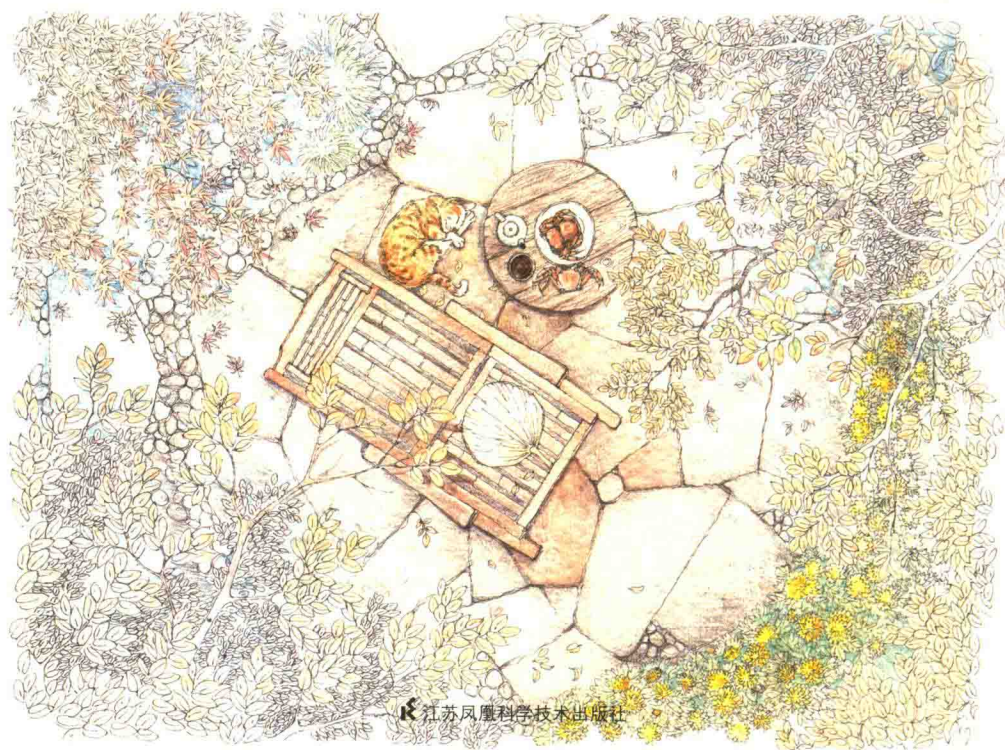

HAPPINESS LANDSCAPE

幸福景观

曹宇英 编著

安道设计 策划
ANTAO DESIGN

江苏凤凰科学技术出版社

幸福景观

HAPPINESS LANDSCAPE

曹宇英 编著

安道设计 策划
ANTAO DESIGN

图书在版编目 (CIP) 数据

幸福景观 / 曹宇英编著. — 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2016.8
ISBN 978-7-5537-6831-1

I. ①幸… II. ①曹… III. ①城市景观—景观设计—研究—中国 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第161909号

幸福景观

总策划/编著 曹宇英
编委会 曹宇英、赵涤峰、夏芬芬、朱伟、占敏、郑理明、艾侠、
宋晟、马楠、黄晓雯、周晟、李莹、余有贤、徐扬
编委会主任 曹宇英

执行编辑 马楠
艺术指导 夏芬芬、朱伟、占敏、周晟
美术设计 黄晓雯、周晟、李莹
特邀顾问 艾侠

项目策划 凤凰空间/高雅婷
责任编辑 刘屹立
特约编辑 高雅婷

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
总经销 天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址 <http://www.ifengspace.cn>
经销 全国新华书店
印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889 mm×1 194 mm 1/32
印张 6.5
字数 166 000
版次 2016年8月第1版
印次 2016年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5537-6831-1
定价 49.00元

