

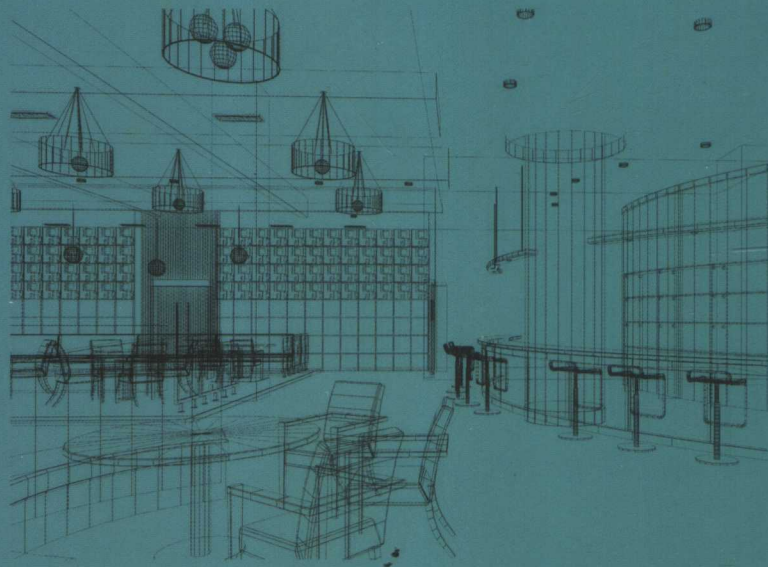

跨越与回归 浙江优秀建筑装饰设计与论文集

LEAP AND RETURN
— OUTSTANDING INTERIOR DESIGNS AND THESES IN ZHEJIANG

主编：王国梁 副主编：王炜民 蒋敖树
Chief Editor: Wang Guoliang Associated Editors: Wang Weimin, Jiang Aoshu

编委：张晓红 董丹申 陈耀光 王澍 吴晓淇 钱江帆 刘从儒 徐虹
Editors: Zhang Xiaohong, Dong Danshen,
Chen Yaoguang, Wang Shu, Wu Xiaoqi, Qian Jiangfan, Liu Congru, xuhong

中国美术学院出版社
China Academy of Art Press

跨越与回归 ——浙江优秀建筑装饰设计与论文集

LEAP AND RETURN
— OUTSTANDING INTERIOR DESIGNS AND THESES IN ZHEJIANG

主编：王国梁 副主编：王伟民 蒋敦树
Chief Editor: Wang Guoliang Associated Editors: Wang Weimin, Jiang Aoshu
编委：张晓红 董丹申 陈耀光 王澍 吴晓淇 钱江帆 刘从儒 徐虹
Editors: Zhang Xiaohong, Dong Danshen,
Chen Yaoguang, Wang Shu, Wu Xiaoqi, Qian Jiangfan, Liu Congru, xuhong

中国美术学院出版社

责任编辑：徐新红
装帧设计：胡翔 林晓凤
责任校对：石同兴
责任出版：葛炜光
资料整理：张洁

图书在版编目（CIP）数据

跨越与回归：浙江优秀建筑装饰设计与论文集 / 王国梁主编. —杭州：中国美术学院出版社，2006.2
ISBN 7-81083-473-8

I. 跨... II. 王... III. 建筑装饰—建筑设计—浙江省—文集 IV. TU238-53

中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第015045号

跨越与回归——浙江优秀建筑装饰设计与论文集

主编：王国梁 副主编：王炜民 蒋敖树

出版发行：中国美术学院出版社
地 址：中国·杭州南山路218号
邮政编码：310002
经 销：全国新华书店
制 版：杭州天影电脑图文制作有限公司
印 刷：浙江省邮电印刷厂
开 本：889 mm×1194 mm 1/16
印 张：9.5
字 数：100千
图 数：286幅
版 次：2006年4月第1次版
印 次：2006年4月第1次印刷
印 数：0001—1000
ISBN 7-81083-473-8 / J·454
定 价：50.00元

CONTENTS

目 录

目录

序一	006
序二	008

论文

中国传统审美理念和民居厅堂	012
评浙江室内设计创作观念的变迁	018
莲花岛建设工程的文化和艺术	022
室内软陈设与室内设计的关系	026
中国唐代建筑及室内装饰纹样初探	028
吉祥图案在乡土建筑装饰中的运用——浙江武义俞源民居建筑装饰考察	034
室内生态设计初探	040
浙江新民艺建筑装饰——兼评黄小明的室内设计风格	045
漫谈现代室内设计之中国符	048
文脉 可持续发展 建筑异用性——从城市旧建筑改造利用谈起	053
设计的灵魂	058
UT斯达康公共空间地材铺装设计	060
缝隙背后的无限	064
杭州餐厅室内设计	068
现代装饰建材的创造性运用	076

CONTENTS

目 录

作品

杭州市第一人民医院医疗综合楼	079
浙江嘉兴广电中心	080
浙江省人民大会堂	082
江干区公安分局办公楼业务用房	084
中瑞财团控股有限公司办公楼	085
绍兴工商银行营业办公楼	086
中国财政部驻宁波市财政监察专员办事处综合楼	088
舟山市政府办公楼	090
温州青少年活动中心	092
杭州第二中学音乐厅	094
杭州市胜利小学	096
温州市科技馆	097
浙江大学新校区图书信息中心 A 楼	098
绍兴县文化中心	100
浙江省自考教学用房及中小学教师培训部	102
义乌中学电教综合楼大厅	103
浙江老年大学	104
中国石化镇海炼化文化活动中心	106
瑞丰国际商务大厦	108
华立地产集团办公空间	110

CONTENTS

目 录

杭州典尚建筑装饰设计有限公司办公楼	112
嘉兴市文化中心大剧院、群艺馆	114
莲花岛公园建筑广场装饰	116
浙江翠苑电影大世界	118
杭州通信商务酒店	119
柯岩鲁镇悦来客栈室内设计	120
陆羽山庄度假酒店	122
宁波市江北老外滩渔米之香大酒店	124
宁波大剧院七区三江名府酒店	125
绍兴市残联职业培训楼（温馨港湾大酒店）	126
台州鑫都国际大酒店中餐厅	128
中国·藕花洲假日大酒店中餐厅（王府）	129
象山万家灯火大酒店	130
黄龙饭店龙吟阁餐厅	132
绍兴饭店改造	134
绍兴咸亨大酒店五星改造	136
富阳东吴茶馆	138
杭州大华饭店中餐厅	140
浙江大学基础部食堂	141
宜兴禄漪园茶馆	142
浙江南都银座精装修成品房	144
2003~2005年度获奖作品	146

