

雷蒙德·罗维的室内设计作品探析

赵 珊

(华南理工大学 设计学院, 广东 广州 510006)

摘要:通过分析研究20世纪美国工业设计大师雷蒙德·罗维的一个工业设计师的办公室、“Look”厨房设计、青少年鞋店设计、法国航空“协和客机”内部设计等室内设计作品的设计元素与风格,不难看出,优秀的室内设计作品的成功之处关键是要以人的需求为主要设计点,有人情味,新颖且有创意。由此推测,未来室内设计的发展趋势仍然离不开整体设计与简约风格。

关键词:雷蒙德·罗维;室内设计;简约风格;整体设计;未来趋势

中图分类号:J05

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2014)06-0173-03

凡是对工业设计有所了解的人一定都知道20世纪美国工业设计史上最伟大的设计师雷蒙德·罗维。雷蒙德·罗维(Raymond Loewy)1893年出生于巴黎,1986年逝世,享年93岁,罗维的设计生涯长达70年之久,为后世留下了许多经典的设计作品。

雷蒙德·罗维的父亲是一位维也纳记者,热爱汽车、飞机等机械器具,早期成就为一项成功的模型飞机设计。由于从小耳濡目染,罗维幼时便对火车、汽车产生浓厚的兴趣,立志从事设计。他获得工程学学士学位之后,便应征入伍。1919年,一战结束后,法国经济进入萧条时期,当时近30岁的罗维仅带着50美元,独自搭船去美国闯荡,开始追逐自己儿时的梦想之路。

到了纽约后,罗维先是做百货公司的橱窗展示设计工作,曾在梅西(Macy's)、沃纳梅克(Wanamaker's)和萨克斯(Saks Fifth Avenue)等百货公司服务过,也做过Vogue, Harper's等时尚杂志的流行插画师,以其特立独行的艺术风格在时尚界享有一席之地。1929年,罗维接受了他人生第一项工业设计委托:为一家基士得耶(Gestetner)复印机厂商改良产品。复印机原本外型繁杂丑陋,延伸出的四条腿易使人绊倒,使用效率十分低下。经罗维设计后,被整合成一个简洁的外观并具有良好的操作性的机器,广受市场好评。之后便有大量的设计委托纷至沓来,其中包括西尔斯·罗布克·百货的冰箱品牌冰点电冰箱“Coldspot”,这款冰箱整体简洁明快,圆弧流线的造形也深受顾客的喜爱,在市场上热卖,流线型也随之成为产品的流行元素,树立了罗维在工业设计上的声誉。1930年代,罗维创立了自己的设计公司,并在伦敦设立办公室,至今仍在营运。

雷蒙德·罗维有许多优秀的工业设计代表作都被分

析评价过,笔者却发现他关于室内设计的作品少有人问津。室内设计大体可分为住宅室内设计、集体性公共室内设计(学校、医院、办公楼、幼儿园等)、开放性公共室内设计(宾馆、饭店、影剧院、商场、车站等)和专门性室内设计(汽车、船舶和飞机体内设计)。类型不同,设计内容要求也有很大的差异^[1]。

然而此类作品不仅跟室内、产品和家居设计相关,亦能给笔者带来关于设计的体会与心得。因此特撰文分析罗维室内设计的几件代表作品,思考未来家居设计发展趋势。

1 现代主义风格的“一个工业设计师的工作室”

罗维于1934年设计的“一个工业设计师的工作室”。

从全局看来,办公室显得很简练、完整、和谐。办公室整体的色彩使用的是经典的黑白,线条纵横清晰,错落有致,完全抛弃了繁冗古典的装饰主义风格,给人简洁实用的感觉,去掉了矫揉造作的婉转曲线,更能彰显职业性和专业性。办公室的摆设以及杂物并不多,没有多余物品,放置的家具产品有:柜子、玻璃桌、椅子、高脚凳、模型放置台、黑板、时钟、台灯,天花板上有多射灯。简单明亮的屋子能给设计师带来良好的工作环境感,让人更加愉悦地工作。这间办公室给我的第一感觉就是十分具有现代主义特征。

