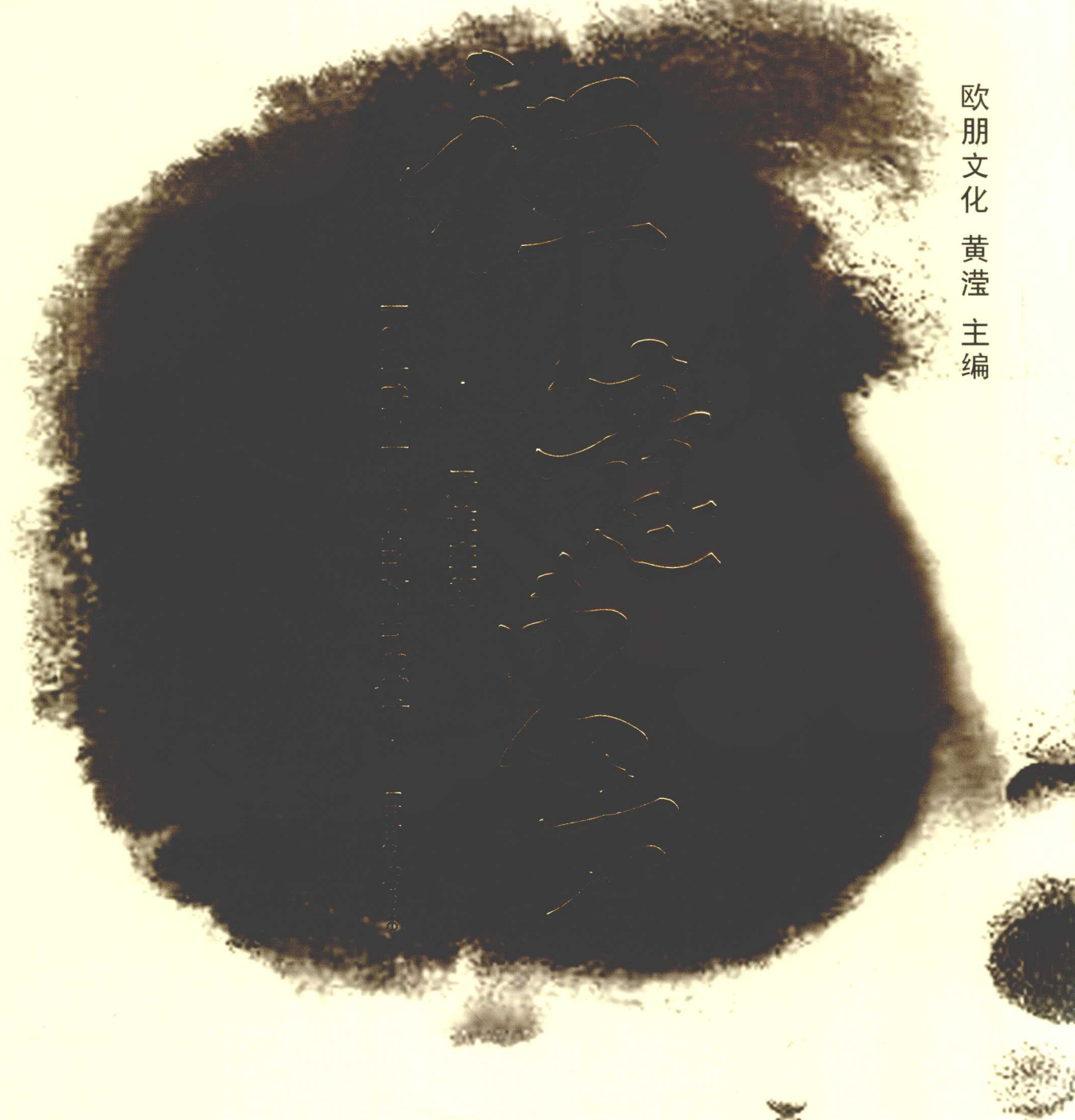

欧朋文化 黄滢 主编

《 华中科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

禅意东方:居住空间 / 欧朋文化 黄滢 主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2009.7

ISBN 978-7-5609-5338-0

I. 禅… II. ①欧…②黄… III. ①住宅 - 建筑设计 - 作品集 - 世界②服务建筑 - 建筑设计 - 作品集 - 世界 IV. TU24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 079539 号

禅意东方—居住空间

欧朋文化 黄滢 主编

出版发行: 华中科技大学出版社

地 址: 武汉市珞喻路 1037 号 (邮编: 430074)

出 版 人: 阮海洪

策 划: 李伟光

翻 译: 张恩

责任编辑: 段园园

责任监印: 张正林

制 作: 广州韶通文化传播有限公司

印 刷: 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 18

字 数: 107 千字

版 次: 2009 年 7 月第 1 版

印 次: 2009 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5609-5338-0/TU · 609

定 价: 208.00 元 (US\$ 50.00)

销售电话: 022-60266190, 022-60266199 (兼传真)

网 址: www.hustpas.com, www.hustp.com

(本图书凡属印刷、装帧错误, 可向承印厂或发行部调换)

欧朋文化 黄滢 主编

禅意东方

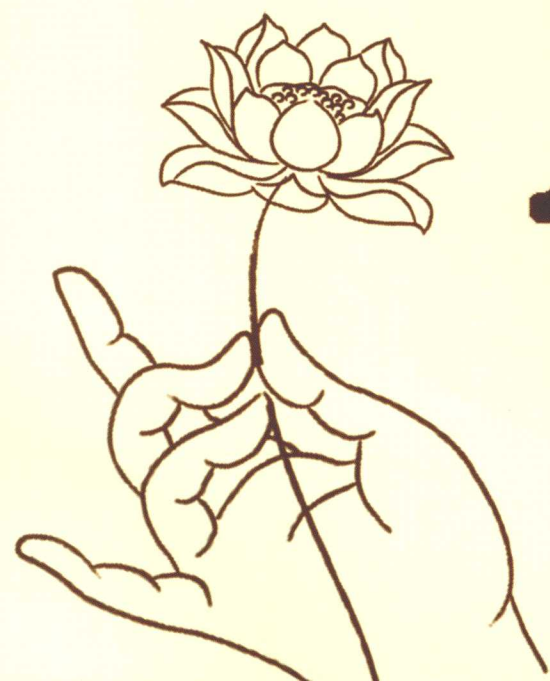
——居住空间

Feel the Eastern Zen Style——Living Space

《华中科技大学出版社

序// PREFACE

拈花 微笑

2500年前，灵山法会上，佛祖释迦牟尼手里拈起一支优钵罗花（金莲花）默然示众。众人莫名其妙，唯有大迦叶尊者开颜微笑。于是，最神奇、最微妙、最不可思议的禅，由此诞生了。