序一

跨越与回归

近年来，浙江的建筑装饰业发展势头很猛，落成的项目多，翻新的周期短，这为浙江的设计师提供了大量的实践机会，一些较高水平的建筑装饰作品应运脱颖而出，一部分设计师在聚光灯下走到前台亮相，博得了鲜花和掌声。

自2003年起，浙江省勘察设计协会连续三年，每年举办一次省建设工程优秀装饰设计奖的评选。一些较好的作品及其设计单位、设计师历史性地被推到了前台。为表彰、为交流、亦为学习，现将三年里获奖的部分项目结集出版。这些获奖作品，总体上较好地体现了审美价值取向与生态价值取向的结合，较好地反映了建筑空间的再创造，具有一定的文化品位和一定的创新精神，节约用材，节约能源，节约资源，为构建节约型社会和落实可持续发展作出了自己应有的贡献。这些长处，也就是历年评选时的评价标准。鉴于地区间发展的不平衡，为了鼓励、扶植相对弱势的单位，评选时亦作了适当的考虑，旨在激励。

浙江省建设工程优秀建筑装饰设计奖，是浙江省建设工程钱江杯奖（优秀勘察设计）的一个专项奖，在省建设厅领导下由省勘察设计协会统一组织并发布评审结果，其奖项的分量是十分显见的。三年来，评审工作得到了我省各建筑装饰设计单位和广大设计师的响应和支持，在此深表谢意。

浙江的建筑装饰设计队伍与其他设计队伍相比，显得十分稚嫩。然正是这支年青的队伍，朝气蓬勃，生龙活虎，充满了生机，他们在历史性的发展机遇中，为浙江的建筑装饰事业作出了贡献，自身也取得了长足进步。在鲜花、掌声面前，这支年青队伍中的一部分人，开始总结设计实践，开始探索设计理论，尽管不成熟，毕竟起步了。这是十分可喜的现象，值得大力提倡和推广。“理论的缺失，导致创作的苍白”，已逐渐成为人们的共识。为了繁荣创作、推动理论研究的开展，本书收录了论文若干篇，论文的作者大多为本省高校教师。就发挥科研主力军作用而言，高校教师责无旁贷，这本该是分内的事。

诚然，除了个别论文质量上乘外，现所收录的论文，总体上说仅为理论初探，广度、深度都略显不够，普遍存在着选题偏大、开掘不够、论据不充分等本可以避免的不足；究其原因，还是静不下心来。我们呼吁青年设计师要多读点理论专著，学点哲学，作点研究，从设计实践上升到设计理论，反过来又指导设计实践，力戒浮躁，渐入佳境，一步一个脚印地把浙江建筑装饰设计界的理论研究往前推进，在全国带个头。写文章要有感而发，切忌大段摘抄他人的东西；写就后，多改几遍，文章才能成熟。借用清·袁枚先生的一首诗，与青年设计师共勉：

爱好由来著笔难，
一诗千改始心安；
阿婆还是初笄女，
头未梳成不许看。

其实，写文章、搞设计、做人，都是这个理儿。是为序。

王国梁

二〇〇五年“十·一”长假 于西子湖畔

Preface 1

Leap and Return

In recent years, the interior and exterior design industry in Zhejiang has been developing rapidly. There are many new construction projects and the renovation cycle shortens. It brings enormous opportunities for the designers of Zhejiang and we have seen some excellent designs. Some designers have known to the public and received high remarks.

Since 2003, Zhejiang Survey & Design Association Interior and Exterior Design Committee have held an appraisal for Outstanding Interior and Exterior Design Awards of Zhejiang for three years in a row. Some good works and their designing institutions and designers have become known among the general public. In order to praise them, exchange ideas and learn from each other, we therefore compile and publish some of the award-winning designs in the past three years. These award-winning designs properly integrate the aesthetic taste and the purpose of environment protection. They reflect the re-creation of architectural spaces and show high cultural taste and creativity. These designers have saved materials, energy and resources and contributed to building a conservation-minded society and sustainable development. All these merits were also the criteria for judging the designing works in past years. Given that the economic development levels were different among regions, the appraisals have taken into account of encouraging and supporting relatively disadvantaged institutions.

Outstanding Interior and Exterior Design Awards of Zhejiang is a specialized award of Qianjiang Cup (Outstanding Survey & Design) Construction Project Award of Zhejiang. It is supervised by the Construction Department of Zhejiang and organized and released appraisal results by Zhejiang Survey & Design Association so the award is a widely recognized one. Over the past three years, the appraisal has been responded and supported widely by the interior and exterior designing institutions and designers in Zhejiang. I would like to express my thankfulness to all of them.

Compared with other designing institutions, the designing institutions in Zhejiang are relatively young. However, it is this young team that shows vigorous energy. The designers have made contributions to the interior and exterior design industry in Zhejiang. They themselves have also made great progress. After receiving praises, some designers began to summarize their designing practice and explore designing theories. Though their work is not mature, it eventually started. This is a gratifying pursuit and should be advocated. It is a common view that "lack of academic foundation leading to a weak design." For the sake of promoting design and academic research, the book includes some theses. Most of the authors are teachers from higher educational institutions in Zhejiang Province. When it comes to the main force of technological research, university teachers have the obligation to be such a force.

Besides some excellent theses, the others are just an academic probe, seeming somewhat lack of broadness and depth. There are some shortcomings too, e.g., topics are not concentrated; the discussions are not in depth; and the arguments are insufficient. I guess the authors may be not dedicated themselves to it. We call for young designers reading more academic works, learning some philosophical knowledge and doing some research so as to upgrade their designing theory based on designing practice, which may help designing practice in return. Designers should get rid of impatience, improve themselves, promote the academic research of the interior and exterior design industry in Zhejiang and become a leader in China eventually. I suggest writing theses should be based on one's own opinions and not copy others. When the paper is finished, it should be modified for several times so that it can be a well-written paper.

