

Modern Interior

French Collection

Design

现代室内设计

——法国设计师作品选

Modern
Interior

French Collection

现代室内设计

— 法 国 设 计 师 作 品 选

图书在版编目(CIP)数据

现代室内设计: 法国设计师作品选 / 《家居主张》编

辑部编. —上海: 上海辞书出版社, 2008.7

ISBN 978-7-5326-2522-2

I. 现… II. 家… III. 室内设计—法国—现代—图集

IV. TU238-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 085481 号

书名: 现代室内设计——法国设计师作品选

出版: 上海世纪出版集团股份有限公司 上海辞书出版社

地址: 上海市陕西北路 457 号

邮编: 200040

www.ewen.cc www.cishu.com.cn

出版人: 张晓敏

总策划: 上官消波

采编: 《家居主张》编辑部 韦娜

翻译: 刘冬梅

摄影: N. Borel、Paul Tahon、Michael Darling、Ronan & Erwan Bouroullec、C. Fillioux、
Charles Duprat、Baptiste Heller、Myr Muratet、Renaud Callebaut、Tim Evans、
Claude Weber、Patricia Bailer、Jean Baptiste Mondino 等

责任编辑: 吴雅仙、韦娜

装帧设计: 刘锦睿

邮编: 200040

电话: 021-62472088 62568566

传真: 021-62537365

发行: 上海辞书出版社发行所

印刷: 上海界龙艺术印刷有限公司

开本: 889 × 1194 1/12

印张: 25

字数: 300,000

版次: 2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5326-2522-2 / T · 109

定价: 228.00 元

如发生印刷、装订质量问题, 读者可向工厂调换

联系电话: 021-58925888 地址: 上海市川周公路 7077 号 邮编: 201205

吉拉尔·莱泽

Gérard Laize

法国家居创意促进协会(VIA)会长

法国工艺联合会(CFMA)主席

The inimitable French Spirit 无可复制的法国精神

——室内设计、装饰艺术及生活艺术

FOREWORD

始料未及，文化及市场的全球化激起了民族性或区域性特征的凸现，巴黎人从来没有像今天这样，努力地追溯祖辈的文化传统。人们这样的举动毫无疑问是源于对创作意识的保护、商业运作的需求，以及对文化多元性的保护。而这种多元化竞争，无疑促进了市场的活跃发展。本书通过对当今活跃在法国乃至世界的诸多法国设计师的介绍，希望能够客观地证明一个拥有优秀历史文化传统的国度，是如何在装饰艺术、生活艺术领域方面，表现出与其他，特别是欧洲国家，与众不同、独领风骚的一面。

法国高级时装和法国美食文化、法式建筑艺术丰富的遗产及法国人世代相承的永不衰竭的创作原动力，其多样性、独创性等各种元素构成了所谓的“法式生活艺术”，并成为人们公认并分享的生活价值观。这样的价值观是一个企业、一个品牌乃至一个地区或国家立足的根本。她跨越不同风格、生活方式及不同人群得以传播。其崇尚的基本精神比产品本身更具有说服力。

多样性——这点在许多方面都有所表现：法国地理环境及气候的多样性带来的不同地方风景及地缘文化；历史上不同时期的移民潮对法国文化的影响（西哥特人、罗马人、阿拉伯人、西班牙人、意大利人、俄罗斯人、波兰人等）；思想自由；美食、建筑、时装、香水、街边小店、露天超市、艺术等生活多元文化的相互渗透。

适应性——在法兰西历史进程中，法国人始终对世界文化保持非常宽容开放的心态。新的创作灵感或影响力的诞生，绝非简单的外来文化移植，而是基于文化交流的基础之上，外来元素不断与本土文化融合、重组产生的结果。

对合理性的不懈追求——与高卢人做事懒散不注重条理的本性相矛盾的是，他们喜欢在做设计之前进行反复考量，因而法国人在建筑、园艺、装饰、厨艺等领域追求结构合理性方面的创作力得到了世人的认可。

创作与生活的关系受到人文主义影响——法兰西共和国（崇尚自由、平等、博爱）是尊重人权与公民权的国度，保证了每个公民应有的基本权利：安全、公正、健康、教育，它是国际医生联盟的发起人、欧盟的倡导者及世界环境保护意识的第一发起国。

以巴黎为标志的奢华、品位和优雅的传统，贯穿艺术行业领域——法国有二百多个艺术行业，师徒相承的手工艺代代流传并不断提高。与人们印象不同的是，这些手工艺人不仅仅在国家文化遗产的拯救保护中起到中流砥柱的作用，而且在现代创作中也出现了大批知名并为人们广泛接受的设计师。如今一些享有国际声誉的品牌（如爱马仕 Hermès、巴卡瑞特 Baccarat、多姆 Daum……）创

