Atelier Biagetti
拒绝无聊

在功能主义至上的设计世界中，他们的作品绝对是特立独行的代名词。这对来自意大利的夫妻档设计组合 Atelier Biagetti，用创意拒绝无趣，反对平庸，他们总是将脑中天马行空的创意套入平行宇宙的真实世界中，把旁观者带入他们的奇思妙想中，每一个由 Atelier Biagetti 创造的物件都是个性鲜明的“生命体”。

文、编辑 Tyra / 图片提供 Atelier Biagetti

Atelier Biagetti 的两位成员——建筑师、设计师 Alberto Biagetti，从小生于设计世家，其父亲是著名设计师 Raffaello Biagetti，曾建立 Museum of Contemporary Furnishing；另一位艺术家、歌剧歌唱家 Laura Baldassari，同样在充满艺术氛围的家庭中成长，妈妈是画家 Noemi Zavoli。他们相识于家乡 Ravenna，在创作的世界里相伴而行，他们永远都是自己创作故事中的主角。在 2018 年的迈阿密设计展上，Atelier Biagetti 被最新宣布成为 LV Objects Nomades 旅行家居系列的新成员，带来他们设计的 Anemona 餐桌。从波浪状的设计系列中表达出他们对家乡的无限思恋，那是对家乡亚得里亚海的致敬。

在 2018 年 4 月的米兰国际设计周中，意大利激进喧嚣派设计代表 Gufram 与 Atelier Biagetti 相遇，带来脑洞大开的合作系列 Disco，一时间将我们的思绪带回自由的 1960 年代中期，当曾经的流行文化与现代审美相碰撞，成就了这间超现实迪斯科。Atelier Biagetti 通过收集曾经用于迪斯科中的座椅寻求灵感，并由他们艺术化的视角重新演绎，带来一系列酷炫的沙发设计，分别叫做 Betsy、Tony、Stanley、Jimmy 和 Charly。“我们将每件作品都设想为一个有着明确态度、幽默感、美感，同时也拥有缺点与梦想的人。”Alberto Biagetti 说道。他们厌恶静止的死气沉沉的设计，每一件作品都应该像人一样个性鲜明。

1

创作三部曲——Body Building、No Sex、Money&God

“人类的一切话题归根到底都是 Sex、Money、Body Building 这三方面，不是吗？！”Alberto Biagetti 说道。从单品到空间，到空间中的每一个角色，每一次 Atelier Biagetti 都在试图讲一个完整的故事。一个从生活中喜闻乐见的平凡事出发，提取的熟悉的符号并在视觉上结合全新感官，对这些符号进行重新编程，从而创造出新的场景。他们的创作三部曲——《Sex、Money、Body Building》，从 2015 年米兰展以来陆续发布，并由他们的好友策展人 Maria Cristina Didero 策展。

