

PAULIN PAU LIN PAULIN

家族宝藏的新生

Alice Paulin 和 Benjamin Paulin 夫妇将伟大设计师 Pierre Paulin 留下的丰富遗产进行整理和传承，通过各自时尚与音乐的视角将家族的经典设计焕发新活力。Paulin 至始至终都走在设计潮流的最前端。

采访、撰文 Alexandre Devals，编辑 Nora

Benjamin Paulin 和妻子 Alice Paulin 在巴黎的家中。©Alexander Popelier

沙丘沙发 (Dune Ensemble), © Adrien Dirand

Pierre Paulin 在他巴黎的工作室。
©Archives Pierre Paulin

Paulin, Paulin, Paulin (PPP 实验家具公司) 是一家由 Alice Paulin 和 Benjamin Paulin 夫妻经营的家族企业, 负责传承、发展和保存 Pierre Paulin 的作品。Pierre Paulin 是公认的世界上最伟大的设计师之一, 是只要谈及设计史就无法绕开的人物。在音乐界, Paulin 被誉为是爆款单曲制造机。

通过开发父亲曾经设想过、却不被当时的设计市场接纳的家具作品, PPP 旨在彰显传奇设计师 Pierre Paulin 不可否认的现代性, 使得他的设计遗产得以延续。正如 Clodé Pitiot 在蓬皮杜艺术中心的回顾展上所指出的那样: “Paulin 不仅具有捕捉时代潮流的才能, 更重要的是他能够走在潮流的前端。”得益于 PPP 的努力, Pierre Paulin 富有远见卓识的作品在其部分设计问世 60 年后依然充满现代气息。Numéro 有幸在 Alice 和 Benjamin Paulin 位于巴黎的家中采访到了二位。

Numéro: Pierre Paulin 漫长的职业生涯一般可以分为三个时期, 其中, **20 世纪 50 年代, 以战后时期的严谨风格为标志, Paulin 将木材与金属结合在一起, 表现出一种优雅的庄重感。**

Alice Paulin: 要描述 Pierre 在这一时期的作品, 更准确的说法是他对实用的东西有着强烈的渴望和需求。整个年轻一代都在憧憬着战后美好的明天, 并且在寻找小巧、廉价、实用的家具来装饰自己的家。正如他自己所说的那样, Pierre 总是根据这些要求来设计家具, 如果有可能的话, 再增添一丝诗意。

Benjamin Paulin: 我父亲对于做工精良且价格适中的家具非常感兴趣, 他的榜样是斯堪的纳维亚设计师, 特别是建筑大师 Alvar Aalto, 以及由 Knoll 与

Hermann Miller 出品的美国工业设计师的作品。更重要的是, 他在丹麦和芬兰发现, 那些模型家具的传播使得战后的法国显得如此守旧落伍, 那时的法国仍然沉浸在冒牌路易十五或路易十六家具之中。

20 世纪 60 年代至 70 年代, 家具设计有无数形式上的新发明, 但从未忽视功能性和人体工程学, 换句话说, 是严格意义上的设计。那是“大众流行”的年代。

BP: 他发明了一种完全覆盖座椅结构的一体式弹力织物椅套, 使得扶手椅变得圆润、宽敞、欢快, 对人体也很友好。这是一项形式上的革新, 一眼就能辨认出来, 也是一项非常高效的工业发明。在我父亲的作品中, 对美学、舒适度及生产的关注始终存在。

AP: 20 世纪 60 年代末, Pierre 专注于模块化形式的理念, 组织了一整套可根据不同布局进行组合和调整的家具系统, 这是一种创新的游牧式家具方法, 能够随着居住地的变化而重复使用。这种利用模块设计环境的理念在当时的设计界和建筑界都非常盛行, 但 Pierre 却以一种非常纯粹的方式来对待它, 这就是他的与众不同之处。在 Pierre Paulin 的作品中, 能看到他受到叔祖父 Georges Paulin 和流线型美学的影响非常明显。这种大型模块化家具方案也是如今我们 PPP 公司不断开发生产的项目之一。

