

中国 新设计

CHINA
NEW DESIGN

——远洋天空·艺术

OCEAN 2KY
远洋天空 城市·文化·生活
www.sinoceanland.com.cn

创意 / CREATIVE

建筑艺术 / ART OF ARCHITECTURE

平面设计 / DESIGN

艺术多样性 / ARTISTIC DIVERSITY

现代艺术 / MODERN ART

北京日报报业集团

同心出版社

远洋地产控股有限公司 远洋天空 编委会 编著

中国新设计

CHINA
NEW DESIGN

北京日报报业集团

同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国新设计 : 远洋天空 · 艺术 / 远洋地产控股有限公司, 远洋天空
编委会编著. — 北京 : 同心出版社, 2012.10

ISBN 978-7-5477-0616-9

I . ①中… II . ①远… ②远… III . ①艺术 - 设计 -
研究 - 中国 - 现代 IV . ① J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 222405 号

中国新设计 : 远洋天空 · 艺术

出 版 : 同心出版社

地 址 : 北京市东城区东单三条 8-16 号东方广场东配楼四层

邮 编 : 100005

发 行 : (010) 65255876

总编室 : (010) 65252135-8043

网 址 : www.bjd.com.cn/txcbs/

印 刷 : 北京雷杰印刷有限公司

经 销 : 各地新华书店

版 次 : 2012 年 10 月第 1 版

2012 年 10 月第 1 次印刷

开 本 : 185 毫米 × 260 毫米 1/16

印 张 : 11

字 数 : 150 千字

印 数 : 6000

定 价 : 39.00 元

远洋信仰

远洋地产行政总裁 李明

“作为城市文化的无声载体，建筑已成为一座城市沧桑与再生的见证，开发商在创造建筑本体的同时，也传承着在文化和历史上的使命，凝聚着人们对审美意趣和生存意义的追求。我们始终把住宅建设视为一种文化，一种来源于生活、为普通人设计的平民文化。当住宅借助文化的手笔找到自己灵魂的时候，它便不再只是无生命的存在形式，而是开启新的人生旅程的起点。一个有社会责任感的开发商，在建筑城市文化的进程中扮演着举足轻重的角色。城市的一切都建立在个体的需求之上，一个城市的文化内涵也是在阐释这个城市里无数个体思想的融合。”

八年前，在《远洋天空》创刊号上，我写下了上面的这段话。八年来，中国房地产市场经历了前所未有的变革，变革之深刻、影响之广泛，让所有身处这一大潮中的人们群情激昂。而作为变革的参与者与见证者，远洋地产始终保有一种信仰——视建筑为艺术，视设计为灵魂，视理想为动力。

这是一个神奇的时代，在这个时代，你信仰什么，便得到什么。

这也是我和我的同事们编写这套《远洋天空》系列丛书的初衷。

作为房地产开发商，远洋地产经常能够感受到房地产产品作为城市部件之外的东西；建筑房屋不仅仅是为了满足人们居住的基本需求；制造的建筑作品，要为城市留下更多精神的内容。因此，面对市场的风云变幻，我们始终坚持把自己内心的体验用艺术与文化的形式传递出去并感染更多的人。市场不代表全部，重要的是其中所蕴含的精神取向。即使公司已经取得无数辉煌，又有什么理由停止前行的脚步？

我们正在做的，绝不仅仅是建房造城这些工作。在对文化的传承保护、

在对艺术的融会贯通、在对公益的倾情投入上，都应留下深耕的足迹。这是一家具有社会责任感的企业的分内之事。

因此，在做好产品及服务的同时，远洋地产将视角扩展到社会多个领域和层面。正是在总结回顾了公司近二十年的发展历程中，我们编写了这套《远洋天空》系列丛书，希望通过对建筑、设计、文化、理想、公益及教育等方方面面的回顾与展望，给我们的伙伴奉上一份精神馈赠。