禅为佛之心。有人说佛教产生于印度，发展于中国，开花结果于日本。在日本，禅宗被认为是其文化的三大主流之一。而禅，是智慧的结晶，并无东、西方之分，以其超然物外的飘逸洒脱和不可思议的睿智智慧，打动了无数人的心，源远流长，传播世界。

有人问大龙智洪禅师：“什么是微妙的禅？”智洪禅师回答：“风送水声来枕畔，月移山影到窗前。”

投子大同禅师与嵇山章禅师在室外品茶。大同禅师指着茶杯中倒映的青山绿树、蓝天白云说：“森罗万象，都在里面。”

在梧桐落叶、秋花凝霜时，一位秀才问赵州禅师：“此情此景，如何感悟人生？”赵州禅师淡淡地说：“不雨花自落，无风絮自飞。”

禅是一种信念，是一种境界，是飘逸洒脱的态度，是超然物外的大智慧。朴素、自然、和谐、精练等形容词都不足以概括禅的全部内涵，禅是博大的，但是禅又并不是虚幻的，它实际上就存在于我们的身边，它我们的生活息息相关。“禅意空间”，说易行难，它要求设计师要有非凡的智慧、平和的心态、对自然的尊重和生活本质的精准把握。一个能让人在精神上获得宁静、圆满、喜悦和解放的“禅意空间”，对使用者而言简直是一种福祉。

《禅意东方》所收录的作品，均为在禅意思想方面年度最优秀、最具想象力、最具创造力并且执行完美的设计方案。无论是思想独特的概念设计，还是雄伟大气的公共空间，抑或是精妙绝伦的个人空间，都能让我们感受到禅的世界里那份不可言说的自由、生动、洒脱、机智和快乐。

在本书的编写过程中，我们得到了世界多个国家设计机构和设计师的支持，并欣喜地发现，原来有那么多人正在悉心探索宁静的禅意空间，在给他人创造美好的时候也让自己的心灵得到净化和升华。此外还有非常多的极具东方韵味的作品也让我们眼前一亮，泰式的佛像、中式的窗花、日本的枯山水、印度的花布，许多传统的文化经过提炼和创造，变得更能满足现代人的居住需要。佛、莲、竹、水、石、木、兰等我们熟悉而亲切的元素千姿百态地呈现在我们面前。在禅意和东方风格的设计上，东方人充满了依恋和热爱，西方人则表现得洗练和抽象，原来思想达到一定境界后，精神是可以殊途同归的。非常感谢这些设计师们的努力，使本书变得丰富而精彩。相信通过本书的全球发行，设计师们一定能够得到更多的共鸣，并找到更多的优秀合作伙伴。

黄 滢
2009年3月

2500 years ago at Lingshan puja, Sakyamuni Buddha picked up a globeflower to show everyone without a word. Millions of people were baffled except Mahakassapa smiled. Therefore the most magical, subtlest and incredible Zen Style was born.

Zen is soul of Buddha. It is said that Buddha originated from India, developed in China and prospered in Japan. Especially in Japan, Zen is considered as one of three culture mainstreams. Zen is a crystal of wisdom crossing all cultures without division of east and west. It is aloof, facile and graceful, touching hearts of countless people and spreading around the world with its profound wisdom and long history.

Someone once asked Zenist Zhihong: "What is subtle Zen?" Zenist Zhihong answered: "With the wind coming, the sound of water touches the bank gently, with the moon walking, the shadow of the mountains moves to the window slowly."

When Zenist Datong and Zenist Jishan Zhang were having tea in outdoor, Zenist Datong pointed at inverted image of mountain, tree, cloud and sky in the tea cup, saying, "All in it."

When Phoenix trees fall leaves, flowers are permeated with fog, a scholar asked Zenist Zhaozhou, "At sight of this scenery, how do you feel life?" "Flowers wither itself even without rain, feathers fly itself even without wind" Zenist Zhaozhou said blandly.

Zen is a belief, a state, an elegant attitude and great wisdom. Zen is beyond description of simplicity, naturalness, harmony and refinement. It is vast and profound. Zen is not shadowy but really exists around us, closely connected with our daily life. "Zen Style" is harder to do than to say, which designers need to be with the extraordinary wisdom, gentle state of mind, also must respect wild nature and understand the nature of life. A wonderful "Zen Style", bringing peace, satisfaction, happiness and freedom to spirit of people, will be a great favor to owners.

Feel the Eastern Zen Style is a book taking Zen as the theme. Carefully selected and specially chosen by experts, all the works are best in the imagination and creation. In the course of publication, a perfect design was applied throughout. Whether it's concept design with unique ideas or grand and spectacular public space, or even delicate individual space, we can find freedom, vividness, easiness, happiness and wit beyond any human words.

While editing, we got support from many design institutions and designers all over the world. Meanwhile, we are surprised to find there are many people creating nicety for others and getting soul purification and sublimation while trying to be in mediation. Additionally, many works with very oriental taste enlighten us, like Thai Buddha statues, China-style window grille, Japanese rock garden and Indian figured cloth. After being refined and added originality, traditional cultural elements can meet the living demand. Many amiable things, which we are familiar with, like Buddha, lotus, bamboo, water, stone, wood and orchid, come towards us with their various elegance. According to the designs of meditation and oriental style, the eastern people appear attached to and love while the western people try to refine and abstract them. However, when the minds reach some level, spirits arrive at the same end by different methods or ways. Thanks to the efforts of these designers, the book can be rich and brilliant. We also firmly believe, with the publication of this book, designers can find more resonance and getting more good cooperators.

