



DESIGNER

CONSTANCE GUISSET

THE DESIGNER

Constance Guisset, 法国设计师, 生于1976年, 目前在巴黎工作。于2009年创立个人工作室, 专注于产品设计、室内设计和舞台设计。她的作品以寻求人体工程学、精致和想象力之间的平衡为标志, 不断尝试通过轻盈的美感探索富有动态的作品, 同时保留对舒适度的需求。

www.constanceguisset.com



© Felipe Ribon

方寸之间, 浮生若梦

不少人知道 Constance Guisset 是因为她是一位擅长捕捉律动之美的产品设计师, 但少有人知道她还是一位深藏不露的舞台艺术家。她将空间、音乐、道具、表演视为一个完整的叙事脉络, 以微妙的细节变幻赋予空间层次与流动感, 以抽象语言烘托出舞者的表现张力, 于方寸之间创造浮生若梦般的世界。“产品设计与舞台艺术可相互充实, 舞台艺术实验可演变成富有戏剧张力的产品。” Guisset 在采访中兴奋地告诉我们她着迷于创意实践中的交叉性和互动性, 舞台艺术滋养着她的好奇心和探索欲, 是她释放创造力的重要场域。

文 Yaxi 编辑 关迪 图片提供 Constance Guisset Studio



DESIGNER 设计师

1. 巨幅纸质雕塑在《富南布尔》中以丰富的姿态融入舞蹈与音乐的节奏中。©Jean Claude Carbonne
2. Angelin吊灯正是从《富南布尔》的舞台设计中诞生的。

Constance Guisset与舞台艺术的不解之缘要归因于她与法国现代舞蹈家Angelin Preljocaj的四次合作。2009年，二人将剧作家Jean Genet的散文诗《富南布尔》(Le Funambule)搬进了剧场。绵延不断的纸质雕塑轻盈而变幻无常，它们缓缓融入Preljocaj的独舞中，并赋予诗歌以生机和灵动。为纪念这场跨界合作，Guisset将纸与光之间的律动关系转译到吊灯设计中，并以“Angelin”为吊灯命名，向Preljocaj这位引路人致敬。

光影互动中的视觉是Guisset一直以来的兴趣所在，也是她打造异托邦世界的重要手段。Vertigo吊灯中的光影律动在2013年上演的舞剧《夜》(Les Nuits)中得到淋漓尽致的艺术表达。她为该剧创作了多个剪影场景，以繁复多变的线条渲染神秘的阿拉伯情调。当变幻莫测的城堡剪影与灯光和音乐融汇成不同的夜晚与星光，观众便被带入或扑朔迷离，或曼妙奇幻的夜世界。Guisset表示，舞台设计是一个漫长而艰辛的过程，为了让视觉、舞蹈和音乐达成紧密的互动，自己往往在编舞阶段便进驻到Preljocaj芭蕾舞团。

正是与舞蹈家的深度合作赋予Guisset舞台设计语言一种高度凝练的纯粹感，以抽象化的叙事元素引发观众对其背后未竟之地的联想与憧憬。2016年，她与Preljocaj以《聊斋志异》中的画壁传说为灵感，共同创作了同名舞剧《画壁》(La Fresque)。它讲述了一个穿越时空的故事：一位旅人对寺庙壁画中的女子一见钟情，神奇地进入壁画并娶了这位女子，却又被迫回到现实，与心爱的人分离。而壁画上的女子却发生了改变，她散下的头发变成了一个发髻，象征着她已婚的状态。Guisset将代表着女子身份变化的“发丝”转译成动态雕塑，时而是起伏的山丘，时而是缭绕的烟雾，时而随着音乐成为散落的思绪。“发丝”映射着男女主人公内心情感的跌宕起伏，它是架构在二人之间的一道薄薄的画布，也是无法穿透的现实与幻想的分隔线。

2019年在与Preljocaj合作的《冬之旅》(Winterreise)中，Guisset打造的舞台场景纯粹到几乎不可见，“黑色雪地”以微妙的变化回应舞者脚下的诗意世界。该剧原是奥地利作曲家弗朗茨·舒伯特(Franz Schubert)依据德国诗人威廉·米勒(Wilhelm Müller)的诗改编的曲目，讲述失恋男子在冬季漫行时的所见所感。而Guisset与Preljocaj通过“冬季花园”为忧郁氛围增添了一层快乐的回忆。随着舞者翩然跃动，雪地被打光着色，为寒冷冬季注入温暖与浪漫。

游弋在视觉、舞蹈与音乐之间，Guisset的舞台艺术将隐喻与叙事融为一体。她以抽象而纯粹的设计语言为观众打造移形换影般的梦幻体验，以动态雕塑式的布景赋予舞台诗意与韵律。⑤





1. 在《夜》中，舞者的律动与线条构成的城堡剪影形成一种互动。©Jean Claude Carbonne 2. 《画壁》中的“发丝”与舞者如漩涡般交汇后又分离析。3. 《画壁》中的“发丝”模型。4. 《冬之旅》中，与舞者翩翩起舞的漫天黑雪透露着忧伤。©Jean Claude Carbonne 5. 《夜》的舞台模型。