满怀敬畏之心，我们告别 2011 年。这一年，远洋地产在严峻的市场环境中长大成人。

满怀期待之情，我们迎接 2013 年。这一年，远洋地产将为下一个十年开启新的篇章。

在 2012 年这样一个承上启下的重要时间里，我们希望通过回忆与记录，重塑与蜕变，将积累分享，将属于所有远洋伙伴的一片天空呈现出来。

《远洋天空》系列丛书代表了远洋地产一次崭新的尝试，它承载了我们许多的建筑梦想和艺术追求，对文化的尊重与敬畏是它存在的理由。每个人都可以关注城市文化脉络的延续，用理性的思索阐释时代精神。每个人都会成为缔造城市历史的参与者，用个性的火花默默积淀着属于我们这个时代的城市文化，并在过程中专注思考和长久凝视。我们衷心希望通过这几本书折射出的人文关怀和文化底蕴，能够渗透到每一位读者的内心深处，成为我们共同坚持的价值观和精神操守。

目录

Contents

序言

李明：远洋信仰

引言

建筑设计：赋有诗意的艺术

003

中国新设计

第一章 创意源动力

李德庚：平面设计“生死劫”

011

刘洋：艺术创意教育发展的新方向

——创意产业的源动力

026

第二章 艺术多样性

宋琨：艺术的多种可能性

035

远洋艺术档案：跨越多种艺术形式

044

第三章 叛逆与传承

现代艺术：叛逆 OR 传承

055

林学明：关于中国新设计的深入思考

062

第四章 绿色转化

绿色转化：工业遗产的改造

085

798：从废弃厂房到时尚艺术区的蜕变

092

远洋艺术中心：每个人的艺术殿堂

098

旧厂房：放飞的艺术梦想

109

第五章 建筑艺术

张永和：中国新设计，如何不炫？

115

Make：像设计艺术品一样设计建筑

126

建筑：成就艺术之美

134

第六章 新设计“对照记”

中国新设计：重访·对照记

149

引言

INTRODUCTION

《中国新设计——远洋天空·艺术》一书浓缩了远洋地产深沉的艺术情怀，尝试与大家探讨建筑设计的新理念、中国现代艺术的新设计和新创意。同时，这是一本反映中国传统文化与西方现代艺术激情碰撞、冲突融合的书籍，是一本远洋地产探索建筑、设计与艺术完美结合之路的书籍。藉由本书的出版，我们也热盼逐步实现如同荷尔德林美好梦想一般的未来。特别感谢尤伦斯当代艺术中心（UCCA）对本书内容的支持。总之，远洋地产愿与读者一同打开此书，分享一场现代艺术的饕餮盛宴。

INTRODUCTION

建筑设计：赋有诗意的艺术

李明

远洋地产行政总裁

“人，诗意地栖居在大地上。”这诞生于荷尔德林的诗句，因德国哲学家海德格尔的引用并加以哲学的阐发而成为行走于历史和未来中的神秘之物。它更是一个美好的梦想，一缕理想的光辉，一汪人类渴求的泉水，生命自由而逍遥的歌唱……诗句包含着人们对自己栖息处所的追求，这美好的景象，这高山流水一样的情愫，直到现在仍然震撼着21世纪人们的心灵。

诗意地栖居可以说是几百年来人类的梦想，然而这个梦想在今天的中国城市变得格外被人们渴盼。一方面人们的确需要舒适宜居的生活环境；另一方面我们的居住环境正在面临严峻的考验。在住房、空间和城市的关系越来越成为焦点的今天，在过于焦虑的现实压迫下，我们常常会忘记，建筑本身是美的，我们也能生活得很有尊严并有价值。

作为一个房地产商人，我经常能够感受到建筑作为城市部件之外的东西。我们为什么要建筑房屋，仅仅为了满足人们居住的基本需求么？我们的建筑，是否也应当洋溢着艺术气息？在设计时是否也应当融入自然中，达到与自然的和谐呢？不要让我们的心像城市水泥地面般密不透风、死板僵化，让我们的设计创意灵动，让我们的建筑赏心悦目，让城市的空气中充满艺术气息，让生命能够诗意地栖居在城市的土地上，这才是我们的目的。