Huang Ying
March, 2009

专家行思录

THINKING OF EXPERTS

禅是一种境界，东方讲究精神 Zen is a State that Orient Cares Much about Spirit	谭精忠 6
于传统中创造新生命 Creation from Tradition	李静敏 8
禅：擦肩而过，一阵轻盈 Zen Softly pass Through	陈耀光 10

住宅及样板房

RESIDENCE AND SAMPLE HOUSE

源自折纸的非凡灵感 ——顺德信德上城	Special Inspiration from Paper Folding Xinde Uptown in Shunde	16
中式的愉悦 ——深圳卓越维港	Chinese Pleasure Zhuoyue Weigang in Shenzhen	20
隐哲 ——台湾隐哲样品屋	Towards a Philosophy of Recluse Sample House towards a Philosophy of Recluse in Taiwan	28
大隐隐于市 ——台湾谭精忠私宅	A Real Hermit Lives in the Bustling Place Mr. Tan's Private Residence in Taiwan	34
心灵的宁静港湾 ——台湾板桥陈宅	Harbor for Peaceful Soul and Heart Mr. Chen's House in Banqiao, Taiwan	40
自然而然 ——台湾内湖夏宅	Naturally Mr Xia's House in Neihu, Taiwan	48
空间的舞步 ——台湾新竹林宅	Dancing Space Mr. Lin's House in Xingzhu, Taiwan	56
自在空间，滋生美好回忆 ——台湾东方帝国	Good Memory Stimulated by Free Space Dongfang Digu in Taiwan	62
东方融合 ——台湾四季天韵	Oriental Integration Siji Tianyun in Taiwan	70
摄古涵今，藏富于心 ——远雄·大未来样品屋	Wealth Concealed-Inspiration from Old and Modern Culture Yuanxiong · Da Weilai Sample House	76
原市娓娓诉说，感悟岁月如歌 ——雅郡花园别墅	Contemporary Oriental Verve, Life as Music Yajun Garden Villa	82
漫卷诗书阅山林 ——厦门翠溪山庄	Taste Culture & Enjoy Nature Cuixi Mountain Villa in Xiamen	90
书香传世 ——北京Df样板房	Calligraphy Passed on Df Sample House in Beijing	98

会所接待中心

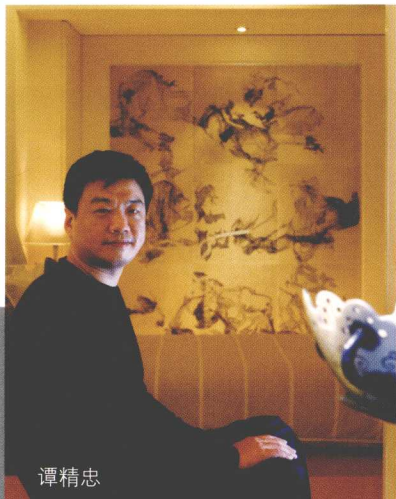
CHAMBER RECEPTION CENTER

悠然观大千	Observe the World at Leisure	
——碧云左岸C样板房	Sample House C of Biyun Zuo'an	104
大美无形	Invisible Beauty	
——湖畔佳苑238号别墅	No. 238 Villa of Huban Jiayuan	108
素雅东方, 韵味悠长	The East with a Limitless and Historical Charm, Simple but Elegant	
——成都心怡·紫晶城	Xinyi · Zijing City in Chengdu	112
梳理岁月的痕迹	Leave behind the Trace of the Years	
——万科深蓝别墅	Vanke-Blue Villa	118
诗意的纯净世界	A Poetic Pure World	
——苏州万科本岸	Vanke Ben'an in Suzhou	126
阳光闲庭	A Courtyard of Sunshine	
——南沙境界	Nansha Realm	130
情韵中国	The Chinese Culture	
——南沙境界	Nansha Realm	138
禅境	Zen	
——时代名城	City of Times	144
优雅与文化的传承	Heritage on Elegance and Culture	
——福州滨江某别墅	A Riverside Villa in Fuzhou	148
蝶戏墨莲	Butterflies Play with Chinese Lotus	
——上海香梅花园	Xiangmei Garden in Shanghai	154
中国调子, 西方美学	Chinese Tradition, Western Aesthetic	
——香港别墅	Hongkong Villa	158
黑、白、啡的三色奏鸣曲	It's a Sonata of Black, White and Coffee	
——台北兴南路陈邸	Mr Chen's Apartment at Xingnan Road in Taipei	162

倾城之美, 璧若天成	Beauty beyond Description like a Natural Jade Unaware of Heaven	
——台湾“天母纒据”接待中心	Reception Center of "Tianmu Hongju" in Taiwan	170
云想	Imagination about the Clouds	
——台湾山妍四季接待中心	Reception Center of Shanyan Siji in Taiwan	176
掬水, 艺术殿堂	Play with Water, Palace of Art	
——台湾凌云接待中心	Reception Center of Lingyun in Taiwan	182
简净清悠	Simple, Quiet and Static	
——台湾表参道公共设计	Public Design of Omotesando in Taiwan	188
水市清华, 自然住家	The Land of Woods and Waters—Natural Home	
——中山清华坊	Tsinghua Place of Sun Yat-Sen	192
格物观心	Analysis the Essence of Design	
——深圳大梅沙喜来登陈氏会所	Chen's Culb Design of Sheraton in Dameisha, Shenzhen	202
以林市为标杆, 以文化为养分	Take Forestry as Benchmark and Culture as Nutrient	
——台湾交大第三招待所	The 3rd Reception Hall in National Chiao Tung University, Taiwan	212

