

创意空间

艺术家和创新
者的都市之家

[英] 弗朗西斯卡·加文 著 | 郭伟 译

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

创意空间

艺术家和创新者的都市之家

【英】弗朗西斯卡·加文 著

郭 伟 译

【英】安迪·史威尔 图

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

Original Title: Creative Space: Urban Homes of Artists and Innovators

Text©2009 Francesca Gavin

Translation©2011 The Publishing House of the Electronics Industry

This book was designed, produced and published in 2009 by Laurence King Publishing Ltd., London.

本书中文简体版专有出版权由 Laurence King Publishing Ltd. 授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

图书在版编目 (CIP) 数据

创意空间：艺术家和创新者的都市之家 / (英) 加文 (Gavin, F.) 著；

郭伟译. — 北京：电子工业出版社，2011.6

书名原文：Creative Space: Urban Homes of Artists and Innovators

ISBN 978-7-121-13381-7

I . ①创… II . ①加… ②郭… III . ①室内装饰设计 IV . ① TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 075225 号

策划编辑：胡先福

责任编辑：胡先福

印 刷：北京盛通印刷股份有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：889×1194 1/24 印张：8.75 字数：330 千字

印 次：2011 年 6 月第 1 次印刷

定 价：68.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

引言

如果说有哪种风格可以定义 20 世纪末的室内设计的话，那一定是简约主义。随处可见的黑白空间正是简约主义盛行的最佳诠释。消费类杂志上满是像艺术画廊一般而非传统家居设计风格的“魅力十足”的家。这是一个以风水、约翰·柏森、开敞空间和斯堪的纳维亚一贯的简约主义为主导元素的时代。人们做梦都想拥有禅意的流线型空间。但是，有一部分人忘记指出这样一个事实：白色的空间也是令人生乏的。

谁愿意来想象一下重塑自己家的浴室？简约主义正是主流——某些浴室的重塑甚至可以用便宜的价格在宜家实现。对于缺乏创意和想象力的人来说，流线型的开敞式空间设计无疑是充满美感的简单选择。流线型开敞式设计是一致性的典型代表，而现在也变得像木护墙板和镀金一样老式。相比之下，那些具有推动性的先锋文化正在创造出一种全新的室内家居设计的典范。艺术家、设计师、策展人、作家、摄影师、舞台设计师、电影制作人和插图画家的家看上去又是怎样的呢？

这些家居设计反映了创意时尚发展的历程。那些走在时尚的前沿，独出心裁又浑然天成的处所；那些充满后现代流行物品、古董旧物、玩具箱、先锋文化、古怪饰品和手工制品等元素的室内装饰品；那些以另一种方式诠释单调而无趣的简约主义的住所。这种全新的生活方式可以被称之为“创意上的混乱”。

目录

- 06 引言
- 08 卢西奥·奥里
(Lucio Auri)
- 14 贝碧·玛丽
(Baby Mary)
- 18 露德温·毕劳德
(Ludvine Billaud)
- 24 哈代·布勒希曼
(Hardy Blechman)
- 34 加里·卡德
(Gary Card)
- 42 格蕾丝·科布
(Grace Cobb)
- 50 出原幸典
(Yukinori Dehara)
- 56 阿兰姆·迪齐塞彦
(Aram Dikiciyan)
- 60 法菲
(Fafi)
- 66 卢卡斯·费瑞斯
(Lukas Feireiss)
- 72 尼克拉·弗米切提
(Nicola Formichetti)
- 80 罗杰·夸尔
(Roger Gual)
- 86 杰博, 又名僧人
(Jaybo, a.k.a Monk)
- 92 约翰·翰灵·兰泽诺尔
(Johann Haehling von
Lanzenauer)
- 98 伊德里斯·罕 & 安妮·莫里斯
(Idris Khan & Annie Morris)
- 104 韦斯·朗
(Wes Lang)
- 112 阿图斯·德·拉韦林
(Artus de Lavilléon)
- 118 莱安·麦吉尼斯
(Ryan McGinness)
- 124 利亚·麦克斯维尼 & 罗伯·克里斯托法罗
(Leah McSweeney & Rob
Cristofaro)
- 130 范·内斯塔特
(Van Neistat)
- 136 西蒙·欧文斯
(Simon Owens)
- 142 胡安·雷登
(Juan Redon)
- 148 茱莉亚·斯恩劳
(Julia Schonlau)
- 154 斯图尔特·森普尔
(Stuart Semple)
- 160 蛇皮 - 夹克
(Snakeskin Jacket)
- 168 高野绫
(Aya Takano)
- 174 中野刚
(Nakano Tsuyoshi)
- 180 朱莉·维尔霍温
(Julie Verhoeven)
- 188 柯立斯·伊丽莎白·威廉姆斯
(Corliss Elizabeth Williams)
- 194 米原康正
(Yasumasa Yonehara)
- 202 城市生活指南
- 208 致谢!