现代主义设计是20世纪20年代前后,从建筑设计发展起来的。现代主义设计创造了新的表现形式——反对任何装饰的简单几何形状以及功能主义倾向,打破了千年以来的设计为权贵服务的立场和原则。在许多设计师

眼中,现代主义就等于包豪斯(Bauhaus)。包豪斯的学员马歇尔布鲁尔于1925年设计了世界上第一把钢管皮革椅——“瓦西里椅(Wassily chair)”。他采用钢管和皮革或者纺织品结合,设计出大量拥有良好的功能,现代化造型的新家具,得到世界广泛的认同和欢迎。关于金属家具,布鲁尔认为:“金属家具是现代居室的一部分,它是无风格的,因为它除了用途和必要的结构外,并不期望表达任何特定的风格。”现代主义设计除了包括精神上的、思想上的改革,也包括技术上的进步,特别是新的材料——钢筋混凝土、平板玻璃、钢材的运用,也打破了几千年来建筑完全依附于木材、石料、砖瓦的传统。办公室里的产品从材质上看,玻璃桌面边缘以及其支撑杆,沙发边缘及支撑架,置物台边缘及架子,柜子每层边缘的装饰,都是黑色的钢管。每件钢管家具和摆设都富有工业感的质地和线条,注重实用主义和风格化的简洁设计,把局部融合到整体中,从而达到一种不自觉、不造作的美感。满足了生理和心理的双重要求。“一个工业设计师的工作室”的设计中大量采用金属熔合铸型,或是玻璃,这是Bauhaus强烈风格化的所在,每件家具并不是独立存在的,它们组成了一个整体。

除了分明的现代主义,还能感受到流线型设计元素。除了置物架上放置的流线型汽车模型和墙上贴着的流线型产品设计草图,办公桌是半个椭圆形的,沙发的金属脚也是一个大弧形,墙角和柜子的转角也没有突兀的折角,而是用圆弧顺接。整体线条给人的感觉时尚而流畅,有力地综合了美学与技术的因素而极富表现力。流线型的魅力首先在于它是一种走向未来的标志,这给20世纪30年代大萧条中的人们带来了一种希望和解脱。

实际上,欧洲的动力学研究和流线型设计是先于美国的。然而,欧洲的流线型设计却只停留在了单纯的功能试验阶段,并未投入批量生产,更没能在消费市场普及。因此,在影响力和其他工业产品领域的应用方面,美国的流线型运动要广于欧洲^[2]。

从“一个工业设计师的工作室”看来,其室内及产品设计不仅带有刻板的几何形式语言的现代主义风格,也包含有机形态的流线型设计。工作室的设计注重实用功能与经济问题,积极采用工业时代的新材料、新结构并应用与建筑设计技术革新。同时在艺术上,又恰如其分地表现出流线型特征,赞颂了“速度”之类体现工业时代精神的概念,体现出强烈的时代感与时尚感。从中可以看出罗维本人深受欧洲各种设计运动的影响,却从未试图构建自己的设计哲学或设计派别,只是一心一意地从事各种实践活动,设计出带有明确的实用主义风格的作品。

2 简洁明快的“Look” Kitchen

因为其独特的设计风格以及所设计之广泛多样化的家居产品,雷蒙德·罗维在1930年代至1940年代间享有极高的声誉。1945年,他和另外五位伙伴成立了雷蒙德·罗维公司(Raymond Loewy Associates),这是世界上最大的工业设计公司,负责设计器具设备、汽车、家具、房子

与办公室的室内设计,甚至是豪华游艇的设计等等。1951年,罗维设计了最先进的“瞭望”式厨房。

出生于法国的罗维作为高度商业化设计的代表人物,他十分渴望改变美国混乱无序的物质环境,对“美国式样”的创造发挥了至关重要的作用。

厨房整体感觉简洁而明亮,不再追求流线型设计,具有明显的简约风格,抛弃了过分的繁琐的装饰,达到一种简洁的、单纯的审美感受。壁柜、橱柜、冰箱均采用白色,整齐地排列在墙边,显得和白色的墙壁融为一体,弱化了柜子冰箱等家具的存在感,使人的注意力更集中在厨房中间的餐桌上,给人以舒适自在的用餐体验。锅子以及勺子等餐具整齐地挂在墙上,金属反光让本来感觉油污的厨房显得更加干净整洁。墙上的一排植物整齐排列,给人温馨、富有生机的感觉。整个厨房的设计自成一统,每件物体并不是单独存在的,而是互相关联的。厨房中间留出一大块空地用以摆放小餐桌或长餐桌,体现出灵活多变的流动空间。

