

与世界著名
建筑师和设计师
之间大胆的对话

Design Talks

Contemporary Creatives
on Architecture and Design

说设计

当代建筑大师设计

斯蒂芬·霍尔

理查德·迈耶

安德鲁·艾甘

扎哈·哈迪德

阿尔多·巴卡尔

爱德华·巴伯和杰伊·奥斯戈比

阿尔伯托·坎波·巴埃萨

约瑟夫·迪兰德

史蒂文·埃利希

马希米亚诺·福克萨斯

安东·加西亚·阿夫里尔

肖恩·古德赛尔

阿瑞斯卡·汉姆贝尔

急访谈录

麦克

法希德·莫萨维

菲利普·斯塔克

托德·桑德斯

克劳迪欧·席维斯金

文森特·凡·杜伊森

迪克·凡·哈默伦

拉斐尔·维诺里

艾尔斯塔海厄·威利斯

迈克尔·杨

著
译
(澳) 马西莫·德·康迪
Massimo De Conti
张萃

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

说设计——当代建筑大师 设计创意访谈录

Design Talks: Contemporary Creatives
on Architecture and Design

(澳) Massimo De Conti 著
张 萃 译

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书是与这些来自不同文化背景，但都在设计行业创造和实现创意想法的建筑师及产品设计师的对话，作者马西莫·德·康迪分别从职业、生活、灵感来源、全球趋势和经济发展等多元化角度展开与被采访者的沟通，让读者能够体会到支撑设计师的动力源泉，同时，也能感受到巨大的启发和鼓舞。

Design Talks: Contemporary Creatives on Architecture and Design by Massimo De Conti Copyright© The Images Publishing Group Pty Ltd 2012.

This translation is published by arrangement with The Image Publishing Group Pty Ltd through Rightol Media in Chengdu. Simplified Chinese edition copyright© 2014 China Machine Press. All rights reserved.

北京市版权局著作权合同登记图字：01-2013-2942

图书在版编目（CIP）数据

说设计：当代建筑大师设计创意访谈录 / （澳）康迪（Conti, M.D.）著；张萃译. —北京：机械工业出版社，2013.12

书名原文：Design Talks: Contemporary Creatives on Architecture and Design
ISBN 978-7-111-45093-1

I. ①说… II. ①康…②张… III. ①建筑设计—研究—世界 IV. ①TU2

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第296830号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）

策划编辑：吴 靖 责任编辑：吴 靖

责任校对：张 力 封面设计：路恩中

责任印制：乔 宇

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2014年2月第1版第1次印刷

210mm×225mm·8.4印张·135千字

标准书号：ISBN 978-7-111-45093-1

定价：49.80元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：（010）88361066 教材网：<http://www.cmpedu.com>

销 售 一 部：（010）68326294 机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销 售 二 部：（010）88379649 机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：（010）88379203 封面无防伪标均为盗版

在这一集的访谈录中，这些建筑师和设计师以感性的角度描述了自己的作品，不仅从面积、材料、色彩及搭配等方面来阐明观点，还联系到他们的生活、感受、信仰和态度。这些人在全球各地散布一种近乎超现实的信息，使我们周围的一切都变得越来越迷人，变得微观细腻，同时又充满无限的可能。

让我们想象这样一个画面，虽然有些老套，但可能每个人都曾经历过。一个小孩瞪大眼睛盯着讲故事的人，脑子中充满惊恐的同时又是饱含激情；这是一种对于好奇的渴望，渴望知道故事的结果是怎么样的？我就是这样，每当我岳父^①讲起那些关于宇宙诞生、红外辐射仪、原子和分形理论^②的神秘难懂的理论时；或是讨论到关于他数都数不清的长相相似，但绝不相同的模型士兵玩具时，我从来都不会想到有一天这些晦涩难解的画面会成为我们生活中必不可少的问题、答案或是纠结的想法，它们似乎是在动摇着我们心灵深处所认同的先天原则和祖传的教条。

我们的空间，从其中获得重要氧分子的空间是由各种不同物质控制的：呈现奇特造

① 欧内斯托·意利（1925—2008），illy咖啡公司的董事长。他也是一位科学家、哲学家、意大利特浓咖啡的开创者和咖啡业领域的导师。

② 数学家伯努瓦·曼德布罗特（1924—2010）的分形理论。

型的材料或营造宏伟气势的躯体，不管它们是有用还是无用，要么是友好伴侣，要么是阻挡视野的障碍物，又或者是限制我们进入无限可能的隐性破坏分子。但是是谁创造了这一切秩序，这些由众多色彩和形状组成的能够传递情绪的空间的呢？如果不是建筑师或者设计师们，还有谁呢？

