

从Rick Owens到Alain Ellouz, 大师与新生的初尝试

原创 现场 IDEAT理想家 2021-11-05 10:28

收录于话题

#现场

80个 >

IDEAT 现场

我们相信存在某种能量，
只有当观众实际面对作品
才能感受到。

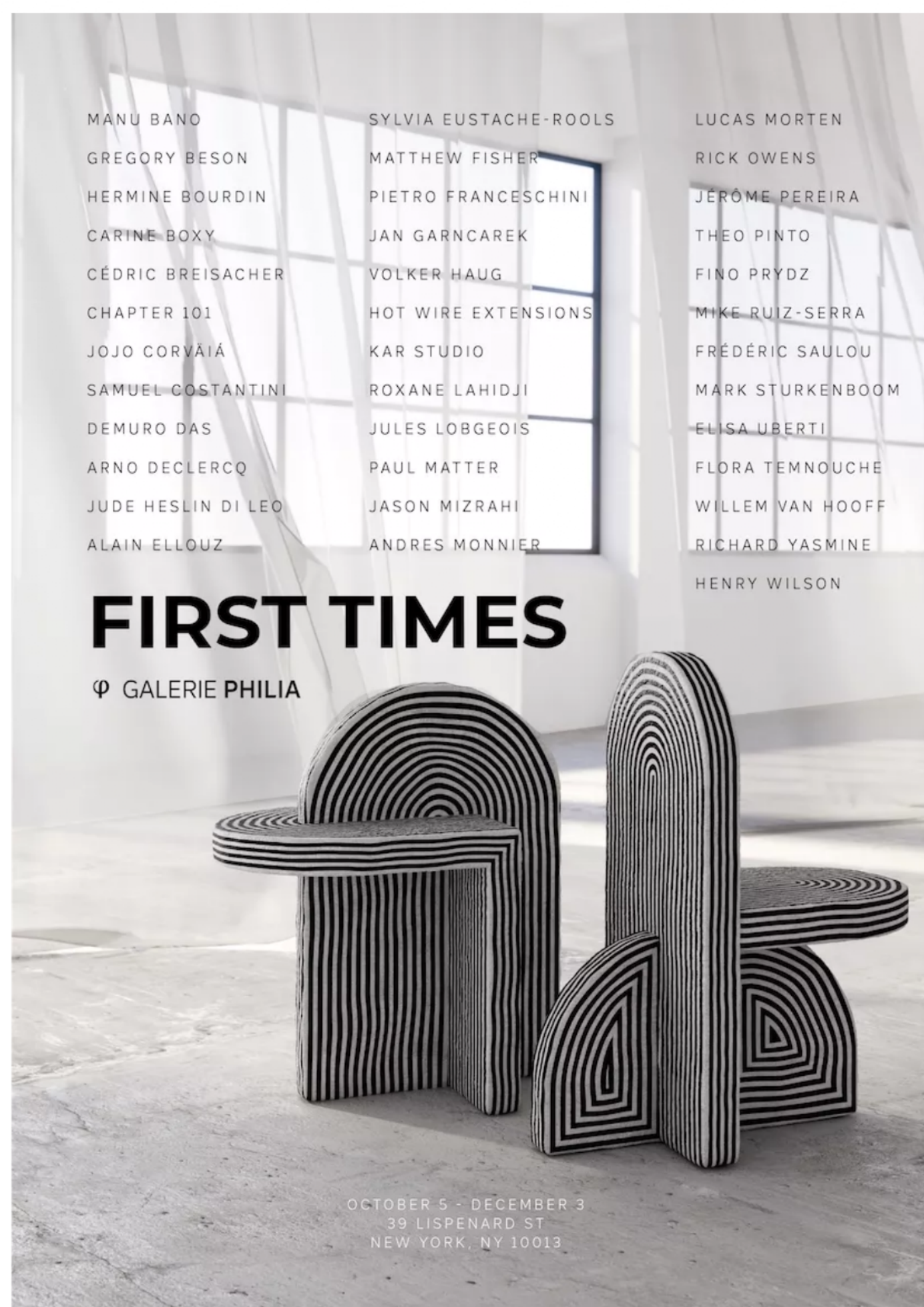

打着“**设计大师与新生的第一次**”名号，菲利亚艺廊(Galerie Philia)的新展自然让人大感好奇。因此，步入这仿佛像是从荧幕跃出的虚拟感居家时，顿时有了一种既熟悉又未知的意境——想当然，是因为人们在过去一年半载里，已看惯了设计师们的“渲染”之作，**它们往往都在形态、色泽、甚至质感上都必须得额外凸显、强调，以弥补那无法试图触摸的感觉。**这也是为什么，艺廊创办人之一伊盖尔·阿塔利 (Ygaël Attali) 坚持要让展览“实体”到底的原因。

我们考虑过这一点，也对每场展览进行影像和现场拍摄，但我们拒绝将其变成数字化，只因为我们相信存在着某种能量，是只有当观众实际面对作品时才能感受到。

对于不熟悉这家纽约艺廊的人而言，“第一次”揭示的，是一个具有不同风格和表达方式的市场：有机、粗犷、侘寂的个性最为显然，但同时也有着超现实、新古典和极简主义。其共同点，就是每件作品皆有雕塑感，往往超越了功能性，成为一件有意义的艺术品——不夸张，整体的策划，仿佛出自丹麦设计杂志*Ark Journal* 页面般。

当然，会以居家空间作主的策划，也不难猜测是为了配合艺廊同时推出的“菲利亚室内”（Philia Interiors）项目。

▲ 项目负责人：豪尔赫·布朗·斯科特（Jorge Brown Scott）和奥尔本·罗杰（Alban Roger）