立之初就是以其精湛的手工艺才得以奠定法国奢侈品的国际地位的。这些天才手工业者们不仅限于在本国创作，他们还活跃于世界各地从事创作活动。

此外，强烈的进取心，也使得“法国感觉”赢得了世界性声誉。法国人希望留名于历史、抓住历史、追求永恒的进取心态随处可见。在当今迅速变化的社会里，法国人的创造性同往昔一样活跃在各个领域。如同一对矛盾体，这个“古老”的国度在现代科技方面（航空、视听、电讯、健康领域等）的创新精神同传统行业一样毫不逊色，而“装饰艺术”也未游离于这个进程之外。但与其他诸如科技装备等行业以产品的“更新换代”体现进步不同的是，“装饰艺术”通过时间来体现价值。从这点来说，法国风格更因其璀璨的历史而独特于世。

另外，我们还不可忽视——法国是当今世界最大的仓库。一个年轻法国人安家时会收到来自家庭约50%的私人物品。这种现象的蔓延也是由于法国新出生人口不断降低，人口老龄化日趋严重，年轻人继承越来越多遗产的必然结果。然而众所周知，所有进入我们个人生活中的物件对我们来说不仅仅具有财产的价值，更具有一种情感上的价值，因为他们往往表达着我们的个人品位，记录了我们的生活轨迹以及不同时期的心路历程。无论是继承来的家庭财产还是自行购买的家庭用品，我们都对其倾注了大量的情感。因此我们不会舍弃祖母留给我们的壁柜，虽然它值不了多少钱；我们不时需用一些古旧的家具来向他人显示自己继承的家族秉性。从这点我们也不难理解大众对现代设计涉及到私人空间装饰时的抵制情绪，而对于较少投入个人情感的公共空间设计，情况就不同了。

由于缺乏当代家具设计的领军式人物（比如学术界代表人物），我们只能从设计发展史中遴选丰富的素材来重新佐证法国现代家居设计的独特性。也正是由于这个原因，法国的当代家具设计在国际上的声誉并不如其古典设计那么高，这比它在时尚、美食、科技、艺术或建筑上得到的国际认可尚有差距。但是，如果说战后现代家具设计的领导力量重回意大利的话，法国并不应该以自己曾在18世纪取得的荣耀而沾沾自喜。如同各个时期、不同领域中，物品及家具中的法式创作精神，同样随处可见。但是除了形式上的设计之外（如产品设计），法式设计往往偏向于整体的装饰性——体现并伴随的是法国人的生活方式。这一原则延续了法国装饰艺术的传统，法国也因此在国际设计领域赢得了自己的地位。法国装饰艺术如今有两大主要特征：一是风格的多样性，无论古典派或现代派，都同样如此；二是室内设计与生活环境的整体协调平衡性。

迄今为止，称得上法式设计风格的有二十多种，除此之外还应该加上十四种历史悠久的地方风格，但仍然可以归纳为三大地区风格：普罗旺斯、昂热和诺曼底。

我们研究法式设计风格演变过程中发现了两个有趣的现象：1、如果说法式风格多样性是历史上法国家具设计成功的法宝的话，如今有许多设计风格已鲜有人用，相反有些风格又已滥觞，比如路易·菲利浦风格。2、无论什么时代的设计风潮都是现代装饰设计的灵感源泉。从这个观点延伸出去，如果有人宣称现代设计与过往断层，不如说他缺乏历史了解，因为每次现代运动都与历史上某个流派有着文化上的渊源——就如同地质结构一样以或快或慢、不断累积的方式来就当代进行创造性的反思。

纷繁的设计流派

如今，在众多法国高等设计院校的教育培养下，法国已涌现了十余位现代设计顶尖人才推广法国设计理念。他们并没有削减式地分类设计，而力求多元化地表达设计理念。在此总结出了十一种设计流派。而这十一种流派，其成因可归类为如下四种影响：消费习惯的改变与科技的发展、社会文化因素、环保意识的觉醒和艺术创作。

