- 爱马仕的苹果手表
- 黄铜和黑木餐刀
- 科威特的达 哈马饭店
- 2017年的时装展充满着浪漫，超大的首饰，浪漫的形状和珍贵的材质
- 法国建筑师英迪阿 马达威设计的红华伦天奴专卖店
- 日内瓦的贝尔格旅馆里的拉杜丽茶屋。法国建筑师英迪阿 马达威设计。
- “水晶宫”- 阿姆斯特丹的香奈儿专卖店

灵感与发现

艺术灵感

J. Paul Getty Museum 保罗 盖提博物馆：突出了彩粉油画

- 时髦的相似性：不列颠18世纪的彩粉肖像画
- 法国著名印象派艺术家Degas的“Russian Dancers” 和 “粉彩的艺术”
- 彩粉的诞生

The Jewish Museum of Art, New York 纽约的犹太艺术博物馆

- 芙罗林 丝黛玛：油画诗

巴黎装饰艺术博物馆纪念墙纸和织物设计历史的两场展览：

- 内墙装饰： 墙纸四个世纪的历程
- 皮埃尔 弗雷： 织物的灵感

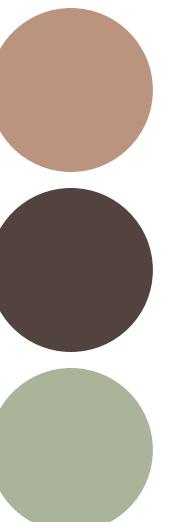
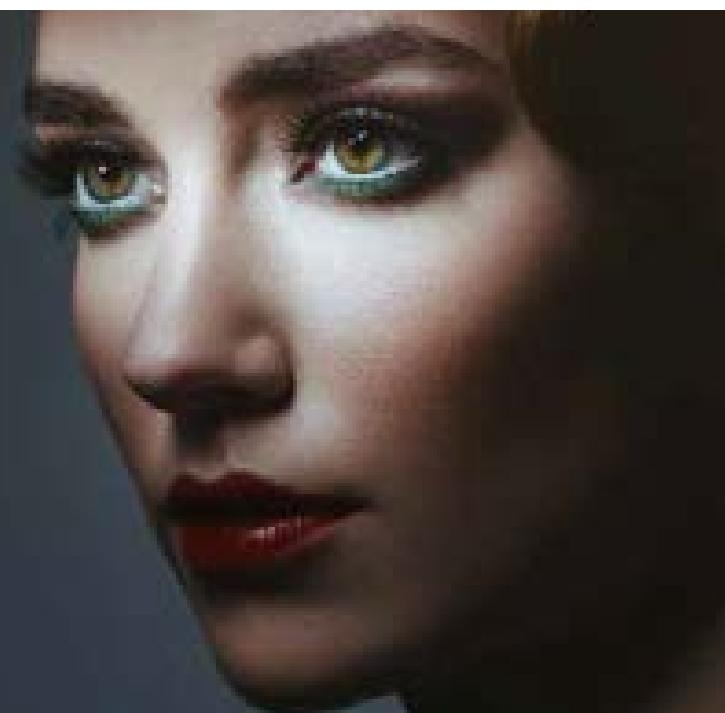

灵感与发现

美好时光

- 瑞士克里斯尔酒店调制的鸡尾酒，含梨、接骨木莓和苦艾酒。
- W&P公司设计的飞行鸡尾酒套件
- 巴塞罗那的包装和品牌工作室SeriesNemo 设计的装饰洋酒瓶
- 白昼睡衣
- 三藩市霓虹酒吧展示迅速增长的威士忌生意
- 精致的新创烘焙食品：蛋白霜饼和鲜奶油蛋白甜饼
- Cobalt Walkyrie — X私人飞机

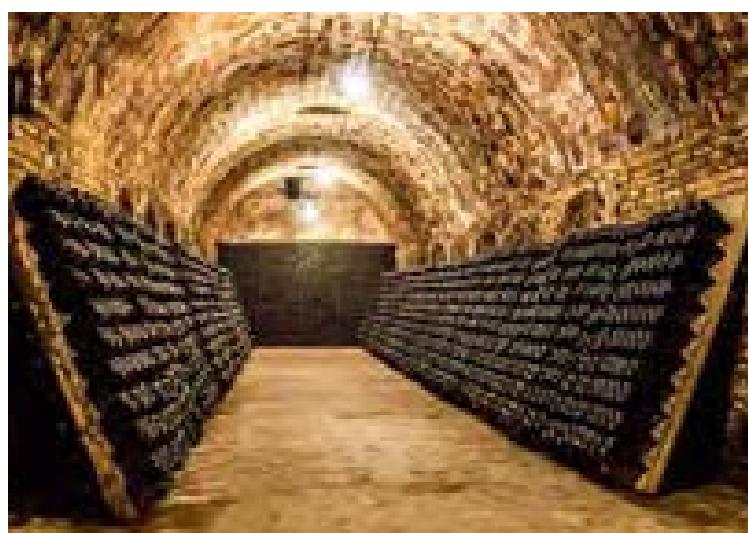
COCKTAIL BY BENOIT VIOLIER AT HOTEL DE VILLE, CRISSIER, SWITZERLAND
ART DECO STYLED LE TRIBUTE MIXOLOGY BOTTLES BY SERIESNEMO

香槟酒吧

案例研究

- 香槟酒吧方兴未艾
 - The Fine Mousse, 旧金山, 加州
 - Birds & Bubbles, 于纽约
 - Ambonnay Bar, 波特兰, 俄勒冈州
 - Le Caviste, 西雅图, 华盛顿州
 - A.O.C., 洛杉矶, 加州
- 2016年十一月的第四届纽约香槟周
- 十月二十一日的世界香槟日
- 法国勃艮第和香槟地区最近宣布成立了联合国教科文组织世界遗产地

Classic Movie Theaters

案例研究

- 翻修**1930**年代的电影院皇宫
- 书：《最后帘幕之后：美国电影院的衰落》
- 《被遗弃的美国：结局的年代》 by Matthew Christopher
- 《被遗弃的美国：拆除梦想》" by Matthew Christopher
- 修复洛杉矶百老汇剧院行政区

Blue Wave Bar

案例研究 — COOL

巴塞罗那海港水边的蓝波酒吧展示了拥抱海洋氛围的室内设计。色彩从室外的蔚蓝过渡到室内的白色，宛如从泡沫滑翔到了海浪，而金色的元素则模仿了阳光在海面上的耀眼的反光。

IMAGES COURTESY OF EL EQUIPO CREATIVO; PHOTOGRAPHY © ADRIÀ GOULA

Casa Fayette

案例研究 — SEAMLESS

“Cocktail bars, grand hotel lobbies, chic restaurants, night and day blend seamlessly to become one.”

Casa Fayette,墨西哥瓜达拉哈拉的法耶特宅邸内部装潢包含了有色玻璃面板和鎏金点缀的家具。带有经典欧洲设计和墨西哥色彩丰富的美感，兼备温暖和凉爽的色彩，并由勃艮第深紫色、三明鱼粉色陪衬来创造出一片轻松的环境。

IMAGES COURTESY OF GRUPOHABITA; PHOTOGRAPHY © UNDINE PRÖHL

Manko Paris

案例研究 — TRIBAL

"Modernized Versions of Classic Style."

Manko Paris, 曼科巴黎 – 有黄铜、海蓝点缀，扶手椅由鲜艳的印加风格的织物覆盖，造就了曼科鲜明强烈的视觉特征。

IMAGES COURTESY OF LAURA GONZALEZ; PHOTOGRAPHY @ NICOLAS MATHEUS

Paradis Restaurant

案例研究 — EXOTIC

"Inspired by 1930s chic modernism with a hint of exotic."

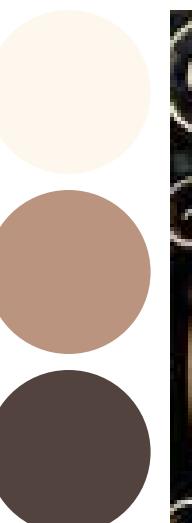
Paradis Restaurant 香港的天堂饭店采用了法属殖民地风格装饰。其内堂由黄铜吊灯散发出温情抚慰的漫射光，宛如一轮皓月渐缺与渐满相互交替，展现出加勒比岛屿上月食的神秘和魅力。

IMAGES COURTESY OF SUBSTANCE

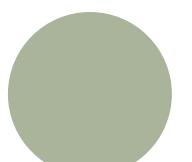
材料、图案和心情

- 装饰派艺术和新艺术的几何图案侧重于克制与女性化，更趋于圆形、更为雅致。
- 兼备手工制作和艺术设计，木和金属更为精细。木珠、雕刻、浮雕表面。金属效果包括抛光黄铜、软锤金属和金属漆器。

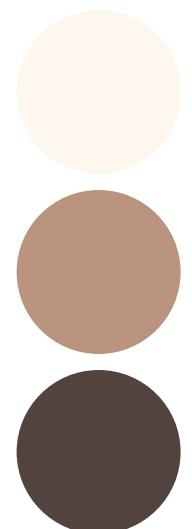
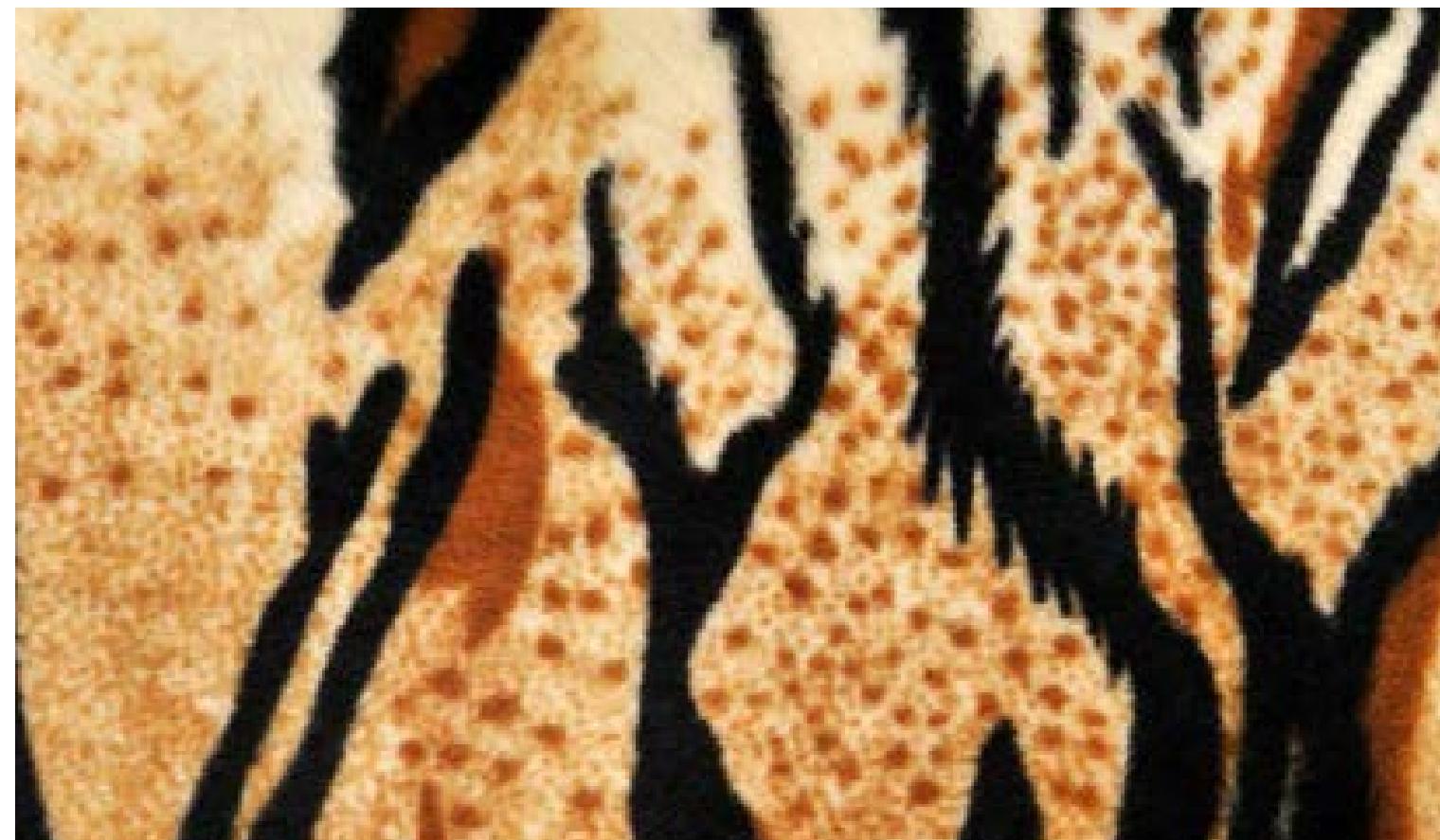
材料、图案和心情

- 自然材料更为精美。镶嵌的珍珠母、莱茵石、小串珠和宝石、切割水晶、金属大头钉、衣着考究的时尚。
- 花卉和植物覆盖墙面与家具，形成威廉莫里斯和新艺术风格。
- 优雅至微 – 滚边、框架、金属边、串珠饰
- 闪光效应 – 水银玻璃、彩色镜

材料、图案和心情

- 由宝石色彩、微光色彩、糖、香料、花卉而体现的巴洛克风格。通过剪影而重生的17世纪经典 – 优美而又近现代 – 卷动式元素、叶状饰板、正方形。主题湿润的框架、蝴蝶、鸟、锦缎、贝壳、玫瑰和直线。塞伦盖提野生动物和猎豹突显出了1920年代非洲风情。现代直线、斑马纹、蜥蜴和巨蛇的皮肤、羚羊、树木、草、叶、原始的几何形状以及带树纹的木材。

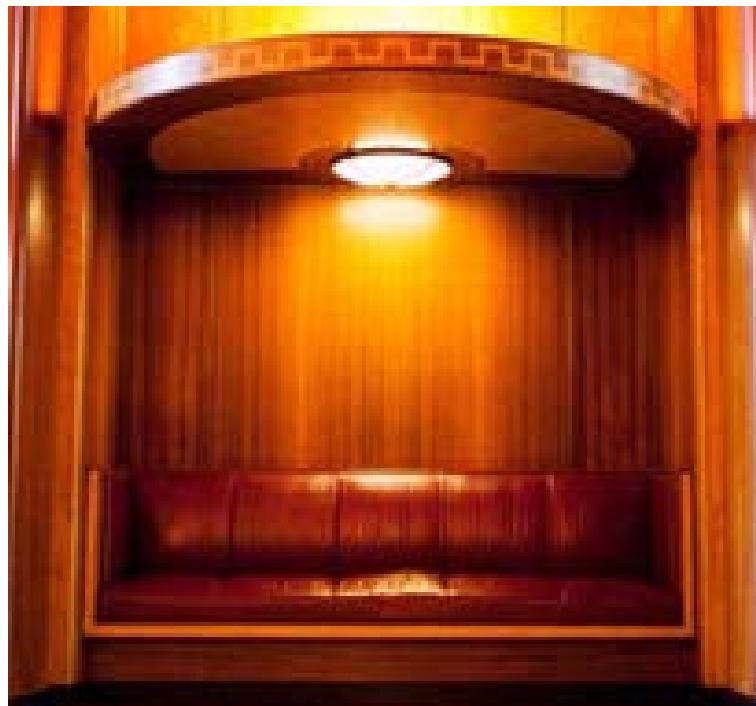
材料、图案和心情

- 淡色和中性色的运用，配以蓝色、灰色、粉红、淡紫色和褐色，重现法国1940年代时光。材料和主题包括几何图形、格子图形、格子框架、动物皮。
- 木材包括树纹明显的斑马木、玫瑰木、乌木、红木、节瘤木。
- 表面包括仿古金属、金和青铜叶、透明丙烯酸塑料。
- 织物 – 提花织物、精良的棉布、黄油软皮革 – 平滑、珠饰、浮雕、艺术毛皮和羊毛
- 微妙的细节 – 节管装饰、刺绣、金银纱、金属装饰、金属箔片、被子纹花、钉头花边

材料、图案和心情

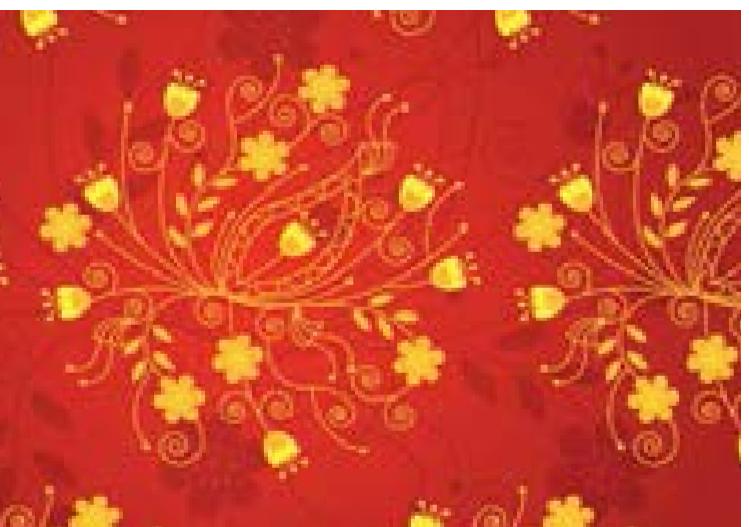
- **New waves of Victorian influence with an edge** – 维多利亚时代的复古新潮 – 黑暗、梦境、哀诉；丰富的质感和丰厚的材质；以黑色为主体，用深色调辅佐，增加戏剧效果和浪漫情调。
- **Floral motifs** 花卉主题如葱翠的郁金香、八仙花、牡丹和玫瑰；大幅锦缎；小格子框架；蜜蜂、蜻蜓、鸟、带多色涡纹的毛织品和头骨。非对称架构。
- **Fabrics** – 织物 – 稠密的印花、丝绒、提花织物、锦缎、挂毯；皮革和丝带；半珍贵宝石 – 形式自然粗糙
- **Jewelry-inspired details** – 由珠宝激发的细节灵感 – 珍珠、项链、吉祥饰物、丝绒、色带、皮革和琢磨的宝石
- **Glass** – 玻璃 – 清澈、着色丰富、黑色；明亮、晶体形貌；浮雕花卉；水银玻璃；玻璃图案
- **Wood** – 木质 – 上色花纹、清漆、金质金属、青铜、卷滚浮雕图案、素陶器色、混合光釉

Desert Mauve DE6016

色彩个性

- 色彩不仅时髦、美丽，而且精致。蓝绿色、木器漆红色、青铜焦糖色，用略带灰色的粉红和金色实施装点。
- 受1930年代奇异的怀旧思潮影响，以高贵精致的实材来达到对光线反射和景深的调节。
- 同样对法国1940年代的时尚进行模仿，大量使用深奥微妙的颜色。
-

Heritage Blue DET550

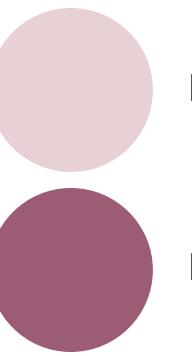
Melted Copper DE5244

Satin Purse DEW305

Caramelized DET687

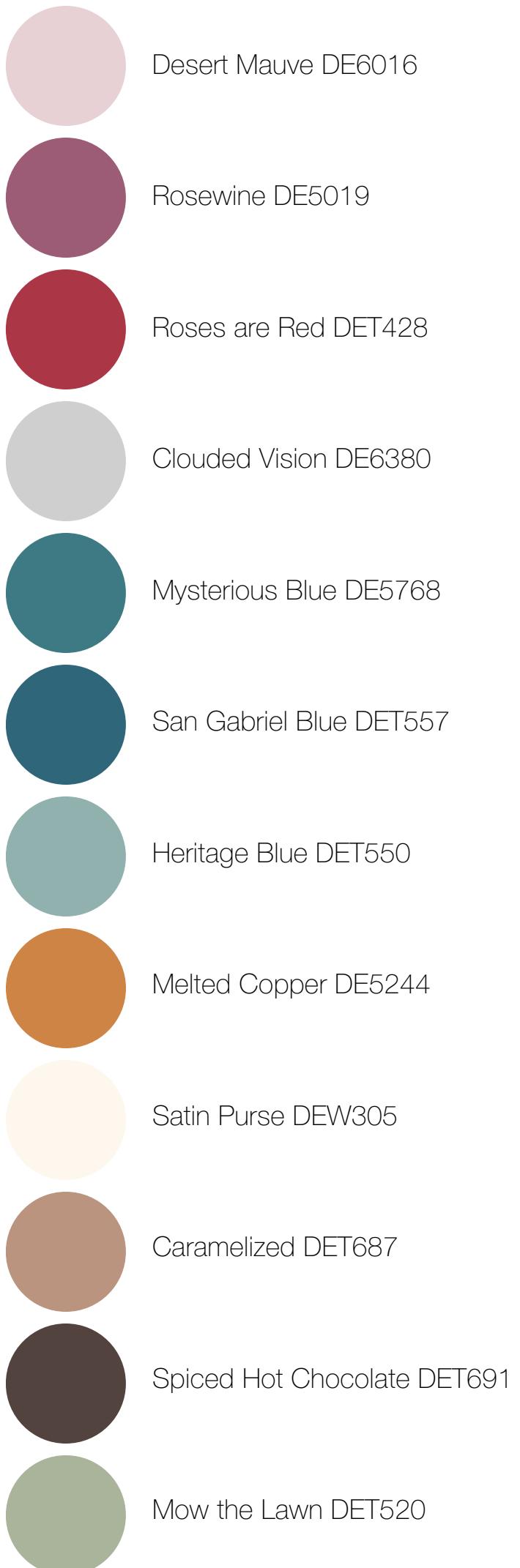
Spiced Hot Chocolate DET691

Mow the Lawn DET520

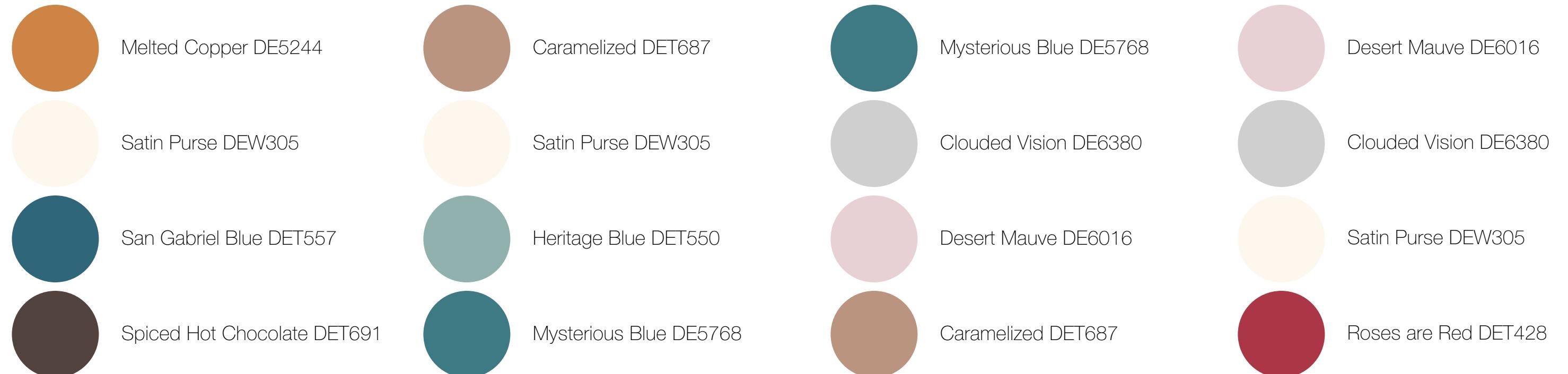
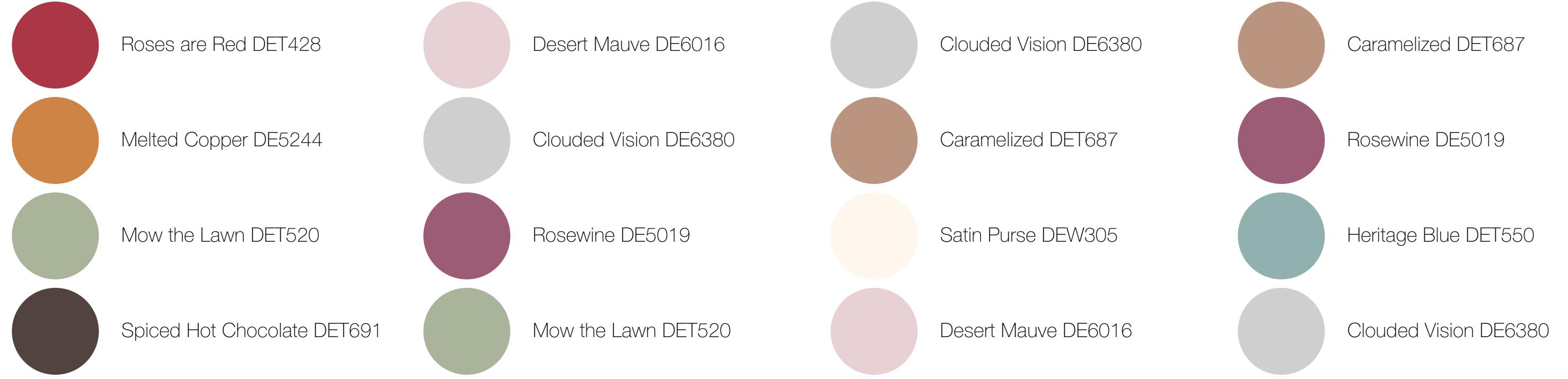

调色板记忆

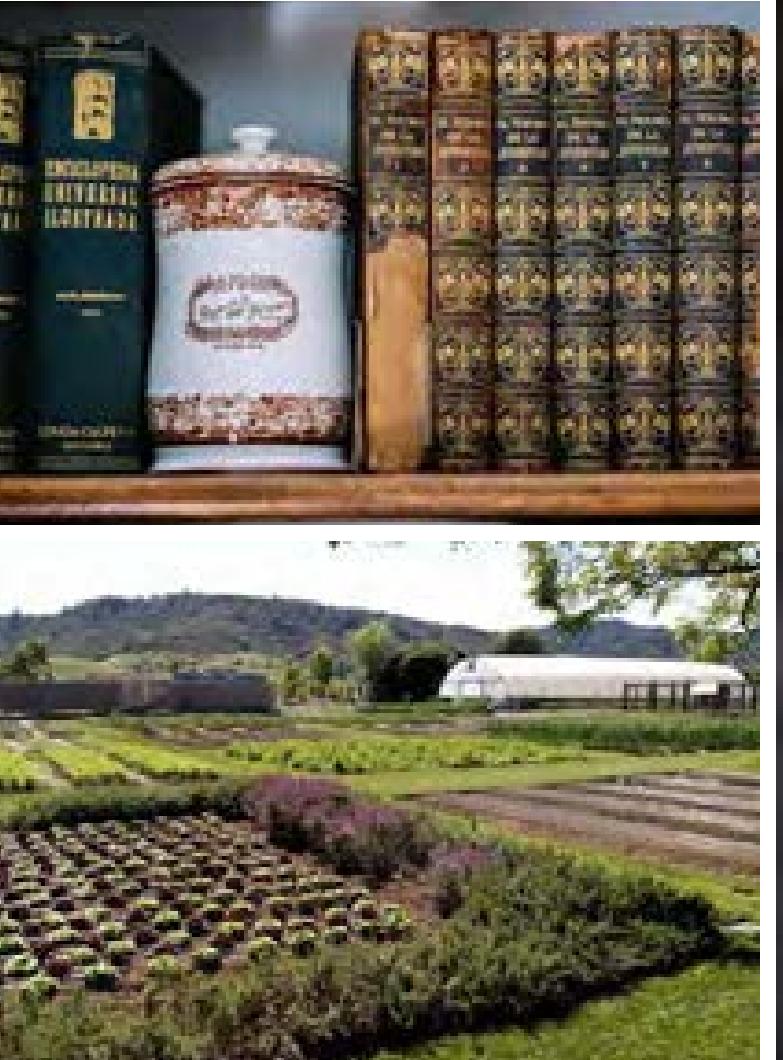
- 以宝石色、闪烁色、糖、香料、花卉和装饰物件来体现巴洛克风格的辉煌
- 在民俗色彩的手法中使用了混合而丰富的深色调来增加戏剧感和浪漫感，以体现装饰效应和青春活力。
- 用锦缎、彩虹色罩面和金属色增加戏剧感。

