

**Eileen
Gray**

**Non
Conformist
Artist**

特立独行的艺术家

ClassiCon

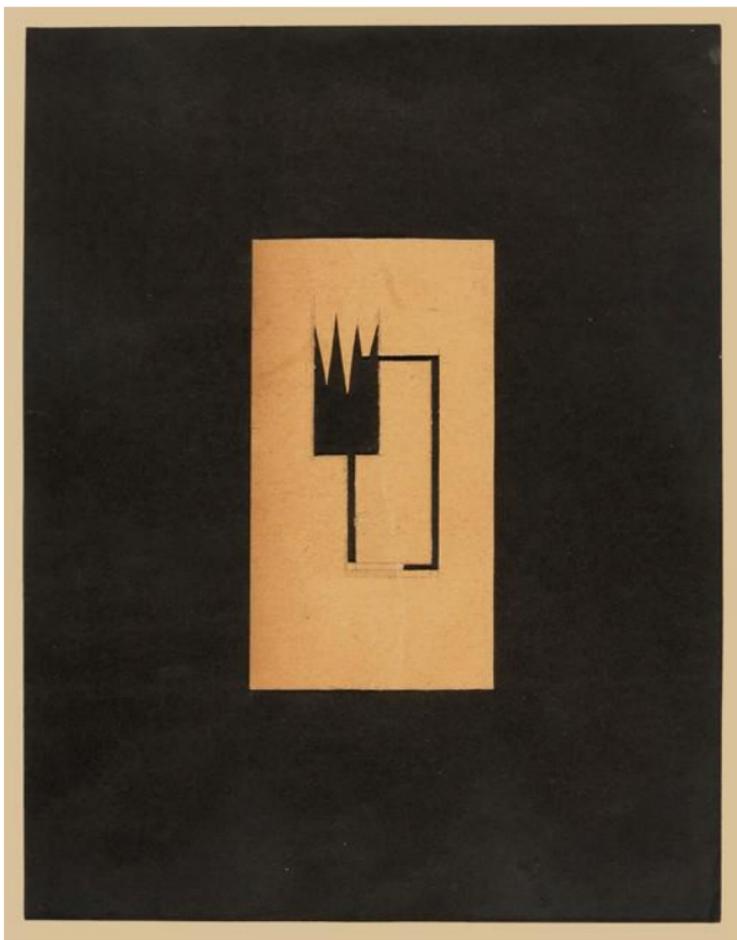

艾琳·格雷肖像。照片由 Berenice Abbott 拍摄，1926 年

自由多用途

现代 勇敢

艾琳·格雷（Eileen Gray, 1878–1976）是一位多才多艺的艺术家和非传统主义者。作为一名设计师，同时也是一位女性，她选择不受任何严格界限的束缚，无论在职业还是爱情中都如此。她出生于爱尔兰，出身富裕家庭并曾学习艺术。20世纪初，她移居巴黎，成为一位俏皮的“garçonne”，留着短发，同时也是一位成功的女商人。

韦克福德。纸上剪影，约 1918-1925 年

“没有艺术的生活，犹如没有水的泉源。”

金色与红色、棕色与黑色是那个时期的主色调：二十多岁的艾琳·格雷创作了受日本影响的漆器作品，并举办了一场以性感闺房为主题的展览。受装饰艺术风格（Art Deco）启发，她以精美木材制作的家具影响了左岸（Rive Gauche）巴黎前卫圈。在这些热闹的“左岸”圈子里，艾琳·格雷不仅收获了伟大的爱情、自由与灵感，也找到了她的第一批客户，这些客户尤其喜爱她的现代地毯作品。

从 1909 年到 1930 年，艾琳·格雷与一位朋友经营了多个小型织毯工作室，生产她的抽象地毯设计。她在纸上使用哑光不透明水彩绘制的小幅画作作为织造模板。除了这种水彩画，艾琳·格雷还创作了拼贴作品。通过这种技法，方形或圆形等几何元素可以重新排列，从而探索不同的设计变化。

每一款设计都是一项特殊挑战，因为与绘画不同，地毯没有明确的上下左右，它必须从各个方向都保持美观。此外，图案在放大十倍至二十倍，并经过编织或打结后，仍需保持同样的效果。作为一名受过绘画训练的艺术师，艾琳·格雷因此培养出了敏锐的观察力和独特的设计直觉。

古典现代主义彻底摒弃了所有陈旧、华丽的室内装饰。作为一位热衷于实验的设计师，艾琳·格雷将地毯重新引入家庭环境；她的地毯以现代色彩和图形图案为特色，与家具形成几乎共生的关系。在 1929 年的一篇文章中，艾琳·格雷提出，“供人休憩与宁静的空间”以及“和谐的氛围”是“为人们创造家居”的前提，而在她看来，这其中自然包括了这些家用纺织品。