创意空间

BARCELONA
BERLIN
LONDON
NEW YORK
PARIS
TOKYO

创意空间

艺术家和创新者的都市之家

【英】弗朗西斯卡·加文 著
郭 伟 译

【英】安迪·史威尔 图

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry
北京·BEIJING

Original Title: Creative Space: Urban Homes of Artists and Innovators

Text©2009 Francesca Gavin

Translation©2011 The Publishing House of the Electronics Industry

This book was designed, produced and published in 2009 by Laurence King Publishing Ltd., London.

本书中文简体版专有出版权由 Laurence King Publishing Ltd. 授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

图书在版编目 (CIP) 数据

创意空间：艺术家和创新者的都市之家 / (英) 加文 (Gavin, F.) 著；

郭伟译. — 北京：电子工业出版社，2011.6

书名原文：Creative Space: Urban Homes of Artists and Innovators

ISBN 978-7-121-13381-7

I . ①创… II . ①加… ②郭… III . ①室内装饰设计 IV . ① TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 075225 号

策划编辑：胡先福

责任编辑：胡先福

印 刷：北京盛通印刷股份有限公司

装 订：

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：889×1194 1/24 印张：8.75 字数：330 千字

印 次：2011 年 6 月第 1 次印刷

定 价：68.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

目录

- 06 引言
- 08 卢西奥·奥里
(Lucio Auri)
- 14 贝碧·玛丽
(Baby Mary)
- 18 露德温·毕劳德
(Ludvine Billaud)
- 24 哈代·布勒希曼
(Hardy Blechman)
- 34 加里·卡德
(Gary Card)
- 42 格蕾丝·科布
(Grace Cobb)
- 50 出原幸典
(Yukinori Dehara)
- 56 阿兰姆·迪齐塞彦
(Aram Dikiciyan)
- 60 法菲
(Fafi)
- 66 卢卡斯·费瑞斯
(Lukas Feireiss)
- 72 尼克拉·弗米切提
(Nicola Formichetti)
- 80 罗杰·夸尔
(Roger Gual)
- 86 杰博，又名僧人
(Jaybo, a.k.a Monk)
- 92 约翰·翰灵·兰泽诺尔
(Johann Haehling von
Lanzenauer)
- 98 伊德里斯·罕 & 安妮·莫里斯
(Idris Khan & Annie Morris)
- 104 韦斯·朗
(Wes Lang)
- 112 阿图斯·德·拉韦林
(Artus de Lavilléon)
- 118 莱安·麦吉尼斯
(Ryan McGinness)
- 124 利亚·麦克斯维尼 & 罗伯·克里斯托法罗
(Leah McSweeney & Rob
Cristofaro)
- 130 范·内斯塔特
(Van Neistat)
- 136 西蒙·欧文斯
(Simon Owens)
- 142 胡安·雷登
(Juan Redon)
- 148 茱莉亚·斯恩劳
(Julia Schonlau)
- 154 斯图尔特·森普尔
(Stuart Semple)
- 160 蛇皮 - 夹克
(Snakeskin Jacket)
- 168 高野绫
(Aya Takano)
- 174 中野刚
(Nakano Tsuyoshi)
- 180 朱莉·维尔霍温
(Julie Verhoeven)
- 188 柯立斯·伊丽莎白·威廉姆斯
(Corliss Elizabeth Williams)
- 194 米原康正
(Yasumasa Yonehara)
- 202 城市生活指南
- 208 致谢!

