

casa

international

国际家居

产品设计

ARCHITECTURE, DESIGN, CULTURE, ARTS 2009 / 07

73

世界上最美丽的家

本期关注 Highlight
功能主义的消失
Unique and Limited

ISSN 1672-9137

9 771672 913080

售价: 人民币 RMB30 元
港币 HK\$40 元
欧元 Euro €10 元

国际统一刊号 ISSN1672-9137 国内统一刊号 CN 11-5291/TS

设计 凝聚艺术天分的

二十一世纪的建筑师往往将眼光瞄向有着巨大雕塑般效果的建筑设计，而功能实用性只起到点缀作用。如果将现代建筑比作一位待嫁的贵妇，那么各种试验性家具的设计思路就如同是一个冷静而又充满自信的求婚者。对于出生在美国而现居伦敦的设计师及建筑师 Philip Michael Wolfson 而言当代设计行业无疑是一片能让他如鱼得水的沃土。

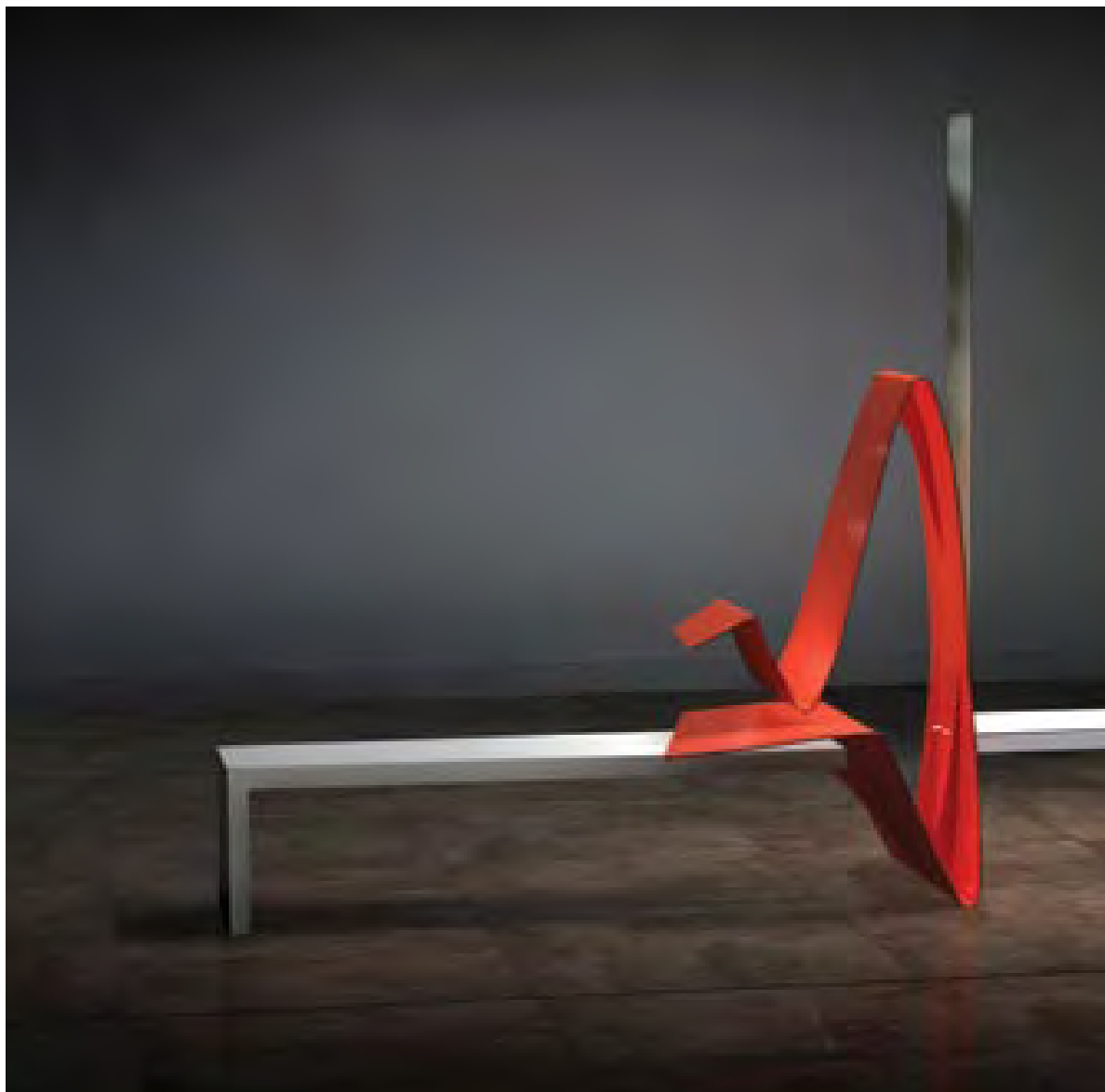
文：Jacqueline Pruskin
摄影：Maxim Nilov

IN THE 21ST CENTURY, ARCHITECTURE MAY ASPIRE TO BE SCULPTURE ON A GRAND SCALE, BUT- EDGED WITH A SOUPCON OF USEFULNESS – EXPERIMENTAL FURNITURE DESIGN APPROACHES FINE ARE LIKE A COOL, CONFIDENT SUITOR. THIS IS FERTILE GROUND FOR PHILIP MICHAEL WOLFSON, THE LONDON-BASED, AMERICAN-BORN DESIGNER AND ARCHITECT.

