

DESIGN FEATURE
香港創意生態：

設計的原點與未來

Text by 佩 Photo courtesy of HKDC

所謂生態，原本是指生物的生活狀態，以及它們之間與環境的關係。然而社會有社會的生態，創意有創意的生態，設計也有設計的生態。要了解整個生態，自然要從提及歷史談起，大自然如是，創意、設計亦如此。香港的創意生態當然與我們所處的環境有千絲萬縷的關係，設計的誕生也往往是因為人的需求和相關活動而帶動的，所以當我們提及香港的創意生態時，必然會提到當時的社會背景，以及設計是如何在這種背景下產生。從 19 世紀的梁蘇記、雙妹嚙到即將打造的西九文化區，這些設計事件雖未必有直接關聯，但它們之間的傳承，與整個背景的關係，對於整個創意生態的形成，都是不可或缺的。

100 years before 70s

70年代前：設計醞釀

KEYWORD: 紅 A

常言道，設計源於生活。日常生活我們習以為常的物品，都經由設計所生產出來，而設計的領域，也隨著社會的發展而有所不同。約於 20 世紀初期，香港的製造工業開始萌芽，坊間出現了不少以生產生活必需品的家

庭式手作業，一些中小規模的華資企業也相繼誕生或擴展，像 1898 年由本地化妝品製造商廣生行創辦的雙妹嚙，及 1885 年創辦於廣州、20 世紀前期植根香港的梁蘇記遮廠，它們的品牌口號「純正鋼骨，永久包修」更是深入人心。

當然，成立於 1949 年的紅 A，更是不得不提的經典。當時像搪瓷用品、五金用品等輕工業開始湧現，作為香港最大的塑膠品生產商，星光實業在自家公司基礎上發展出紅 A 品牌，生產及銷售膠凳、水壺等家庭用品及文具在內的各類產品。1960 年代香港曾實行食水管制措施，當時每家每戶乃至食肆、工廠均需要容器儲存食水，紅 A 因比鐵桶和木桶輕巧而風行一時，令其成為家喻戶曉的品牌。多年來紅 A 堅持香港製造，是碩果僅存的本地製造品牌。設計方面紅 A 產品由過往的紅、藍二色，到近年已提供黑、白、綠等多種顏色供選擇，產品類型更豐富之餘，也

不時找來設計師 CROSSOVER 產品，以進攻年輕家品市場。

除卻梁蘇記、雙妹嚙和紅 A 這些富有特色的品牌，這段時期還發生了不少重要事件，如 1938 年舉辦的首屆工展會、1947 年理工大學前身香港官立高級工業學院的成立、1956 年建築師學會創立及 1966 年香港貿易發展局的成立等。今天回望，這些事件對整個設計行業的醞釀，也是不容忽視的。

70s

70年代：設計起飛

KEYWORD：大一藝術設計學院、《號外》

70年代是香港製造業的全盛時期，也是香港設計的起飛階段。在設計界，FORMAT LTD 設計公司（1972年）、香港設計師協會（1972年）和高文安設計公司（1976年）等相繼成立；在設計教育方面，也先後有大一藝術設計學院（1970年）和明愛白英奇專業學校（1972年）的創立。大一藝術設計學院由呂立勳、靳埭強等人創辦，是本地第一所設計學院。初時學院的規模很小，僅限夜間上課，學員僅數十個，後來學院愈趨專業，開始設有日校，學員慢慢發展至三千多個，像MICHAEL LAU、ERIC SO等設計師當年均是由大一出身。此外課程也愈趨多元化，提供時裝設計、室內與環境設計、多媒體設計、3D動畫設計、純藝術等專業文憑課程，令其成為香港最具規模藝術與設計的私立教育機構。

1975年，幾位在大一學插圖的年輕設計師，莫康孫、郭立熹、蘇澄源等人成立了插圖社（ILLUSTRATION WORKSHOP）。熟悉廣告的人都知道莫康孫等人現在是中港廣告設計界獨當一面的大人物，其實他們當時在業界已備受關注，也曾為早期的《號外》拍攝不少封面和時裝大片。《號外》由陳冠中、鄧小宇及胡君毅等前輩於1976年創辦，是香港歷史最悠久的月刊，雜誌無論在內容、人像的形象設計及版面設計均是獨闢蹊徑，如當年的張曼玉和周潤發等的封面，尤其是張國榮的梅蘭芳造型，更是經典——這某程度上也反映了香港創作及設計界的生態。《號外》是劃時代的文化產物，多年來它帶領著這個城市的潮流和時尚文化，絕對是最能代表香港生活生態的雜誌。

