

建筑 与时尚

著名设计师演讲录

A Paradoxical Architecture & Fashion

建筑
与时尚

Architecture
& Fashion

著名设计师演讲录

The Famous
Designers' Speeches

庄雅典
主编

NLIC2970868470

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

建筑与时尚：著名设计师演讲录 / 庄雅典主编 . —北京：北京大学出版社，2013.2
(设计艺术场)

ISBN 978-7-301-21453-4

I . ①建… II . ①庄… III . ①设计学 - 演讲 - 文集 IV . ① TB21-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 246076 号

书 名：建筑与时尚：著名设计师演讲录

责任著作者：庄雅典 主编

责任 编辑：谭 燕

封面 设计：奇文云海

标准书号：ISBN 978-7-301-21453-4/J · 0476

出 版 发 行：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址：<http://www.pup.cn> 新浪官方微博：@ 北京大学出版社

电 子 信 箱：pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752032 出版部 62754962

印 刷 者：北京中科印刷有限公司

经 销 者：新华书店

787mm × 1092mm 16 开本 15 印张 239 千字

2013 年 2 月第 1 版 2013 年 2 月第 1 次印刷

定 价：58.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024 电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

目录 | Contents

序言：美梦成真——庄雅典

2

家是心之所安——欧阳应霁

4

跨界是一段旅程——李玮珉

22

跨界：共生的艺术——王辉

52

天下没有怀才不遇这回事——包益民

78

跨越绿色建筑——丹下宪孝

100

从简单的物与象到空间的叙事与跨界——龚书章

116

设计与时尚——潘怡良

152

设计与建筑——徐甜甜

174

时尚与室内设计风格——史南桥

196

创造性关系——叶宇轩

216

序言：美梦成真

1984年我到美国圣路易市的华盛顿大学研修建筑设计硕士的课程，在学习的过程中，除了在课堂上与老师互动之外，我认为能学到最多的东西的时刻就是“听大师的演讲”。每学期，学校联谊会负责组织一整学期的演讲，学生会拟定一个主题，并根据这个主题找相关的建筑师来作演讲（演讲的经费来自各方的捐赠，不受学校预算的控制）。

听建筑师讲解自己作品的创意过程是最能学习到设计精髓的时候。由于每位建筑师都有自己独特的一套见解，能在短短的一两个小时之间听到深入浅出的建筑设计的理念与构想，可以说是让我开足眼界。圣路易市是一个小城市，华大（华盛顿大学）的演讲是向大众开放的，因此，当地的建筑师、华大毕业的学长们都会回来听演讲，而演讲完的小酒会也变成讲师与听众交流互动的场所，更是圣路易市建筑从业人员及学生与学长们联谊的空间。我在圣路易市住了三年，毕业以后也都会找时间回学校听演讲。后来，我搬到波士顿工作，每学期也都有机会到哈佛去听这种公共的演讲，自己认为听演讲是学建筑非常重要的一环，让人受益匪浅。

在美国七年后回到中国台湾，依然很怀念毕业后回学校听演讲的日子。因此，

在台北沈祖海建筑师事务所任职期间，以公司名义，邀请到台湾的建筑师及其他各个行业的设计创意人到公司作演讲，并成功举办了200多场。

2003年来到北京创业，又想起听演讲的那段美好时光，便与中央美院吕品晶院长及时尚廊的许总经理提到这个想法，获得了他们的一致认同，并定下每年举办10场设计讲座，十年举办100场的目标。在美院举办就以“雅庄设计讲座”为名，在时尚廊举办则冠名为“时尚廊·雅庄设计沙龙”，目前已成功举办20场。

此次，与北大出版社合作出版这本设计演讲专辑，旨在为中国当下如火如荼的建筑行业贡献一点心力，此册集结了十场演讲，以“建筑与时尚”为主题，演讲嘉宾从建筑设计师到服装设计师，再到室内设计师、工业设计师，等等，来自各行各业的跨界创意人共襄盛举，这一本专辑的结集出版为我们近几年的努力做了一个见证，感谢所有参与的人，让我能够美梦成真！

