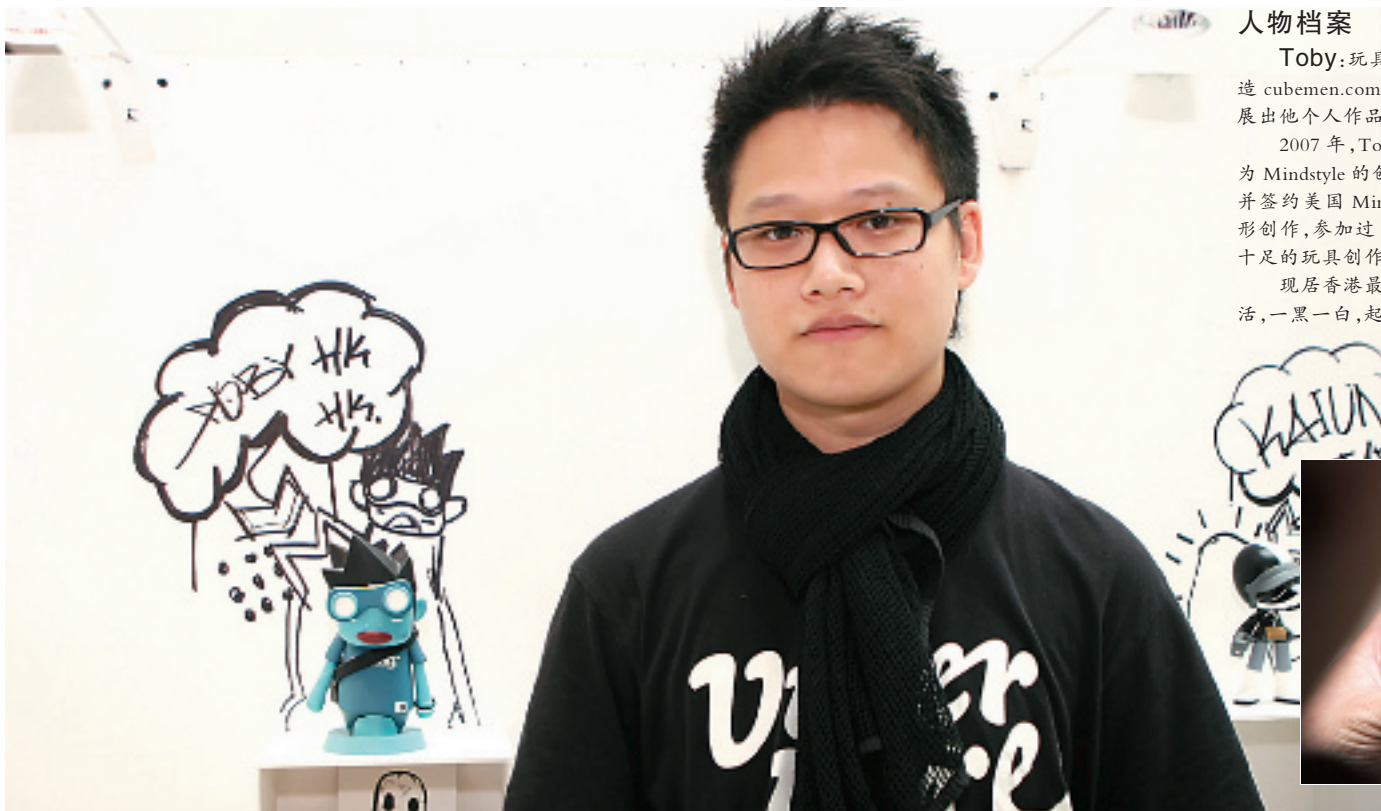

香港艺术玩具设计师 Toby: 我用玩具来说话

这次以艺术性和个性著称的玩具展和人们近距离接触,谋杀了许多前来购物的人的“菲林”。而顶着平面设计师、涂鸦艺术家、玩具设计师头衔的 Toby,带着自己设计或是收藏的玩具来到了杭州,跟现场的顾客互动交流,分享了创作的乐趣。

人物档案

Toby:玩具设计师、平面设计师、涂鸦艺术家。1998年创建 cubemen.com 作为自己的设计站点,目前 cubemen 已成为展出他个人作品以及全球艺术家交流与沟通的平台。

2007年,Toby 开创了自己的玩具品牌 TobyHK。目前,作为 Mindstyle 的创意总监,同时积极参与各种国际设计活动,并签约美国 Mini,为美国迪斯尼、耐克长期做商业插画和图形创作,参加过 07 大声展、7080 新生代香港设计人展。是个十足的玩具创作达人。

现居香港最新的卫星城——将军澳,和两条小狗一起生活,一黑一白,起名为芝麻和汤圆。

Toby 现场在玩具白模上涂鸦

30 岁的男生设计师 清秀干净还很谦逊

当所有人都在那些新生代玩具前驻足观望并流露出好奇的眼神时,有一个人始终很安静,除了被拉过去回答几个问题外,就一直两手插袋静静地站在一边,这个酷酷的人就是 Toby,来自香港的玩具设计师 Toby。开幕式当天的 Toby 显得有点害羞,因为国语并不是非常流利,所以简短的交流也需要一字一顿,而香港人的谦逊在他身上自然地流露了出来,无论是回答什么问题,最后他都会非常诚恳地点头致谢,表明对你的感谢。