I would like to urge our young designers and myself, regardless of writing or designing, or conducting oneself in society we should be careful and thoughtful.

Wang Guoliang
At the West Lake during the National Day Holidays of 2005

序二

新世纪的挑战与机遇——浙江室内设计述评

上个世纪末信息技术的发展,使先进国家步入了信息时代。这种巨大的变化,促使室内设计回到了以创新为核心、服务多元化的时期。但是,由于我国的实际情况,尽管信息社会在本世纪前5年有快速增长的趋势,可工业社会的特征依然占居主导地位。其特点是,以现代工业化为特征的大规模建设热潮席卷神州大地,大型公共建筑、商业建筑、房地产业,以前所未有的速度快速增长,这种工业化浪潮与信息技术的平行发展,构成了中国社会奇特的双重发展现象。也由此而产生了设计观念与美学思想的巨大差异与冲突。

进入新世纪以来,伴随着室内设计行业逐步被社会接受的过程,浙江室内设计市场发生了很大的变化。一方面,是传统设计市场的扩大与细分,如办公设计细分为行政、企业、商务、工业综合、LOFT办公等;餐饮业则分为中餐馆、西餐馆、风味餐馆、杭餐馆、高级精品餐馆、茶餐厅、乡村餐厅、超级连锁餐厅、社区餐厅、商务餐厅等;另一方面,新兴的市场也在不断涌现,如房产品室内设计、建筑外装与环境景观设计等等。在这种情况下,任何一家设计公司都难以包揽所有类型的项目设计,大多数设计单位和设计师审时度势,扬长避短,形成了以专业化为特色的设计经营模式,例如,一些公司继续保持较大的公建市场,相继进入房地产室内设计市场;一些单位将重点转移到房产室内设计;而另一些将服务对象锁定在个体经营的餐馆和娱乐场所。这种分工客观上提高了设计的专业性和服务的质量,有助于设计总体水平的提高,同时也使高端的设计单位之间避免了过度的竞争。

设计市场的发展与进步反映在设计公司的经营和管理上。首先,是业主设计委托或设计竞标项目大幅提升。根据杭州较大的、业绩突出的几家设计公司合同情况,其设计合同的业主签约率已高达95%左右。其中,委托设计项目大约占50%。这就意味着这类高端公司已摆脱了受制于装饰公司的窘境,步入了平等对话的业主设计交流模式,这种情况大大促进了设计的质量与设计的效益,从而加快了设计企业发展的步伐。近年来,许多设计企业纷纷扩大设计队伍,购置办公场地,对未来发展充满信心。同时,优秀的施工企业同样注重与设计单位的合作,他们往往为设计公司牵线搭桥,在协作过程中共创品牌。因此,各大设计公司通常有自己的装饰施工的战略合作伙伴,共同的利益使双方在市场竞争中取得更好的业绩。另外,一些单位开始引进人才,加强中外合作,从而使他们的视野与管理水平获得了长足的进步。据不完全统计,进入浙江的境外设计机构和设计师正在成倍增长,一些单位的设计合作项目从无到有,成为了设计收入增长的重要措施。但是,由于区域经济发展不平衡,许多小城镇尚未形成良好的室内设计市场。其次是作坊式工作室、非规范设计公司过多,导致设计市场缺乏有序竞争性,压价竞争现象时有所见。

作为中国经济发达省份的浙江,大量的大型公共项目室内设计任务为室内设计行业发展奠定了市场基础。据统计,大型公共项目的室内设计主要由甲级设计院承担,出现这种现象一方面是因为行业管理对于大型项目有资质管理的需求,但最重要的是经过近10年的努力,许多设计单位在人员素质与项目管理能力上有了较大的提高,目前,浙江主要甲级设计单位的中高级室内设计师普遍具有良好的建筑素养,综合设计院一般拥有自己的工程技术部门,如建筑学、结构、水、暖、电、风等工程设计人员,他们在各自的领域里对工程的室内设计深化做出积极的配合,其次深化的内部建施调整图、设备施工图,作为室内设计施工图的一个有机组成部分,通常成为工地现场的实施文件,从而避免了在装饰施工中的大规模拆除调整工作。这种建筑一次成型的工作方式对于降低工程成本,保证施工进度的效果是显而易见的。但是,大型项目的室内设计往往受到现阶段社会经济发展和现阶段设计流行的影响,加上一些设计师由于经验的缺乏,并不具

备设计驾驭大型项目的设计能力,而且,许多项目还受建筑粗放型设计的负面影响,因此,在大型项目的设计水平方面的整体表现尚不能接近和达到世界先进水平,许多设计形式雷同、鲜有创新,少量设计甚至还存在观念陈旧、庸俗的问题。例如来自香港的著名设计师方振华先生曾对浙江的设计现象提出中肯的意见,他说:“大陆的室内设计使用了太多的灰色石材、铝板、几何线、圆柱,缺乏创意与特色”。但是,在近5年来,本省仍然出现了许多优秀的设计作品,有代表性的项目不胜枚举,如嘉兴大剧院、温州市青少年活动中心、浙江省人民大会堂等。其中,陈耀光设计的嘉兴大剧院荣获中国建筑学会室内设计分会2004年度的设计大奖。

餐馆、休闲娱乐场所的室内设计也许是浙江室内设计首先可以与国际设计一争高下的设计领域。这些设计不仅创意新颖,而且往往借助江南地区独特的传统工艺、吸收国际装饰文化精华,推陈出新、兼收并蓄,形成了独特、多元的装饰主义风格。另外,精良的工艺水平和精致典雅的陈设一直是地方风格设计师的两件法宝,例如,藕花洲假日大酒店室内设计,装修的空间与陈设相比,后者的重要性与特色是不言而喻的。同时,一些设计师也注重现代科技产品对高级场所应用的意义,如在象山万家灯火大酒店,我们能见到一个运用高科技解决照明问题的典型。其中,可控的灯光、讲究的照度、合适的色温、无一不反映出设计师精益求精的职业精神。