Design with an Artistic Bent

Wolfson 曾在美国康奈尔大学学习建筑，1981 年他进入伦敦建筑联盟学院并选择了建筑界泰斗 Zaha Hadid

作为自己的导师。学业结束后，Wolfson 接受 Hadid 的邀请进入后者开办的建筑事务所工作，事务所的同事

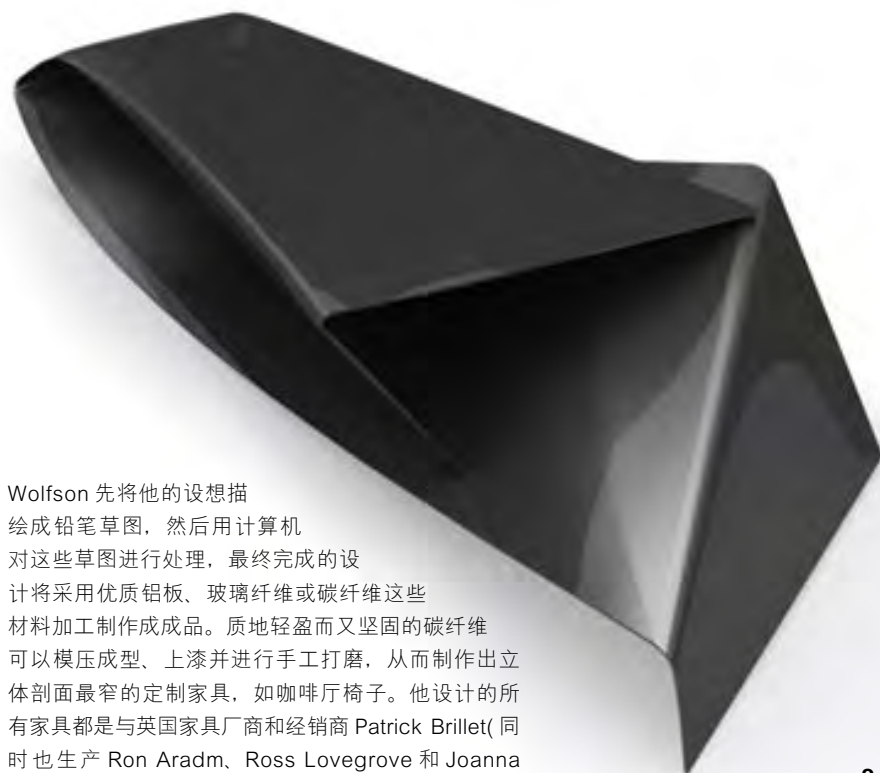
说他很快就会成为一个公司开展业务活动的“轴心”。1999年，他创办了自己的跨国室内设计工作室，但仍与 Hadid 保持密切的合作。

自从脱离导师的羽翼后，Wolfson 就开创了一条带有鲜明自我风格的职业道路，他重新审视了二十世纪早期风靡于俄国和意大利的建构主义和未来主义运动中所包含的各种思想形态与理念，在他还是学生时便深受这些思想的启发。他将自己的发型、桌子、椅子甚至工作台当成是对能量、方向和运动进行研究的介质，从而了解物体断裂和碎裂背后的力学原理、将各种物质压制成薄薄的流体形态材料的过程以及阴影和反光具有的那些吸引人的特性。

优雅的设计就好像一对静静展开的天鹅翅膀，层层叠叠、回转曲折的地质结构或是充满激情的交响乐指挥那活力四射的身体语言。

1

2

Wolfson 先将他的设想描绘成铅笔草图，然后用计算机对这些草图进行处理，最终完成的设计将采用优质铝板、玻璃纤维或碳纤维这些材料加工制作成成品。质地轻盈而又坚固的碳纤维可以模压成型、上漆并进行手工打磨，从而制作出立体剖面最窄的定制家具，如咖啡厅椅子。他设计的所有家具都是与英国家具厂商和经销商 Patrick Brillet(同时也生产 Ron Arad、Ross Lovegrove 和 Joanna Grawunder 设计的家具)合作制造的。

Wolfson 为中国对比窗艺廊 (Contrast Gallery) 的知名艺术品经销商 Pearl Lam 设计了两个家具系列作品：“学者之艺术”和“学者之财富”。所有作品都体现了古代中国人对于艺术和各科学问的勤勉好学精神的认同。其中一个例子是用紫檀木制作的长寿桌，其图案造型酷似中文的“寿”字。中国传统文化中，人们讲究用一百个风格各异的寿字来象征祈福和长寿，因此长寿桌——“寿”2 就成为第一张“寿”字桌与其他计划完成的九十九张桌子一起构成一百件立体“寿”字家具。它们的功能、形状各异，制作材料也都不同。