康德（Kant）（1724~1804）在他的先验美学方法论中开始解读对于空间和时间的认识。这位德国哲学家，对空间和时间的认识是一种独特的非凡的现象，同时也是一种直觉，是热爱美的人的典型特征。

我喜欢想象着这些美的制造者在空间维度中穿梭，徘徊于混乱和秩序之间，这两点定义了自然研究的发展，这是两个极其熟悉的概念，对于热爱科学的读者来说也不例外。然而有多少人曾经试图推动、提升自我，从而超越世俗现实而上升到呢？

希腊哲学家试图接受世界的混沌性，这种特性其实呈现在每个人的眼前，但是因为这个概念无法契合现代的粒子学理论——无数个体都在轨道运动之中，这其实是典型的现代社会特征。但他们认为在这个持续的却不可控制的进化之中，有一个原始的焦点，它有能力以神奇的方式使一切都重新回归。

我仍然在想象这些才华横溢的空间艺术家所扮演的角色：以最快的速度运转他们的大脑系统，制造出许多物体、材料和建筑，他们的想法比变幻莫测越来越耀眼的现代文明还复杂，好似海市蜃楼。每个动作引发成千上万种反应，它们中的每个反应又创造出许多种不同的其他反应，这使得我们看不清世界的未来。我越是思考混乱理论，就越是陷入对生命的想象，我开始明白了这些创造者的价值，他们是在创造希腊哲学中所提到的美和善（kalos kai agathos），他们或许崇拜亚里士多德的理论，将凡事解构成简单的逻辑，分解成物体现实的秩序，将美感还原成一种智慧，再通过智慧创造出幸福（eudaimonia），这是一种身心都愉悦的境界，并且可以同他人分享。

可通常，当观看这些作品时，我们绞尽脑汁，只是为了找寻设计的动机或是灵感的激发因素，大多数时候却又找不到答案。“那个世界去哪儿了？——那个我们可以想象

任何事情的时代？那个我们想象的世界？”所以说贾科莫·莱奥帕尔迪^①（Leopardi）是对的。为什么这么说？因为大多数情况是我们对于这些人，这些建筑的创造者，这些在他们自己艺术领域内频繁受到认可的人一无所知。悄悄地踮起脚尖向里看，通过一扇扇永无止境的门——这些门之前都紧闭着——“看见”了不同的感受，异样的激情和情绪，那种感觉就好像蝴蝶的翅膀能在世界的另一端引发一场飓风一样，我们了解了他们的选择，他们的项目，从而心里延展出一条条新的道路。

古希腊哲学家赫拉克利特（Heraclitus）说过“Panta Rei”：万事皆流，万事皆变。这本书在打开和了解这些美的创造者背后的故事的时候，可能他们已经获得了新的动力，但我们作为见证者，可以从悉心聆听中收获很多。

当他们在抽象和现实世界间旋转遨游的时候（我更倾向于采用东方佛学中所描述的“空”的概念），我在想他们是不是在沿着亚里士多德的观点行进，即“一切技术、一切规划以及一切实践和抉择都以某种善为目标，幸福是终极的和自足的，它是行为的目的。”所以善和美帮助他们缔造一件作品，而它的完成就是终极的目的，即幸福。

伊丽莎贝塔·意利（Elisabetta Illy）

记者 作家

^① 贾科莫·莱奥帕尔迪（1798—1837），意大利诗人，散文家，哲学家，语言学家。

前言

- 2 神圣的遗产 阿尔多·巴克尔
- 7 巴伯奥斯戈比 爱德华·巴伯 杰伊·奥斯戈比
- 11 请让光遍及各处 阿尔伯托·坎波·巴埃萨
- 17 异性相吸 约瑟夫·迪兰德
- 22 潇洒的态度 安德鲁·艾甘
- 26 平等的多样性 史蒂文·埃利希
- 32 双人记 马希米亚诺·福克萨斯
- 37 脆弱的吸引力 安东·加西亚·阿夫里尔
- 41 天地之间 肖恩·古德赛尔
- 45 建筑作为一种想法 扎哈·哈迪德
- 51 阿瑙斯卡的童话故事 阿瑙斯卡·汉姆贝尔
- 56 树屋 斯蒂芬·霍尔
- 63 建筑是一种张力 阿曼达·莱维特
- 68 形式的形成 汤姆·梅恩