在香港之外，當時也發生了一件對香港設計有重要意義的事情，那就是香港參加了1970年日本大阪世界博覽會。那是香港首次參與世界博覽會，當時香港館由英國建築師ALAN FITCH操刀，外型如傳統中國的大型帆船，主題是「享受與在融洽中發展」。

80s

80年代：穩步發展

KEYWORD：香港正形設計學校

80年代是香港經濟起飛的年代，儘管香港的製造工業在一日千里之後開始式微，但設計、創意工業方面卻是方興未艾，當時步入設計師行業的劉小康、鄧達智、VIVIENNE TAM等人現今都是耳熟能詳的著名設計師。1980年代香港的設計教育並不如當下般百花齊放，有兆基創意書院也有香港知專設計學院等，當時除了前面所提到的大一藝術設計學院和明愛白英奇專業學校，還有1980年由王無邪、靳埭強、蘇敏儀、韓秉華等人創辦的香港正形設計學校（HONG KONG CHINGYING INSTITUTE OF VISUAL ARTS）。除了提供時裝設計、平面設計、插圖設計、室內與環境設計等文憑課程，正形對學術交流活動也非常重視，因此學校也經常舉辦設計與藝術展覽，並邀請本土及國外設計師舉辦講座，像歐陽乃霽的水彩速寫展、靳埭強的設計藝術展、

90s

90年代：創意空間出現

KEYWORD：油街藝術村

提起香港的創意空間，為人熟悉的有土瓜灣牛棚藝術村、灣仔富德樓、觀塘依時工業大廈和伙炭藝術村等，但開啟本地創意空間這道大門的，其實是1998年的北角油街藝術村，雖然只存在短短一年光景，但它的影響力絕對毋庸置疑，假如當初沒有油街藝術村，今天的藝術、設計生態或許會不一樣。位於油街12號的藝術村前身是二級歷史建築香港皇家遊艇會會所，當時是政府物料供應處的倉庫，因97年金融風暴，地產市道差，原本打算用作商業用途的空間改作短期租賃用途，吸引不少藝術家和文化團體進駐，成為首個由民間自發而起的創意空間。可惜1999年政府決定收回這個倉庫，一眾藝術團體與政府展開對談，最終決定在土瓜灣成立牛棚藝術村，並於2001年正式使用。牛棚藝術村目前有超過20個藝術工作者和團體，包括油街年代的前進進牛棚劇場、1A空間和錄影太奇等，但這裡的氣氛並不如油街活潑，顯得有點冷清。最近康文署將油街12號打造成公眾藝術空間「油街實現」，設有展覽室及活動室，並於日前正式開放。順帶一提的是，在油街藝術村出現的前後，1995年藝術發展局成立，城市大學也於1998年設立創意媒體學院，與油街藝術村共同見證90年代香港設計界的變遷。

馮漢紀攝影講座、李樂詩的南極攝影展及講座等等，不僅可視作一種文化、藝術的交流，對擴闊學生的視野也有莫大的幫助——這也是正形設計學校的特色之一。

另外，1982年職業訓練局的出現、1984年香港時裝設計師協會和香港演藝學院的成立，在設計歷史的橫軸上，也有其重要性。

00s

2000 年代：設計推廣

KEYWORD: 香港設計中心

設計的推廣並非最近十幾年的事情，像 1969 年的香港節、1973 年的香港藝術節、1976 年亞洲藝術節等都可視為設計、藝術、文化的推廣，但論其力度和規模，始終難與 2000 年之後並論。剛踏入 21 世紀，在歐亞兩地舉行的香港柏林當代文化節揭幕，活動分為「香港在柏林」和「柏林在香港」兩部份，分別於柏林和香港兩地進行，當時是國際文化藝術界一項備受關注的交流、推廣計劃。同年開始揭幕啟用的，還有位於沙田的香港文化博物館。當然，2002 年出現的香港設計中心 (HONG KONG DESIGN CENTRE)，更是擔當著不可或缺的角色。成立以來，香港設計中心為推廣設計的精神不遺餘力，2002 年宣佈成立後不久，隨即便舉辦首屆設計營商周 (BODW)，透過講座、論壇及工作坊等形式，匯聚世界各地創意及設計人才，成為設計、創意交流的重要平台。2006 年，位於九龍塘的創新中心啟用，背後正是香港設計中心等運作，以推動香港的設計、創意產業，同年香港設計中心也由堅尼地道遷入創新中心，共同推廣設計發展。