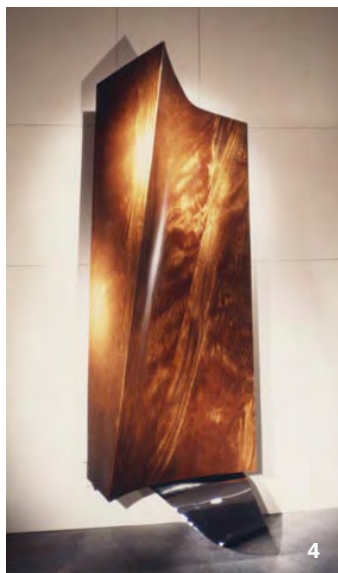
在上个世纪，优秀的设计作品通常都可以成批生产，因此价格十分合理。Arne Jacobsen 设计的“蚂蚁椅”(“Ant Chair”)在当时成为一个标志便是一个很好的例子。如今，这一状况却被各种带有设计师独特设计风格的桌子所改变——设计师需要推出风格介于技术、材料和功能之间的严格限量版成品才能出人头地。购买他们作品的是只对引领潮流的当代艺术品感兴趣的一群藏家。当下的创作环境可以说最适合 Wolfson 不过了，而他的最新设计也越来越看重作品的长久性以及如何通过现时的考验。

3

1. 声音的形式长凳 (SoundForm)

2.3. 咖啡长凳 (Coffee bench)

4. 橱柜 (Cabinet)

5. 托盘 (Tray)

6. 粉线 (Line pink)

7-9. 折纸椅子玫瑰金 (Origami chair rose gold)

Wolfson studied architecture at Cornell University and in 1981 enrolled in London's Architectural Association, where he chose the architectural diva, Zaha Hadid, as his tutor. After his final studies he was asked to join

her London practice where colleagues said he soon became the “wheel” around which activities turned. By 1991 his international interior design practice was in place, but important collaborative work with Zaha Hadid.

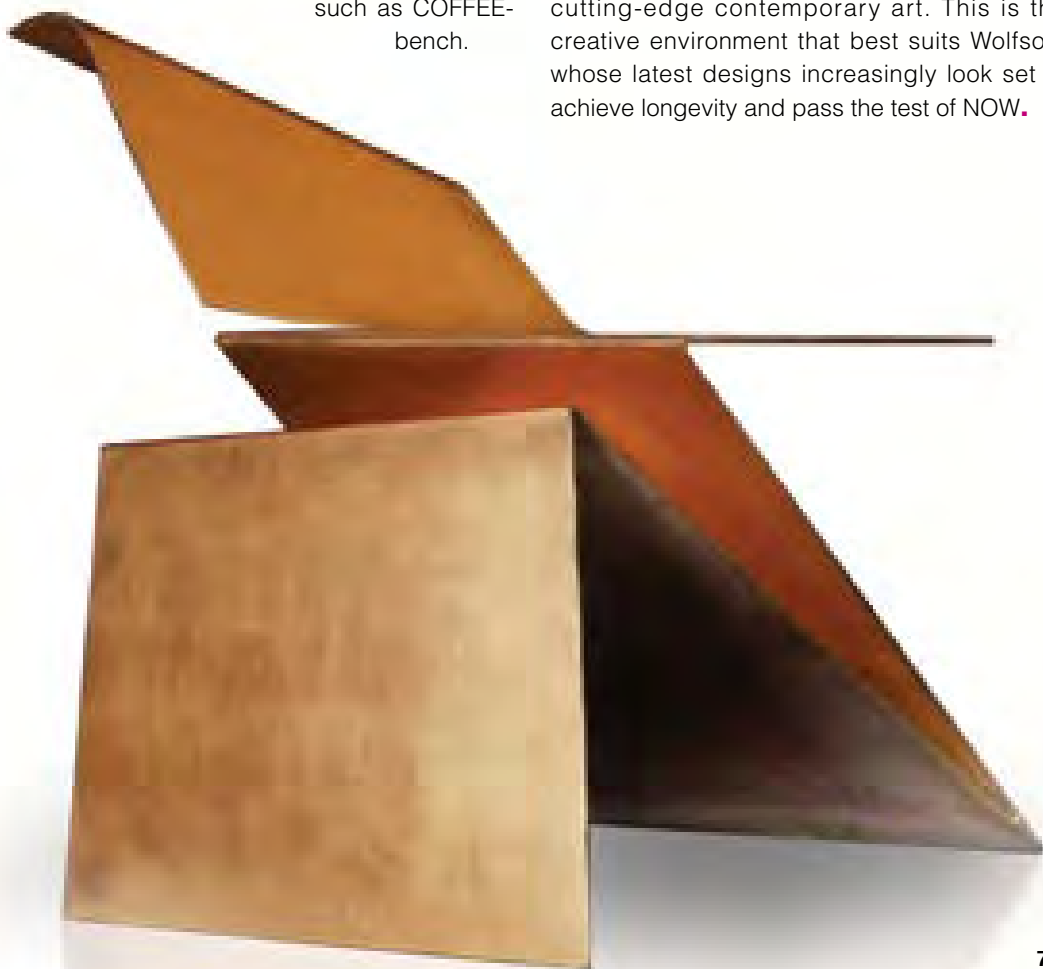

Since he disengaged from his mentor, he has established his distinctive pathway, re-examining the forms and ideas of early 20th century Russian and Italian movements of Constructivism and Futurism that first inspired him as a student. His chairs, tables, desks and consoles are each studies in energy, direction and movement. They explore the dynamics of fracture and fragmentation, the layering and manipulating of materials into thin fluid shapes, and the seductive qualities of shadow and reflection.

The elegant, graceful designs resemble elongated swan wings in repose, layered geological contortions or the energetic movements of an impassioned orchestral conductor. Wolfson's original pencil sketches go through a process of computer manipulation before they materialized as the finished design in fine aluminum metal sheet, fiberglass or in carbon fiber, the last is a very strong, light material that is molded, lacquered and hand polished for his narrowest profile couture works, such as COFFEE-bench.