专家行思录

禅是一种境界 东方讲究精神

谭精忠老师拥有长达三十年的空间设计经验，创作的作品端庄、大气、耐看，极具文化内涵，备受关注，曾获得Japanese Society Of Commercial Space Designers的金奖和银奖，还获得了年度中国十大样板房设计师称号以及年度中国十大样板房设计师评选最佳厨房设计奖等等。作为一位成就卓越的空间设计大师，他极为儒雅、亲和、健谈和富有见地，他的设计思想和设计方法，对现代空间设计具有极大的启发作用。与他交谈，如沐春风，他对现代的经济形势、公司运营、设计理论、文化特色、设计趋势的独到观点，更让人受益良多。

设计要因地制宜

在问到什么是优秀的设计时，谭老师很中肯地说到，设计要应时应地制宜。针对不同的环境、不同的空间、不同使用者的需求，设计是不同的，设计没有绝对相同的标准，但优秀的设计应该是共同的。

1. 要有生活在里面。没有对生活的深刻洞察，就没有对空间的细致把握。
2. 影响未来的角度。生活是动态的，好的设计，能够预见未来的发展变化，预留一个成长与变化的空间。
3. 以人为本，不要偏离人的行为太远。设计是为人服务的，过于追求亮点、曝点，脱离人的行为太多就变成了做秀。家是一个释放身心的盒子，回到家里要能放松，以迎接下一次挑战。

储备能量，站在浪尖上不被打下来

当下的金融风暴对全球影响至深，空间设计行业也不可避免地卷入其中，对于当下经济过冬的说法，谭老师换了另外一种角度来看。经济萧条，行业不景气，不一定是坏事，当市场上不是随便做做就可以赚钱的时候，自然会淘汰掉那些非专业的机构或人士；对自身来说也可以就此机会检视自己，进行更谨慎的思考：如何提供更好的东西给客户？如何把服务做到更细致、如何有效控制成本？如何开放自己让更多的人了解？如何应对未来可能残酷的状态？要像北极熊一样，在最严寒的时候，存储能量、资金，伺机捕捉更多的“鲑鱼”；要站得高，看得远，站在浪尖上不被打下来，寻找下一个发展的良机。

设计要有科学的方法

设计不能闭门造车，讲究的仍然是因地制宜，所以事先详尽的沟通和调查是很

有必要的。比如一个北方的业主提出要做地中海风格，那么就要问清楚他所理解的地中海是什么样的。真正的地中海是阳光普照、蓝天白云的海岸环境下形成的一种设计风格，把它强行移植到寒冷干旱的北方是否适合，业主想要的是地中海风格带来的哪些感受？为了防止走弯路，事先应做详细的住户行为调查，这是最短时间了解客户需求的好方法。在为业主设计之前，应准备好一份详尽的调查问卷，将各种问题罗列其中，包括业主的生活习惯，对文化的偏好，甚至对风水的要求都有相关的选项，这样才能准确把握风格，做到细致入微，符合业主的生活习惯。

空间设计要提前介入到建筑设计中去

谈到小空间的设计如何令人满意时，谭老师谈到了在台湾已被取消的“楼中楼”设计方案。表面看来，一个增加隔层的设计似乎增加了50%甚至更多的使用面积，而事实上它有几方面的负作用：首先是破坏了建筑的结构，因为增加结构就增加负重，这是显而易见的隐患；其次是空间使用并不人性化，下层空间窄，卫生间、厨房的使用就受限制，上层空间矮，居住者伸展不开，起床可能就会撞到天花板。那是房地产极速发展下的产物，并不是一个良性的产品。真的要隔成两层，空间高至少要达到4.5m才能勉强使用。

中国大陆住宅建筑大多采用承重墙设计，空间改造会受到承重墙的限制，而台湾走的是梁柱系统，内部空间的灵活性就非常高。此外大陆的很多建筑设计先行，建筑先做外观设计，再来做内部空间的划分，这样内部空间的随意性就高，但不适当的拉长加深，并不利于业主的使用；表面看居住面积大了，但实效使用面积却被浪费了。

小空间设计对细节的要求更高，每一寸空间都考虑到，进门的鞋柜、储藏空间、厨房、卫生间的合理性，不同气候带下开窗的位置，室内空间长宽比例是否合理等等。比如至少80cm宽的走道不能随意压缩，模组要适合人居住，这些细节建筑设计不一定把握得那么细，所以在做建筑设计时空间设计也要参与进来。

空间的艺术性

设计师要善于发现美，表达美。优秀的设计非常具有艺术性。谭老师比较喜爱他在台湾完成的作品——山妍四季设计的接待中心，这是一个在都市中难得一

遇的山水自然条件非常优越的环境。那里步移景异，能让人涤尽都市的嚣闹，把心灵放空，对着天空展开奇妙想象——变幻莫测的云朵可以是鸟、是大象，是“丢了尾巴”的哈巴狗，自由的联想成就了“云想”装置的亮点。以洁白如云的海绵雕刻出各式“云”的形态，再利用“调色盘”似的灯光设计，使整个接待中心呈现出美术馆般的氛围（该项目已收录本书中）。谭老师认为，任何事情想做成功，都要带一点“艺术鉴赏力”，或者说，要有把一切事物都当成艺术品去认真对待的心态。

别人做加法，我做减法

做设计，每个人的方法不同。别人做加法，我做减法。简化才能还原设计的本质，最高明的设计，能让不同材质去碰撞，它们之间的界面，自然的过渡，好的收尾，都提升了空间的品质感。很多设计在某一空间用太多材质，看上去很丰富，但如果掌握不好，就会杂乱，互相影响。高手过招，有时就是一二招见真功，做到收发自如。素材的多少，要掌握一个合适的度，并不是越多越好。设计师要善于驾驭材料，而不是堆砌。