该项目负责人豪尔赫·布朗·斯科特（Jorge Brown Scott）和奥尔本·罗杰（Alban Roger）涉及过的创意领域之广，从艺术到家具，室内到时装等。在受到各国风格所影响后，最终取得一种经典隽永且国际感的个性。两人与伊盖尔的合作，亦自称有“三剑客”般的协作性。因此，即使将空间策划得同色系或中性感时，却有效带出每一个空间的独特美学与氛围。

Stash 床架, Gibbous 扶手椅, PORTAL 镜子 by JUDE HESLIN DI LEO
Dot 椅子, 桌子 by CEDRIC BREISACHER
Surface Sconce Stone Honed 台灯 by HENRY WILSON
White 地毯 by CARINE BOXY
Tabletons 灯具 by VOLKER HAUG

Mono Black 椅子 by ISAC ELAM KAID

最佳的例子，就有以大量以白色作主的“休闲室”。在这里，彼得罗·弗朗西尼（Pietro Franceschini）的 Medusa 矮凳和 Bling Bling 椅子皆以圆滑的形态和毛茸茸的卡琳·博西（Carine Boxy）白色地毯有了无间的搭配。埃尔米纳·布尔丁（Hermine Bourdin）设计的 Gabrielle 砂岩边桌，则和德穆罗·达斯（DeMuro Das）双人组的 Contour 咖啡桌相映成趣，双双皆展现出女性的线条感。

*

Sitting Room

Contour 咖啡桌 by DEMURO DAS
 Gabrielle 边桌 by HERMINE BOURDIN
 Medusa 矮凳, Bling Bling椅子 by PIETRO FRANCESCHINI
 Opera Pink 台灯 by ELISA UBERTI
 White 地毯 by CARINE BOXY
 Narciso 镜子 by ANDRES MONNIER
 Native 落地灯 by HOT WIRE EXTENSIONS
 Tryst 水晶灯 by PAUL MATTER
 Unique Urn 4 by MATTHEW FISHER

