

艺术与家具

艺术引领家具设计

ART AND FURNITURE

方海 景楠 著

艺术引领家具
人类发展的天性

艺术家、设计师与现代家具

看艺术的创意
如何影响家具设计

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

艺术与家具

ART AND FURNITURE

方海 景楠 著

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

家具源于生活，同时也源于艺术。《艺术与家具》为一本世界家具简史性图书，其简略介绍了古代家具发展中的艺术引导作用，以及各种艺术门类如何引领现代家具的产生和发展。全书分为“艺术引领家具——人类发展的天性，艺术家、设计师与现代家具——看艺术的创意如何影响家具设计”两部分，从古埃及、古西亚到欧洲家具系统到中国家具系统，从对里特维尔德、勒·柯布西耶、阿尔瓦·阿尔托到阿诺·雅各布森、伊姆斯夫妇、汉斯·维格纳、艾洛·阿尼奥等现代家具大师设计理念及代表作品的介绍，详细论述从古埃及到现代，艺术与创意从来都是家具发展的灵魂和生命线。本书适合作为高等院校家具设计、艺术设计专业家具史论类教材及参考用书，也适合家具设计师等相关设计师及家具爱好者阅读。

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术与家具 / 方海, 景楠著. —北京: 中国电力出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5198-0177-9

I. ①艺… II. ①方… ②景… III. ①家具—艺术美学 IV. ①TS664.01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 299147 号

出版发行: 中国电力出版社

地 址: 北京市东城区北京站西街 19 号 (邮政编码 100005)

网 址: <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑: 王倩 (ian_w@163.com)

责任校对: 王海南

装帧设计: 锋尚设计

责任印制: 杨晓东

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

版 次: 2018 年 9 月第一版

印 次: 2018 年 9 月北京第一次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 16 开本

印 张: 18

字 数: 296 千字

定 价: 98.00 元

版权专有 侵权必究

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

艺术的本质是创意。人类历史上古往今来的各种家具能够流传至今，最重要原因是它们使用功能背后蕴含着的艺术因子和创意元素。

——方海

序

艺术的灵感与现代设计大师的诞生

孟建民 / 中国工程院院士

几年前，我的学弟方海教授出版了《建筑与家具》一书。在书中，他提出了人类历史上家具的发展与建筑的发展在步调上基本一致，而现代家具的发展则与现代建筑的发展完全同步的观点。现在，方海教授与景楠博士合著的《艺术与家具》即将面世。

《艺术与家具》一书以独特的视角讲述了艺术如何引领人类家具发展的故事，对我国当代相关设计领域的现状可以起到启示和警醒作用。建筑师可以从繁杂的事务性工作中，通过关注艺术与家具的发展检视自己的思维模式和工作方法；艺术家则可以从灵感追寻模式中后退一步，看到流传至今的经典艺术如何启发发现现代设计大师并反思自己；家具界更应该摆脱多年的模仿手法而进入现代家具创意大师的世界，去仔细观察和获取艺术的诸多灵感。作为建筑师，我被《艺术与家具》深深吸引，书里书外的故事让我产生多维度的联想，希望与本书的读者分享。

几十年前，我在建筑史中看到里特维尔德创作的“红蓝椅”

和施罗德住宅，立刻被其强烈的艺术气质和振奋人心的前卫精神所深深吸引。再后来，我又看到里特维尔德的照片，其憨厚的形象和从木匠自学成为建筑师的经历，令人无论如何都很难将具有里程碑意义的施罗德住宅、“红蓝椅”和设计者本人联系起来。究其原因，皮埃特·蒙德里安和希奥·凡·杜斯伯格这两位风格派主将对里特维尔德的影响是决定性的。里特维尔德的“红蓝椅”和施罗德住宅简直就是风格派绘画的立体版模式。可以说，现代艺术史上强悍的风格派艺术风格至今仍影响着世人。真正的设计大师不仅能自觉地从艺术时尚的潮流中吸取灵感，而且能用自身的设计创意反哺艺术家的创作理念和手法。在人类历史上，艺术与设计实际上从来都是不可分割的。

沃尔特·格罗皮乌斯和他开创的包豪斯影响了现代建筑史、现代设计史、现代家具史和现代艺术史。从一战英雄到第一代建筑大师，格罗皮乌斯以其划时代的建筑创作和现代建筑教育体系的建立而名垂青史。在那张举世皆知的包豪斯老师群像中，执

