

安邸AD

THE SHAPE
OF LIFE
生活的形

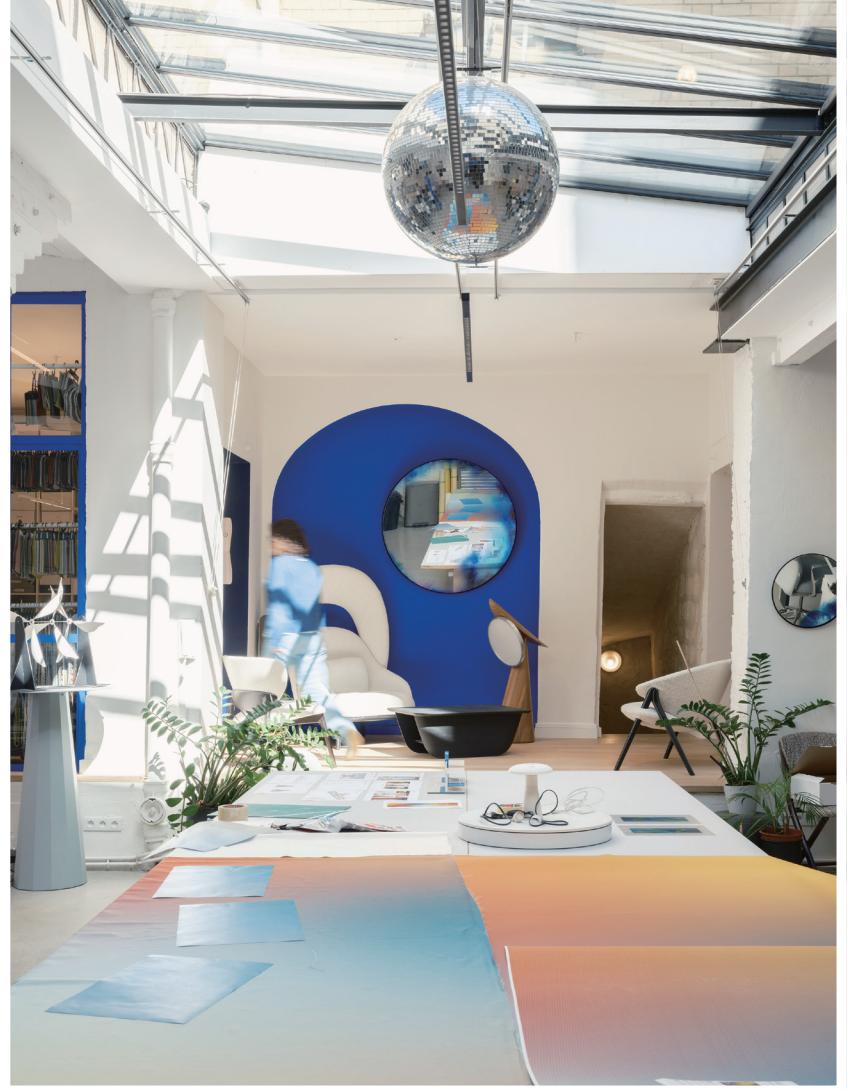

2025 SEPTEMBER 秋季号
总第160期 邮发代号：2-917
定价：人民币45元 港币60元

ISSN 2095-1825

9 772095 182251

To Present To Retreat 以退为进

在巴黎，我们拜访了法国设计师康斯坦斯·吉塞(Constance Guisset)的工作室，聊了聊她鲜为人知的身份——作为一位场景设计师的素养，以及“以退为进”的创作之道。

photographer 朱润资、眸文 / writer 陈桑雨 / editor 肖琨

对页 法国设计师康斯坦斯·吉塞(Constance Guisset)。她于2009年在巴黎创立个人工作室，专注于产品设计、室内空间与舞台布景三大领域。她的作品强调在人体工学、轻盈感与想象力之间寻找诗性的平衡，她擅于以出人意料的方式呈现运动的可视化，将功能性与情感体验融为一体，始终关注身体的舒适与空间的可亲近性。
本页 与工作室大门同色的鲜明宝蓝色贯穿了工作室。