回忆 — 调色板应用

NATURAL WONDERS

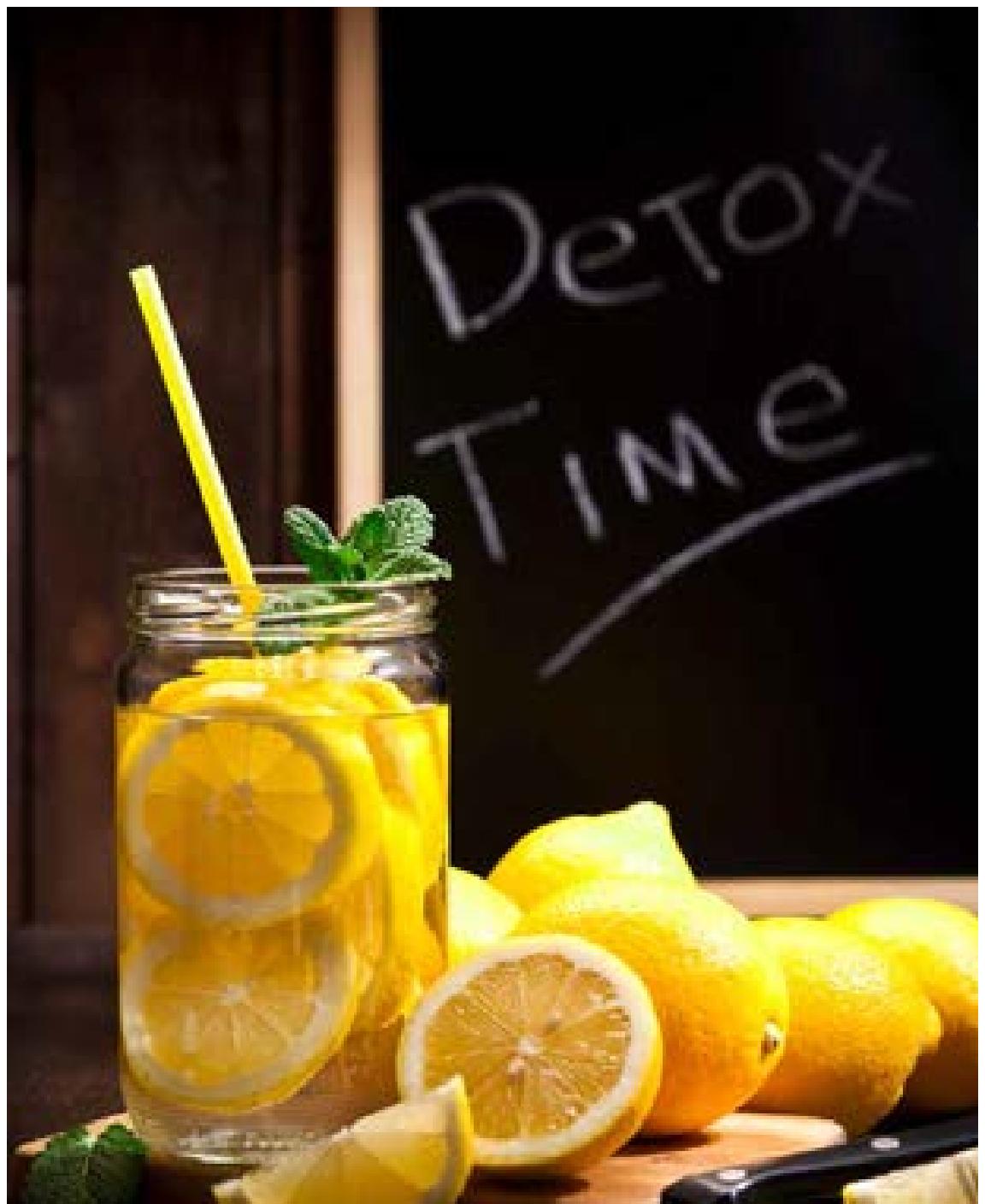
自然奇观

双手驾驶生活的航船，生命如壮丽的诗篇。庆祝健康的体魄，拥抱绚丽的自然奇迹。。

自然奇观

- “你不会用尽创造力，你用得越多，你得到越多”
— Maya Angelou
- 灵感来源于自然和创新。大自然具有随意性和多层次性体现于 - 把日常的吃、住、行由复杂变简单化。唯有简单自在，生活才真正是一种真正的享受!
- 对于那些在生活中追求雅致和简朴的人 - 既可以身处都市，又可以享受到大自然所带来的幽静和闲适

灵感与发现

阅读推荐

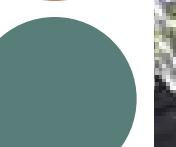
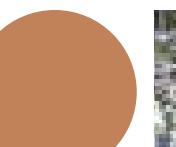
- “Tisanes & Tonifiants Naturels” 这本书被誉为排毒水和健康机能饮品的圣经。
- “L'Art de la Fermentation” 作者是Camiller Oger 和 Luna Kyung. 食谱 — 水和发酵水果
- 很多关于酵素的书，如：“Ni Cru, Ni Cuit, histoire et civilization de l'aliment fermenté” 和“Mastering Fermentation: Recipes for Making and Cooking with Fermented Foods”
- **“Food and Beer”** — 讲述的是：啤酒像葡萄酒一样，可以和美食一起享用。
- “Indoor Green” — 讲述的是把生态搬回家
- “Biceps Cultivatus Kitchen by Human Life” — 讲述的是把蔬菜保存在土壤中，而不是放到冰箱里。

灵感与发现

设计的影响力

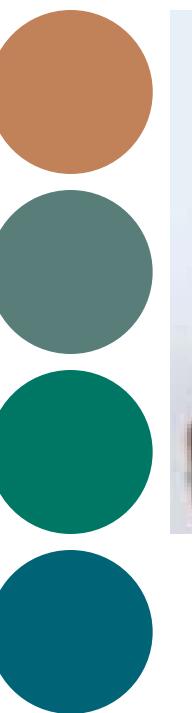
- 在巴黎的圣.文森特德保罗医院的城市园丁讲习班 **Mama Petula**
- Family house- 日本讲习班; 用室外植物制作的垂直植物房
- 宜家的在家种菜装置 - 在室内种植蔬菜和优质药草。
Sunnersta 迷你厨房。
- Simply White Astor —Brailliant 牌子的手工自行车
- Coltrane — 瑞士环保服装公司

灵感与发现

设计的影响力

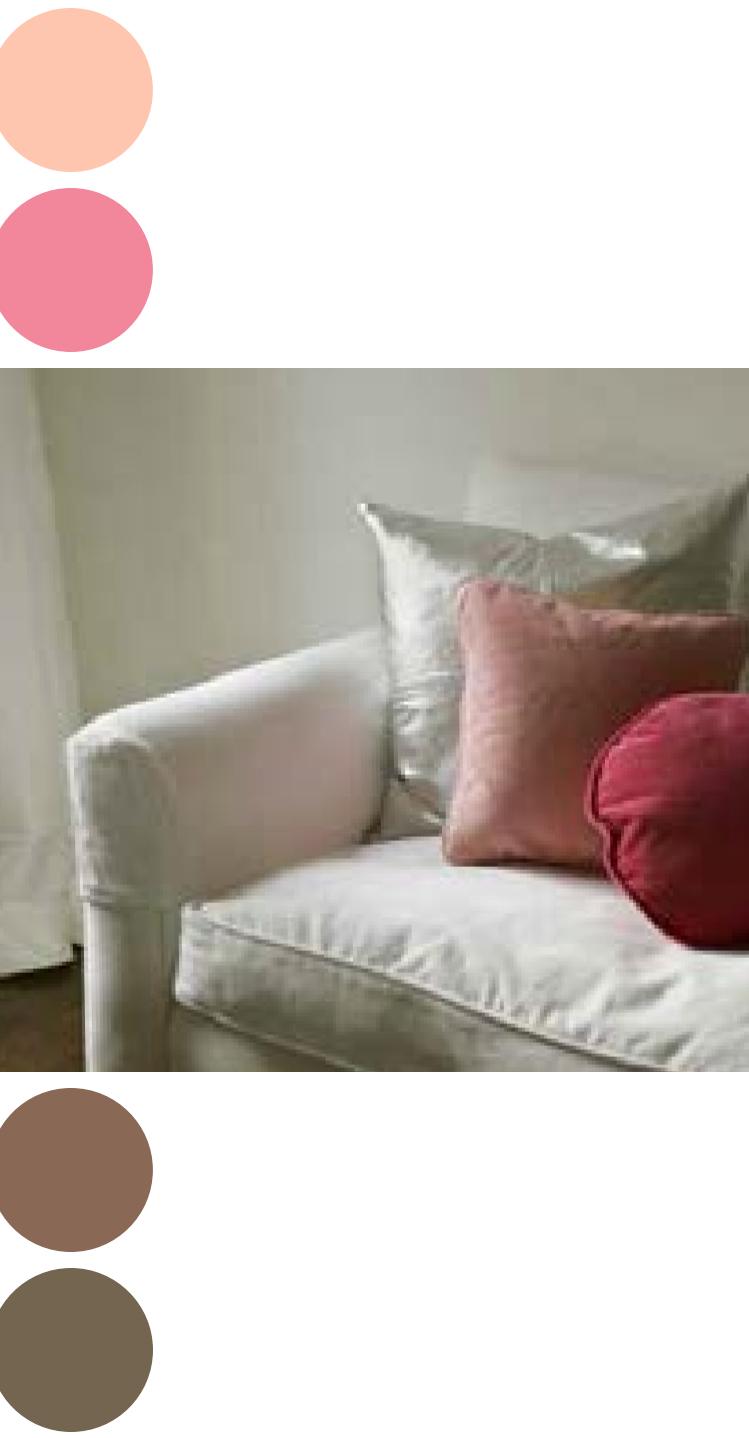
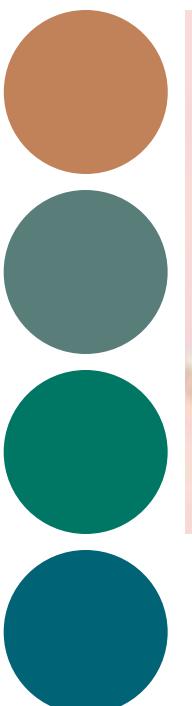
- **BOL Porridge Bar** 位于巴黎的一家餐厅 — 提供多种甜美可口的素食和无麸质食物
- Flower pigments (花色素) by Anne ten Donkelaar--这位荷兰艺术家通过对花草植物的提炼, 拼成工艺逼真的立体画.
- CaCO₃ – Stoneware (碳酸钙- 石器) by Laura Lynn Jansen and Thomas Vailly – 一批科学家, 工匠和地质学家联合起来, 在手工制造的支架上生长出了石灰岩艺术品
- Peonies Café (牡丹咖啡店) – 是巴黎第一间把花朵和咖啡融合在一起的咖啡店。它所有的食物都加入了花朵元素。

灵感与发现

艺术的表现手法

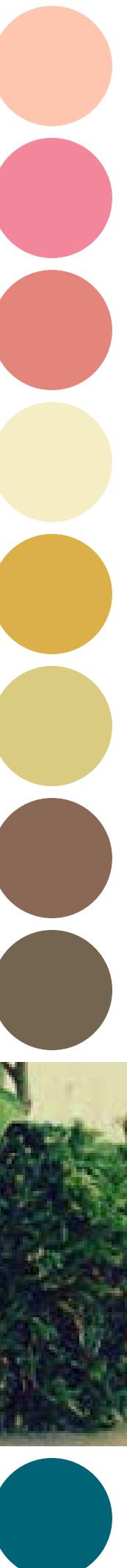
- 位于巴黎 Umami Matcha café 咖啡馆的蜂蜜柚子茶。
- The Local Milk 博客 – Beth Kirby
- 卧室装饰融入柔和的植物色调。
- 设计师Mansur Makhmudov 的酵素饮品包装设计。
- “Art of Laundry” ---位于柏林的快闪洗衣店。
- Herbivore Botanicals soaps –由Julia Wills + Alex Kummerow创作的纯天然洁肤皂。
- Tincture – 家居产品系列

灵感与发现

艺术的表现手法

- **Care for Milk** by —俄罗斯设计师 Ekaterina Semenova 使用过期的乳制品来制造陶瓷。
- BioCoop Dada (无包装超市) —— 法国的有机食品超市,摆脱了以往的刻板印象, 采用了全新的现代简约风格的装修。
- Epiphyte trend (附生植物的趋势) —— 靠依附在其它活体植物上面生长; 苔藓球趋势——日本的苔玉盆景, 是用苔藓当作器皿来栽种植物。

Chareau

个案研究

Chareau — 一种芦荟白酒，由L.A.酿酒厂Kurt Charron酿造，通过对加州产的芦荟蒸馏而成。对推动精调鸡尾酒运动起到了推波助澜的作用。

El Moro

案例研究

El Moro, 位于墨西哥城的甜点店,以吉那棒配热巧克力为招牌。餐厅的设计由cadena+asociados完成。清爽干净的空间,搭配着简化后的马赛克瓷砖,像是调色板,却呈现出一种极简的审美,意在突出 El MORO® 品牌新鲜又充满活力的形象。

从墙面到地面全部由白底蓝纹的几何图案瓷砖铺设而成,其灵感来自白糖。设计还参照墨西哥黄金时代的装饰艺术风格,通过餐具来补充瓷砖的设计,大型的开放式前台使室内和室外连成一片。

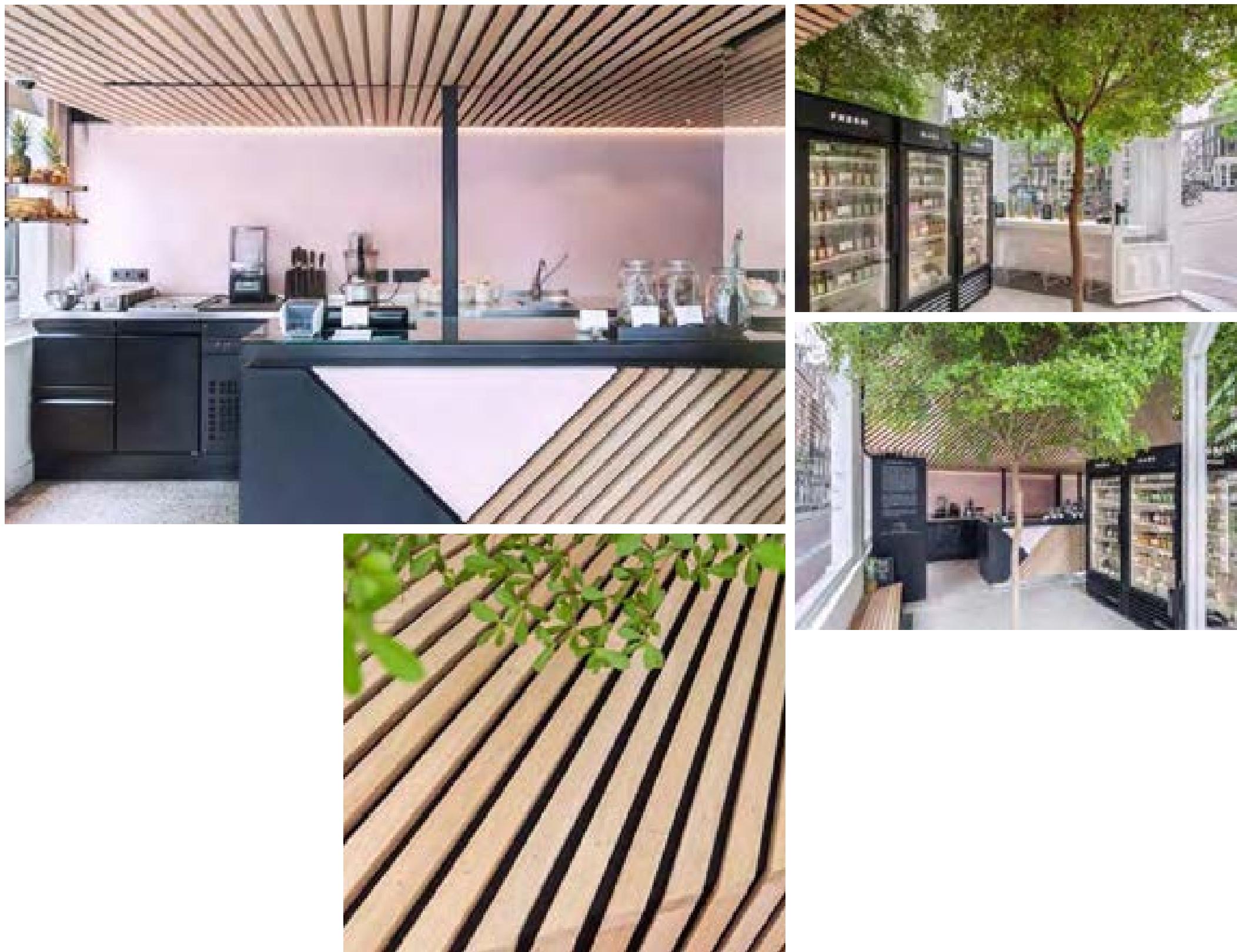

IMAGES COURTESY OF CADENA + ASOCIADOS; PHOTOGRAPHY @ MORITZ BERNOLLY

冷榨果汁店

案例研究

來自荷兰的设计工作室Standard Studio 为一家阿姆斯特丹 Cold-Pressed Juice 的冷榨果汁店打造了一個新穎而別致的室內空間:一棵大的活树就长在这个冷榨果汁店的店中央。设计室希望通过室內空间來反映城市的隱藏綠地。店铺的柜台应用了对角分布的黑色、粉色的涂层钢和木质板条。重复排列的木板也用于牆壁和柜台上方的天花板, 给设计带来了一抹暖色。墙面的颜色是与柜台一样的粉色, 所有的冷藏柜则是黑色涂层钢。设计师希望人們可以从城市忙碌的步伐中停頓下來, 在The Cold Pressed Juicery 里找到一個平静的环境。而树是大自然的象征, 將它比作生产果汁的每日新鮮食材, 十分贴切。

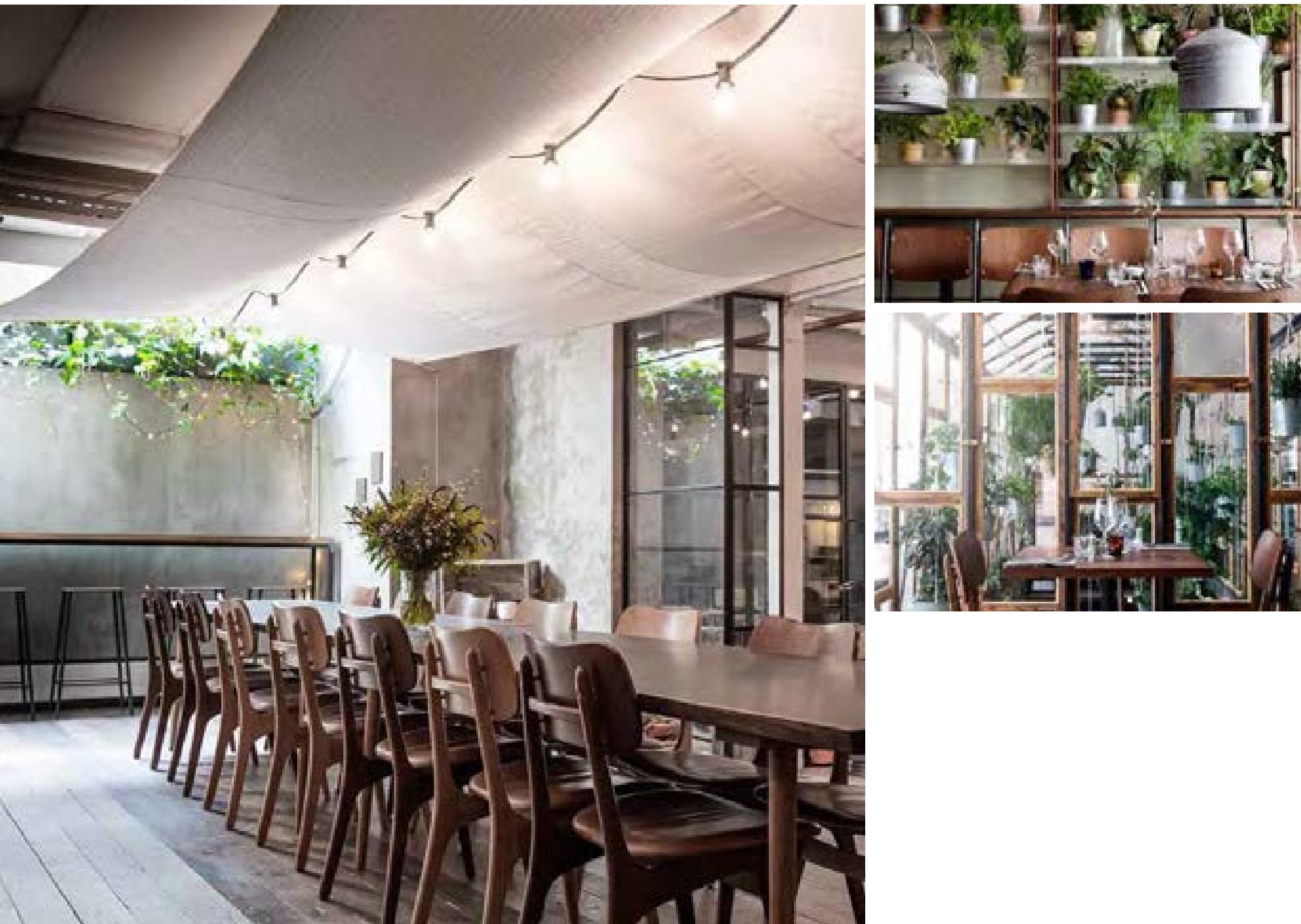

Väkst

案例研究

这家具有园林风格的北欧餐厅由丹麦著名鬼才设计师Genbyg主笔操刀，它的室内温室是由回收材料建成。Väkst在丹麦文的意思是“成长”，餐厅的素食菜单，展现了一个城市的双重氛围环境，既有都市又有花园。餐厅的亮点就是正中央的温室花房，用透明的玻璃窗把餐厅和花房分割，配有上下楼梯让客人穿梭在一片绿色之中。

在用餐区内，大多数摆设都是由回收材料或二手旧物改造而成。

Sketch

案例研究

Sketch, 是伦敦设计最前沿的餐厅之一。最近 Sketch 餐厅邀请了四位花匠在室内尽情大胆的创作，打造出花卉的主题“五月花展”，呼应著名的园艺博览会切尔西花卉展。每个园艺造型都是对英国乡村的回应，因此选择了一些英国特有的植物，其中包括桦木、玫瑰、毛地黄花和铃兰等。这样的设计很符合Sketch的定位，当人们在空间中漫步时，仿佛从一个花园来到另一个花园，像《爱丽丝梦游仙境》中的情景一样。

IMAGES COURTESY OF SKETCH

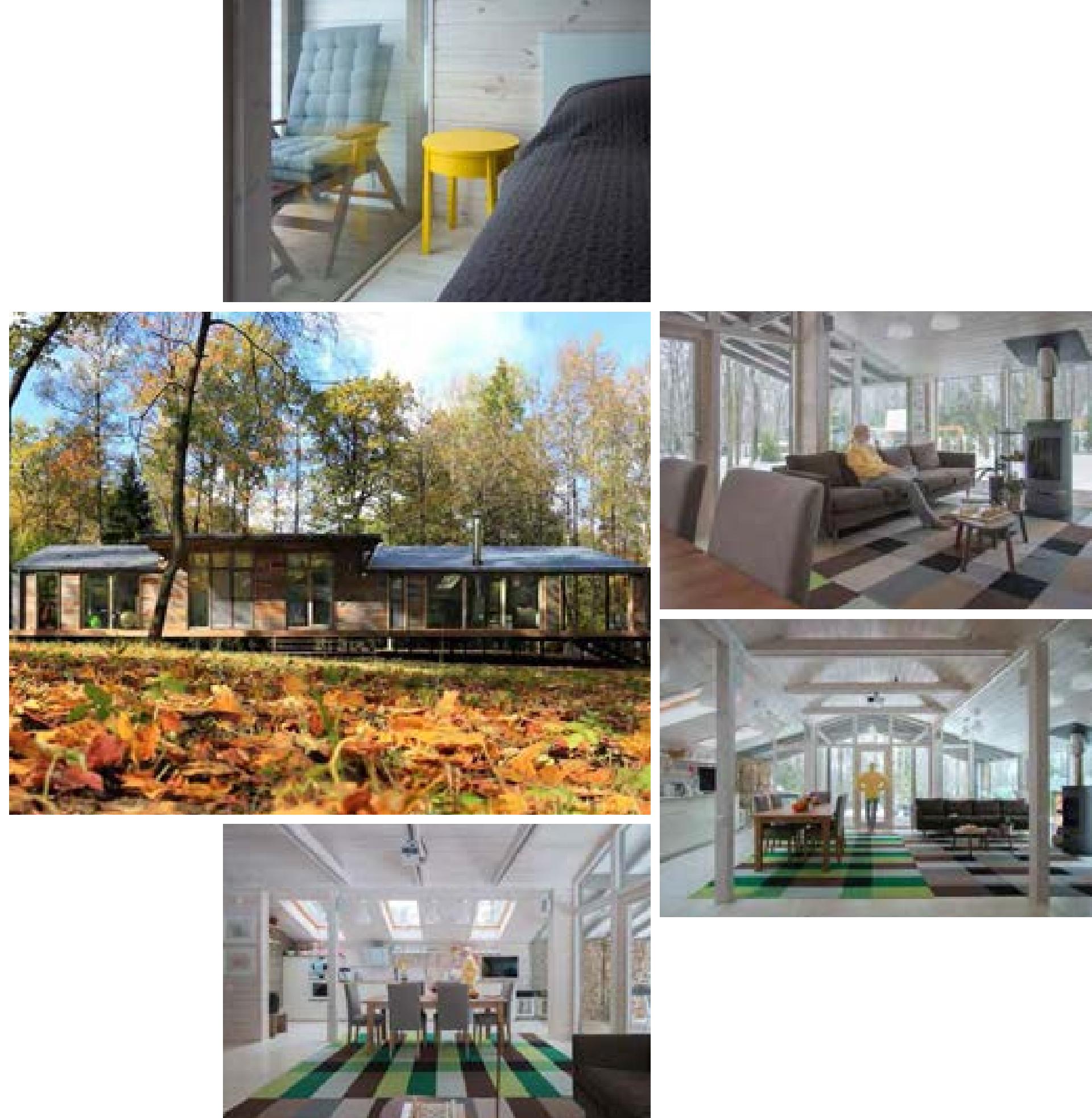
Dubldom 2.110

案例研究 — 环保

“生态意识和负责任的消费比以往任何时候都更强烈，同时美学也在发生变化”

BIO建筑师事务所最近完成了一幢现代模块化小屋，Dubldom 2.110，再次证明装配式建筑能够帮助建造价格实惠的美丽家居。一对年轻人希望在湖畔建造一幢性价比高的房屋，委托BIO制造最新型的模块化装配式Dubldom房屋。这幢房子位于莫斯科郊外的帕拉谷沃湖上，建造工期仅10天左右，对施工现场环境影响极小。为了保持成本最低，这幢185平米的建筑用了天然、实惠的材料，这也能够帮助房子更好地融入周围的森林环境。

IMAGES COURTESY OF BIO ARCHITECTS

澎湖清湾仙人掌公园

案例研究 — 生态-启发

“Nature is random and increasingly important, resulting in many dimensional layers.”

