

陆颖芝

陆颖芝，香港人，Kevin Christian Luk 联合创始人兼首席设计总监，在建筑事务所 Lukstudio 担任联合创始人、创意总监、联合创始人、运营中心人。

陆颖芝

设计，从颠覆消费“三观”开始

文 陈楠 编辑 Leigh 图片提供 LukStudio

2011年，在建筑设计事务所工作多年的陆颖芝决定自己开设工作室，“芝作室”取自她的中文名字，读上去与“制作室”相像，而 Lukstudio 则删掉她的英文姓氏。从不起眼的小店空间设计做起，经过五年的发展，芝作室已经积累了一批让人过目不忘的商业空间作品。无论是上海淮海路上的犹如精致白色礼盒的 Aimé Pâtisserie 甜品旗舰店，还是外滩附近充满浓郁怀旧工业风的面包烘焙店 Baker One，都颠覆了人们对消费商业空间的传统印象。在商业设计领域的成功并没有让芝作室止步不前，如今，陆颖芝带着她的8人团队，希望将设计的触手伸向更加广阔的领域。

天生大胆的女孩要为空间做梦

用陆颖芝自己的话来说，她出生于香港的一个小康之家，父亲是工程师，母亲是全职太太，除了她，家里还有两个妹妹和一个小弟弟，身为家中的长女，在学业上，陆颖芝从未懈怠。不过，和很多设计师一样，她也是个不安分的“好奇宝宝”。

胆子大、性格乐观、坐立起行的人，可能更适合成立自己的设计事务所。”陆颖芝回忆起几时在众人面前不害羞，总是主动结交小女生的经历，这话话外都流露出成为设计师是她天性使

然的意思。

不过，早先她更钟情于绘画，以为自己会成为平面设计师。在英国读书的时候，陆颖芝却对三维空间设计萌发了浓厚的兴趣，迷上了空间构想和模型制作的游戏，这才有了后来去多伦多大学学习建筑的念头。

接受五年的建筑科班训练，陆颖芝大部分时间都是在工作室和木工房中度过。画图纸、制作立体模型，周而复始的生活，并没有让她感到厌倦，反而乐在其中。用模型去探索表达概念与设计的手段技巧日渐成熟。由于班上的同学来自五湖四

为陆小堡设计的“葡萄架”，将传统新派工匠人的设计设计中，用现代设计语言表达中国传统建筑工艺。通过设计师的构思和设计师的放大，这种解法一切用技术来解决，人工造海心中寻找平衡的创意。

海，从年龄到肤色都不尽相同，流淌在多元文化之中的陆颖芝，很快就学会了尊重和处理好异于自己的观点，这也为她日后在上海开设工作室打下了扎实的基础。

小试牛刀，为吃货们造一个天堂

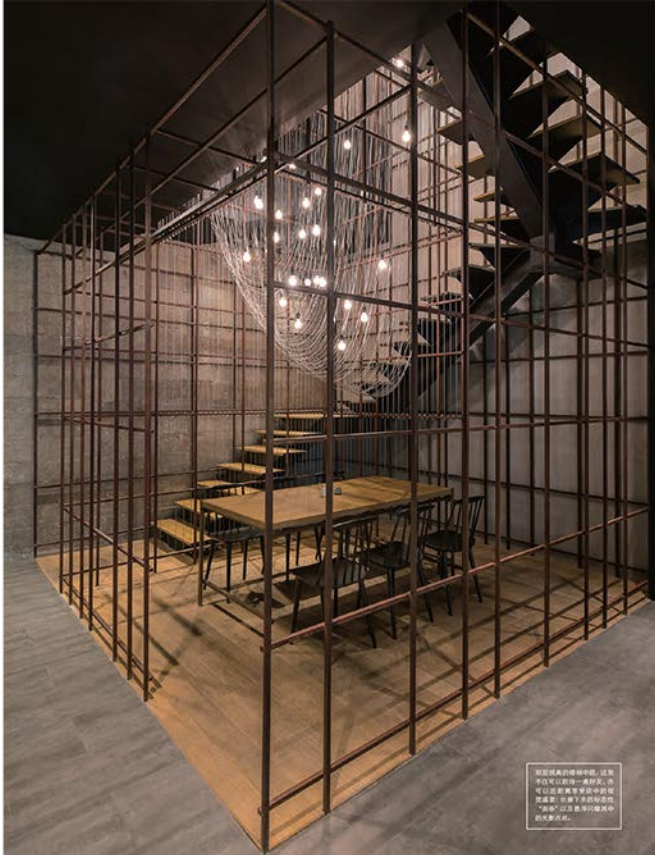
或许真的因为天性中的大胆和不安分，在不同的知名建筑设计事务所工作八年后，陆颖芝决定辞去这份稳定的工作。

刚起步之时，整个工作室只有陆颖芝一人，朋友为她介绍装修办公室和住宅的机会，地价的脚不沾地，陆颖芝说地很幸运，靠着朋友的推荐，机会就找上门来了。

为工作室在大众视线里打响口碑的契机当属上海 Lob 酒吧，位于武定路上的Lob，专卖威士忌和鸡尾酒，在业内名气不小。陆颖芝则借助酒柜和灯光元素，为酒吧的室内空间注入了怀旧气氛，一楼的主酒吧区，倚墙而立的