在過去的十餘年裡，香港設計中心先後創立了「亞洲最具影響力設計獎」、「世界傑出華人設計師大獎」、「設計領袖大獎」、「亞洲青年設計才俊大獎」、「亞洲最具影響力設計學生大獎」等重要獎項，藉此推廣不同地域、不同類型的設計；透過創辦設計創新機、設計與創意工業證書課程、設計「智」識周 (KODW)、DESIGN MART 等活動或平台，促進設計的發展與商機。2010 年，香港設計中心在上海世博期間，主辦了一項為期半年的節目「香港：創意生態——商機、生活、創意」，展示香港多元化的創意及設計外，也講述了香港如何從一個製造業基地走上創意城市之路，藉此宣傳香港設計師的活力、創意等。

這段時期浸會大學剛好創立視覺藝術學院 (2005 年)，香港兆基創意書院也在 2006 年成立，以學術教育的形式傳承設計與藝術。

10s

2010 年代：活化與未來

KEYWORD: 西九文化區

活化是近年創意工業、設計產業甚至政府非常關注的項目，在 07、08 年度的施政報告中，政府便提及未來會致力推動文物保育的工作。2010 年，建於 1930 年的北九龍裁判法院活化為薩凡納藝術設計（香港）學院；2012 年，建於 1931 年的雷生春唐樓活化為香港浸會大學中醫藥學院；同年建於 1902 年的二級歷史建築舊大澳警署活化為大澳文物酒店。在這之前，前身是石硤尾工業大廈也於 2008 年改建成賽馬會創意藝術中心，吸引眾多藝術家及藝術團隊進駐，而未來 PMQ、中區警署建築群活化計劃也預計分別於今年底和 2015 年完成活化。其他大型建設方面，起動東九龍將通過興建郵輪碼頭、優化海濱地區等方法，把九龍東轉型為一個具吸引力的商業區；而擱置十餘年的西九文化區亦已有定論，多項建造工程也預計於今年內展開，包括 M+ 視覺文化博物館、戲曲中心、演藝劇場、音樂劇院、大型表演場地和展覽中心等 17 個核心文化藝術設施及三萬平方米的藝術教育空間。

不論建築活化企劃，還是未來西九文化和九龍東的發展與規劃，設計在其中都扮演著十分重

要的角色，它推動著城市的轉型，也影響著香港未來的發展。創意城市是未來城市發展的必然趨勢，創意城市又必然架構於創意產業，而創意產業自然離不開創意的源泉。香港的創意產業雖仍未成熟，但香港創意的新一代卻正在崛起，如攝影師 TOPAZ LEUNG、從事公共藝術及建築設計的葉小卡、時裝設計師 BALDWIN PUI 和楊展、產品設計師梁展邦和龔天永、空間設計師郭達麟、書籍設計師陳曦成、新媒體藝術家張瀚謙、插畫師湯文舜等等，為香港的創意注入更多活力。

另外，近年設計與文化的結合也愈趨明顯，有不少設計師和創作人都不約而同地關注本土社會特色、本土生態和藝術傳承，像將舊物重新設計為家具的「鴛鴦」、推廣針孔攝影文化的攝影師 MARTIN CHEUNG，當然還有 HK HONEY、HK FARM 和 HK SALT 的創辦人兼設計師 MICHAEL LEUNG。他把設計融入生活，在城市大廈天台種菜養蜜蜂，利用蜂蠟來做蠟燭，提倡自給自足，又推出蜂蜜，積極推動本地產品。最近他開始了 HK SALT 的新項目，在西灣嘗試製鹽，還利用在海灘上的木材設計出「SAI WAN TABLE」。

「SAI WAN TABLE」，由設計師 MICHAEL LEUNG 利用在西貢西灣發現的木材，結合本地生產的玻璃設計而成。圖為 MICHAEL LEUNG 所攝。