过去与现在	理查德·迈耶	73
流线边缘	法希德·莫萨维	77
纯粹的真实	约翰·波森	82
建筑师先生	麦克·郎德尔	88
没有必要返回	托德·桑德斯	94
克劳迪欧之眼	克劳迪欧·席维斯金	100
无所谓	菲利普·斯塔克	106
桌子就是桌子	文森特·凡·杜伊森	110
外交任务	迪克·凡·哈默伦	116
避免陈词滥调	拉斐尔·维诺里	121
超越流派	艾尔斯塔海厄·威利斯	124
年轻的迈克尔	迈克尔·杨	128
	后记	132
	官方传记	134
	致谢	159

与世界著名**建筑师和设计师**
之间**大胆的对话**

神圣的遗产

阿尔多·巴克爾 (Aldo Bakker)

摄影：Erik en Petra Hesmerg

阿姆斯特丹

当我遇见阿尔多·巴克爾的时候，他给我一种超凡脱俗的感觉。他的设计来自聪慧的双手，能创造出丰富、有质感的形状，他还会特意加入奇特和细腻的材料，为作品注入不一样的姿态。他的设计作品都是日常用品，但却回响着乐器的典雅和古代器具的神秘，即使放在某个古希腊神像的手中，看起来也很合适。巴克爾的双亲均是艺术领域的创想家：父亲是基杰斯（Gijs），荷兰楚格设计（Dutch Collective Droog Design）的联合创始人之一，现居住和工作于阿姆斯特丹；母亲是著名珠宝设计师艾米·凡·里尔瑟姆（Emmy van Leersum）。巴克爾延续了父母的艺术设计之路。他现在的风格似乎是介于古典和当代之间，但是带着浓重的创新色彩，这也是巴克爾家族的独特标志。

我们从最简单的问题开始吧：为什么叫阿尔多（Aldo），这个名字有什么特殊的含义吗？

我的父母很喜欢这个名字的发音，和我的姓连起来读很好听，而且这是一个很荷兰的名字。姓的意思其实就是面包师，名是从我们一个关系很好的朋友那里借来的，他叫阿尔多·凡·德·尼欧瓦勒（Aldo van den Nieuwelaar），最近去世了，他也是一个设计师，但也可以说是从建筑师阿尔多·凡·艾克（Aldo van Eyck）的名字而来。

你的作品中是否蕴含对于时间概念的表达，关于过去或者未来？

这是一个非常好的问题。在我的作品中我并不试图逃避时间，喜欢自觉地加入它的存在，设计确实是要花时间的，因为我不希望它只是一时的流行。比如说，你看到那边那个小桌子的模型，它是几年前完成的，但是第一个草图在十四五年前就有了。

你是否认同自己是在跟随父母的脚步这种说法？

即使我不打算这样做，我也无法逃避这个客观的事实。作为两位艺术家的后代我总是面对人们的不同观点，但是我遇到的最多的问题，也是别人可能会产生的联想，那就是“他再好可能也不会超越……（他的父母）”。你会想要证明自己，尝试做得更好或者尝试不同的东西。我的家庭背景对我的影响是巨大的。

所以成为设计师是理所当然的选择吗？

有一两次我确实问过自己这个问题，但是实话跟你讲，我在16岁的时候就已经打消各种顾虑了，确定了自己的想法，对于我来说，设计是注定的。

你的童年怎么样？

太棒了！

我不打算问这个问题，但是我被这些架子上的尿布所启发〔因为巴克尔刚生了一个宝宝，名叫佐拉（Zora）〕。

如果你是在观察我工作的方式，你会发现我很难保持工作和生活之间绝对的客观，因为我的工作就是我的生活，我热爱我所做的。

那对你来说成长在这样的艺术氛围中是怎样一种情形呢？

我接受过很多训练，参观了全球各地的展览。我是在博物馆、画廊、研讨会和讲座中长大的，虽然当时根本就不喜欢这些。年轻的时候，你最不想被暴露，孩子喜欢藏起来，因为还不确定自己想要什么。我是直到后来开始接受我的家庭优势并努力发展自己能力的时候，才意识到自己有些怀念普通的家庭生活和家人之间那种普通的温暖的情感。之前有小朋友来我家玩的时候，我都会很自豪。因为我知道我的情况和其他孩子不同。

