

29/ 2016

广告许可证：豫印广登字2010(023)号

A R C I T E C T U R A L D E C O R A T I O N

建筑
装饰

LUOYANG 洛阳

向大师致敬
扎哈·哈迪德

当我们在谈论书店的时候
我们在谈论什么？

一场复兴之旅

——北京中粮瑞府

吴滨
Ben Wu

世尊设计品牌创始人
无间建筑设计设计总监
清华大学客座主任
国际室内建筑师与设计师理事会上海地区理事长
Nelly Rodi 国际潮流趋势委员会首位华人委员

2013-2015 连续两届荣登安邸AD100榜单被评为当今国际100位最具影响力的设计大师

2013-2014 连续两年入选世界室内权威奖项ANDREW MARTIN

2015年 中国室内设计十大年度人物奖

2015年 首位登上英国佳士德杂志封面人物

2015年 伦敦建筑设计学会受邀演讲嘉宾

2014年 捷豹五大人物成就奖

2013年 受邀荷兰阿姆斯特丹IFI世界室内设计大会演讲嘉宾

2011年 荣获胡润骑士设计勋章

2008年 受邀加拿大IIDEX / NeoCon室内设计与用品展做主题演讲

2007年 Interior Design 中国室内设计年度封面人物

吴滨

跨界设计师的「摩登东方」

他热爱机械，拥有四辆自己设计的哈雷，其中他设计的一辆“小夜曲”赢得上海hot rider show改装第一名。他热爱生活，享受风驰电掣的奔放，收藏有世爵Spyker C8 Spyder、同时是Porsche 911 Carrera 以及Jaguar Daimler Double Six 的车主。

他，是跨界设计师、艺术家，是中国Art Deco风潮的引领者。幼随张大千关门弟子——伏文彦先生学习中国传统水墨画，有传统艺术的深厚功底，加上与生俱来的非凡创意天赋，形成自己独特的设计语言——摩登东方。他用东方的气质美学营造有意境的空间，艺术地表达生活和细节。他的作品，不管是室内、软装还是产品，均成为一种时代风尚，并荣膺国内外多项设计大奖。

《建筑装饰》：设计师的设计理念并不是一成不变的，它往往会随着人生经验、文化潮流演进等发生变化，您从事设计这么多年来，您的设计理念有什么样的变化？

吴滨：当我刚从事设计这个行业的时候，中国的设计市场其实是随着西方的设计而设计，这是一种相对于自我文化的认知偏差，一味的跟随西方的美学标准。但是随着世界设计舞台对东方元素的推崇，中国的设计在历经西方文化洗礼后，开始追根溯源寻找自己的美学体系，逐渐形成自己的设计语言。2014年，我提出了“摩登东方”这个全新的设计语言，摩登东方的灵魂，是专注于人与自然的关系，以时间、空间为纽带，将艺术、生活结合并再创作。用东方的气质美学营造有意境的空间，推敲人与自然的关系，艺术地表达生活和对细节的精到把握。其实东方人的美学系统，本身就与西方的美学不同，加之我本身的艺术启蒙于中国传统美术，我从小师从张大千关门弟子伏文彦学习中国传统水墨画，所以我在处理空间关系的时候，加入了很多东方哲学的思考在其

中，以至于形成了我现在“摩登东方”这个设计语言。

《建筑装饰》：很多设计师都认为创作灵感很重要，您觉得呢？您的灵感来源有哪些？

吴滨：“不会生活的艺术家，不是好的设计师”，生活与设计从来都是共生的。就像陆游所说的“功夫在诗外”，我的灵感来源于我的生活，旅行、哈雷、建筑……所有与美有关的人、事、物，都是我的灵感来源。

《建筑装饰》：您认为设计师应该如何平衡商业诉求和艺术创意，结合点在哪里？

吴滨：商业诉求和艺术创意并不是两个相反的对立面，在很多观念上甚至是近似的，我们有一个专业的团队，在充分了解客户需求，以及前期的沟通，为后期的设计带来足够的信息。设计师结合这些信息在一定的商业条件中实践我们的设计理念，所以在我们经手的项目中艺术与商业是可以兼顾的。

《建筑装饰》：很多人反对为了“设计而设计”；也有人觉得设计就是要与众不同，追求不同而设计，那您是如何理解设计及设计的作用的？

吴滨：与其说设计师是设计师，倒不如说设计师是一个思想家。设计是一个解构大千世界的思维过程，历史、哲学、文化、艺术……每一个与人类发展有关的领域都是设计师需要去探寻的地带。设计应是以人为本的，作用在于为人类开拓全新的世界、全新的理念、全新的视野，是一种思想的引领，所以作品就可以反映这个设计师对『设计』这个概念的诠释，『与众不同』固然好，但绝不是衡量设计的唯一标准。