20 世纪 80 年代, 设计被认为是装饰艺术和手工艺传统的一部分。法国前总统密特朗的办公桌就是由 Paulin 设计的, 最近在法国国家家具馆 (Mobiliier national) 和迈阿密 / 巴黎设计展 (Design Miami / Paris) 上展出。每当我们研究 Paulin 的家具的时候, 都会被其中的设计智慧所震撼。

AP: 20 世纪 80 年代, 在实现了他成为工业设计师的梦想后, Pierre 觉得有必

Tapis-Siège 沙发床。© Adrien Dirand

要开始直接接触材料，并采用十分传统的手工艺化的生产技术。他选择了需要高超技艺的罕见木材品种，比如圭亚那产原木（bois d'amarante），并发明了一系列“小件家具”，这些作品皆与他所喜爱的传统文化相联系，要么是经典的法国风格，要么是他在这一时期重拾的亚洲灵感。

他是为数不多在海外也享有盛名的法国设计师之一。他的作品是如何在世界范围内声名鹊起的？

AP：Pierre Paulin 从事业一开始就取得了成功，他在 1950 年代末申请的无缝袜套专利引起了荷兰家具品牌 Artifort 的注意，这家公司后来成为他名副其实的实验室。从 1960 年代起，这位合作伙伴便在美国和日本展出 Paulin 设计的产品。纽约现代艺术博物馆（MoMa）正是在这个时期收藏了他的几件作品。

BP：与此同时，Pierre 还在法国为迪奥品牌做室内装饰设计。他还被选中参与卢浮宫博物馆的现代化改造工程。Pierre Paulin 做事严谨，热衷于满足各种要求，这也是他后来被法国政府选中参与几个具有象征意义的重大项目的原因，比如为蓬皮杜总统翻新设计爱丽舍宫官邸，为密特朗总统设计共和国第一台现代风格办公桌。希拉克总统也曾邀请 Pierre 为巴黎市政厅设计大型作品，包括一套壮观的沙发和非常珍贵的特殊细木镶嵌家具。我们目前正在洛杉矶展出这些作品。

AP：Pierre 一生都像人种学家一样对世界充满好奇，对环境十分敏感。因此，他的创作从未局限于某种风格，而是在整个职业生涯中不断演变。这就是他的职业生涯如此丰富多彩的原因，也是他发明了如此多设计“爆款”的原因。他始终不变的是对本质的追求，对满足基本需求的渴望，还有他的美学和诗意。在 Pierre Paulin 身上，形式与内核融为了一体。

1970 年，Pierre 遇到了 Maïa。1975 年，她创建了 ADSA 公司，与各类品牌 and 设计师合作，对 Paulin 的设计发展起到了决定性的作用。因此，当你们以家族形式创建 PPP 公司时，就已经受益于这些经验了。

BP：是的，确实如此，我们完全秉承了 Maïa 多年来与 Pierre 一起满怀激情地工作的风格。此外我们还加入了创业精神，因为我们现在可以投资自己的项目，这给了我们很大的选择自由，尤其是自发性。推广我们自己制作的家具，满足了我们到处宣称 Pierre 是世界上最伟大的设计师的需要；这是一种发自内心的自豪。事实证明，很多人都同意我们的观点！

AP：当我们开始深入研究 Pierre 的设计档案，并试图组织分享会，让更多的人了解这些内容时，我们在与某些机构的交流中感到非常沮丧。Maïa 过去是，现在仍然是拥有不可思议的力量的人，她能够让任何一个在公车上或是在飞机上与她邻座的人爱上设计师 Pierre Paulin！除了她的方法，我们还带来了生产方面的技术力量，这是我们能够保持独立的原因。

在我看来，你们通过 PPP 公司所做的一切都非常精彩，最重要的是，你们创造了一种遗产管理模式，这是我所见过的最雄心勃勃、最令人尊敬的模式。你们不是管理古董家具，而是设法使 Pierre Paulin 的形象现代化，让他与时俱进，并为他埋藏在档案中的梦想赋予新的生命，突出他的家具作品的当代性。我相信，这与你们的个性和背景有关：Alice 从事时尚，Benjamin 从事音乐，这些都丰富了设计理念。