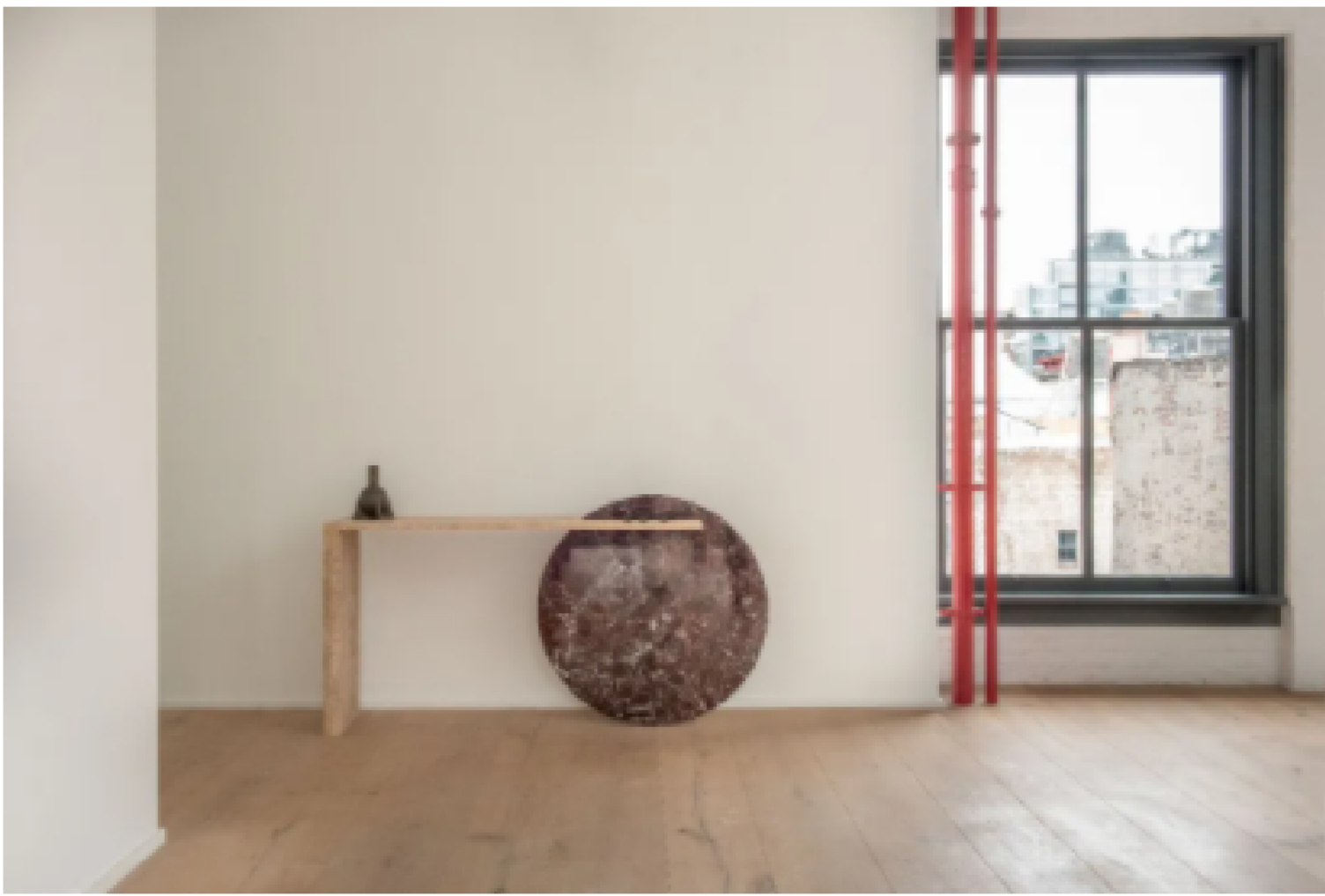
一旁，独树一帜但“锈”色可餐的，还有伊莉莎·乌贝蒂（Elisa Uberti）的 Opera 粉红台灯，“睁大眼睛”地带来间接的照明。不过，在这一众的有机感中，安德烈斯·蒙尼尔（Andres Monnier）的 Narciso 镜子却成了当中的“颠覆者”——其壮观的镜面，以锯齿边缘设计算立在野兽派感的水泥基座上，仿佛是“晴天霹雳”的写照，让空间顿时有其层次感，视觉性不过于平坦。

