

Design A Soul Dancer

设计
灵魂的舞者(下)

燃燃 编著 Written by Ranran

Design A 设计 灵魂的舞者 (下) Soul Dancer

燃燃 编著 Written by Ranran

图书在版编目 (CIP) 数据

设计 灵魂的舞者(上,下)/燃燃 编著.
—武汉:华中科技大学出版社, 2009.7
ISBN 978-7-5609-5334-2

I. 设… II. 燃… III. 室内设计—研究 IV. TU238

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第067516号

设计 灵魂的舞者(上,下) 燃燃 编著

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
责任编辑: 成海沛
书籍设计: 江思远
责任监印: 张正林
印 刷: 天津市豪迈印务有限公司
开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 22 (上,下)
字 数: 600千字
版 次: 2009年7月第1版
印 次: 2009年7月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5609-5334-2/TU·608
定 价: 198.00元 (上,下)

销售电话: (022)60266193, (022)60266199 (兼传真)
邮购电话: (022)60266192
网 址: www.hustpas.com
(本书若有印装质量问题, 请向出版社发行科调换)

Design A Soul Dancer

设计 灵魂的舞者

文\ 燃燃

前几天看电视，某厨房用品的品牌广告代言人是中国青年建筑师马岩松，而平面设计大师陈幼坚先生在日本也曾经出现在电视上为一款产品代言，我不禁思索：设计是什么？设计师究竟在生活中发挥着怎样的作用？

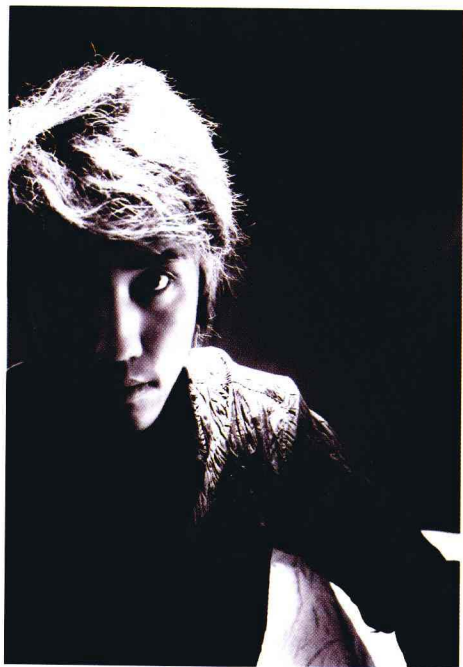
为了永不停歇地追求生活的品质进步而不断做出努力的设计师们，在他们的灵魂深处，设计究竟是怎样的一种美好？设计师在怎样的情境下可以达至此种美好？深植在他们内心深处的对世界的渴望和改变，是怎样的一种情绪？为了寻找答案，我专程走访了9名香港设计名师和9名中国内地80后新生代设计师，由他们毫无掩饰的坦率和真诚，娓娓道来。

这是中国室内设计界首次香港名师和中国内地80后新生代设计师敞开心扉的对话，这种对话为中国设计今后的发展提供了参考摹本。他们在某种程度上揭示了种种带有国际性和地域性设计思想和设计思考，他们在真实和批判的状态下呈现出设计自身的摇曳多姿和绚烂风情。

设计，是一次神秘、闪亮、充满诱惑的旅程，需要的是发现设计本质的智慧和眼睛；设计，是一个无欲无求的安宁静谧的纯洁理想，带着朝露般的清澈和细雨青草般的湿润芬芳；设计，是灵魂的舞者，在广阔无垠的天际、鲜花繁盛的原野自由飞翔，舞动激情、放飞希望……

目录Content

6	谷 腾 一个设计师不爱设计的残酷现实
28	应益能 80角度看世界设计犹如输血
48	梁炫科 年轻是资本也是零机会
60	刘金锋 设计是反复颠覆自己的过程
80	郭为成 设计圈的“皇帝的新装”
100	刘嘉培 “为穷人设计” 是有意义的目标
116	张海军 十天前我曾藐视整个设计界
134	王 权 明天的才是最满意的设计
150	宿一宁 绝口不提设计师的社会责任感