图书如有印装质量问题, 可随时向销售部调换 (电话: 022-87893668)。

目 录

1 记忆 015

物的意义	017
故事在场	031
关于绿方块的假说	045
云湖	050
自我意识情绪	055

2 惊喜 059

禅的风景	061
设计制造惊喜	065
欢乐海岸	069
云门	083
一些令人惊喜的片段	091
多种感觉的延展	101
听香	109
海花岛植物园	115

③ 交往 123

社交愉悦	125
幸福的媒介	131
重拾记忆中的温情与美好	143
多维互动	146
垂直环道	150
格林公园	157
天街	165

④ 自由 171

自由的进阶	173
东方自由观	177
景观的弹性	181
云游浅山	185
都市渔隐	195
山水城市	201

● 后记 204

HAPPINESS LANDSCAPE

幸福景观

曹宇英 编著

安道设计 策划
ANTAO DESIGN

记忆 惊喜 交往 自由

Memory Surprise Communication Freedom

前言

你的世界

YOUR WORLD

另一个世界

必须承认，有些人可以活在另一个世界。

他们的观察和创作，影响和改变着人类反思、审美、认知、意识的某个局部。

大约在 30 多年前，意大利 Franco Maria Ricci 出版社出版了一本名为《塞拉菲尼抄本》(*Codex Seraphinianus*) 的奇异绘本。全书以一种未知的语言和文字编写，并配以丰富的彩色手绘插图，描述了对自然和人文的另一种想象。它的内容荒诞、离奇、神秘，甚至有点恐怖和令人不安，被誉为超现实主义和虚幻主义相结合的产物。作者塞拉菲尼 (Luigi Serafini, 1949—) 是一位意大利艺术家、建筑师和设计师，对他来说，也许脑洞大开和脑子进水只是人们对同一事物的两种态度。2015 年，这位充满童心的老人来到北京 798 尤伦斯艺术中心，为他的奇异绘本即将出版中文版做一场路演。

如果说塞拉菲尼的“另一个世界”只存在于绘本中，那么比他年长 20 岁、生活在地球另一端的日本艺术家草间弥生 (Yayoi Kusama, 1929—) 则有另一股能量，将所幻想的世界以更加多元的方式叠加到现实之中。她的作品得到市场极大的追捧，也影响了时尚界。这段奇异旅程

可以追逐到 70 多年前，不到 10 岁的草间弥生开始患有神经性视听障碍，经常出现幻听、幻视。她所看到的世界似乎蒙着一张巨大的网，于是她不停地用重复的圆点把自己的幻觉表现出来，半个多世纪以来，游走于艺术家和精神病患者之间的双重身份，成为草间弥生联通另一个世界的一扇门。

英国建筑师扎哈·哈迪德 (Zaha Hadid, 1954—2016) 作为当代最负盛名的女设计师，在世纪之交完成了华丽的转型，从解构主义的实验建筑师转化为动感美学先锋。相对于塞拉菲尼和草间弥生的奇异怪诞，哈迪德的设计呈现出较容易理解的审美倾向：流畅、极简、饱满、炫酷，不论是建筑或是家具，皆有一气呵成的气势。然而这种手法纯熟的极致美学所掩盖的，却是对社会公众的高冷姿态，以及对现代形式超乎现实的夸大。哈迪德为中国带来的设计，从巨型建筑银峰 SOHO 到冰塔座椅，都面临着日益复加的批判声。

设计需要创想，而创想突破一定的边界之后，则变成另一个世界的梦。

塞拉菲尼、草间弥生、扎哈·哈迪德，以及许许多多奇异世界的先驱们，让世人赞叹并带来启示，却无法成为指引真实世界迈向幸福的航标。我们也可以想象，如果奇异世界入侵太多，我们的真实生活会面临何等程度的折磨？

问题随之而来：这些年，在中国，来自“另一个世界”的大师作品不断涌现，而日常生活的空间环境却没有得到相应程度的改善。进入 21 世纪的这些速生城市空间承载着亿万公众的生活，却每每显得苍白无力和忧患重重。我们并非悲观，我们相信它本不该如此，它可以变得更好。

