INTERNI设计时代
048

INTERNI设计时代

THE MAGAZINE OF INTERIORS AND CONTEMPORARY DESIGN

设 计 一 直 在 改 变

Mar & Apr 2020

2020 年 3.4 月刊
人民币 RMB 68 元
美元 USD 20 元
港币 HKD 80 元

邮发代号：82-330
国际刊号：ISSN 2095-8080
国内统一刊号：CN10-1225/TU
广告许可证：京西工商广字第 0299 号

欧洲设计领导者 INTERNI 中文版

FocusINg
特别策划

虚实之间

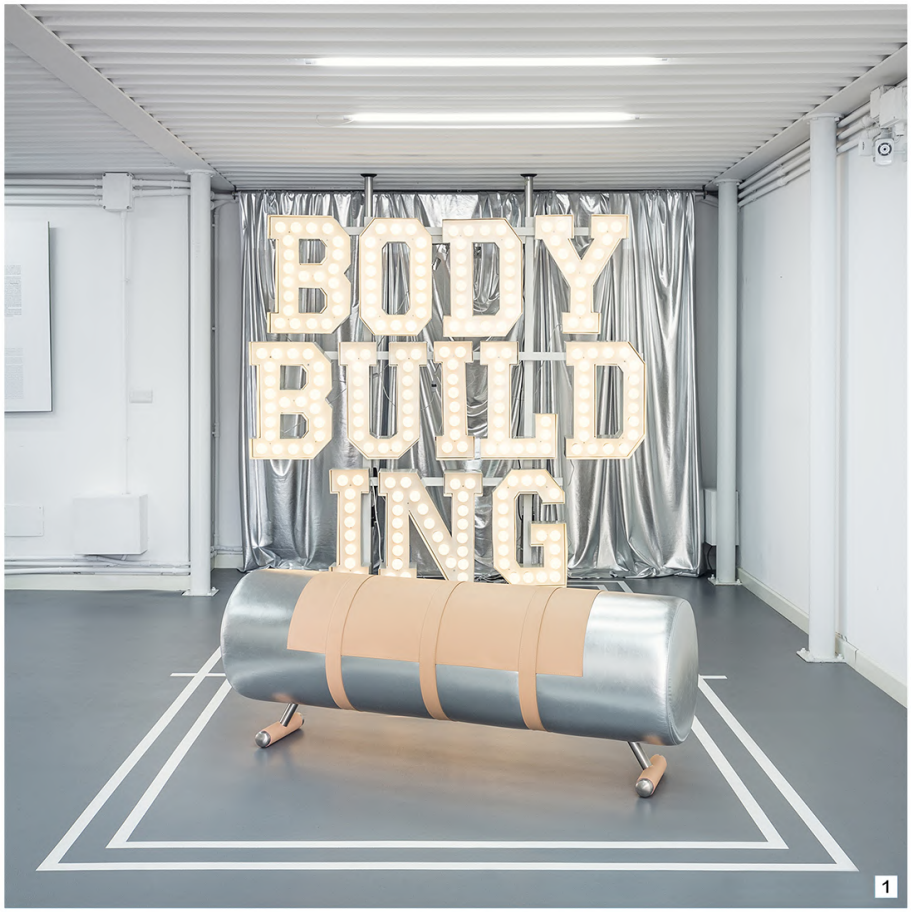
虚实关系反映在与设计相关的各个维度
既是抽象的观念哲思
也是具象的实践方法论

虚实之间 | BETWEENT BEING AND NON-BEING

Nathalie Du Pasquier

ISSN 2095-8080

2020 年 3.4 月刊



1

2

基于日常生活、理念惯习，
以及物理世界、
社会态势而进行创作，
Atelier Biagetti 创作的
非现实产品 / 场景就像是“刺点”，
引发每个人的感受力和想象力。

CREATE AN EMOTIONAL SHORT-CIRCUIT

制造情感“短路”