Gu Teng

谷 腾

1982年3月出生。

中国室内高级设计师、IFI国际室内设计师联盟会员、CIDA中国室内装饰协会会员。荣获“第六届中国室内设计双年展暨室内设计大赛”银奖、“第14届香港亚太设计大赛”办公类别组金奖，获得“2007现代装饰国际传媒奖”室内设计大奖、“2007中国室内设计大赛”最具创意奖，获得“2008金外滩奖”最佳办公空间提名奖、“2008亚太室内设计双年大奖赛”铜奖。

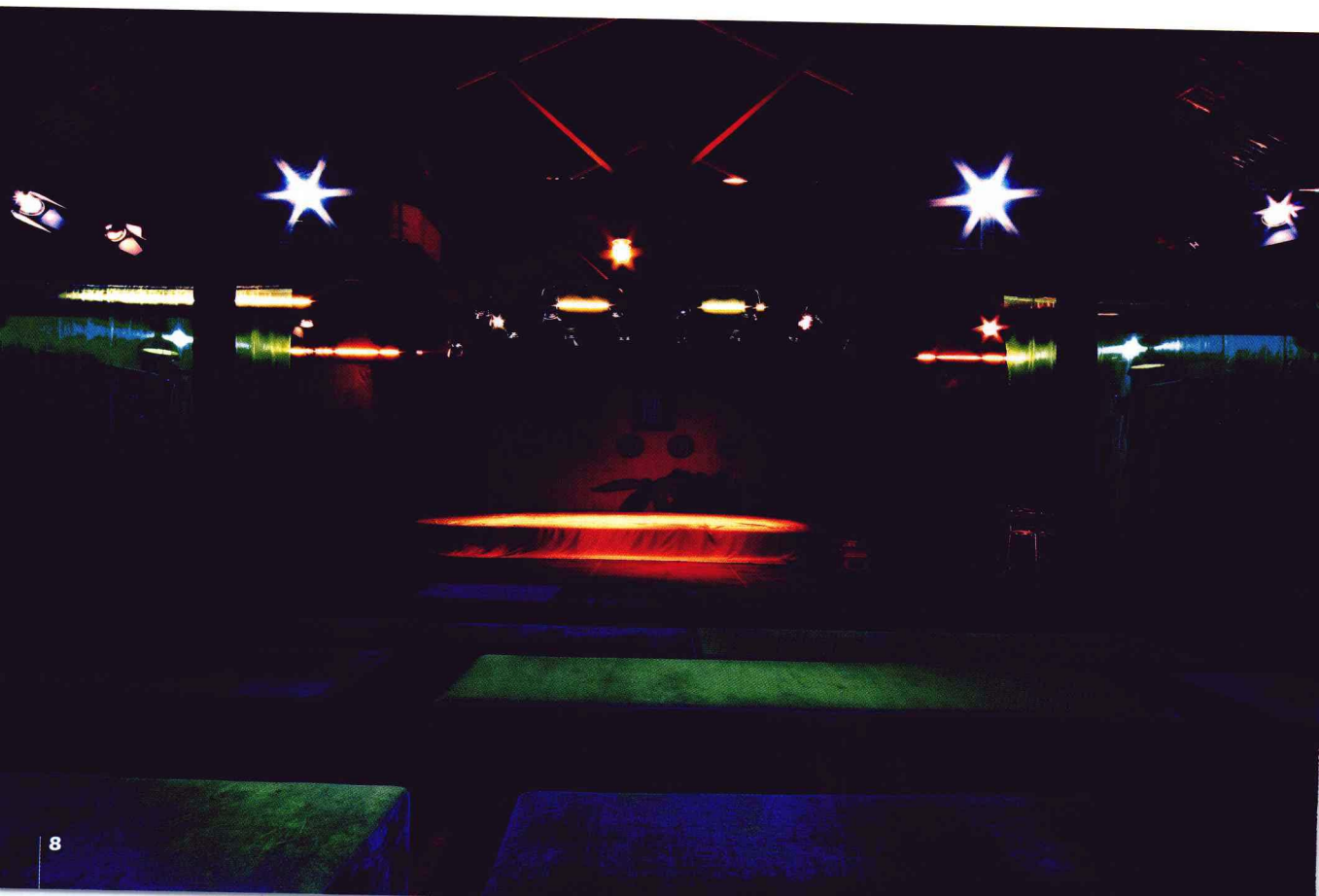
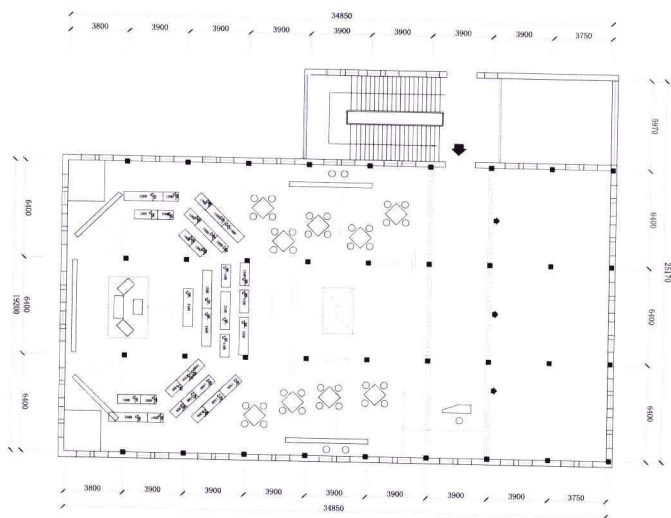