宾馆素有室内设计皇冠之称,这不仅是因为宾馆的投资规模较大,而是宾馆对设计的文化品位有较高的要求,浙江设计师在20世纪的高星级宾馆设计方面处于急起直追的状态,这是因为在宾馆设计方面,广东集美设计为我们树立了榜样,也给浙江的设计师带来了冲击,例如杭州世贸大酒店、宁波南苑饭店等等,但是,浙江室内设计师在高星级宾馆设计方面已经显露出自身的竞争能力,如陈涛设计公司在完成了诸如绍兴饭店改建、咸亨酒店等项目后声誉鹊起。另外,浙江设计师还在此期间完成了一大批有影响的中高级宾馆设计,如绍兴市残联职业培训楼、浙江大酒店、香溢大酒店、柯岩鲁镇悦来客栈等,其中,柯岩鲁镇悦来客栈将装饰与现代设计关系处理得十分和谐,受到评审专家的一致好评。

商业室内设计在浙江十分活跃,银行、百货业的换代升级为市场带来巨大的设计商机。典型项目有:连卡佛、绍兴工商银行等。

房地产业的升温,为市场带来大量设计项目,这类基本是民营机构投资的产业,更重视设计的品质。因此,他们大都乐于与品牌设计公司合作。如杭州的银座、瑞丰大厦、景月湾等等。最初的房地产设计以家庭住宅为主,以一对一服务为主,这种数量庞大的任务对设计企业吸引力不大,但它却催生了家装设计行业的成长。但这一现象很快随着精品房的普及而大为改观,因为,房产品的规模经营和高标准的配套项目,使其设计任务的要求与技术难度也与日俱增,因此,除了家装公司承担的部分设计任务外,专业从事公建装饰的设计企业和设计工作室由于技术的全面和创作能力,在大型房产项目室内设计方面后来居上,取得了丰硕成果。其代表作有浙江南都银座精装修成品房、杭州瑞丰国际商务大厦等。

与新世纪同时诞生的浙江省勘察设计协会建筑装饰委员会,在主任王国梁教授和秘书长蒋敖树教授的领导下,致力于行业的理论建设和行业交流,每年一度的学术年会及日常的活动,对于浙江设计师活跃创作思想、促进设计创新,弘扬科技和传统文化起到了一定的作用。本次出版设计作品和论文集,汇集了02、03、04年度的优秀设计项目和论文,是浙江设计师的一次集体亮相,也是协会工作的一个阶段性小结,希望协会内外人士一如既往地继续支持协会工作,群策群力,将我们共同的家园建设得更好。

王炜民 蒋敖树

Preface 2

Challenges and Opportunities in the New Century

- A Discussion on Interior Design of Zhejiang

The development of information technology in the late years of the 20th century allowed advanced countries to begin a post-industrial era. However, China is still in an industrial society though information technology has been developing fast in the past five years. Big scale industrialization is sweeping China. The number of big public construction, commercial buildings and houses are increasing rapidly. The upsurge of industrialization and information technology creates dual looks of Chinese society and generates tremendous difference and conflict between designing concepts and aesthetic ideology.

Since the beginning of the 21st century, the idea of interior design has been accepted by our society and the interior design market in Zhejiang has changed dramatically. On the one hand, traditional design market has been expanded and segmented, e.g., offices are designed for the purposes of administration, businesses, commerce, industry and loft office; catering services are divided into Chinese restaurant, western food restaurant, specialized restaurant, Hangzhou cuisine restaurant, upscale restaurant, teahouse, countryside restaurant, chain restaurant, community restaurant and business restaurant. On the other hand, new markets are emerging, e.g., home interior design, exterior design and landscape design. Under such circumstances, any designing company is unable to undertake all types of designing projects. Most designing institutions and designers have adapted themselves to the market and developed a specialized designing area. For example, some companies keep on designing big-sized public buildings and try to filter in home interior design market; some companies shift their focus to home interior design while some specialize in restaurants and recreational places. Such market segmentation improves the specialty of designs and service quality, facilitates the designing quality and avoids over-competition among high-end designing institutions.

The development and progress of designing market are seen from the operation and management of designing companies. Firstly, the number of contracts with property owners and design biddings has increased significantly. According to the statistics on the contracts of the big and well-performed designing companies, the rate of signing contracts has reached 95%. Among them, property owners' contracts account for 50% approximately, suggesting that high-end designing companies have been free from renovation companies and begun to communicate with property owners directly. Such a transformation has improved designing quality and profit and accelerated the growth of designing companies. In recent years, many designing companies have recruited designers and bought offices, showing confidence for the future. Meanwhile, first-rank construction companies also attach importance to cooperating with designing companies. They act as middlemen for designing companies and create brands in their cooperation. Therefore, big designing companies generally have their own construction partners. The mutual benefit allows them to achieve better outcomes in market competition. Moreover, some companies introduce in competent people and strengthen cooperation with foreign institutions so that their horizon is broadened and management improved remarkably. According to an incomplete statistics, the number of foreign designing institutions and designers entering into Zhejiang market has been doubled. Sino-foreign cooperative designing projects have become a major source of revenue. However, due to the unbalanced regional economy, interior design market has not taken into shape in small cities and towns. The other is that the number of small-sized studios and unregulated designing companies is high, resulting in a disordered market competition and price war.

Zhejiang is a developed province in China. Many big public buildings provide a market foundation for the development of interior design industry. According to statistics, the interior design projects for big public projects are undertaken mainly by grade-A designing institutions. The reason is that the administration for the industry applies a license policy for big projects. Nevertheless, with near 10 years efforts, many designing institutions have improved in both personnel capability and project management ability. At present, most of the middle-rank and high-rank interior designers of grade-A designing institutions of Zhejiang have solid knowledge about architecture. Comprehensive designing institutions usually have their own engineering technology department and are teamed with engineers and designers in architecture, structure, water supply and drainage, heating, electricity and ventilation. They work with the interior designers, providing detailed interior construction drawings and equipment installation drawing. These drawings are a part of the interior construction drawings, becoming documents for construction on the site, and avoid large-scale dismantling during renovation. Such a one-step work

mode lowers construction cost and ensures construction progress. However, the interior design of big projects is inevitably restricted by the economic development level and designing trend of the period. Plus, some designers lack experience and unable to design for big projects. Furthermore, many projects are impacted by rough architecture design. Therefore, our designing ability and overall performance cannot be compared with the world's advanced level. There are many similar and common designs in the market. Some even look out-of-date and vulgar. Mr. Fang Zhenghua, a famous designer from Hong Kong used to say: "The interior design of the Mainland use too many gray stones, aluminum plates, lines, cylindrical posts, lacking creativity and characteristics." Nonetheless, in the past five years, many outstanding designing works emerged in Zhejiang, including the symbolic works such as Jiaxing Grand Theater, Wenzhou Youth & Children's Activity Center and the Great Hall of the People of Zhejiang. Among them, Jiaxing Grand Theater designed by Chen Yaoguang received the design triumph of 2004 from Architectural Society of China Interior Design Branch.