Penghu Qingwan Cactus Park, 澎湖清湾仙人掌公园，由CCL建筑师事务所 + 森合环境设计顾问公司共同设计，位于中国台湾清湾地区。该园区四周临海，拥有丰富的海域资源与自然生态景观。该项目旨在连结与修补联系山、海两区及其周边的生态，透过仙人掌主题强化原有玄武岩地质景观风貌。它由仙人掌园区、艺术家驻村区及园区环境景观规画三大区域组成，花房温室是以仙人掌和当地的丰富植被为主。中央仙人掌房采用弯曲钢构作为骨架，白色与透明pc版作为诱导光线的媒介，从而带来自然光。

蜂蜜探险者

案例研究

The Honey Exporter 亭状建筑，由DX 建筑事务所和 del sante 建筑事务所合作设计，是智利Licanray公司的办公楼和展厅。建筑物表达的是一种动态结构，压叠而成的松木作为主要的建筑材料。斜向布置的“X”状柱子在地面上交叉，撑起了整个建筑主体量，解放了地面层的空间得以通行，并且交叉分隔了窗户和主立面。建筑顶上托起一个屋顶保护主体的木结构，同时也阻止直射阳光射入内部的办公空间，让使用者得以俯览周围的风景。

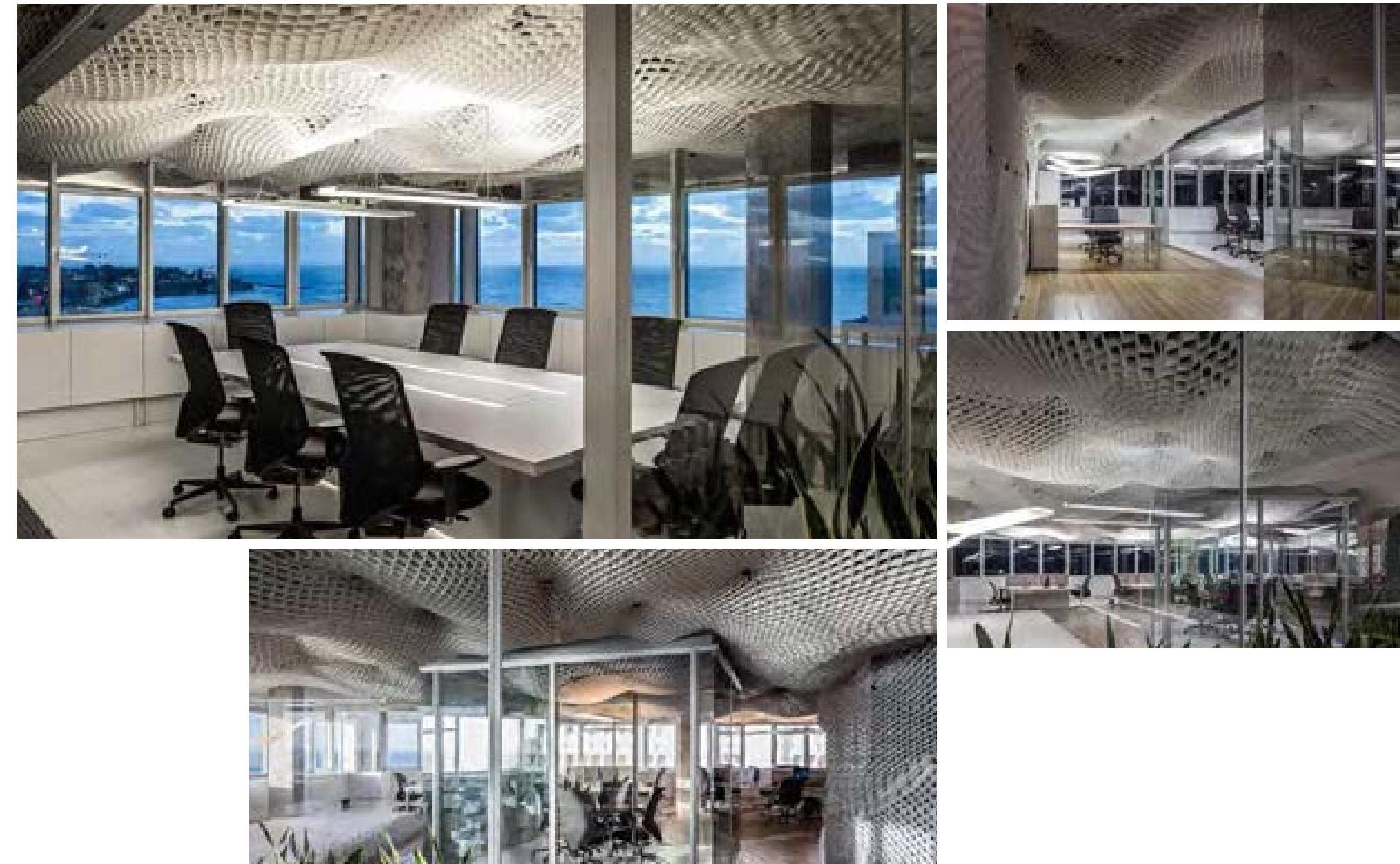

IMAGES COURTESY OF DX ARQUITECTOS + DEL SANTE ARQUITECTOS

Office for PRS engineering firm

案例研究

Paritzki & Liani建筑事务最近设计了一间位于以色列特拉维夫的办公室，以滚动的“天空之顶”为特点，使用了该品牌识别性的产品来创造。设计人员采用了称之为Geocell的PRS产品进行部分装饰，主要用它为道路或者其他基础设施项目稳固土壤。该产品由网状的塑料网组成，随着它伸展或成形，开口的大小可以改变。在新办公室，这个产品用于创造参数化的吊顶，旨在模仿多云的天空和起伏的海洋。

IMAGES COURTESY OF PARITZKI & LIANI ARCHITECTS; PHOTOGRAPHY @ AMIT GERON

Avenue LeClerc

案例研究

The **Avenue Leclerc Office Building**, 该办公楼是由AZC公司设计，对现有建筑进行表面翻修，运用65%的反光玻璃进行立面改造。该建筑的新表皮是双层通风的，拥有统一的网格格局，使整个建筑不仅具有现代风范，而且符合能源标准。立面的格局直接反映在1.35米的悬吊天花板上，而在每个楼层，都有植物填充的走廊作为办公大楼的净化器。整个办公大楼展现了明亮、大气和健康，为员工创造了舒适的环境。

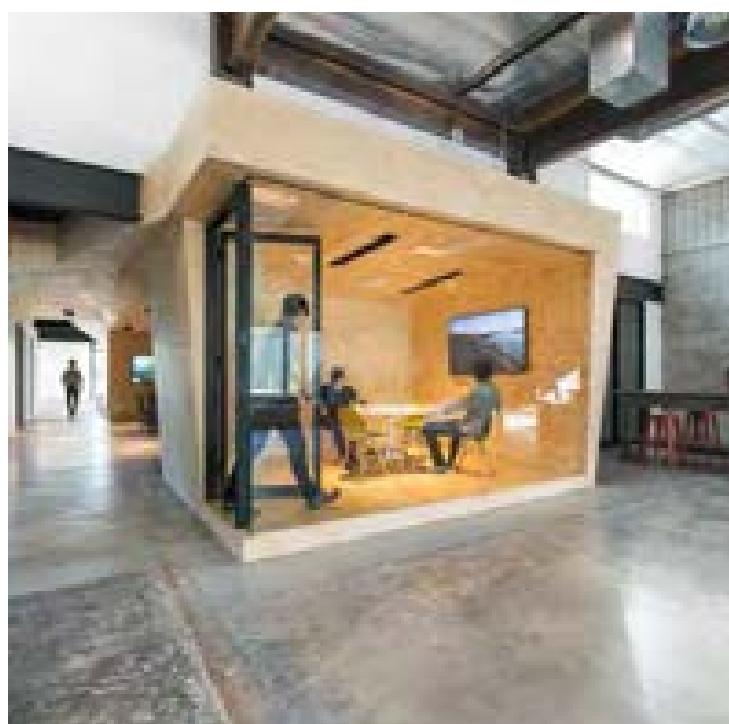
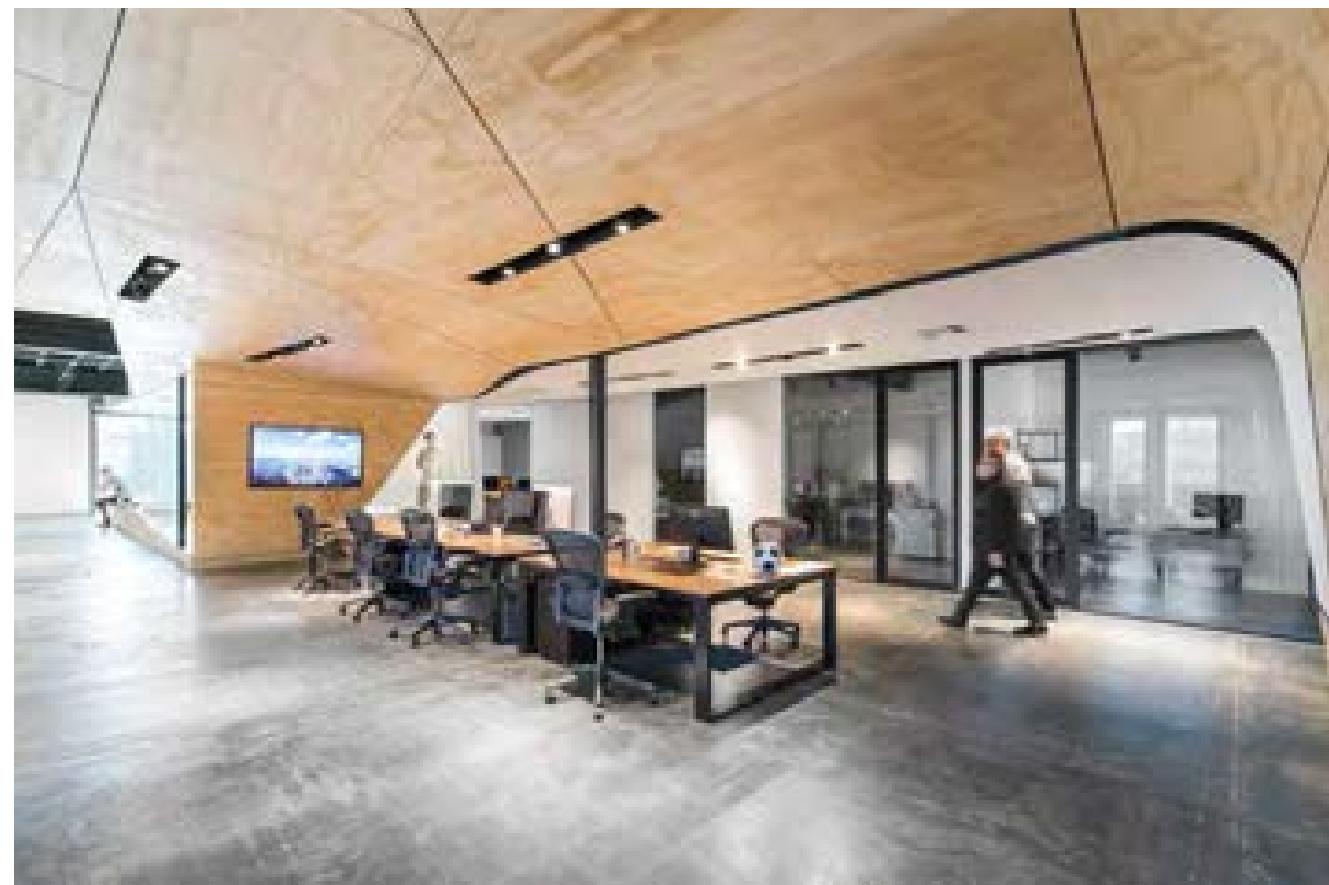

IMAGES COURTESY OF AZC; PHOTOGRAPHY © SERGIO GRAZIA

Office VII

案例研究

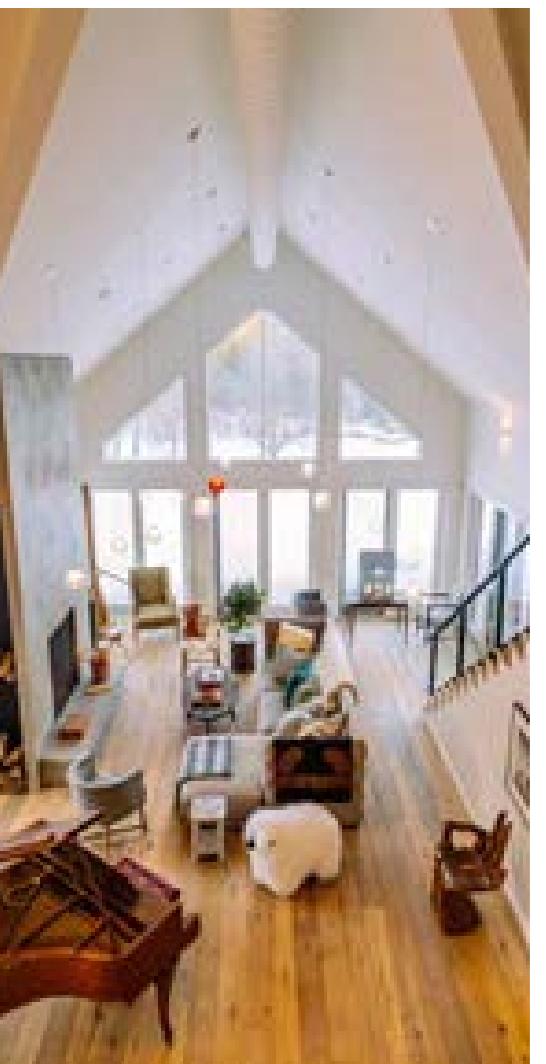
Office VII, 由Domaen建筑师事务所设计。通过对原有仓库的内部扩建，作为生产制造机构Conscious Minds的洛杉矶总部。该项目主要的建筑特色是连续的表面薄板，形成连接的天花板，同时围绕两个会议空间折叠。创建了一个非常灵活的多用途内部空间。在材料上保持有机、自然外观，以生胶合板的使用为主。但在材料使用上有意模糊，使视觉和图形出现于局部形状和材料状况的对比，由平面状态转换成和3D视觉。

IMAGES COURTESY OF DOMAEN; PHOTOGRAPHY © PAUL VU

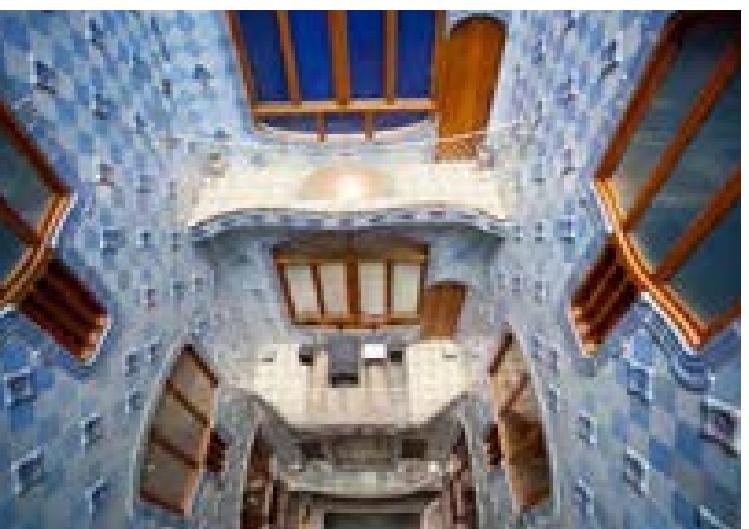
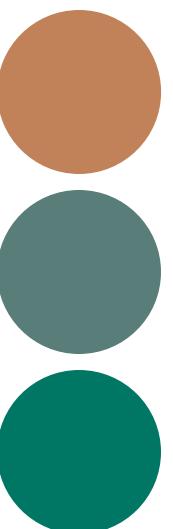
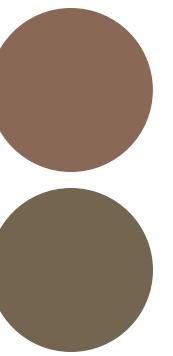
材料、图案和心情

- 在光亮和哑光各种配伍中运用微妙的对比度和单色区间
- 工匠与遗产 - 轻度的不规则、质地和线条。细长的香槟酒杯、鱼鳞、发辫、条纹、三维打印效果。
- 组合几何形状的透孔织物模块。
- 花卉和植物是为关键
- 注入可回收特殊物品 - 如废弃的牛奶和米饭、建筑材料和谷糠
- 主题包括强调树叶、兽皮、鸟类、手工艺术品和缝饰。

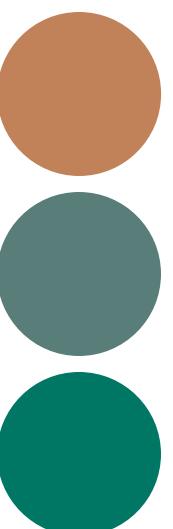
材料、图案和心情

- 织物 - 印刷的棉花、丝绒、人工刺绣编织品、碎布小地毯编织品、绒球、绒线刺绣。皮革-柔软、经鞣酸处理并呈圆润柔软形状。
- 质地 - 流苏、穗、结、穗带、长针缝、釉光陶瓷、浮雕几何状质地、部分釉光的抛光纸、类石南质地。
- 实材 - 古黄铜、描绘的旧铁器、多彩篮、花卉、气泡、钻石、环保玻璃。

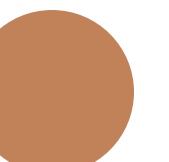
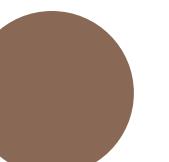
材料、图案和心情

- 来自意大利、法国、西班牙和葡萄牙美丽的地中海风情，包括明亮的珊瑚色调和水蓝色
- 实材既随意又华美 - 帆布、编织网、泳装、围巾。软木、柳条和玻璃
- 主题- 瓷砖、烤架、卷滚线、螺旋、条纹、鸢尾、格子图案
- 织物 - 棉、亚麻布、起褶编织、毛毡
- 质地 - 扇贝、绲边、薄带、描画图案、浮雕质地、着重色描

色彩个性

- 丰厚自然的暖色范围
- 每种色调各有自己基本的精华
米黄色；酸橙绿和柠檬绿；春天的嫩叶和新枝；姜；咖啡；
丁香；茴芹
- 沐浴着阳光

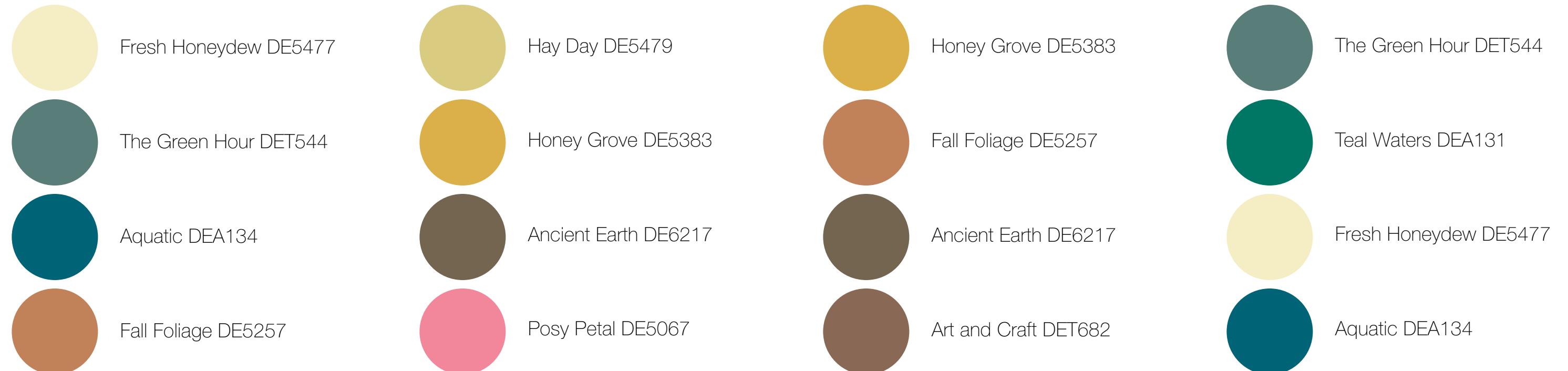

自然奇迹的调色板

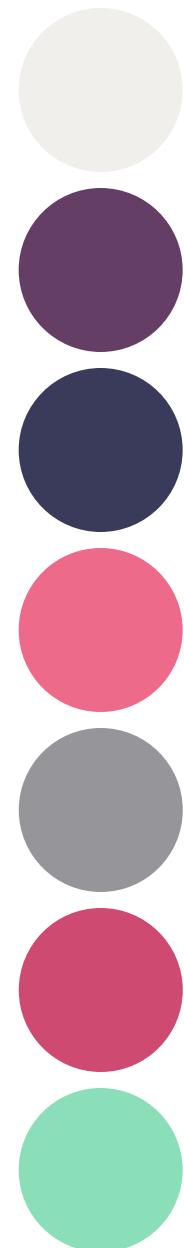
- 温暖的珊瑚色调里徜徉着春天和海岸的微风；水蓝色；阳光和熙下强烈的对比度衬显出过度曝光的颜色 - 三明鱼、龙虾、卵石和海洋
- 类石南、哑光和柔软的罩面漆具备维度的选择

自然奇观 — 调色板应用

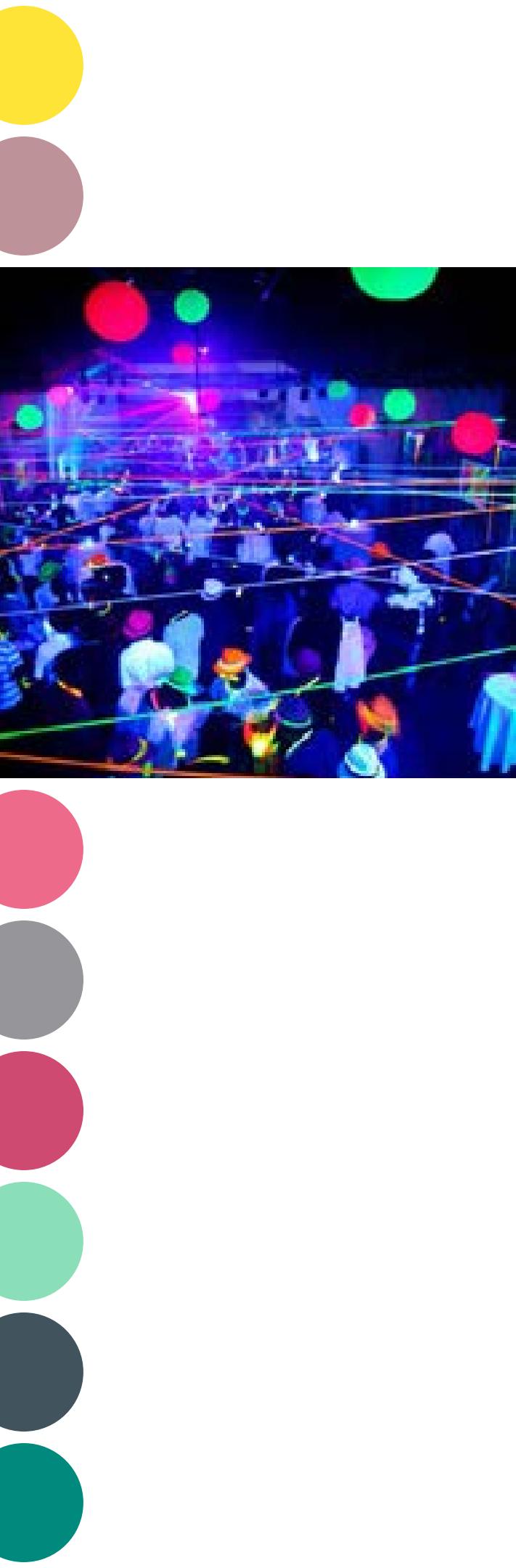

星辰

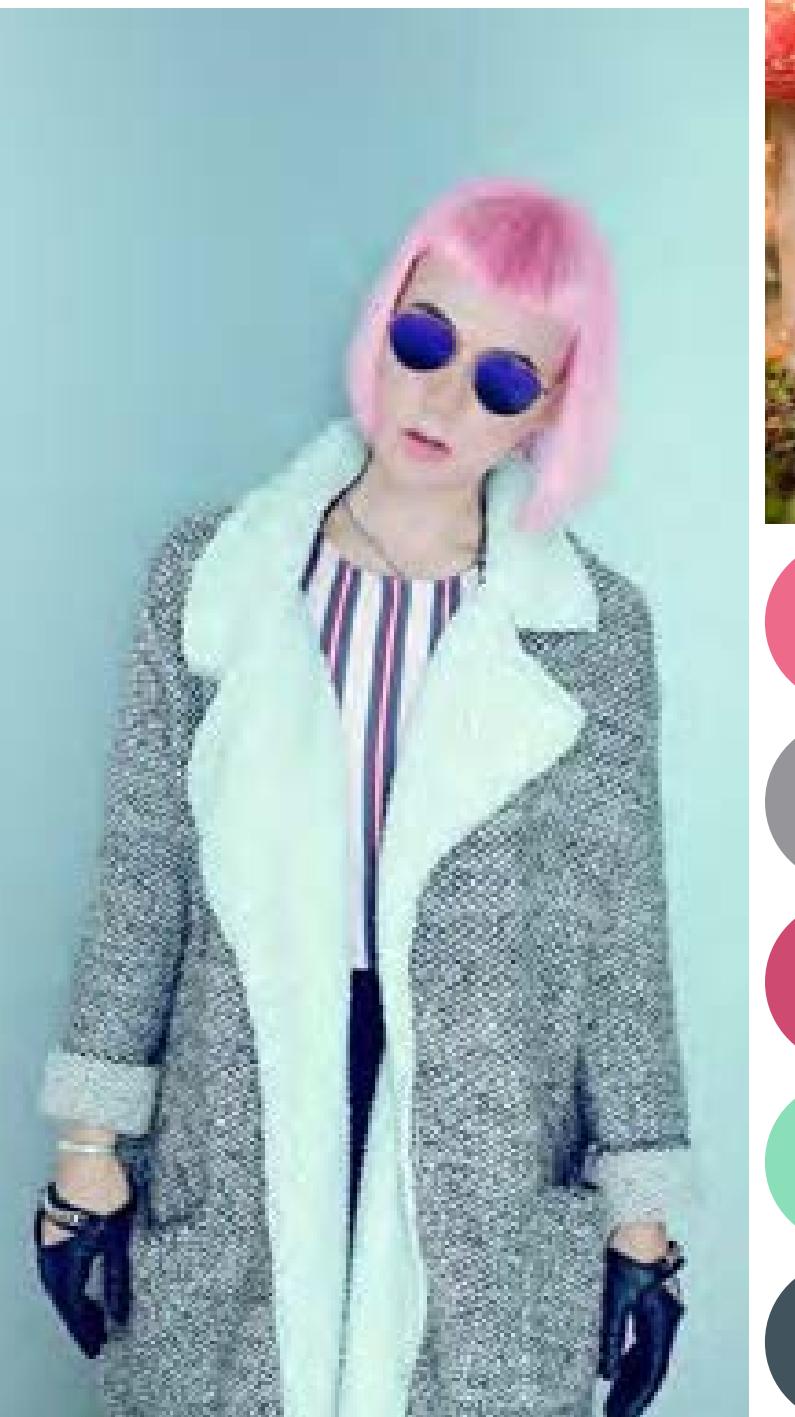
星辰

赞美繁星！幻想之旅随虚拟扩张的现实而凌空腾飞，而梦幻又给生活插上了翱翔的劲翅-非自然之自然如惊鸿照影般凌波掠过。怀旧情结缓缓回潮，经典科技徐徐再现。

星辰

- 亢奋的科学家们假设人类在宇宙中并不孤独，暗示着超出科学可知范围以外和生命诸多的奥秘。
- 幻想点亮了平凡的生活。幻想由流行音乐歌星激发，而风格则受流行音乐影响，酷而珍贵。
- 欲多得者反倒不要物品过分招摇或者过度鲜艳。他们只爱享受乐趣和带有神秘元素的生活。

