

CHINA INTERIOR

NO.
119

中国室内

CIID www.ciid.com.cn

中国建筑学会室内设计分会 编

非都市设计

农民和农村将是文化与文明的代言者
孙建华，因地制宜做设计
吴滨，其人其事其道
客舍青青
水色的咏叹

FARMERS AND COUNTRYSIDE
WILL BE THE SPOKESPERSON
FOR CULTURE AND CIVILIZATION
SUN JIANHUA,
DESIGN ACCORDING TO THE CHARACTERISTICS OF THE PLACE
WU BIN,
THE PERSON, THE EVENTS, THE PRINCIPLE
GUEST GREEN
ARIA OF THE WATER SCENES

WU BIN, THE PERSON, THE EVENTS, THE PRINCIPLE

Designs have close relationship with personal experiences, when you are learning about the main world culture, and the European culture, you are training yourself. Design has to possess contemporaneity, it could be perceived as being timely, including modernity.

Text Song Weijian

吴滨作品
餐厅

吴滨，其人其事其道

文
宋
魏
健

从市场里打拼出来的设计师

宋健建：我来上海十几年了，在我的印象里，你好像是一夜成名，但仔细了解后，发现你是一位资深的一线设计师。你的设计和生活融合得非常紧密，而且作品中有一些特别的新面貌。谈谈你的生活经历和环境中有哪些是对你影响最大的？

吴滨：我比较信奉设计来源于生活，做设计就必须懂生活。设计本身包含艺术和商业，在赋予了一定商业价值的同时，我也在探索一些关于设计的本质的问题，包括它的形式美感和其具有的理论基础。

设计跟生活的历练有相当的关系，当你去了解世界主流文化、了解欧美文化的时候，其实也是在历练自己。设计必须具备当前的时尚度，这个时尚度可以理解为当代性，包含摩登的成分。

从业最初十几年的实践经历与社会大背景有着密切的关系，因此早期更多关注形式美感，以达成客户的商业价值和目标。同时因为从小研习水墨画，受到老师的教诲或者画论上的一些影响，在学习别人或者学习传统过程中，一定不能拘泥传统，要有自己的创新性。设计的价值是具有当代性，是对原有的一些规则把握和重新领悟以后，找到一个新的规则，或者创立一些新的面貌，用自己独特的方式来体现。

宋微建：你是什么时候开始设计工作的？

吴滨：我最初是学平面设计的，毕业后被分配到一家市属大型室内设计公司，跟随同济大学毕业的资深设计师学习建筑和室内设计知识，大量实地地考察施工细节，开始涉足室内设计。

宋微建：还有哪些经历对你的设计生涯有较大的影响？

吴滨：20世纪90年代中期在为一家海景酒店做室内设计的过程中，因为设计的要求，当时我们很难找到合适的家具可以搭配那个空间，于是我只能自己设计家具，完成后呈现的空间效果令人非常满意。那次经历之后，我意识到原创的高端家具设计、制造在国内市场极为紧缺。我找到一家意大利公司合作，在上海成立了家具公司，为我的空间量身打造，从那以后形成了融室内设计、软装陈设、家具设计与制造于一体的完整设计产业链。

东方与西方、传统与当代的设计思考

宋微建：一方面你的作品有非常高的市场美誉度，一方面你提出“摩登东方”的设计思考，这也是一种挑战。摩登东方里面涉及一个东西方的问题，你是怎样把它们融合起来的？

吴滨：这是一个逐渐演化的过程。我是从平面设计转到室内设计，所以我要学习很多。在学习的过程中，我庆幸自己是在设计和施工的工作经历中积累了丰富的经验，让我对材料、结构、工艺、施工的工法都得到深入的了解。同时我很自信我非常善于去驾驭形式美感，这可能跟早期的绘画训练有关系。

在早期的设计，我有意识地把东、西方融合，因为我是上海人，从小对外滩的万国建筑群有着深刻的印象。后来游学意大利，才知道这种风格是Art Deco，所以我有一段期间一直主张Art Deco，包括我的第一个家具系列。那时候客户在表扬你时经常会说“你的设计很洋气”，说“你