庄雅典

2012年11月22日

1

家是心之所安
——欧阳应霁

欧阳应霁

香港理工大学设计荣誉学士、哲学硕士，生活家、跨媒体创作人。长期对现代家居生活及建筑设计潮流观察研究，撰写了大量评论文章，出版有《一日一日》、《寻常放荡》、《两个人住》、《回家真好》、《设计私生活》、《半饱》等多部著作。同时热衷漫画创作，出版有《我的天》、《爱到死》、《小明》、《三七廿一》、《我的天使》等漫画系列及专辑。

那些所谓的标签、所有的定义都只能说出某个人在某段时间里做了什么，具有局限性。人总是会变的，总是流动的，尤其是在当下。如果我们觉得可以的话，每天都可以换一个身份。

早些时候，我的主要工作是在亚洲文化圈里宣传意大利设计，最近我更关注“家”这个半抽象，但又和大家有直接关联的话题。之所以会发生这样的转变，与我过去的经历有关。我在香港理工大学读的是设计专业，第一个学位是传播设计，与平面设计有关，毕业后进入一家广播电台从事与专业相关的工作。过了两三年，我重新回到学校读这个学位，同时从社会学的角度考察“家”的概念，开始做一篇名为《香港家居观念》的论文。回到学校的第一天，我就发现自己不是做学问的人，因为我喜欢跑来跑去，和许多人一样，对出现在生活中的各种事情都很好奇，很想去碰触它们。但我渐渐地发现，在接触了那些令人感兴趣的事情

之后，如果不能从中产生一种看法或者观念，那么等这些事情过去后，自己是无法真正具体地掌握它们的。所以在生活中，我们需要不断地累积，通过自己的实践经验对所发生的事情产生一种看法。这个事情可能是家，可能是食物或者怎么做意大利面，是一个具体的生活内容，需要我们投入大量的热情和关注。也可以简单地说，做人做事就应该这样。

“家”这个话题其实并不需要十分严肃地讨论，因为我们每个人都有家，每个人对家的概念和观念都不一样，有不同的实践。我认为“家”的概念其实是环形的，没有开头也没有结尾，在不同的环境中会发生一些变化。家是一种想象，当然我们不能凭空想象，在想象的过程中常常需要借助大量的媒体。那么，媒体会提供给我们关于家的怎样的想象呢？其实他们提供的都很原始，豪宅和别墅出现在我们生活中的频率越来越高。作为一种商品化的家，它们的出现，让我们经历了从自己盖木头小屋到商业市场推广家的形象的过程，其中既蕴涵了许多个人情感，也包含着商业社会中的商品化操作。因此，家是一个很复杂、有很多面向、层次丰富的物体。一位艺术收藏家的家，它外面的柱子可能会让人误以为是工人建造好结构之后再添加上的。有一些家是自己盖的，我在一本杂志上翻拍到一位瑞士建筑师为他父母在乡下建造的木头房子的照片，虽然房子里收藏着许多老旧的家具，但房屋的另一个朝向却非常开阔，封闭和开放形成了十分有趣的对比。

使用原始材料的家居设计

用木材建造的家

一、家是一种想象

每个人都会先有一个理想，然后一步步地去实现。我们有一个最原始的概念，不断地积累和持续地努力，可以改变一些事情。比如大家在最近几年的媒体报道上会看到一些比较原始的质材的运用，包括用木材盖的家，看起来好像很不真实，因为现在的家大多是用钢筋水泥、玻璃等材质建造的。为什么会出现这样大量使用木材的家，甚至将家里的一些墙面都用木头进行装饰？主要是因为我们的社会正处于一个临界点，仿佛正在等待一场很大的突破，以回归到某种状态。所以我们看到的都是一些很简单、很原始的材质，比如石头和木头，用木头装饰的桌面也不是用很精致的手工制作出来的，而是用很简单的方式加以组合。这样的家不仅是一个私密的空间，同时也是一个想象的集合体，正如我们从收藏玩具盒、装巧克力的铁盒开始，到拥有后院游泳池和小花园，这些都是一种想象的延伸。如果我们居住在临海地区，是不是还可以这样设想，让家的一端和水域相连，甚至没入其中，每当傍晚来临，家、灯光、温暖这些因素就会和谐地融合在一起——这些同样是我们想象的延伸。