For China's high-profile art dealer Pearl Lam of contrasts Gallery, Wolfson has created two furniture series: The Arts of the Scholar and The Treasures of the Scholar. Each work delves into the ancient Chinese concept of scholarly devotion to various arts and disciplines. An example is Longevity Desk in Zitan wood, formed in the image of the Chinese character called Shou. Traditionally, the 100 variations of Shou represent blessings and longevity, so Longevity Desk – Shou 2 will be the first of an eventual creation of 100 three-dimensional abstractions of the character – as items of furniture. They'll vary in function as well as form and construction materials.

In the 20th century, good design came via mass production and thus at an affordable price: designs such as Arne Jacobsen's Ant Chair have become iconic. In our time, however, the table has turned – designers are able to achieve elite status via strictly limited production pieces that explore boundaries of technology, materials and function; they are bought by the same people who also buy cutting-edge contemporary art. This is the creative environment that best suits Wolfson, whose latest designs increasingly look set to achieve longevity and pass the test of NOW.

颜磊画作：
设计的巅峰境界是超越形制限制

ROBB REPORT LIFESTYLE

罗博报告

ISSN 1674-0998

9 771674 099089

国际标准刊号 ISSN1674-0998 国内统一刊号CN11-5645/N 定价 人民币100元 港币150元 美元20元

蟹的美学谜底

美国艺术设计师菲利普·麦克·沃尔夫森把自己对中国文化的独到见解，融入了这件独一无二的艺术家具之中。

谁

也无法想到，像沃尔夫森这样一位自幼在美国生活的建筑师与设计师，会因为一次偶然的机缘（中国上海著名艺廊“对比窗”委托一批国际艺术家根据“传统”这一命题创作艺术家具，用当代设计表达对中国传统和社会问题的反思），开始深深痴迷于研读中国古典经文与哲学专著，并根据自己的理解，创造了这件被取名为“水晶蟹（Crystal Crab）”的桌子。“儒家、道家、佛教，甚至是风水理论都对我产生了深刻的触动，我认为中国古代文化激动人心，并且能够带给我源源不断的设计灵感。”沃尔夫森说。虽然从其外观看来，这件艺术家具很明显诞生于西方设计师之手，但沃尔夫森认为中国艺术的最高价值不是模拟对象，而是通过写意的手法来表达设计者的想法。他希望自己作为一名西方设计师，能够设计出真正蕴含中国文化积淀的设计家具，“文人的宝藏——水晶蟹系列”艺术家具便在这种意境下诞生了。

水晶蟹桌（长45厘米×宽85厘米×高45厘米）是这个系列的第2件作品，第1件作品的设计灵感来自中国古代文人四艺——琴棋书画之一的“棋”。桌

面象征围棋棋盘，内外明彻，体现纯净之美。在沃尔夫森看来，蟹有富贵荣华的寓意，下棋则是才思气度的流露，也是逍遥闲适的象征，二者结合是设计者向往灵境、从信仰中寻求宁静的表现。一张棋桌，既可看作是下棋之地，也可当作思考、品悟人生的载体。二人下棋，外看是在对弈，内看是在讲德，呈现了中国文化独有的静态对抗。这个系列作品的珍贵之处，在于其反映了设计师从中国传统文化中悟到的内省与敬畏精神，是功能性与精神价值的和谐体现。如果说水晶蟹的桌面体现了文化中的写意无形，那么作为支撑桌面的水晶底座则代表了传统手工艺中的精益求精：水晶底座正面为等腰梯形，俯视而看便是一只棱角交错的抽象蟹螯。这张水晶蟹桌经由原型设计、灌制蜡模、进炉烧结、断面切割、冷工细修等前后21道工序，在2300度的高温下破炉而出。沃尔夫森作为设计者与生产者，亲身参与了制作的每一步，他认为设计者与制造者合二为一，正是中国手工艺千百年来最为精妙的地方。“第一次到中国访问对我的工作方法影响很大，我去许多工厂看不同的材料，在以瓷器著称的景德镇，

我完全被其拥有的工艺水平所震惊了。在景德镇的每个街角与胡同，我所见到的景象都令人难以置信。这既鼓舞人心，又有些让人沮丧，因为艺术大师们带给了我很多灵感，但真正具有创新精神、独一无二的作品似乎还是很稀少。”水晶蟹桌的设计开启了沃尔夫森汲取中国文化的能量之门。目前，沃尔夫森正在法国尝试用碳纤维材质来完成艺术家具的制作，同时忙于创作文人的宝藏——水晶蟹系列的两件新作品。他计划用镀铜与景泰蓝工艺来完成其中的一件，另一件则可能使用玉与石材。他认为这些较少被西方设计师使用的材质，拥有惊人的表现力。“中国艺术家邵帆是我深为敬佩的艺术家、设计师，一位真正的绅士，我与他对话之后，意识到努力保护中国艺术精髓、避免其失传的重要意义，”沃尔夫森深吸了口气，接着说，“运气好的话，我的作品中所传达的来自西方的、21世纪的视角，也许会促使一些人重新审视中国美妙的文人艺术。”图