灵感与发现

科技的影响

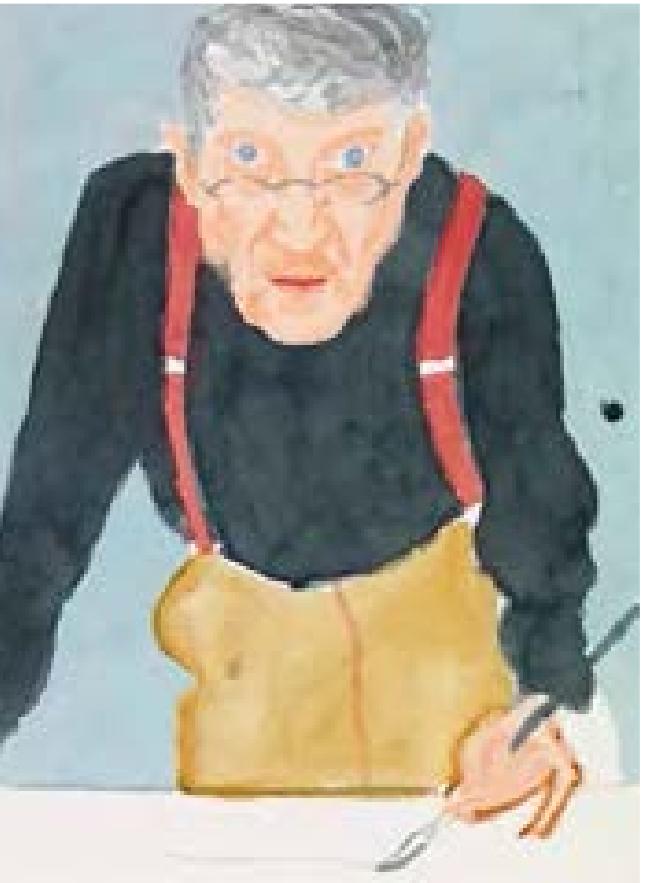
- 低科技古董-任天堂NES控制台，翻盖手机，复古音乐控制台
- 位于伦敦的Dyson（戴森）概念店
- 劳斯莱斯未来派概念车
- 巴黎蓬皮杜艺术中心的Pierre Paulin回顾展，展示了开拓者对可延展材料和舒适度的关注
- 设计师Jo Nagasaka设计了一个易于移动的木质海绵桌子
- Spread THAT! 牌子的奇想奶油刀，通过身体热量传递到刀尖即可使黄油融化
- 微型电动车 – “Microlino” 由发明家Wim Ouboter发明

灵感与发现

艺术灵感

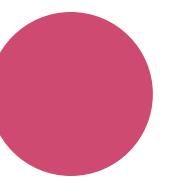
- 来自电影和电视的影响 – “Star Wars,”
“Twin Peaks” revival, “X-Files” revival
- 展览:
 - “Happy Birthday, Mr. Hockney,” J. Paul Getty 展示于洛杉矶博物馆
 - Infinity Mirror Room, The Broad, Los Angeles
 - The Rain Room, LACMA, Los Angeles
 - “Fast-Forward: Paintings from the 1980s,” 展示于纽约惠特尼艺术博物馆
 - “The Hugo Boss Prize 2016: Anicka Yi,” Installation. 展示于纽约古根海姆博物馆
 - “Louise Lawler: WHY PICTURES NOW,” 展示于纽约现代博物馆
 - “Roger Tallon, Design in Motion,” 展示于巴黎装饰艺术博物馆

灵感与发现

艺术灵感

- 来自迪士尼的启发 –
“Emerald City” (Wizard of Oz re-imagined) 《绿野仙踪》
- “Fantasia”“幻想曲” by Disney: 2017 年秋季时装发布会: Mary Katrantzou 在设计自己秋冬季系列时，她全心投入到《幻想曲》(Fantasia) 的世界中——那是沃尔特-迪士尼在 1940 年打造的超现实卡通动画影片。受迪士尼影片发布日期的启发，她也开始整理那些受 40 年代“黑色”电影影响的轮廓，例如宽大的肩膀设计、皮草和格子粗花呢西装料，并在她的时装秀中展现出来。
- 鱼缸鸡尾酒，来源于 Megan of NotMartha 的博客

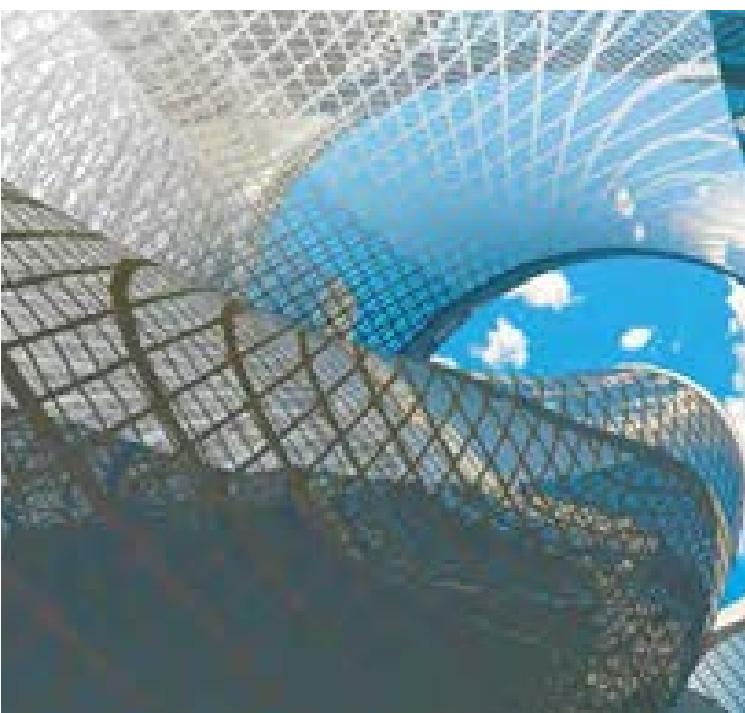
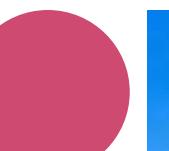

灵感与发现

设计的影响力

- 参数化设计
- Balenciaga (巴黎世家) – 该著名时装品牌设计的超未来宽松服装。
- Paco Rabanne (帕高·拉巴纳) – 法国著名品牌设计师在 2017 秋季的时装发布会的回归系列
- 2017/18 香奈儿时装展
- Le Petrilleria – 罗马的一个超现代杂货店。
- 设计师Matthew Williamson运用的亮丽色彩。
- Homepolish design firm – 旧金山的一个儿童房设计公司
- Sexy Fish, 伦敦餐厅

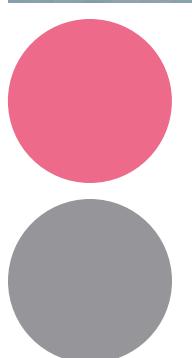
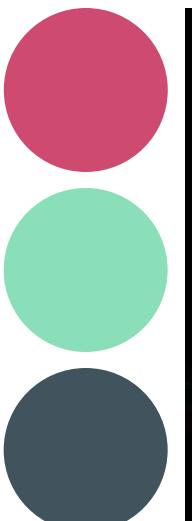
灵感与发现

设计的影响力

- Vibrant 的浴室配件
- 设计师**Kelly Wearstler**的巧克力创意包装设计
- Paul's Baby Grand, 纽约的酒吧
- Dolce & Gabbana, 2016时装发布会
- Taj Palace, 马拉喀什的酒店
- Shourouk 珠宝系列
- 羽毛, 水钻, 珠宝

BEYOND DESIGN

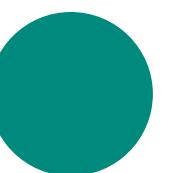
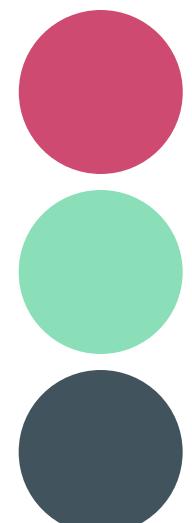
- “Day without a Woman” march — influence of pink and red beyond fashion

灵感与发现

异国情调

- 梦幻般的花园，图案，3D形状组合成带有异国情调的动物王国
- 有裂纹的铜绿，图章印花布，纯手工材质，古色古香的陶瓷，手绘木器
- 3D效果的糕点- 镶嵌，玫瑰花，各种装饰

Emilie Baltz

CASE STUDY

食品技术和艺术专家Emilie Baltz发明了一种以食物为基础，让人们通过感官如舔、吮、吸和吞咽去发现一个更深层次的感受。

她的成就包括“可以进行音乐演奏的冰淇淋”、“花糖特雷门电子琴”、唱歌、演讲，及每几年写一本书。

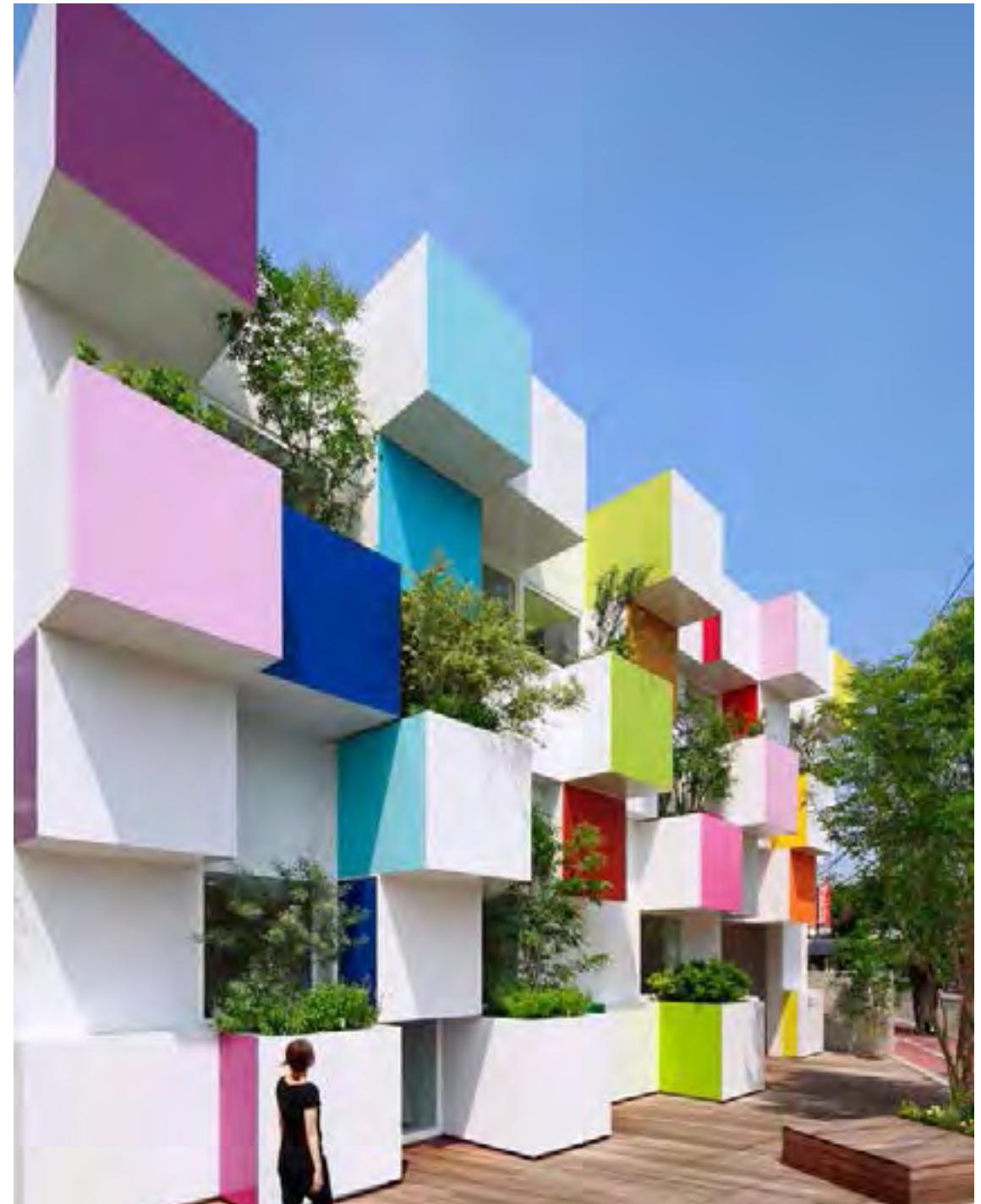
IMAGES COURTESY EMILIE BALTZ

Sugamo Shinkin Bank

案例研究

Sugamo Shinkin Bank 巢鸭信用银行，日本长崎分行 是由建筑设计师 Emmanuelle Moureaux 设计。位于一个车水马龙的街道上。整座房子像是用乐高方块拼凑而成的那种充满想象的房子。五颜六色的方块，像一串音符在舞动着，碰撞出彩虹般的旋律。方块深入浅出，不规则排列。让人们从另一视角来感受银行的气息

MVRDV House

案例研究

MVRDV的新工作室位于鹿特丹市中心，设有多色会议室，植物覆盖的枝形吊灯，超大的餐桌和可以作为休息区的楼梯。被称为“MVRDV之家”的2400平方米的办公室旨在提供高效，有趣的空间。以玻璃为墙的会议室设置在大厅的中央，每个房间都有明亮的色彩和特别设计的家具。其中的一个绿色房间可用于非正式会议和打乒乓球，而另一个深蓝色房间则作为正式会议室。

IMAGES COURTESY OF MVRDV; PHOTOGRAPHY @ OSSIP VAN DUIVENBODE.

商店色彩

案例研究

色彩对零售设计和购物者的体验都有巨大的影响。零售商可以通过色彩展现不同的背景和画面，以突出产品的品牌及主题。暖色，如橙子和棕色，会产生热情、明亮、活泼等感受；而冷色，如绿色和蓝色，会令人产生安详、宁静、稳重的效果。成功的商家都会充分利用色彩的影响力。

- Nike 2014 女士秋季展：设计师Robert Storey 运用耐克女装系列的明亮色彩，作为这个运动品牌在展会的室内设计。
- 设计工作室Masquespacio为Doctor Manzana的第一家实体店重新设计品牌形象。该商店是为智能手机和平板电脑提供技术服务的品牌实体店。建筑师们打造了一个既简单但又引人注目的品牌形象。

商店色彩

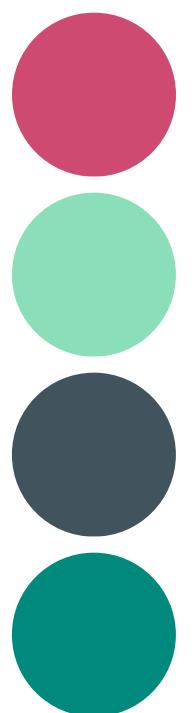
案例研究

- 明亮的白色表面，工业货架和灰色的大理石柜台让这个位于葡萄牙波尔图的服装店创造了一个干净整洁的内部环境。
- 明亮的白色表面，工业货架和灰色的大理石柜台让这个位于葡萄牙波尔图的服装店创造了一个整洁的内部空间。
- 巴西Camper Together鞋店---由Atelier Marko Brajovic创作。

材料、图案和心情

- 映像超自然与夜间的神秘
- 阳极电镀的反射，熏制的水银玻璃
- 格调 - 柔软，微带浮雕和衬里。丰满的声觉屏幕，形象的顶部缝纫，缝被。
- 呈烟雾状渗透的颜色
- 模糊和抽象的设计-细微的震动、湿润发光的材料、光学幻像
- 由无限重复的主题和线条营造的催眠效应，把玩深度知觉
- 生动的夜总会光环和霓虹灯

色彩个性

- 由异域风光和非自然的自然梦幻激发灵感
- 彩粉画由清漆罩面
- 基于科学技术的色彩创了多层的光泽和奢华

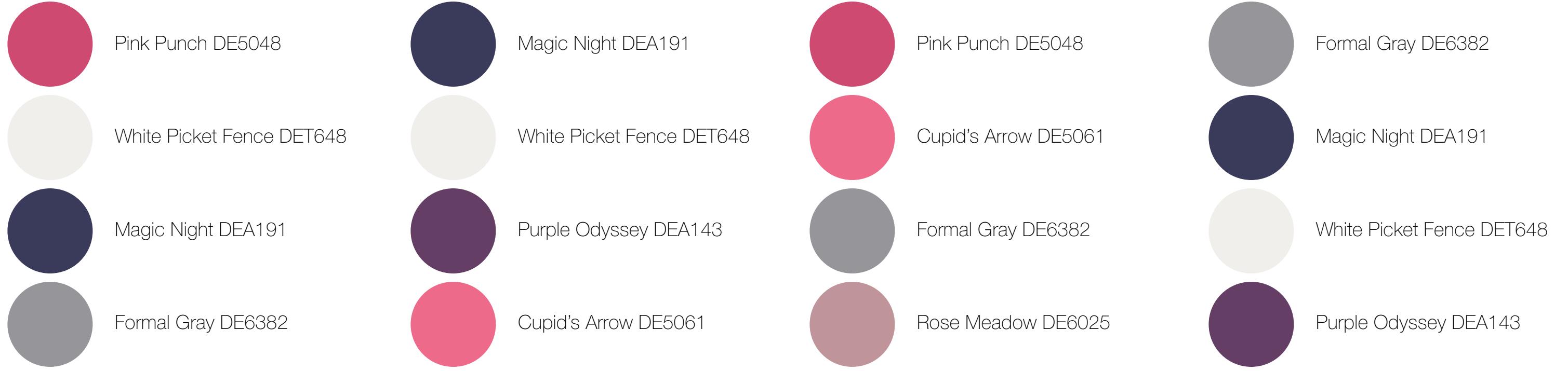

星辰调色板

- 街头艺术增加了绘画影响，带来了系列的玫瑰色、炙热的粉色、黑蓝色和1980年代的怀旧色
- 兼备经典与未来风范的浓厚色彩
- 中性颜色和强烈深远颜色结合

星辰 — 调色板应用

历险与奇遇

历险与奇遇

歌颂生命的历险和奇遇！无论是虚幻或者现实 – 经由神话或者传奇 – 故事的叙述总能勾起对遥远的古人和文化无尽的遐想。神秘和未知都在呼唤，思绪飞向远方的人们渴望用非凡的历险故事来书写自己多彩不凡的人生。

历险与奇遇

- 有了穿透进入下一维空间的愿望，生活就此座落在城市与乡村之间。技艺更为奢华，传统融合了现代。奢华更具异域风情而几近神秘，并钟爱富丽堂皇的美学和经历。
- 为向往声色奇丽的远方的人们而计划。起源未知的异域风情和丛林部落的勇气正入侵都市，创生了魔法，波西米亚收藏家。偏重于家庭朋友的快乐和创造性，并珍惜细小的生活瞬间。

灵感与发现

艺术灵感

- Arum Titan, 世界上最高的花
- Hawaiian 的腌生鱼拌饭
- 伦敦的Chiltern Firehouse餐厅的小吃：松露面包上洒满了炖肉;由葡萄牙厨师Nuno Mendes制作
- **Incausa**, 带有天然香味的洗浴冥想礼包
- Zalando 的创意总监 Chang Lin, 一个职业旅行者。
- 在巴黎布鲁利博物馆举办的 Mata Hoata展，展现了波利尼西亚惊人的手工艺
- *Plethora*, 每半年发行一次的丹麦奢侈品杂志，它的独特之处：比一般杂志要大许多；由丹麦某个神秘小岛的印度教寺庙的僧侣精心手工印刷。每一页都渗透着平静的力量。

灵感与发现

艺术灵感

- 纺织艺术家Georgia Kemball的作品“Unraveling”, 使用流苏花边和物件来表达一种情感。
- 珠宝设计师Chloe Cox通过到丹麦旅行得到的灵感来自，推出了MaeMae。
- 艺术家Gilles Cenazandotti，使用在海滩上发现的废料雕刻成濒危动物
- 位于利马的中心餐厅的烹饪大师Virgilio Martinez，以烹饪的形式庆祝他的国家; 祭拜大地之母--Pachamama--安地斯的土著人尊敬的女神。

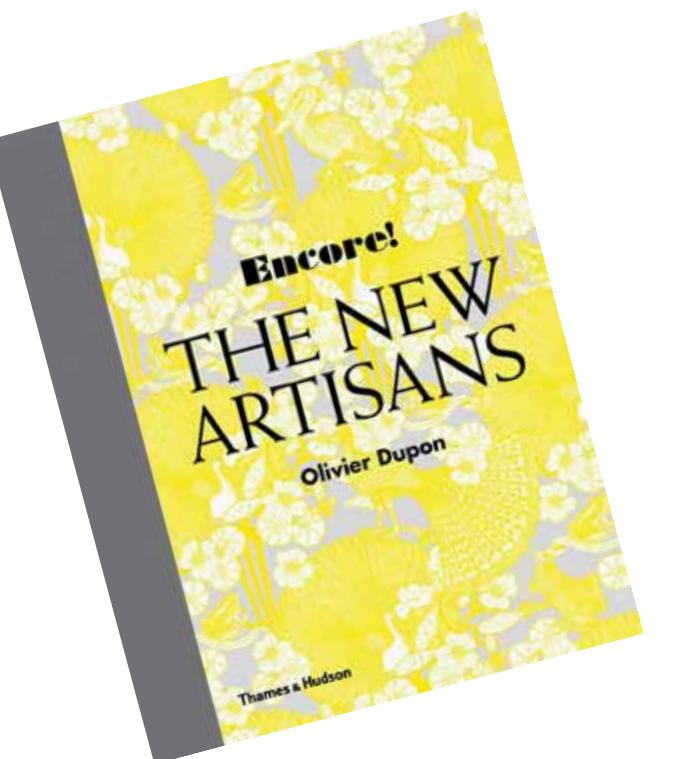
灵感与发现

值得一读

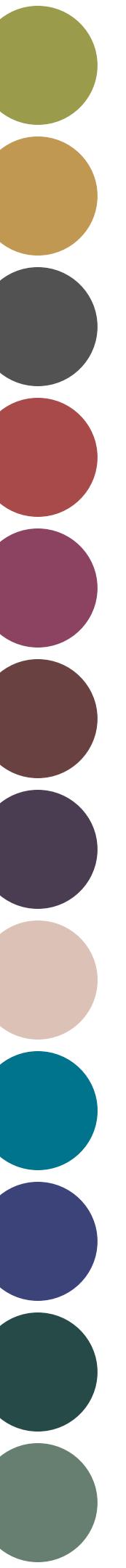
- “Encore! The New Artisans”
- “Delicious Havoc” – 这个家庭食谱是由华盛顿特许学校的学生撰写，作为他们的一个课题。

艺术展

- 保罗•盖蒂博物馆: The Art of Alchemy
- 布鲁克林艺术博物馆: “Georgia O'Keeffe: Living Modern”

ALFRED STIEGLITZ (AMERICAN, 1864–1946). *GEORGIA O'KEEFFE*, CIRCA 1920–22. GELATIN SILVER PRINT, 4½ X 3½ IN. (11.4 X 9 CM). GEORGIA O'KEEFFE MUSEUM, SANTA FE, N.M.; GIFT OF THE GEORGIA O'KEEFFE FOUNDATION, 2003.01.006. © GEORGIA O'KEEFFE MUSEUM

灵感与发现

设计的影响力

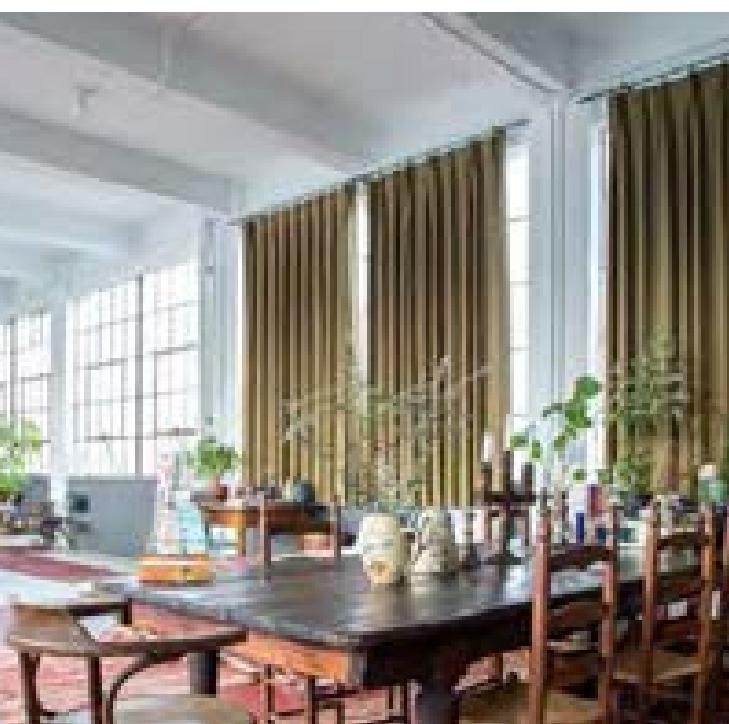
- Roman and Williams – 值得关注的室内设计师
- 以色列设计师 Dan Yeffet; Aston{e}ishing Black课题, 用日本的火山石做成的展品。
- 法国艺术家Mathieu Lahanneur创作的Petite Loire , 展示的是具有3D效果的液体大理石。
- 日本植物学家Azuma Makoto使用天然和人工植物来创作出植物雕塑。
- 粗糙的工业建筑, 原住民设计
- 厄瓜多尔里的Rio Muchacho生态农场, 碗是用没经过加工的土做的, 而餐具是用没加工的果皮制作。

灵感与发现

设计的影响力

- Evoke, 贝壳食器，由荷兰女设计师 Sarah-Linder Forrer 设计，把餐具做成像贝壳一样。
- 意大利室内设计师Paolo Navone 设计的的米兰 penthouse
- 巴西著名的兄弟档设计师Campana Brothers, 用棕榈树皮建造房子。,
- 设计师Monica Patel-Cohn的 Two New York长袖衫。
- 没经处理过的材质，用来在旧建筑中如教堂做创作。
- Hygge (丹麦词)/Livskunst (挪威): 简单的艺术，舒适的生活.