其实把家和流动的概念联系起来并不是什么新鲜的事情。国外有些人有其独具特色的房子，比如拴在马车后面的房子，或者旅行时用小货车连着一个像铁壁屋一样的房间。总之，家应该有这样一个概念，它不是黏在某一个特定土地上的，而是可以移动的，跟随着你的生活不断地变化和行走。

“家在路上”这个说法很适合现在的我们，这是在不同的都市、城镇生活工作的年轻朋友对自己的一个新概念。因为工作、出差的缘故，我们常常会在不同的地方留下生活的痕迹，那么哪个地方才是真正意义上的家呢？或许我们随身携带的一个包包，甚至包包里的一个茶包，都可以是家的代表。我之所以做这样的比喻，是因为我有这样的习惯，每逢出差或者旅行，都会带一些在家里经常使用的东西。比如我平时常喝的一个茶包，将它带在身上，就会觉得无论走到哪里，都好像在家里一样。我还会带诸如蜂蜜之类的其他东西，这多少会有些麻烦，但它们会让你有一种踏实的感觉，你未必真的会用，但是它们有家的状态。因此，我们对家的理解，可以是空间、家具、床，也可以将其转化为一个小闹钟、一个

茶包或者是一包方便面。对家的想象应该是有弹性的。

从想象的层面进一步说，家就是历史。大家肯定有童年的回忆，有过去在不同的地方生长的经历，尤其是在现代都市中，搬家可能是一件很平常的事情。那么，有没有人把自己曾经居住过的家用相机拍下来？可能有的人会，有的不会，或许还有一些朋友想要去拍照的时候，那个家已经没有了。

我会把生活过的每一个空间都当成家，即便是在旅途中临时用的房间，我会随手用手机或者相机把它们拍下来。于是我的照片中有像非洲古建筑的家，有真正意义上的中国建筑的家，包括一些家具，以及那些随时都可能面临拆迁的房子，它们汇集了生活的种种痕迹。

也有一些把家和博物馆，甚至监狱混杂在一起的空间，如果看仔细一些，会发现墙上还有用粉笔画的各种图案。这样的痕迹会带给我们一种历史感。可能某位中世纪富人的家，现在已经成为人们参观的对象，或许有一天我们的家也会这样，变成一个开放的场所。上海旧公寓的楼梯通向不同的家，带领人们去往不同的空间；欧洲某间宅子的卧房里，人们故意在墙上留下一些历史和时间的痕迹，增添了浪漫的气息；还有一些家，通过装饰和调整，以衬托或符合主人希望拥有的地位或权利。于是，家慢慢地变得花哨起来，刁钻起来，挑剔起来，例如每件家具都要有名字，这是哪个设计师做的灯，那是哪个牌子的沙发，墙面上挂的又

旅途中遇到的“家”