著自信、目光深邃的格罗皮乌斯站在中央，两边站立着十几位包豪斯教授，大都是现代艺术史、设计史和建筑史上划时代的人物。其中，瓦西里·康定斯基和保罗·克利被著名艺术史家赫伯特·里德在《现代绘画简史》中列为与毕加索并列的20世纪最重要的艺术创意大师。可以想象，格罗皮乌斯需要有多大的人格魅力和号召力才能够将这些当时最有创意和个性的艺术家们汇聚到一起！在那之后，现代建筑和设计就进入了坦然发展的轨道。

在20世纪这样的多元化的时代，勒·柯布西耶以其昂扬的斗志在建筑、设计和艺术等诸多领域同时创造着奇迹，最终成为全球建筑师的导师和偶像。来自钟表之乡的柯布西耶是天生的绘图专家，他以科学家的精微探索态度发展其绘画、雕塑、建筑和家具，他对人体工程学、比例、和谐尺度的系统研究受到爱因斯坦的赞许。柯布西耶的建筑和家具作品与其绘画和雕塑早已达到一种水乳交融的状态。他很早就感知自己的历史使命，因此从一开始就将其艺术创意活动与设计生涯融为一体。

现代建筑与家具发展史上另一位划时代的关键性人物是阿尔瓦·阿尔托。如果说格罗皮乌斯的“国际式”和柯布西耶的“居住机器”是打碎旧世界创意枷锁的革命宣言，那么阿尔托的地域主义设计和人文功能主义理念则是建设新世界优雅生活的济世良方。就像柯布西耶一样，阿尔托也从很早就知道自己的历史使命，从众多的艺术家和设计师、建筑师、工程师朋友中获取无穷的创意灵感，并将其天衣无缝地融入自己的设计实践中。阿尔托发明的层压胶合板彻底改变了现代家具的面貌和发展方向。源自大自然的材料经过人工技术的加工，转化为设计师可以随心所欲驾驭的创意形式。阿尔托的胶合板在现代家具设计领域为后世打开了一扇门，阿诺·雅各布森、查尔斯·伊姆斯、埃罗·沙里宁、约里奥·库卡波罗等从这扇门中看到胶合板运用的新的可能性，于是创造出三维向度造型的座椅、雕塑造型的茶几和极简主义风格的办公椅。与此同时，胶

合板的使用又激发了另一部分设计师反思传统材料和传统设计遗产，于是汉斯·维格纳从中国家具、英国家具和丹麦家具中获得艺术灵感，伊玛里·塔佩瓦拉则从非洲家具、西班牙家具和芬兰家具中获得工艺启发。从此，在这个全球化的时代，不同民族的艺术遗产获得了共享。方海教授和景楠博士著述《艺术与家具》，当然不是简单讲述设计大师们的生平故事，而是从一个特殊的角度为中国设计师、建筑师和艺术家推介一种艺术与设计的共生模式，并同时从宏观到中观再到微观，为读者全面展示这种模式的独特魅力。人们不仅看到古代家具是与艺术创意共荣的；还看到古往今来世界各民族在家具发展方面不同的创意故事；更可尽情关注近现代设计大师们如何在艺术与设计实践的互动中完成创意的构思。方海教授作为建筑师和设计师，多年来在理论研究和设计实践两方面都有所践行，特别注重从建筑、室内到家具、灯具的一体化设计项目。其著作《建筑与家具》中所介绍的深圳家具研发院就是其代表作品。从建筑到室内，从家具到灯具，其设计构思都来自蒙德里安、康定斯基和克利等艺术大师的作品的启发，尤其在家具设计方面，更体现了艺术创意与生态材料的有机结合。方海教授最早使用竹胶合板全方位设计并制作家具，同时开启合成竹板材在建筑、室内和景观设计中的广泛应用。此后，方海教授又主持或参与完成了成都天府国际社区教堂、无锡大剧院、上海万科蓝山会所等项目，践行着艺术引领家具设计的创意模式。

古往今来，家具的创意总是来自人类物质文明和精神文明的诸多方面，它们有时来自大自然，有时来自历史的片断，有时来自科技的点滴成就，但更多的则是来自无穷无尽的艺术创意。《艺术与家具》所讲述的故事在介绍“艺术引领家具”精彩片断的同时，相信也会给当代中国的设计师、建筑师、艺术家和其他读者些许对于原创艺术的启迪和反思。当中国已经具备创新实力的时候，我们尤其需要呼吁“艺术引领设计”的创新模式。