禅是一种境界：留白、放空、迂回

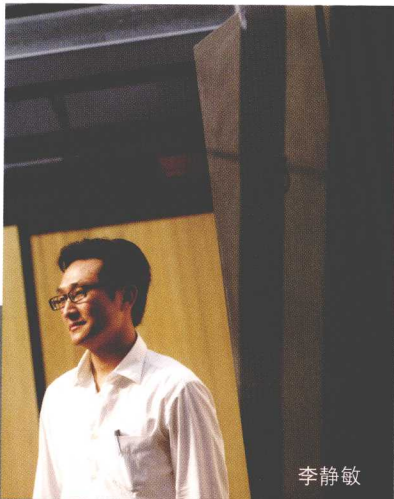
对于禅意及东方，谭老师自有一套独到的观点。东方的特点是含蓄、内敛。西方人只要把握这个核心也可以做出很东方的东西。东方精神讲的是一种谦让，一种以退为进的态度。就好像绘画，东方人走进山里，行进在风景里，体验周边美景，等到云开雾散的时候，走出来，感悟了然于胸，至于山是什么形态、树木有多少、走过几座桥，都不是最重要的，关键是那种空灵、自由、洒脱的意境跃然纸上。西方讲究的往往是直观、丰富，两者有明显的区别。禅也是这样，留白、放空、迂回。真正的东方讲究的是内在的精神，不是将老元素截取量化，就叫东方，而是要细细品味其中的含义。设计是给现代人使用的，是现代的，但骨子里的感觉是东方的，因为精神在那里。贝聿铭做的苏州博物馆就很出色，用意向的方式去做，以石片做隐喻，都是熟悉的东方元素，手法是现代的，内涵是东方的，值得好好品味。

【图释】

山妍四季的艺术装置——云想系列，像云一样自由、纯净，变幻出超时空的想象力。它的材料，是一块长约300cm，宽、高约130cm的纯洁如白云的海绵。

专家行思录

李静敏

于传统中 创造新生

设计与经营理念

自然

自然是人的根本，空间根植于自然环境之上，设计也就由此出发，我们致力于创作让使用者与空间平衡和谐的设计。

人文

文化之可贵在于历史之进展与痕迹处处影响我们的生活方式与价值观，在创造个人居家的同时，将文化与时间推移下建筑与空间的对话体现在环境之中。

艺术

艺术每时每刻都存在于生活之中，艺术之独特在于用不同角度与眼光看世界。空间是表现个人特色之舞台，我们期许能与每一位特别的您共同打造属于您的世界。

平民化

设计源自人的需求，源自生活的基本，设计是开创适合个人的使用空间。

1. 您本人作为一位出色的空间设计专家，做了非常多优秀的案例，在您看来应具备哪几个条件，才算得上是优秀的空间设计？

- a. 自然素材的运用
- b. 人文意涵的导入
- c. 艺术氛围的润饰

2. 您做了非常多的住宅项目，空间感觉简洁利落，品质感很强，您是如何获取设计灵感的？

- a. 大自然的探索与观察
- b. 旅行中所见所闻(日本)
- c. 生活的态度与生命的价值观

3. 我们知道台湾是一个寸土寸金的地方，大陆这些年也在提倡90m²以内的普及化户型，对于相对较小的空间设计，您认为如何才能达到令人满意的设计效果？

缩小私密空间，放大公共空间，甚至于串连两者，既私密又开放，既间断又连续，使得原本为缺点的拥挤狭小转变成具有“空间”尺度的优点。

4. 您目前最喜欢的设计项目是哪个，能不能谈谈这个项目的设计理念，以及它的设计亮点？

未来的公司。一个以绿建筑指标为概念的建筑设计，结合建筑、空间、景观为一体的设计方案。

5. 从事设计这么多年，有没有什么设计经历让您特别感动，或者印象深刻？

某次在完工的派对上，业主一家人幸福洋溢的脸庞，那种自我肯定并且能让世界更美好的感觉，一直令我印象深刻，这也是我一直在追求的境界。

6. 好的设计还需要好的施工表现出来，越是简洁的设计越讲究细节，你们是怎样保障工程品质的？

- a.完整详实的工程大样图
- b.自主检查与落实品管作业
- c.阶段性的验收
- d.监管人员的专业认证

7. 您的很多作品是空间与庭园一体化设计的, 您怎样看待建筑设计、室内空间、室外环境之间相互的影响和关系?

“当粗野时使其精巧, 当幻想时使其真实, 当私密时使其公共, 当封闭时使其开放, 当间断时使其连续。建筑必须适应各种矛盾的元素。”安藤中雄先生这席话代表了我对建筑、空间、环境始终如一的看法。

8. 如果客户没有特别的要求, 您是怎样帮他选择合适的室内设计风格的?

不受框架羁绊的自然有机风格。

9. 您的业务遍布很多地区, 这样大量的工作状态下, 是怎样保持工作时间与个人时间平衡的?

在有限的上班时间提升效率才是最重要的。

10. 随着民众生活逐渐走向富裕, 居住除了讲求方便舒适以外,

对文化的追求或者是对传统精神文化也越来越重视, 东方文化现在日益受到国际重视。您认为东方文化的神韵体现在哪些方面? 什么样的设计才是比较理想的东方风格设计?

可以与之心灵对话, 沉淀身心。东方神韵是一种心灵对话, 白天、黑夜、雨天、雾里、风穿过空间的声音……一种必须平稳地承载着居住者每一日的生活, 并且随着时间流逝而发出对生命美好的设计。

11. 在您的心目中, 禅意的设计应该是什么样的?