Interior design for restaurants and entertainment places would be an area that designers of Zhejiang can compete with international designers. Their designs are novel, borrowed ideas from the traditional workmanship of the south of the Yangtze River and absorbed the essence of international interior design, forming unique and diverse styles. In addition, the advanced workmanship and elegant furnishing have been two magic weapons for designers with local characteristics. Take the interior design of Ouhuazhou Holiday Hotel as an example. The furnishing is more important and more characteristic than the interior space arrangement. Meanwhile, some designers pay attention to the application of modern technology in upscale places. For example, Wanjia Denghuo Restaurant used hi-technology to solve lighting problem. The controllable lighting, sophisticate illumination and appropriate color temperature all reflect the designer's carefulness and thoughtfulness.

Hotel design is known as the crown of the interior design. It is not only because the investment in the hotel is huge but also because the hotel requires higher taste upon design. The designers of Zhejiang have risen up in upscale hotel design in the 21st century because Guangdong Jimei Design has set a good example for us and also stirred competition in Zhejiang market, e.g., World Trade Hotel Hangzhou and Ningbo Nanyuan Hotel. But the interior designers of Zhejiang have shown their competitiveness in upscale hotel design. For instance, Chen Tao Designing Company rose in the market after finishing the renovation of Shaoxing Hotel and Xianheng Restaurant. In addition, the designers of Zhejiang also designed a large number of influential middle to upscale hotels, e.g., Vocational Training Building of the Disabled Association of Shaoxing, Zhejiang Grand Hotel, Sunny Hotel, Luzheng Yuelai Inn Keyan and so on. Among them, Luzheng Yuelai Inn Keyan shows harmonious between furnishing and modern design and received high remarks from the experts of the appraisal team.

Interior design for commercial properties is vigorous in Zhejiang. The renovation upgrade of banks and department stores brings enormous business opportunities. The typical works include Lane Crawford and Shaoxing Industrial and Commercial Bank.

The uprising of the real estate industry also brings many business opportunities for the market. The estates are mostly invested by non-state-owned organizations so they pay more attention to the designing quality. As a result, they prefer to work with big designing companies, e.g., Yinzuo, Ruifeng Building, and Jingyuewan in Hangzhou. In the beginning, property design was mainly interior design for residential properties and worked in one-to-one mode. Such innumerable small tasks were not appealing to designing institutions but they did speed up the growth of the residential interior design industry. Nevertheless, such a circumstance changed soon after the popularization of furnished properties because the scale of the real estate industry and the high-standard supporting facilities for properties requires higher on design and technology. Therefore, besides home renovation companies undertaking some designing jobs, designing companies and studios specializing in public buildings have received rich fruits in the interior design for big housing projects due to their all-around skills and creativity. The typical works include Zhejiang Narada Yinzuo furnished apartments and Hangzhou Ruifeng International Business Building.

Founded in the beginning of the 21st century and under the leadership of the President Prof. Wang Guoliang and Secretary General Prof. Jiang Aoshu, Zhejiang Survey & Design Association Interior and Exterior Design Committee is engaged in academic research and exchange within the industry. The annual academic seminar and routine activities have facilitated the work of the designers of Zhejiang and promoted technology and traditional culture. The book includes the outstanding designs and theses in 2002, 2003 and 2004. It is a collection of the works of the designers of Zhejiang and also a summary of the work of our committee. We wish to be supported as ever and build a better homeland.

Wang Weimin, Jiang Aoshu

中国传统审美理念和民居厅堂

吴晓洪

(中国美术学院环境艺术系)

摘要:文章从中国传统审美的“整体意识”和“尚清意识”的审美视点出发,阐述了中国传统美学的审美特征及在传统民居厅堂装饰中的反映。以传统审美的“非美”和“创意尖新”,论述中国传统建筑装饰并不是一成不变,而是随着时代的发展而演变的。

关键词:整体意识 尚清意识 非美 创意尖新 厅堂审美

民居厅堂虽然在选址建筑构造、建筑装饰,室内陈设等诸多方面深受中国传统礼制的束缚,但其发展同时也受到了中国传统审美理念的深刻影响,从民居厅堂的型制,空间处置,构架陈设直至每一件细小的摆设,无一不说明中国传统审美理念反映在厅堂空间中的优雅、隽永。表现了传统中国审美要求受中国传统文化大系统的影响而产生的美的评价标准。步入旧时这些民居厅堂,都会被厅堂轩昂的气度、儒雅的风范、精美的陈设和俊秀的中国绘画所深深吸引,感叹我们祖先优秀文化的博大精深。

1 中国传统美学的“整体意识”与厅堂审美

在中国传统美学中,十分强调美的“集体意识”,即美在整体,“以和为美”,例如在天人关系中,中国传统追求的是“天人合一”;在知行关系中注重的是“行知合一”;在情景关系中,偏重的是“情景合一”。老子说“合实生物,同则不继”,即只有“和”是包容性的,它允许异物的存在,“同”则是排他性的,它排斥与自己不同的事物存在;因此“和”是积极的、丰富的,“同”则是消极的、贫乏的。中国传统美学审美中的“整体为美”的意识,恰与西方古典美学传统中的“以个人为美”的意识形成了鲜明的对照,黑格尔所说的“典型”,这一个区别于另一些,从万千事物中凸现出来的引人注目的东西。在西方绘画中,表现的是单一个体的人,或是一个时间、一个地点的风景,而中国绘画中描写的大多是风景与人,几个时间和地点浓缩在一起的景象。西方绘画强调的是“相似”,而中国绘画则注重的是“神似”。反映在厅堂空间中,中国传统审美亦是强调此物与彼物的协调、和谐、统一,厅堂中的天棚梁架结构,与室内的户牖都处于和谐统一的关系之中。(图1)因而,在厅堂中我们可以看到没有突兀的陈设,耀眼的装饰,强调的是整体空间气势的完整。厅堂中不像西方建筑,没有高耸、慑人的空间,只有尺度适宜,同时不乏气度的近人