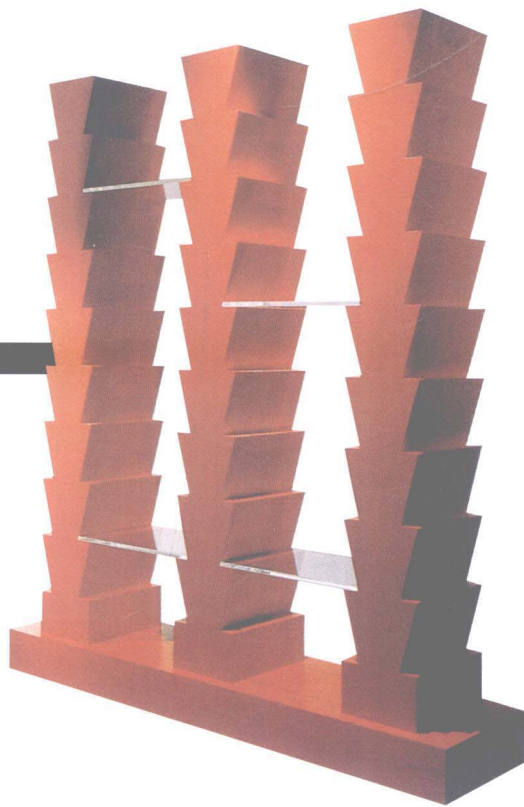
影响一：消费习惯的改变与科技的发展

人们使用产品的行为，工艺、材料结构以及生产程序都会影响到设计师的最终设计方案。

1

试验性设计

这类设计在设计领域里最前卫、最具前瞻性。它涉及对功用型逻辑地重新演绎、运用全新材料或者将原有工艺运用到其他领域中……超越乃至挑衅对已知领域的极限（代表人物荣·阿拉德Ron Arad、弗朗索瓦·阿扎姆博François Azambourg）。它包含了如下两个发展阶段：上世纪80年代，通常是建筑师或工业设计师

重新优化材料结构或工艺之后的产物。其特征为追寻物体的结构性(代表人物夏克斯和莫瑞尔 Chaix et Morel、让-米歇尔·威尔莫特 Jean-Michel Wilmotte、罗斯·罗弗格洛夫 Ross Lovegrove、马丁·蔡克里 Martin Szekely、让·诺威尔 Jean Nouvel、帕斯卡·莫格 Pascal Mourgue)。这个设计流派的一些作品受包豪斯风格的影响甚深,成为第一代“第一装备产品”下的作品。而在其高端版本作品中,随着时间的推移仍不乏精美、繁复的上乘作品。新材料及新技术的出现为此流派带来了新的发展机遇。以往他们主要运用白色、黑色或单色系,如今也开始尝试鲜艳的色彩了(代表人物让-马利·马索德 Jean-Marie Massaud、贾斯帕·莫里森 Jasper Morrison、罗南·伯罗莱克 Ronan Bouroullec……)。90年代后,新材料设计思潮开始出现,设计师们开始侧重挖掘新材料内在的品质及运用新技术。挖掘新材料内在品质的目的在于运用材料的新结构特点让人们更容易接受它;重视运用新技术,则可加速产品被人们接受的过程。

2 计算机设计

对自然材料或合成材料以及产品工艺的熟练运用,意味着设计师能以精确计算的方式设计出外观自然、简洁的产品,准确地表达自己的设计理念(代表人物罗南·伯罗莱克兄弟、塞巴斯蒂安·博尼 Sébastien Bergne……)。值得注意的是这个设计流派更多地运用电脑技术,为设计“锦上添花”。这预示着第二代“第一装备”的诞生。设计师们往往不走常规,经常运用诙谐的手法表达自己的理念。有些嘲讽现实的意味,不显山不露水中给人带来惊奇的感受(代表人物德鲁 Droog 设计工作室和拉迪 R&D 设计师事务所)。

3 工业设计

随着新世纪的到来,越来越多的工业设计为现代设计流派敞开了胸怀,由于这些设计往往能带来很好的商业效果,所以新材料、新技术受到追捧。但环保意识的增强及可持续性发展观念的日益浓厚,使得木质材料重新成为时尚设计的宠儿(代表人物西尔维·约莱 Sylvain Joly)。

影响二：社会文化因素

家具产品是设计师设计精神的体现,是受“叙述性”文化启发的产品。

1 改良传统设计

在装饰艺术领域,由于人们对祖上传承的家具及日常生活用品的珍爱,因而自然而然对现代设计有心理抵触情绪。在不得不购买最新款的家用电器或汽车时,必须更新替代的家具却往往依然向传统文化风格如路易风格、拿破仑风格、亨利风格之类靠拢。基于这个认识,我们不能把家具设计的传统风格与现代风格完全对立起来,因为它们必须一起共存。对传统家具生产商来说,将传统风格很好地融入到现实生活中去,将其重新定位,则是一个良好的发展机遇。值得一提的三种主流改良传统风格有:原汁原味的豪华乃至奢华的“大家庭”风格,略带女性风情的普罗旺斯风格,以及经久不衰的怀旧风格(代表人物约翰·胡顿 John Hutton)。

2 翻新传统风格

近来出现的这一传统风格流派再次证明传统对现实创作的重要影响。1998年法国第一次在专业的古典家具展会上以高价展出了第一代传统风格设计师的作品(代表人物夏洛特·佩里安 Charlotte Perriand)。

lotte Perriand、柯布西耶 Le Corbusier、密斯·凡德·罗 Mies Van Der Rohe、普鲁夫 Prouvé 和鲍林 Paulin)。与此同时，传统家具制造商及渠道商诸如哈必塔 (Habitat) 等重新演绎了传统家具风格。传统是每一段历史的印证，但今天的创造也必将是未来文化遗产的一部分。