触摸真实

城市需要新颖的标志建筑，收藏家需要独特的艺术品，读者也喜爱怪诞离奇的绘本……它们可以作为真实世界的昂贵的“调味品”，却不可能消解现实存在的种种矛盾。

20 年前，我也怀着各式各样的幻想开始了自己的职业生涯，在创立安道设计之后，随着公司规模扩大和团队的成长，我渐渐发现：对社会的真实需求的解答并非来自“另一个世界”。如果说我们追求设计的终极目的是给人们带来幸福和愉悦，那么在很多情况下，那些被贴上“奇妙”标签的设计其实离真实越来越远，离幸福也越来越远。

我们仰望大师们的星空，也必须脚踏实地面对日常生活的世界。

而当创意与真实生活相碰撞，会产生怎样的幸福火花？

我想起几年前的一次印度之旅，亲眼看到一些在恒河岸边装罐“圣水”的女子，虽然贫穷，却有着虔诚坚定的眼神。也许很难想象，有一次我遇到一位乞讨生活之人，却从她的神采中读到了安定祥和的美感。为什么会有这样的触动？也许因为这些人他们的日常生活中获得了某种力量。

行走在印度的日常生活之中，你会发现一些有趣的小创意，改变着人们的生活便利度和舒适度。比如集背包和推车为一体的简易竹编、可以煮饭的电熨斗、被改良的三轮自行车……它们无处不在，无不真实，构成这个国度自身的特色和痕迹：改良传统，让它们适应现代生活，这个过程就很有创意。日常设计所体现的创意，才是真正的幸福。

而在中国，一些传统的生活理念正在被快速地遗弃和抹杀。快速发展的城市化追逐数字效应和宏观业绩，而对生活细节的营造显得随意而粗糙，这是令人惋惜的现状，它带来的不幸福感，可以从多数国人焦灼不安的眼神中准确地捕捉到。

即使如此，我们依然相信：只要用心体验，处处可有惊喜；只要热爱生活，就可以不断发现美好的事物。当下的城市环境，留下太多的问题等待我们去触摸和思考，作为设计师，我们有使命、也有责任去为真实的世界做出一些改变。这便是本书的一个初衷。

幸福的景观

这些年，在安道，“幸福设计”逐渐成为一种被客户和员工所认同的理念。我们希望通过空间和环境设计，给城市日常生活带来不同层次的、真实丰富的“确幸感”。它们的点滴累积，构成了改变社会物质和心理环境的幸福景观。这是一种持久的抱负，绝非一朝一夕的风靡和灵感。

在我看来，这些可以称之幸福的景观设计至少应该表达和包含四个方

面的含义：

其一，幸福的设计为生活带来美好的回忆。不论是建筑或是人工环境，在策划构思、实施建造之后，必将成为承载某个时代、某个人群的场景载体，陪伴人们经历岁月的痕迹，这些痕迹看似漫不经心，却随着时间而慢慢沉淀。我们在设计实践中，尽量试图发掘场所原有的历史文化线索，将它们转化为某种集体记忆的刻度（宁波万科的灯塔）；抑或将童年的记忆通过现代时尚的方式加以再现（世贸云湖的蜻蜓）。

其二，幸福的设计能够不断地制造惊喜。两年前一个偶然的的机会，我们在安道内部成立“Aha 工作室”，针对儿童游乐场地、城市家具、雕塑装置、灯光设计等环节，做了一些实验性的尝试。作为这些尝试的结果，我们发现当人们能够感受到景观和环境设计所带来的惊喜时，场所与人就能形成更有深度的关联。就像“莱蒙水榭春天”里水面上的白天鹅、我们新设计的发光的麋鹿，它们为商业和居住环境带来了阵阵悸动，而又是那么真实和自然。我们希望将这种惊喜不断地延续。

其三，幸福的设计可以促进交往的愉悦。人类是社群生物，情感交流是生活的重要需求。在互联网时代，便捷的通信工具极大提升了信息传递的效率，却使得人们彼此间缺乏面对面的眼神互动。地铁里、餐厅中，拥簇的人群每人低头看着手机，实在不应该是这个时代的幸福面貌。我们为天街设计的星座墙、为金地设计的滑轮环道和趣味运动场地，都希望不同年龄