米色与沙色，这些自然色调尤其受到买家的欢迎。早在 1904 年，艾琳·格雷在北非的旅行与实地考察中，就发现了这些温暖的色彩，并萌生了对地毯设计的热爱。从古至今，编织艺术作品被用于室内装饰，用来美化墙面、划分不同的生活区域、改善声学效果并为地面增添温暖。

艾琳·格雷还设想在位于 **Rue de Lota** 的公寓中铺设厚重地毯，这也是她在 1919 年首次受时装设计师 **Juliette Mathieu-Lévy** 委托全权设计的住宅。艾琳·格雷大胆选择了黑白、银灰色调为室内设计用色。一位评论家称她的设计为“将梦想化为房间”。

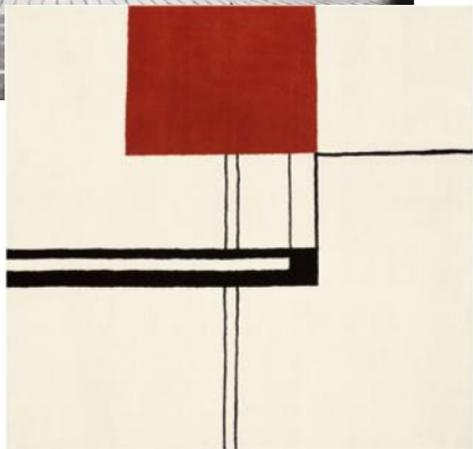
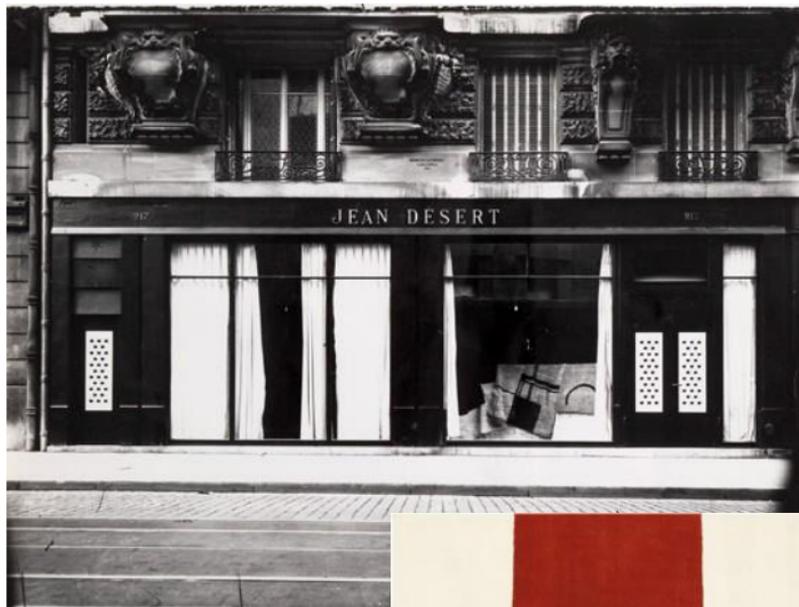

照片 Jean Désert 展厅。照片由艾琳·格雷拍摄，约1926–1929年
ARTWORK 无题。纸上水彩画，约1922–1929年

这一备受赞誉的重要委托促使当时 44 岁的艾琳·格雷在 1921 年开设了自己的画廊，并取了一个听起来颇为男性化的名字——“Jean Désert”。在那个女性设计师尚属罕见、自学成才的时代，这个名字传递出专业能力。艾琳·格雷在职业与私人生活中都大胆地玩味身份，从而颠覆了社会偏见。

白色与黑色、银色与灰色同样定义了新画廊的内部空间；家具与装置上没有光亮木材，而是裸露的钢管闪耀其间。模糊的 Désert et Gray 名称出现在画廊的信头上：性别的表演、性别与身份的流动性，始终是她生活的核心主题。她在 1926 年设计的 Bibendum 俱乐部椅也体现了这一理念：她拆掉了象征雪茄吸烟、驾驶汽车的老派社交网络的沉重脚座，换上了轻盈的钢管底座——这是一位喜欢穿裤装、爱女性也爱男性、亲自开车的女性的俏皮宣言。