采访、文字 / **王贝贝**　图片 / **Atelier Biagetti**

1.2 /“健身”项目，
围绕着“身体”概念
构建出一个兼具
功能和美学的运动场域，
图中包括 Cavallina argento
长凳和 K.O. 拳击沙袋。
策划 / Maria Cristina Didero
摄影 / Delfino Sisto Legnani

3 /“钻石”系列橱柜
在 Galerie Italienne 的展出。

4 / 阿尔贝托 · 比亚杰蒂
和劳拉 · 巴尔达萨里。

5 /“无性”项目，一个虚构的
诊所，直面每个人内心
最隐秘的需求与困境。
策划 / Maria Cristina Didero
摄影 / Delfino Sisto Legnani

3

4

5

很多时候，我们会忘记物品也具有人格特征。低调、谦逊、优雅、张扬，这些用来形容人类的词汇，也可用来概括每一件物品的风格与气质。当你观看西班牙设计工作室 Atelier Biagetti 的作品时，也会有这种感觉：尽管知道每件作品的名字和背后意义，但它们不同寻常的外表以及内在，仿佛一个个难以琢磨、拥有不同性格的人物形象，各有特色，吸引你去弄清楚每一个元素的意义，尤其是当这些物品以组合或展览的形式放在一起，就形成了一个窃窃私语的小剧场——这个小剧场不是排外的，它鼓励每一个人的加入。

不拘一格的聚会参与者在 Gufram 举行的大型晚会上放飞自我，场景地点是迪斯科舞厅。贝蒂（Betsy）、托尼（Tony）、斯坦利（Stanley）、吉米（Jimmy）和查理（Charly）是一群充满个性的人物，他们需要与之相匹配的场景来放松自己的感官和情绪。以此命名的 Disco Gufram 系列作品是 Atelier Biagetti 探索作品与空间相互作用的结果。

“我们认为自己是导演，而非设计师。我们将物体、空间和身体放在一起，构建出充满暗示和线索的沉浸式环境，其中物体是主角，触发每个人情感上的暂时短路，以刺激全新的突触连接。为了实现这一目标，我们让想象力朝着不同的方向疯狂奔跑。”Atelier Biagetti 创始人阿尔贝托·比亚杰蒂（Alberto Biagetti）在采访中如此说道。