上海旧公寓里的楼梯

是哪个艺术家的作品，甚至是更戏剧化的表现。家因此变成了一个舞台，我们就在这个舞台上，上演着我们短短人生的一段历史。

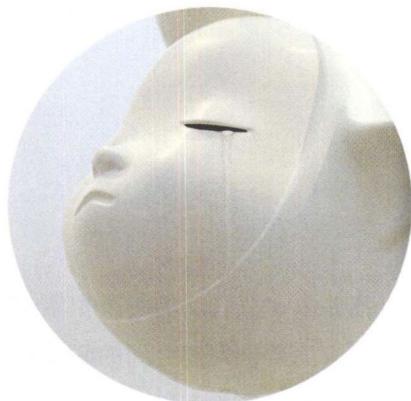
有些朋友把室内装饰当作家里重要的物件，而对于我们这些还算喜欢看书的人来讲，书房和所有的藏书则是自我十分重要的一部分，所以它们也是家的一个重要特征。还有的人可能会把注意力放在某一两件家具上，比如说一个朋友家里的装饰和布置不是很特别，但摆放在那里的两个沙发可能是他爷爷的爷爷留下来的。我们在生活中留下如此多的痕迹，每一个家都有其特别的场所和特殊的记忆，那么下一次搬家的时候，我们究竟会把怎样的历史带到新家去呢？在搬家频率直线上升的当下，这个问题值得大家好好地想一想。如果真的有那么一张漂亮的椅子，即便被用到再也无法使用了，我想大家还是会想要搬着它到处走吧。

“历史”也不一定是家具，还可以是一些器物，可能是一个破了的瓶瓶罐罐，一些上几代人使用过的碗碟。我比较关注厨房里的事情，所以多少会留下一些从前用过的厨具。家对面公园里的那棵老树，其实也是家的风景，是家的一部分，同样值得留下，至少为它拍下一张照片当作回忆。

在此基础上，家逐渐拥有了更多的人文关注，其焦点首先是家人。家里有小孩后，从两个人的二人世界到三个人的小集体，家的整体感觉发生了变化，对家的理解也变得不一样。我们开始关心小朋友在这样的环境里是否有足够的玩耍空间，可以做他想做的事情，这样的细节就是对一个所谓的“家”，或者说一个“小家”、“个人的家”的理解。

当然家也有一个相对广义的概念，社会、国家、民族，甚至地球都是我们的家。“家里的事”不仅是发生在那个私密空间中的点点滴滴，同样包括土地、河流的种种状况，大气污染以及农业、渔业的生产状况。最近世界各地好像常常发生诸如石油泄漏这样污染环境的事情，人们看到这些发生在“家里的事情”，会采取各种措施来应对和解决。一些艺术家有意识地在自己的作品中表现出这种关注，例如大家都很喜欢的艺术家奈良美智，他除了画那些邪恶的小娃娃外，还绘制了会流泪的娃娃。每当我看到它在流泪，就会觉得它是在为我们的家流泪，给我很大的刺激和撼动。我身边的很多朋友都是广义上的创作者，或者说人人都是创作者，因为生活中有太多好玩的事情，我们可以把这些有趣的事情拼

凑在一起，表达出自己的观点，然后做出一些小小的改变。家与创作之间的关系很简单，很多朋友会直接把家当作自己的工作室，在里面实现自己各种各样的小创意，还有一些朋友会在闲暇时间进行创作。很多人的家里都会有大量的储藏空间，因为我们必须接收大量的信息；或者拥有不同种类的物料质材，以确保我们的创作更加顺畅。一些比较有能力的朋友还会把家外面的农舍进行戏剧性的改造，让它看起来更加生动。一位北欧创作者则在房子里运用了大量的动物毛皮做墙面，还放了一位美国设计师在20世纪50年代设计的一把名为“云”的椅子。

奈良美智的作品

毛皮墙面

“云”椅

不规则的床

很多朋友会特意在家里安排一些具有戏剧性效果的装饰，以此彰显个人的创作倾向和信念。有一位香港朋友搬到上海居住后，为自己的家设计了一个看起来很古怪的床。乍一看都不会想到这是用来睡觉的地方，在床的后面竖立了几个并置的立面。这位建筑师朋友在他的房间里主要运用了不规则的元素，进入这个家就像在隧道里穿梭一样，尽管可能不是特别舒服，头会比较晕，但的确很有想法。我很支持他，他坚持了自己的想法，发挥了自己的创造力，质材的调配和应用也都很精准。还有一位画家朋友，别具匠心地把自己的画装饰在浴室里，增强了空间的丰富性和戏剧性。他把家看做是自己的一个比较完整的创作，有时候会和朋友把各自在某一段时间里创作的作品拿出来，陈列在家这个小小的空间中，与真正的创作过程十分相似。