3 当代经典设计

这个设计流派最为忠实地体现了“法式装饰艺术”精神，他们把不同的装饰性产品设计融入到我们的日常生活当中（家具及装饰品）。该流派的室内设计师很擅长对局部及整体空间进行合理布局（代表人物克里斯蒂安·里爱格 Christian Liaigre、亨利·柏克 Henri Becq、尼考拉·奥巴纳 Nicolas Aubagnac、菲利普·胡瑞尔 Philippe Hurel、凯瑟琳·梅米 Catherine Memmi、克里斯托弗·德尔考 Christophe Delcourt）。在产品设计中，他们主要使用木材及传统工艺。

4 新巴洛克设计

该设计流派重现了法国一直以来引以为豪的、最为纯正的装饰传统。与上世纪 80 年代受工业进程影响而反传统的设计师们大都以极简主义标榜、追求生产效率为荣不同的是，如今量身定做家具、追求个性化已成为一部分人体现自我而追逐的时尚（代表人物爱弗·凡德·斯特拉滕 Hervé Van Der Straeten、奥利弗·加格纳 Olivier Gagnère、加若斯特 Garouste 和博乃梯 Bonetti、托马斯·博 Thomas Boog、马修 Mathias）。

5 异域风情设计

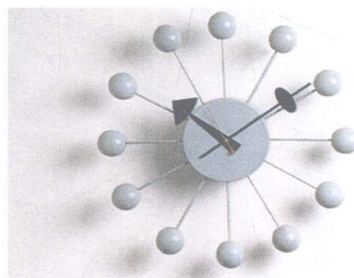
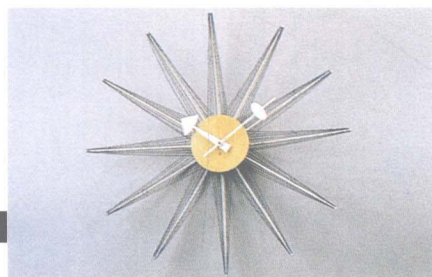
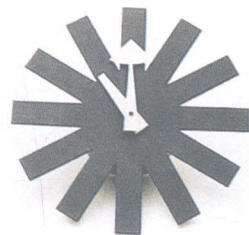
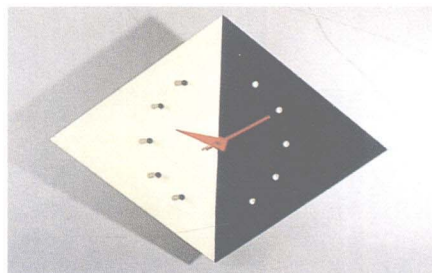
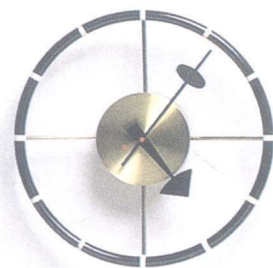
和往昔一样，一部分现代设计师的设计很受东方（特别是日本）以及非洲（主要是北非阿拉伯）风情的影响。这些异域风情带来的灵感决不仅仅是简单照搬一种外来文化，而是基于两者不同文化交流的基础之上、异域文化融入并重组共生的结果（代表人物克里提安·杜克 Chritian Duc、夏菲克 Chafik、谢里夫 Chérif、亚莫 Yamo、阿布第 Abdi、帕拉·纳封 Paola Navone）。如今新的文化影响一方面来自南美，一方面来自中国。

影响三：环保意识的觉醒

环保意识在 20 世纪 70 年代开始复苏，人们主要通过使用自然材料，运用精湛的技艺来重现自然风景本身，这与传统的乡村风格有所不同。

1 新乡村风格设计

这个新兴的设计流派钟情于使用自然材料表现现实生活，绝无怀旧之意。设计的作品往往体积庞大但比例协调，组装部位的细节处理工艺高超，构思活泼；人工做旧的手法是不在考虑范围之内的，自然老化的痕

迹方可接受(代表人物菲利普·达内 Philippe Daney、布鲁诺·杜波伊 Bruno Dubois、埃里克·里坤 Eric Liquen、西尔维·杜布伊森 Sylvain Dubuisson、文森特·托吉曼 Vincent Torjman、菲利普·索菲奥梯 Philippe Soffiotti、克里斯提安·阿斯图圭威尔 Christian Astuguevieille、克里斯汀·高莫 Christine Goumot)。

2 环保设计

该新兴设计流派明确标明,所有设计均考虑了自然保护及产品再循环利用问题。这体现在节约运用材料和组合件,以及产品设计时运用可循环利用的材料(代表人物简·阿特菲尔德 Jane Atfield)。如今环保意识在设计界已经较为普遍,因此该流派可能面临非常边缘化的局面。

影响四: 艺术创作

设计中的艺术创作影响是设计试验的结果,目的总是殊途同归的:追求与众不同、卓尔不群乃至独一无二,以迎合几家大展馆、收藏家或者近年来知名品牌为重塑品牌形象、与时俱进的需求。