图1 厅堂中的天棚梁架结构,与室内的户牖都处于和谐统一的关系

尺度的空间关系。笔者在浙江兰溪的诸葛村及东阳吴店的卢宅，都深刻体会到了这种中国传统审美中的“整体意识”。诸葛村和东阳卢宅，都为气势宏大的建筑组群，虽然从功能上说，宗祠和厅堂在建筑空间中占有举足轻重的地位，然而在总体布局，宗祠和厅堂并没有“鹤立鸡群”，突兀于整个建筑群之外，而是与整个建筑群相互依拥，和谐、完整。这一点，在绘画中我们也可发现中国传统审美与西方古典审美的区别。西方的绘画中人是其中心的主题，景是陪衬；而在中国传统绘画中，景成为了主体，人则成为了配景。唐王维的《雪溪图》，宋张择端的《清明上河图》，元黄公望的《富春山居图》……直至清代袁耀的《观潮图》都是极好的证明。在兰溪诸葛村的祠堂和东阳卢宅的厅堂，这里所展现的都是相互关联，整体统一的建筑空间构筑处理手法，由此也表证了中国传统审美理念中的“整体意识”对建筑空间设计的深刻影响。著名美学理论家李泽厚先生认为“儒道互补是两千多年来中国思想一条基本线索”。“汉文化所以不同于其他民族的文化，中国人所以不同于外国人，中华艺术所以不同于其他艺术，其思想来由仍应追溯到先秦礼学。”所以，在讨论中国传统审美理念时，有必要对先秦孔学的美学思想作一了解。孔学的重要历史地位，主要表现在其用理性主义精神，重新解释古代原始文化——“礼乐”。孔子把原始文化纳入了实践理性的统辖之下。“实践理性”即是把日常世间的生活、伦常感情和政治观念都归于理性引导的观念之中，“而不作抽象的玄思”。孔子在《论语·八佾》说“《韶》尽美矣，又尽善也，《武》尽美矣，未尽善也。”因为《韶》乐歌颂的是舜让贤、禹治水的功绩，而《武》乐描写的是周武王以武力夺取天下的故事，颂扬的是武力，是斗争。孔子以为这正是《武》乐不尽人意之处。孔子明显地推荐“和”，反对冲突。在音乐中“和”则是尽善尽美；在君子那里，“和”则是“文质彬彬”；在人际关系中，“和”则体现为“仁”的美德。仁从词源上解释为“独则无耦，耦则相亲，故字从人二”。可见，“仁”所指的是一种和谐（相亲）的人际关系。中国传统美学理念的“整体意识”也深受“道”的影响。老子说“道之为物”，“其中有信”、“其中有精”、“其中有象”。这里的“象”是大象，老子解释为“大象无形”。也就是说，“大象”是超越于形象的，它具无限的特征，大象是“道”之象，“道”永远生生不息，永远在变化，所以，“大象”也永远变动不居、变化万千。“大象无形，大音希声”。从心理上看，“道”的美是非刺激性的，是和谐的整体之美。在古诗中，我们看到的仍是整体的“意境”而非单独的“意象”。如马致远《天净沙》：“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯”这首词的意象十分丰富，但都是表现的一个个场景。“小桥”“流水”“古道”“西风”等等，都是片断的描述。然而片断的描述，综合起来却表现了词作者所欲表达的深远意境，使人听来，伤感、悲戚。这就是一种“整体意识”的具体表现。“境生于象外”象是具体的，可感知的，意境却是无穷的，抽象的，“境”不仅包括了象，且包括了象外的无垠虚空。宋代的山水画家郭熙以山水画为例，对审美的“整体意识”作了精彩的说明：“山以水为血脉，以草木为毛发，以烟云为神采。故得山得水而活，得木而华，得烟云而秀媚。水以山为面，以亭榭为眉目，以渔钓为精神。故水得山而媚，得亭榭而明快，得渔钓而旷落。此山水之布置也。”“山有高下。高者血脉在下，其肩膀开张，基脚壮厚，峦岫风势，培拥相勾连，映带不绝，此高山也。故如是高山，谓之孤，谓之不什（杂）。下者血脉在水，其颠丰落，项领相攀，根基庞大，堆阜痈肿，直下深插，莫测其浅深，此浅山也，谓之薄，谓之池。高山而孤，体干有什之理。浅山而薄，神气有池之理。此山水之体裁也。”郭熙将整个山水，视作完整的生命，山与水相融，相互滋润，达成了完美的和谐，这正是我国古人所津津乐道的“山水之美”，亦有如谢灵运所说的山水六法中的“气韵生动”。在建筑的厅堂空间中，我们古人重视的不是每一个构架，每一个格扇，每一扇窗牖，而是这些构架、户牖组合在一起的美感，是一种整体氛围中的“整体意识”。

SYMPOSIUM

论

文

集

2 传统审美的“尚清意识”与厅堂

“以清为美”是中国古代美学的一个重要审美评价标尺。钟嵘《诗品》评“汉诗清便宛转，如流风回雪。”“清水出芙蓉，天然去雕饰”。明代诗人胡应麟将“清”作为诗歌的最高境界，他说“诗最贵者清”。在其所著的《诗薮》中以“清”说诗，“靖节清而远，康乐清而丽，曲江清而淡，浩然清而旷，常建清而僻，王维清而秀，储光义清而适，韦应物清而润，