自序

艺术与创意：人类家具发展的源泉

方海

艺术的本质是创意。人类历史上古往今来的各种家具，无论是中国家具还是欧洲家具，无论是伊斯兰家具还是印度家具，或者是日本家具、非洲家具、美洲家具和大洋洲土著家具，它们能够留传至今的最重要原因就是使用功能背后蕴含着的艺术因子和创意元素，这些因子和元素会以不同的方式流传后世，用于创造具有新时代艺术创意的家具。

在开罗的埃及国家博物馆，在伦敦大英博物馆，在巴黎的罗浮宫，我们都可以看到三千多年前的古埃及家具。令人大吃一惊的是，人类最古老的文明创造出来的家具竟然也是结构功能最完备、装饰手法最豪华的家具系列之一。它们与埃及金字塔、古神庙、象形文字和手工艺制品一样，都是埃及艺术创意的结晶。古埃及的家具，以其震撼人心的原创性和艺术性成为人类家具的最重要原型，它们一直被研究被模仿，但从来没有被超越被替代。古埃及家具的构造创意和装饰艺术体系成为欧洲家具系统的直接源泉，而古埃及家具中的折叠式结构创意早在两千多年前就流传到北欧，随后又跟随游牧民族的迁徙传到中

国，由“胡床”而发展出折叠椅和交椅系列，促成中国古代家具在内敛的功能和华贵的装饰之间成就勃发的张力和充满艺术品质的视觉构成体系。

笔者与景楠博士在《艺术与家具》中选择了一个非常重要但却在国内被长期忽视的主题，对家具中艺术创意的思考使我们意识到，中国当代绝大多数家具之所以品质低下甚至不堪入目，其根本原因就是设计师和相关企业家对艺术的茫然和对创意的漠视。20年前，当笔者在斯德哥尔摩的东方博物馆准备博士论文的开题时，正值中国明清古典家具开始引起海内外的强烈关注。经过在芬兰和瑞典对欧洲现代家具的初步考察，笔者敏锐地感受到中国家具与现代西方家具之间在艺术创意方面千丝万缕的内在联系，于是将自己的博士论文题目定为《现代家具设计中的“中国主义”》，力图从跨文化和艺术创意交流的视角探讨现代设计的源流脉络和设计手法系统。

在2000年前后纽约举办的一次国际拍卖会上，一对中国明代

的黄花梨交椅以160万美元的高价拍出，充分展示了中国传统家具艺术创意与精良工艺的魅力，它们并非普通的座椅，而是承载着人类文明交流和创意传承的艺术精品。我们可以从中看到古埃及的折叠凳以其便携优雅被北方游牧民族带到汉代的中国，并随着中华民族从席地而坐到垂足而坐的生活方式的转化，依功能的演化和构造的创意发展出折叠椅和交椅。那些高价拍出的交椅，其价值不仅来自年代的久远和材质的珍稀，更重要的则是其周身遍布的艺术灵魂的片段：人文功能主义的构造创意，简洁有力的构件造型，集中而强烈的雕饰主题，精美娴熟的金属构件工艺及其与交椅整体构造水乳交融的结合。

2016年秋天，在伦敦举办的一次国际家具拍卖会上，一件由丹麦设计师在1949年设计的胡桃木茶桌以60万欧元的高价拍出。这是丹麦设计师从中国明代茶几设计中获得灵感而设计并制作的限量版现代茶桌。它一方面弘扬了中国传统家具艺术的魅力，另一方面也展示着现代设计的简约主义美学，在《现在家具设计中的“中国主义”》中，笔者曾详细论述中国明式家具的设计美学与现代家具创意理念之间的异曲同工和传承关系，我们可以从中看到那条承载着人类文明交流和创意传承的金线继续向前延展着，不同时代的艺术创意如珍珠一样用不同方式被串在这条金线上。

《艺术与家具》告诉我们：家具源于生活，同时也源于艺术。从古埃及到现代，艺术与创意从来都是家具发展的灵魂和生命线。《艺术与家具》在简略介绍艺术在古代家具发展中的引导作用之后，尤其淋漓尽致地展现了各种艺术门类如何引领现代家具的产生和发展。我们看到里特维尔德如何加入杜斯伯格和蒙德里安的“风格派”艺术团体，并用“红蓝椅”来回应“风格派”的艺术理念；我们看到格罗皮乌斯如何将当时最富艺术创意的天才大师康定斯基、克利、莫霍利-纳吉、费宁格、施莱曼、阿尔伯斯、伊顿等请到包豪斯，然后又看到布劳耶、密斯等设计大师如何将艺术创意与工业材料相结合，创造出蕴含新型机器美学的钢管椅系列；我们看到柯布西耶如何身兼三职：上午进行绘画和