二、借来的空间，借来的时间

我对家的理解有一个深化的过程。起初，我并未在意之前的实践积累或者过去做的工作、过去的生活与“家”这个概念有什么关系，它们之间的联系我是后来才发现的，于是形成了一个相对完整的“家”的概念。前面提到的我念的第二个学位，是香港人的家居观念，写了一篇探讨香港人的家居观念的论文。那时候做研究，总是硬要搭建出一个架子，提出一些观点，当时我已经在论文中给出了答案，认为香港人的家的观念其实是破裂和离散的。之所以得出这样的结论，是因为香港坊间有一个说法，那就是“借来的空间，借来的时间”。

香港在殖民时代被清政府租借给了英国，与此同时，受到种种政治和经济因素的影响，很多内地人逃难到了香港，与香港本土居民一起生活在英国政府的统治下。从内地移居到香港的移民一开始并没有家，也没有想过能够真正地在这里安家，但是后来出于各种原因留了下来。就像我的父母一样，他们到香港后本来是打算回老家的，结果却留了下来，在这里经历了许多事情，尤其是20世纪六七十年代香港经济的腾飞，于是他们便认定香港是自己的家了。

但安居之后又出现了“回归”的问题。有一段时间大家都在往外走，移民到

加拿大、澳大利亚等其他国家，“香港”这个概念好像忽然不再那么重要，直到1997年香港回归后情况才有所好转，大家又陆陆续续地从海外回到香港。从一个土生土长的香港人的视角来看，香港的概念在不断地放大或缩小，具有某种弹性和浮动，以及某种破裂又重建的内涵。在了解了经历和家之间的深层联系的基础上，我开始有意或无意地进行近十几年所做的工作，包括出版那几本可能很多朋友已经读过的书。

大约在1996、1997年左右，我为一本杂志写了近三年的专栏。在这期间，我把一个家“拆开”了，写文章谈论组成家的所有零碎的部分，比如用一篇文章谈论窗或者其他部件，也包括谈论我自己的家和朋友的家。除此之外，还会谈到餐具、喝酒、厨房等话题。我想通过这样一个专栏，让自己在积累经验的同时，把自己的经验和朋友的经验放在家的环境中，一起探讨如何去营造家的氛围，建构家的内涵，以及建立一个家时应该注意的细节。需要特别声明的是，我这样做并不是要建立一个模本或者规范，只是为大家提供一些小小的建议和参考而已，绝非让大家完全遵循我的说法。

如果说写专栏是一种静态的思考，那么采访算得上是主动的探寻。我在内地、香港和台湾三地采访了大约几十位身边的朋友和创作人，整理并记录了他们的家居形态和状态。这些家是这批创作人最精彩、最厉害的创作，无论他们的职业是做音乐还是画画，做建筑或者教书，他们都投入了大量的时间和心力去建构各自家的环境。

每一个家都有它自己的故事，这个故事好像怎么也说不完。有些故事通过大量的物件来讲述，有些故事则是直接的，把东西减到最少，只留下一个电视机，让其他东西可以不断地从外部涌进来。北京有很多艺术家，他们都很厉害，可以建造出同样厉害的房子。

美食作家叶怡兰是我很要好的台湾朋友，她家的厨房有一个玻璃柜子，上面放着每天喝茶的茶杯，据说她每天会用不同的茶杯喝茶。在旁人看来，这种行为可能有些古怪。香港服装设计师邓达智在元朗有一座老宅，他大概是为数不多的住在真正的老宅里的香港人了，直到现在他还住在这座有四百年历史的老房子里。我们身边有很多奇奇怪怪的人，与他们接触会发现许多新的视角和理念，令