设计的内涵是什么？

我试图避免回答关于设计、艺术或者建筑的问题。我是通过事实、材料、组织、形状、颜色和线条说话的。我觉得以事物的本身来说明问题就可以，一提到概念，什么东西都变味了。

你的设计作品的形体都非常柔和圆润，感觉像神秘而带有圣洁之光的最后一笔。这些作品中的重要美学在哪里？

我的作品是我个性和品性的反映。我是一个控制狂：因为在我不完完全全确定我在干什么的情况下，我是不会随意扔给世人看的。是的，作为一个物体的创造者我实实在在负全部责任。但同时我也承认恐惧也是我的情感基础，我会害怕失败，想做到恰到好处。

你的父母都活跃在20世纪60年代……

千万不要让我父亲听见！

他还在积极工作是吗？

是的。

但我想问的其实是：你的设计和你父母的设计在不同时期有什么不同之处？

当然是有不同的了。但同时他们的作品又是我绝大部分创作的基础。我会形容自己是一个有着持续节奏的艺术家，因为我是在试图越来越接近自己，更好地理解和学习我创作过程中所包含的不同时期。我工作的方式和我母亲很像，尽管这听起来好像不太现实，因为她在我很小的时候就去世了。我父亲对于时代潮流的反应不是很容易被理解。

和你的父母一样，你也喜欢用另类的材料，我不想用创新这个字眼，但觉得是非同寻常的。

对于我来说，材料总是第二位的，因为它不是最重要的事情。一个设计不是围绕用什么材料展开的，虽然说在过程中试验某种材料能够对设计提供很多帮助。我需要理解的是材料背后真正的含义，而这个是我花时间去研究的，最后我和它的关系就更加亲密，结果就变得更加直白。

我现在花很多时间去试验木材。你看到的三下一上（3dwn1up）凳子，是2011年发布的，它由五个部分组成：一个四腿的椅子，其中一个腿充当靠背。这个概念很简单，

上图：

盐瓶

2007年为Jan Mathesius设计

下图：

冰蓝色涂漆凳子

2006年由Mariko Nishide生产

摄影：Erik en Petra Hesmerg

而且它坐起来很舒适。它就好像一个家庭，或者说五件套，非常基本，但其实又不简单。我们采用木材是因为过去就曾接触过这种材料，我有足够的经验，因此表达起来较为自在，而不受到任何限制。

除了传统的木材处理（比如凳子[⊖]的涂漆），我们还试验新的处理方法，最后的作品效果可以在巴塞爾的展覽中看到。

有没有什么东西你特别想重新设计，或者用来挑战自己？

我期待能为位于巴黎的塞夫勒瓷器厂做项目。他们有很丰富的资源，同时也给我机会参加到大规模地应用瓷器的项目中，从而置身于迷幻光亮的世界之中。我已经开始幻想了！这其实是个很难的问题，而且我也不想草率作答，但是我现在想坚持的也就是正在忙着的项目。从16岁开始这就是我最爱做的事，我想我会一直做，直到生命的尽头。

荷兰和比利时都是设计和时尚的先锋之都。我在你的衣柜里能发现什么呢？

你绝对会发现很多马吉拉（品牌时装）。

这个选择对于设计师来说很自然。

[笑。]

让我问你另外一个问题，也是一个很自然的问题：你最喜欢的感觉是什么？

视觉。

我以为你会说触觉。

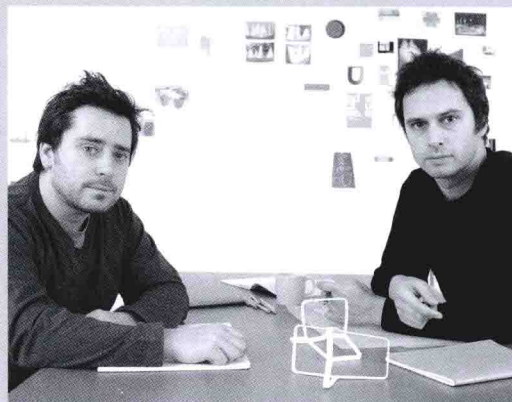
不，绝对是视觉。

⊖ 上页中图片上的凳子赢得过2010年Wallpaper设计奖最佳凳子奖。

巴伯奥斯戈比

爱德华·巴伯 (Edward Barber)

杰伊·奥斯戈比 (Jay Osgerby)