文 / 唐恒博 编辑 / 张晶春

对比窗艺廊，+8621.63231989

“文人的宝藏——水晶蟹系列”中的核心作品：水晶蟹桌。

设计师在这件被命名为“黄龙的呼吸”的作品中，融合了自己对中国文化中鬼、神、龙的形象的理解。

casa

international

国际家居

ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN ARTS 2010 / 08

85

建筑 室内 设计 艺术

本期关注 Highlight

灵动简约

——四个设计之家

THE HOUSES ISSUE

ISSN 1672-9137

88

9 771672 913103

售价：人民币 RMB30 元
港币 HK\$40 元
欧元 Euro €10 元

国际统一刊号 ISSN1672-9137 国内统一刊号 CN 11-5291/TS

4. 中式物体目的
Maarten Baas
5. 地板上的画
Philip Michael Wolfson
6. 好奇储物柜
Studio Makkink & Bey

Shanghai-based Contrasts Gallery returned to Design Miami/Basel this June with a diverse mix of limited edition design by six international artists.

With his new work Nike Porcelain Shoes and Housewife Loves It (plastic basin in porcelain), French artist André Dubreuil illustrated that the Chinese could make beautifully crafted objects; a misconception by many Europeans is that China is a country where everything is made cheaply.

New work by Philip Michael Wolfson entitled Painting on The Wall and Painting on The Floor was under the heading 4 Arts of the Scholar - Paintings, a contemporary Western interpretation,

were inspired by a reverence for the training that required the scholar to achieve mastery of QIN, QI, SHU, and HUA – translated as Music, Board Game, Calligraphy, Painting – requiring years of study of the ancient classics and philosophical treatises, as well as self-analysis of the moral principles and influences of Confucianism, Feng Shui, Taoism and Buddhism.

XYZ Design featuring Danful Yang showed new additions to their Fake series. Materials from fake luxury brand handbags were juxtaposed and used to upholster a chair that was a hybrid of traditional Chinese and western Rococo styles. The result was a bombardment of visual stimuli, which reflected the rapid changes in China and

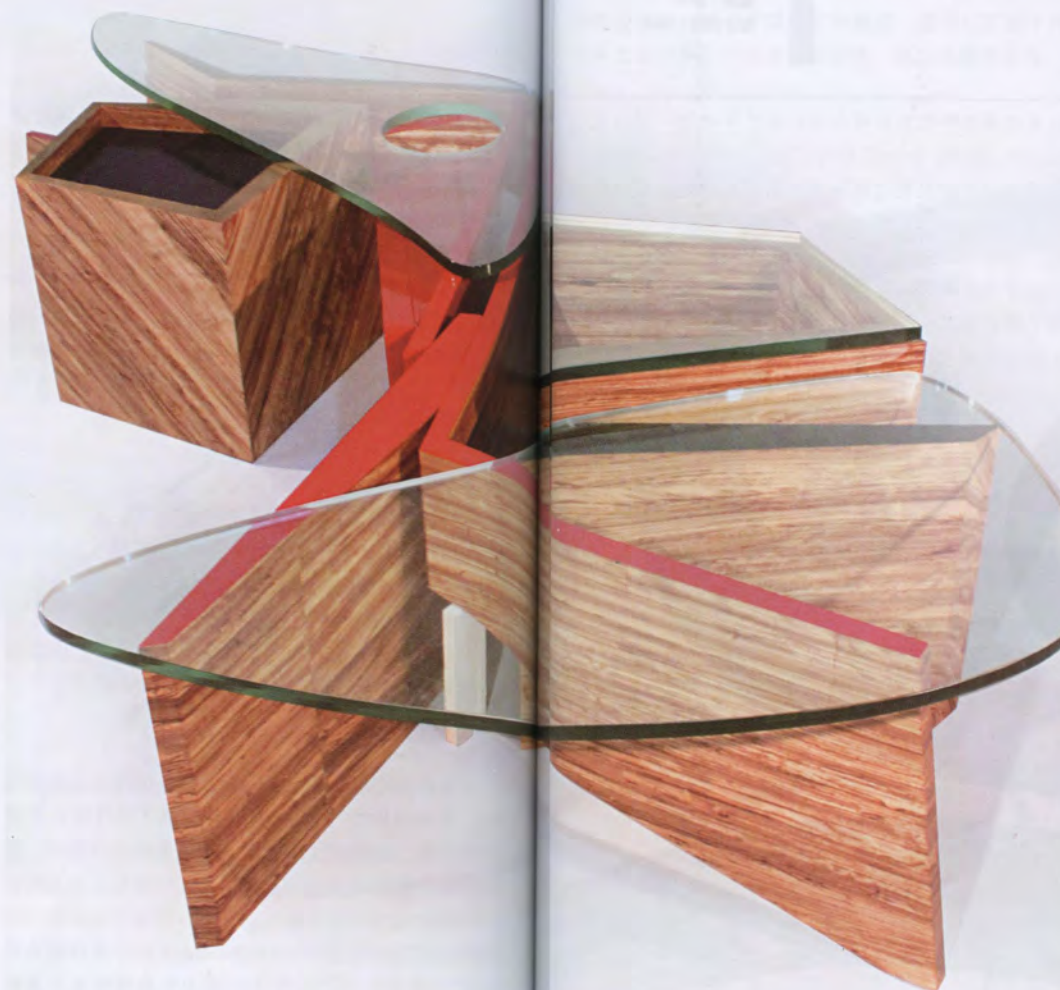
the onslaught of consumer culture.

