

法国时尚100年

主编 范迪安

Design d'en France

北京 Beijing
南京 Nanjing
深圳 Shenzhen
2004 / 2005年

河北教育出版社

K956.5-64
1

Design d'en France 法国时尚100年

北京 Beijing

南京 Nanjing

深圳 Shenzhen

2004 / 2005 年

主 办:

中法文化年中方组委会

中国文化部

中法文化年法方组委会

法国外交部

法国文化通讯部

承 办:

中外文化交流中心

RGC 有限公司

感谢法国文化年荣誉委员会的支持

河北教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

法国时尚 100 年 / 范迪安主编. — 石家庄: 河北教育出版社, 2004. 10
ISBN 7-5434-5640-0

I. 法... II. 范... III. 法国—概况—画册
IV. K956.5—64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 101879 号

法国时尚 100 年

主 编 范迪安

副主编 纪勒·德·彼赫

撰 文 瑞克·嘎德拉 纪勒·德·彼赫 范迪安

翻 译 傅 杰

发 行人 瑞克·嘎德拉 吕 军

出版发行 / 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本 / 889×1194 1/32 8.25 印张

出版日期 / 2004 年 10 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / 7-5434-5640-0/K·258

定 价 / 32 元

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 徐春芳 陈志伟

理解法国 设计的 文化内涵和 创造品质

中方展览人：

范迪安

以反映法国设计世纪历程的《法国时尚100年》展览作为“法国文化年”来到中国的开幕项目，是再恰当不过的选择。在以往的日子里，中国公众对20世纪以来属于“美术”的法国绘画、雕塑乃至现代艺术都有不少认识和理解，在专业领域尤其展开过许多交流，但是，对同样重要的法国百年设计中的代表作品，却少有机会得到直观，对法国设计的世纪发展和历史变迁，特别是它在文化上的逻辑进程，更是缺乏了解。而当此间此时，中国的设计方兴未艾，整个社会对“设计”在生产和生活中的作用与地位愈多共识，中国设计界的世界视野也不断开阔。在这种情势下，带着浓郁的法兰西文化意韵、以极为丰富的内容构成的这个展览来到中国，无疑为中国设计界人士和广大公众打开了一扇具有崭新风景的窗口。文化共享与文化理解一旦适逢其时，所产生的会意就将格外真切，所形成的影响也可以实在地想见。

即便是生活在巴黎的人们，也难有机会一次性目睹如此多的法国设计精华。从1900年吉玛尔设计的巴黎地铁入口和雷诺汽车开始，到2007年将落成的布利码头博物馆，法国设计的百年历程浓缩在这个展览中。包括工业产品、家庭用品、交通工具、时装、建筑等领域的设计原作、模型和图片，构筑成一个视觉斑斓的丰富结构。那些出自世界著名设计师、艺术家、建筑师之手的设计经典，特别是从原创的“第一个”成为世界“品牌”的设计发展经验，反映了法国社会从近代走向现代，从现代走向当代的文化变迁，也反映了法国设计领域的文化承传、探索与创新，更反映了设计与人、设计与生活的密切关系，呈现出法国设计独特的文化内涵与品格，传达出法兰西民族在整个20世纪和面向未来的文化理想与生活态度。

