

【门·光】让光可以触及：寻找和辨析西扎作品中的光

【纸上博物馆】画布之光

Light 光

第三辑

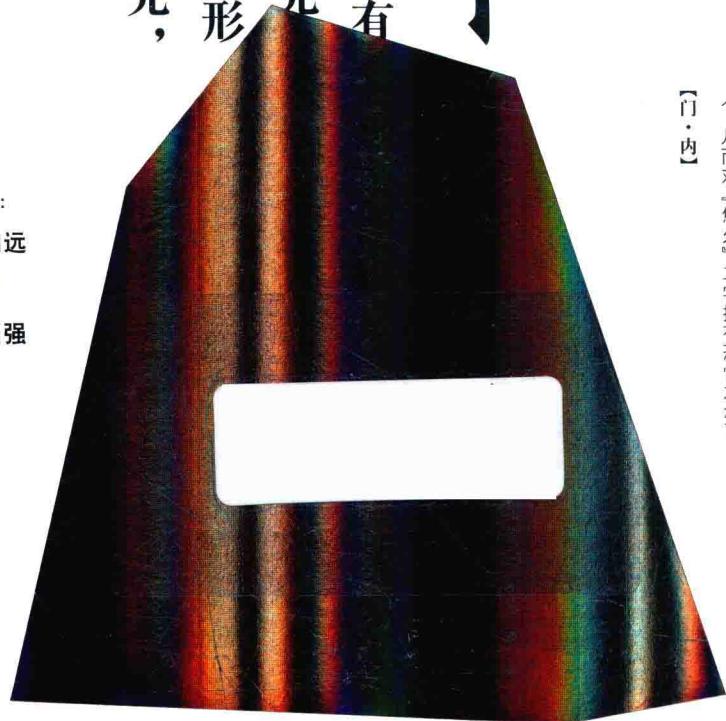
n°
1

关注生活
日常

人们说『去看画』，却没有
人说『去看光』。画上有光，
但是眼睛只愿看到色彩、形
式、笔触。其实这里都有光，
只要去感知，甚至幻想。

王
リ
日
月

【门·内】
永恒的微暗：从《阴翳礼赞》看日本建筑
障子纸上淡白的反光，无力赶走壁龛里的浓暗，反而被那黑暗弹回来，以致出现无法区别明暗的混迷世界……你有这样的房间里不会感到时间的过去，不觉之间岁月流逝，抑或怀疑自己一旦出来会变成一位白发老人，从而对『悠久』二字抱有恐怖之念了。

【门·内】

访谈：
许知远
×
蔡国强

烟火高潮

【门·外】初见北极光

夜幕像一块天鹅绒画布，稀疏的星辰散落其上。一条条斑斓的光柱立于天地之间；镶着绿边的红黄两色隐没于浩瀚的夜空中。底部扭成一束明亮的光带，照亮一片漆黑。这色彩慢慢地涌动、破碎，并在别处重现，直到某一刻，整个天空忽然迸发出绚烂的色彩，犹如燃起的纸一般。这就是北极光的盛况。

Light

光

第三辑

$\frac{n}{1}$

关 美
注 照
日 生
常 活

モリ王
月

图书在版编目 (CIP) 数据

班门·光 / 《班门》编委会编. -- 北京 : 北京联合出版公司, 2018.11

ISBN 978-7-5596-2656-1

I. ①班… II. ①班… III. ①艺术史 - 中国 IV. ① J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 218486 号

Copyright © 2018 by Beijing United Publishing Co., Ltd.
All rights reserved.

本作品中文版权由北京联合出版有限责任公司所有

班门·光

策 划：北京城建设计发展集团

特约编辑：王亚男

责任编辑：闻 静

装帧设计：顾瀚允

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

北京联合天畅文化传播公司发行

北京华联印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数240千字 880毫米×660毫米 1/32 10.5印张

2018年11月第1版 2018年11月第1次印刷

ISBN 978-7-5596-2656-1

定价：58.00元

版权所有，侵权必究

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

本书若有质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换。电话：(010) 64243832

出 品：北京城建设计发展集团
北京联合出版公司

《班门》编委会

顾 问：孙劲松
主 编：王汉军
执行主编：刘 凯 成 砚
副 主 编：汪 徽 马春华
设计总监：顾瀚允
特约编辑：王亚男
品牌推广：吕周琳
内文设计：顾瀚允 任慧亚