Press Couch by Mattia Bonetti was first commissioned for the exhibition Awakening: La France Mandarine - The French Influence on Chinese Art that opened in Shanghai and Beijing as part of the French Year in China. They were all hand-embroidered based on a model by the designer consisting of graphics from French and Chinese newspapers, magazines, and personalized drawings. The work shared both French and Chinese art and design sensibilities.

Studio Makkink & Bey introduced their new Curiosity Cabinet, the latest addition to the studio's Cleanliness is next to Godliness series,

4

5

6

which re-imagines propaganda for the overlooked world of cleaning by using luxurious materials. The sleek and modern feel of the stainless steel edition is representative of the contrasts in China, where traditions and modernity as well as low-tech and high-tech co-exist.

Maarten Baas whose fascination with traditional Chinese woodcarving pushes the boundaries of this time-honored craft while revealing the playfulness of his imagination. Chinese Object, based on the "Hey, chair..." series was on view. Baas made an assemblage of different kinds of wooden Chinese objects, which was then carved out of solid wood by local Chinese craftsmen

1. 媒体沙发 Mattia Bonetti
2. 家庭主妇的至爱
André Dubreuil
3. 虚假 Danful Yang

2

论述进行学习和研究、道德法则的自我剖析以及深受儒家思想、风水、道教和佛教影响并代表了中国古代智慧和内涵的高深文化进行了解读。

XYZ Design 的设计师 Danful Yang 的作品是“虚假”系列中的最新创作。设计师采用了一些假冒奢侈品牌手袋作为材料对一把将中国传统风格与西方洛可可风格混合在一起的椅子进行了装饰，产生的结果是一种强烈的视觉刺激，反映出了中国社会急速的改变以及消费文化所受到的猛烈冲击。

由生活在巴黎的瑞士设计师 Mattia Bonetti 设计的“媒体沙发”的最新版本也出现在了巴塞尔。这件作品最初是为中法文化年中在上海和北京举行的名为“觉醒：法国的普通话——法国对中国艺术的影响”的展览而设计的。沙发和靠垫的面料是设计师基于一些来自中国和法国的报纸、杂志和个性化插图为模型并采用了刺绣工艺制作而成。在这件作品中设计师将中法两国的艺术与设计的情感融合在了一起。

荷兰设计事务所 Studio Makkink & Bey 的作品是最新完成的“好奇储物柜”。质感光滑并充满了现代感的不锈钢材料代表了充满对比的中国，在这里传统与现代、原始与进步并存。

同样来自荷兰的设计师 Maarten Baas 对中国传统木雕的浓烈兴趣使他在不断尝试打破这个具有悠久历史工艺的界限的同时又能够将他充满趣味性的想象力加以呈现。此次展出的“中式物体目的”以 Baas 本人设计的“嘿，椅子……”系列为基础，用中式传统椅子取代了欧式椅子，并将它们组合在一起之后由一位当地的华人工匠雕制而成。

3

浙江风行广告

浙江风行传媒有限公司 地址：杭州体育场路218号 广告许可证号：浙广固2005-006号

EXQUISITE LIFE

www.jz-life.com 杭州·宁波·温州 DM2006.11

精致生活

锦绣钱塘

1150亩湖畔坡地原生态纯别墅

SPLENDID QIANTANG VILLAS

锦绣钱塘别墅园·坡地栖居的艺术 水云间组团·即将隆重开盘

锦绣钱塘别墅园坐落于秀美的青山湖国家森林公园，占地1150亩，总建筑面积约22万余平方米，容积率0.28，绿化率超过65%，以独立别墅为主。园内地形为缓坡山地，地块南低北高，青山湖水藏风聚气，是难得的人居福地。广袤的湖面和高高的森林覆盖率，使这里气候冬暖夏凉，年平均气温16℃，气候宜人。锦绣钱塘别墅园吸收欧式的建筑元素，汲取传统的建筑精华，经由项秉仁教授和贝尔高林国际大师之手，艺术性地将一种人文气质植于这罕有的原生态坡地之上。

锦绣钱塘效果图

Tel: 0571-87902378 87902398

展示中心：杭州市杭大路黄龙世纪广场B区一楼

开发商：浙江锦绣钱塘房地产开发有限公司 规划设计：项秉仁建筑设计咨询（上海） 景观设计：贝尔高林国际（香港） 物业管理：浙江绿城物业管理 市场推广：声色广告

高 / 尚 / 社 / 区 / 高 / 档 / 免 / 费 / 定 / 向 / 派 / 发

对比与差异： 跨越 Contrast and Diversity ——超越艺术与设计

对比窗艺廊一直在试图探索一条能缩短纯艺术与设计之间差距的道路，本次上海双年展的主题正好提供了一个非常适宜的机会来展示对比窗艺廊在艺术和设计领域所作的努力。对比窗艺廊希望能够借日前开幕的《跨越——超越艺术与设计》展，对于艺术和设计间存在的界限提出疑问，并且通过邀请美术家创作功能性作品的同时邀请设计师创作无功能性的作品来探究作品的功能性问题。展览希望能够将艺术更好地引入生活，并在这一过程中能对于艺术和设计间的联系有一个更深入的了解。