摄影: BarberOsgerby

“ 伦敦

杰伊·奥斯戈比是带着玻璃水杯来接受我的采访的，他开玩笑说水一会就到。这个小小的动作肯定了这对组合的独特风格：新鲜、直觉、出乎意料和不矫揉造作。巴伯奥斯戈比 (BarberOsgerby) 为很多著名的品牌做标志性的设计，包括 Cappellini、Vitra、Flos、Established&Sons，还有与索尼的合作。2001年这对组合成立了 Universal Design Studio (共同设计工作室)，在较大规模上发起了他们的设计，同时也参与到建筑、室内及展览等项目。2010年他们又成立了 Map，这是一个多元化的设计工作室，包含深刻的创意、商业技巧及元素。他们一路向前，设计了很多新的产品和项目，其中包括著名的2012伦敦奥运会官方火炬。两位成员继续攻克对于具体材料和过程的研究，而将设计改变世界的宏伟计划留给其他设计师。

如今的设计是什么样的？设计东西很有必要吗？

爱德华·巴伯：有很多方面，所谓的“风格”，就是很多人眼中的设计，但是那只是时尚和市场营销，就好像拥有最新款的汽车或者手机。还有另一方面，人们试图保留一些东西，并尽可能地通过对自然及资源的尊重来实现。重新利用应该是一种强大的作用力，虽然说市场希望经常更新。我们试图创造还不存在的东西，或者说至少是对于现在的基本形体有所提升的东西。如果不能提供什么重大价值，那就没有必要再做一个沙发或是一个椅子。贾斯珀·莫里森（Jasper Morrison）曾经说过类似的话：“当设计一个东西时，它们应该比现在存在的好，不应该是简单做成，甚至是可能做成，应该是很有挑战才行。”

杰伊·奥斯戈比：相信并设计出更好、更具功能性、更好建造、更长寿命的作品是很重要的，它们所真正被人欣赏的不是随着季节变化就被替代的。我们试图创造出漂亮的物件，但是喜欢的同时也不能忽视生态影响和对环境的尊重。可能这就是为什么我们不像其他的设计师，比较回避那些花哨的东西。好玩的东西可以当成是圣诞礼物送给朋友，但是很快也就被人遗忘了。

爱德华·巴伯：可能我们在追求的答案是试图在我们的作品中加入灵魂的东西。我们的设计不是极简主义的冷酷，也不一定是好玩的，在一定程度上它其实是有温度感的，而且有亲切感。

你的作品中有一种毫不掩饰的真诚，而不是像有些设计师那样自作浮夸。

杰伊·奥斯戈比：可能是我们俩不同但重合的个性所导致的。我们对于自己的作品很认真，试图延伸自己的审美维度，而不是故作姿态，以显示我们表达的深度。

爱德华·巴伯：完整性很重要，虽然我们接了好几个项目，但是每个项目都花同样的精力，不管是一件Established & Sons的作品或是Levi's的衣架。就拿这个衣架来说吧，有人竟然从专卖店中偷衣架，可见它受欢迎的程度。当然也有可能这个人是想偷个沙发

或是椅子，但是想想太沉了。（笑）

对于做哪个项目，你们怎么挑选呢？

杰伊·奥斯戈比：这个其实就是和特别想和我们合作的人合作，同时和信任我们的人合作。我们喜欢和那种有一个很优秀的老板的公司合作，有绝对决策权的人，而不是有很多人说话算数的公司，那种就比较难合作。

爱德华·巴伯：也有的是主动来找我们的公司，比如早期的Cappellini。

戈里奥·卡佩里尼（Giulio Cappellini）一直是个很有才华的伯乐。

爱德华·巴伯：有远见的人可以从之前没有太多背景的设计师中发现潜力股。我们在1997年为他设计了一个作品（环形桌）。现在很多公司找我们合作，因为他们相信我们。其他的则只是想把我们加入到他们的目录中，以起到广告效用。这个差别还是很明显的。

杰伊·奥斯戈比：我们就是要打破既定的条条框框，让他们接受新的想法。

爱德华·巴伯：一个很重要的方面不是仅仅卖设计，还要在整个环节都进行跟踪，与合作公司紧密合作，监控整个设计及制作。

能描述一下你们的设计风格不断演化的过程吗？

爱德华·巴伯：我们继续试验精神，因此项目内容可能会变得更加偏技术性。2010年在米兰展示了我们与索尼合作的项目：结合新的声学技术和光的技术……从而生成新的家庭扬声器系统。这种工作方式难免创造出一种所谓的新风格，尽管风格这个词会隐含着一种短暂性……

杰伊·奥斯戈比：实际上我们试图设计一些永恒的作品。尝试实质的内容，而不是风格的表象。设计长久性作品。