— 班門 — 卷首語

在过去的两年中,《班门》在努力地编织着自己的一片梦想田地。

2016年,北京城建设计发展集团和北京联合出版公司合作,决定出品一份与建筑、设计、艺术有关的图书。作为建筑设计企业,北京城建设计发展集团将自己的设计基因沉淀到文字里,而出版社将这种设计落实在纸面上。

我们在纸上耕耘,时间报以我们实在的果实。在书店如星海一样的书丛里,我们也闪烁了一点自己的光芒。《班门》在全国各地的书店都能觅得一席之地,不论是各地新华书店,还是那些有着崭新面貌的独立书店,你很可能在其中与我们相遇。

我们有必要重复一下自己的初心,因为正是这最初的想法,支撑了我们的成果——我们想要的不是为哗众取宠而制造的碎片化文字,而是作者消化了一摞文本、一把时间、一众经历后吐出的文字;我们要的不是高度的概括性,而是细部展示;我们要的不是炫耀文笔,而是老老实实地把自己想写的东西交代清楚。

同时,我们继续秉持设计中最重要的创新意识,让这本书不论在内容还是形式上,都有自己的“进化论”。

第一辑《班门》的各期主题是四种建筑材料:木、砖、铁、石;第二辑是四种建筑设计形式:方、圆、线、角;而这一辑的四期,

我们选取的主题分别是“光”“声”“气”“性”，这些是决定建筑气质的重要因素。光洒在地板上的方式、声音在空间中传导的路径、气韵在建筑中游走的节奏及设计与营造共同形成的建筑性格，都让我们对身处其中的建筑有所感应。对这几个元素是否做了妥善的考虑，决定了建筑是否给人带来舒适的感受，是否能与人的精神和谐，或是否能为人的心灵带来某种震撼。同样，这几个元素在艺术、设计等领域也有着同样的功用。

如果说建筑材料是房屋从大地上升起的基础，建筑形式指向营造的观念，那么，这些“隐性元素”是更加形而上的“精神”支柱。在新一辑《班门》里，我们愿意与读者一道，踏上这关乎精神的新旅程。

新一辑《班门》的结构主要还是延续此前的做法，各版块的结构分“门内”“门”“门外”三项。以“门”为界，门内，向大师致敬、取经、学艺；门，是作品，是被大师加持的“手艺”，是“匠心营造”；门外，是后生的操练、游历、体验。

在这个“三段式”基础上，新一辑我们添加了一个“纸上博物馆”栏目。我们期望用独特的排版与内容，在厚厚书页中营造出一个空间，形成独特的“展厅”。本期我们与“光”的主题配合，选出绘画史上的诸多经典作品，配合文字，带读者“观看”光在绘画中的演进。我们的“纸上策展”，希望可以让读者有机会换一种方式阅读。

除了主题与栏目，新一辑再次在装帧形式上做了“进化”的努力。去年的“设计实验”，设计师推翻了早先规整、平稳的版式，并采用了双色的设计，这些令读者耳目一新的做法收获了诸多好评。在最新一辑中，我们将在书页中迎入色彩。此外，在每一期封面上，你都会看到某种特殊的印刷工艺，它应和着不同的建筑形态、质感与当期的主题。在第一期，你会看到用特殊工艺展示出的一块“五彩斑斓的黑色”，这正是我们的文章试图体现的一种光与影的辩证法：暗影与光芒的相辅相成，才使我们看到眼前这个丰富的世界。

封面的主角，将从第二辑极具形式感的图片与图案转为文字。设计师从书中文章摘出一些语句，它们仿佛不经意地散落在封面上，它们既呼喊出作为语言的语义，又有汉字书写及书法布局的形式感。这些方块字经过精心地排布，设计师以此建构出形式、意义与美感的大厦。从第一眼落在这本书上，你就会看到文字本身的力量。

在本期《班门·光》中，我们将从一道耀眼的光出发，思考蔡国强先生宏大耀眼然而转瞬即逝的烟火艺术背后凝固的关乎生命力的理念。我们同样不会忽视世界的暗处，在那里，光才显示了一种浸润时间的力道，这也是为什么诸多日本建筑师能够将谷崎润一郎《阴翳礼赞》关于微光的理念内化为自身设计哲学的原因。我们既分析将光迎入室内的门窗形式，也会关注将室内照亮的灯光设计。我们会跟随物理学家的脚步看到极光的形成原因，也会看到耍皮影