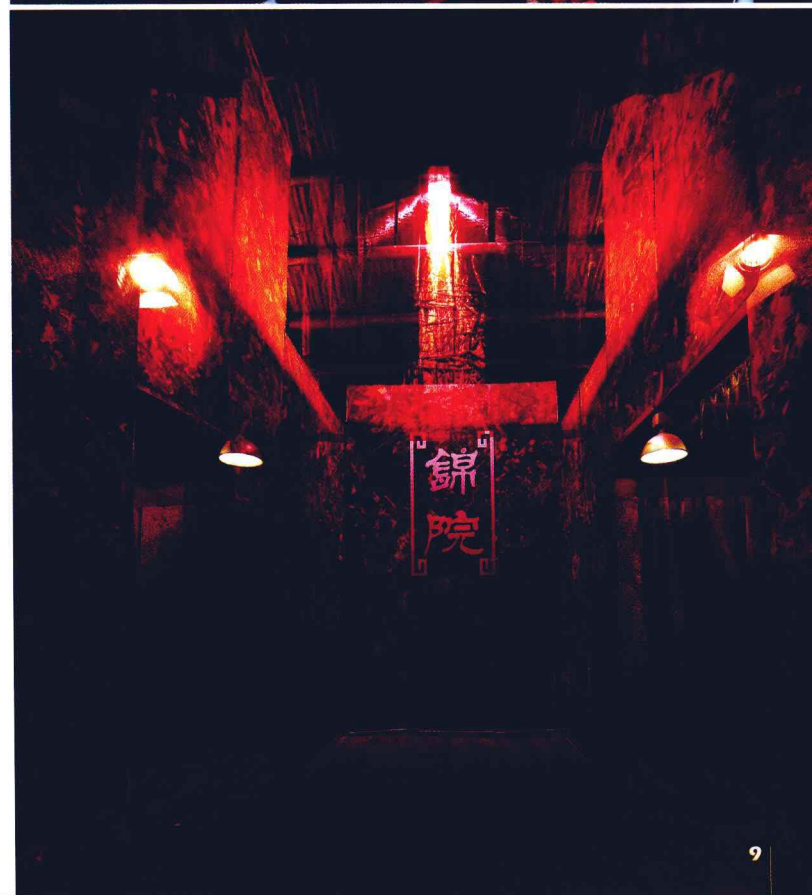

Grandyard

锦院

此案是益多集团一个中式别墅产品论坛的设计，空间性质为秀场，场地租用了一个老厂房。720m²的仓库，借助与原有空间的柱梁来分割主要功能和设备区域，灯光进行了全面的调整。