雕刻，下午做建筑设计，晚上展开理论研究和写作，而后结合艺术直觉和工程美学创造出现代沙发和躺椅；我们看到阿尔托如何游走于大自然、技术、绘画、雕刻、建筑、家具、工业设计、玻璃陶瓷、灯具和城市规划之间，同时也流连于毕加索、莱热、卡尔德、莫霍利-纳吉、格罗皮乌斯、柯布西耶、赖特、老沙里宁和吉迪翁之间，最终不仅发明造福全球的层压胶合板，而且设计出完美的弯曲木家具系列；我们看到伊姆斯和小沙里宁如何将超现实主义和达达艺术观念与现代材料相结合，开创雕塑式家具新纪元；我们看到维格纳如何从中国家具、英国家具和丹麦乡村家具的构件造型和榫卯创意构造中获得灵感，由传统走向现代唯美家具风尚；我们看到艾洛·阿尼奥如何从波普艺术中获得创意灵感从而创造出风靡全世界的球椅和泡沫椅系列；我们看到约里奥·库卡波罗如何将艺术家妻子的绘画和海报创作与人体工程学原理有机结合，从而不仅创造出人类历史上最舒适的座椅，而且设计出最适宜于人体健康的现代办公家具系列。总而言之，笔者希望通过《艺术与家具》告诉读者：对人类的家具而言，艺术创意的源泉是多方面的，也是无穷尽的。作为当今全球第一家具大国的中国，应该呼唤自己的创意品牌了。在过去的三十年，我们已抄袭了太多，我们已复制了太久，我们的家具界应该有更多的设计师关注《艺术与家具》的主题并从中获得启发和灵感，从而立志再造中国家具艺术与创意的辉煌。

笔者在书房里常用两件座椅，一件是芬兰当代设计大师库卡波罗于1978年设计的办公椅，另一件是笔者自己于1998年设计的竹制多功能龙椅。它们始终让我感到健康舒适，身心恬静，除了展示北欧人文功能主义的生态理念、人体工程学原则和简约主义风貌之外，其沉静而内敛的结构美感贯穿着这两件座椅设计的始终。多功能竹制龙椅的整体造型来自中国明式圈椅，背板上集中装饰的源自汉代的草龙图案表明了龙椅名称的来源，它们继续展示和延续着那条承载着人类文明交流和艺术创意传承的金线。

引言

景楠

艺术是人类文明的重要组成部分，始终承担着文明发展中创意激发和创新引导的作用。艺术承载着人们的精神与思想，其发展也伴随着人类生活方式的演变，并外化于生活的方方面面，例如家具。

古埃及文明为人类奠定了家具体系的发展基础，后来由欧洲直接继承，并将其影响扩散至全世界，包括中国。本书第一章和第二章将分别论述欧洲和中国家具系统的缘起、演变和发展，结合同时期各艺术门类的特点来介绍家具设计流派或风格的形成。

古埃及家具兼具装饰与实用功能，是阶层和等级的象征。家具设计师的职责由古埃及的艺术家们承担，他们精心设计家具的部件和装饰题材。古希腊和古罗马家具吸收了古埃及的设计理念，并做了修正性的发展。单从艺术创作方面来看，直到家具的现代化之前，欧洲家具在本质上都未曾超越古埃及的成就。在漫长的中世纪里，为教堂服务的家具以哥特风格为主，带有华丽繁复的装饰。文艺复兴为欧洲家具的发展注入了新鲜血液，古典家

具的设计传统被重新提及。紧接着，巴洛克和洛可可风格风靡一时。17~18世纪下半叶，启蒙运动又吹来了家具上的新古典之风。总体看来，在工业革命以前，欧洲家具这一支的发展是以古埃及的家具装饰为基础的，以艺术思想和风格为基调的，以艺术创作技巧为手段的。各个时期的家具不断地重复、恢复和变幻着装饰的主题，并在巴洛克和洛可可时期达到家具装饰的高峰。