引言

如果说有哪种风格可以定义 20 世纪末的室内设计的话，那一定是简约主义。随处可见的黑白空间正是简约主义盛行的最佳诠释。消费类杂志上满是像艺术画廊一般而非传统家居设计风格的“魅力十足”的家。这是一个以风水、约翰·柏森、开敞空间和斯堪的纳维亚一贯的简约主义为主导元素的时代。人们做梦都想拥有禅意的流线型空间。但是，有一部分人忘记指出这样一个事实：白色的空间也是令人生乏的。

谁愿意来想象一下重塑自己家的浴室？简约主义正是主流——某些浴室的重塑甚至可以用便宜的价格在宜家实现。对于缺乏创意和想象力的人来说，流线型的开敞式空间设计无疑是充满美感的简单选择。流线型开敞式设计是一致性的典型代表，而现在也变得像木护墙板和镀金一样老式。相比之下，那些具有推动性的先锋文化正在创造出一种全新的室内家居设计的典范。艺术家、设计师、策展人、作家、摄影师、舞台设计师、电影制作人和插图画家的家看上去又是怎样的呢？

这些家居设计反映了创意时尚发展的历程。那些走在时尚的前沿，独出心裁又浑然天成的处所；那些充满后现代流行物品、古董旧物、玩具箱、先锋文化、古怪饰品和手工制品等元素的室内装饰品；那些以另一种方式诠释单调而无趣的简约主义的住所。这种全新的生活方式可以被称之为“创意上的混乱”。

这些住所反映并激发了创造力。自从文艺复兴后期，阿尔贝蒂和萨里首次记录艺术家的创意生活以来，创意人物的生活起居方式就一直对人们产生着某种吸引力。因为从创意人物的生活空间我们可以瞥见创意性思维方式。从他们的住所我们得以深入了解他们的工作——他们如何获得灵感，他们的工作对他们生活的空间产生了怎样的影响。这为我们了解他们的艺术创作提供了另一种方法。

另外，书中所涉及的室内空间设计有助于我们更深刻地了解各大国际性城市的灵魂所在。通过这种方式，我们可以深入理解柏林之所以为柏林，或者，东京之所以为东京的原因。在本书中，不同的主题贯穿于所涉及的各个住所。每个采访对象对其各自家居陈设和收藏的说法各不相同。大多数的家居陈设中都少不了自然艺术品和稀奇古怪的玩意。人们的家居布置可以反映出他们的生活，是信息和想象力的汇集地。空间陈设可以折射出很多东西。

这些家居设计吸引人的另一个原因在于：其中一些空间设计毫无炫富之意，与钱和财富无关。换句话说，有时候，最具创意的家居设计恰恰是自己动手制作、花费最低的。这种家居设计方式可以取代盲目的消费主义方式。另外，拒绝主流美学方式几乎是有悖常理的。可以自己动手创作的东西又何必花钱去买呢？

我们对室内设计的着迷反映了我们塑造、确定自己身份的诉求。人们的私人生活和公共生活常常是截然不同的。阿兰·狄波顿在《幸福的建筑》（*The Architecture of Happiness*, 2006）中，清楚地讲明了我们的室内设计是自身欲望的折射，它将唤起我们的种种意识，包括想要成为什么样的人，以及我们想要过怎样的生活。全球各地的创意人物为沉迷于名望与财富生活中的我们提供了另一种生活方式。他们的生活方式恰恰是应对虚无缥缈的名声的一剂发人深省的良药。他们自己动手制作各种物品。他们凭个性取胜。他们只是过着很酷的生活。

卢西奥·奥里 LucioAuri

艺术家
家具设计师

柏林

地址

普伦茨劳堡

网址

www.lucio-auri.net

一种即兴创作的艺术——通过制作物品来应对一切

卢西奥·奥里拒绝将他的工作性质归为家具设计或制作。他习惯在安装兼具功能性和创意性的橱柜和书架时使用现有的家具。这位柏林出身的艺术家还涉足绘画、演讲和室内设计。奥里在他的公寓已经住了十来年。他之所以选择这里是因为他生活正处于某种窘境，加之又想保留他的电话号码。这里的空间有着和他雕塑作品一样的温和色调，却布置着各种大街上淘来的奇特好玩的物件。

你是如何踏入这一行的？

我一开始画些卡通画，为一些朋友和家庭画些漫画，为同事的学生布置一些版面设计和封面设计的作业。我总能获得某种垂手可得的创意方式。我会自己制作玩具和各物件以及建筑模型。