↑ 中国床——剃刀曲线，2006
铸铁，树脂镀铜
非利浦·麦克·沃尔夫森

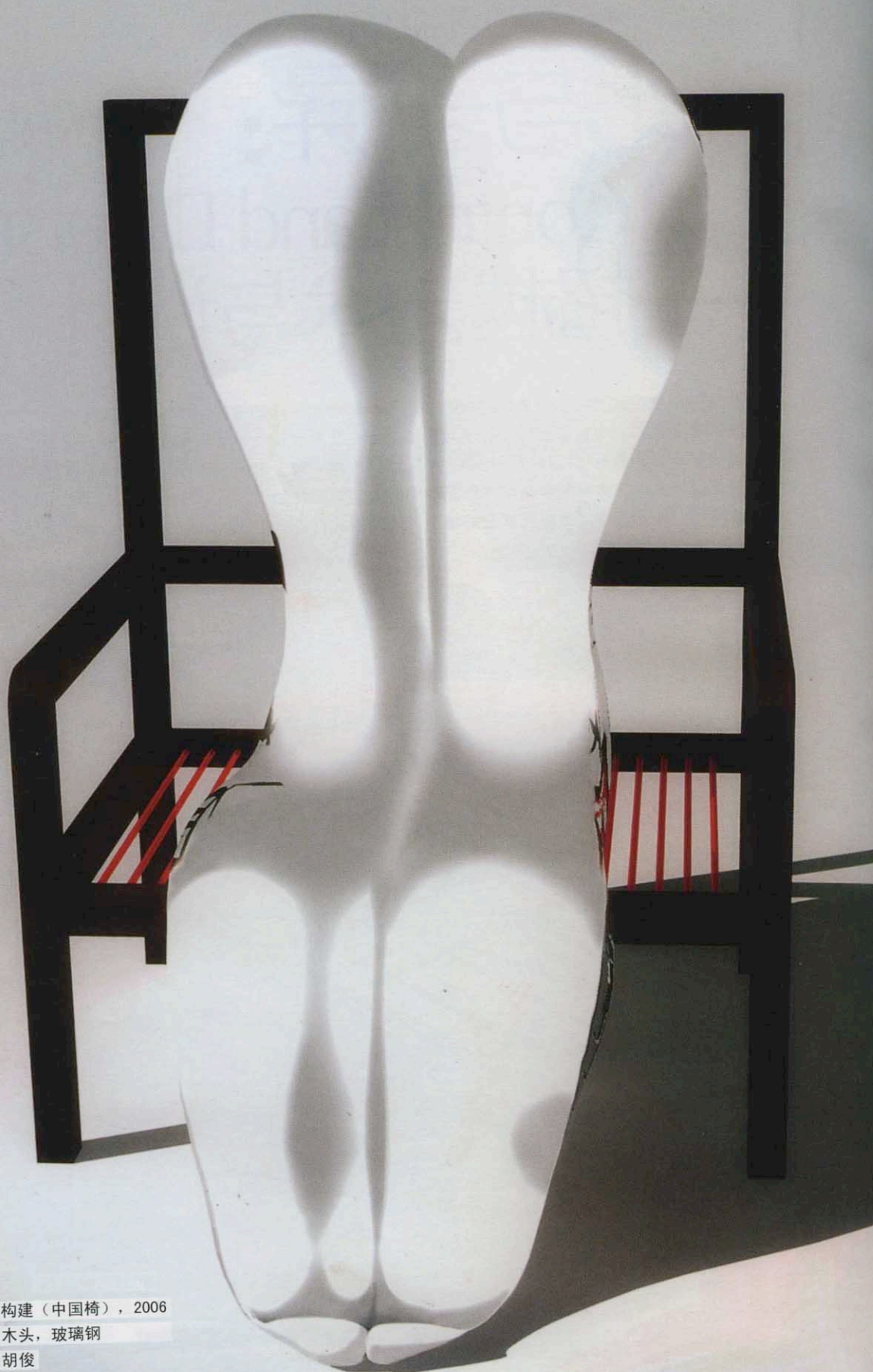
作者自述：“所有的功能性都是相关的。”

↑ 新品种，2006
瓷，内部绘画
沃克传媒 (WOKMEDIA)

作者自述：“新品种”探讨了某种事情将要发生前那种转变或者改变过程中的一种内在状态。在古代中国，鸡蛋是宇宙和生殖力的象征。蛋壳下的情色寓意与“禁果”的俏皮传神可谓异曲同工。

C 对比与差异 Contrast and Diversity

↑ 构建（中国椅），2006
木头，玻璃钢
胡俊

作者自述：希望体现功能与艺术的完美结合。

← 绝望的乡愁，2006

玻璃钢绘画，8只LCD屏幕

布鲁诺·布兰萨尼（BRUNO BRESANI）

作者自述：这件作品的灵感来自我的一个愿望：在圣保罗和上海这两座大城市之间创造一座视觉桥梁。为了实现我的目标，我把城市的街道——那些如同一切文化纹理一般的人类共有的交叉部分压缩进了这件作品。地球被无情脚步所撕裂，与灯红酒绿的现代生活之魅力和压力形成反差。

↓ 中国制造，2006

塑料雕刻

西蒙·海敦斯（SIMON HEIJDENS）

作者自述：“中国制造”已经成为那些在西方国家设计，拿到中国进行生产，然后再运回西方世界的货物的代名词。这些产品最终仍然还是被当作西方的产品，唯一不同的是它们的中国制造标签和低廉价格。产品被拿来，复制和再运送回去，除了价签以外，完全看不到任何中国制造的痕迹。现在，中国的传统文化正在慢慢恢复，并完全颠覆了这一循环方式。人们将当代中国制造的经典的塑料花园家具重新送回中国，接受传统中国的手工艺雕刻，由此成为真正的中国制造。