在现代主义转换成为国际主义的当口,罗维在设计“Look”厨房时多少受到密斯·凡·德罗“少即是多”(Less is more)——少绝不是空白而是精简,多也绝不是拥挤而是完美和开放的空间;少即是多,绝对不是简单得像白纸,让你觉得空洞无物,根本就没有设计——的设计思想影响。不多放一点杂物,不多用一点装饰,产品本身隐于墙体之中。房间上方的玻璃窗,不象密斯·凡·德罗1950年设计的范斯沃斯住宅整间房全用玻璃墙来得绝对,既保存了房间主人的隐私,又造成一种室内向室外延伸,室外向室内渗透的效果,很好地诠释了“流通空间”。

3 童趣灵动的“贝尔的鞋”店铺设计

1955年,雷蒙德罗维和他运营的公司设计了一家名为“贝尔的鞋”(Baer's Shoes)的儿童鞋店。这家鞋店位于佛罗里达奥兰多市中心区的教堂街上。

整个店面延续了“瞭望”厨房的设计风格,墙壁上方留了一排玻璃窗,改变了店面的封闭性,通透灵动。店铺也很宽敞,不像现今寸土寸金的商铺熙熙攘攘。天花板的照射灯比较温和,没有现在商铺密集刺眼的照射灯给人眩晕感。

店铺中间天花板上挂了一只卡通狮子,下边的鞋柜做成房子的形式,墙上整齐地画了一排卡通画,门上也有装饰品,童趣可爱。店内有许多座椅,靠墙的一排椅子比较舒适,看起来是休息区,可以供陪同购物的客人休息。中间则是活动椅,供顾客坐下换鞋,椅子之间宽阔的间隔能让顾客感觉更加舒适自在。这间青少年鞋店打破了传统的商业气氛,看上去更像是一间儿童游乐室,体现了设计师独特新颖的设计理念。这种独特新颖的理念使得整个空间“活”起来,具有其空间独特的情感,这也是设计师潜意识和显意识的综合审美创造活动。室内空间设计通过色彩,变幻无常的空间造型与现代科学技术的结合创造出不同空间给予人们以美好的想象与梦幻般的心理体现或者在潜意识中给予人们特殊心理暗示等。

罗维的设计体现了典型的美国商业主义和实用主义特征,它们简练、方便、经济、耐用,几乎成为了美国设计的代名词。1951年,他出版了《简单并不够》(Never Leave Well Enough Alone)一书,书中写道“最值得信赖的产品是简洁的、高质量的、因为具备这样的要求,它非常实用、易于维护,而且也易于修理……它还是最好卖的,看起来美观的。”^[3]

4 舒适的法国航空“协和客机”内部设计

1967到1973罗维被NASA聘为常驻顾问,参与阿波罗(Apollo)与太空实验室(Skylab)的设计。他们需要他“确保在极端失重情况下宇航员的心理与生理的安全与舒适”。他的大胆设计——在太空舱中模拟重力空间;开设能远望地球的舷窗;整理归纳仪表盘的信息层次;将人体工学导入宇航服的设计中——使三名宇航员在空间站中生活了长达90天。NASA太空实验室计划国际空间站的设计还包括第一套为太空旅行实行的室内设计规范,包括能从宇宙中观看地球的舷窗、室内设计和配色主题、每位太空人放松和睡眠的私人空间、餐桌和托盘、工作服、服装储藏模组、废弃物管理的设计等。正是这一整套完美的设计使得宇航员在与世隔绝的太空中舒适地生活了三个月。George Muller,美国宇航局负责人在给罗维的感谢信中写道:“宇航员在空间站中,居然生活得相对舒适,精神饱满,而且效率奇佳,真令人难以置信!这一切都归功于阁下您的创新设计。而这设计正是您深切理解人的需求之后的完美结晶。”一位纽约时报撰稿人曾评论道:“毫不夸张,罗维先生塑造了现代世界的形象。”自从美国宇航局采用他的设计灵感之后,他的影响力便飞出了地球。