1 设计与工艺

该设计流派把传统工艺与现代设计很好地融合在一起。二者结合而成的作品(设计单品或小规模作品)在成批量生产之前具有设计模本的价值。其中不少作品最终并没有批量生产,因而其本身不具备商业价值。从这点我们可以说艺术工坊是现代设计的实验室(代表人物西尔维·杜布伊森、菲利普·索菲奥梯、奥利弗·加格纳、克里斯蒂安·比尔谢 Christian Biecher、克里斯蒂安·鞠戎 Christian Ghion、比肖和博格瓦 Bécheau & Bourgeois、罗南·伯罗莱克……)。

2 品牌设计

不少国际品牌,尤其是法国品牌经常聘请知名设计师来强化宣传自身的品牌国际化形象,重新诠释法式奢华,比如写意空间(Ligne Roset)、帕斯克·毛格(Pascal Mourgue)、迪蒂尔·高梅(Didier Gomez)、卡西尼(Cassina)、菲利普·斯塔克、柏纳黛(Bernardaud)、奥利弗·加格纳、爱弗·凡德·斯特拉滕、克里斯托弗·弗奥尼切(Christofle Fourniture)以及西尔维·杜布伊森、克里斯蒂安·比尔谢为巴卡瑞特做设计,希尔顿·麦克考尼克(Hilton McConnico)与多姆合作,夏菲克(Chafik)为谢瓦里埃(Hugues Chevalier)效力等。

3 收藏品设计

毫无疑问,与其他设计流派相比,该设计流派最为边缘化、小众化了。它通常把功能性融入设计中,尽管这不是设计的重点,而且小批量的生产要求手工工艺的运用。它注重设计师个人的创造能力,且不授权转让设计(代表人物荣·阿拉德、英格·毛瑞尔 Ingo Maurer、普契·德罗西 Pucci de Rossi、加埃塔诺·佩策 Gaetano Pesce、考尔-帕特 Coll-Part、斯图阿·瓦尔特 Stuar Walter、贾斯帕·莫里森、罗南·伯罗莱克兄弟……)。

由来已久的法国传统风格

现在,我们再将视角转向曾经独领风骚的法国传统风格。所有的传统风格都是由那个时代的领袖人物发起并流传至今的。

1、高卢—罗马时期,外族侵略势力强大。

2、中世纪时期的教堂,其装饰风格、罗马式或哥特式影响了当时家具的设计风格。

3、文艺复兴至19世纪期间的王朝统治时期——

弗朗索瓦一世(1515—1547年在位)发起与意大利的战争,法式古典风格深受意大利文艺复兴风格的启发;

亨利二世(1547—1559年在位);

亨利四世(1589—1610年在位),及17至18世纪众多的路易王;

路易十三(1610—1643年在位),发起了数次宗教战争,新教严谨的设计风格有所体现;

路易十四(1643—1715年在位),统一、王权、与众不同是它的最好概括语。高级细木工安德列·查尔斯·布勒(André Charles Boulle)将皮革运用到豪华家具的创作设计中;

摄政王时期(1715—1723)及路易十五(1723—1774年在位),印度商人带来了精美的中国工艺品及东方色彩;

路易十六(1774—1793年在位),庞贝古城的发掘带来了古物风潮,而蓬巴杜夫人要人们别去苛求问询古物的来源;

法国大革命后期(1789,1793—1795年);

督政府时期(1795—1799年),乔治·雅科波(Georges Jacob)创造了古希腊罗马家具风格,引进英国人常用的桃红心木到家具设计中,风格轻盈,极具想象力;

执政府时期(1799—1804年),埃及风格盛行一时;

拿破仑·波拿巴帝国时期(1804—1815年),流行风格为庄严、崇高、严谨;

复辟时期、路易十八(1815—1824年)及查理十世(1824—1830年在位),由于生产廉价家具而扼杀了原创思维;

路易-菲利浦(1830—1848年在位)及第二共和国时期(1848—1852年),出现了毫无个性的工业化批量生产大型家具,玻璃花房开始流行;

最后是拿破仑三世时期(1852—1870年),人们长期模仿17世纪风格,追求舒适并发明了软垫椅,典型的拿破仑三世家具受到了18世纪风潮的影响。

这一阶段的建筑、服装、装饰风格都为营造王权形象服务(最好的例证就是路易十四统治时期的作品)。

4、20世纪前半叶,各种思潮运动带动了时代的发展——

首先,由来自南锡艺术学校的艾米利·加雷(Emile Gall)及路易·玛约瑞尔(Louis Majorelle)带来的现代风格或称新艺术,在家具设计方面表现为自然、诗意,充满了想象力。

20年代,源自新艺术的Art Déco风格放弃繁复,如同当年源自洛可可风格的路易十六风格,代表人物有让-弗朗索瓦·勒鲁(Jean-François Leleu)、埃米尔-雅克·鲁赫曼(Emile-Jacques Ruhlmann)、皮埃尔·夏胡(Pierre Chareau)以及让-米歇尔·弗兰克(Jean-Michel Frank)和拉利克(Lalique)。