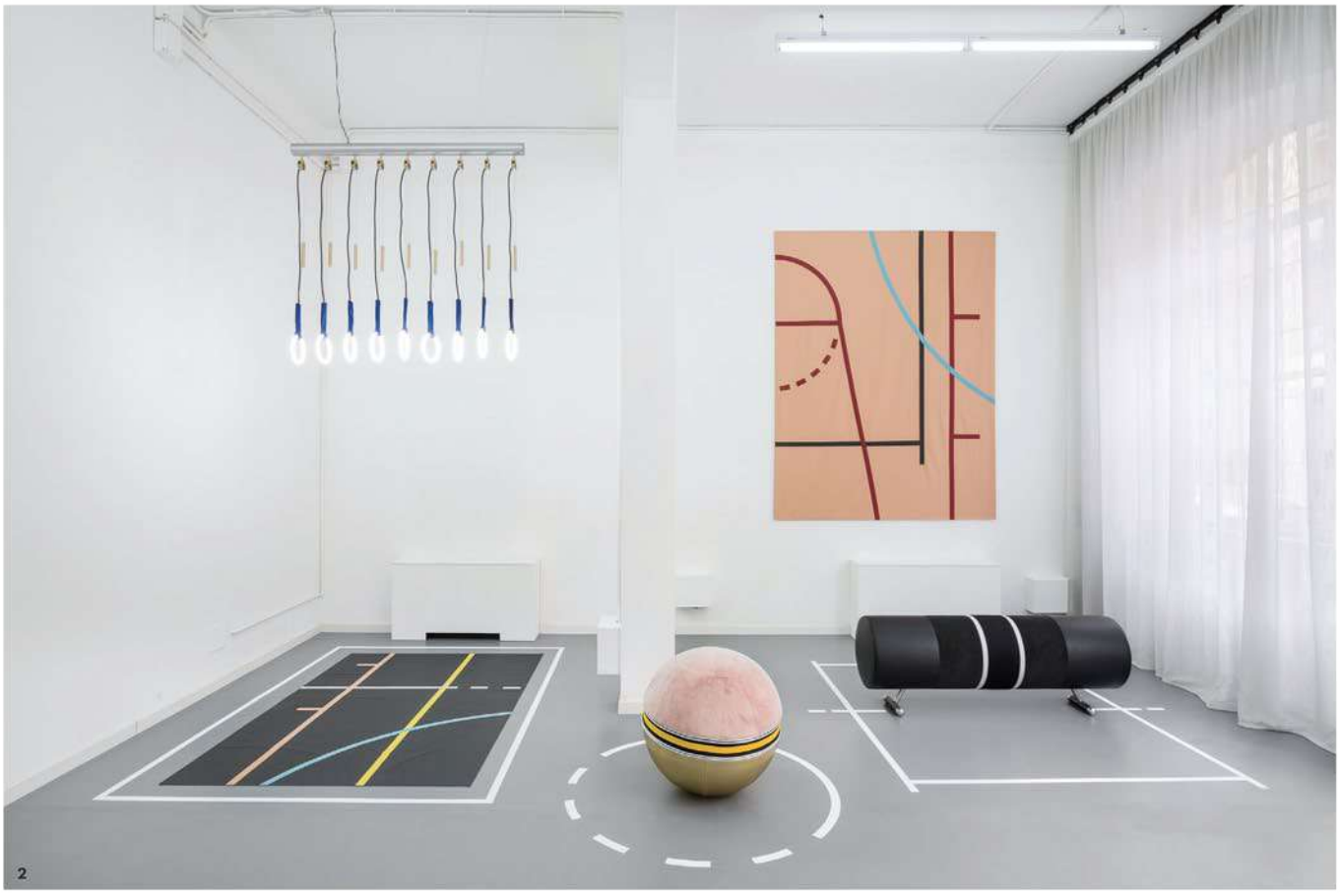
2015 年，揭开 Body Building 系列第一篇章，从看似最肤浅的与人体和美相关的话题出发，健身是对身体的本能崇拜。将健身房的器械给予有趣的呈现，以及颜色和材质的折衷组合，是美学和功能之间的平衡与挑战。霓虹灯、金属、皮革、冷钢材和彩色有机玻璃，通过材料搭配和精美的细节，依旧传递出意大利手工艺制造精神。设计者用新鲜的视觉重新诠释了让肾上腺素迸发的运动器械。以及 anti-gym 的部分：男性体操运动的吊环和鞍马变身吊灯和长凳；一系列颜色对比鲜明的凳子系着紧绷的腰带，就像用于无重量锻炼的阻力带；由优质皮革制成的地毯的灵感来自运动场标识线。

第二章 No Sex 系列开启了一个充满欲望和充满想象的场景，进一步深入人类的心灵，颠覆幻想，挑战心理恐惧。Jean-Philippe de Tonnac 曾说：“人和人之间有时候看似距离很近，却彼此从无真诚的交流。冷漠被认为是一种病态……”因此，他们创造了这间当代成人问题诊所，不要害怕坦露心声。人与人的交流需要把握适当的度，

2

左页 / 在 2017 米兰国际设计周期间，Atelier Biagetti 发布“Money&God”系列，在产品主视觉中，设计师亲自诠释对金钱与上帝的思考。**1/** 在“Money&God”系列中，充满着对人类内心至高无上追求的思考，到底是金钱还是上帝？也许归根到底，两者都只是一种寄托和表达。Atelier Biagetti 通过精神层面的思考，而引发出一系列充满故事的设计。**2/** 在 2015 年米兰国际设计周，Atelier Biagetti 发布了他们的第一个系列“Body Building”，从健身器械得到灵感，设计的一系列作品充满力与美，探讨对于身体和美的想像。

1


2

3

4

1/ Laura Baldassari 带来个展“Karaoke”，如同她的一场独唱秀。展览将虚拟与现实结合，表达真实的现实和令人沉浸的网络虚拟世界。2/ “Body Building”系列从健身器械为灵感设计了带来一系列设计，崇尚力与美的追求。。3/ 在 2016 年米兰国际设计周，Atelier Biagetti 新发布的“No Sex”系列充满戏谑和神秘的意味，工作室空间化身诊所，带来对于人类冷漠关系和内心诉求的思考。4/ 在“Mondy&God”系列中，Atelier Biagetti 通过沉浸式的场景，让人置身超现实的金库中，又仿佛游戏赌场，其中一个放金条的柜子，全透明的材质搭配灯光，仿佛来到一片明亮的金钱世界。