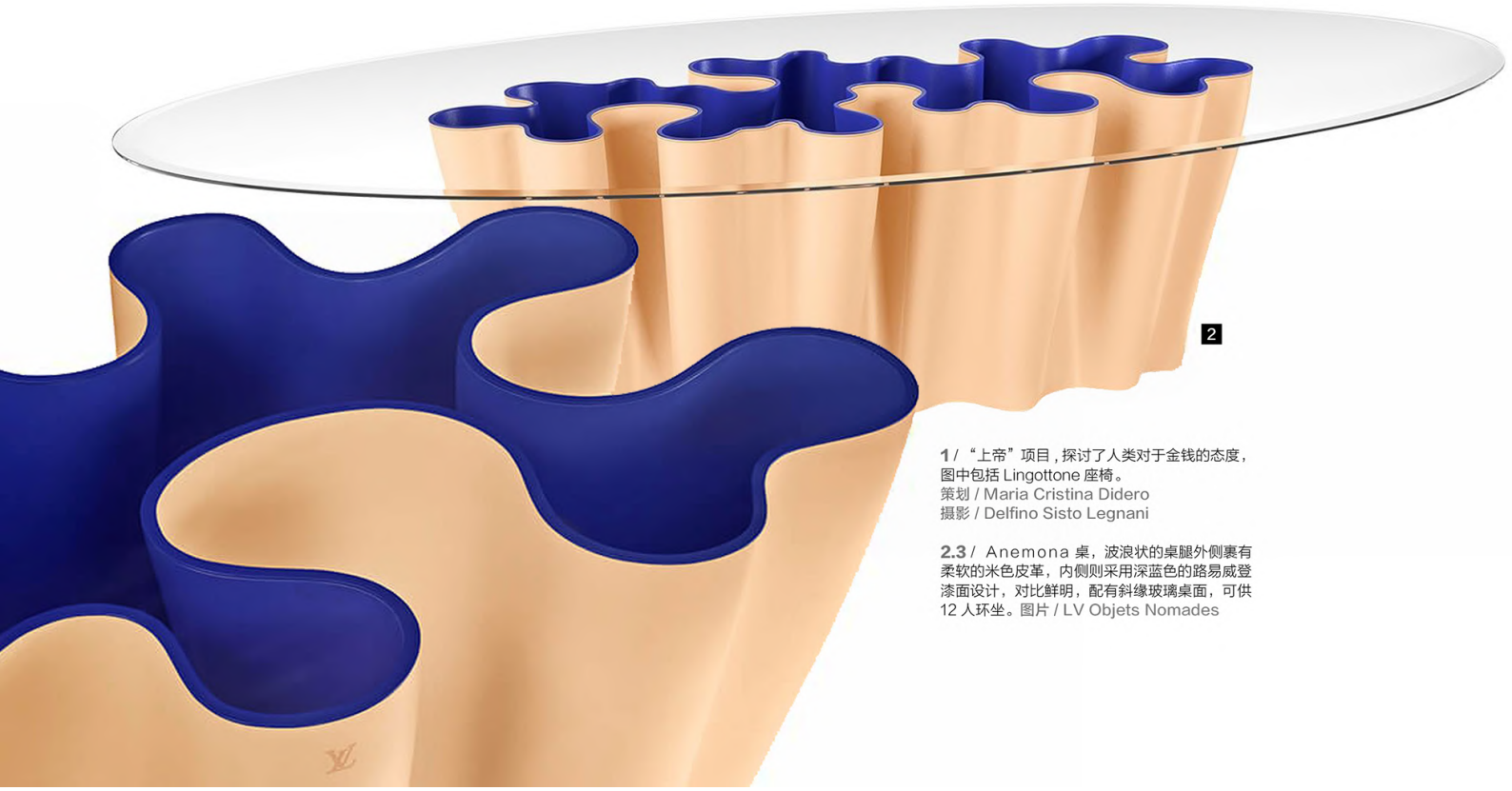
作为一名建筑师和设计师，阿尔贝托·比亚杰蒂与艺术家、歌剧演唱家劳拉·巴尔达萨里（Laura Baldassari）是 Atelier Biagetti 的共同创始人。工作室致力于跨学科的实验与实践，打破艺术、建筑、设计和电影之间的界限，关注物理世界和虚拟世界的程式转变。

“健身”（Body Building）、“无性”（No Sex）和“上帝”（God），是 Atelier Biagetti 最广为传播的 3 个项目。“健身”打破了人们对于健身器材固有的定势思维，围绕着“身体”概念构建出一个兼具功能和美学的运动场域，一场关于颜色和材料、审美娱乐和严肃功能的大型操演：攀爬杆

被打造成一个轻型装置，体操吊环演变为线性排列的悬浮灯具，运动场上具有辨识度的标志线作为图案印制在地毯上，金属哑铃充当咖啡桌的底部支撑，鞍马器材化身为长凳，粉红色的瑜伽球吸引人前去抚摸并亲身体验。这不禁让人联想到古希腊时代展示力量与美的人体雕塑，只不过在此情境中，设计师将人体置换成为物品来进行表现。

“无性”项目作为“健身”的后续，是对于禁忌话题的探讨。一个虚构的、或许未来具有高度可行性的诊所，直面每个人内心最隐秘的需求与困境，这种需求和困境在当下错乱的生活方式和轰炸式的媒体传播环境中变得暧昧不明，“仿佛某个超验或平行宇宙的避难所，我们在其中获得解脱感、自由感，以及不受偏见的平等感”。