建筑设计的艺术之美

富于创造力而从不安分的人类，从很早以前就已经不满足于自身的物质局限性，而力求要在精神上超越它。人类最古老的一批艺术创作如文学、舞蹈、音乐、绘画和雕塑，就是值得赞叹的证明。在同被认为是人类最早艺术的建筑中，也当然得到了体现。探讨艺术性是建筑设计的应有内涵，也是其意义所在。

建筑，不仅仅是一种空间使用方式，其设计更是一种艺术的展示方式，是一种文化的沉淀。古罗马建筑家维特鲁耶的经典名作《建筑十书》提出了建筑的三个标准：坚固、实用、美观，一直影响着后世建筑的发展。

曾几何时，一座经典的建筑已超越了时间和空间的束缚，成为可传颂百年、传承世代的无价标志。一如英国的温莎城堡、法兰西的凡尔赛宫、西班牙的塞哥维亚城堡，用它们

大连 远洋·红星海世界观

的雄伟气势、华贵气质、高尚品位，叙述着无数荡气回肠的典故，令人经久回味，难以忘怀。建筑已不再是简单的空间描述，它代言着一种生活，传承着一份显赫，更记载着一种独有的精神：文明、激情和对美的追求。

而长城的美属于壮美，那雄伟的关城、流转若动的城墙、峻峭挺拔的角楼、孤绝独出的烽火台，它们所构成的点、线、面的结合都转化成了美的节奏。在长城的设计建造中，表现出一种崇高的美，一种体现“天行健，君子以自强不息”的美，它以雄伟、刚强、宏大、粗犷为特征，是中国人勇于开拓进取精神的体现。

由此可见，建筑设计的本质，不仅是显现出美的外在，更要求创造出某种超脱于物质性而与其精神性相统一的形式，富于感染力，陶冶和震撼人的心灵。它的精神文化的意义更强也更深刻。如果说重在“悦目”的美观之美只是一种浅层的愉悦，而重在“赏心”的艺术之美，则要求建筑设计更追求一种意境，追求心灵的触动。可以说，建筑本身是艺术品，而这些建筑又为其他艺术门类的表现提供了容纳和可能，好的建筑是艺术情怀与设计创新的完美统一。

从远洋·东方、远洋·风景、中山·远洋城，到远洋·LaVie、大连远洋·红星海世界观、远洋·傲北……远洋地产的每一件作品在设计时无不是以兼容并蓄的视野和格局，来精心研磨品质之作。它们像一件件艺术品，完美而富有创意。

建筑和其他的艺术一样，美感通过人的思想意识表达出来。绘画、雕塑、戏剧、舞蹈等艺术都是现实生活或自然现象的反映或再现；建筑也反映生活，引起人们的情感反应。而从艺术的手法技巧上看，建筑也和其他艺术有很多相同之点。建筑在设计时，通过立体和平面的构图，运用线、面和体，各部分的比例、平衡、对称、韵律、节奏、色彩等而取得艺术效果。这些都是建筑和其他艺术相通的地方。人们会情不自禁地发现，建筑也是如此之美，具备了所有艺术共通的灵魂。

当然，建筑设计也是艺术传统性与时代性的统一。比如中国的园林设计、建筑文化与风格等，是我们现代建筑设计时最为宝贵的艺术财富，也应成为今天建筑设计的历史起点。要注重自然景观和人文景观的协调，建筑格调与环境风貌的协调，实现艺术传统与时代发展要求的有机统一。

在城市化发展进程中，人们更加注重追求建筑在居住功能之上的艺术化探索。纵观远洋地产发展轨迹，从在 Art deco 建筑艺术上精彩呈现的远洋·东方、拥有大胆浓烈艺术气息的

上帝七天创造世界，同时将忠诚、优雅、品鉴高贵的品质赋予真正的贵族，在远洋·万和公馆及水上剧院的设计建造过程中，这些品质亦在闪耀。远洋·万和公馆凝聚了世界大师创造的真谛，成为可以流传的经典，彰显其豪门的尊崇。