欧阳应霁撰写的《两个人住》封面

朋友家的玻璃柜子

人受益匪浅。

随后，我的创作焦点逐渐转移到饮食文化上，于是首先整理了香港的食物、香港的饮食文化和香港的味道。其实这是我对“家”这个概念的重新检视，不只是通过拍摄家居照片的方式表现“回家真好”的主题，我想要寻找到能够呈现香港氛围的更具体的题材，比如食物。香港人离开或者回到香港之后常常会被问到，走之前一定要吃什么，或者回去后第一个要吃的、要喝的是什么，根据这样的习惯，我整理了一批食物。有些人在离开之前一定要去吃一碗馄饨面，回到香港之后的第一件事是去喝奶茶。这么看来，食物代表的不只是饮食习惯，更多的是对“家”的一种定义。

很多时候，一碗馄饨面就等于香港，等于家，一杯奶茶就是我们对香港的感情。每一个城市的食物都有这样神奇的功效，不同的城市有不同的代表性食物，它们会唤起人们的共鸣和情感，具有一种微妙的能力。从早上开始，香港的大师傅们就开始烹饪各自代表“家”的食物。我曾经调查过，传统的虾饺应该有11折，所以有11折的虾饺才能真正代表我们的“家”，可惜现在我们吃到的很多虾饺的折都达不到这个数。还有粉果、菠萝包、烤乳猪，也是我们的“家”的代表。

我在一家茶餐厅拍了很多照片，那里的师傅发现我在拍他，还专门穿上了工作服。在我拍摄的一个多小时里，这位师傅完全专注于自己的工作，没有发出一点儿声音，丝毫不理会我在旁边的各种活动。

这种专注的精神让我很受感动，同时也十分自豪，为我的“家”感到骄傲。像这位师傅一样每天重复相同动作的烹饪者，如果也有这样精神，就会发现每一天都是那么地快乐和愉悦，每天都应该把自己最好的状态呈现出来，带给人们最好的享受。从更宏观的角度来看，虽然他们在社会上只是很小很小的角色，但他们尽心尽力地去扮演自己的角色，完美地完成了自己的工作。尽管内地的许多城市也有沙拉和各式各样的小吃，茶餐厅也很流行，但最正宗的、最能代表我的“家”的小吃，还是在香港。

用来做香港馄饨面的最好食材是银丝细面，需要用特殊的方法才能压出这么有韧劲的面条。我花了很多时间去大街小巷和作坊里看师傅们是如何擀面，做出这样美味的面条和馄饨。还有一种我们称之为白糖糕的传统小点心，蒸熟了以后

香港小吃“白糖糕”

香港小吃“虾饺”

香港小吃“烤乳猪”

制作银丝细面

用刀切成一小片一小片的。每次我吃白糖糕，它里面的空间、它的口感和弹性都让我想起一些比较抽象的建筑或者是材质结构，这是一种很独特的体验。通过对饮食的研究，我重新梳理了对香港和家的理解，因此在之后的经历中很愿意把我对香港的一些感情、看法和期待介绍给大家。

制作大量的食谱，也是我最近几年来一直在进行的事情。之所以做食谱，是因为我觉得这种手工的状态可以让我把不同的食材调和在一起，借用把香港的食材、本地的食材和进口的食材搭配在一起的方式，投射我对土地、对家的某种感情。我把做食谱当成是创作，经常不按常理出牌，其中融入了我对各种食材的好奇以及对一些艺术作品的理解。

意大利凉拌菜

提拉米苏

除了食材的随意性，我做的菜在颜色上也求新求变。虽然每种食材都有它特定的颜色，但我会按照自己对食材的理解重新赋予它们颜色。我的“菜谱团队”基本上都是男生，在做菜方面大家都不是很专业，也没有接受过真正的厨艺训练，尽管如此，我们还是在很认真地工作，用做设计或者艺术创作的心态来完成我们认为既好看又好吃的食物。

有一次到印度的一个茶园，看到茶树，我想这些直立的植物和那些已经变成饭团、变成意大利面包上的那个蚕豆沾酱小点之间有什么关系，和另一盘凉拌菜又有什么关系？这就好像是一条线，把身边很多有趣的图像联系在一起，一些食