

大视野iLOOK

2013 | 12 | 总232期 | December

时尚达人的生物钟

TIMING OF FASHION

2013年12月刊
CH43-1342/00
定价:9.00元

ISSN 1600-9883
7-2000-21111-1

西班牙艺术家芭蒙·佩雷拉(Pamen Pereira)为杭州湖滨银泰爱马仕专卖店设计的精美橱窗

The Visible World Is Just An Excuse

可见的世界不过是一个借口

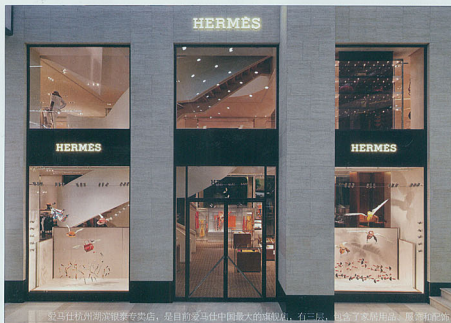
编辑/文 陈俊 图 品牌提供

精巧的手工艺工具化身为灵动自在的游鱼，穿越时光之海跃入双眸。为庆祝杭州湖滨银泰专卖店拓店新貌开幕，拥有176年历史的法国手工艺品牌爱马仕，特别携手西班牙艺术家芭蒙·佩雷拉(Pamen Pereira)女士，以新奇构思打造匠心独具的艺术橱窗，开启爱马仕充满诗意

的手工艺之旅。

这次爱马仕杭州湖滨银泰专卖店艺术橱窗以“可见的世界不过是一个借口”(The Visible World Is Just An Excuse)为创作主题。艺术家将爱马仕专属的手工艺工具与现实中的飞行物相结合，借助海洋繁衍生命的寓意，表现如何通过手工艺来帮

助世界挣脱束缚，成就飞行的历程。芭蒙·佩雷拉女士表示：“我渴望创造一种超越飞行的存在，以最被人类渴望的飞行能力到达最高的山峰，呼吸最纯净的空气。与爱马仕的合作让我有幸在创作中揭示世界与工匠之间千丝万缕的联系。”

爱马仕杭州湖滨银泰专卖店，是目前爱马仕在中国最大的旗舰店，有二层，包含了家居用品、服装和配饰。

ILOOK: 能否谈下是什么原因促成了您和爱马仕的此次合作?

Pamen Pereira:我第一次接触爱马仕，是通过时任爱马仕西班牙视觉传播部门的一位负责人取得联系的。她看过我之前的作品后与我联系，希望我能参与在西班牙举办的名为“Carte Blanche”的艺术活动。她向我讲述了品牌的故事，哲学理念和品牌形象，以及手工艺工匠的工作方式，随后，我接受了她的建议。我喜欢接受新事物和挑战，而在此之前我从未参与过橱窗设计，因此，我非常乐于接受新的艺术挑战。这确实是我面向世界的窗口。我为爱马仕巴塞罗那店设计的首个装置大获成功；媒体反响之激烈，出乎我的意料。从此，我开始与爱马仕携手合作。

继巴塞罗那后，我又相继在中国台湾、美国和中国香港的爱马仕专卖店参与了“Carte Blanche”艺术活动，目前，杭州店的设计工作大功告成。尽管我并非科班出身的设计与装饰专业人士，但我非常乐于将我的想象力融入项目中，不拘无束。因此，我与爱马仕之间保持着很好的合作关系。

ILOOK:在这次的橱窗设计里，我看到您对于飞行概念的反复运用，您是如何会想到这个主题的?

Pamen Pereira:我一直以来都对飞行的想象很感兴趣。近年来，我创作了很多悬浮雕像和空中装置，在这些空中装置中，成千上万只燕子衔起各种物品，在空中翩翩起舞，完全不受地心引力影响。在此次设计的装置中，我决定更进一步，让物体拥有双翼，赋予它们能够自由翱翔的能力。这些物体不必借助外力，它们拥有向上的动力，能够随时展翅起飞。充满活力的想象令其拥有飞行能力，仿佛与生俱来。得益于我与我的项目同时举行的“爱马仕手工艺术盛典”，我希望在我设计的场景中介绍一些手工艺工匠使用的工具，以展现我与手工艺工匠之间的默契合作。