进入开放式的 LDK（客厅饭厅厨房），白色的休闲感则演化成为流畅感的功能性：卢卡斯·莫顿（Lucas Morten）的 Kub 扶手椅和 Djup 沙发、格雷戈里·贝森（Gregory Beson）的 Unique 餐桌椅，甚至是大师里克·欧文斯（Rick Owens）的铜质烛台，都以深色系作主，皆为空间带来“沉稳”的效应。但这当中最让人看得目不转睛的，就是“难以置信地”从石料中透光的 Oslo 吊灯。

Living Room

islo 吊灯 by ATELIER ALAIN ELLOUZ
 .ub 扶手椅, Djup 沙发 by LUCAS MORTEN
 mad 咖啡桌 by MIKE RUIZ-SERRA
 tetropolis 黄铜台灯 by JAN GARNCAREK
 色地毯 by CARINE BOXY
 /hite Curl Up 躺椅 by KAR STUDIO
 铜烛台, Duck Neck by RICK OWENS
 mique Nero Marquina Bowl 3 by MATTHEW FISHER
 Decomplexe" 石边桌 by FREDERIC SAULOU
 unker 烛台 2.0 by ARNO DECLERCQ
 et After Ago 边桌 by RICHARD YASMINE
 iOL. 001 大理石桌子 by CHAPTER 101

*

Kitchen/Dining Room

Anton Mini 壁灯 by VOLKER HAUG

Pyramid 吊灯 by VOLKER HAUG

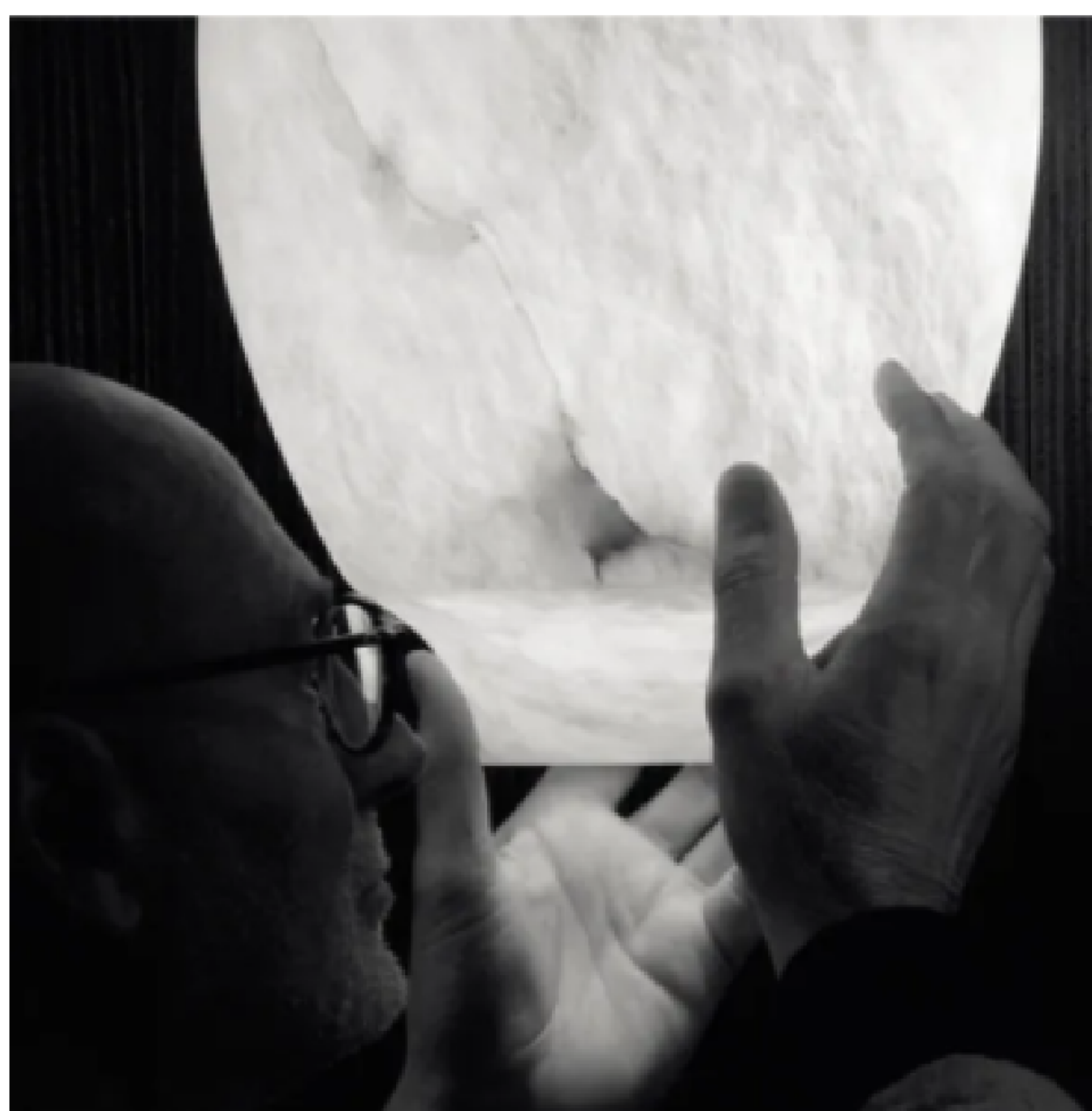
Corps Celeste III 雕塑 by SYLVIA EUSTACHE ROOLS & JEROME PEREIRA