传统精神的深入但不是表面抄袭, 不是守旧, 而是一种创意, 一种有着过去的传承但是赋予全新的样貌, 如同新的生命, 流着血脉相传的传统价值。

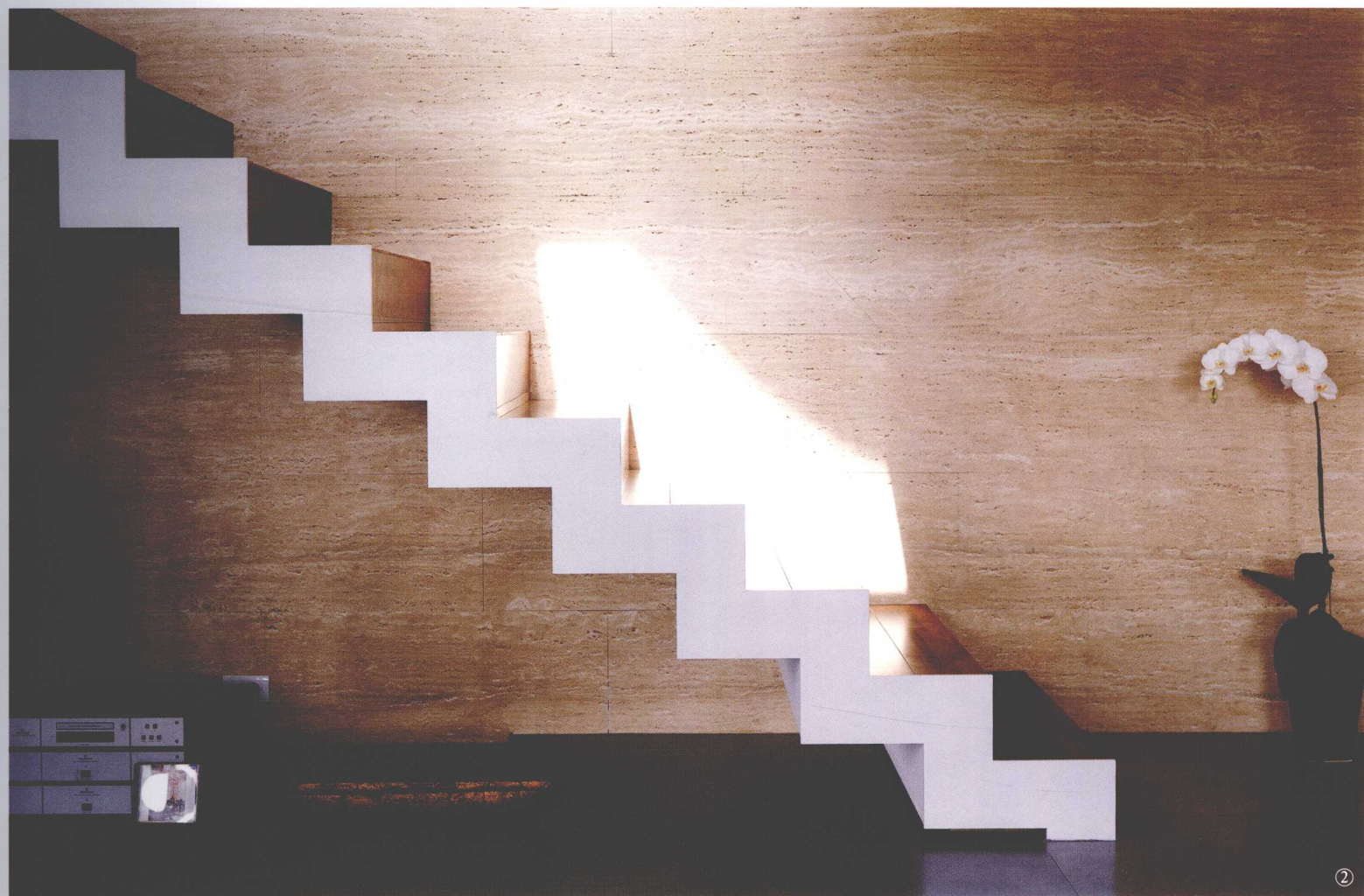
12. 对于未来空间设计的发展趋势, 您有些什么看法?

环保有机的绿色建筑, 健康安全的居住环境, 摒弃浮夸矫饰, 追求简单生活就是一种享受, 住宅空间里不再是一种财富地位的炫耀, 而是一种对美好生活的品味提升。

【图释】

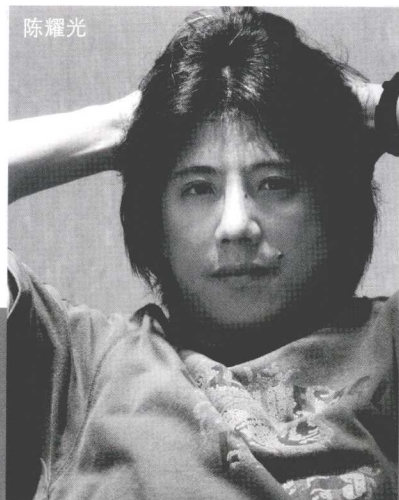
①既私密又开放, 既间断又连续的空间。

②贴墙而上的楼梯, 线条干净利落, 没有刻意的修饰, 意念纯净, 反而像一件反映光影变化的艺术装置。

专家行思录

陈耀光

禅 擦肩而过 一阵轻盈

陈耀光老师写的文章非常唯美，仿佛行云流水，又似白云出岫。他是个浪漫的理想主义者，在哲学的思辨里散发着诗意的光辉，他是个骨子里都悠闲与浪漫的人，更能给大众打造舒适而美丽的空间。

1. 让我们从“禅意东方”谈起吧，我们想知道陈老师眼里的禅是怎样的？

“放松、随遇而安”，这是我对禅比较喜欢的其中一种理解。开放心怀，宽容以对，不苟求，不急于批评别人，和谐共存。对于目前由于紧张而变得执拗的现代生活，禅确实能对以往人们的成见、偏见和刻板的观念进行有益的改善。

不同的人对禅各有不同的说法，我个人较喜欢是禅的那份“放松、随遇而安”，那种状态如果可以达到，会是件很幸福的事。我认为设计师与禅的精神内涵是非常有关系的，尤其是在我们这个缺乏平静的环境，大家都会显得急躁，追求各种目标的速度都在加快。记得我在2006年的北京“亚洲建筑师论坛”上，代表中国建筑学会室内设计分会所做的关于“感受休闲、生活、设计——回归从容的东方传统节奏”的主题发言，谈及了设计的放松和节奏的控制，也是与禅相关的，几个关键词是“东方、自然、传统、文化、休闲、儒雅、生活、意境”。

当时我在主题里讲了杭州的三个故事，其中一个就是我们典尚设计公司院子的寻找过程。5年前，我们没有太急的使命感，花了一年的时间慢工细活地来搭理自己的环境，进行自娱自乐的享受。在过程中放松神经，感受欣喜的体验，感受时间慢慢熬出来的那份悠然。你可以在一个有阳光的下午，一个人坐在后院静静地看着树影在地上慢慢挪动，或闭眼聆听树叶和风铃的节奏，让聆听变得更纯粹。其实，禅并不故作，它是很自然、很质朴的生活中的一刻。