30年代,反象征主义的功能主义运动兴起,以包豪斯为代表的设计天才不断出现,诸如柯布西耶、夏洛特·佩里昂(Charlotte Perriand)、让·普鲁夫(Jean Prouvé)、艾琳·格雷(Eileen Gray)以及罗伯特·马勒-斯特芬(Robert Mallet-Stevens)。同一时期,还出现了为高端客户专门设计的“法式传统”、善用精美材料的著名设计师。

30年代创立的现代艺术家联盟(主要成员皮埃尔·夏胡、罗伯特·马勒-斯特芬、约当、艾琳·格雷和勒格林)在“有用形态”的冲击下解体后,对法国设计历史的探究于1949年开始出现。从此,法国家具设计像其他国家一样越来越受国际化思潮影响,比如摇滚或流行艺术的诞生;标准化生产工艺进步显著,以满足日常生活需求,比如嵌入式或组合式家具的出现;新材料的运用也层出不穷,比如塑料或针织品的运用。

5、80年代以来,设计明星们成为设计界的代言人,引领了各种设计风尚。

菲利浦·斯塔克(Philippe Starck),法国最知名的设计师,为法式设计在全球的推行做出了巨大贡献。

帕斯卡·穆格(Pascal Mourgue),毫无疑问是家具设计中最勤奋的设计师。

与工业大批量生产合作的难度促成部分法国设计师走向高端发展路线,如马丁·泽克利 (Martin Szekely)、理查·佩杜兹 (Richard Peduzzi), 为家具设计增加了更多艺术美感。

伊丽莎白·嘉茹斯特 (Elizabeth Garouste) 和玛提亚·波提 (Mathia Bouetti) 的设计为大批量生产服务。

其他诸如安德瑞·普特曼 (Andrée Putman) 女士则走上室内设计路线, 重视整体及室内装饰概念。

同样不少建筑师也参与到家具设计中来, 比如: 让·努维尔 (Jean Nouvel)、让-米歇尔·维尔莫特 (Jean-Michel Wilmotte)、克利斯汀·德·波特藏帕克 (Christian de Portzamparcchaix) 及莫瑞尔 (Morel)。并且, 每个时代对设计理念及设计技巧方面都有自己的代表贡献: 作为高卢人我们继承了编织艺术、制桶技术以及羊毛垫子的制作工艺; 双层衣柜及碗橱出现于文艺复兴时期 (16 世纪), 陶器被广泛运用, 餐叉开始用上了餐桌; 17 世纪的家具设计是丰富多彩的。

路易十三统治时期出现了居室概念, 卧室成为人们接见宾客的主要场所, 隐蔽处遮掩在屏风之后, 床头柜上也出现了装饰性花盆。

路易十四统治时期有了五斗橱、蜗形桌子、沙发、榻、八脚桌以及扶手椅, 人们第一次开始使用瓷器碟子。巧克力盛器及咖啡机在新的饮品流行后也开始出现。

18 世纪, 不少小型辅助性家具被创造出来了: 有活动板的写字台 (人字型)、有活动面盖的写字台、迭橱式写字台、立式挂钟、放针线的小柜、桌灯、游戏桌等。

在拿破仑帝国时期, 出现了活动穿衣镜、船形床、带镜子的衣柜、三脚圆桌或独脚圆桌, 并且在座椅里开始使用螺旋弹簧。

波旁王朝复辟时期出现了所谓的“伏尔泰式”手扶椅以及可摇摆的小圆桌, 割绒地毯开始广泛运用。

19 世纪末, 浴室用的五斗橱、加长型的餐桌出现了。

拿破仑三世统治时期诞生了“低矮的安乐椅”、炉边取暖的矮椅、墩状软座、可旋转书橱、套桌, 家具中开始使用铁及铸铁。

值得一提的是, 如今“时尚”这个概念其实源于 19 世纪末第一次工业化生产, 出现于制造商印刷的产品手册里。这与工业化的发展以及新兴的资产阶级为追求 18 世纪贵族的奢华生活密不可分。桃花心木开始被推广使用, 果树及橡树木料成为运用最广的木材。Art Déco 运动成为鸡尾酒会餐桌的发明者, 这种矮桌可以配沙发及扶手椅, 以盛放餐碟。柯布西耶设计的可填充式座椅, 预示着下个世纪的流行趋势。

在此期间, 另外两个并发现象同样值得关注: 1、时尚更替的时间加速: 10—11 世纪是卡佩王朝, 罗马风格; 13—15 世纪是瓦罗亚王朝, 哥特风格; 而 16—19 世纪, 则难以概述了; 20 世纪新思潮、新流派更是层出不穷。2、随着世界的变化, 涉及流派由原来单一的国王喜好决定一切, 变成民众决定流行趋势, 设计更具有个性与多元性特征。

迈向室内装饰的进程

如果说风格各异法式装饰很容易通过不同时代来加以区分的话, 那是因为所有构成生活内容的装饰都与人、物品、家具、空间及建筑密不可分。在一个特殊生活场景或空间里的产品的特殊性是不会单独存在的, 只有把它放置在一定空间与其他物件相谐调