Onion House

案例研究 — 建筑

“Luxury appears exotic, almost mystical, favoring spectacular aesthetics and experiences”

位于夏威夷科纳的 **Onion House**，是著名建筑师Kendrick Kellogg的典范作品。灵感来自于Frank Lloyd Wright。Kellogg是有机建筑的早期创新者之一，从整个度假屋的美学中体现出来。尽管这个房子是一个艺术作品，但Kellogg的原始设计并不被当地的承包商接受。迫使建筑师自己使用本地采购的材料构建“多层次”的住宅。这个房子坐落在一个大块岩石的基础上，经过精心雕刻，创造出俯瞰大海的大型露台。

IMAGES COURTESY OF ONION HOUSE

极繁主义趋势

案例研究

最近的折衷趋势

“**maximalism**”过去几年的“极繁主义”让我们深入了解消费者对于稳健设计美学的兴趣

“极繁主义”（作为对极简主义的反应）是我们需要关注的趋势。随着经济衰退的缓慢下降，设计专业人士可以摆脱多年限制的设计审美，追求更复杂和多层次的设计。

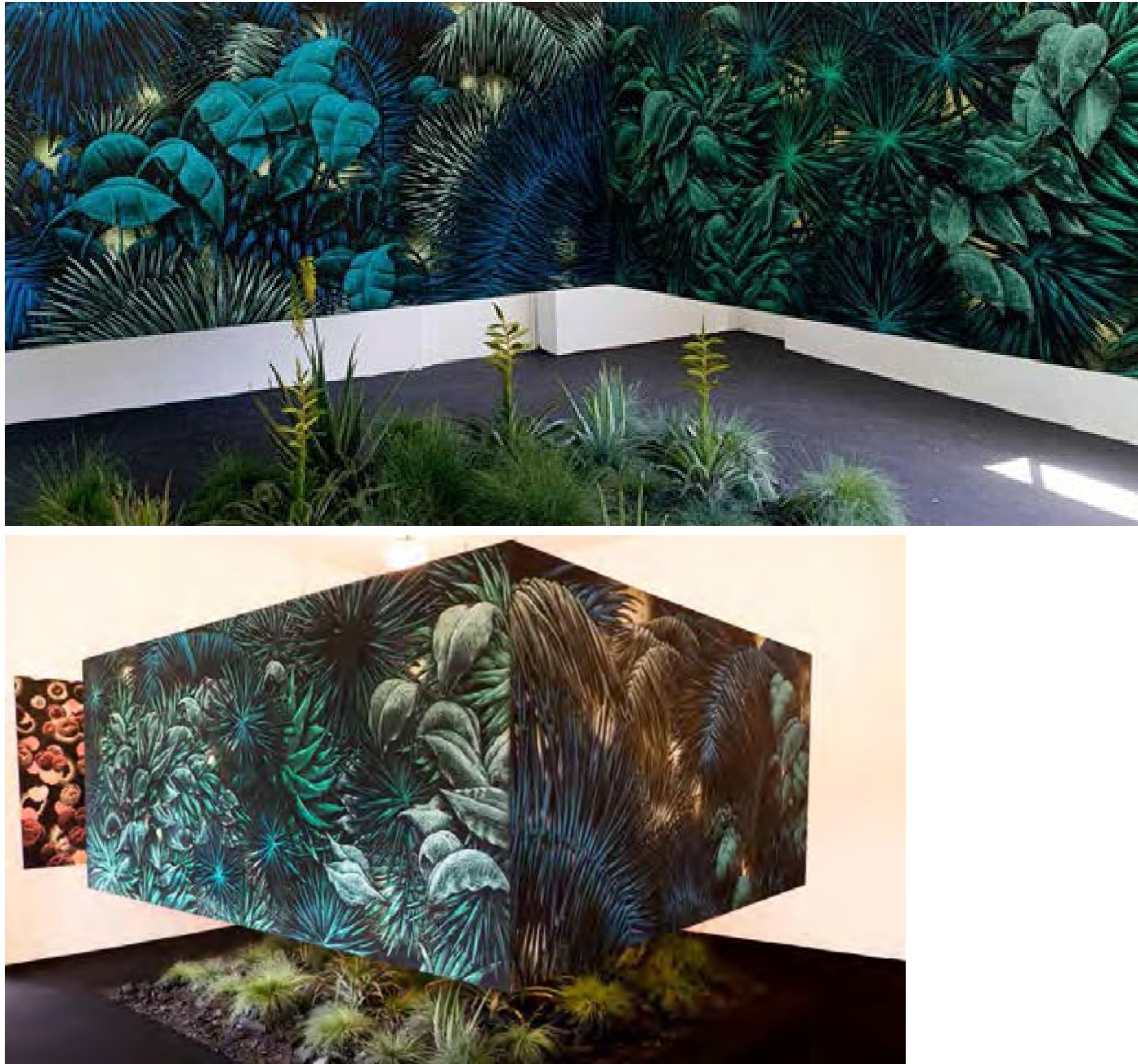
Julien Colombier

案例研究 — 艺术

"Travel is more spiritual, multi-sensory"

法国画家朱利安•哥伦比亚 (Julien Colombier) 的作品融入了各种各样的图形技术，包括粉笔，纸张，画布和油漆--产生黑色的背景，将花卉，植物和树木交集重合在一起，造成抽象视觉。受到他在滑板文化背景的影响，Colombier经常将他的设计融入到墙壁，坡道上和城市空间，因此在世界各地都有其作品。他的工作是集梦幻、神奇和不安为一体。它的作品充满着热带丛林的色彩，伴随着一些图案和装饰的限制。艺术家以强迫式的方式重复他的几何和植物模式，为观众创造了催眠的有机环境。

IMAGES COURTESY OF TATE HARMER

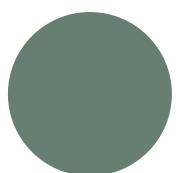
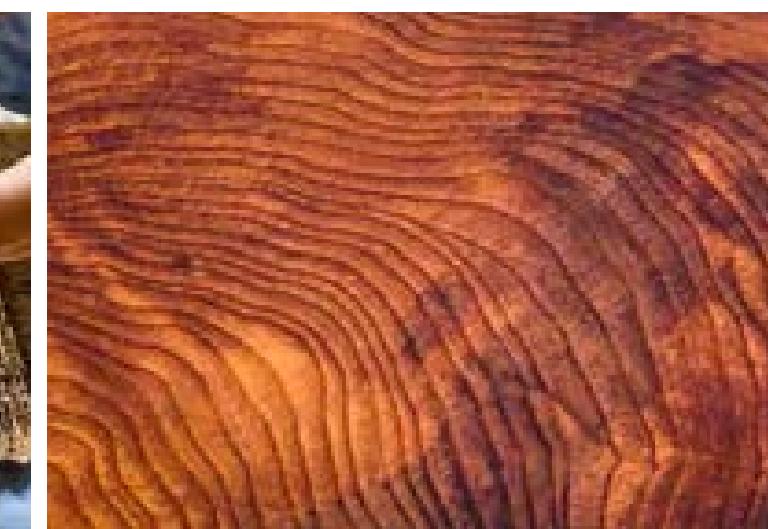
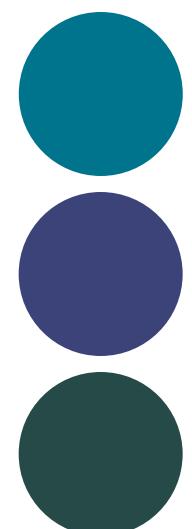
材料、图案和心情

- 精炼而质朴的设计美学
- 高雅、精工。技艺精湛是为关键
- 图案包括锯齿状部落钻石。原始但略去种族特色，加入鲱鱼鱼骨、格子框架和格子图案等元素后更为经典。在几何图形方面增加了现代化内涵 – 菱形、六角形、星形、箭头形、立方；强调对比度的表面和质感；正负颜色的职能；线框图。
- 点画派图案 – 受动物皮图案、几何形状、婚礼的五彩纸屑和正负效应等元素启发。

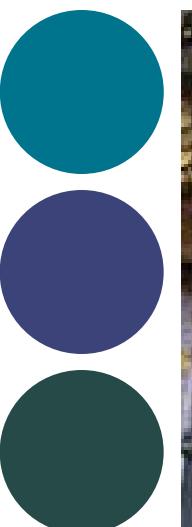
材料、图案和心情

- 高度质感 – 粗糙的编制和实验性的刺绣。长绒毛、艺术性、过度染色、小地摊和挂毯。带质感和色彩对比度的编制 – 提花织物、剪裁的丝绒、雪尼尔花线、印花
- 实材 – 平滑的皮革；绳艺；人造毛；兽皮毛；绒面革；穗；毛毯、室内饰品；美利奴羊毛，羊驼；开司米。人造固体、粗花呢、密缝彩格呢；三维菱形、盒子和三角形。

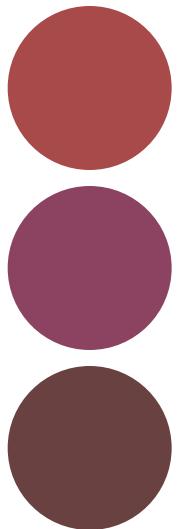
材料、图案和心情

- 温暖的木质变换 – 用红色或赤褐色，哑光或上蜡，唤起异国风情。胡桃木、橡树木。黑木或者加以小块修补变化。
- 柳条的现代化 – 中性色配以鲜艳的着重色，镶嵌并刺绣
- 金属片 – 哑光或者经激光切割
- 玻璃和镜子 – 家具成像其中，仿古。有峡谷峭壁效果的抽象派玻璃。
- 动植物天真烂漫的画像 – 纯朴并带民俗风味
- 细节 – 羽毛、穗、衣服上圆形的闪光装饰片；密集的珠饰图案、骨头、穗带、半贵宝石；黑色的炮钢；银薄板、木纹

材料、图案和心情

- 来自地表深处 - 浓厚、多彩、暗色调；烧土红、黑沙、夜空、阴凉、昏暗
- 实材 - 精致的粗糙、编织、皮革、绉纱、粗犷的珠饰；黑曜石、玛瑙、贵金属；描绘的重点

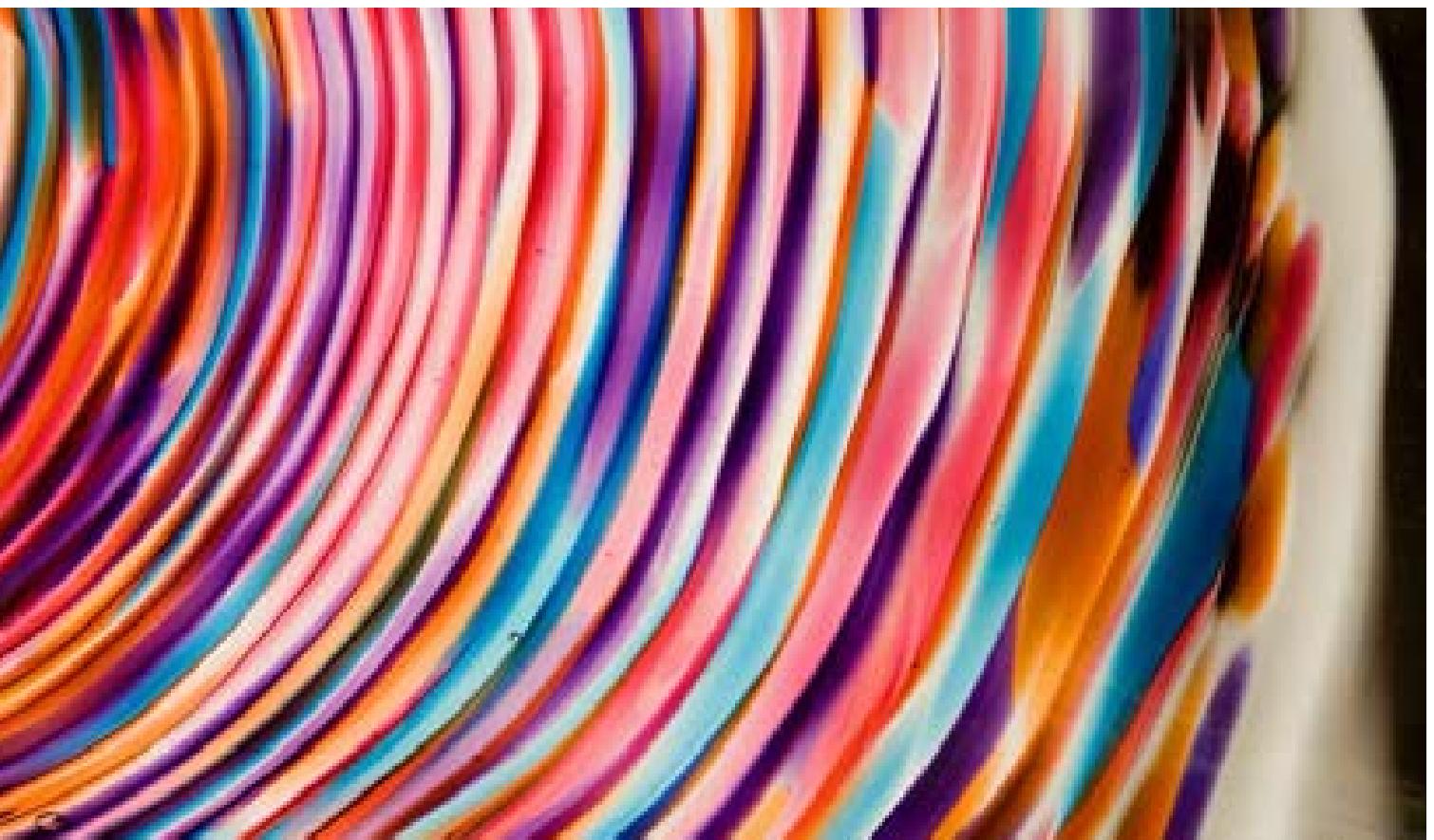
材料、图案和心情

- 精炼的环保意识感染了对多层颜色的使用。这些颜色包括熔岩黑色、土褐色、暗红色、蓝色、绿色和紫色。
- 多层表面掩盖了复杂的过程，旨在取得洁净、精炼、有机和原始的效应
- 装饰性的细节处理 – 镀金；树枝状镀金金属、银；珍珠母；刺绣，贝壳、穗、羽毛、纽扣、滚边、花卉、树叶、人造灌丛、人造石
- 有机形状的玻璃
- 实材 – 剪裁的丝绒和提花织物、平滑或浮雕的皮革，蛇皮质感。大理石、玛瑙、异域木纹

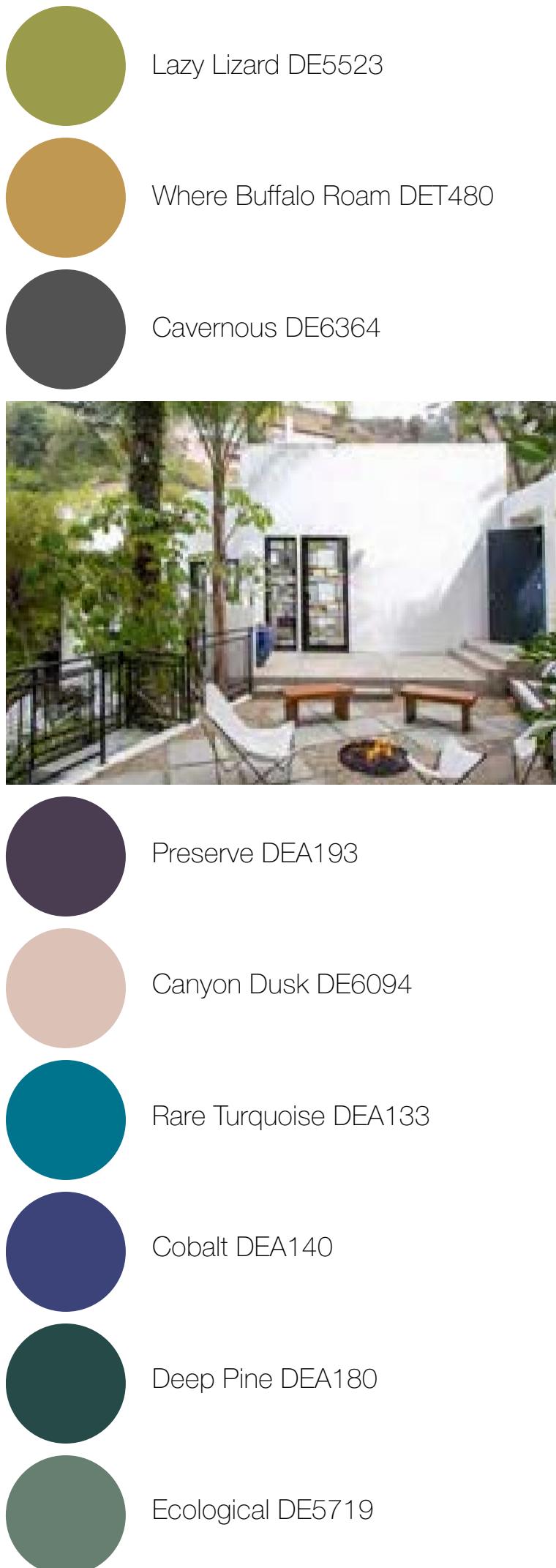
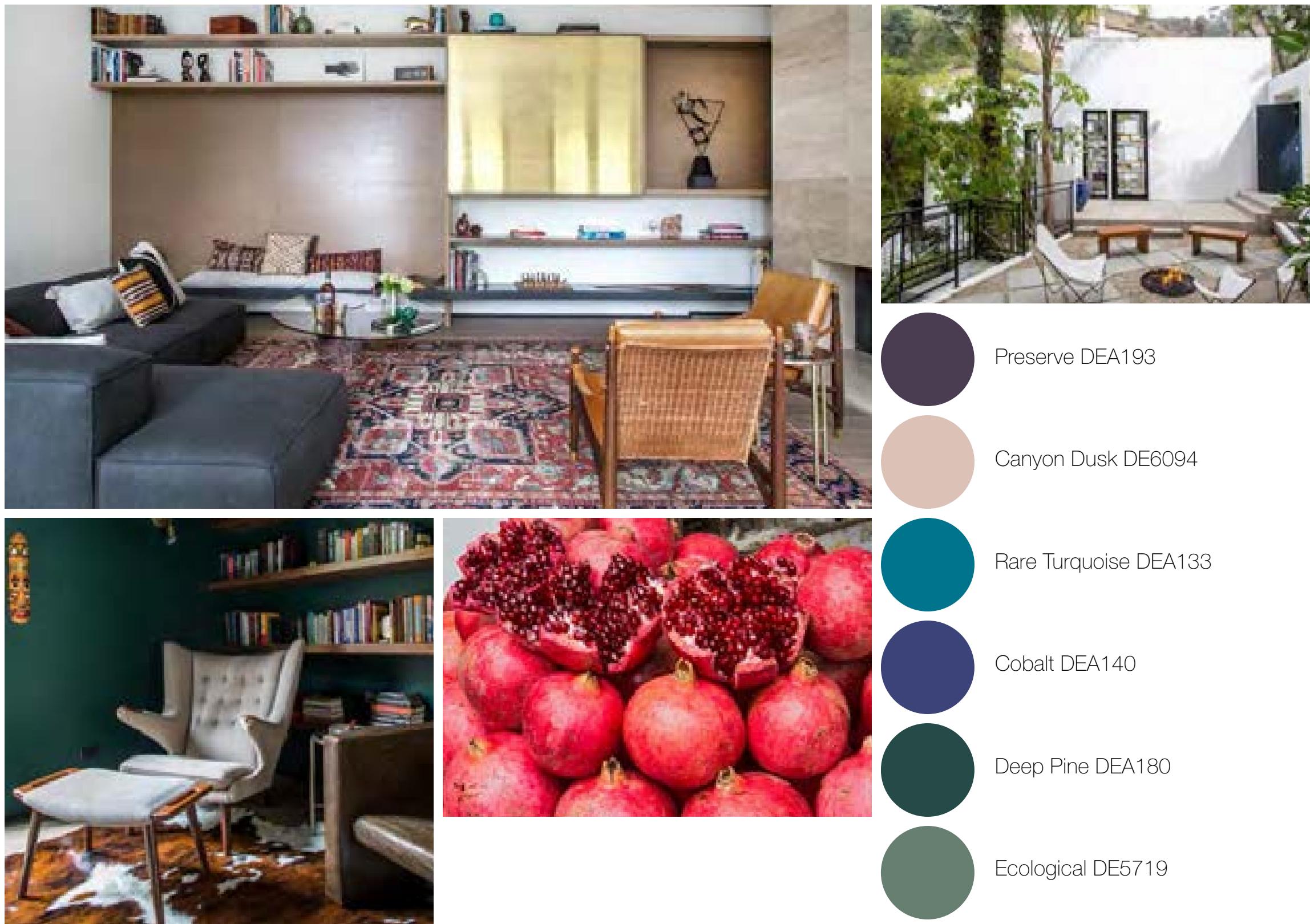
材料、图案和心情

- 热带丛林启发了色彩和设计
- 实材在极限条件下发生性质转化：脆裂、起泡、结晶 – 变为粗糙和超自然的装饰品
- 异域水果、爬行动物皮、贝壳和鱼鳞的梦幻变体
- 饱和的实材带有模糊的图案，而图案的颜色浓密又深厚。表面浑浊的纺织品，颜色加深或者褪色，显异国情调
- 饱和的实材带有模糊的图案，而图案的颜色浓密又深厚。表面浑浊的纺织品，颜色加深或者褪色，显异国情调

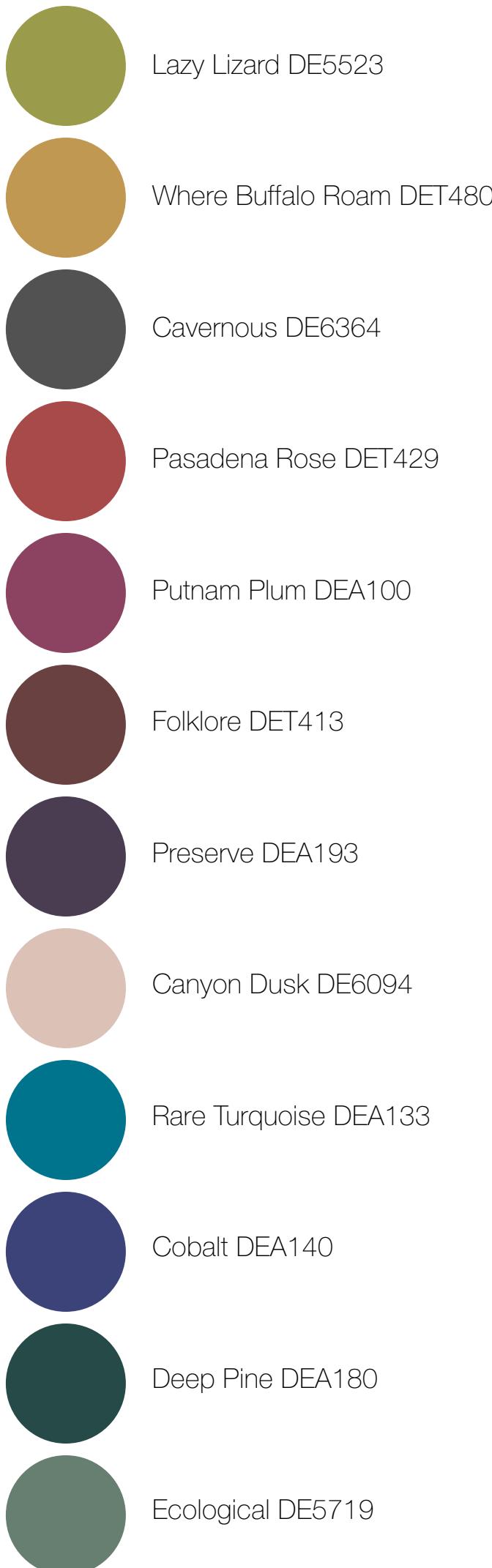
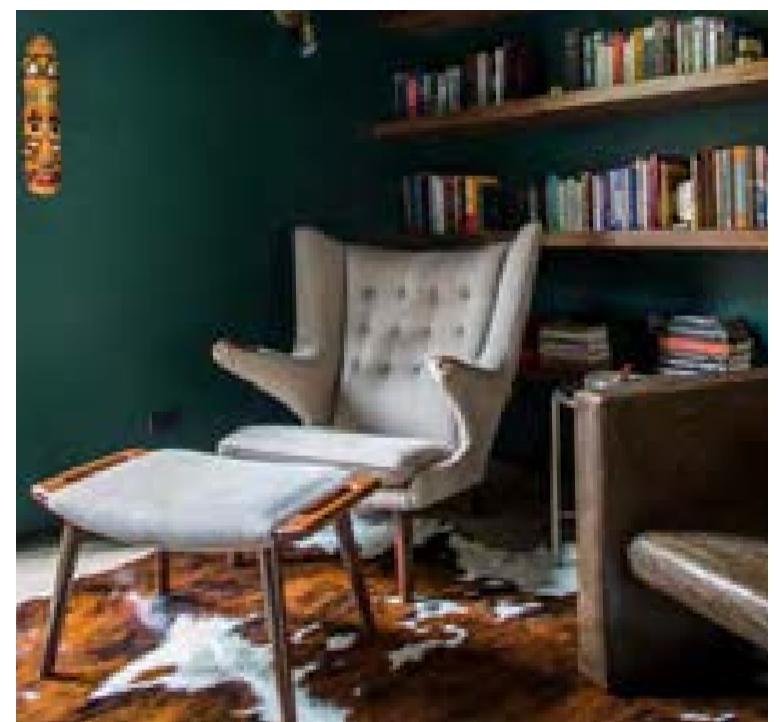
色彩个性