图2

来品评画家的作品“一风雨景，一皖公山天柱峰图，清润秀拔，真佳制也。”以清为美、为最高境界在文学艺术中的评价标准尚且如此，那么，反映在中国传统文人生活中的生活方式，亦始终贯穿着“以清为尚”“以清为美”的生活追求。（图2）琴、棋、书、画被作为最“清”最“雅”的生活爱好，而成为文人生活品质的象征。而读书则被认作是最有“意趣”，最“风雅”的嗜好。宋代诗人黄山谷曾曰“三日不读，便觉语言无味，面目可憎”。大诗人陆游在《冬夜读书》中说：“……人生各有所好，吾癖正如此。所求衣食足，安稳住乡里。茆屋三间，充栋贮经史。四傍设几案，坐倦时徒倚。无声九韵奏，有味八珍美……”。在中国古代，科举是走向官场的必经之路，因而我们今日所见的民居豪宅，自然也是文人为官留下的产业，既是文人的宅院，则与文人所好是和谐一致的。因而，无论在浙江兰溪诸葛村和浙江东阳卢宅、浙江富阳龙门镇、湖州南浔的“小莲庄”步入宅院，皆透隐出深深的书卷气。“万般皆下品，唯有读书高”。即使家族中以经商为主业，则亦必以书香门弟而自居。可以说，所有尚存的古代宅院中，书房是必不可缺少的。在厅堂中的布置，亦与文人所好密切呼应。厅堂是家庭中举行重要仪式的场所，同时又是主人会见宾客的重地。在一定意义上，厅堂的空间处置也是家庭门第名份的象征。厅堂中，布置庄重、朴素，不讲究艳丽奢华，不施重彩。

文人的情趣是与“鱼山肉海”“灯红酒绿”格格不入的。一般在厅堂中除了在正壁——太师壁的二侧壁面，悬挂有字画，字画大都为主人祖传或所识的名人大师或是当今的高官亲笔，以显其身份，如果主人亦是一位十分有名望的名人，则可能间挂主人手书的字画。主人会客在古时，即使在当代，中国人的风俗也必以茶会友。在中国文人的生活中，“品茗”即饮茶也是传统审美“尚清意识”的重要表现。在中国古代文人的心目中，茶绝非仅仅是一种解渴的饮料。其中的文化底蕴远远超出饮食文化的范畴。品茗，不仅仅是生理所需的行为，更重要的是，品茗，体现着一种生活态度，一种精神追求，一种审美情趣。空灵淡泊，幽雅脱俗，清新自然……

文人爱茶作为中国传统习俗一直延存至今。茶与读书、琴、棋、书、画，都成为了中国汉族传统文化的生活象征。茶具作为盛载茶水的器具，亦被视为重要的身份象征和绝佳的陈设点缀，而备受中国文人的青睐。这一点，我们在今日留存的古代厅堂中，随处可见，俯拾皆是。因而，制作精美的茶具，被视作珍宝，为文人商贾所搜藏。甚至与书画一样被作为家传珍宝，代代相传。中国文人的“尚清意识”在居室中，还表现在陈设的点缀和环境布置中。庭园中栽竹皆成为一种时尚，他们认为竹有四美，“倚倚绿竹，如同碧玉，青翠如洗，光照眼目，这是色泽之美；清秀挺拔，竿动权疏，凤尾森森，摇曳婆娑，这是姿态之美；摇风异雨，滴沥空庭，打窗敲户，萧萧秋声，这是音韵之美。清晨，含露吐雾，翠影离离，月夜倩影映窗，如同一帧墨竹，是其意境之美。”苏东坡曰“宁可食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人

俗。”可见，中国古代文人视竹为“清”“雅”之物，其能使人“超凡脱俗”。文人居所宅前院后，茂林修竹成为一道特有的“风景”线。文人所喜的动物亦非笼中鸟而喜饲养白鹤，因为“鹤”，文人以为其具潇洒清逸的品格，与其审美标准相统一。总之，中国传统审美理念中的“尚清意识”，不仅是文人的一种精神追求，也是其生活实践标准。李渔在《闲情偶寄》论述居室时说：“土木之事，最忌奢靡，匪特庶民之家，当崇俭朴，即五分大小，亦当以为尚。盖居室之制贵精不贵丽，贵新奇大雅，不贵行巧烂漫。”“新奇大雅”成为了文化居室的装饰追求。

3 传统审美的“非美”倾向与厅堂

对“美”的颂扬一直是贯穿在西方传统美学的一个主旋律，与此不同的是，中国传统美学在审“美”尚“美”的同时，始终伴随着一种“非美”的倾向，即对美的负面影响的否定。这种非美的倾向，一开始就滥觞于中国美学的开端之处——先秦美学之中，先秦美学道家美学的代表人物老子和庄子，都对美进行了直接否定，并提出了美对于人性的负面影响。庄子曰“而且说明邪？是淫于声也；说聪邪？是淫于声也；说仁邪？是乱于德也；说为邪？是悖于理也；说礼邪？是相于技也；说乐邪？是相于淫也；说圣邪？是相于艺也；说知邪？是相于疵也。天下将安其性命之情，之八者，存可也，之可也；天下将不安其性命之情，之八者乃始凿卷脍囊而乱其天下也。而天下乃始尊之惜之，甚矣天下之盛也！岂直过也而去之邪！乃斋戒以言之，跪生以进之，鼓歌以舞之，吾若是何哉！”大意是：美本来应该是发展自己，使自己耳聪目明、心灵手巧，但实际上，五色、五音、五味之类的美却不仅没有发展人性，反而败坏了人性。“美”损害物性，它常常是损害物性的直接产物。庄子曰：“故纯朴不残，孰为牺尊！白玉不毁，孰为珪璋！道德不废，安取仁义！五色不乱，孰为文彩！五声不乱，孰应六律！”（庄子·马蹄）指出“美”有其另外的一面——负面的影响。儒家对美的态度虽然较温和，但对美的产生，是有条件的，孔子曰：“文胜质则史。”美即是种“人文”，“文”须与相应的“质”（即内容、实质、核心）配合，才能产生“文”（即美）。“文”之于“质”，不在“文”本身，而在于它所依附的“质”，在“文”与“质”的关系中，“文”为次，“质”为主。美即“文”始终是依附性的，也只能是依附性的。我们今日所见的许多民居厅堂，正是遵循了儒家祖师的这一条审美标准。在厅堂中，所有的布置都是与其内在的实质相呼应的。这里没有华贵的装饰，艳俗的陈设，每一件构饰，每一处雕饰，都与其厅堂的功能紧密相关。在这里，首先体现的是厅堂的内在精神功能，其次才是厅堂精美的构饰、灵巧的雕饰。《淮南子》深受道家思想的影响，也认为美（声调容饰）作为一种人为，是道德沦丧的产物，它对于人性和人的生命都有极大的损害。指出：“夫孔窍者，精神之户牖也。而气志者，五藏之使候也。耳目淫于声色之乐，则五藏摇动而不定矣。五藏摇动而不定，则血气滔荡而不休矣。血气滔荡而不休，则精神驰骋于外而不守矣。精神驰骋于外而不守，则祸福之至，虽如丘山，无由识之矣。……是一故五色乱目，使目不明，五声聒耳，使耳不聪，五味稽口，使口爽伤，趣舍滑心，使行飞扬。”依我们的古人看来，美必须建立在忠实地遵循礼制对它的制约条件下，如果脱离了反映其内在的本质——即礼制对人类生活准则的要求，那么再“美”的东西亦是“非美”的。换句话说，单纯的“美”在我们的古人看来，是不存在的。另一方面，“美”与“丑”又是相对的。庄子曾以许多形象生动的寓言来具体阐释“美”与“丑”的相互转化的关系。他说“秋水时至，百川灌河，泾流之大，两涘崖之间不辨牛马。于是焉河伯欣然自喜，以天下之美为尽在己。顺流而东行，至于北海，东面而视，不见水端，于是焉河伯始旋其面目，望洋向若而叹曰：‘野语有之曰：闻道者以为莫己若者’。我之谓也。且夫我尝闻少仲尼之间而轻伯夷之文者，始吾弗信；今我睹子之难穷也，非吾至于子之门，则殆矣，吾长见笑于大方之家。”这个寓言中，庄子以河伯为例，说明“美”在一个特定环境中是美的，但换了一个环境，可能就是“丑”的了。也就是美依附于其存在的环境而存在。“美”与“丑”不仅