如果说在欧洲近代社会和文化发展历史上，法国19世纪诸多艺术流派奠定了西方艺术向现代转换的基础的话，那么，在人类历史进入20世纪的许多时刻，法国设计和法国艺术又一次光荣地成为了西方现代视觉文化生活重构的主要动力来源。20世纪前夜源起巴黎紧接着蔓延于欧洲的“新艺术运动”(Art Nouveau)以面向工业、回归自然的思想开启了设计艺术的新纪元，这个运动中的巴黎学派和南锡学派(Ecole Nancy)为人们进入新世纪的生活理想构画了直接的蓝图；20世纪20年代又是始发于巴黎的“装饰运动”(Art Deco)引领了世界的设计潮流，使设计中的美学思想贯穿于从家具到建筑的一切制造领域。回观20世纪前半叶西方世界现代化的旅程，法国设计最有价值的历史经验，就是很好地解决了传统与现代、浪漫与理性、精英与大众的文化关系，从而使设计一方面有效地参与了社会现代化的建设，一方面又内在地保存了民族文化传统。对于一个富有悠久文化传统的国家，走向现代而不在精神和美学品格上割裂传统，是文化持续发展的真正动力。在20世纪中叶开始的“国际化”文化潮流中，法国设计积极迎向科学技术的新发展，与工业大生产的进程有机结合，形成了具有集群化行为的设计方式，使出自设计师之思的创意成为占领国际市场的名牌。也许，最能代表这个时期法国设计的风格就是人们至今不能舍弃的“流线型”风格。它的源起可以上溯到世纪初呼吁创造“速度、年轻和行动之美”的“未来主义”运动，作为这个运动的回响，法国设计中从小件的产品圆珠笔、电熨斗、收音机到雪铁龙汽车和协和号飞机，“流线型”风格历历可见，与其说它只是一种外表形式，不如说是速度的符号和时代的象征。这又是一段可资评价的经验。当设计哲学有机地同其他人文社会科学及自然科学、同人的日常生活和整个社会文化

活动紧密地结合在一起的时候，设计就成为真正的时代代言人或时代之镜。当然，法国设计的优点，正是在于它不自限于传统的观念羁绊，而是永无止境地创新和自我超越。在20世纪向21世纪迈进、当代社会进入科技整合、信息化及数码化的时代，法国设计充分地估计了当代科学技术的特征，从科学技术的最新成果中吸取了丰富的养料，设计语言向自我开放，找到其本身在活生生的生命运动中的形式，从而实现了设计观念与高新技术的结合，个性创造与以人为本理想的有机结合。在这方面，这个展览中的重要部分“法国文化建筑30年”是最好的例证。

“设计”是一个集合概念。“设计改变生活”、“设计造福社会”等关于设计价值的描述不是抽象的，而是具体的。“设计”涵盖了现实需求和文化创造的双重意义，体现了生产力发展、科技进步和人类文化理想。这个展览从“大设计”的视角组织展品，为的是提示当代设计越来越明显的集合特征。“设计”又是一个文化概念，设计的创造与整个社会文化及大众的生活方式、思想情感的需求息息相关，人的问题始终是其关怀的重点，优秀的设计总是人的自由本质的集中流露和集中表现。在这个展览每一件作品后面创造的故事，都为理解设计的文化学价值提供了思考的线索。

在东方古代第一本论述人的造物规范的著作《考工记》中，中国的先哲就提出了“知者创物”的论述。设计的创造就是知者的创造，理解设计也是知者的表现。只要认真地阅读这个展览，可以展望，设计艺术上的中法交流将会更开阔地在专业人员和公众中展开。

法国设计

法方展览策划人：

瑞克·嘎德拉(Rik Gadella)

法方展览学术策划人：

纪勒·德·彼赫(Gilles de Bure)

本次展览题为“法国设计”，实际上，也可以称为“法国回忆”，就像人们从童年开始回忆一样。

纵跨一个世纪，横越一个国家，说它是一次展示，毋宁说是一次漫游，一次走向法国各地的漫游。虽然不敢妄称包罗万像，点滴无遗，但也可以说是对一个既真实又富有想像的世界的全景俯瞰。这是一次旅程清楚、解说详细的游览，也是一次印象因时而异，因光影而异，因心情而异，因观察角度而异的遨游，万般风情皆出于我们自身。

说它是法国设计艺术的全面盘点，毋宁看做是一幅镂刻的肖像；说它是家产盘点，毋宁说是自然风景。正如阿密尔 (Amiel) 所言：“风景就是灵魂状态。”

也许，在展览中人们会感到它的空间呈现多次此路不通的绝境或一语带过的省略，矛盾和悖论盘根错结，甚至毫无准确性可言，但我们的用心在于塑造贯穿整个20世纪的法国创造的真实肖像。

在建筑、装饰、设计和时装艺术领域，什么是法国的特征？对传统的真诚尊重加上创新的大胆实践——得到的结果是独具个性的生活艺术，它体现在物件和产品严肃与浪漫、典雅与新俏、轻盈与浓郁的相糅相混上。它们是在20世纪不同时期都准确地反映了国家的政治、经济、社会、科学、技术、哲学、文化状况的造型艺术。