- 诸如红色、翡翠绿、琥珀黄、熔岩黑和神秘的紫色等等自然界奢华的色彩有浓密而又深厚的区域
- 诸如熔岩黑、土褐、暗红、蓝、绿和紫等地表深处的色彩深度浸润

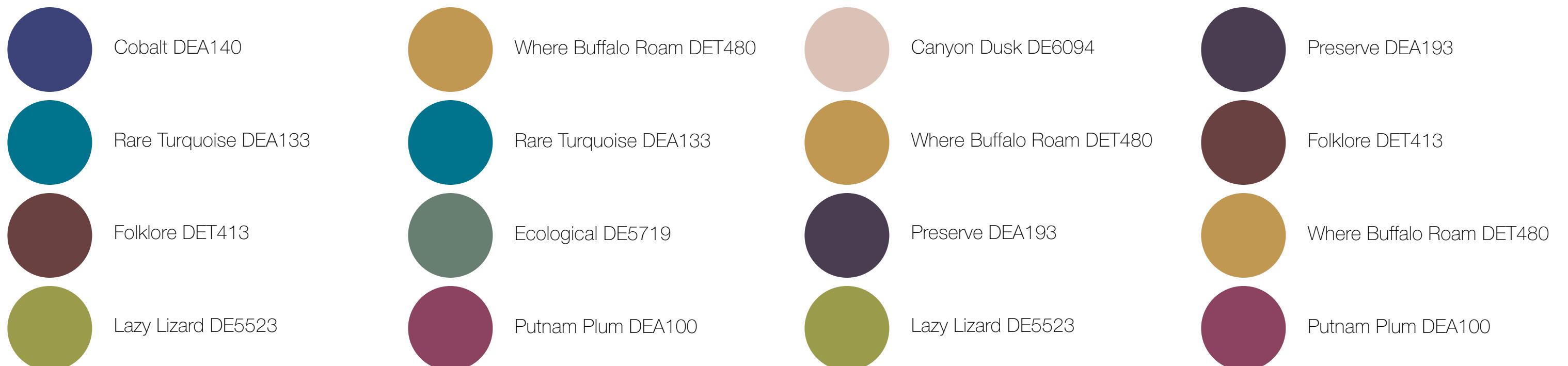
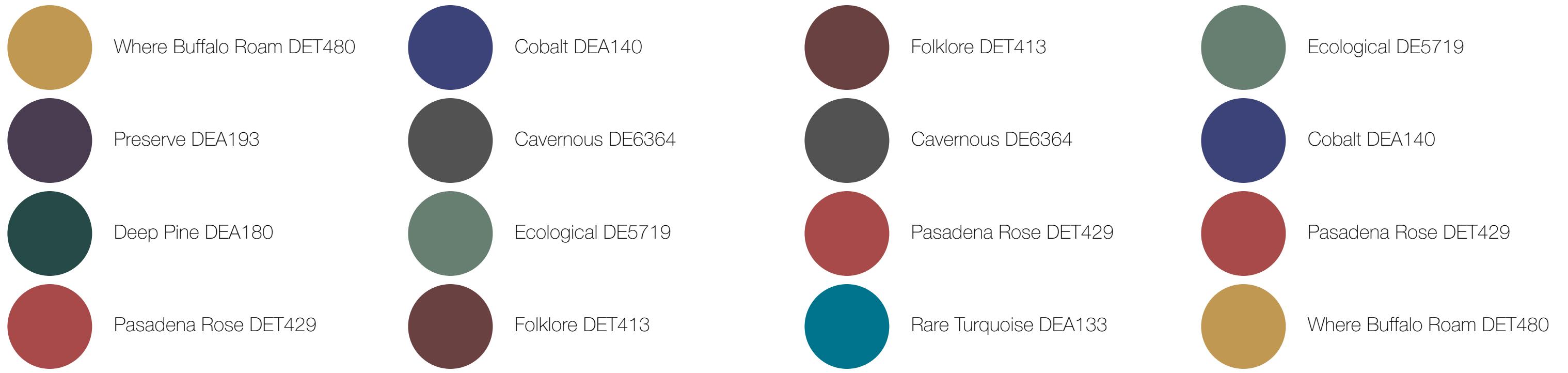

调色板的历险奇遇

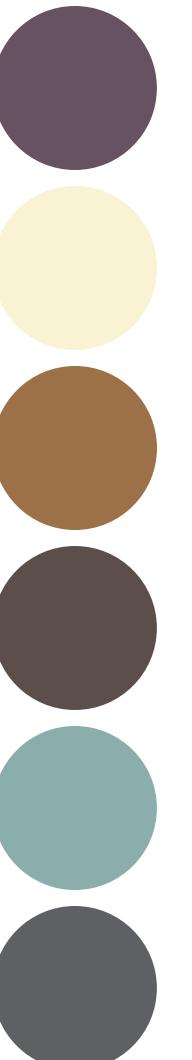
- 带着阴暗和浑浊色调的夜空，残余
- 温暖、丰富和舒适的色彩区间包含了咖喱、铁锈、深棕色、绿头鸭、珊瑚和蓝色。自然实木多色彩的安详和谐

历险与奇遇 — 调色板应用

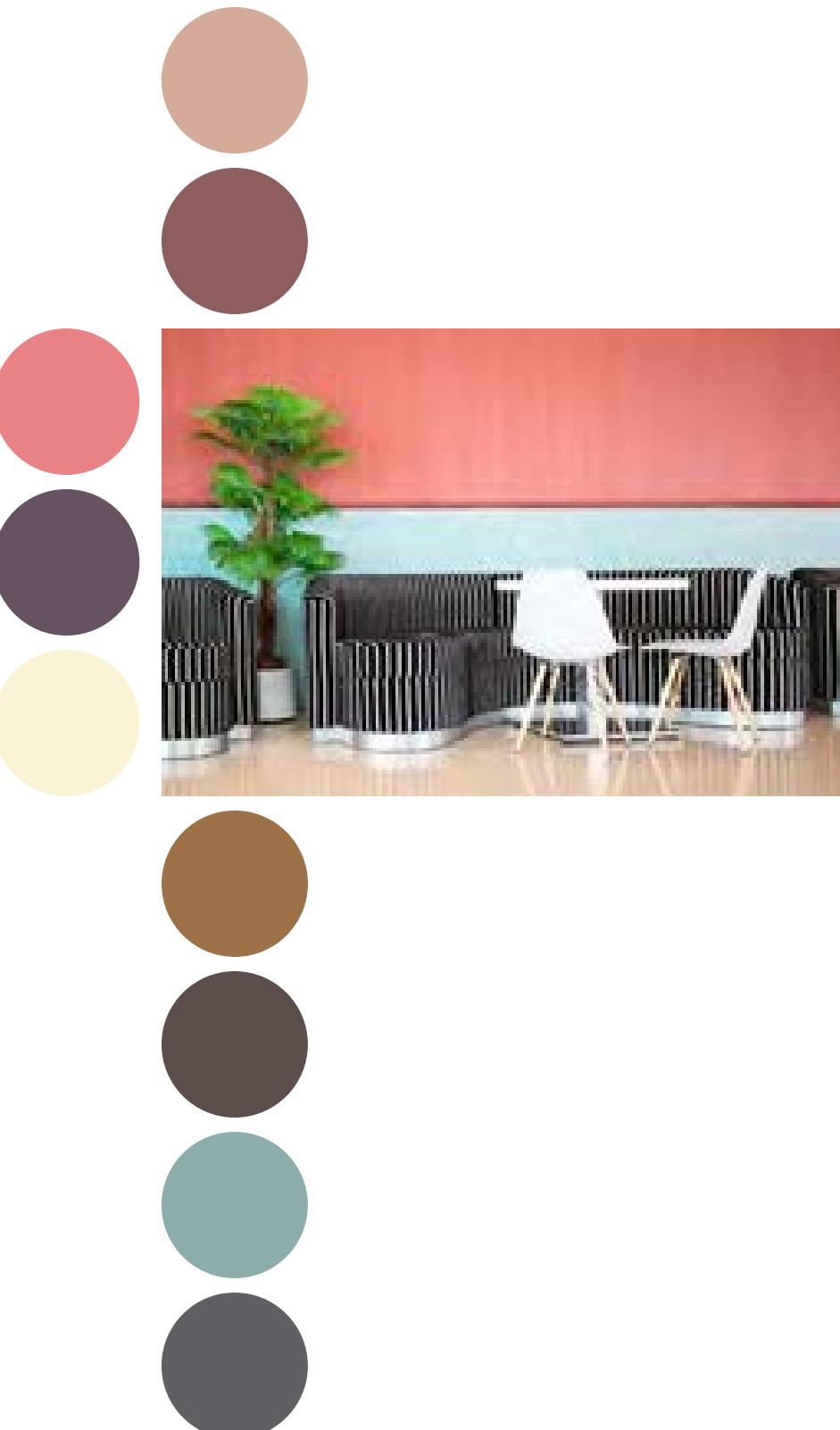

童趣

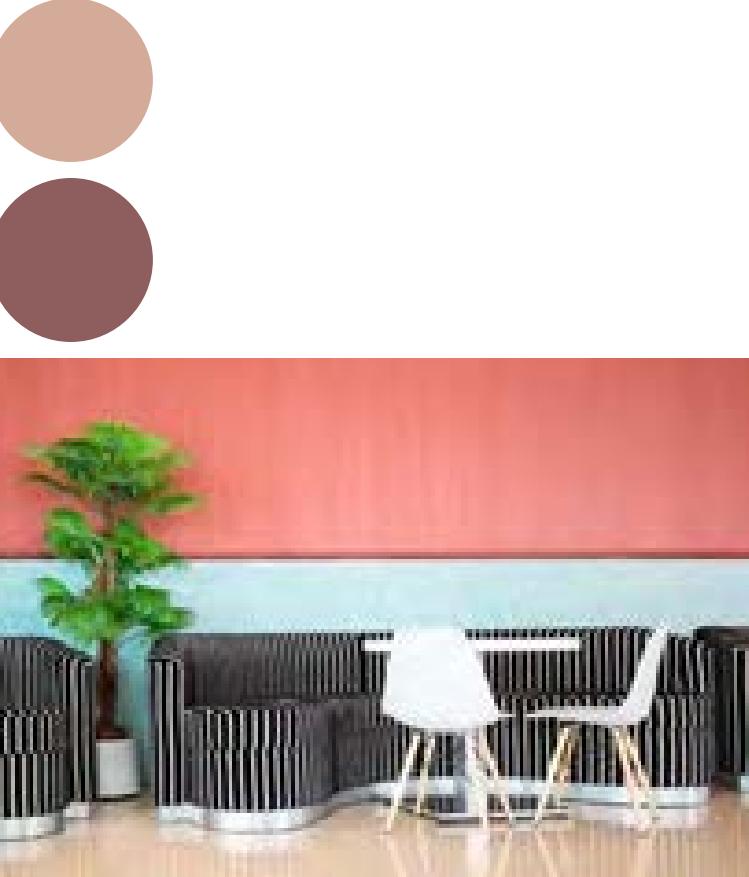
童趣

赞美生命中简单的快乐！为生活编织童话，喜悦和爱将随之降临。故事给儿童的梦想描绘出欢笑和彩虹。图画书、童话、科幻、寓言和童谣带给孩子们无限的想象。

童趣

- 受斯堪的纳维亚设计风格的启发，但是更为深奥微妙。机智、简单又充满魅力。聚会、工作、和同事、家人、朋友生活。聪明、时髦又显酷 – 这正是包豪斯建筑学派的精髓涵纳了中世纪现代主义者之风。

童趣

“Try to be a rainbow in someone’s cloud.”

— Maya Angelou

“I knew when I met you, an adventure was going to happen.”

— Winnie the Pooh

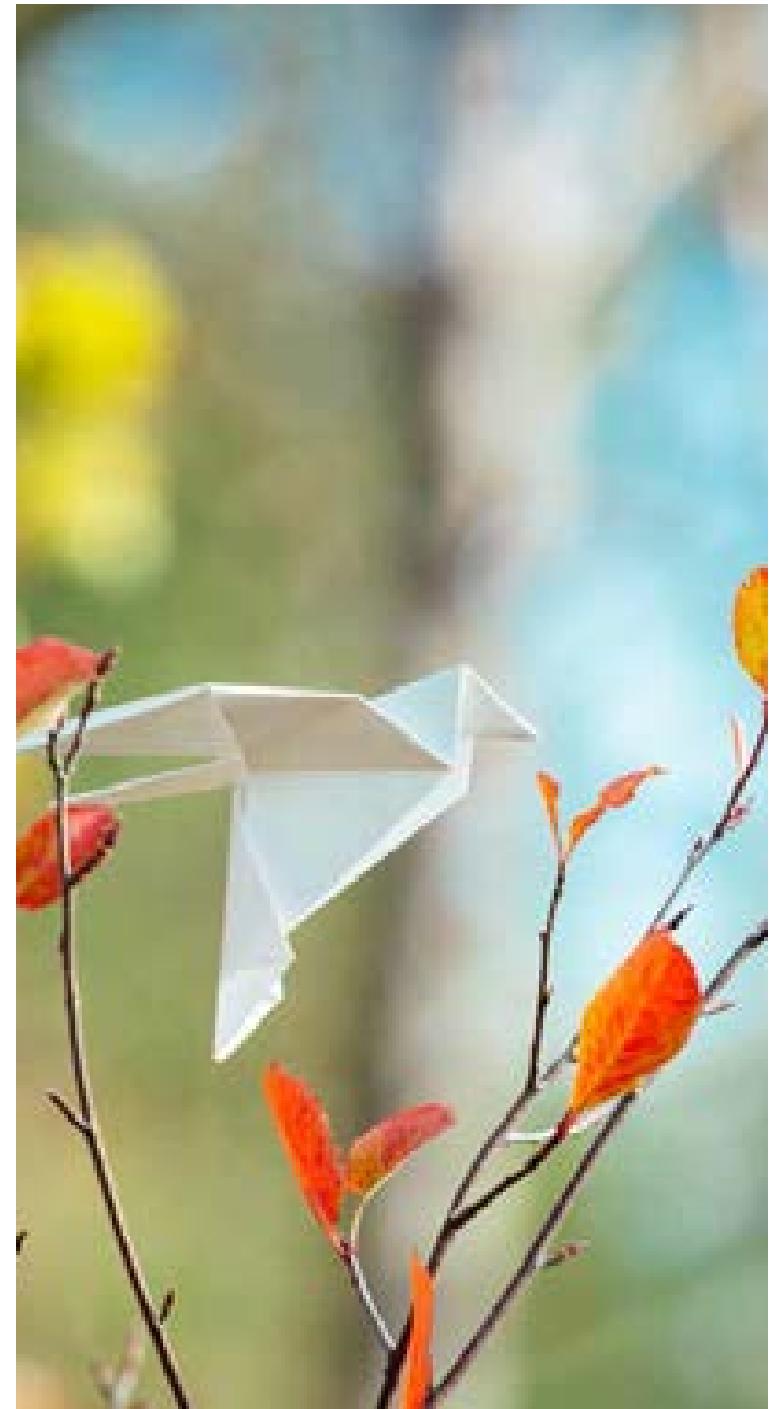
童趣

“Those who don’t believe in magic will never find it”

— Roald Dahl

“Come with me, where dreams are born and time is never planned.”

— Peter Pan

灵感与发现

给儿童

- **EATPOPS**: 全天然的水果蔬菜冰淇淋
- 由Hao设计室创作的乐高之家 - 沙发形状的游泳池
- Lacoste 法国鳄鱼牌 2016冬季儿童系列
- “Une Hirondelle” Anouk Boisrobert and Louis Rigaud的立体书
- **The Assemble** 团队 – 创作的 Brutalist Playground (粗犷主义游乐场) 荣获特纳奖, 意在鼓励儿童的冒险欲望和探索精神
- 大学课题 – 视觉传媒的包装概念

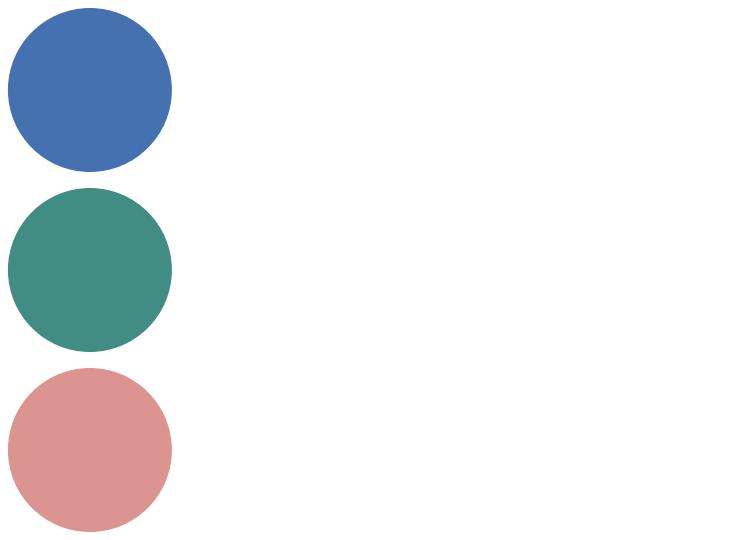
灵感与发现

DON'T FORGET ABOUT ME

- **Gilmore Girls Revival** (奇异果女孩系列) – 热门连续剧
- Draper James: 好莱坞影星Reese Witherspoon的时尚和生活方式网站，极具潮流并且历久弥新的南方风格
- 新的 “Dunkin Donuts” 包装 by Hanna Skold & Sara Knipstrom
- “Breakfast” Kali Day品牌陶瓷包装中的“早餐”系列的多种口味风味牛奶
- **Super easy food** – “Simplissime,” 作者是Jean-Francois Mallet, 法国的畅销书, 尽可能简化的食谱。其他的烹调书 – “Eat! The Quick-Look Cookbook”; “The Kitchen Shelf”

灵感与发现

设计的影响力

- **Maison Objet Paris** (法国巴黎家居家饰展) – My Little Day's 展位 – 以花环和灯笼为装饰
- 由Jean Lessard公司设计的，坐落在蒙特利尔郊区的Uniprix pharmacy药店; 柔和的色彩和风水
- 波士顿的屋顶露台
- The POD-IDLADLA, 是一个预制、模块化的迷你小宅，由南非建筑师Clara da Cruz Almeida与当地设计事务所Dokter合作建造
- **Misses Madewell** – 美国休闲服装品牌，回归 休闲、经典系列
- 组合式家具. by Hannabi

灵感与发现

设计的影响力

- **MAMO** 艺术中心—柯布西耶马赛建筑。
由 Felice Varini 设计创作。
- **IKEA** 的合作伙伴 — Hay, Tom Dixon
- **Cos** — 时装品牌
- **Happy Place** — 墨尔本的一家果汁店，
由 Fiona Lynch 设计
- **Emotional art** — 在东京的 21_21
Design Sight 美术馆举办的“杂货展”。
“Zakka”即杂货的意思。这个展会让人们
感受到杂货背后诉说的时代意义和生活
史。杂货也成了一种收藏的趋势。

灵感与发现

艺术展

关注二十世纪初的图形和社会实验

- 保罗• 盖蒂博物馆: “Concrete Poetry: Words and Sounds in Graphic Space”
- “L'esprit du Bauhaus.” 巴黎艺术装饰博物馆
- “Lygia Pape: A Multitude of Forms,” 纽约布劳耶博物馆

书

- “Mid-century Modern Architecture Travel Guide”
- “Taste the Info Graphic Book of Food”

灵感与发现

艺术灵感

- 波兰陶艺家Marta Turowska，她从儿童书籍角色和自然界中的几何形式获得灵感。做成可爱的小动物碗盘，在她华沙的陶瓷店Clay Opera有展示
- 艺术家Kendra Haste被委托创作曾经住在Royal Menagerie的野生动物的雕像。安装在伦敦塔里。
- 法国摄影师的系列作品“Floating Houses”由复合照片组成。
- 日常艺术 -來自挪威的美食家Ida Frosk--美食艺术的先驱，可爱的极简主义的粉丝;使用日常食材创造出各种幽默的艺术作品。

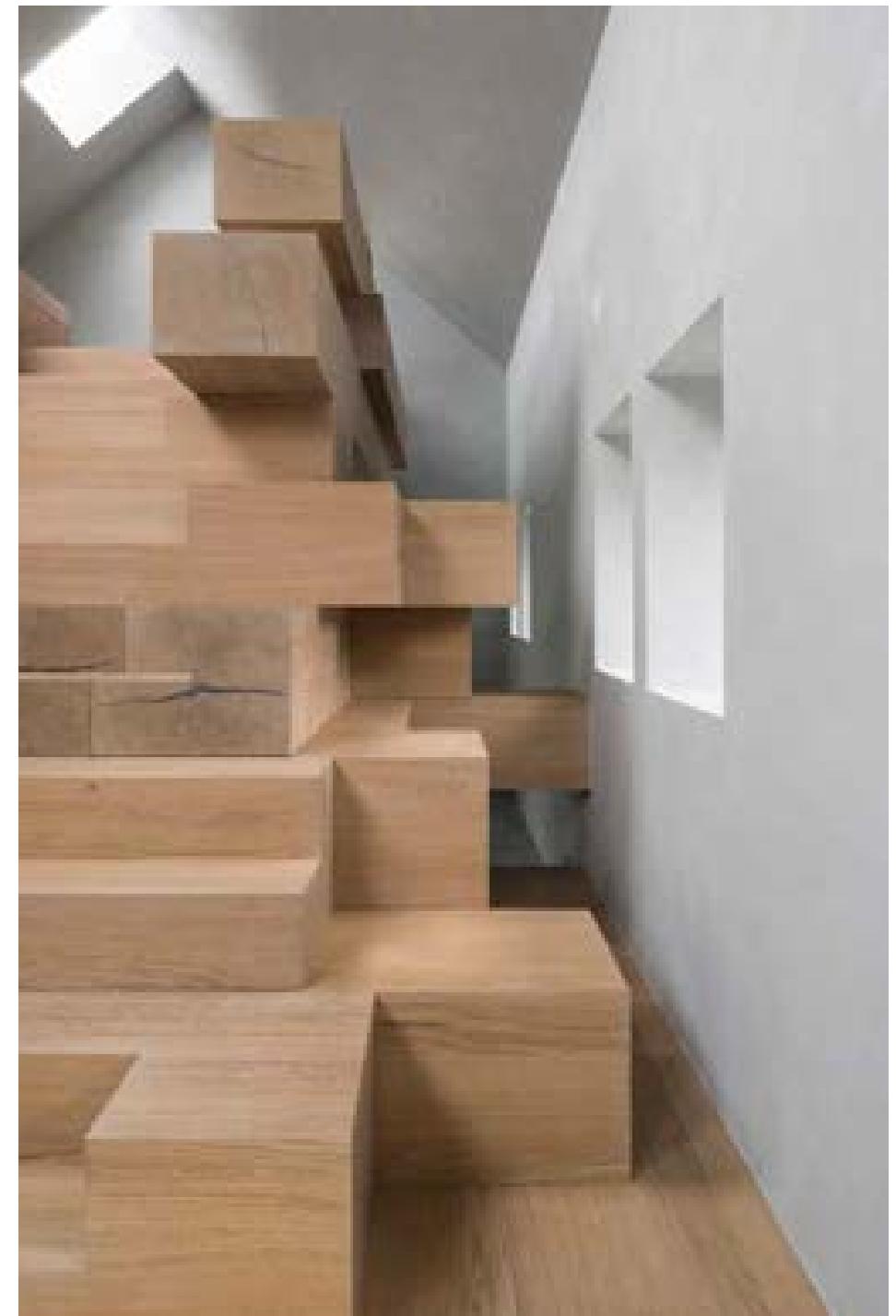

Renovated barn

案例研究

Farris建筑事务所为比利时西弗兰德斯的Renovated Barn改造了一个由堆积的木头构建而成，将空间转换为一个多功能的办公区域。

房屋的梁类似木制游戏Jenga的巨型版本，利用多功能楼梯向上攀爬的原理，把楼梯，夹层办公室，会议空间和书架整合在一起。房屋的顶层开辟出了一小块共享的公共作业空间区域，配置了两个办公桌，而柜子和书架则分布在各个梯层。在办公室夹层的下方，还有一个单独的会议室。

IMAGES COURTESY OF STUDIO FARRIS ARCHITECTS; PHOTOGRAPHY @ KOEN VAN DAMME

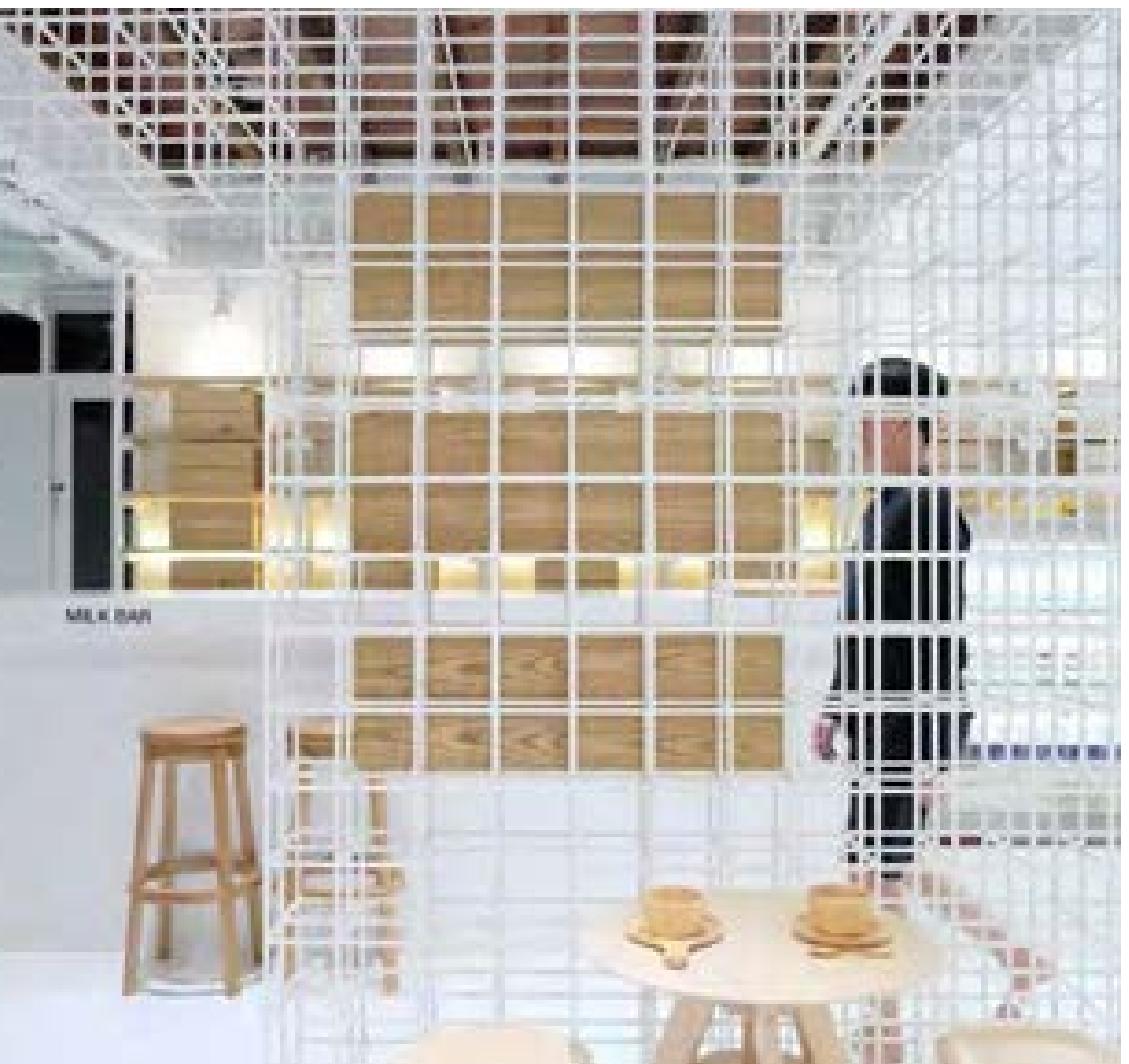
Butterfly Milkbar 36

案例研究

Butterfly Milkbar 36, 由泰国

Thaipanstudio设计室设计,将一座有着30年历史的老建筑住宅改造成一个简单又吸引人的场所。建筑师使用很少的材料装修室内。墙上的白色瓷砖让人联想到餐厅的主题--牛奶。