时它才有了存在的意义。不论它们是普通的还是怪异的,简单的抑或繁复的,是它们创造了生活的氛围。

在满足基本使用功能之外,家具还可以引发人们不同的感受,阐释完全不同的概念,因为不同空间与不同物件搭配组合,与不同的比例、不同的色彩、不同的文化时代相融合,就会有不同的结果……因而可以说每件家具产品都是承载时尚精神或特殊装饰功能的载体。它们与周围的环境相互映衬,便扩充了其象征意义的内涵。

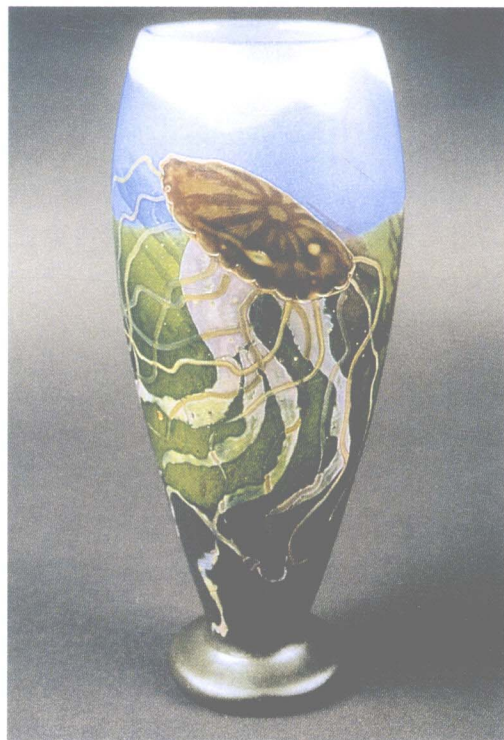
与此同时,家具的“社会性”的强化丰富了其作为产品个体的意义。家具与其他物品搭配,在一定的生活空间里便拥有了社会特征符号,这种社会性只有在与空间里生活着的人发生亲密且深厚的关系时才开始产生。

当技术因素不如过去带来的影响明显时,用于表达意识符号的创新就显得更加弥足珍贵。创新带来的成功大小取决于社会各方的认可程度。这就要求做家具设计时在造型、功能、形态之上还必须考虑概念的、环境的因素,并了解其在所处环境中的角色作用。

家具于室内装饰就如音乐中的音符。少一些声音,多一些乐章不是更好么——名曰“收藏品”。由于这个原因,缺乏专业知识的普通大众怕出错,不敢创出自己的风格,更愿意接受专家的推荐,然后自己搭配。也正因此,法国自17世纪以来奠定的“装饰艺术”观念才能如此深入人心。主流观念的引导,证明了各种潮流成为人们效仿的不二法宝(如果没有政要人物或富裕阶层的参与,建筑发展不可能如此之快,正如没有演艺界或女士们的参与,时装界也不会有如此瞩目的发展速度)。

如今就像往昔一样,众多法国设计师和建筑师在全世界范围内延续着这个传统:菲利普·贝洛尔(Philippe Belloir)、利纳·杜玛斯(Rena Dumas)、杰拉德·加来(Gérard Gallet)、雅克·加希亚(Jacques Garcia)、弗兰索瓦-约瑟夫·格拉夫(François-Joseph Graffe)、雅克·戈兰奇(Jacques Grange)、菲利普·余瑞尔(Philippe Hurel)、米歇尔·鞠阿内(Michel Jouannet)、弗兰西斯·克兰姆(Francis Kremp)、让-克里斯托弗·勒克勒(Jean-Christophe Leclercq)、克利斯第安·李艾格(Christian Liaigre)、弗雷德里克·梅希熙(Frédéric Mechiche)、菲利普·巴朗(Philippe Parent)、弗兰克·皮罗东(Franck Pilloton-Inter Art Etudes)、阿尔伯特·品多(Alberto Pinto)、斯蒂芬·蒲(Stéphane Poux)、安德瑞·普特曼、瑟尔基·罗宾(Serge Robin)、皮埃尔-伊夫·罗雄(Pierre-Yves Rochon)、萨缪尔设计工作室(SAMUEL Créations)、伊夫·塔拉隆(Yves Taralon),以及其他……无论他们是重新演绎传统风格抑或创作现代风格,都与现实生活紧密结合。

因此,法式设计风格的多样性及其丰富的表现手法使得每种设计都与众不同,与其他国家的设计师相比具有了非常明显的特征和竞争优势,加之法国设计师的个人奋斗精神,更使得“法国精神”享誉世界。