你是如何将废弃的旧材料应用于家具中的，为什么要这样做？

我并非有意循环使用这些材料。我不喜欢浪费，因此对我来说，能够为某些不用的材料找到一些全新的应用方式是一件非常有意义的事。尽管如此，我还是想说，这种应用更多的是基于节约意义上的某种决定，是为了我工作上的所需而去寻找有趣且廉价的材料。那具有叙事理念或故事的旧物品和旧材料可以带给我灵感。走在城

市的荒地上，我发现某些事物是我无法拥有或是无法将其制作成我所希望的那样。这就是我最初开始的动机。一种即兴创作的艺术——通过制作物品来应对一切。

柏林有什么吸引你的地方？

柏林建筑中特有的空洞，100 来个不同的地点，跳跃的历史，记忆中的弹孔，创意产业上新的断层。这是个居住成本低廉但又充满无限潜能的城市。这个城市似乎还没有充分发展完毕。这个城市对现代化的定义也是多种多样的；既有社会主义特有的图案，也有西方资本主义标志和词汇。所有介于东西方之间的被丢弃的事物和种种干扰，以及这个城市里所有不可思议的历史和故事。

讲讲你公寓的事吧。

我们住在 Bel Estage 的一楼，这座大楼建于 19 世纪晚期。不论是新帝国风格的房间，还是意大利式的温和路线风格的房间，几乎所有的房间都经过了精心地粉刷。公寓楼的后面（也就是服务人员的宿舍楼）则是最简单的装修。我们拆掉了通往出口的一面墙，创造出那种开放式的美国式厨房，并且拆除了所有的假吊顶。在之前的苏联集团时代，这种矮矮的吊顶用于保存热量。除了这间公寓的电气系统，我们改造了其余的所有部位，因此，有时，公寓的改造工作甚至像电闪雷鸣般剧烈。

天花板上的壁画有什么故事吗？

这幅画描绘三个活泼可爱的小天使身披彩带和花环，飞翔在云雾缭绕和身着盛装的民众之中。壁画四周用泥灰刷上了玫瑰花的图案，以至于天使的身体，尤其是生殖器官，几乎被淹没在玫瑰花之中了。我觉得这幅画其实挺媚俗的。但是我刚搬进这间公寓时，天花板简直就是留给我们的一个烂摊子。我总跟他们说在泥灰粉刷的天花板之下一定还有什么内容，却无意去修复或发掘。我们当时一直忙于公寓的电路和管道的改造工作。然而，在过去几年中，我们的天花板不断脱落，不时有东西掉下来，有时甚至还会准确无误地落在客人餐盘里。然后这幅壁画便显露出来了，这几乎是一夜之间的重大发现。

你的这些家具都是从哪里淘来的？

用讲故事的口吻说，那就是：“在炉底与宇宙之间，在家庭和身份之间”。不论是在柏林周边，还是旅行游览世界各地的時候，我去了不少跳蚤市场，还有就是一些路边的小商店，或者胡同里的特色店、街市、二手店什么的。我还自己制作了一部分小家具。

你室内的这些小物件都是什么？

愤怒的公牛、瑞士夫妻面具雕刻品、流浪艺人的刀割艺术、贝雕物品、手工纪念品、特色市场的工艺品、来自美国的零散小物件、朋友和邻居带回来的纪念品、废弃的种子、工艺美术方面过时的收藏品，我很喜欢室内植物，那些植物是我从废墟捡来的，我猜那些植物一定是原来的主人在暴风雨的天气里从窗户或阳台扔出去的。于是，我捡了这些植物回来养。在后冷战时期柏林大后方的一次次探索之旅中，我也找到了不少家具；我有几个“人造卫星”的吊灯和从前苏联侦察电台得来的国际时钟，还有最初的包豪斯建筑学派的玻璃制品的灯具开关和系统。

跟我讲讲你的这些面具吧。

这些最初都是淘来或朋友寄来的，还有一些是我早年间自己制作的。从收藏家的专业眼光来看，这些面具属于极其怀旧的收藏——是为了召唤过去世界的某种错位。

第9页

卢西奥·奥瑞

第10页

奥瑞的办公室

第11页

奥瑞的雕塑和书架

第12、13页

从办公室看到的客厅