的设计不像中国人做的”。那时候的设计基本上是为了满足客户的需求。

宋微建：后来是什么原因让你发生变化呢？

吴滨：20世纪80年代的中后期，在绘画界关于“新东方主义”的讨论中，很多评论家都在讨论什么是当代的文化，什么是新东方。这些讨论给我留下了一颗种子，一个概念。

真正让我开始深入思考的有两件事。一是2009年我受邀参加德国法兰克福家居展。在那之前，我是以一种“洋气”的姿态来跟国内的客户交流。

但是当我作为一个中国设计师，要向德国乃至欧洲展示我的设计时，应该怎么做呢？我很自然地就想到东方的传统、东方的基因，同时联系到我个人的成长经历中最擅长的中国水墨画。结合这些，我设计了一款沙发，并融入了中国传统的墨画里水墨的效果。沙发发后不规则的曲线变化使每个人都可以找到自己想要的坐姿，结合当下的生活方式在功能性和艺术感染力上取得了一个平衡。这款沙发在展览中获得了很多好评，也是我第一个用东方的形式完成的家具作品，是当代的艺术品和当代的设计。

I want the home space to be pure
and without a style,
even to the point to make
all the interior decoration to
“disappear”.
It should stand the test of time,
express its characters
through different furnishings
in any time.

我希望家的空间很纯净、
没有风格，
甚至把空间里所有的装饰做到“无”。
它应该经得起时间的考验，
在任何阶段都可以
通过不同的陈设来表达个性。

宋微建：你的成长过程和发展脉络非常清晰，先是从工法上面去学西方的手法、技术，慢慢地到达一定高度以后又回过头去思考东方的传统和基因，开始思考中国的东西。这个思考过程是一个巨大的转换，也可以说开始从形式语言慢慢转换成思想。除了2009年参加德国法兰克福家居展，还有什么原因让你形成“摩登东方”的设计思考？

吴滨：2011年左右我在为自己的新房子考虑该如何设计，那是一栋由意大利设计师设计的联排别墅，很现代，整个客厅、餐厅大面积的落地玻璃窗，窗外就是一片树林，我开始静下心来思考，自己的家应该是怎样的。不同于商业的考量和面对客户的惯性思维，我希望它很纯净、没有风格，甚至在空间里应该把所有的装饰做到“无”。任何一种风格都会制约我的设计，变成无的状态才可以激发所有的可能想象。其次，作为一个居住的房子来讲，它应该经得起时间的考验，在任何阶段都可以通过不同的陈设来表达这个性。

这样的概念更使得很多碎片化的东西迅速地在个项目里面全部具象化。比如所谓的少即是多，没有过多的装饰，整个空间就会有更多的可能性，把室内的装饰变成无的状态，变成建筑的延续，从空间的规划来讲，室内也当建筑去做。通过那些跟人发生关系的陈设去表达个性化和主张。房子其实真的可以跟主人一起成长，因为房子也是有生命的，它可以跟着你的成长而成长，这其实又暗合了很多东方的逻辑。

宋微建：开始“我要为自己设计”，先把风格放一边，考虑自己究竟要什么东西。这实际上是真的开始思考设计的本质是什么，设计到底是为了什么，把所有的假象全剥掉以后，那时候是最真实的。

设计的高度与生活的历练

吴滨：我一贯强调设计跟生活的历练有相当关系。

宋微建

皇都花园

界的主流文化。了解欧美文化的时候，其实也是在历练自己。设计必须具备当前的时尚度，这个时尚度可以理解成当代性，有摩登的成分在。在这个基础上，融以东方的痕迹。犹如从小接触到的中国水墨绘画中的理论，黑白、开合、聚散、时间性，也慢慢地会融入到我的设计中。我用这些概念去做室内设计，发现也是相通的，东方的审美体系，绘画里讲的构图，等同于空间里的布局。东方的绘画跟东方的园林非常相似，例如石涛是画家，同时也是园林艺术家。中国传统里，绘画跟园林的体系是一脉相承的，它包含了园林、植被、山水、建筑的内外关系。园林体现的就是微缩的中国世界观，融合了室内外的关系，家族的礼仪次序、待客之道等等。

谈到西方的一些建筑师，比如我特别喜欢的路易斯·康，他被誉为是一位“非常东方的西方建筑师”，他的很多观念受到了东方的启发。例如他认为“所谓的平面其实就是一个范围内空间和空间之间的对话，是空间和空间之间形成的次序”，这种次序跟中国园林里面建筑的布局、位置是相通的。路易斯·康曾讲到一个“形”的东西，这个“形”就是做一个建筑或者做一个项目时，他的直觉首先会传达出在这个空间里它应该是一个什么样的形式，然后再运用你的手法、技能去把这个“形”呈现出来，而不是把空间程式化或者套用任何风格。