木制货架是整个空间的主要元素, 它和白色形成强烈对比, 既展现出时尚审美, 又经济实惠。酒吧座位的摆放使室内空间看起来更为流畅。

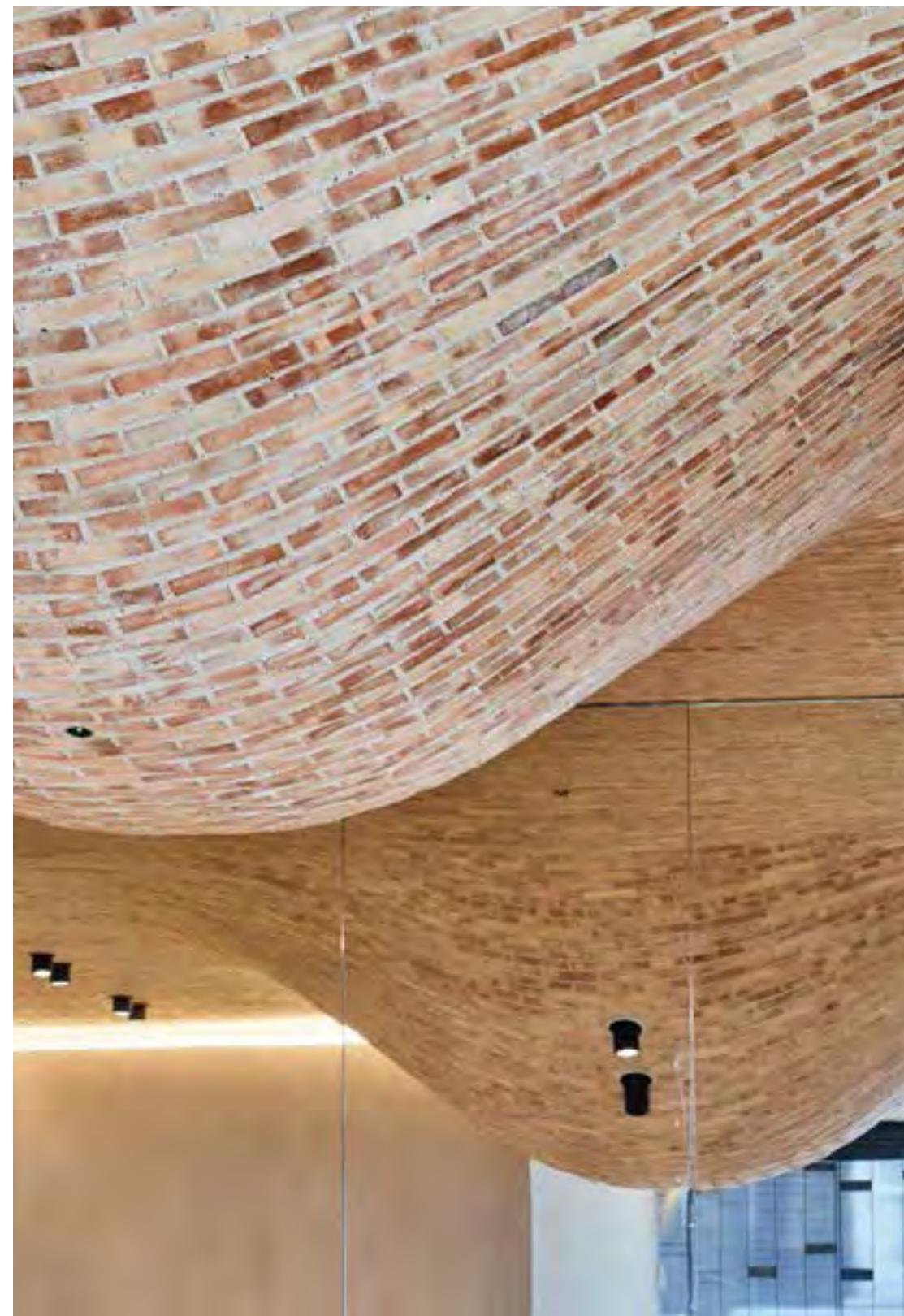
IMAGES COURTESY OF THAIPANSTUDIO; PHOTOGRAPHY @ T+P

Fucina restaurant

案例研究

伦敦的Fucina餐厅，驼峰状突起的砖面天花板向下延伸从，好似披萨烤箱内的圆顶。

由Andy Martin建筑师设计，这个建筑空间是“当代意大利风味的视觉诠释”。建筑的立面配有彩色玻璃，而内部则拥有砖，大理石，木材和焚钢等原材料。起伏状的天花板为食客带来不一样的感受，也打响了餐厅的品牌

Kitty Burns Restaurant

案例研究

Kitty Burns Restaurant, 由Biasol设计的Kitty Burns餐厅：设计师将餐厅的宁静和神奇结合在一起。建筑师想创造一个让附近居民感到宾至如归的空间;因此，设计出斜坡屋顶的造型，并将其作为整个项目的要素。

与屋顶的尺度和位移相结合，形成了3D效果。室内的空间明亮开阔，用了大量的浅色木质家具，有木质墙面、桌椅和木框搭建的小屋，配合着柔和的光线和绿色的盆栽，显得清新宜人。

IMAGES COURTESY OF BIASOL: DESIGN STUDIO; PHOTOGRAPHY © ARI HATZIS

Sol de Rojales

案例研究

Sol de Rojales的销售和管理办公室是由建筑公司Esculpir el Aire设计和开发的。

这个办公室的百叶窗的设计非常别致：百叶窗的四周是黑色的，包含五颜六色的垂直翅片。这些彩色翅片丰富了视觉效果，也突出了外观设计，创造了一个动态节奏的墙壁，使内部不受阳光直射。这个白色的办公室底部还有基座，使其微高于地面。室外建有坡道，坡度较缓，和入口相连。

IMAGES COURTESY OF ESCULPIR EL AIRE; PHOTOGRAPHY © JOSÉ ANGEL RUIZ CÁCERES

Uniprix Pharmacy

案例研究

“Simplicity of Scandinavian design but more emotional, childlike.”

Uniprix pharmacy坐落在Quartier DIX30，蒙特利尔郊区，它是由Jean Lessard公司的创意设计师创建的。Uniprix pharmacy不同于一般类型超市的通常设计，因为它挑战了人们对药店的常规认知。

设计师希望通过空间来反映药店人性化的一面，它必须成为一个具有同理心、简单和集体化的朴实无华的区域，允许药剂师更加方便被他们的病人所看到。该设计还经过了一些风水原则的调整，比如通过空间提升能量流动的顺畅流通(气)。

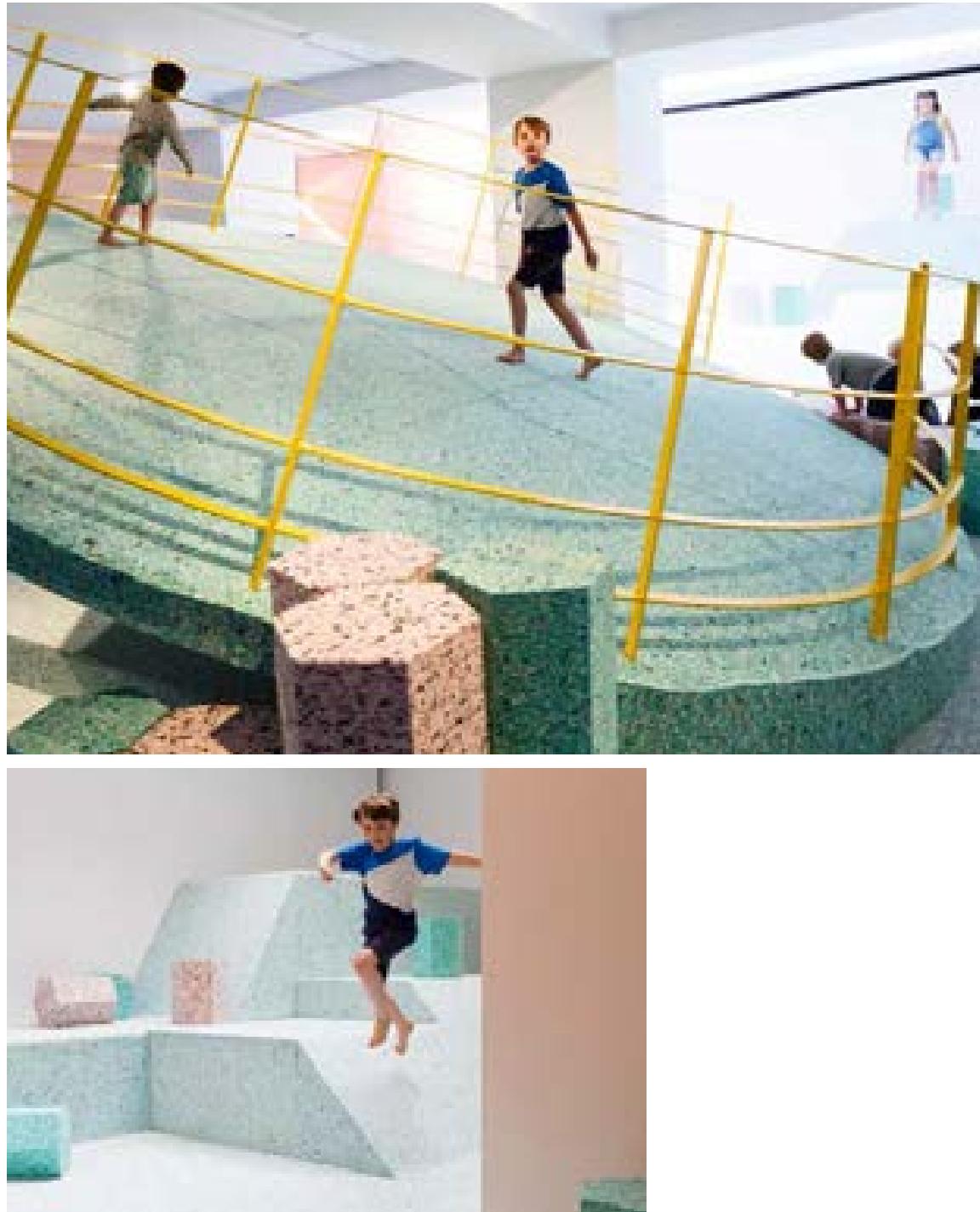
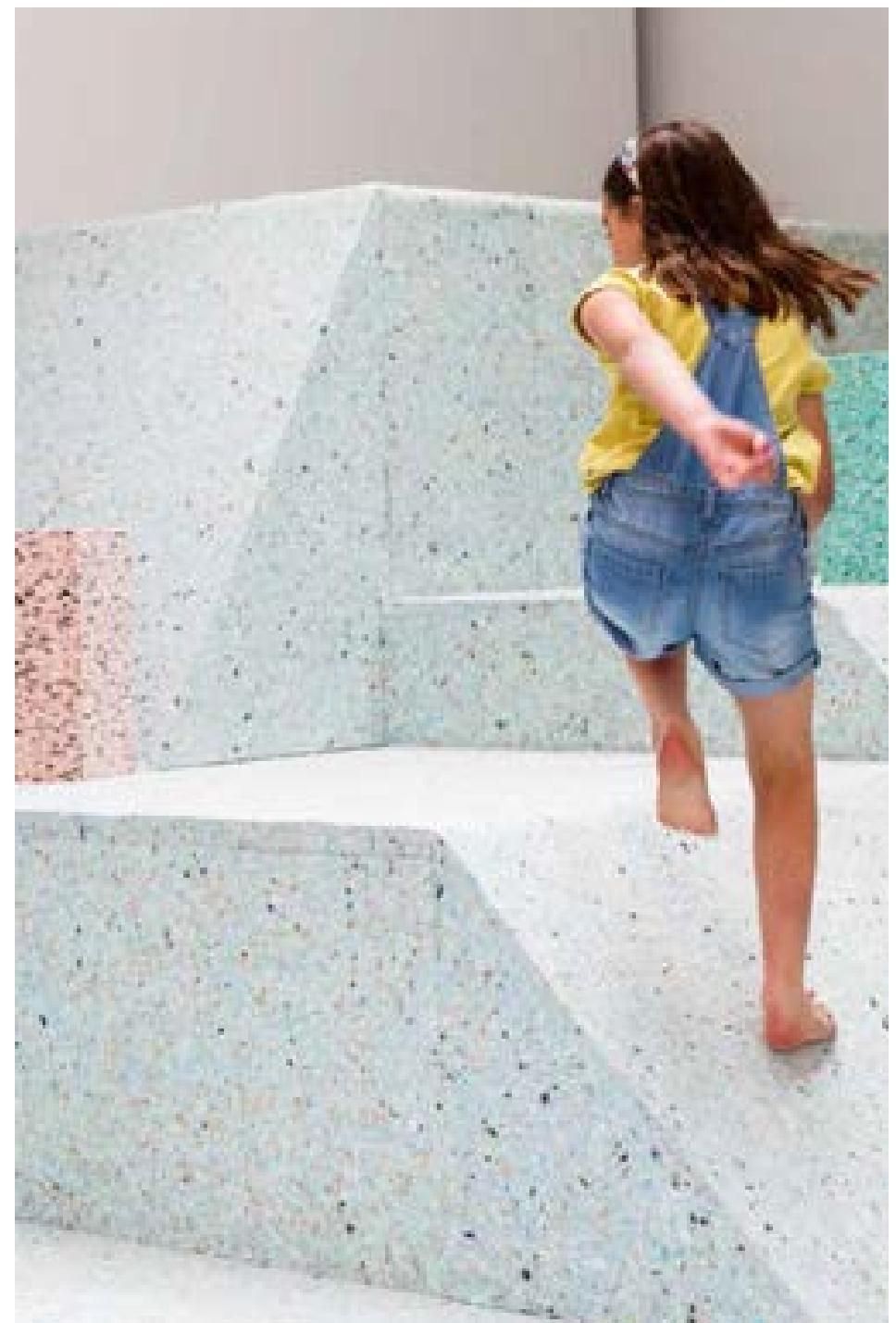

Brutalist Playground

案例研究

“Design includes fun shapes like balloon shapes, marshmallow shapes, plush, sweet styling.”

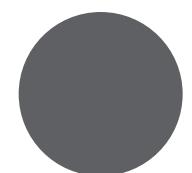
由Assemble设计团队创作的Brutalist Playgrounds野蛮游乐场，位于伦敦市中心波特兰广场的英国建筑师事务所皇家总部。它以泡沫材质为主，重现二战后盛行的粗犷主义游乐场风格和造型。游客可以爬上粉色，蓝色和绿色泡沫物体搭成的楼梯，斜坡，平台和滑滑梯，以及一个带有黄色金属栏杆的倾斜大圆盘。原来的游乐场大部分已被拆除，但是艺术家Terrill通过在RIBA的图书馆里找到一些老的存档图片激发了这个创作的灵感。

IMAGES COURTESY OF ASSEMBLE

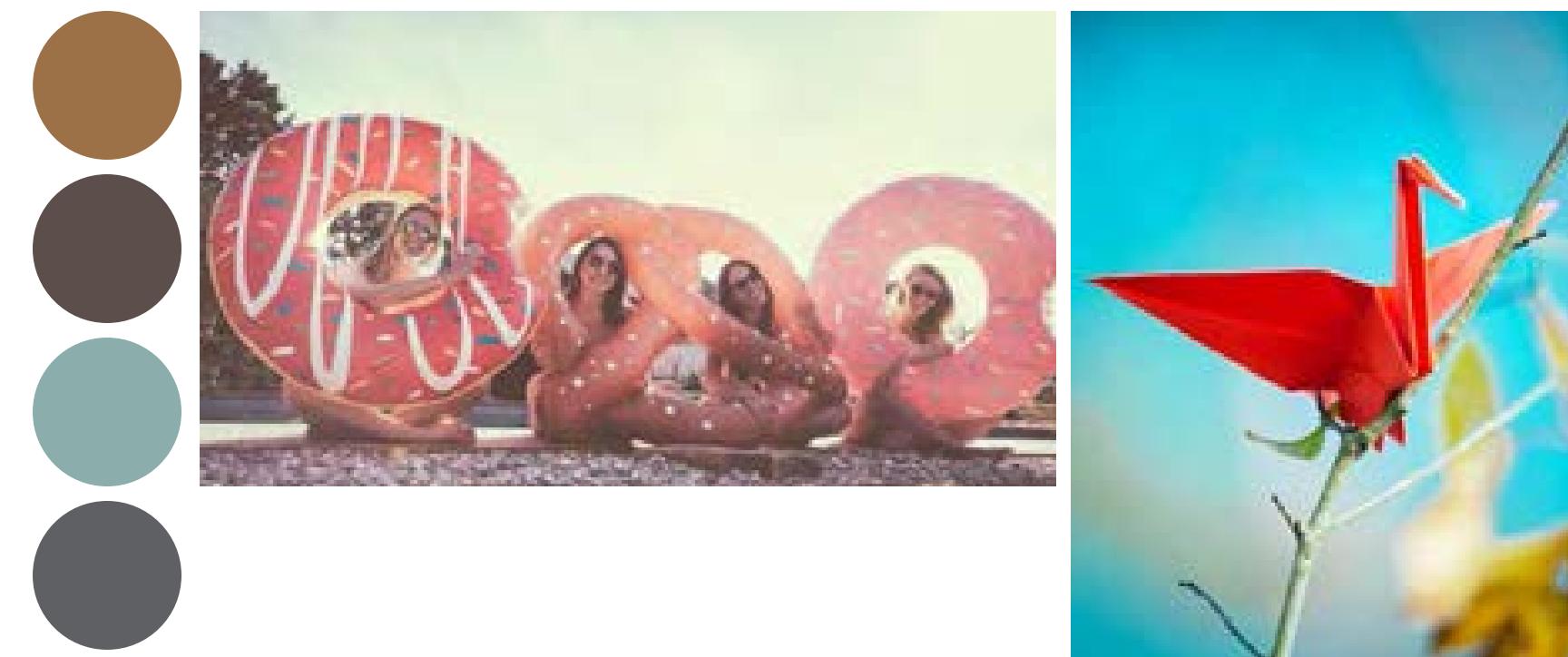
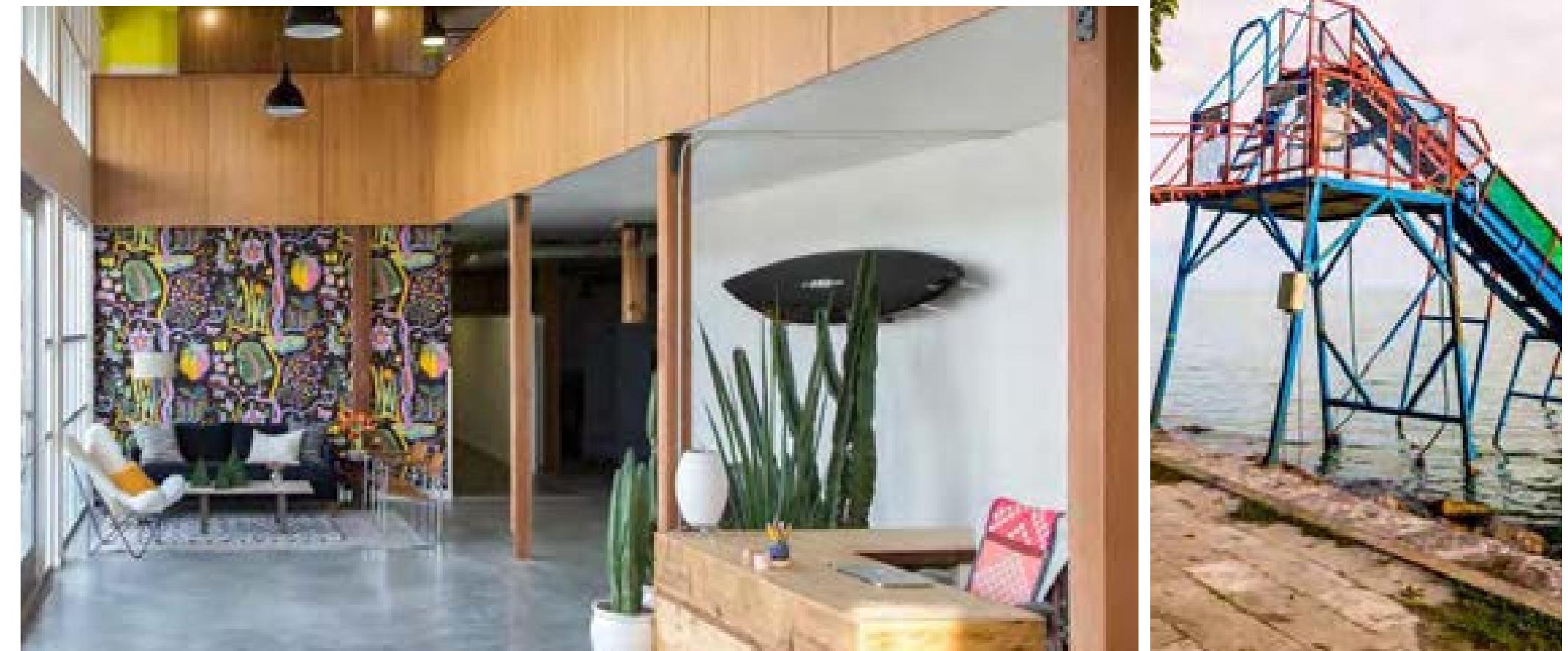
材料、图案和心情

- 用耀眼的，活泼的，干净的，图形的，和运动的色彩和设计营造一个的友好空间。
- 图形色彩和纹理的对比。
- 基于城市建筑的城市图形模式。
- 材料 - 巨大而有趣的图形，很轻的毛毡。纸是关键;棉布，印花，斜纹，牛仔布，毛线。经典又带有童趣的毛茸茸的布料; 3D垫片，厚绒布和或被毯针织品;不张扬的图形，曲线和波浪。双纱，双色，仿制的实体，仿羊毛。

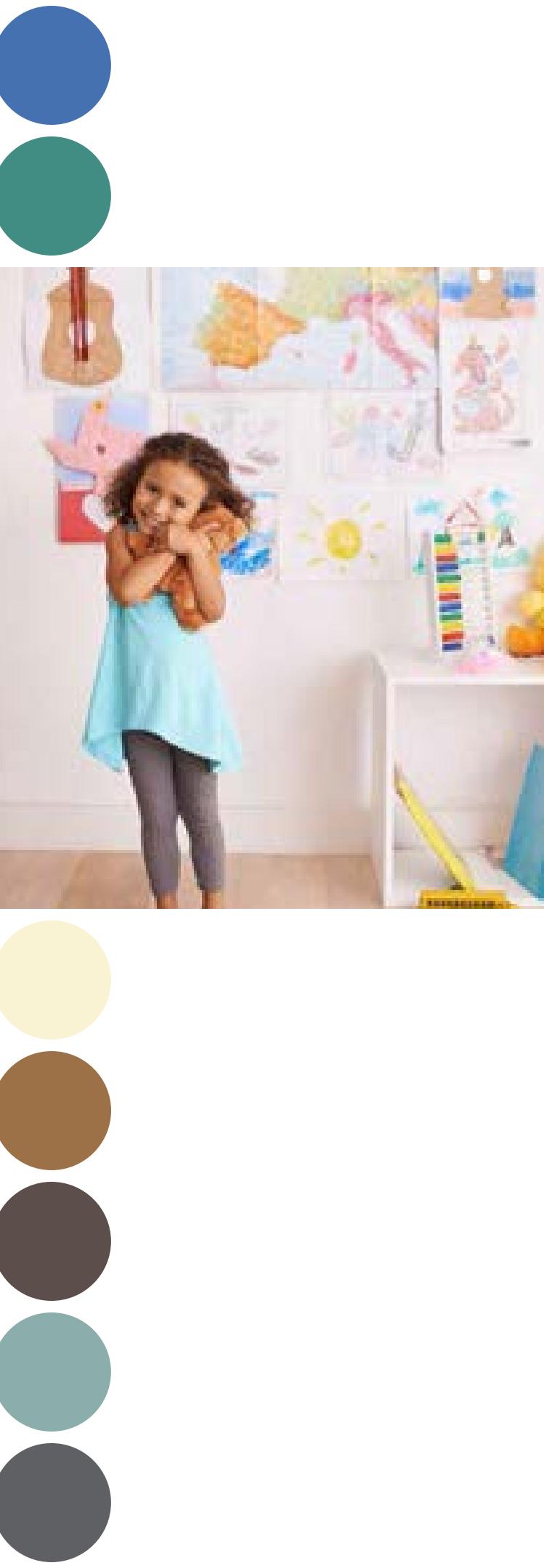
材料、图案和心情

- 图案与材料-金属网和小孔设计的灵感来自于户外运动，像素风的图案设计也带来耳目一新的感觉。
- 管状金属或扁平段带悬挂在空间中绘制光线形状
- 千纸鹤，纺织物，陶瓷，金属
- 气球的形状和类似橡胶的表面产生一种舒适和温馨的效果。柔软的缎面或带有涂层的哑光材质，有着柔和颜色的摩丝，涂层，纺织品和纹理，散发着幸福的气息。

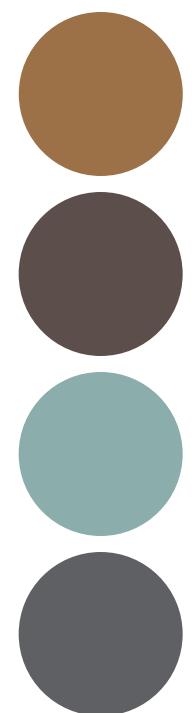
材料、图案和心情

- 娱乐时间-由创意美食家的博客中获得了灵感，创造出一个虚构的幽默世界。用最一般的材料和日常用品结合，打造别具一格的风格
- 丰富多彩的动物造型极具装饰性
- 细腻、光滑的罩面