Unique GB302 "T" 餐桌, Unique GB102 桃木椅子, Unique GB402 桃木长凳 by GREGORY BESON

Plugged Carrafe 醒酒器 by RICHARD YASMINE

Unique Urn 9 By MATTHEW FISHER

这款来自法国设计大师阿兰·埃洛兹 (Alain Ellouz) 的作品，就采用其花了两年时间研发的新工艺：“石光” (Stonelight)。只要将这一项技术应用在非常脆弱的雪花石膏 (alabaster) 上，就能使其变身如花岗岩一样坚固，同时又保持石材的原始外观和品质。这一种被他形容为“隐形的盔甲”的涂层，只要直接涂在石头上就能留下丝绒般的触感——也难怪展览开幕时，灯具亦引来了“围观”现象。

▲ Oslo 吊灯 by ATELIER ALAIN ELLOUZ

其实，许多设计师的“第一次”都不是随手拈来的产出。在这一众设计师中，危机感处于最刀锋上的就莫过于人在黎巴嫩贝鲁特的理查德·亚斯敏（Richard Yasmine）。据悉，该国在面临疫情前已出现了经济困境，而雪上加霜的是，后继还发生了贝鲁特大爆炸事故（2020年8月）。当时他还在社交媒体上分享了公寓被推坏的现实。

▲ 设计师理查德·亚斯敏（Richard Yasmine）

然而，他却是过去一年中最多产的设计师之一。除了在去年4月的“非正式”米兰家具展推出了 Flowing Fragments 和 Size Matters 两组家具系列，也在随后 9 月正规展会中推出 After Ago——不过全部都是以虚拟方式展出。如今，后者被艺廊选为“第一次”展览的代言品，也自然有将其捧为最佳模范的意向。

这一充满几何性的系列，他称，深深植根于后现代主义、孟菲斯设计和装饰艺术线条上，但更重要的是，它是对一座城市的致敬，将一首“迷失灵魂的挽歌”转化为拥有情感的物品。

▲ After Ago

▲ After Ago

当然，要在受创的城市内进行设计并非易事。在事故发生后的时间点上，一切的事务都显得非常复杂。他记得，一开始他根本就无法专注地进行思考。但最后却认为这是一个机会，也许可是一种重生，就像从灰烬中诞生的凤凰。“**有意愿，就有办法解决问题**。”他说，“很庆幸的是，除了每件作品背后的故事外，我依然能不断尝试通过设计来体现出我国家的崇高形象。这是忠于自己的最大挑战。”