整面酒架，在客人一进门时就在他们的视线里制造了强烈的视觉冲击力，各式酒柜摆满不同色调的酒，在柔和的射灯灯光的映衬下，让人恍若走进了在酒品实验室，扶梯而上，在这里“安插”了一个可以俯瞰整个酒吧的夹层，并刻意保留了未经修饰的混凝土墙面，让酒吧老板爱不释手。

正是酒吧老板的认可和推荐，陆颖芝接下了Coquille法式海鲜餐厅的设计项目，此

陆颖芝的“葡萄架”中，陆颖芝可以任意调整灯光的照射角度，让“葡萄架”以不同的方式呈现不同的光影效果。

“Baker One”设计师的烘焙店，艺术家的创作灵感来源于蛋糕制作和面包店材料本身。通过展示过程，蛋糕和面包店上的一切元素，设计师将其设计成一种“展示”过程，蛋糕店成为展示，在展示过程中，一个充满过程的故事，呈现在大家眼前。

时，工作室已经有了一支团队，他们为餐厅打造了富有欧洲风情的背景墙，和火墙本身比较粗糙的红砖和玻璃外墙做出区隔，而餐厅门头和百叶窗设计元素的灵感取自法国北方小镇。陆颖芝他们通过不复杂的设计处理，就让餐厅散发出纯正的法式风格。

很快，工作室在上海的餐饮圈子建立起声誉，“Baker One”找到陆颖芝，希望借她的设计，改变人们对烘焙的传统印象。这次，她选用了灰色的水泥墙与回收的旧木板，将烘焙店打造成了一个“蛋糕店内的木舞台”，独特的视觉语言，将烘焙店和周边街巷的喧嚣繁杂区隔开，也将店铺的内饰与外观连接起来。陆颖芝将这个作品称为典型的“怀旧工业风”。

而在烘焙店内部，整个天花板铺满各式烘焙模具，而顶部灯罩则是打蛋器的模样。陆颖芝坦言，做这些有趣的设计就是从感官上制造吸引力，让顾客向着烘焙的香味自她走进来。

上海新嘉坡的AIMÉ PÂTISSERIE门店。设计团队灵感源自AIMÉ PÂTISSERIE品牌独特的传统，将法式糕点与咖啡店的元素完美地结合在一起。这种跨界融合在店铺的设计中，呈现出一种全新的设计风格和视觉冲击力。设计师通过中西文化的碰撞和融合，创造出一种全新的视觉语言。

真正让陆轶芝和工作室声名大噪的，是他们为豫小宝设计的“摩厘架”。后者希望将豫菜品牌推广到中国各地，长沙是他们扩张的第一站。陆轶芝这次大胆提出，要将传统制面工艺引入到空间设计中。经过各种尝试，一个带着线条的巨型“摩厘架”出现在门店之中。用现代设计语言还原中国传统饮食制作工艺，再用钢材结构将摩厘架体量放大。这种做法不仅一改传统米粉店在人们脑海之中等同于路边摊的形象，也让陆轶芝和工作室走进了大众的视野。

寻找从空间到文化的设计灵感

事实上，陆轶芝希望自己的设计不止能

打动人们的感官，更希望它能与引起他人的回忆、联想。从眼前的空间得到心灵另一层面的启迪。陆轶芝的团队完成实体菜outlet的“创X实”时餐店设计。在设计概念上，他们动用了现代的手法去演绎上海里弄窄巷的元素，在160平米的店架中创作出“里”内外两层。这就取材的空间衬托着新派中国时设计师的作品，将现代中式制作的文化传播淡远的传达。是工作室继“摩厘架”后又一令人带来惊喜的商標体验。

不过，到现在为止，陆轶芝自己最满意的作品是她自己设计改造的办公室。当初，她在镇宁路的老弄堂里撞见了这间“被遗忘的高院”，就决定把办公室搬到这里。小小庭院里

有一株梧桐。为了保护树木和庭院的完整，设计团队在其南侧抬起了一个L型的工作空间。使得会议室与办公室隔着廊桥。而在室内色调的选择上，陆轶芝特意选择浅色系材料，那为让空间变成了一块巨大的“多面投影屏”，随时捕捉投射梧桐树的风景。庭院里，树影错落有致。一天中不同时间，阳光射下的角度不断的变化，树影形态与光影也随之而变，不断改变着工作室的氛围。

“工作室的设计很简单，但是功能性很强。”喜欢大自然、向往简朴生活的陆轶芝自豪地说，“但更重要的是，我们不仅保护了一棵大树，也借助自然的力量，给自己的心灵带了很多意外的惊喜。”

对于上海这个城市的设计师，“工作室的设计师”这个身份，是很容易被定义的。更重要的是，设计师应该有一个自己的声音，这是设计师的尊严。在创业的过程中，设计师应该有一个自己的声音，这是设计师的尊严。在创业的过程中，设计师应该有一个自己的声音，这是设计师的尊严。

Q&A

Q: 什么事情让你有了自己开设工作室的想法?