《建筑装饰》：您从96年就开始涉足家具设计，后来又整合室内设计、软装设计、家具公司，成立W+S DECO GROUP世尊设计集团，您当时涉足家具、软装的初衷是什么？您觉得这种“跨界”设计对一个室内设计师来说有什么样的影响？

吴滨：当时涉足家具、软装是因为我设

计的室内空间总是找不到与之相称的家具或软装，为了使整个设计成为一个完整的作品，开始量身定做家具和软装。如果把室内设计比作建筑的内在灵魂，那么软装和家具就是建筑看得见的心，软装是关于整体环境、空间美学、陈设艺术、生活功能等多种复杂元素的创造性融合，家具是软装中点的呈现，室内、软装和家具设计，互相独立，却又不可剥离，是一个彼此渗透的完整生命个体。对于室内设计师来说，这是一个关于人与时空、与产品的，另一个全新对话和全新命题。

《建筑装饰》：最近设计作品里有没有您觉得特别满意或者比较特别的，给大家分享一下您的创作历程。

吴滨：去年设计的中粮瑞府是近期比较特别的作品。这个作品是无间设计2015摩登东方的代表作。我当时思考的是，中粮瑞府的业主，应该是看过大千世界，又重新回归到东方审美上的精英，是具有人文情怀，需要在更大的空间里寻找民族归属感的绅

士。这恰恰与摩登东方的精髓相吻合，所以在设计这个项目时，我们既保留传统东方文化的气、韵、神，同时重新解构东方文化与当代文化的碰撞和融合，将中国古典园林引入空间，令其具有京城大宅的气质和江南园林的灵动，却又从未隔绝当代的城市气息。

《建筑装饰》：您觉得对设计师来说，有没有什么能力或者素质是必备的？

吴滨：设计师除了应该具备对美的感受和理解力、在实践中全面实现设计理念等基本的能力外，设计师还必须对世界的未知领域，持续永恒地产生好奇，并把对世界的认知与思考转化为超前的设计语言。

《建筑装饰》：您对软装设计是怎样理解的？室内设计师如果想转行做软装设计，您有哪些建议？

吴滨：软装是关于整体环境、空间美学、陈设艺术、生活功能等多种复杂元素的创造性融合。室内设计和软装设计是相通的，两者相辅相成，许多室内设计师在做室

内设计的时候，也通常会把软装设计作为设计的一部分进行考虑，如果要转行，建议提升对整体空间和细节搭配的把握，增强实践和观摩。

《建筑装饰》：除了工作，您的爱好也有很多，像哈雷、摄影、旅行等等，您觉得这些爱好给您的工作带来哪些影响？

吴滨：这些都是我的灵感来源和设计养分。

《建筑装饰》：您来过洛阳吗？谈谈洛阳这个城市给您留下的印象。

吴滨：还没有去过洛阳。洛阳是东方文化的重要发祥地，历史上先后有13个王朝在这里建都，一直希望有机会可以去洛阳感受传承两千多年的人文历史，和洛阳的设计师多一些交流。

一场复兴之旅 北京中粮瑞府

是缘，是念，是禅，是东方文艺的复兴

中粮瑞府项目被誉为“中国千百年来逐梦桃花源的一次成功尝试”，并以此为理念一举摘得第52届金块奖（Gold Nugget Awards）的“国际最佳在建项目大奖”，其中楼王500B的室内空间及软装陈设，由香港无间设计团队打造。

一直以来，鬼才服装设计师jean paul gaultier都是我们十分欣赏的人。当其他设计师以服装为谈资喋喋不休时，Courreges却在描述他如何用时装塑造出一个活力四射的女性形象，她们自己开车，有自己的事业，尽情奔跑，自由生活。在我看来，这才是设计应有的底蕴！

任何创作，光有人文情怀、唯美诗意并不足够，我们既要保持对于美学和情怀的热诚，也要避免因盲目追随而导致的适得其反，重要的不是“有所为”，而是“有所不为”——我们的设计从来不是一件情绪激烈的展览品，而是拥有持久感染力的艺术品。

缘起东方 重塑传统

我们一直在思考，在中粮瑞府，500B的受众是怎样一群人？他们应该是看过大千世界，又重新回归到东方审美上的精英；是具有人文情怀，需要在更大的空间里寻找民族归属感的绅士。