随着他回香港前的一小段时间,约在杭丝联 166 魏超的工作室。这两人自从 06 年中国影子皮影图形设计展认识后就“搭”在了一块

Toby 的好朋友,策展人魏超

Devil Robots, Toby 最喜欢的玩具之一

儿,这次魏超策划展览 ART TOYS, Toby 就当仁不让,前来捧场。

一改前一日的腼腆状, Toby 见面就向我打招呼,放下包包就坐在圆桌旁准备打开话匣子,正印了刚才魏超助理说的“其实他还挺能说的”。

Toby 真的是我这些年中见过最清秀的男生,黑框眼镜摘掉了,皮肤很白,眉毛很淡。脖子上围一条黑色毛线围巾,黑色上衣,迷彩裤子。他有一双艺术家的手,干净细洁。几乎是随口提问关于年龄的问题,却有点被雷到了,他今年已经 30 岁了,之前的“男生”称谓显然不太恰当。

一个玩具就是一个故事

Toby 的玩具大多没有名字,他不喜欢给作品起名字,这次带过来的也不例外,你很难从他嘴巴里把作品和名字对上号。但可以发现,他的这些玩具大多长相怪异,和大众的审美情趣相差甚远。就如他的机器人,腰身很细,四肢发达,头部却是一个显示屏;而那个 MD,除了双眼白色和头发黑色外,全身几乎用暗蓝色搪胶处理,在实体背后的白墙上, Toby 还用黑色画笔涂鸦了一个一模一样的。

光看外表看不出有什么特别之处,除了摆着看看实用性也不强,但这就是艺术玩具和普通玩具的差别。“我设计的玩具都有自己的故事和背景,所以艺术玩具是有创意成分在的。” Toby 随手从旁边拿了一个公仔,“你看这个,光看外表就是个普通的搪胶的东西,但它不就是强尼戴普《查理与巧克力工厂》里的那个角色吗?所以它不仅仅是一个公仔,看到它可以有很多东西可说的。”

Toby 最得意的是自己曾经在香港一个名为“我们的家很小”的展览中设计的一组脂肪人,“我们的家很小啊,根本没有空间给这些胖胖的脂肪人伸展的空间了。”他就是通过这些玩具说自己想说的事情。

美国的 MIND STYLE 玩具公司里有将近 20 个中国人,而在香港的就只有 Toby 一

人,其他大多数人在东莞,他在里面担任创作总监,工作就是递交图纸或是建议书,每天和创意打交道。于是他过着凌晨 6 点睡觉,12 点起来,做点事情或是打打游戏,4 点吃午饭,晚上和朋友出去,大概 9 点吃晚饭,凌晨 2 点吃夜宵的生活。虽然和普通人生活不一样,但他自己笑称其实也是很规律的。

在和美国人一起工作的两年, Toby 也发现,艺术玩具除了自己所看到的“有故事有背景”外,很多作品还配备了相应的内心独白或是场景描述,用拟人化的表现手法给玩具注入了生命。“这样就有了生命”。

“很多人觉得这些玩具怎么卖这么贵,材料也很普通啊,可是,问题不在于材质,在于价值。” Toby 一字一顿,尽量要表达得清楚和完整。

设计师大多很帅,又有女孩子喜欢,那我也去学设计吧!

艺术家并不都是从小热爱美术和思考的, Toby 就是。当问到这个问题时,他就有点手舞足蹈,说他很喜欢这个问题,并用一口港普通话告诉我们,自己从 19 岁开始就一直在做各种事情,侍应生、粉刷工、文员,只不过看到香港的艺术师们大多喜欢穿黑色的衣服,看起来特别帅,而他又自以为这样的男人一定有很多女生喜欢,就冲着这两点,开始了半工半学的 2 年,在 HONG KONG SCHOOL OF DESIGN 学习平面设计的两年,才发现,哎,其实并不是这么简单的。

这是一个典型的水瓶座,做事非常随性,凭感觉的时候居多,就像搬家,原来住铜锣湾,现在住将军澳,但搬家的原因不是因为前者太闹后者清静,仅仅是女朋友说那里好。和创作设计一样,第一次涂鸦是在上海新天地,6 米长的墙壁,他就那么随性地画了,画好后自己不能满意,“实在是漂亮啊,我就不给你看了,很不漂亮!” Toby 一直在强调对这个第一次不满意。但是事后就有人让他继续去公共空间涂鸦,“他们肯定也不知道什么是漂亮!” Toby 断言。

城市假日:和玩具打了那么多年交道,有没有哪一个是你自己最喜欢的?自己设计的还是别人设计的?

Toby:当然是别人的!自己的都太熟悉了嘛!

城市假日:外界说,你不仅是玩具设计师,也是个玩具收藏家,收藏的东西都是自己买的吗?

Toby:其实我收藏的不多啦,也就一两百个,我家很小啊,600 平方 ~~~ 尺,香港房子很贵啊,所以不会全展示出来。

一开始会买啊,要是认识的不买,也会和他们交换啊,拿我自己的东西。

城市假日:你有那么多头衔,你自己最喜欢哪一个?

Toby:(思考状)这些都是怎么来的啊?我就是创作者吧,我什么都做的啊,网站也做,只要是我想好的事我就会去做,吃也不吃,不想睡觉(就是废寝忘食吧,对不对)。

城市假日:你工作过那么多地方,现在又有那么多地方要请你,你收入很高吧?

Toby:我的工资好多的啊,很多很多,具体多少?就是很多啦,哈哈,多到足够我不用想那么多!

城市假日:这是第几次来杭州了?问你个最有趣的对比,喜欢香港还是杭州?

Toby:第二次?第三次?(转过头去问魏超,两人对此算了很长时间,最后确定是第四次)杭州哇,喜欢啊,空气好哦,你去香港看看。西湖好,这里(城北)也好。我最喜欢吃小龙虾,我住的地方(河坊街)就有,香港没的哇!