SYMPOSIUM

论

文

集

是相对的且是可以转换的。这种朴素的辩证唯物主义的审美论，一直影响着中国传统的审美观。中国古代文人喜玩石，并不是欣赏石的晶莹剔透，而在于“石文于丑”，在于“以丑为美，丑到极处，便是美到极处。”相对于“美石”而言，“丑石”之“丑”，“则石之千态万状，皆从此出。”“丑”石相对于“美”石有更高的鉴赏价值。中国文人在审美时，始终是寄情于美，以景抒情的。美感的产生，是根据环境和审美的主体——人的感情而产生的。且常常是借景抒情的。如王昌龄的《闺怨》“闺中少妇不知愁，春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。”在建筑的厅堂中，我们看到了许多雕刻精美的装饰，但其装饰的“美”感，不只是我们今日所感叹雕刻技艺的“鬼斧神工”，更重要的是其传递的内在信息，则是为整个社会的礼制所服务的。在礼制的条件下，“美”则是一个表面的装饰，或是一个符号而已。正因为中国传统审美中，一直与审美、颂美并存的“非美”倾向，限制了中国传统的文化发展，在建筑空间中，则是限制了建筑形式丰富多彩的变化，虽然单体内部装饰十分精美，但使人常有“千人一面”的感觉。因而，中国传统建筑空间的审美，可以说是基本规制在一条单一、少变化的道路上发展的。

4 传统审美的“创新意识”与厅堂审美之发展

传统审美理念，在千百年来，中国传统思想的影响下，一直沿着一条礼制所规制的道路延续发展，始终未有脱离这“樊笼”。但我们亦看到了在诗歌、绘画、书法等审美领域，我们的祖先给我们留下了许多不朽的传世之作。

这一切的形成，离不开深深根植于中国古代美学家、艺术家魂灵深处的创新意识。这种“创新意识”在古代历史的后期，如明、清两代，也影响了传统民居厅堂空间的审美观。所谓创新意识，即是用一种不同于常规的思路去思考问题，去观察事物，“它鼓励人们用‘别眼’看事物，倡导别一种思路，别一种写法，别一种风格。使人们发现别一种存在，别一种境界，别一种意蕴。”尽管“创新意识”作为离经叛道的异端，备受压抑，打击，但由于美的本质在于创新，因此，传统审美在受到固步守旧意识的霸权排挤的同时也遭到了创新意识的顽强抗争。每一次抗争的胜利，导致了传统审美的意识升华和艺术创作的一次大繁荣和发展。“从《易经》中的‘之行健，君子自强不息’到‘自铸伟辞’的屈原，从‘以高厅且贵’的魏晋美学，到‘意取尖新’，‘不傍门户’的明清美学家，无不贯穿着这种创新意识”。这种创新意识一直推动着中国传统审美意识不断革新，艺术创作的不断创新。建筑艺术由于更深地受制于传统礼制思想的影响，虽然在审美的创新意识方面，落后于其他艺术如诗歌、绘画、书法等艺术领域，但也受到了审美创新意识在这些艺术方面的影响，而得到了一定程度然较为缓慢的发展，尤其到了明清两代，随着工商业经济的逐步繁荣，资本主义萌芽的出现，尤其是历史上几次短暂的与当时已发展较为成熟的西方资本主义的接触，导致西方人文意识的不断侵入，传统礼制思想在一定程度上，受到了商业经济的影响，在艺术创作领域，代表民间更接近一般贫民生活的“俗文化”的不断发展，也对中国传统的厅堂审美理念产生了影响，清初著名的戏剧理论家李渔，在继承了明代美学家贵创新的传统基础上，进一步提出了艺术创作中贵“意取尖新”。

强调对白中要有尖新的文章，文章要有尖新的句子，句子中要有尖新的语言。“尤物足以移人。尖新二字，即文中之尤物也。”

作为戏曲家的李渔，强调在戏曲创作时，要摆脱俗套，贵在创新。李渔的思想不仅在其创作的戏曲中得到了充分反映，而且在建筑创作上，李渔也提出了自己的观点，并身体力行。在浙江兰溪其老家，他就建有“伊园”和“芥子园”二座别墅以及杭州的“层园”等处。他在描写其所建的“伊园”时，曾赋诗写道，“南轩向暖北轩凉，宜夏宜冬此一方。栽遍竹梅风冷淡，浇肥蔬蕨饭家常。窗唱水曲琴书润，人读花间字句香。讨债十年酬未始，拟从今日备奚囊。”在《闲情偶