因而，它时而谨慎时而放纵，时而折衷时而暧昧，时而猖狂时而细腻。法兰西人总是机灵而自信地向世界解释世间事物本无足轻重，可贵的是意图与目标。只有方式，这惟一的途径能体现民

族性格：说的方式、做的方式、看的方式……也就是说，在所有的领域中，意图胜过构思。话虽如此，现实并不那么单纯，法国人总是对表面、对所有的外表非常敏感，他们总是喜欢将时髦当做永恒，将琐碎当做根本，将沙文主义当做国际主义……保尔·瓦列里(Paul Valéry)曾对他的同时代人吁嘘嘲讽道：“人类最深沉的就是皮肤。”

但也不能一概而论。事实上，法国人优异卓绝的艺术趣味让他们跨出了疆界，走得很远，倾覆了固有成见，又越过障碍。还是保尔·瓦列里以他非常幽默的口吻说：“只要让舞女们穿上红绣鞋，她们就会发明新的舞步。”

还是不能一概而论。事实上，法国艺术不分彼此不加识别地全盘出击，不厌其烦地翻耕熟透了的田野，还着迷于开发最新最尖端的技术，为最放纵的奢侈华丽激动不已，又温和地俯身于最质朴的功能，爱纯线性的优美，也同样爱最离奇妄诞的效果。

不管怎么说，20世纪的法国记载了一连串环环相接的既独具个性又不失为现实拓本的创造。

这就是从赫克托·吉玛尔(Hector Guimard)地铁入口处到协和超速机(Concorde)，从米其林(Michelin)指南到特快列车，从南锡学派到Barbare风格，从欧皮耐尔(Opinel)小刀到电磁卡，从拉利克(Lalique)玻璃瓶到嘎涅尔(Gagnère)玻璃瓶，从卡地亚(Cartier)的桑托斯(Santos)腕表到Minitel，从香奈尔(Chanel)的5号香水瓶到菲力普·史塔克(Philippe Starck)的

Fluocaril牌牙刷，从查里奥(Chareau)的高修女台灯到拉迪(Radi)设计组的睡猫，从法国飞达客轮(French Line)到Hydroptère帆船，从穆利内斯(Moulinex)的绞菜机到爱玛仕(Hermès)的方丝巾，从皮卡特(Picard)的Batyscaphe到阿丽斯b. (Agnès b.)的卡迪根(Cardigan)按扣羊毛开衫，从透明圆珠笔到太空火箭……还有凯乐威(la Caravelle)飞机或雷诺宽敞轿车(L' Espace de Renault)，克利克(Cricket)一次用打火机或者迪姆(DIM)女长丝袜，2CV或雪铁龙(Citroën)DS21……设计家诸如波烈(Poiret)，夏帕瑞丽(Schiaparelli)，香奈尔(Chanel)和圣·罗兰(Saint-Laurent)，库雷热(Courrèges)和阿拉亚(Alaïa)……这一串串设计与文化的链珠撒遍法兰西大地。

流逝的时间历史、时代的敏感、对未来的直觉，不管这一段段历史、各类敏感、这些直觉将来会以什么形式存在。请相信，以所有的建筑师、设计师、装饰艺术家、时装设计师和服饰潮流创造家的名义——不管这些艺术家是原籍法国还是被这光明之城的焰火以及婉和温馨的生活所吸引而前来投奔的世界各国人士——勒内·夏尔(René Char)的这句箴言道出了艺术家们的信念：“来到这世界上而什么都没有挑动一下的人，不值得尊重也不值得别人的耐心。”

法国设计，是内涵深远的混合体，工业产品融合着独特的试验，不见天日的工程闪现出天火的火花，智慧混杂着疯狂，奢华入见于平凡，恒常联系着断裂，异端僻径与中心倾向共处，内省自闭中有宏宽的舒展。

(傅杰 译)

- 2   **1900~1924**
20世纪初期
- 40   **1925~1935**
现代化发明
- 60   **1935~1948**
造型美观的日用品和设备
- 88   **1949~1963**
速度的魅力
- 112   **1964~1979**
造型的世界
- 136   **1977~2007**
文化建筑30年
- 156   **1980~2000**
创造者的天下
- 186   **1900~2004**
巴黎，时尚首府
- 220   **2000~2004**
世纪交替