的人群可以走到户外，彼此真实地接触，感受现场交流的那份快乐。

最后，幸福的设计可以延展自由的视角。从哲学意义上说，人类的一切努力，似乎都离不开对自由的争取。江南园林的曲径幽深，反映着古代文人内心对自由的渴望：凡世之中，自得其所。在安道设计，不论是千岛湖浅山的云游情致、上海中凯的都市渔隐，以及我们正在设计的天空之城和玛瑙花园，都试图表达某种内心自由的情感。站在自由的视角，如果打破一些既定的规则和图式，释放景观设计与生活的弹性，必然能够带来一线幸福的生机。

关于幸福景观的这四个方面，构成了安道设计的原动力。不论过去、当下或是将来，安道都在努力通过创意和设计，为城市生活的日常环境注入幸福的能量。在我们必须面对的真实世界里，空间和环境的品质显然存在着种种不如意，如果我们一味地悲观和批判，得到的也只能是更多的叹息；而如果能够积极一些，不妨把现状看作改善和进步的契机，内心自然可以更加从容和安定。我们有理由相信，一个更美好的未来正在等待着我们去经历。

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of fluid, connected strokes that form a unique calligraphic representation of the name Cao Yuying.

曹宇英

设计，为未来城市注入幸福能量

DESIGNING TOMORROW URBAN CIRCUMSTANCE
WITHIN HAPPINESS ENERGY

未来的城市最需要什么样的景观？带着这样的问题，我们在世界各地开展实践和探索。

虽然德国是现代主义设计思想的发源地，但是近一百年来，功能至上和理性为先的设计哲学，几乎把世界各地的城市带入不可避免的同质趋势之中。今天，中国的城市化依然深受现代主义的影响，而在欧洲，我们却不得不反思其中的困惑和局限。在我们的理解中，未来城市的基本面貌应该是多元、包容、混合，充满个性化的创意和差异化的融合。

我们曾经为西方古典主义的几何形制喝彩，也为东方曲折幽深的园林景观着迷，但是当代和未来的城市，不论是东方或者西方，都需要与这两种原型有所不同的景观实践，它应该具备与人类情感交流和连接的更多可能性，而不仅仅是功能和艺术的填充。这些年，我们在公园、庭院、不同尺度的城市公共空间中，都试图贯彻这种具有积极开放精神的场所理念。然后，在中国，我们非常幸运地找到了志同道合的合作伙伴：安道设计。

在中国，现代景观设计的私营化实践仅仅有不到二十年的历程（与 Topotek1 的事务所年龄相近），我们非常惊讶已经有 ANTAO（安道设计）这样具备足够规模和专业理想的设计集团，他们在设计的商业价值和文化成就上，都快速地达到了不凡的高度。安道设计的曹宇英先生和他的同行们，用自己独特的视角和语言，指出景观设计所可能面对的一种新

思潮：以环境心理学和情景化设计为基础的“幸福设计观”：设计在保留着记忆、制造着惊喜、传递着温情、释放着自由的同时，也为城市生活增添不可多得的幸福感。

这是一种对高速发展的工业时代的巧妙批判，与欧洲先锋景观事务所追求的开放空间、情感空间不谋而合。如果把幸福景观理论加以完善并在实践中获得应用的机遇，当代中国景观设计师完全可以为未来的城市空间做出世界级的突破。而在当下，它作为一种先驱式的观点，值得我们与社会公众反复探讨，不断传播。

于是，这本灵巧有趣的设计读本应运而生，它的编写不仅仅面向专业人士，而通过散文式、故事化的写作，试图让更多的人可以理解景观设计对城市的贡献。感谢安道的邀请，让我为这本新书撰写前言，这显然是我职业生涯中最有幸福感的时刻之一。

Martin Rein-Cano
马丁·瑞卡诺

（注：Martin Rein-Cano 是德国 TOPOTEK 1 事务所创始人、欧洲最先锋的景观设计大师之一，并且在多家世界知名的设计院校担任客座教授）

目 录

1 记忆 015

物的意义	017
故事在场	031
关于绿方块的假说	045
云湖	050
自我意识情绪	055

2 惊喜 059

禅的风景	061
设计制造惊喜	065
欢乐海岸	069
云门	083
一些令人惊喜的片段	091
多种感觉的延展	101
听香	109
海花岛植物园	115