目录

CONTENTS

前言：无可复制的法国精神——室内设计、装饰艺术及生活艺术
The inimitable French Spirit

安德瑞·普特曼 Andrée Putman	002
马蒂尔德·布勒蒂欧 Mathilde Brétillot	012
艾瑞克·吉扎尔 Eric Gizard	026
罗南·伯罗莱克和埃尔文·伯罗莱克 Ronan & Erwan Bouroullec	042
诺威·杜修福-劳伦斯 Noé Duchaufour-Lawrance	054
克里斯蒂安·嘉瓦 Kristian Gavaille	066
多米尼克·雅克布、布兰登·麦克法兰 Dominique Jakob、Brendan MacFarlane	082
克里斯蒂安·鞠戎 Christian Ghion	094
让-马利·马索德 Jean-Marie Massaud	106
帕特里克·诺桂 Patrick Norguet	114

欧拉-伊托	134
ORA-ÏTO	
迪蒂尔·高梅	148
Didier Gomez	
凯瑟琳·梅米	158
Catherine Memmi	
克里斯托弗·皮勒	168
Christophe Pillet	
玛塔利·卡拉塞	184
Matali Crasset	
帕特里克·居昂	212
Patrick Jouin	
英蒂娅·马达薇	224
India Mahdavi	
菲利浦·斯塔克	244
Philippe Starck	
克里斯蒂安·比尔谢	252
Christian Biecher	
布鲁诺·莫纳德	278
Bruno Moinard	

被《Le Monde》(世界报)誉为“设计界无瑕圣女”的安德瑞·普特曼,早年因Prisunic连锁超市令人亮眼的艺术设计而开始了自己的设计生涯。她始终坚持工业设计的道路,成为第一批为大众所熟知的法国知名设计师之一。上世纪80年代,她在纽约创立了自己设计的第一家“酒店式店铺”——Morgans。之后,普特曼先后为众多如卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)和伊夫·圣罗兰(Yves Saint-Laurent)等著名时尚设计师作店面设计,目前着手的项目有珠宝银器品牌Christofle、路易·威登富有传奇色彩的Steamer包以及与化妆品品牌娇兰(Guerlain)的再次合作。许多世界知名酒店、餐厅,官员、商界巨亨都以与她合作为荣。

普特曼所取得的成功与她一贯所钟爱的折衷主义密不可分:从胡昂美术馆到波尔多现代艺术馆,从德国的古根海姆博物馆到塞维利亚全球展,从为彼得·格林纳威(Peter Greenaway)做影院设计到法航协和号,都有这种设计思路的体现。

她也十分擅长室内设计,有不少佳作涌现,这里介绍其中的三个。

WWW.ANDREEPUTMAN.COM

Andrée Putman

安 德 瑞 · 普 特 曼

1995 年，获法国文化部部长菲利普·杜斯特-布莱兹亲手颁发的法国工业设计大奖

1996 年，被授予美国纽约帕森设计学院美术系荣誉博士称号

1997 年，获太平洋设计中心室内设计“设计明星”奖

1998 年，被授予美国芝加哥艺术学院美术系荣誉博士称号

1999 年，获美国纽约布鲁克林艺术博物馆现代设计终身成就奖

2001 年，获美国芝加哥 IIDA 明星奖

2002 年，获德国 DER FEINSCHMECKER 酒店设计年度奖

2005 年，Veuve Cliquot 杯全能职业女性最高奖

本页 天地融为一体，在此休憩享受尊崇生活。右页 天空之下一道轻盈灵动的弧线跃入清池。

慕尼黑贝耶里谢·霍夫酒店

贝耶里谢·霍夫酒店 (Hotel Bayerischer Hof) 是德国慕尼黑一家举世闻名的豪华精品酒店。该酒店位于繁华的商业中心，毗邻多个著名旅游景点、博物馆和奢华购物街。酒店为私人所有，现已传至家族第四代，有 160 多年的历史。它是传统和现代完美结合，曾经接待过皇室成员、国际明星、名流政客、各色旅者以及无数国际商务人士。这座古老的豪华酒店已成为慕尼黑市的经典标志之一。

始于 1841 年的贝耶里谢·霍夫酒店，由国王路德维希一世的御用建筑师 Maffei 建造。1897 年，赫尔曼·沃尔克哈德 (Hermann Volkhardt) 买下它并作了长达五年的全面翻新。酒店提供所有现代化服务。普特曼于 2005 年承接了酒店游泳池及配套设施的设计项目。

今天，我们看到的游泳池完全呈现于天空之下，一面大片的玻璃幕墙使得泳池在私密性得到保障的同时，与外界环境保持着视觉上的联系。游泳池的矩形设计与屋顶中央的留白相呼应，隐隐能看到两旁屋顶花园的景致。泳池两侧扭曲旋转的两排立柱，在整个较为规整的空间内成为不可或缺的元素，激发了别致有机的气场。如果不下水游戏一下，那一定会辜负普特曼颇为巧妙的设计灵感，那一弧轻盈入水的不锈钢弯管不仅成为空间的焦点，其实也是泳池踏步的扶手。在这里，普特曼大胆而富有时尚现代感的设计，让人们看到了贝耶里谢·霍夫酒店传统而高贵的气质之外的别样情怀。