Gu Teng: Brutal Fact That a Stylist Himself is No Design Fan

谷腾 一个设计师不爱设计的残酷现实

文\ 谷腾

我叫谷腾，是中国室内设计界非著名设计师，在设计界还是个学生。我出生于辽宁，很惭愧，做了这么多年设计没有什么突出的成绩，除了我的家人、朋友，没人认识我。

我做设计可以说不是半路出家。小时候喜欢画画，也是受家庭的影响，我的奶奶和父亲对绘画艺术都有一定的认识，小的时候父亲就很严格地教我画画，我也很喜欢画，也参加过很多国内国外的比赛，成绩都还可以，后来到鲁迅美术学院学习，大概画了十几年吧，可是我从来没有想过要做一名画家，或者说是没想过要靠画画为生，后来父亲做了设计，我也就开始对设计有了接触，就这样走到了今天，没想过要改行。设计这个行业是很辛苦的，它不像餐饮、酒店、娱乐，走上正轨后可以在家里躺着生活。设计行业不行，就像用木桶提水一样，做设计就是要提水喝的，你的能力决定你的水桶有多大，之前我所说的一些行业，它们就像管道，管道一旦开通了，就可以在家里直接喝水了。设计没办法，你要永远精力充沛，要永远对设计有着最好的状态和激情，所以在这个行业要做得很成功是很不容易的。

现在的国家，固定资产投入达到了前所未有的高峰。100m以上的超高层建筑和30000m²以上的超大型建筑在中国大地上如雨后春笋般层出不穷，为中国的建筑师、室内设计师提供了大显身手的舞台。但由于设计师的素质和政府管理存在问题，导致大部分的建筑、室内设计粗制滥造，没有特点、没有内涵，不是色彩搭配不当，就是造型杂乱无章；不是文化内涵缺乏，就是功能不足。其实中国或者说是大陆有很多有想法有激情有才华的设计师，但是要想出头却很难，要面对与设计无关的困难。由于地域的差异和观念的影响，总是要比其他设计师付出多得多，结果大多不乐观，慢慢地想法和激情都给磨灭掉了，习惯了压抑，习惯了所谓务实的设计，自己的情绪也找不回来了，有人说现实的设计和理想中的设计是有

差距的。我们都知道安藤忠雄的“地下美术馆和光之教堂”，他的手法和思路可以代表我们所谓“理想”中的设计，可是多年以前它们就已经建成了，可能有人会说：“那他已经是大师了，大师做的设计是很容易实现的。”可我不这么认为，我们具备做好的设计的能力，但是为什么会出现这种情形呢？

还有个朋友和我聊天时问：你知道上海有多少做设计的吗？我很感兴趣：不知道啊，你知道？他说：你看马路上有多少出租车就有多少设计师。我很震撼，是这样吗？我想他说的太夸张了，但是却反映了另一个问题：在中国做室内设计的人确实很多，因为在中国做室内设计很好混，门槛很低。会画几张效果图了，再弄个光头留个小胡子，要么梳个小辫子，背个包，戴个黑边眼镜，口袋里揣包外烟，就可以接案子做了！我觉得没有生活的阅历和执着的追求，以及对时尚的深刻感受，还有文化的底蕴，你敢称自己是“室内设计师”？充其量不过是个室内设计中的民工而已。

设计不是所谓专业上有多么深厚的功力，更不是你设计知识有多强，你的经验有多丰富，或者你对风格了解得多，就能够做出精彩的设计，真正的设计不是学来的！没错，设计的专业知识是必要的，它不过是能更好更流畅地来实施你的设计，倒不如说它是一件工具，是可以学到的，能学到的东西早晚你能够驾驭它：材料、工艺等，但我认为设计的灵魂和精髓则更多的来自于天赋，来自于天赋的美感和感性的人格。人的美感是与生俱来的，我们现在所能够见到的一些古迹，像古埃及文化，首先是通过他们的着装和装饰物来区分他们的地位和尊卑，小孩子都知道红上衣绿裤子黄领带穿在一起是不好看的，这只是最基本的。而我所说的天赋是对“美”有独到的理解。

去年我到北京考高级设计师，之前要有十几天的课程，包括理论和一些设计课题，表现方式都是手绘。我记得有一个课题，是在长宽高都是6m的空间让你做一个住宅的设计，每个人发两张A2的纸，一张是画平面、立面和剖面的，一张是画透视表现和设计说明的，我看见有个同学在画透视，太细致了！A2的纸上就像邮票那么大的透视，我忍不住问他：你想画几个透视啊？他说：一个，还得写设计说明呢。我说：看来你文笔一定不错！你还上色吗？他说：上啊！我很惊讶！用什么上色呢？蜡笔。蜡笔？恩，是蜡笔。我把它削尖了上色！他很幽默。我想他不适合做设计，我觉得他的美感不是很好。