AP：我们两人也对这个充满宝藏与发展潜力的档案库充满激情，对 Benjamin 来说，这主要是与他去世的父亲保持联系的一种方式，而对我来说，这是一个

Alpha 沙发，Alpha 俱乐部椅，Élysée 落地灯，玫瑰发
光茶几 (Rosace Lighting Table)，© Adrien Dirand

法国南部的科斯特葡萄庄园 (Château La Coste)
里由巴西建筑师 Oscar Niemeyer 设计的展馆展
示了 Pierre Paulin 的标志性家具: Déclive No
3 折叠躺椅、Module U 搁架等。图为展览现场
“Pierre Paulin Program: Des idées courbes, des
formes libres”。© Jean-Pierre Vaillancourt

神奇的创意源泉。显然，我们不会用“经典”的方法来处理这些设计档案，毕竟我们接受的教育都不是那种刻板的墨守成规的方式，而且我们三人的个人经历意味着我们都有着相当发达的求生本能，所以我们不可能整天谈论一个已经逝去的人。这有点像是 Pierre 化身到我们创作的每一件家具中……

你们正在将他与新一代的创作青重新联系起来：当代艺术家、音乐家、时装设计师……

AP：我所说的生存本能可以作为你刚刚提问的有关不同项目的一种解释。Benjamin 从事音乐行业，而我从事时尚行业，我们自然而然会利用周围的人脉去发展一些项目，而且我们两人都成长于一个对建筑和当代艺术十分敏锐的环境中。我们一直在寻找有意义的方式，但又不想做得太直白，因为我们还是希望自己总能从挑战中获得乐趣和灵感。

除了设计的品质之外，Pierre Paulin 的作品整体上也反映了创造美好世界的愿望。正如 Benjamin 在他的《现代人》(l'Homme Moderne) 一曲中所写的那样，“我们怀念的是不曾存在的过去”。上世纪战后至 80 年代是 Pierre 创作的巅峰时期，也是繁荣与充满欢乐的年代。通过收藏 Pierre Paulin 的家具，您也可以将这种幸福带入家中。

没错，Dune 沙丘沙发、Déclive 躺椅、Tapis-siège 沙发床，这些都是生活方式！你们的家具作品都曾出现在迈阿密设计展上的路易威登空间、巴黎的贝浩登画廊、荷兰建筑师库哈斯 (Rem Koolhaas) 的莱蒙别墅 (Villa Lemoine)、苏富比拍卖行、法国国家家具馆、法国南部的科斯特葡萄庄园 (Château La Coste) 里由巴西建筑师 Oscar Niemeyer 设计的展馆等等，如今你们已经享誉四方，接下来的项目都有哪些？

BP：我们即将在首尔举办一个展览，由演员李政宰共同策展。为此，我们从电影角度出发，按时间顺序挑选了一些标志性作品。Pierre Paulin 的设计从他的职业生涯一开始就被视为是现代主义 (《詹姆斯·邦德》) 甚至未来主义 (《星际迷航》) 的标志，它们在大众文化中的表现仍被视作现代性的象征 (《芭比》)，这也显示了他的设计是多么的经典永恒，至今仍然能够引发大多数人的共鸣。

AP：这是展示 Pierre Paulin 设计的巨大魅力以及他在国际上不同行业领域里产生的巨大影响力的一种方式。我们还将展示他职业生涯中一些重大项目的档案图片。下一个项目将在伊斯坦布尔的 Kuçuk Mustafa Pasa Hamami 进行，这是一个由十五世纪的土耳其浴室改造而成的艺术中心。在那里，我们将举办一场全新的 Tapis-Siège 沙发床系列家具展览，以纪念东方文化对 Pierre Paulin 设计的重要影响。

另外，在 PPP 的巴黎总部所在地 Austerlitz，我们将举办一场 Pierre Paulin 历代餐桌设计展，同时还发布一本集设计、餐桌艺术和烹饪食谱于一体的出版物！除了 Maia 为发扬 Pierre 的设计遗产项目所付出的巨大努力之外，她对于厨房的热爱以及多年来举办的精美晚宴也是众所周知的。这个项目融合了对设计与美食的颂歌，我们还邀请了明星主厨 Bruno Verjus 加入，一起将其变为现实。

BP：我们还在编写一本关于工业乌托邦的书，应该会在今年出版。

翻译 DdeunDdeun