戏的艺匠在光怪陆离的新事物中坚持这份民族手艺。

我们希望《班门》的新面貌看上去比此前更夺目，但也知晓事情是一步一步扎实做起来的。作为 MOOK，每一篇文章的篇幅都有限极了，我们来不及在这样的篇幅中将一件事情讲述得彻底，但我们会将这件事情最有趣味的冰山一角显露出来，显示出它的深意，让读者有兴趣进一步思索。

在这个数字洪流的时代，潜心“设计”一部纸书并不是容易的事情。策划者的每一次讨论，都是把自己内心与思维中最耀眼的部分挖掘出来，打造成《班门》最坚实的地基；作者每一次敲击键盘，都是在知识与见闻的大地上辛勤掘金；设计师画出每一根设计线条，都将是他们的灵魂在那根线上走向自己内心最华丽的所在；编辑对每一个字的纠结，也是为了铺排好读者乐于行走的路径。

我们的手中并没有握着通往畅销的通行证，也不期望握着成功的符咒。我们能做的，就仿佛是用一艘扎实且好看的船，摆渡作者的文字，在读者的心里靠岸。

— 門 · 內 —

《烟火高潮》

访谈：许知远 × 蔡国强

003

永恒的微暗：

从《阴翳礼赞》看日本建筑

文：汪徵

025

—門·光—

中国宫殿门窗

文：楼庆西

从神灵到人心：
珠宝设计的历史片段

文：灰土豆

169

131

当光洒在灵魂上

047

踏上光的台阶：
照明设计与观看之道

077

让光可以触及：
寻找和辨析西扎作品中的光

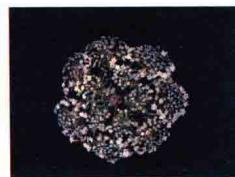
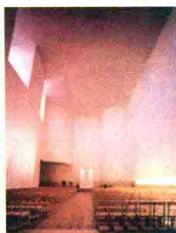
101