我们公司的院子，是上世纪中叶的老院子，树木繁茂，其间卧躺着我这几年来的许多石雕石兽。不仅能让你与岁月交流，还能和天地、树木、草石对话，养心、养情又养眼。环境包容着我们，我们包容着环境。让争强好胜的使命感在环境中柔化，大家可以慢慢享受工作的同时又充分享受环境的恩宠。

禅，不是静止的静，也不是空无的空，它是一种悟，一瞬间可得也一瞬间可逝的那种，与它擦肩而过时，你会感到一阵轻盈。

2. 我觉得陈老师的境界近乎禅，知性、悠然、淡泊、享受生命，不被物质枷锁。但我们也知道设计师做的其实也是一份相当劳累的工作，通宵达旦不眠不休也是常有的。在这种现实与理想存在矛盾的情形下，您是怎样做到平心静气，或者说您是怎样使自己“不以物喜，不以己悲”的呢？

羞愧于你的鼓励。“不以物喜，不以己悲”其实是一种信念，喊一声口号是容易的，但要做到这样是一件很难的事。在禅道中对事物的接纳和变通也是很平和的，“以物喜”同样也是一件平和的事，我以为不必恐慌但求飘逸。要做到

平心静气是需要走过很长的不平心静气的颠簸之路才能悟出来的。人的一生是一个不断争取拥有过程的一生，是一个由少变多由小变大的过程，同样，它也是一个由少变老的过程，生命毕竟是有限的。经常，我会想这辈子接下来要些什么，或者说这辈子什么是和我有关系的。所以，平衡是禅，适度是禅，恰当是禅。做设计也一样，做你自己想做的，做你自己能够做的，做你自己赏心悦目的所有事情。正如你所说的设计工作是一份艰辛劳累的工作，所以，像我们这种经历过通宵达旦工作的上世纪80年代的设计师，现在可以拥有更平和和从容的理由，懂得学会欣赏自己，享受生命中的其他生活乐趣。

3. 最近在中国几个发达城市都有过一些关于新东方主义的争论，其实什么才是纯粹的东方主义我们还没明晰，请问您是怎样看东方风格的？您眼中东方风格的精髓是什么样的？如何在设计中实现东方风格，而不是贴些符号去复古？

“风格”和“主义”这些非常学者的词汇，对我们在一线的设计师而言，认识上确实尚肤浅。我认为，对新与旧、东方与西方的划分和鉴定的争论并不代表什么，我们可能会更关心的是传统、文化、风格、主义，对今后人类的生活空间质量会有什么推动，对精神享受有何本质上的提升，尽管一个符号能够证明历史的深厚，但一种全新的健康生活方式是一个传统标签概括不了的。

我眼中的东方风格是传神、写意、闲静而诗情画意，决不是符号的嘈杂和图注式的象征性，更不是文物式拷贝和复古的中国传统“蜡像馆”。

在表现东方神韵上外国人做得比我们地道，我曾经在对东方意象空间分析上提及过：“外国人在研究中国传统文化及表现上，是眯着眼，用余光洞察周围，以心灵去感知世界。所以，他的东西是神似而非物象，因为精神符号确实不能以放大镜的观察方式来实现它像不像，似不似。就像我们听音乐，音符的高低和长短不说明任何图像，它却能让人感到图像、展现色彩，冥想场景……由于抽象，音乐会让你莫名其妙地兴奋起来。”

我还是这样认为，少一点象征性，少一点说教化，多一点模糊性，再幽默点、含蓄点、浪漫点、人性点……纵观世界，一个关于传统东方的新主义，在我看来应该是目前国内设计领域里的一件大事了。否则，传统文化“蜡像馆”会在已经是千城一面、千店一面的当今中国空间内继续旺盛地繁衍。

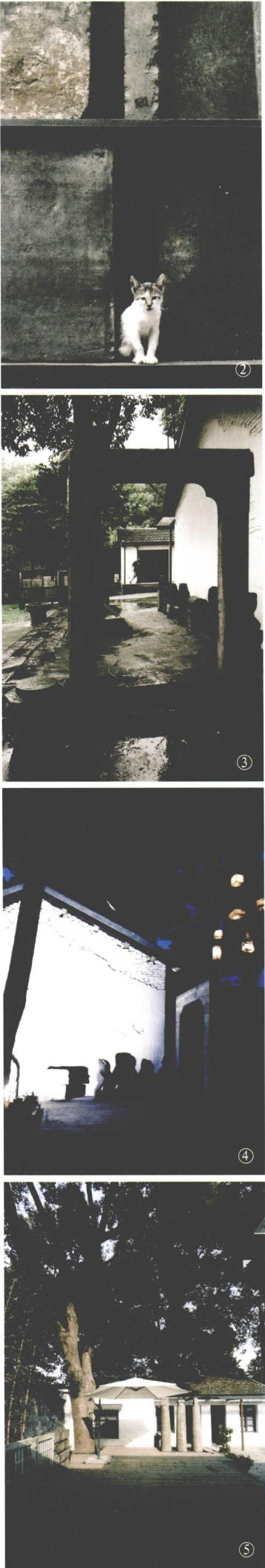
4. 陈老师的设计一直备受关注，担任的职位非常重要，获的奖项也非常多，作为一位空间设计大师，请您从专家的角度，谈谈看应具备哪几个条件，才算得上是优秀的设计？

首先，获奖的不一定是最优秀的。第二，设计师要有感动自己和感染别人的气质和能力，要有思想，换个方式说，要有想法。第三，设计不仅是艺术，它还要能用，并且用得得心应手而且成本不高、气质不低。

作为一个优秀设计师，除了需要努力，我认为更需要有一些耐力。所谓耐力，就是需要时间，需要等待，不求每个项目都急于成为作品，对年轻设计师来说，我个人提议应该做到先紧后松、扬长避短。所谓先紧，是指努力和准备，加强积累；所谓扬长避短，是指发现和挖掘最自我的优势，在准备和等待中，去面对让你兴奋的挑战项目。我们必须为生而去努力，当生存已不成为首要问题的时候，能将设计作为你的一种生活方式，那你的创作状态将会更加理想。