那么，500B应该又以怎样的姿态示人？全盘西化的时尚与前卫、宫殿剧院般的奢华绚丽，显然都不是我们想要的答案。

我们眼里的500B应具备一种传承的姿态，以悠久的东方文化为基底，进行有意识的发扬和重塑，令其具有一种京城大宅的气质，巧妙隐于这城市肌理之中。不突兀亦不迎合，并充分展现出来自东方的自信。

基于此，我们将中国古典的园林引入空间，以错落叠进艺术化的方式来建立空间秩序，并用极致的对称以营造稳定庄重的空间感，使其不仅有着北方宅第的宏大气势，亦具有江南园林的典雅之美。

项目地点：北京

面 积：1500平米

完成时间：2015年6月

设计师：吴滨

东方情韵 四维表达

将东方哲学与艺术融入设计之中，尝试着找到能与当下中国精英对话的空间语境。这种诗意般的动线规划，不仅令空间架构充满端庄的仪式感，亦形成人、自然、建筑空间、合和的价值观。

内院以传统的合院三进式层递关系为设计理念，让小品式玄关、挑空采光天井以及拥有无敌露台的客房各得其所，共同营造了三室合和之态。

而穿插于空间之中的山石流水，亦是将东方哲学艺术融入当代设计的典范。以水为引导划分空间，不仅带动了居室的节奏感，也传达出特有的生活智慧。

作为空间中轴线上的端景餐厅背景墙，我们以12片艺术屏风加以诠释，这是一款用3D打印而成的巨型屏风，在传统太湖石的图形中提取元素，并将其抽象，变成数字化的感觉，跃然于屏风之上，以彰显中西合璧之寓意。

打破程式 动静两相宜

设计不仅要在情理之中，还要出其不意，从无到有当然是创造，但将已知的东西陌生化更是一种创造。

旋梯以圆形呈现连接整个楼层，不仅完成了其行走功能，也成就了空间的各种可能。旋梯上行至二层，是主人房和双子房的相对私密空间，中呈圆形挑空，呼应楼梯和庭院的概念，强化其对称性，亦满足景深、过渡以及采光的需求。

在宅子最中间的地段，原本是采光最弱的地方，我们将原本不在此处的楼梯，改到了这里（从地下一层到二层的区域），将这个“弱光”区变成了交通动线。

除了交通动线的改变，这样一个城市大宅，还需要一个精神的堡垒，以契合空间的气度。为此我创造了‘垂直图书馆’，旋梯贯穿地下一层和二层，周围是环绕的藏书，这整个空间的文脉所在，也是家族的脉络所在。

不仅如此，我们还在楼梯底部设计一个圆形的水面，宛若将室外景观索引进室内般，自然流畅，而此时的楼梯俨然一尊雕塑，他们互相作用成了此空间内最精彩的一笔。

即所谓智者乐水，仁者乐山；智者动，仁者静，其动静之间的平衡，便见于一代代人的传承之中。

复兴之旅 融景于情

让我们活在这个时代，但不要成为时代的造物。这一次“复兴”之旅，让我们重历了一次东方文化的完整洗礼，希望我们倾力打造的这个空间，能让居住者感受到其中流淌着的精神状态和追求。

建筑体这种人造物象，是物质能量的富集，并承载众多文人背景、生活、文化、艺术元素。它们总是客观的、呈生命的在那里生成，记载和传达着过去、现在、未来。而“无间”设计的存在，是为了赋予这些建筑体更多被认可被喜爱被传颂的理由。

成都云湖 / 白云升远岫，摇曳入晴空

记忆中的蜀地，山秀水美，人们都醉心于风景，被她四季的生机、苍翠、多彩还有灵韵所惊艳，感叹大自然造物的鬼斧神工。蜀地一方面被多元文化相互影响和渗透，另一方面又坚定地保持着自身独特文化的传承，好比恢弘华丽的建筑和神圣平和的精神信仰，又如同古人的诗句缥缈而又缱绻，令人神往…

世茂云湖便是这样一座高端蜀地式特色舒居，她既沉淀着蜀地的文化与历史，又汇集着摩登的思潮——在三岔湖这样的曼妙之地，晨闻鸟鸣，暮听蟋叫，伴随山涧独特的自然的声律，缭绕山雾嬉戏周边，伴随植被与花草散发的芬芳香气，在这样的蜀地闲享人生时刻，不亦乐乎。“望云、试茶、忘愁”，杨柳掩映的湖边幽径，不知曾吸引多少文人墨客前往这里一探究竟。好似回归唐时诗情最繁荣的时期，饱览身心陶冶之景象。