作为三部曲的终章，“上帝”项目探讨了人类对于金钱的态度。作为有史以来最强大的单词之一，这个词汇充满了意义和成见，不过创作者并没有意图来发起神学辩论，而是要研究在当今社会中最有力量的事物之一：金钱。他们创造了一个在各个层面上与金钱相关联的、具有仪式感的场所，参观者被无处不在的金钱所包围，体验到由其所唤起的感觉和情感，敬畏、向往、希望和欣快：展览空间的架子上的金块可以出售，但价格会产生波动，要进行购买，游客首先必须从一台机器上取票，机器记录想要参与购买的人数，基于此黄金价格不断更改；一张名为“旋转门”的桌子，配有铬钢和黄铜底座，参照了超市消费主义情境；还有一个以美元符号为靶心的飞镖盘……



1 / “上帝”项目，探讨了人类对于金钱的态度，图中包括 Lingottone 座椅。
策划 / Maria Cristina Didero
摄影 / Delfino Sisto Legnani

2.3 / Anemona 桌，波浪状的桌腿外侧裹有柔软的米色皮革，内侧则采用深蓝色的路易威登漆面设计，对比鲜明，配有斜缘玻璃桌面，可供 12 人环坐。图片 / LV Objets Nomades

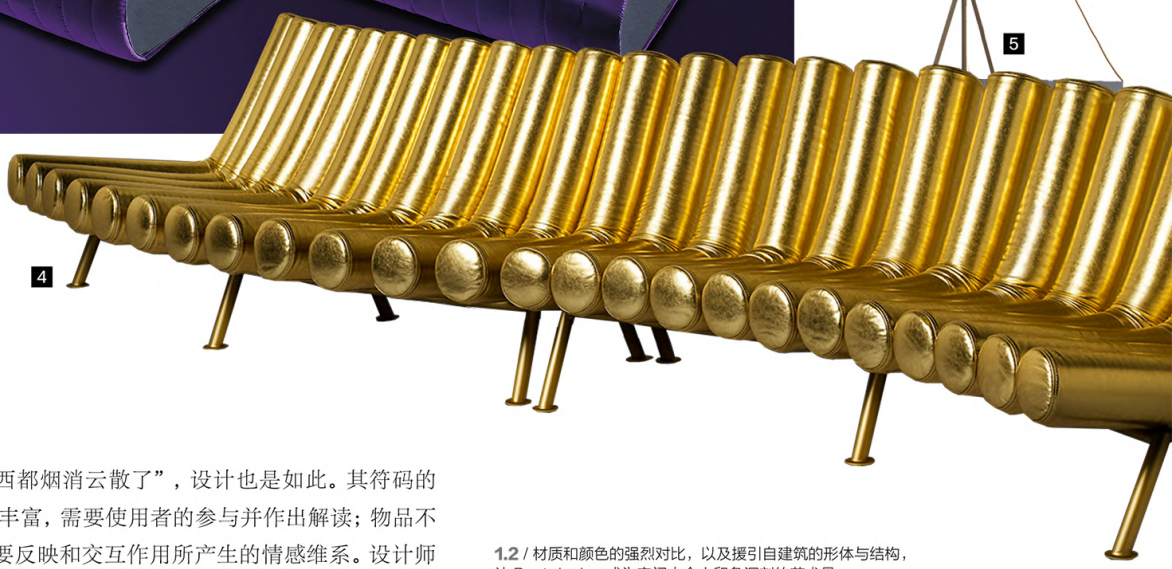
1 2

以身体、性和金钱为介入点来谈论当代社会的欲望、期望、幻想和迷恋，Atelier Biagetti 对周围世界保持敏锐，剖析、解构对象的功能并对其重新编码。“我们希望以崭新的方式将设计视为一种真正的表达媒介，以符号和视觉参考组为载体，对物品进行重新定义并编排全新的场景，游走于虚拟和现实的边界。”