相同地，纽约设计师格雷戈里·贝森在疫情前的人生，就像其热爱的爵士乐那样，从原本的乐手、歌星跨入设计圈，并且还成为了人师（他目前是帕森斯设计学院教授）。继2019年推出了让人惊叹不已的喜马拉雅岩盐制坐具后，他对原料的探索仍在进行中。然而，疫情的到来也就让一切计划有所静止，他也“不得不”回归到初衷：木工，并最终打造出新系列 Home Group One，就以实心胡桃木打造出以互锁方式组合的桌子、椅子和橱柜。

▲ 设计师格雷戈里·贝森 (Gregory Beson)

有别于早前设计的限量性，这一系列的目的则是特定地为居家而设计。“我认为这些作品是生活的**根基**，”他解释，“它们之中的任何一件都不应该在空间里单独设置。一张桌子应该覆盖上漂亮的纺织品，并摆上**蜡烛和餐具**。而边桌应该放上你最喜欢的书，抑或在海滩上找到的石头、干花。”

这是他在疫情后有所觉知的整体设计手法：过程中不仅考量到每件作品的设计和建造——从形式到材料选择——也同时顾及到整个社区可以参与其中的方式。“我希望最终能将（设计）重点放在一种在本质上充满好奇性的，专注于挑战我自己假说的实践和生活方式。”

有趣的是，理查德和格雷戈里这类新生设计师的故事固然值得分享，但策展人却不希望这是个“鹤立鸡群”的策划——即便展览中充满了艺廊过去提拔过的设计大咖。“这次的展览，主要是希望能反映出艺廊对源自不同文化并超越形式、风格、国籍和历史的热爱，并以纯粹的艺术品质联系在一起。”伊盖尔说。因此，每件作品都具有内在的美学价值，从而创建一个没有“主角”的星群。

▲ 设计师安德烈斯·蒙尼尔 (Andres Monnier)

▲ Narciso

艺廊所秉持的“非阶级筛选”的策展方式，从“菲利亚室内”项目的角度来看则有效处于趋势之外，并从作品真正的美学品质作主。无论设计遵循的什么风格，重点依然是异质性。尤其当艺廊意图进军美国、拉丁美洲和欧洲的房地产的“房屋预售前装饰”（Staging）领域时，不专注于单一风格也就能为项目提出了大量的可能性和探索。“（像“第一次”展览中的）多种并列方式，就能适应不断变化的室内设计、情感和生活态度。”豪尔赫和奥尔本说。

▲ 设计师里克·欧文斯 (Rick Owens)

▲ Duck Neck

回到展览的主题，伊盖尔还提到疫情的影响并非仅仅有“设计师无法展示作品”的现实。他发现：“原本已经有点孤立的设计师们，都因为疫情而让有情况逐渐严重的迹象。诚如艺廊之名在古希腊语中意指‘爱的最高形式’‘友谊’或‘亲情’的意思，为了对此作回应，我们也创建了 Transhumances，这是一个出现在全球不同地区的驻馆计划，希望能协助艺术家和设计师到当地工作和展览，既分享创意时刻，又产生迷人的自发艺术表达。”

非常合时宜地，已圆满落幕的 Transhumances 第二季成果秀也在即日起于佛罗伦萨的 Numeroventi 设计驻馆展出至12月2日，First Times 则展至12月3日。

编辑：大野

撰文：Yen_郭健恒

图片提供：Galerie Philia

展览摄影：Jonathan Puente

新媒体编辑：甜甜

本文为《IDEAL理想家》版权所有，欢迎转发朋友圈；
如需转载，请联系后台告知转载事宜，侵权必究。