北京 远洋·万和公馆效果图

远洋·风景,到融入“山水之城”设计理念的中山·远洋城、拥有欧式建筑优雅线条的远洋·LaVie,再到坐拥稀缺山海自然资源的大连远洋·红星海世界观、寻味经典建筑布局的杭州·远洋公馆……远洋地产的每一件作品在设计时无不是以兼容并蓄的视野和格局,来精心研磨品质之作。

豪宅：让艺术回归建筑

建筑是一种永续的状态,艺术是一种前进的姿态,当建筑与艺术在一个交点上相遇,所迸射的火花是一种充满美感的理性激情,远洋地产始终带着这种激情投入每一个项目的设计。远洋·万和公馆和它的水上剧院就是这些作品中的优秀代表,它们就像艺术品,完美而富有创意。

我们都知道建筑设计也是艺术民族化与国际化的统一。作为北京住宅中极具影响力的项目,远洋·万和公馆承袭了远洋地产一贯的骄傲,践行着这一目标。品质、设计、人文……处处以最高标准追求极致的表达。每处设计都代表着对建筑的超越,每处园林都代表着极品典范。其宏伟的建筑与大面积的生态园林景观相得益彰、完美融合,大气之中更显柔情细腻。

水上剧院是远洋·万和公馆建筑的亮点。远洋·万和公馆在2600平方米私人会所中打造出的水上剧院,与下沉庭院相连,对面是6米高的跌瀑水景,室外自然与室内奢华随意转换。剧院的玻璃地板下是流动的水波,配合灯光营造出浪漫优雅的剧院氛围。

矛盾永远存在于现实中。在设计工作进行中,遇到了市政审批验收和破坏园林整体效果的矛盾、放弃与保留的矛盾、理想与现实的矛盾,坚持比放弃困难得多。最后,万和公馆水上剧院的设计可以说是将计就计,在改造游泳池的同时,又完成了建筑生命的延续和新生,尽可能地保持一种真实简约的设计在现在看来是最符合建筑艺术和现代艺术精神的。

远洋·万和公馆水上剧院建筑本身不仅是一个洋溢着超现实主义气息的艺术作品。同时,水上剧院也为艺术家们提供了实现自我的舞台。从万和公馆的项目总监到所有的参与者,都在开放性的原则上达到了高度的统一。水上剧院也得到了越来越多的人以及艺术工作者的接受和认同。不仅是免费场地、剧院的硬件条件,远洋的知名度和影响力,更重要

的是围绕所有演出活动的理念，每一次活动给予艺术家的都是一种挑战和创造，给予远洋新老朋友的都是一种亲切，在这里更多的尊重与理解被凸显出来。

其实，远洋地产对艺术理想一直有着特立独行的坚持。早在 2000 年，我们就通过把旧厂房改建成远洋艺术中心¹，为现代艺术家提供展览作品、艺术演出的免费场地。远洋艺术中心建成后，因为它的非商业性和包容精神，成为许多没有机会展示才华的年轻人实现梦想的地方。在这里曾不断展演着风格变幻的现代艺术，虽然并不能完全认同他们的形式和主张，但出于一种对艺术本质和生存权利的尊重，我选择了支持。

当艺术梦想照进现实

必须承认，从 2000 年远洋艺术中心建成到现在，对现代艺术的欣赏和关注还远没有成为人们生活习惯的一部分。相对于传统艺术，现代艺术往往因为主题、表现形式等原因而遭受冷遇。远洋地产对“现代艺术”有深刻的理解，这也是我们为什么一直支持现代艺术的原因。现代是用明天的眼睛看世界，是面向未来的创新。房地产也是一个不断创新的行业，只有求新求变，才能在激烈的竞争中求得生存和发展。正是这种理念上的相近，也让远洋地产与这些不同表现形式和艺术门类的现代艺术最终走到了一起。