A: 这个想法源于我家的装修工程。当时，我一人分饰两角，设计师、项目经理三种不同的角色。整个过程就是在不断换位思考，这虽然让我受益匪浅，当时，我在建筑事务所的工作了9年，参与过很多大中型项目，但是在小小的家装工程，要直接处理与生活息息相关的诸多细节，一下子觉得自己的专业知识仍然有限，所以，我决定辞去当时稳定的工作，尝试从小型的项目开始，重新学习和实践设计，累计切实的制经验。

Q: 你对成功的设计师如何定义?

A: 设计基本的任务是提升生活质量，不论是空间、产品或平面设计，成功都必须挑战能力和改进现状的使命，启发他人思考，带动更多社会上的向善力量。

Q: 最近在做什么项目?

A: 手头同时在多个项目，兼具办公室和咖啡厅的混合空间，带有户外庭院的厨房设备房，还有Party's Best 在上海、北京、杭州的新店设计。

Q: 工作室的设计主要集中在餐厅、酒吧、专卖店这类消费场所，这是你的兴趣所在吗?

A: 我的兴趣是把一些人家认为“都是这样的呀，还可以怎样?”的空间，通过思考分析，利用设计让他们回头琢磨，开始做了一点点的餐饮零售空间都是那样，做了那么多的商业项目，我希望有机会做一些公众类型的建筑项目。

最近，我看到张雷他们正在农村把老房子改造成半局或社区中心，把新设计融入到村民的生活里，慢慢改变他们的习惯，这非常有意义，如果能够设计来改善一些有需要的人，互动性的生活，我想这是非常有意义的，如果有合适的机会，我想设计不那么商业的空间，比如书店与艺术、文化、教育、非营利组织有关的空间。

Q: 在建筑、空间之外，是否有涉足其他设计类型的想法?

A: 要为人们带来一个完整的体验，空间设计只是硬件的一部分，我自然希望控制一切关于这体验的细节，但在资源与时间的情况下，我选择把建筑空间设计这一块。

Q: 正在读的一本书?

A: 郑广彪的《不中中国建筑》。

Q: 最近看了什么电影?

A: 纪录片《Making a Murderer》，希望Steven Avery与他的家人可以早日复释。

Q: 印象深刻的艺术品和艺术家有哪些?

A: 意大利的超现实主义雕塑家Pompeo Marini的人体雕塑让我佩服，我也会看看Anish Kapoor的“+ and-”而感受不同的问题。

Q: 最近关注什么话题?

A: 关注留意一些爱护动物的义工团体，如Phoque for Pinks的消息，他们直接减少宠物买卖的信息，致力拯救流浪猫狗，照顾处理这些流浪犬猫

的小动物，更不遗余力地为每头健康的流浪狗找家。我家有两头小狗Docks与Matru，其中Matru就是我在路上捡回家的土狗，看着，猫咪与狗狗的成长，丰富了我与家人的生活，动物他人的爱是没有任何的，我希望更多人可以领养，不要购买宠物。

Q: 印象深刻的一句话是什么?

A: "Architecture appears for the first time when the sunlight hits a wall. The sunlight did not know what it was before it hit a wall" - Louis Kahn

Q: 每天如何安排时间?

A: 早上会上会溜两头小狗，不高外出开会或者去到工地现场，我就呆在公司。

Q: 一天中什么时候灵感会比较活跃?

A: 通常在团队讨论中出现，有时候也会在我一人步行回家时出现。

Q: 喜欢那个国家/城市?

A: 香港是成长的地方，每次回来都觉得时间不够用。

Q: 你相信什么样的价值观?

A: 我没有信仰，但是我相信因果报应。我认为每个生活的磨难都是培养自己的机会，最终目标是能够做到面对困难释放正能量的人。

Q: 怎么记录灵感?

A: 写下来，高下来。

Q: 你通过什么方式与自己对话?

A: 旅游，接触大自然，看艺术展，做瑜伽，冥想打坐。

Q: 工作中喜欢听音乐吗? 喜欢听谁的歌?

A: 喜欢有节奏背景，不是重金属的都可以。

Q: 谁是你崇拜的偶像?

A: 在设计领域里，我很喜欢Thomas Heatherwick与他的团队，他们的创作领域是没有界限的，在分类自己的项目时是以“小、中、大”去形容，而不是建筑、室内、家具的思维，每个作品都有个很直接但是很有趣的概念，而创作与制作基本上分开不同的同步进行，如果他们想出来的概念找不到施工团队的合作，他们往往到最后会放弃难办的自己把项目建造出来，我觉得这种坚持与认真的态度是非常值得学习。

Q: 预测一下未来设计发展的趋势。

A: 互联网的需求经济可能会改变设计与制作业态，或许真的会有像VR/AR 或MR这种“平台”出现，帮忙甲方或需要增强成员的设计团队去合组人改造，加上人工智能与虚拟现实这些科技会开发更多的设计工具，提高创作效率和制作的准确度，这些都会改变设计界的运作与作品的形态。✘