文：徐晓冬

文：王东宁

——
門
·
外
——

初見
北極光

文：梅勒妮·溫德里奇

198

在光影背后：

文：雷虎
云梦皮影戏

230

超越
視覺
文：宋曉冬

260

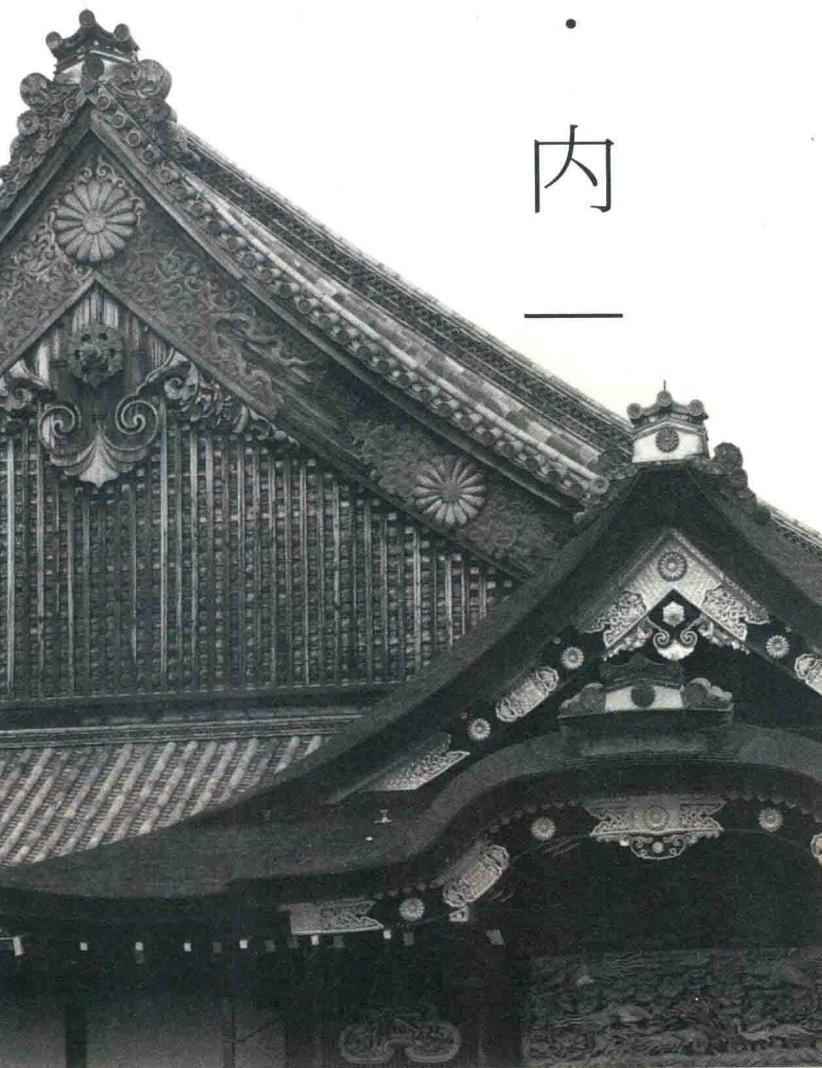
— 纸上博物馆 —

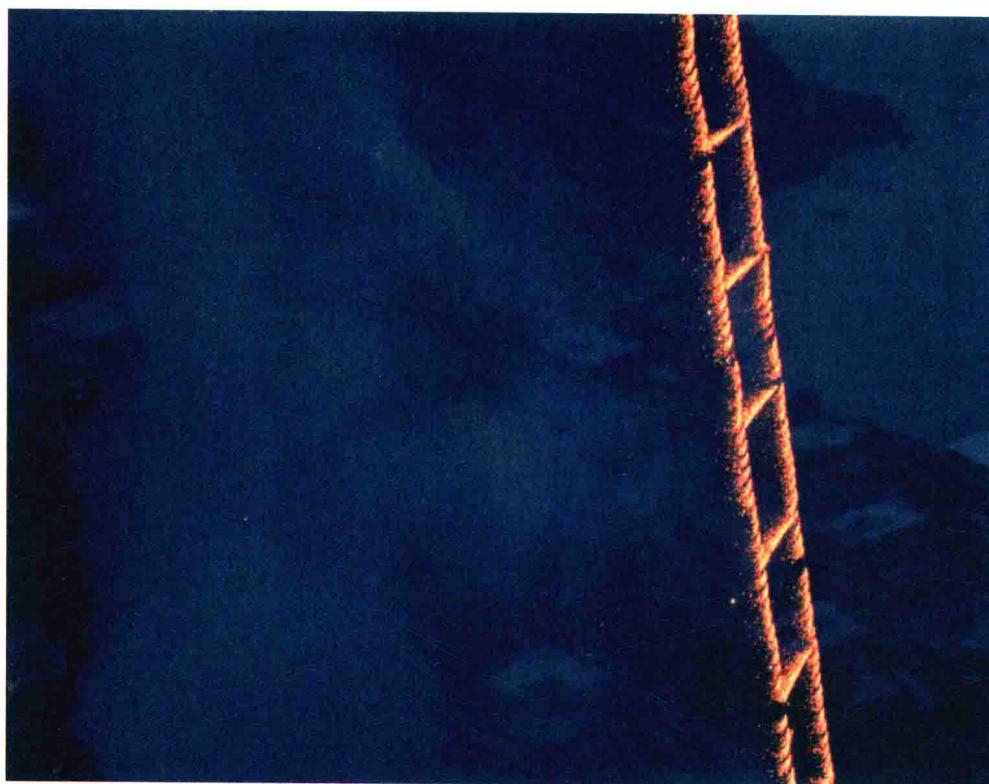
文：成砚
画布之光

門

内

— 門 · 內 —

烟
火
高
潮

访谈：许知远 × 蔡国强
图：Wikipedia 网站等

这篇艺术家蔡国强与作家、出版人许知远的访谈内容，摘选自访谈节目《十三邀》，经由《单读》授权发表。

我们能在文中看到蔡国强先生那些宏大耀眼的烟火艺术背后藏匿着的思维暗影。按他自己的话说就是：“用一句话说我在追求什么，我会说：通过可见的，表现不可见的。”