远洋地产怀抱为理想而坚持的艺术情怀，与大家探讨中国现代艺术的新发展、艺术设计的新创意和建筑设计的新理念，并集结成此书。在第一章“创意源动力”中，我们倾听中国现代艺术家们对于作品创意的独特思考以及他们创意灵感的来源。在第二章“艺术多样性”里，我们追随“最值得期待的年轻女性艺术家”宋琨的脚步，追忆回味远洋艺术中心举办的大型艺术展演，感受现代艺术形式的多种可能性。在第三章“叛逆与传承”中，通过林学明先生的演讲等内容阐述现代艺术革新之处以及对中国艺术设计等问题的思考。

1. 远洋艺术中心，位于北京市朝阳区慈云寺桥南，是由远洋地产投资的北京第一座由旧工业厂房改建的现代艺术馆，拥有 5000 平方米的室外展演空间和 2000 平方米的室内展演场馆。自 2001 年对外开放以来共举办各类展演十余次，2003 年年底因市政规划原因被拆除。

北京 远洋·万和公馆水上剧院现场活动图

远洋·万和公馆水上剧院不仅是免费场地、剧院的硬件条件，远洋的知名度和影响力，更重要的是围绕所有演出活动的理念，每一次活动给予艺术家的都是一种挑战和创造，给予远洋新老朋友的都是一种亲切，在这里更多的尊重与理解被凸显出来。

北京 远洋·万和公馆水上剧院现场活动图

第四章则是与大家分享旧厂房改造成艺术区的过程和经验，探讨如何利用旧工业区进行“绿色转化”，放飞艺术梦想。在第五章我们又回归建筑本身，听张永和教授讲解建筑和艺术的关系，体会建筑艺术之美。为更好地了解现代艺术，最后的“新设计‘对照记’”部分，我们将“中德文化年－中国新设计展览”中艺术家们的作品进行集体呈现，引领大家走进现代艺术新设计的殿堂。

本书浓缩远洋地产深沉的艺术情怀，尝试与大家探讨建筑设计的新理念、中国现代艺术的新设计和新创意。同时，这是一本反映中国传统文化与西方现代艺术激情碰撞、冲突融合的书籍，是一本远洋地产探索建筑、设计与艺术完美结合之路的书籍。藉由本书的出版，我们也热盼逐步实现如同荷尔德林美好梦想一般的未来。

最后，我想把这本书奉献给那些有艺术理想的人，那些值得尊敬的人，那些在追求建筑与艺术完美结合的路上砥砺前行的人们。

1

Chapter

创意源动力

正如“世界创意产业之父”约翰·霍金斯所说：“在艺术上，一旦个人精神剥离于创意，就会沦为平庸。”如今，一个艺术化、审美化的艺术创意时代正在到来，它可能是一场产业的革命，是一场艺术的革命。现代艺术创意的越界性特点和开拓性效果，成了创意层出不穷的灵感之源。刘洋打造全新的艺术化教学系统，让参与者成为创造者，让教育成为激发创造力与多样性的过程。

艺术创意也引起了关于艺术命运和前景的思考。黑格尔曾预言艺术将会死亡。艺术并没有因为预言真的死亡，而是在大众文化和文化、艺术消费中变化而已。李德庚眼中的平面设计“生死劫”，在警醒我们的同时，更对平面设计的生存与发展产生新的思考。

李德庚：平面设计“生死劫”

李德庚，执教清华美院，身兼设计研究者、写作者、策展人、设计师多重身份。

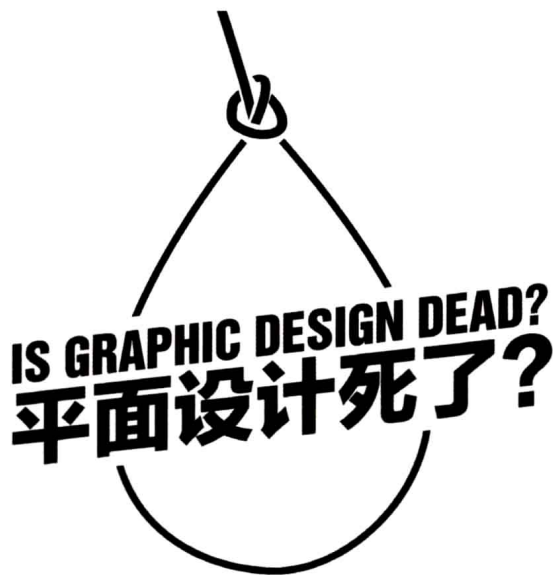
创意！创意！创意！！在这个什么都不再新鲜的年代，作为一名设计师时常有种掘地三尺都挖不出灵感的无力感，于是便渐渐陷入了思维枯竭的尴尬境地。说得难听点，那小样儿比死都难看，就像我说的平面设计“死”了！