【图释】

- ①一面是白墙，一面是京砖装置墙，这是公司院子二期的夜间效果。
②后院二期京砖装置墙体，砖有明万历和清康熙年间烧制的（侧面有烧制的刻章）。在洞穴间穿越的猫是刚领养的，它可以这样重复几十次地玩上半天也不觉得枯燥。
③安徽古镇的石条门框，从泥墙中剥离出来，悬立在食堂餐厅的白墙旁，很静，很稳，很空灵。
④食堂餐厅的白墙，上面的砖痕是新加高度的部分，墙体中间的剥落是我人为的，树上悬吊的灯笼与泛光的白墙体，在光与影的环境中，有些像舞美的感觉。
⑤厨房和餐厅，在茂密的高树旁，懒洋洋地躺在午后的阳光下，很安详。

5. 您在设计之余是如何享受生活的？或者说您有哪些喜好，比如旅游、创作、美食？这些给你的设计带来怎样的触动和灵感？

我除了身份是设计者以外，其他的喜好和生活享受与其他人没什么两样，有的甚至有过之。去年游了6个国家，今年也刚从澳大利亚的海边归来，相机中记录更多的是别人在怎样的环境中生活，很少拍那些像明信片中的风景画。这些游历体验和感受让我更明白和懂得设计应该更好地为环境中的人服务，为人的舒适服务。反过来，通过广泛的体验，才能将设计理解为不仅是一份工作，更是一种乐趣，一种感觉，是生活的一部分。

6. 从事设计这么多年，有没有什么设计经历让您特别感动，或者印象深刻？或者有没有您自己特别喜欢的设计作品可以跟大家分享？

从项目角度来讲，当然是自己典尚设计公司的院子，因为自己是甲方，所以充分享受和投入了一次。这几年，全国各地许多同行同仁朋友兄弟们都来玩过，有白天阳光下绿意葱葱的感受，也有晚上灯光下的江南禅意的联想……今年，花了四五个月的时间，给公司员工做了一个餐厅食堂，位置是在办公楼后侧的院子里。30多米高的大树覆盖下的斜坡屋顶，每到中午时分，厨房的师傅会敲响悬吊在屋檐上的铜铃，员工们会闻声而至，有的在室内，有的干脆在室外地坛草地上懒散地开吃了……我们在这里已办公5年了，这个院子的每个空间，百看不腻，我想大概就是房子与自然环境一起成长的缘故，并且有了“包浆”，所以特别显得有生命。今天，我特意将后院食堂的部分照片刊登于此，和大家

共享。

杭州是一个休闲的城市，在那里有江南的山水，速度和节奏也应该是慢悠悠的，就像喝龙井茶，要花时间慢慢品，杭州的设计师也是如此，多元而精致。

7. 如果以十年为一个阶段，您认为自己十年前做设计和现在做设计，最大的不同在哪里？或者说您关注的设计重心有没有发生转移或变化？

十年前自己画方案，画施工图，画节点，跑现场，从谈判直到收尾款。现在是说的比做的多，想的比说的多，休闲时间比工作时间多，一天里上半天下午班，一年里有许多个月都在杭州以外，基本处于脱离案头工作的状态，因为我一直在寻思着“设计”和“设计人”两者的关系。

8. 您是怎样看待建筑设计、室内空间、室外环境之间相互的影响和关系的？

建筑设计和室内设计关注的内容不一样，就像外衣和内衣，环境则是大的场所。室内设计更像建筑空间内部的皮肤，更接近人。建筑设计解决的是体量、空间、城市的天际线，而在人群活动频繁的室内场所，需要更多体现的则是亲和力、温度感、色彩肌理等身心感受的舒适性，所以室内具有皮肤对内衣的要求特点。建筑的单位是厘米，而室内是用毫米来体现空间情绪的，室内设计更关注细节。

9. 您有没有特别偏好的艺术，比如绘画、装置或摄影，这些艺术熏陶对您做空间设计有没有很大的影响？您是怎样让艺术融入生活的？

像我们这一代的设计师，许多人在考大学前都想成为艺术家，从小就在学画画，不像现在的应届毕业生，考设计专业很少见有美术基础的。尽管我现在画得不多，但是对绘画艺术的情节始终难泯灭。由于近年来常常在世界各地游走，照相机反而成了旅途中的一个重要伙伴，目前我已进入全手动状态来控制相机了，与另一位自驾游的大学同学邱戟，正准备合出一册异域杂影小集，展现一次在设计师眼中的镜头世界。至于装置，我的公司院子内外装有若干。有在树上挂满儿时江南记忆的灯笼；有在岛上捡来的树根在灯光与阴影之间……

在一次接受专访中我谈过：“施工图是画不出生活的喜怒哀乐的，没有积累和体验，是无法认识这个精彩世界的，更无法做出感人的东西。”

10. 您对自己未来的设计有哪些期待？

状态更放松一些，数量更少一些，项目未必大而全，但是题材必须要有趣一些。

在形式上，不求惊天动地的创意震撼，更希望做得再本质些、人性些、质朴而永久点。

2008年11月于杭州

【图释】

◎大厅中的树根，比任何尊贵的艺术品都更协调周边，投射在地面上的影子更写意，更禅意，它似液体一样仿佛会流动。树根很廉价，但是气质不俗而且永恒。

①像美术馆陈设一样的大厅走廊，我喜欢一些厚实质感，质朴中透着灵性，非雕与动物石刻遥遥相对，无声却有情。

◎我办公桌的案头上，正面墙上始终移动着影像，只要有风的存在，吊在空中的“考特儿”动雕，被投影反射在墙上，一刻不停地变幻图形。我每天都在看这样一张不会重复的“画”。

◎老樟树上悬挂着灯笼。夜间，为黑漆茂密的树丛提供了光的元素，体现夜晚树枝形态另一种存在形态、另一种高度的记录，总体感受是写意和幽静。

住宅及样板房

RESIDENCE AND
SAMPLE HOUSE