左侧 Bibendum 扶手椅, 设计于 1926 年

照片 Jean 展厅正面, 位于巴黎 Rue du Faubourg Saint-Honoré 217号, 照片由艾琳·格雷拍摄, 约 1926-1929年

地毯 Wendingen 地毯, 设计约1926-1935年

停滞对于艾琳·格雷而言是陌生的，于是她与新灵感缪斯——建筑师让·巴多维奇（Jean Badovici）一同搬到了蔚蓝海岸。巴多维奇鼓励这位在建筑方面仍然缺乏经验的伴侣在当地设计并建造自己的房子。1929年，她在摩纳哥附近的地中海沿岸完成了 E1027 别墅，如今成为艾琳·格雷标志性的综合艺术杰作（Gesamtkunstwerk）。

蓝色、黄色与白色——在这一重要时期，地中海的夏日色彩对艾琳·格雷而言格外明亮，她的作品由巴多维奇出版。1929年，他将其杂志《L'Architecture vivante》整期献给如今已自豪成为建筑师的艾琳·格雷及其设计宣言。那时，新地毯图案如 Blue Marine 或 Centimetre 描绘了海洋与航海旅程，这些设计很快也被应用到她在附近卡斯特拉尔（Castellar）的第二栋住宅中，从 1940 年与巴多维奇分开后，她独自居住于此。

左侧 E1027 别墅。照片由 Mary Gaudin 拍摄，2015年
照片 E1027 客厅。照片由艾琳格雷拍摄，约 1929年
地毯 Centimetre 地毯，设计约 1926年

二战后，艾琳·格雷作为建筑师和设计师也曾陷入被遗忘的境地，但她依然坚持有规律地工作直至晚年，即便没有接到任何委托。她终生坚持的绘画、拼贴与素描成为了她的心灵慰藉。艾琳·格雷一直保持着“私人画家”的身份，从未公开展出自己的作品。

临终前，她销毁了大部分私人文件，包括无数照片与信件，但仍小心保存了她的素描、水彩画和拼贴作品。许多作品为“无题”，也有一些以神话人物命名，或回忆她生命中的重要阶段，例如以她巴黎公寓所在的街道命名为 Bonaparte。由于她一直对自己极为严苛挑剔，这些作品色彩斑斓、充满生命力，最终被她视为值得超越自身存在的艺术成果。

这位艺术家留下了一批抽象画作，细心粘贴于硬纸板上，部分作品背面附有说明，有些还签有名字。1972 年，她早期也是最重要买家之一的雅克·杜塞遗产拍卖，这一事件让世人，甚至可能是艾琳·格雷本人，首次意识到她作品的真正价值：漆屏作品《Le Destin》以 18,000 英镑的创纪录价格成交。

同年，英国皇家艺术学会授予她“皇家工业设计师”（RDI）称号。艾琳·格雷并未出席颁奖仪式——自我宣传从来不是她的作风。几年后，在这迟来的荣誉背后，艾琳·格雷于 1976 年在她的巴黎家中去世，享年 98 岁。

Henri Matisse

左侧 Bonaparte. 纸上水彩画, 约 1926-1935 年

中间 无题. 拼贴与模板印刷, 约 1960 年

右侧 无题. 纸上水彩画, 约 1920-1929 年

绿色是爱尔兰的国色。Eileen Gray 的故乡——这座翡翠岛——在她的许多绘画作品中都留下了深刻的印记，尤其体现在 *Kilkenny* 地毯中。她曾梦想着能在爱尔兰首都“留下某种永恒的印记”。在她去世二十五年后的 2002 年，这个梦想终于实现了——爱尔兰国家博物馆在都柏林举办了 *Eileen Gray* 特展，开幕海报上正是那张她的 *Non Conformist* 扶手椅照片。

绿色也是希望的颜色。对于 Eileen Gray 而言，在她的绘画创作中，这份希望从未消退。她始终希望能有“新的纺织艺术作品”从她的“旧设计”中再次诞生。2003 年，Aram Designs Ltd. 首次将她的地毯设计重新投入生产；2004 年，ClassiCon 也将基于她作品的地毯纳入品牌系列。如今，这场正在展出的展览，正是对 Eileen Gray 最后心愿的延续与回应。

上图 Non Conformist 扶手椅，设计于 1926 年
右上 无题，模板印刷，约 1960 年
右下 Kilkenny 地毯，设计于约 1926-1935 年

版权信息

照片由 Eileen Gray, Berenice Abbott
© 爱尔兰国家博物馆

文字由 Charlotte Kerner, 作者, Lübeck

所有 Eileen Gray 设计作品：

由全球授权持有者 Aram Designs Ltd, 伦敦授权

© ClassiCon GmbH, 慕尼黑