内部旅程, 2006

镜面不锈钢绘画

阿飒·阿叔奇 (ASSA ASHICH)

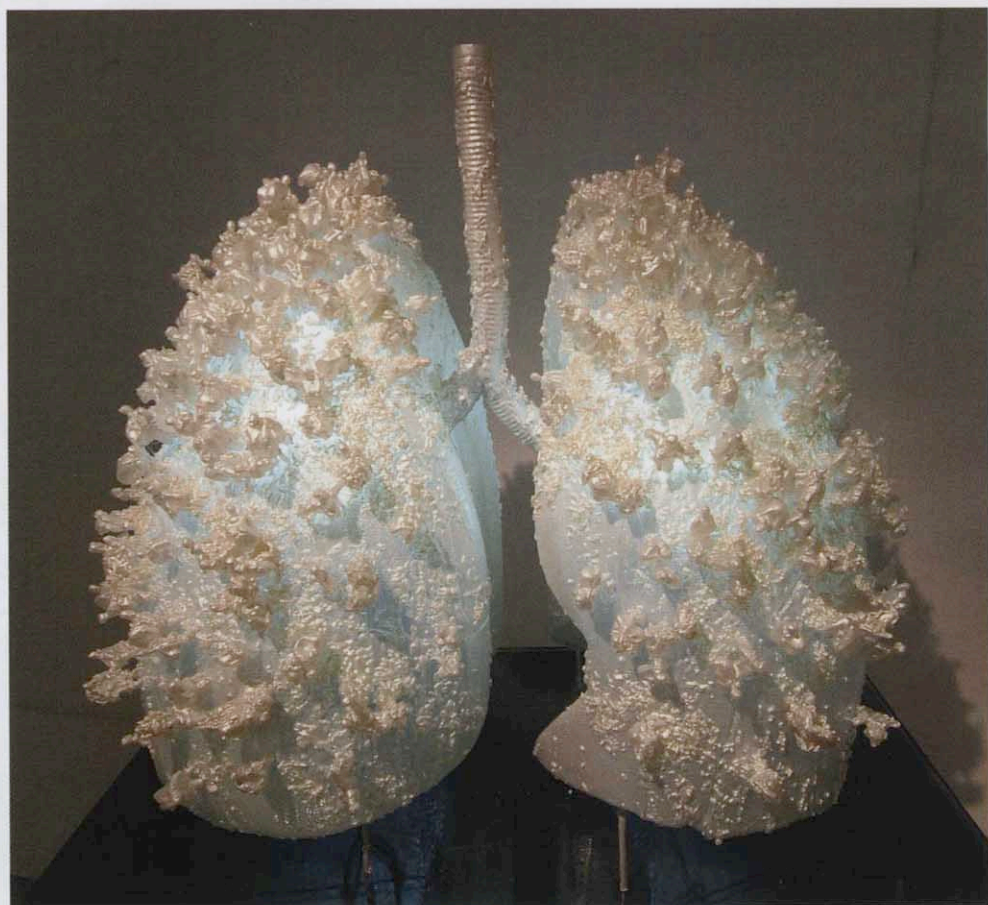
作者自述:“内在旅程”探讨的是穿越过去, 现在和未来的旅程, 这是一个弧形长方体。其内部空间和外部空间相互对话。反射和透明的线条沿着表面流动, 没有直线。当你的脚步围绕着它转动时, 它的形状变化不止。看着它的时候, 你的目光就会不自主地不断寻找视线的起点和终点。未来就是一个对过去投影的现时体验。

↓ 系统, 2006

透明树脂, 大米, 灯具材料

马晗

作者自述: 人体器官 - 肺形的灯饰作品上面沾满大米, 这个肺无法承受之重 - 无限扩张的城市, 庞大而肿胀的机制, 我们的呼吸系统正在发生着病变。这台正在发生病变的机械在空间中幽暗地散发着光芒, 穿越表层翻覆的人群, 光线是从肺的深处发出来的。

作者自述: 在我的创作中经常有这样的情况, 那
解, 通过模仿、阐释和颠覆, 一件作品可以远远超出其
绣花泡沫塑料, 变得更柔软、更细致精巧。作为一名

马蒂尔·博内蒂 (MATTIA BONETTI)

作者自述: 在我的创作中经常有这样的情况, 那就是一个问题的关键其实是个人对自然的理解。通过模仿、阐释和颠覆, 一件作品可以远远超出其原型。经过雕刻的泡沫塑料套上绣花的丝绸, 人造的“石板”变得更柔软、更细致精巧。作为一名设计师, 我创造了一件雕塑品, 同样也是一种新型的家具。 **精致**

特别鸣谢: 对比窗艺廊画廊

Selected Press:

Guang Yu“ In the Name of Traditions”, Casa International, Aug 2010: 124-1228

Zhang Jingchun, “ Ultimate Design”, Robb Report Lifestyle, April 2008: 62-63

Bo Hui ” Design with An Artistic Bent” Casa International, July 2009: 60-63

“Contrast and Diversity”, Exquisite Life, Nov 2006: 165-169