我们大陆的“民工设计”群体的量太大了，这样庞大的群体是说明中国的室内设计行业的进步和提高吗？有能力有激情的设计师在这样的行业环境里能有多大的空间施展他的才华呢，10棵烂白菜里有一棵好的你很容易发现，1000棵里呢，你发现它是那么的困难，时间久了好的也烂了。想做理想中的设计，大师的设计为什么能实现呢，就是因为他是大师吗？不全是，还因为他有着对设计的执着，从骨子里热爱设计，要付出比别人多得多，从来没有把设计当成一个行业去对待，而是一种感性的，是唯一能够证明自己是活着的方式，不会放过任何一个出精品的机会！这是当我看到他们的作品时给我带来的感受。

时下中国的设计界、教育界现状都令人担忧：没有长远意识、精品意识、发展意识。在单位踏踏实实地学本事的人太少，设计师能抄则

抄，能搬则搬。遇上好的机遇，不加以重视，不去动脑筋搞创作，为赚钱而赚钱，与精品工程擦肩而过。有些设计师在一个装饰公司设计部，一年就能承担3~5个四星档次以上的酒店或写字楼的室内设计，如果能做出精品的话，那成为设计大师岂不是眼前的事吗？难道他们就不想出名吗？不是。这是一种坏的习惯、不良的职业道德在作祟，铜臭味太浓在起作用。真可惜，泱泱大国，巨量建筑，就被一大批不负责任的设计师浪费了。一大批设计师就是与“大师”无缘。希望今后我们的学院、企业都能加强对学生、职工的素质教育，要培养学生出精品意识、创新意识的观念。不想当“大师”的设计师不是好设计师。

国内设计界还有一个现象就是：高档工程遇不到真正的设计师。据不完全统计，中国设计师设计的高档饭店有80%以上不尽合理，已有60%的饭店急需改造，造成了严重的浪费，也给中国的设计师带来了不好的口碑，造成这样的结果更多的是我们内部的问题，这一批无知的设计师、缺乏职业道德的设计师应该为这样的结果承担最大的责任！

中国设计界还有个令人痛心的现象：中国的设计师不值钱，凡是请外国人来设计的工程，设计费都高得惊人。凡是中国设计师设计的工程，设计费都低得可怜。这不是一倍、二倍的差距，而是十多倍的差距。这是中国人自己在掉自己的价。

现在招标的工程竞标单位少则十多家，多则几十家，竞标环节少则二轮，多则四轮，不中标者没有任何补偿费，中标也最多2%的设计费。高额的投标费加重了设计师的负担。设计师为了生活，为了达到甲方20天至50天完成一项五星级酒店设计的苛刻要求，只好委曲求全，违反规律，天天疲于奔命，再也无力去搞创作。这也是培养人才、培养设计大师的最大障碍。希望政府能够反省：还给设计师一个宽松的环境。

我呼吁我们的室内设计师要有忧患意识、大局意识，迅速改变现状，尽快出精品，成为设计大师是我们的无形资产，是国家的无形资产，也是中国加入WTO后与外国设计师抗衡的最大的力量。中国其实有很多有才华和抱负的设计师，他们具备做大师的能力，区别在于表现机会和表演欲望，否则在这样一个设计师不爱设计的环境里努力是很容易被埋没的。

我不甘心，不甘心做一个在电影院里不看电影只接吻的人，我要把电影看透，我还要去演，哪怕是扔香蕉皮，我也要别人看到我的表演，我的设计。当我们去看一部电影时很少有人在看的同时能把演员和他所演的故事里的人物区分开，这在电影里是对的，说明这个演员很优秀。大家都知道我们的设计最后都是要靠施工体现的，我相信我们大多数人都听到过这样的话：你是做什么的？哦！我是做室内设计的……哦！做装修的！……我很不理解！这说明什么？说明现在中国特别是大陆对设计和装修没有从根本的意义上区分开，还有一个大的层面就是装修要比所谓设计的意义大。市场对设计有这样的认识是谁的错误？一个是观念上的落后；再一个就是设计行业的门槛低，设计群体的庞大导致竞争激烈从而带来设计的批量化生产，所包含的专业艺术和设计成分很少！我很无奈，我想我不能改变它，但是它也不能改变我！我们有着世界上最大的舞台，中国是最有潜力的市场，应该