在场景中嵌入叙事成分，这种叙事既被提前预设也鼓励自由解读，就像是格式塔心理学中的完形理论，以知觉、经验和想象来填充。而即使是单个物品，也如爱德华·霍珀（Edward Hopper）的象征性绘画那般自带文本属性。仿佛在不断生长的“文森特”（Vincent）系列座椅，时间在其中扮演的角色如此明显，暴露了作品的成型过程，赋予它们独一无二的生命感；拥有棱角分明外立面的“钻石”（Diamante）系列橱柜，可谓是带有功能性的艺术装置：纯色橱柜的门体以异色线条勾勒，内部饰以同样浓烈的颜色，形成视觉上的鲜明对比，像是你认识的某个人，外表与内在截然不同。

有时候，一件作品也能成为系列事件的起点。Atelier Biagetti 联合创意工作室 Inner 与阿迪达斯共同合作的限量款 ZX Flux，强调了运动环境中产品性能的重要性，以及人与产品的交互关系。该合作项目还包括一个现场表演的工作坊，参与者可以使用诸如灰泥、颜料和晶体之类的材料，创造出独一无二的运动鞋款，生动演绎了物理行为和化学行为的激烈碰撞。而工作室为 Louis Vuitton Objets Nomades 制作的 Anemona 桌，将海洋这个象征着自由与征途的世界以具象化的形式融入家庭空间中，在永久与短暂、自然与人为、形式与功能之间达成和解。“我们想挑战当下社会系统的虚拟狂热，创建一个高度物理的作品。一款‘体验性作品’，传达‘旅途不仅仅是物理移动，更是精神漫游’这一理念。我们并不打算设计一款便携式物品，相反，我们希望这件作品能够将人们吸引过来。所以，我们就想到了一款绝妙的家居物品：桌子，它能够将人们聚集起来，带有欢乐的意象，能够鼓励人们分享故事和经历。”

Atelier Biagetti的创作灵感是多元化的，“艺术、设计、建筑、时尚、电影，甚至从窗外望去……”他们也有特别喜欢的创意人物：埃托·索特萨斯（Ettore Sottsass）、斯坦利·库布里克（Stanley Kubrick）、韦斯·安德森（Wes Anderson）和马修·巴尼（Matthew Barney）等。这些在自身领域均为标杆性人物的设计师、电影导演和艺术家，共同之处在于他们对于所在领域的颠覆性革新：创作美学独树一帜，其作品涉及复杂的文化元素和哲学语汇，个体性的表面之下蕴藏着人类集体的情感体验。



“一切坚固的东西都烟消云散了”，设计也是如此。其符码的指涉作用比之前更加丰富，需要使用者的参与并作出解读；物品不再是静态的，它们需要反映和交互作用所产生的情感维系。设计师通过改变我们周围事物的条件来讲述故事，这需要创新的视野、开放的心态，以及适应、引领这个时代发展的能力。其背后暗示了一个沉潜已久的行业逻辑：过去，设计师的作用是解决问题，在形式和功能之间找到完美的平衡；如今，所有技术“问题”都已解决，因此设计需要更加自由地解决更复杂的问题。从概念到实践，他们看待设计的视角已经扩展，甚至发生了质的变化。

“我们共同生活在当下，这是一个关键时刻，可以想象我们的未来，探求我们真正需要的东西，了解我们的现状和前进的方向。设计师需要重塑自我，重新思考我们的行为。理性对待这个星球以及我们宝贵的环境和资源，我们无法掌控一切！”设计行业正在经历越来越明显的变革，不变的一点是：作为这个世界某种程度上的造物主，设计师的角色一直都很重要。■

1.2 / 材质和颜色的强烈对比，以及援引自建筑的形体与结构，
让 Post design 成为空间中令人印象深刻的艺术品。
图中包括 The Ground n° 4 地毯、The Ground n° 5 地毯，
The River 扶手椅，the Skypiece n° 3 边桌，和 The Wire 座椅。

3.4 / Disco Gufram 系列，振奋你的精神与感官，
让房间化身为舞厅。图中为 Stanley 和 Jimmy。
图片 / Toilet Paper（Maurizio Cattelan & Pierpaolo Ferrari）

5 / Parabola Copper 灯，200W 卤素灯泡，
带调光开关和可调节黄铜底座。