与欧洲不同的是，虽然也有等级和仪式化的需求，但中国更看重古埃及家具中的使用功能。以中国传统椅子为例，马蹄形扶手、条形背板和软屉坐面等的设计都以舒适为目的，以人本主义为核心。佛教艺术的东传让胡床和绳床流入中国，推动了汉以后的中国高型家具的发展。而中国书法与水墨画孕育出的线的艺术则几乎影响了这一发展的全过程，令中国家具以均衡的比例、流畅的轮廓和沉稳的气质而声名远扬，尤其以明式家具最具代表性。清代宫廷家具加大了对装饰的需求，漆家具因此得到了皇室的青睐。在中西贸易的推动下，清末广作家具曾受到欧洲巴洛克和洛可可风格的影响。

欧洲现代家具的迅猛发展离不开活跃的现代艺术运动。表现主义、未来主义、风格派、构成主义等革命性的艺术思想影响着一批设计师，成为他们创意的来源，也自然而然地引领着现代家具设计的潮流。本书第三章至第十五章将陆续谈及十多位现代家具设计大师的生平，详述艺术对他们的设计生涯和设计作品的影响，以期为中国设计师们带来启示。具体如下。

亨利·凡·德·维尔德（Henry van de Velde）早年在安特卫普皇家艺术学院学习绘画。在查尔斯·沃兰特（Charles Verlat）、保罗·西涅克（Paul Signac）和乔治·修拉（Georges Seurat）的影响下，维尔德成为新印象派艺术家团体的一员。维尔德主张艺术与技术的结合，从艺术、社会和机器的角度完善工艺美术运动的思想。他不反对使用机器，但反对标准化对艺术家和设计师创造力的束缚。弗兰克·劳埃德·赖特（Frank Lloyd Wright）不只是声名显赫的建筑大师，也是一位日本版画收藏家

和商人。他曾在芝加哥艺术协会为安藤广重组织了一次作品回顾展，撰写了一本介绍日本艺术的著作，连大都会艺术博物馆都有赖特售卖的日本艺术品。赖特认为日本艺术家与自然的密切关系是他们创作的基础，日本版画中的几何美学也给予赖特很大启发。查尔斯·雷尼·麦金托什（Charles Rennie Mackintosh）是现代主义设计运动的先驱之一。他在儿时就用绘画来认识世界，有机会与本土民族文化亲密接触。他视绘画艺术为灵感的源泉，凯尔特人的传统艺术和日本艺术对他的影响都很大。麦金托什在室内设计中常采用屏风等分割空间，日本艺术的构图为他带来设计上的启发。埃利尔·沙里宁（Eliel Saarinen）（老沙里宁）的设计思想源自芬兰和欧洲其他地区的传统民族艺术。他曾在赫尔辛基大学学习绘画，受维也纳分离派的影响较多，在设计上形成了独特的民族浪漫主义和欧洲新艺术风格。他曾在《形式的探索》一书里谈及艺术的本质。老沙里宁于20世纪20年代在美国创办了匡溪艺术设计学院，以成功的设计教育家的身份培养了大批的业内精英。

家具设计大师吉玛特·托马斯·里特维尔德（Gerrit Thomas Rietveld）于1919年加入风格派。风格派成员希奥·凡·杜斯伯格（Theo van Doesburg）、皮埃特·蒙德里安（Piet Mondrian）、凡·德·列克（Van der Leek）等都对他产生了直接影响。与此同时，里特维尔德的红蓝椅和施罗德住宅也为风格派赢得了国际声誉，令威廉·凡·莱斯顿（Willem van Leusden）、P·J·C·克拉哈默（P.J.C.Klaarhamer）、米歇尔·布劳耶（Marcel Breuer）和沃尔特·格罗皮乌斯（Walter Gropius）等成为风格派思想的追随者。

1919年，包豪斯在德国魏玛成立。其宣言中曾提及：“建筑师、画家、雕塑家、所有我们这些人必须回归到手工艺当中去”。第一任校长沃尔特·格罗皮乌斯涉足多个领域的艺术，将艺术与工艺看作同一事物的两个方面，二者不是对立的，而是互补的。1919~1924年间，包豪斯先后邀请多位艺术家来校任教，他们是雕塑家格哈特·马克斯（Gehard Marcks）、画家里

昂奈尔·费宁格 (Lyonel Feininger)、约翰·伊顿 (Johannes Itten)、乔治·穆希 (Georg Muche)、奥斯卡·施莱默 (Oskar Schlemmer)、保罗·克利 (Paul Klee)、罗塔·施莱尔 (Lothar Schreyer)、瓦西里·康定斯基 (Wassily Kandinsky)、拉兹洛·莫霍利-纳吉 (Laszlo Moholy-Nagy)。艺术家们在包豪斯被称为“形式大师”，他们通过先进而活跃的思想帮助学生探索新事物、新思路和新方法。“形式大师”与工匠们担任的“作坊大师”进行合作，共同指导学生的设计创作。