国设计师康斯坦斯·吉塞(Constance Guisset)的工作室坐落于巴黎18区的一条安静街道上。二层高的建筑展示着平凡的门面，但有一扇宝蓝色的大门向访客宣告“工作室就在此处”。进入室内，这种鲜明的宝蓝色贯穿了工作室，时而构成一幅纯色的拱形壁画，时而浸染了格子玻璃窗扇的框架，时而也充作Constance Guisset家居设计作品中的曼妙一笔……一直以来，康斯坦斯·吉塞都因大胆地运用色彩、灵动地演绎光影而广受赞誉，我们踏入她工作室的那一刻，也捕捉到了与其创作相似的空间特质。

工作室二层呈开放式布局，这里是团队一同工作的场所，其中的光影流动，丰富多样的色彩、材质、几何形块与设计作品散布于空间各处。空间内曲直相倚，仿佛述说着幽默活泼与严谨细致的创意之道——横平竖直来自建筑物本身的结构，以及团队成员对材料、样品、档案的规整与梳理；圆润的曲线则来自一件件出自工作室之手的家具作品。

Constance Guisset把私属办公室安置在了一层，这儿是她自由创想的天地。她的代表作“帽子灯”是富有张力的主角，为空间注入了动态能量，正如其名“Vertigo”，让人晕眩入迷。一组“L”形墙体被布置成通顶书架，储物架上展示着美好而不失奇异地各类小物：从小块枯木到各类化石，再到丰富多元的杯盏器皿，天然的物质形态与人造物的有机线条相映成趣，映射出她和团队多姿多彩的灵感世界。

在这间工作室，你很容易便能捕捉到她家具设计师的身份特征，工作室出品的家居品分散在空间各处，但除设计家具、设计空间以外，她还有一个鲜为人知的身份——场景设计师，可她对场景设计的工作可谓十分“挑剔”，她说：“我一年最多只接一到两个场景设计项目，因为场景设计的思维与产品及空间设计截然不同。”自2009年以来，她曾以场景设计师的身份参与不同的项目，曾为巴黎装饰艺术博物馆(Musée des Arts Décoratifs)、凯布朗利博物馆(Quai Branly)、里尔美术馆(Palais des Beaux-Arts de Lille)等机构担纲展览空间设计，也为如Veuve Clicquot、老佛爷百货(Galeries Lafayette)、Molteni&C等多个品牌提供场景与展陈设计。Constance Guisset的场景设计项目多与艺术相关，“我喜欢艺术，也懂得如何最大化呈现艺术作品之美，更希望观众能收获愉悦的体验。”

这一次,她接受来自第四届巴黎美术与古董艺博会(FABParis)的邀约,2025年秋,来自全球的100家艺术、设计与古董商,汇聚于大皇宫(GrandPalais)的标志性玻璃穹顶之下,她以独到美学回应大皇宫新艺术风格(Art Nouveau)建筑的历史气质,也诠释了展览的一个重要议题——女性艺术家对法国艺术与设计领域的持久影响。“想到大皇宫,我无法不面对它的恢宏。在里边儿迷路是一件常常会做的事情。尺度上的处理是最大的挑战。”Constance Guisset说道。她来这儿观看过许多展览,在她的感受中,这些展览通常在水平维度上大面积铺展,而缺乏垂直维度上的“向上生长”。Constance Guisset在场景设计中运用拱门作为各区域展览的出入口以及相互衔接的通道,补充了垂直维度的空白。“拱门的线条与大皇宫本身的建筑结构相呼应。我总是抬头仰望大皇宫那富有力量的拱顶线条。我希望通过设计找到历史与当下的交汇。”与此同时,Constance Guisset为场景设计的主视觉注入了鲜亮的颜色,诸如宝蓝、柠檬黄、荧光粉,为古董与中古展品打造出当代的背景。

相较于产品设计与空间设计的外显,场景设计师的工作往往意味着“以退为进”,一方面要构建整体叙事,另一方面又要服务于展商与展品,隐退成为一种背景存在。对Constance Guisset而言,设计场景意味着创造自由。“场景设计首先要满足使用功能,它指示场馆出入口、观展路线、展馆各个区域正在发生的活动……而当观众停留于一件件展品前时,场景设计又将自动‘消隐’。我通过留白为每一个展位打开自由的空间,施展自己的个性与能量。”AD

相较于产品设计与空间设计的外显,场景设计师的工作往往意味着“以退为进”,一方面要构建整体叙事,另一方面又要服务于展商与展品,隐退成为一种背景存在。