罗维具有第一代美国工业设计师的典型特征:无所不为,崇尚技术,关注设计的美感和消费心理学的研究。他虽然商业化,但是商业化也是为消费者的喜好而设计,换句话说,也是以人为中心、为人们的需求而设计。在他的设计中,有不少是非常注重人情味的,这也使他成为了当时仅有的几位既富工业化特征又有人情味的设计师之一。

罗维许多经久不衰的平面设计一直延续至今,如壳牌标志、好彩牌香烟包装设计。这些设计都有一个共通点,就是简洁。“他只有一句格言,一种方法:简化。”这是他的设计以市场为主导的理念之体现。“面对任何问题罗维都能找到最简单、最有利的答案,他的这种观念:被称为MAYA(Most Advanced Yet Accessable),即设计要达到一个不能逾越的制高点,或一个让人震惊的极限。”这样的一种观念使罗维在设计实践上追求:纯粹、消减、简化;因此,罗维是一个高度商业化的设计师和实用主义者。他的设计展现出简洁、典雅、经济、易保养等特点。精细的材质感,对纯净色彩的爱好,给人以轻盈、雅致的视觉观感^[4]。

如我们所知,室内设计必须遵循其基本原则,即设计的功能性、场所性、情感性、营造性四个方面,这也是室内设计师通过多年的设计与体会而总结出来的设计理论。这些基本原则包含了艺术与技术的综合内容,体现了设计的目的性。因此它是建筑室内空间设计必须遵循的具有普遍性的基本原则。功能,场所,情感,营造这四个方面的基本原则,同时体现了设计的目的与方法。前两项是关系到设计创作的已知条件。这些条件的运用并不等于设计行为,关键是在“情感”的激发下运用设计原则,做出自己所需要的设计空间。在室内设计中对特定情感的追求和表现至关重要,因为达到视觉审美享受和情感心理预约是一个成功设计的最高境界,也是设计师要不断为之努力的追求。

纵观雷蒙德·罗维的设计作品,正是罗维设计中的人情味使得其获得了巨大的成功。设计是人具有创造性的思想情感活动,一个成功的室内空间设计应该在设计上具有设计师或房主的个人情感表现或者艺术创造的个性。情感性与人的生理、心理活动,情绪的变化是离不开的,不同的生理与心理反映,情绪变化产生不同的情感反应。

罗维每个室内设计作品都是整体的,包括其中的每一个物件,都成为环境的一部分,和谐不突兀。整体家居是顺应时代要求而推出的一种科学、先进和全面的装修理念和方式。它用整体的概念来审视装修每一个环节的协调性,它要求设计更为全面、周到;施工更为快捷环保;配饰成品采购更集中迅速。它是个方便装修消费的新模式,是个一站式家庭装修解决方案。然而现在空调粗大电线,砖块一样的遥控器,或者巨大的空调、电视机本身,都是十分突兀地呈现在室内。该如何让这些不和谐的元素消失,就是整体设计应该思考的方向。所谓室内设计风格,说的就是一体化设计,让物与物关联,物与人关联。我们可以大胆预测,未来的室内设计的主要发展方向是整体设计的方向。

在室内设计风格上,人们装修时总希望在经济、实用、舒适的同时,体现一定的文化品味。而简约风格不仅注重居室的实用性,而且还体现出了现代社会生活的精致与个性,符合现代人的生活品位。因此简约风格设计如今仍然保持迅猛的势头。

参考文献:

- [1] 尹定邦. 设计学概论[M]. 长沙:湖南科学技术出版社,2009.
- [2] 李砚祖,张夫也. 中外设计简史[M]. 北京:中国青年出版社,2012.
- [3] 梁梅. 世界现代设计史(第二版)[M]. 上海:上海人民美术出版社,2012.
- [4] 艾红华,江滨. 设计大师及其代表作品评析(上)[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2013.

(责任编辑 朱正余)