能造就出很多优秀的设计师，但是结果相反：是设计师造就了市场！这是多么伟大的事情啊，能把市场造就成这个样子，我们在这个舞台上还是配角，因为主角大都被我们港台同胞们和国外的朋友们承包了。改变它？为什么要改变呢？只要是好的设计师就应该是主角！我只是想说还有很多好的主角还在配角里跳呢，希望他们能跳出来，能让这个舞台更精彩一些！

我看了现在有好多的设计师把空间刷白，放张红椅子就叫极简主义，一面不锈钢饰面的墙，前面放两个官帽椅就叫中式新古典；走些简单的线条，一个壁炉就叫简约欧式……这是不对的。

现在中国拥有室内设计人员60万人，全年创造8000亿元人民币的产值，这个数字令人惊讶。中国的房地产业和建筑业面临着一个蓬勃发展的未来，还将维持二三十年，所以室内设计产业也一定面临着蓬勃发展的未来。但是，中国的室内设计水准离国际先进水平还有相当的差距，目前最大的毛病是，中国的室内设计业在不停重复国外的作品，这种风气一定要避免，否则中国的设计将没有自己真正独立的地位。

我也看到有的文章对于灰色设计行业的认识，但是我觉得假如设计师都沦落到了只是“操作”，那恐怕这样的“灰色”或许也就注定了设计师的宿命。

我们不要过多地埋怨知识的贬值、社会的不公。但是我们是否意识到设计行业里的设计师们也正一步一步地走入“设计的误区”，一步一步地陷入恶性循环的茫然，一步一步地失去了设计的根本，一步一步地迷失“设计”？

我们也不能责怪什么，毕竟社会也在进步，客户对于设计的要求、认知也在不断地提升。借用一篇文章的名字“提高设计的含金量”，没有内涵的设计终究被社会所淘汰，没有内涵的设计终究只能得到客户的唾弃。对牛弹琴的时日终究远去，愚弄客户、敷衍客户的人们终究将失去其生存的空间。因为你太低估我们客户的欣赏水平和能力了！

当我们走进一个艺术馆，看见一幅抽象画时，有人会说这是什么？他画的是什么？其实它是什么并不重要，重要的是当你看到它时它给你带来了什么，情绪上的、回忆里的？或者是更直观的，是给你带来了安静还是不安？它是一种情绪上的释放。如果你看它是一只死苍蝇，那么它就是；如果你看它是一张菩萨，那么它就是一张菩萨；如果它使你想起了你的初恋，那么它就是你们初恋的地方；如果你看它什么都不是，就是披着艺术外衣的乱涂！那么你也说对了。

纯艺术是这样的极端，是这样的没有章法没有界域，它会随着你的心情而变化着，我认为这就是它的魅力所在！我想设计也应该要有情感的表达，不只是要把空间做得漂亮，还要把空间做出性格，是快乐的还是伤感的，是像个男人还是女人，当然不是像纯艺术那样的极端，但起码要赋予它一个灵魂，给人带来精神上的刺激和享受，我想这样的设计才是最有价值、最有生命力的！不要一味地沉浸在图纸的表现里而丢掉了设计本身！

只要中国的室内设计师孜孜不倦地学习，大胆地借鉴，融汇中西文化，创新民族特色，中国的建筑市场将是世界的建筑博览市场，中国的未来将是精品林立，设计大师辈出的时代。

Dark Silence 灰域

更富有创造力的工作方式，在这种极其严密的方式下等级空间概念将不复存在。水泥、钢和玻璃成为这个旧厂房改造的三大设计元素。

电梯口外一个黑色的大球体代表地球，黑色是有些沉静悲观的色彩，世界万物中美丽和残缺的东西并存，简单而不浮躁。重新拾掇起这个废旧的厂房，赋予它崭新的生命。