Design d'en France

法国时尚100年

1900~1924 1925~1935 1935~1948 1949~1963 1964~1979 1977~2007 1980~2000 1900~2004 2000~2004

1900~1924

20世纪初期

1900年4月在巴黎举办的世界博览会，吸引了来自世界各地的五千多万观众，场面之大可谓史无前例。这不仅是在塞纳河畔庆祝世纪交替的盛典，同时也是迎接机械和工业时代到来的象征。设计的现代旅程由此起步：地面上奔驰的汽车，地面下行驶的地铁，海上航行的豪华游轮以及空中翱翔的飞机，设计家的蓝图打开了生活的空间。

肇始于巴黎进而蔓延欧洲的“新艺术运动”，以面向工业、回归自然的思想开启了设计艺术的新纪元。以赫克托·吉玛尔设计的地铁入口为代表，华丽柔曲的植物与花形纹样彰显了新的艺术趣味。设计领域中的法国本土流派如南锡流派等开始出现，第一只运动与社交两相宜、充满冒险感与创意的卡地亚腕表诞生了；米其林地图与公路指南以权威和新颖的方式回答了人们外出旅行中常见的问题。在这些充满想像力的作品中，可以看到法国设计面向20世纪的探索姿态。

1897~1900

赫克托·吉玛尔

箱形长椅 1897年

奥赛博物馆

地铁站入口 1900年

巴黎公交运输局

如同埃菲尔铁塔对巴黎的重要性一样，具巴罗克雕刻语言的巴黎地铁站，其装饰风格富有象征意涵。在全世界人的眼里，它们可说是巴黎典型的风景文物。

在19世纪和20世纪的世纪交替之际，“新艺术运动”（1890至1905年间）在欧洲和美国蓬勃发展，它

把对线条、植物组织活力与装饰的崇拜，树立为结构的典范。赫克托·吉玛尔（Hector Guimard）呈现了这个运动的主要面貌。在他的建筑物、家具、工艺品和设计中，他特别重视植物造型，也因此而创造了由逻辑、和谐以及感觉三个基础链接而成的独特风格。

1900

电暖器公司

Pyra 家用电暖炉

法国电力公司基金会

电力发明不久后，人们竭尽所能将它应用到家居生活中。电暖器不占空间、不易弄脏而且容易搬动，是电力应用于家居生活中前卫的发明。此外，为了进一步呈现产品固有的现代感，它们的外形设计充满了新艺术和现代风格的造型特色。

1900

卢西恩·博瓦雷特

参展1900年世界博览会的4件金银细
工制品

奥赛博物馆

“轰动当代之作!”评审委员会报告人亨利·布伊勒特(Henry Bouilhet)就是如此盛赞这一系列略带象牙白的银质制品。它们是由卢西恩·博瓦雷特(Lucien Bonvallet)设计,金银匠卡尔得拉克(Cardeilhac)与雕刻家爱桂尔(Aiguier)以

及金银首饰雕镂家维亚特(Viat)等合力打造完成。整体的造型综合了十分流行的花式风格、轻盈的线条和底座、做工精密的细节、日式的含蓄腴腆、完美的平衡感以及现代感等特色,足以值得颁发一座人人称羡的金牌奖。

1900~1907

埃米尔·盖勒

Le Nigel花瓶 1900年

法国国立科学技术与管理大学附属国立技术博物馆

La Berce des près客厅座椅 1907年

奥赛博物馆

1901年在法国南锡，几位颇有创意和天分的年轻人相聚一堂，成立了“外省工业艺术联盟”。南锡流派的主要成员有道姆(Daum)兄弟、埃米尔·盖勒(Emile Gallé)、路易斯·马爵莱尔(Louis Majorelle)和维克多·普鲁威(Victor Prouvé)等，而情感是他们一切动力的基础。

这个玻璃制品受到举世热烈欢迎。事实上，盖勒早在1900年时，就在《自然主义中的当代家具》一书中如此解释：“……最俭朴的典型，从简单的曲线到最繁复的细节，当代家具的装饰应该反映生活。在所有人造组合当中，人们将较为偏爱自然的真实……”