我们在复杂的社会中，人和人的相处也变得复杂。围绕这件事的态度有鼓励、宣传，还有警告 …… 其实是一个需要解决的问题。现代社会里，虚拟网络有时候反而取代面对面沟通，成为精神层面的自我催眠。来到这个“No Sex”的粉红诊所里，重建一个内心平衡的世界，一个超现实未来主义的自由天堂。空间形式和感官色调形成冷淡无欲望的感受，一个就诊床，充满填充细节。可旋转的风琴座椅，十字墙面 led 灯，所有的设计都为限量版，充满考究的细节，同时场景化呈现，如沉浸式剧场。“No Sex”有些反语的意思，探讨创新与开放的认知。

最后篇章关于“Money&God”的话题，是关于走向上帝，但这里的 God 是一个虚拟的内心寄托，在物质社会中，人的精神除去与上帝对话，还会被身外的物质所左右。对物质的欲望，常常支配着我们的生活，唤起感官和情绪：敬畏、渴望、希望和欣喜。作品成为他们观察和分析当今社会的独特方式，并表达出他们对周围世界的态度，或者也可以说是探究自我的方式。在这个充满明显紧迫感的狂热世界里，Atelier Biagetti 将设计的重点从纯功能性转移到人，从而增强了物与人情感链接的潜力。

沉浸式剧场带来思考

2018 年 Laura Baldassari 带来个展“Karaoke”，如同她的一场独唱秀。表演仅存在二次元场景中，成为互联网社会假象的“天才”，社交媒体的泛滥让不知名的小人物也可能拥有上百万的追随者。展览从画布到手机屏幕，展示一种自恋成功的假象和野心，讽刺社会和空虚的人，是“卡拉 OK”的虚幻霓虹世界。展览作品包括从绘画

Vincent 椅的灵感来自 Atelier Biagetti 看到的街边被丢弃的藤编椅，虽然残破却充满美感，有时候设计在于追求一个状态的表达，于是他们研发出每一款都不同的手工制作的椅子设计，残破未完成的藤条仿佛猫咪抓破的痕迹，又仿佛是梵高画中的那把椅子。

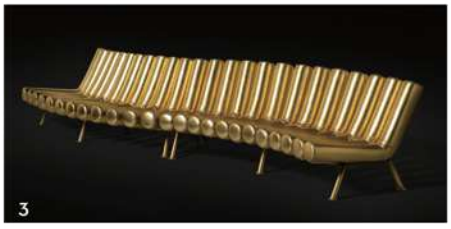
到装置到视频的形式，Laura Baldassari 绘制的墙面画作形象来自 Britney Spears，这位青少年时期流行的偶像，而面部的玫瑰和火焰交织隐喻着现实世界。通过挖掘当代社会一些最尖锐的偏见、狂热和痴迷，并通过结合功能对象、安装和性能，从而创造出沉浸式的、往往是超现实的想像。

研究材料，制造惊喜

走进 Atelier Biagetti 位于米兰的工作室，仿佛走入一间材料宝库。对材质的实验和探究，是成就 Atelier Biagetti 艺术创作非常重要的部分。好看的表面肌理还有图案特别定制的面料，所有细节才能够造就设计的独一无二，让作品自己讲故事。回收材料运用可持续理念，也是作为设计师责任心的体现。

在英国买手店 LN-CC 中，由 Atelier Biagetti 打造的空间，透过 I Diamanti 等衣柜设计装置作品，将衣服与商品以展览方式做陈列，营造出浓厚的当代美术馆气息。Meteorite 沙发看似如岩石般坚硬，坐上去却柔软舒适。Atelier Biagetti 在自己的设计系列中常常运用材质视觉与感受的反差塑造惊喜，经过特殊化学处理的镜面材质制作成桌台和柜子，仿佛绽放的烟火。

“每年不在米兰的时间，我们就会去西西里。”Atelier Biagetti 把米兰之外的家安放在这座美丽的岛上。西西里的美很自由，就像他们的艺术创作。在 2018 年，他们首次探访中国，从香港到上海，发现了诸多令人惊喜的灵感。不仅下一个系列将从中国获得灵感，未来更是打算将他们的疯狂想法带来这里。



1/ Atelier Biagetti 的工作室位于米兰，工作室一楼为其画廊空间，二楼为办公空间，办公室中充满设计师收集和参与实验的材质样品，不停的为新设计带来灵感。2/ 在 2018 年的迈阿密设计展上，Atelier Biagetti 成为 LV Objects Nomades 旅行家居系列的新成员，带来他们设计的 Anemona 餐桌。3/ 在 2018 米兰国际设计周中，Atelier Biagetti 与意大利品牌 Gufram 合作，带来 Disco 系列，反常规设计充满对迪斯科年代的追溯。