勒·柯布西耶 (Le Corbusier) 是20世纪最有影响力的设计师之一。其恩师查尔斯·勒普拉吞涅 (Charles L'Eplattenier) 曾引导他用艺术鉴赏的视角去看待建筑。柯布西耶是新艺术精神的宣传者，于1917年和新派立体主义画家阿梅德·奥占芳 (Amédée Ozenfant) 合力发表了《立体主义之后》，并由此引领了一场称为纯粹主义的新运动。柯布西耶与诗人保罗·多米 (Paul Dermée) 在1920年创办了《新精神》杂志。柯布西耶提出的“机器美学”吸收了风格派、表现主义、立体主义和未来主义等艺术运动的思想，著有《走向新建筑》一书。20世纪20年代起，柯布西耶将兴趣从机器转向自然，他认为建筑师应当通过绘画艺术与自然对话，从自然中寻找灵感。柯布西耶还创作了绘画和雕塑作品来表达他的有机观念。柯布西耶与皮尔瑞·吉纳瑞特 (Pierre Jeanneret)、夏洛特·帕瑞安德 (Charlotte Perriand) 的合作是艺术家与设计师的相遇，诞生了诸如LC4躺椅、LC2坐具系列等经典作品。三人分开后，再无作品可以超越这一合作时期的成果。

阿尔瓦·阿尔托 (Alvar Aalto) 擅长将艺术与科技融入设计，认为设计就是整体的艺术。

阿尔托用艺术的手法描述形式与功能，表达精神与思想。他受到保罗·塞尚 (Paul Cézanne) 在空间处理上的影响，注重设计物的内涵。阿尔托结交了很多艺术家朋友，例如亚历山大·考尔德 (Alexander Calder)，费尔南德·莱热 (Fernand Léger)，拉兹洛·莫霍利-纳吉等。让·阿尔普 (Jean Arp) 的有机雕塑

也令他颇受启发。1935年，阿尔托夫妇与视觉艺术家玛利亚·古里申（Maire Gullichsen）、艺术史学家尼尔斯-古斯塔夫·哈尔（Nils-Gustav Hahl）共同创建了Artek公司。Artek打出“以艺术为导向、技术为支撑”的创办公理念，将家具展售与绘画、雕塑摄影等艺术的展售结合起来。

阿诺·雅各布森（Arne Jacobsen）儿时就显露出绘画的天赋。他曾在意大利游学，画了很多古典图像主题的水彩画。亨利·卢梭（Henri Rousseau）对雅各布森的影响很大。作为一名园艺师，雅各布森精于用绘画描述自然事物，并从中提炼灵感。雅各布森的家具堪称雕塑艺术品，是平衡理性与感性因素的完美成果。

伊姆斯夫妇（Charles Eames & Ray Eames）是设计界的最佳拍档。查尔斯擅长研究新材料和新技术，而雷的雕塑、绘画和艺术思想则是二人创作的灵感源泉。雷是美国抽象艺术家联盟的成员，师从画家汉斯·霍夫曼（Hans Hofmann）。伊姆斯夫妇是民间艺术品和工艺品收藏的爱好者，让·阿尔普和胡安·米罗（Joan Miró）的艺术作品对他们的影响也很大。夫妻二人于1950年开始电影创作，为后人留下了超过100部电影，代表作有《玩具火车托卡特》（1957），《游行》（1952）和《陀螺》（1969）。另外，作为伊姆斯团队的重要成员之一，雕塑家哈里·伯托埃（Harry Bertioia）的作品也不断启发着伊姆斯夫妇的创作。

埃罗·沙里宁（Eero Saarinen）（小沙里宁）的父亲是北欧现代设计学派的鼻祖埃利尔·沙里宁，母亲是雕塑家、纺织品设计师、建筑模型设计师和摄影师，姐姐也是一位出色的室内装饰设计师。小沙里宁从小就被大师云集的艺术氛围包围着，较早地接触了各类先进的艺术思想，后来进行过专业的绘画与雕塑学习。小沙里宁用雕塑的手法创作家具，始终追求一种以某类材料为基础的家具整体美学。

汉斯·维格纳（Hans J.Wegner）也是工艺品收藏的爱好者，