

作者: Constance Guisset

法国著名女性设计师

被设计界鬼才Philippe Starck称为“造梦者”

拥有政治家、画廊经营者、电影制作人、设计师等多重身份

设计以梦幻浪漫而著称,作品涵盖产品、空间和平面设计等领域,并在众多国际知名设计展中展出

设计就是为生活造梦

【文/Constance Guisset 译/造作团队】

眩晕灯作品

“造作”百合椅在瑞士洛桑的当代应用艺术博物馆 (MUDAC) 展出

“造作”蝴蝶边桌

和“造作”合作的茶花碗

“做一个融手工艺与智识双重乐趣的职业人,一个木匠?外科医生?或者艺术家?”这是我还是个小女孩儿的时候,对自己未来职业的规划。长大之后,儿时脑中的那些小问号,依然不时地会跳出来,让我对每种职业充满了探索的兴趣而并不拒绝任何一种可能。随着每个阶段的兴趣,我进入到了多个看起来毫无关联的职业领域:1998年,我获得MBA资格,赴日本担任国会议员助理;之后考入巴黎政治大学重修文化管理,并开始接触画廊经营;在制作了数部电影短片后,我逐渐发现了自己对设计创作的渴求,转而进军设计界;2007年,我从巴黎国立高等工业设计学院毕业,兜兜转转一大圈,正式成为专职设计师。

不论是政治家、画廊经营者,还是电影制作的身份,这一切都不过是我履历表的过去时。现在,我是个游走在设计与梦之间的设计师。多重的教育背景,给了我这个世界更加多元丰富的认知角度,通过接触不同领域的人,使得我更加清楚每个人对“生活”二字不同的需求。对我而言,数学和诗歌同样迷人。好奇心就像发动机,滋生着我与每个新项目邂逅的欲望。有人说,我是一个典型的浪漫的法国人,而我觉得,正是我的“天真”,才会给大家带来像“梦”一般的设计作品:我曾利用了磁性抵抗地心引力,用视错觉让飞鸟与鱼共处同一空间……

很多中国人认识我,是从我和“造作”合作出品的百合椅开始。它有非常女性化的粉色,实现了很多人的“少女心”。2016年,我携百合椅,受邀赴瑞士洛桑的当代应用艺术博物馆(MUDAC)参展,很多人评价:“尽显了设计师的柔美女性特质。”其实,用粉色并非因为我是女性,只是这么选了、用了而已。虽然看上去是软绵绵的粉红色,但因为椅子主体使用板材和MBF无缝钢管,所以手感微沉。座位向前方及两侧三向弯曲,如同向上微凸的花瓣;椅背和扶手由三片向外侧倾斜的板材构成,俯视时就像花朵绽放的样子;底座则由两个弯曲的钢材U型管作为支撑,可垒叠。这是一把集颜值与功能为一体的椅子。

天马行空、自由随性的感觉成为了我设计作品中的一个重要特征。我觉得那些处处是棱角的形状,比如方形,看上去就像武器一样,所以我从来不用。无论椅子、桌子、鱼缸或吊灯,它们的共同点都是流动的线条、柔软的质感、梦幻的颜色,带给人童话故事中独有的那种天真的幸福感。除非委托方要求,我也很少把材料视作创作的起点。我更注重形状和结构,用流动感“让人出神片刻”,或在颜色里冒次险。

2016年,在法国库尔塞勒城堡举办了我的精选作品展。这给了我一次难得的创作机会,让我得以在作品合集中反复体现主题和模式。我利用历史悠久的古堡空间作为各种颜色实验的背景画布,以墙壁上的水彩色斑模拟自己创作的部分作品,比如“弗朗西斯镜”的彩色油墨表面。还请了一名表演者与房间内的物体形成互动,在静态的作品之间创造出一种运动的氛围。让我体验了一次非常有趣又令人兴奋的色彩实验。

《为什么设计》

作者:原研哉、阿部雅世

出版社:山东人民出版社

原研哉与阿部雅世,东京与柏林,居住在两个不同城市的设计师,进行了一场以“设计”为题的讨论。本书是两位作者的精彩对谈录,他们结合自身对于设计的想法与实践,融合彼此对于东西方文化的观察,在“如何理解设计”“设计的语言与沟通”“设计的潮流”“设计与生活”四个大主轴之下,深入探讨设计的根本,以及种种与设计相关的有趣议题。

《关于设计的思考》

作者:保罗兰德

出版社:后浪|湖南美术出版社

这本1970年问世的著作,是保罗兰德在事业巅峰时期写就的。这是一部平面设计的重要著作,书中明确表达了他的先驱性观点,即所有设计广告、印刷或者工业设计应该无缝结合“美和实用”。兰德主张通过视觉形式简明地表达概念,认为好的设计应当在合适的情况下,升华寻常之物。

《圆与方》

作者:松田行正、向井周太郎

出版社:中央编译出版社

日本著名设计师松田行正以圆形和四方为主题,汇集81组520个图案:包括与西洋炼金术相关的护符和宇宙图像、中国和日本古代的护符、20世纪前卫艺术与具象诗的作品,还有很多与文字相关的图案。这些图案编织成语言和符号交错的迷宮群,既是前卫的视觉冲击,也形成了浓厚的象征氛围。

《“空间”的美术史》

作者:巫鸿

出版社:世纪文景|上海人民出版社

《“空间”的美术史》是巫鸿教授应OCAT研究中心之邀在芝加哥大学北京中心进行的系列讲座的整理出版。本书以“空间”为线索,将作者多年对中国美术史的研究在方法论的高度上进行整合,并从教育者的角度,首次为国内年轻学子开启“讲习班”模式,为学生总结自己以往研究的意图,讲解自身的治学经验。

《破土:生活与建筑的冒险》

作者:丹尼尔·李布斯金

出版社:清华大学出版社

也许,我们从没有想过建筑可以是一个叙述载体,一个疗愈空间。李布斯金的建筑作品,回归地域、文化、族群、个人的历史,聆听石头的声音,讲述流动的时间故事。倾斜的地板、不成直角的墙角,圆弧的屋顶、由罅隙倾泻而下的光、无尽反射的水晶体,没有一个空间不让人驻足反思——从刻满世代伤痕与哀悼气氛的柏林犹太博物馆,到维多利亚与阿尔伯特博物馆旁的螺旋体,拆解冲突本质的帝国战争博物馆,重现画家密闭幽室的努斯鲍姆美术馆……

除了阐述建筑师自己的创作理念,书中还穿插他对生命、家族、文化根源及对建筑这个行业的省思。