有人会说：“我倒要看看平面设计是怎么死的！”而选定此主题要以一个很好的出发点来看待平面设计。我可能会有意识地避开“作品”的概念，中国最近二十年的平面设计发展中，很大一条主线是讨论不同的设计师的作品，都是围绕“作品”两个字展开。但我会更多地从社会及其他层面，站在非平面设计的视角重新看待平面设计。

人人都是设计师

为什么平面设计死了？首先，当今是一个“人人都是设计师”的时代。“人人都是艺术家”很多人都听过，但是平面设计领域内，人们会发现如今每个人都是设计师了。原因很简单，比如各种设计软件的普及，一个人可以在两个月内从对平面设计一无所知到成为平面设计师，或者敢站在别人面前说我是平面设计师。目前，在普遍的社会认定里，会操作平面设计软件的人就是平面设计师。大家可以借助如今的技术条件拍照片、发短信、写博客、写微博，甚至做设计，与人分享交流，人人都可以进行平面设计。

看似平面设计无处不在，但大街上、商场中的海报对民众的生活到底有多大影响？平面设计带给人们的是便利还是困扰和麻烦？一张核磁共振的图片和一个平面设计哪个意义更

67
CHINA
NEW
DESIGN
SERIES
中国新设计系列

3.20 (周日/ Sun) 14:00-15:30
UCCA 报告厅 Auditorium

嘉宾: 李德庚(平面设计师)
Guest: Li Degeng (Graphic Designer)
中文配英文翻译 / Chinese with English translation

UCCA 尤伦斯当代艺术中心 北京市朝阳区东大桥路1号UCCA 尤伦斯当代艺术中心 邮编: 100020
CONTEMPORARY ART CENTER 北京市朝阳区东大桥路1号UCCA 尤伦斯当代艺术中心 邮编: 100020
尤伦斯当代艺术中心 北京市朝阳区东大桥路1号UCCA 尤伦斯当代艺术中心 邮编: 100020

大? 核磁共振的图片可以最准确地呈现出病人身体里的某些信息, 从而帮助病情的治疗。某种程度上它起到了平面设计应有的信息传达的作用, 但却比平面设计要真实、有用得多。

线性思维已成过去

信息技术的发展虽然给平面设计带来一定的便利, 但更多的是挑战和危机。“印刷媒介将终结”之类的说法已经不绝于耳, 八、九十年代在平面设计界人尽皆知的杂志《图形》(《GRAPHIS》) 如今已经不复存在。不难发现, 印刷媒体的社会竞争力远远落后于电子媒介及其他的媒介; 此外, 平面设计本身已经没有足够的吸引力成为完整的专业市场, 所以《图形》退出历史是符合现实需求的, 美国上百年的报纸、杂志倒闭的例子已经太多。某种程度上, 平面设计理论的成形是与早年印刷业的发展捆绑在一起的。就像九十年代深圳平面设计业的辉煌, 除了深圳是中国改革开放的桥头堡的原因之外, 更重要的是当时的中国印刷业全部集中于此。平面设计已不能被视为中心, 仔细观察周边所发生的事情, 平面设计的危机显而易见。

早期中国设计教育传承的是德国包豪斯¹的理论主张以

1. 包豪斯: 德语 Bauhaus 的译音, 由德语 bau (建造) 和 Haus (房屋) 两词合成。1919 年, 德国包豪斯设计学院成立。该学院以包豪斯为基地, 在 1920 年代形成了现代建筑中的一个重要派别——现代主义建筑。包豪斯主张适应现代大工业生产和生活需要, 讲求建筑功能、技术和经济效益。