关于自然与秩序之间，无间设计一直在孜孜以求一个切入点，平衡于自然和建筑的关系；以及一个将空间的表皮、界面与三岔湖这一自然形态的空间和既有的建筑连接在一起的媒介。用东方美学的逻辑来思考当代的设计语言，更当代，更时尚、更具艺术性、也更诗意的、摩登东方的语言。正是这样无形的气韵使进入空间的人们，精神上得

以契合云湖这一美妙轻盈的感受「万法自然」，自然有力的语言总会打动人的内心，只因人们原本从属于自然，便更加需要回归于自然。

空间的入口是整场的气韵起点，对于整个室内空间气质的定义从门的界面便开始了，一个通透轻盈门扇，把这里特有的诗性精神和艺术品结合，邀请客人们开启一场悠久历史传承、精湛技艺和独特创意的云上日子的旅程。

门厅充满梦幻的旋律，用以金属铜质的艺术装置，地面以及吧台通过材质和机理的变化重组了一个自然的气象景观，营造一个梦幻的场所入口。

进入内厅，几个层叠的楼梯，和一个自然形态的芦苇荡意境的灯光装置，玄关设立来突显层层递进的序列感，呼应了入口的气韵同时也连接和收放了大空间。悬挂在整个内厅上空的是元素球灯，成为空间的视觉焦

点，数个圆形穿插构成的球体，覆以反光材质，依靠灯光的散射剔透晶莹。

“芦苇荡”的另外一面便是云上日子的殿堂，客人行走在不同的区域，都会产生不一样的视觉霓虹。空中悬挂的巨型云片装置《云上的日子》与地面湖景沙盘相得益彰，俯仰之间为顾客提供了艺术互动的体验。大厅区域尺度开放有力，温润流畅的线

条在空间里流动和穿透，云片装置和线条之间，使人仿佛有种“影纵元气表，光跃太虚中”之感。

洽谈区地面采用流云和水纹样的地毯，材质和形式都增强了空间的无限感，半户外的区域使空间得到极大的延伸，建立了湖区与建筑的关系，垂直流畅的浅木质结构勾勒了整栋建筑的立体轮廓，而环抱式柔情的轻奢座椅，于热情似火的蜀地，恰似一剂舒缓之流。

水流形态地毯和白色肌理的大理石地板，裸色3D墙面，香槟色金属质感的台灯，抛光黄铜金属拼接茶几，裸粉色丝柔质地沙发，与抽象山水画的构图模式，使画面中的一山一水处于“千形万象竟还空，映水藏山片复重”的精神性。是超然于自然之上的状态，有体积感，厚重，诗韵就在笔下。

旋转而上的大理石扶梯，好似将空间切

割、变换并重组成为一个登顶云端的白色天阶，信步寻幽起来，仿佛在自己的云上世界尽情遨游，沾染着浓郁后现代的摩登气息。

两层的建筑实现了极其丰富的空间变化，交叠的挑空、工作室、水吧、会客区、体验中心、观景露台等等空间有节奏地一一舒展，与自然的结合既紧密又保持着恰当的分寸。

以禅意或使用生命进化的方式，呈现了东方那充满魅力的魔法和瞬息变化。现代的图形，几何形体，简约的线条，金属件和大理石的融合，视线的穿插，空间的围合，通过独特的建筑语言，这个充满故事性的空间唤起内心对精神庇护所向往，让人们汇聚于此的情感共鸣。

情怀的就是历史的，与审美相互融合，掷地有声的生命力流淌在四周对称罗列的艺术家具中，流淌在磅礴的音乐里，流淌在变

幻的光影之中。好似有主旋律的乐章才能驾驭繁复的音符，跃然在自然和摩登的设计当中，欣赏美好的事物，使人感到无比愉悦。

蜀地人性格温和，淡泊世外，注重怡情养性。三岔湖的节奏更加宜居，留得住世人。这里诗境文意繁荣，历史和人文丰富。在这里，只需在这里让自己变得简单，放弃琐碎。日起日落、云开云合，星空变幻与东方哲学中天人合一的意象作为设计之本。世茂云湖是一个兼具现代东方及梦幻奢华的室内空间。摩登东方设计语言的灵魂，是人与自然的关系，以时间、空间为纽带，将艺术、生活结合并再创作。用气韵浮动的东方的气质美学营造有意境的空间，推敲人与自然的关系，艺术地表达生活和对细节的精到把握，让人品味云水禅心的超然境界。