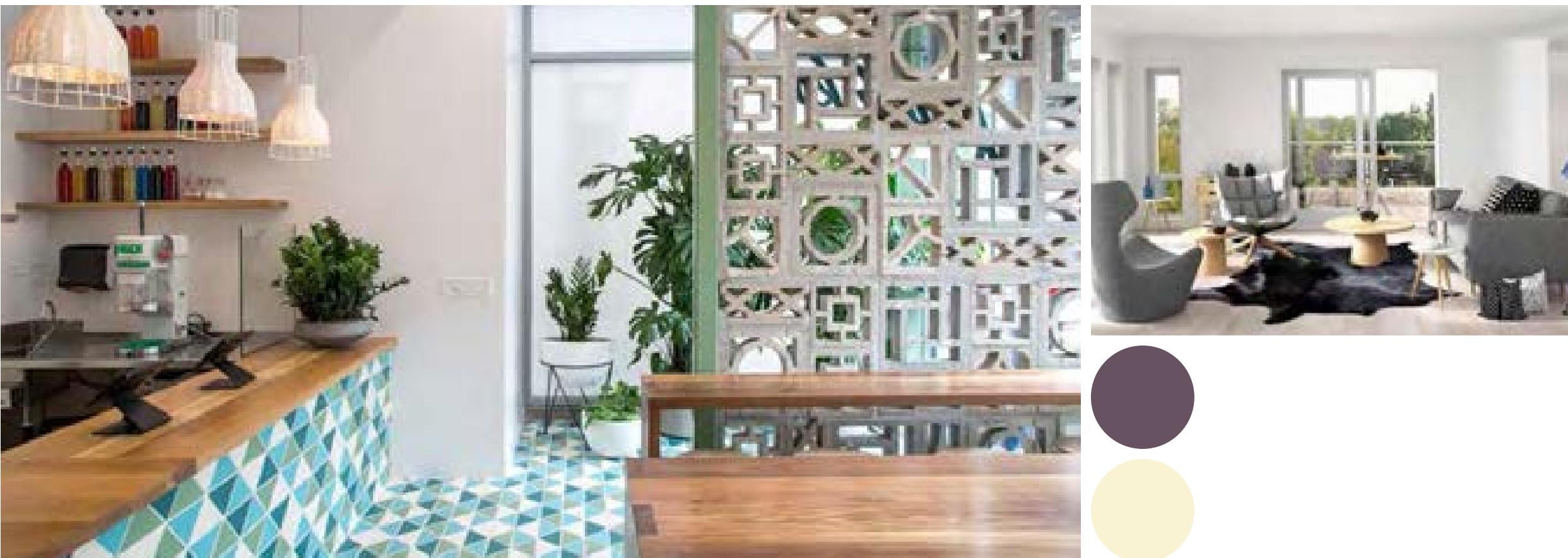
材料、图案和心情

- 年轻的一代人特别偏爱桌面游戏和缓慢的生活节奏。像棋盘游戏、扑克游戏、益智游戏等都广受欢迎，同时也带火了黑与白或黑与红这样的色彩搭配
- Surface designs (设计元素)**
——卡牌、皇室、不规则的拼图图案是着重，搭配用涂料涂刷仿制的复古游戏棋盘
- 仿制的磨砂金属，干净的彩色玻璃，黑色、棕色、白色或红色的大理石共同拼造出游戏棋盘的样式。

色彩个性

- 时尚，精致又经典的海军蓝，深紫红，灰色，米色和近基色 - 蓝色，绿色，橙色
- Scandinavian的设计在现代化或自然场景中都具影响
- 缎面或哑光元素

童年乐趣的调色板

- 用有趣、新鲜、令人愉悦的色彩来点亮生活。
- 天真烂漫的童趣氛围使灵感迸发
- 近基色替代包豪斯的传统基础色

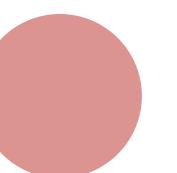
MEMPHIS MILANO DESIGN COLLECTION. IMAGE COURTESY WIKIPEDIA CREATIVE COMMONS

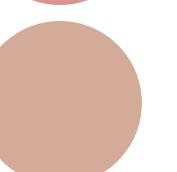
Pacific Blues DET586

Royal Palm DE5726

Dusty Cedar DE5115

Hayride DE6102

Antique Garnet DE6027

Apple Valley DE5088

Purple Trinket DE5979

Cotton Cloth DE5455

Aged Whisky DET686

Nomad DET697

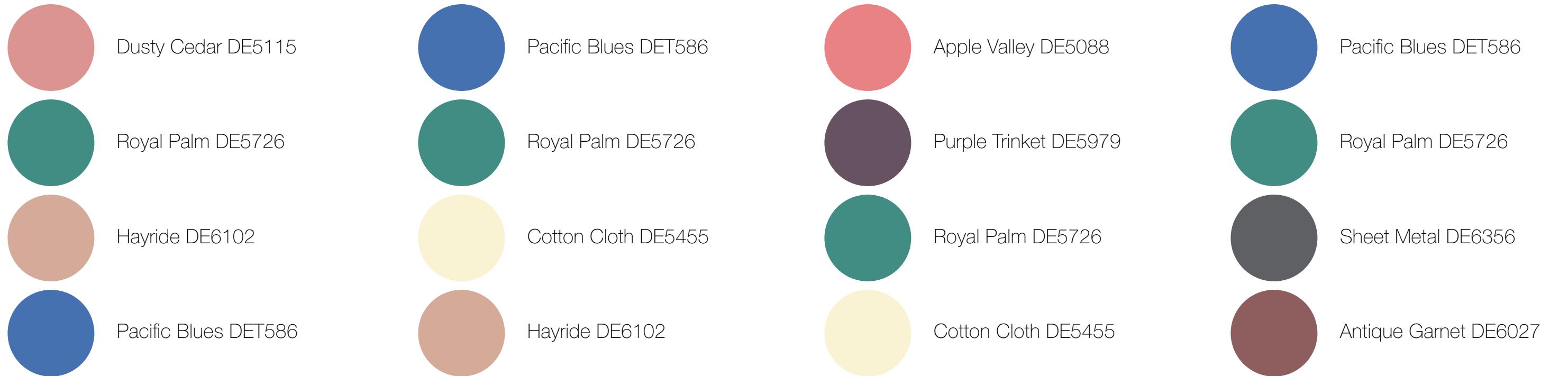

Barrier Reef DE5745

Sheet Metal DE6356

童趣 — 调色板应用

2018

Color FutureCast

Rosewine DE5019

Posy Petal DE5067

Cultured Rose DE5123

Rose Meadow DE6025

Cupid's Arrow DE5061

Pink Punch DE5048

Apple Valley DE5088

Pasadena Rose DET429

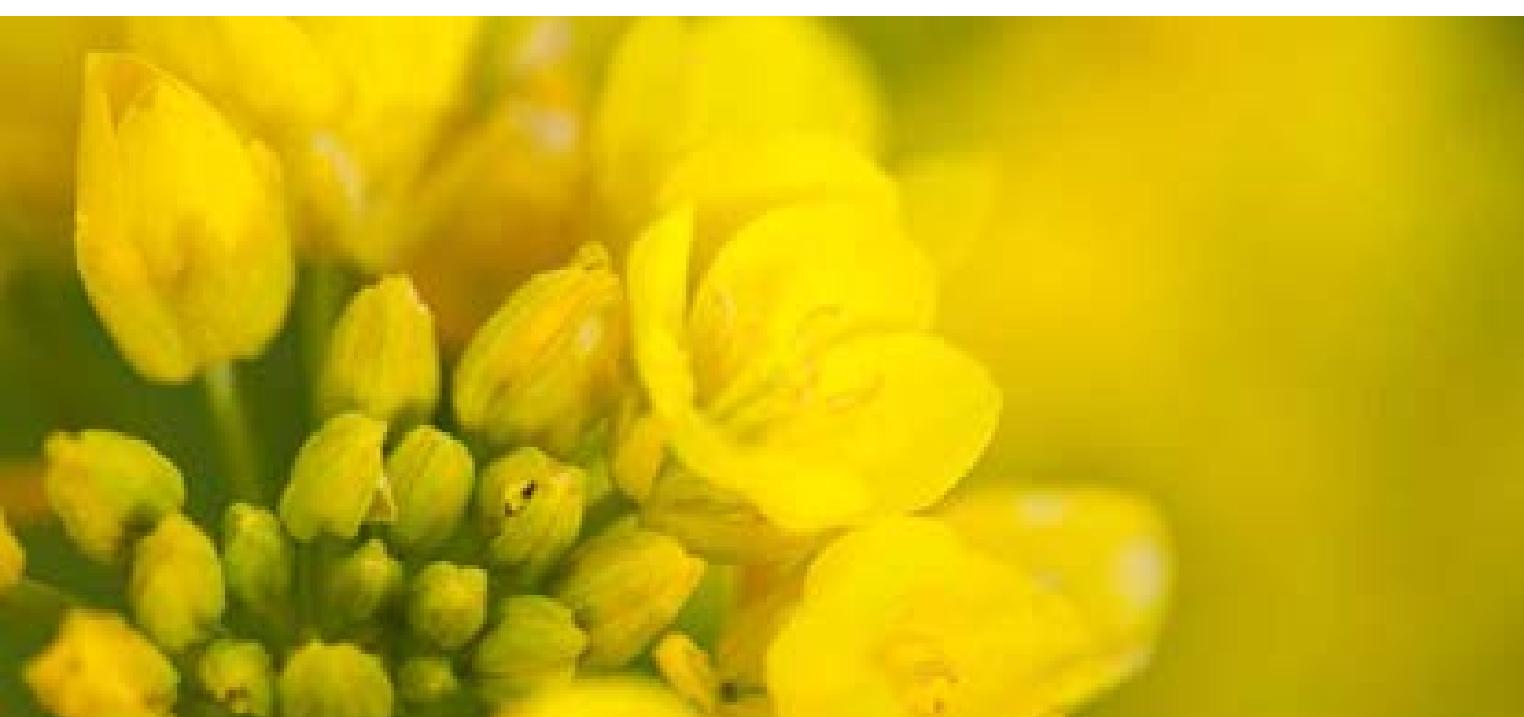
红色和粉色

- 红色搭配上黄色或橘黄色的底色，也叫做棕红色或砖红色，能够赋予事物丰富的内涵与深度。
- 粉色真的无处不在——从腮红，到浆果、甜菜根。艳粉色带给人们强烈的视觉冲击，例如泡泡堂、雪糕。而灰粉色则是带来丰富的罗曼蒂克色彩。粉色调的使用从淡粉到深粉应有尽有，它强烈的超现实主义浪漫效果，让其具有浓烈的现代感。

橘色

- 橘色时常点缀在辣椒和铁锈之间。总的来说，2018橘色的影响力在减弱，更多的流行趋势转移到温暖的棕色以及中性色上。

黄色

- 金色是在黄色基础上凸显红色的底调，而黄绿融合而成的秋香色则是凸显了生态灵魂和春天色彩。明亮而闪耀的黄色带来运动、夏日和节日气息，而柔和、偏灰的黄色则突出一种蜡笔质感。

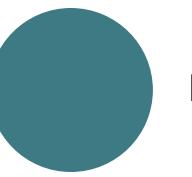
绿色

- 作为一个特别关键的色彩趋势，绿色通过玉石、橄榄叶、鼠尾草等这些元素的色调来体现出夏日气息，而当变化到青色或是蓝绿色时，展现的是一种冬日的风情。深沉、浓郁的绿色添加了精致与高级的工艺感。

蓝色

- 蓝色依然扮演了重要的角色。它带有深沉与浓密感，时常用于浮华、明亮或者是与水有关的风格中，还伴随着几乎接近纯黑的夜空渐变。带有运动感的蓝色不仅色调明亮，更能给人带来欢愉。

Mysterious Blue DE5768

San Gabriel Blue DET557

Aquatic DEA134

Magic Night DEA191

Slate Wall DE5797

Rare Turquoise DEA133

Cobalt DEA140

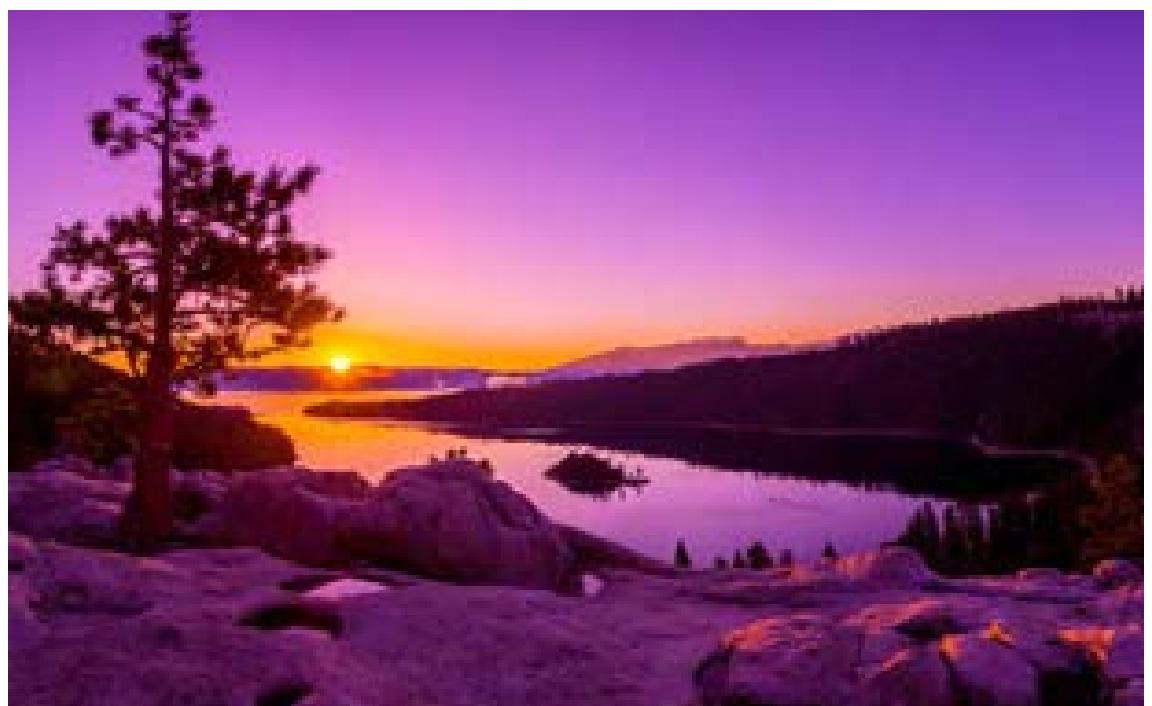

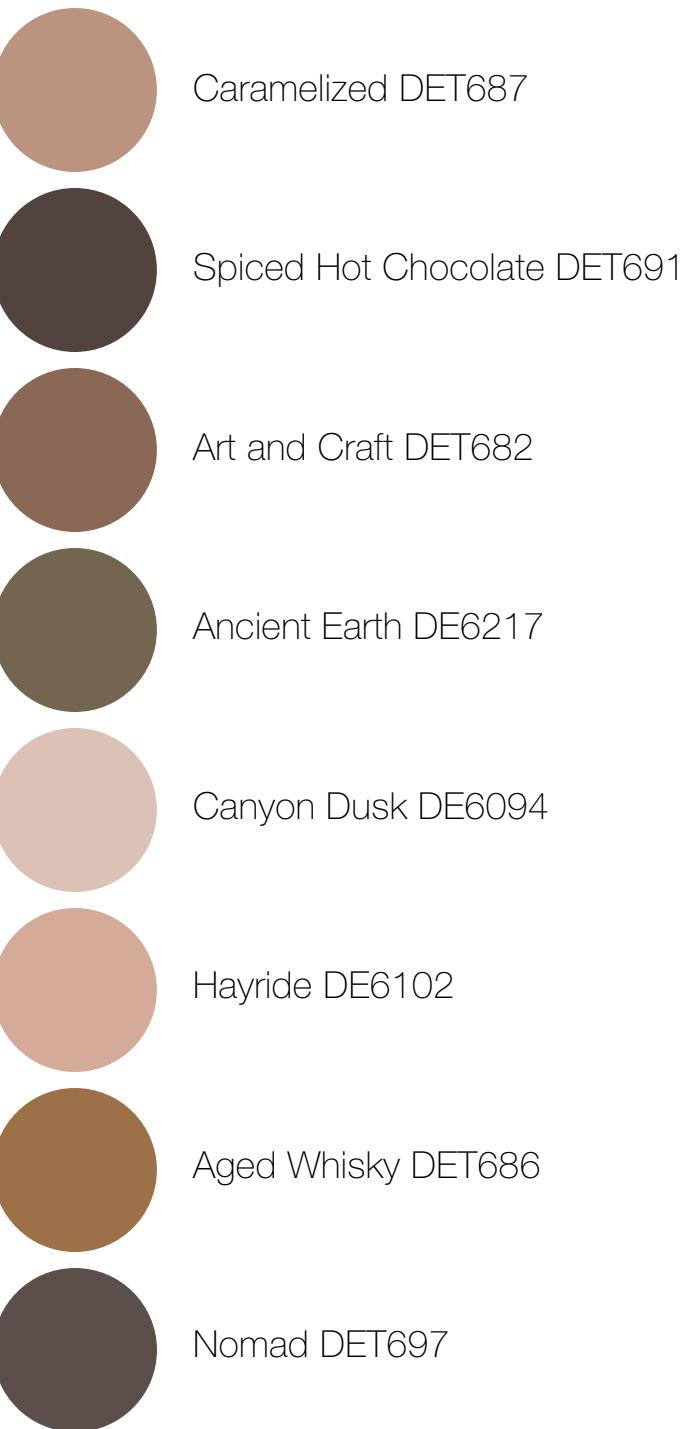
Pacific Blues DET586

紫色/紫罗兰之色

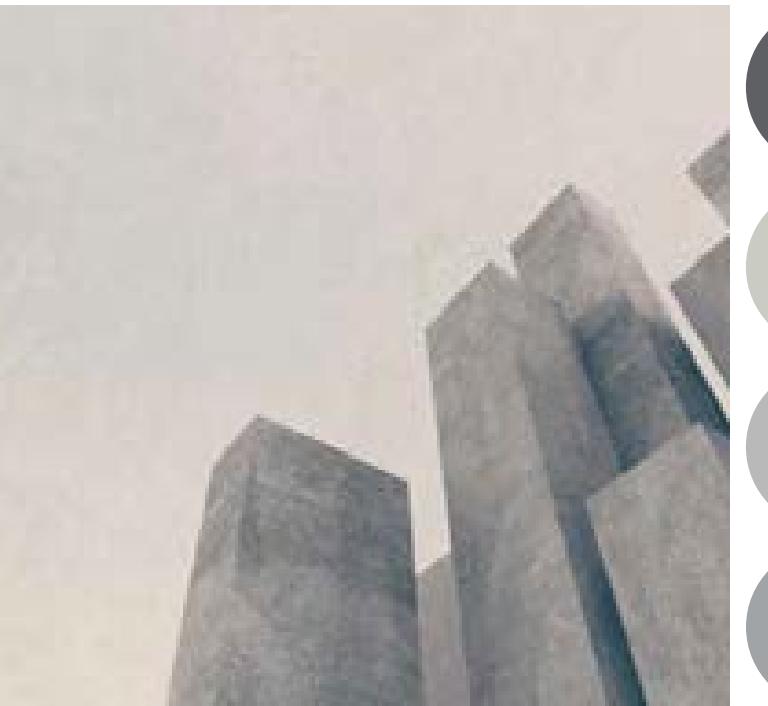
- 紫色以淡紫的形式出现，或是以品红为基调的紫色出现。紫色的流行是受到了大自然与科技融合的启发，创造出一种超自然的神秘色彩。

棕色/温暖的中性色

- 富裕、繁荣以及内涵深厚，棕色通过富于变化的底色，为色彩添加了层层深度感。从丁香香料、咖啡，到焦糖、栗子与骆驼。从复古的角度看来，九十年代的影响使纹理的结合着重于运用灰色与棕色。

Clouded Vision DE6380

White Picket Fence DET648

Formal Gray DE6382

Cavernous DE6364

Sheet Metal DE6356

Silhouette DE6276

Covered in Platinum DE6367

Baby Seal DE6361

灰色/酷酷的中性色

- 灰色在2017末的时候曾淡出了大众的视野，但现在它又一种经典而柔和的色调形式回归，用于突出建筑、风景或是气象图案造型。

Credits & Sources

SARA MCLEAN

EDITOR, COLOR TRENDS ANALYST

GRACE LENNON

TRENDS RESEARCH ANALYST

BETHANY NAUERT

PHOTOGRAPHER

FRED FEHLAU

GRAPHIC DESIGNER

MEMORIES

- PG. 31: Lapicida Marble Table. Ferrone Design Revolution Collection. Maison & Objet
PG. 34: Cocktail by Benoit Violier at Hotel de Ville, Crissier, Switzerland
Art Deco styled Le Tribute mixology bottles by SeriesNemo
PG. 37: Blue Wave Bar. Images courtesy of El Equipo Creativo.
Photography © Adrià Goula
PG. 38: Casa Fayette. Images courtesy of Grupohabita. Photography © Undine Pröhl
PG. 39: Manko Paris. Images courtesy of Laura Gonzalez.
Photography © Nicolas Matheus
PG. 40: Paradis Restaurant. Images courtesy of Substance

NATURAL WONDERS

- PG. 53: Mama Petula – plantstyling – Paris
Astor Bike by Brilliant
PG. 54: BOL Porridge Bar, Paris.
CaCO₃ Stoneware. Photo courtesy Floor Knaapen
Flower Construction. Photo courtesy Anne ten Donkelaar
PG. 56: Care for Milk by Ekaterina Semenova
PG. 57: Chareau by Kurt Charron
PG. 58: El Moro restaurant images courtesy Cadena + Asociados.
Photography © Moritz Bernoulli
PG. 59: Cold-Pressed Juice Shop images courtesy Standard Studio.
Photography © Wouter Van Der Sar
PG. 60: Väkst images courtesy Genbyg. Photography © Chris Tonnesen
PG. 61: Sketch London restaurant images courtesy of Sketch
PG. 62: Dubldom 2.110 images courtesy of Bio Architects
PG. 63: Penghu Qingwan Cactus Park images courtesy CCL Architects & Planners
PG. 64: Honey Exporter images courtesy of DX Arquitectos + DEL SANTE Arquitectos
PG. 65: Office for PRS engineering company images courtesy Paritzki & Liani Architects.
Photography © Amit Geron
PG. 66: Avenue Leclerc Office Building images courtesy AZC.
Photography © Sergio Grazia
PG. 67: Office VIL images courtesy Domaen. Photography © Paul Vu

THE STARS

- PG. 78: Rain Room by Random International, The Museum of Modern Art, New York, NY.
© Random International. Photo courtesy Random International.
Anicka Yi, Force Majeure, 2017. Courtesy of the artist and 47 Canal, New York.
Photo: David Heald © Solomon R. Guggenheim Foundation
Yayoi Kusama, Infinity Mirrored Room - The Souls of Millions of Light Years
Away, 2013, © Yayoi Kusama, Courtesy of David Zwirner, N.Y
David Hockney, Self Portrait with Red Braces, 2003. Watercolor on paper
24 x 18 1/8" © David Hockney. Photo Credit: Richard Schmidt
PG. 80: Shenzhen Bao'an International Airport, T3 Hall. By Dennis Zanone – Own work,
CC BY-SA 3.0 Wikipedia Creative Commons
PG. 81: Compartés Chocolates. Image courtesy Instagram @ Compartés
PG. 83: Images courtesy Emilie Baltz
PG. 84: Sugamo Shinkin Bank images courtesy Emmanuelle Moureaux Architecture +
Design. Photography © Daisuke Shima/Nacasa & Partners

THE STARS Continued

- PG. 85: MVRDV House images courtesy MVRDV.
Photography © Ossip Van Duivenbode
PG. 86: Nike Women's Fall Holiday Presentation 2014.
Images Courtesy of Robert Storey Studio
Doctor Manzana. Images Courtesy of Masquespacio
PG. 87: Porto Images Courtesy of Fala Atelier Camper Together.
Images Courtesy of Atelier Marko Brajovic

ADVENTURES

- PG. 95: Incausa meditation bundle. Image courtesy Vinicius // incausa.co
PG. 96: MaeMae jewelry line. Image courtesy Portland, Oregon-based jewelry designer
Chloe Cox
PG. 97: Alfred Stieglitz (American, 1864–1946). Georgia O'Keeffe, circa 1920–22.
Gelatin silver print, 4 1/2 x 3 1/2 in. (11.4 x 9 cm). Georgia O'Keeffe Museum,
Santa Fe, N.M.; Gift of The Georgia O'Keeffe Foundation, 2003.01.006.
© Georgia O'Keeffe Museum
PG. 98: Rio Muchacho eco-farm. Image courtesy Nicola Mears
PG. 100: Onion House. Images courtesy of Onion House
PG. 102: Julien Colombier paintings. Images courtesy Tate Harmer

CHILDHOOD JOYS

- PG. 117: Brutalist Playground. Images courtesy of Assemble
PG. 119: Blue Swan Light. Image courtesy Lapin & Me
Misses Madewell. Image courtesy Madewell
Uniprix Pharmacy. Image courtesy of Jean de Lessard Designers Crétifs,
Photography © Adrien Williams
PG. 120: Happy Place. Image courtesy Megan Luscombe
PG. 121: J.Paul Getty Museum: "Concrete Poetry: Words and Sounds in Graphic Space"
Open (Abre) 1969 Augusto de Campos (Brazilian, b. 1931) Julio Plaza
(Spanish, 1938–2003) From Poemobiles (São Paulo: Ed. de autor, 1974) Getty
Research Institute, Los Angeles (92-B21581) Courtesy Augusto de Campos /
Courtesy Anabela Plaza
PG. 122: Lion sculpture by artist Kendra Haste. Image courtesy Matthew Hollow
Ceramic by Polish ceramicist Marta Turowska. Image courtesy anthropologie
"Floating Houses" image courtesy French photographer Laurent Chéhère
PG. 123: Renovated Barn. Images courtesy of Studio Farris Architects.
Photography © Koen Van Damm
PG. 124: Butterfly Milkbar 36. Images courtesy Thaipanstudio. Photography © T+P
PG. 125: Fucina restaurant. Images courtesy of Andy Martin Architects.
Photography © Nick Rochowski
PG. 126: Kitty Burns restaurant. Images courtesy Biasol: Design Studio.
Photography © Ari Hatzis
PG. 127: Sol de Rojales housing development. Images courtesy Esculpir el Aire.
Photography © José Angel Ruiz Cáceres
PG. 128: Uniprix Pharmacy. Images courtesy Jean de Lessard Designers Crétifs.
Photography © Adrien Williams
PG. 129: Brutalist Playground. Images courtesy Assemble
PG. 135: Memphis Milano Design Collection. Image courtesy Wikipedia Creative
Commons