对于爱马仕杭州湖滨银泰专卖店，我将飞鸟与一种种类非常特殊的鱼相结合。每个橱窗展示的，都是一系列带翼的物品，双翼赋予产品活力，令人想起飞鸟、天空、梦想，这些带翼的物品逐步演化、过渡，与如鱼般的“手工艺工具”相融合，令人想起世界的本源——海洋，并向往爱马仕手工艺致敬。

得益于手工艺工匠和艺术家有秩序的能力，我们得以展示演变的过程，为物品注入活力，令其在空中自由翱翔。

这一想法将生命起源与水中世界联系在一起，一切仿佛冥冥中注定，生命火花一触即发，混沌初开，天地初现。从水中到陆地，从陆地到天空，生命延续。

ILOOK:在这个创作过程中对您最大的挑战是?

Pamen Pereira:我认为，创意过程是在每一步骤都不断学习，在脑海中浮现的想法需要针对现实进行调整，需要寻求可行的方式向这个有形世界传达最初的想法。我的第一位师傅曾说过，创造力是能够解析事物的能力。感觉和直觉是推动设计流程的动力。在心声的指引下，设计环环相扣，但有时，若你未走到最后一步，就未必参透设计过程中每一步骤的意义。当然，我认为，能够坦诚地对待这些转化为有形事物的全新理念对现实的贡献至关重要。

ILOOK:为爱马仕创作和您平日里的艺术创作有什么不同?

Pamen Pereira:在这类装置之中，要考虑更多因素，要投入更多精力，很多事情并非由我一人决定，需要团队成员密切合作，更为重要的是，团队必须完全信任我，了解我，才能将这一项目完成，否则只会导致失败，且后果不可想象。而我每天在自己工作室中的工作则更为私密，我更关注内心，一切在悄无声息中进行。

ILOOK:您认为对艺术家来说什么是最重要的?

Pamen Pereira:无疑是感受自在，当然包括感受自在本身的意义，这是最为困难的。我认为，成为艺术家的首要条件是你必须具有人性。对我而言，艺术体验完全是人性的体验，触及人性中最为基本最为深刻的部分，以此方式寻求人性中最为高尚、最为精华的部分。因此，艺术能够激发乐观精神，引起艺术的深刻变化。我认为，艺术是通过将伦理道德和审美观念相结合的方式，引起社会深刻变化的工具，艺术家也是如此，我的理解是，艺术家肩负社会伦理道德的责任。

ILOOK:您是如何看待爱马仕这个品牌的?

Pamen Pereira:我在马德里举行的“爱马仕手工艺术盛典”上看到了手工艺工匠的作品，深切感受到了作品的和谐与卓越之美。这令我印象深刻。我和爱马仕一样讲究慢工出细活。在目前这个一切讲求速度、急功近利的世界，采取这种待人接物的方式需要莫大的勇气，而我对此完全认同。

ILOOK:您是如何看待时尚和艺术的联系?

Pamen Pereira:我与时尚界没有任何直接联系，更多是涉足于艺术与精神世界，但我相信，万物皆有联系，更是某一特定时期的社会映照，艺术亦然。总而言之，艺术是在标准和理念层面的先行者，创造、影响并改变社会，而通常比时尚领先一步。艺术是精神语言，引领我们进入亘古不变的维度。

ILOOK:如果不做艺术家，您会做什么?

Pamen Pereira:我希望成为一名歌唱家，运用我自己的声音。无论走到哪里，我的声音都与我相伴。我能在任何场合运用声音。我还希望成为作家，也是基于同样的理由。或者是少林寺的比丘尼!

ILOOK:您最喜爱的艺术家是哪位? 有没有喜欢的中国艺术家?

Pamen Pereira:在众多对我的人生产生重大影响的艺术家家中，很难做出选择。

在理念方面，我是约瑟夫·博伊斯 (Joseph Beuys) “回归欧洲传统”的信徒，与此同时，我也非常欣赏雅尼斯·库奈里斯 (Jannis Kounellis) 的诗歌风格，而“贫穷艺术” (Art Povera) 的不羁与反叛也令我心仪。我也希望更深入地了解中国当代艺术，我对黄永玉、徐冰、黄忠、刘炜以及女艺术家胡晓媛的作品很感兴趣。这些中国著名艺术家能够创作一种融合前卫与百年传统的艺术形式，令我非常吃惊。

爱马仕橱窗

爱马仕橱窗