宋微建：设计最终是一种精神的语言交流，我们不是为了去挖掘这个语言精髓去设计的，而是你到达一定高度以后自然而然就会知道这个语言到底是什么。

吴滨：对于审美的把握，我一定会调用出一些早前学水墨画的经验。做室内设计和产品设计的时候又一定会去参考西方现代的一些设计，最后将这两者慢慢地相融在一起。

宋微建：过去是向外看，现在开始向内看，慢慢你到达现在这个高度。我相信未来出现的成果是没有东西古今之分的，而这些作品就是最有价值的，也是可以流芳百世的。中国人有个词叫作“悟”，

就是必须要自我去体会。过去可能理性占主导，讲究技术方法，慢慢又要回到感性，直觉反而是引导我们理性的。

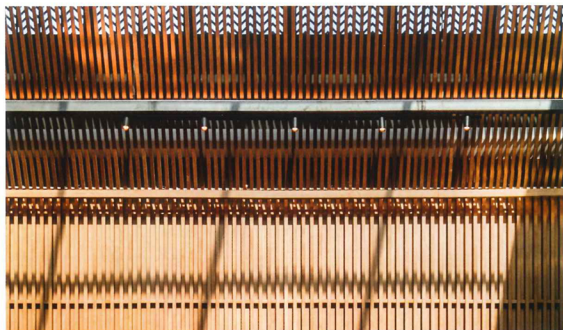
吴滨：而这个直觉是之前设计经验的大量累积。

宋微建：是扎扎实实一步一步地悟出来的，你的成长经历对年轻的设计师启示很大，最重要的一点就是认准一个方向走，一定走得通，没有投机无路可走。

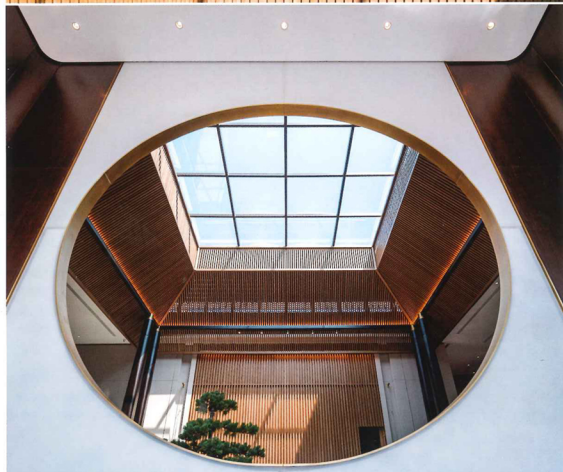
I borrowed my earlier experience
in ink painting in helping me
express aesthetics;
when I am doing interior and
product designs,
I will also incorporate some
western modern designs,
and gradually merge these two
sides.

对于审美的把握，
我会借鉴一些早先学习水墨画的经验；
做室内设计 and 产品设计的时候，
又会参考一些西方现代的设计，
最后将这两者慢慢地融合在一起。

苏州国际展览馆

苏州国际展览馆

与滨坐·同归

文 沈雷

SITTING WITH
BIN - RETURNING
TOGETHER

Designers are also authors,
each work could be a chapter,
it could be independent while connecting with
earlier and later chapters, the main character is in
first person, and the plot is time and result.
Wu Bin's designs are like this, modernity within
elegance, just like Bin himself,
is a traveler between Europe and ancient times.

Text Shen Lei

设计师也是作者，每一件作品为一回，似独立，却也承上及启下，主人公是第一人称，线索是时间与果。吴滨的设计也似如此，古雅中有摩登的气息，似滨本人，穿梭于欧洲与古代的旅者。

与设计师吴滨相识时间不长，记得是2013年，他和孙云受邀请参加内建院10周年暨穿越开幕，人多，匆匆匆匆，再遇应是半年后的亚洲设计论坛，座间同座。吴公子一袭白衣，儒雅得俊，记得三杯两盏之后吴滨说：与你喝酒很舒服……后知滨平日少谈，而少饮酒的人往往是有意思的，分寸得当，进退有据，相处也就更亲切了许多。渐渐地来往多了，天南海北，有了深交，也就越发喜欢起这个海上之人来。

平时见面设计聊得不多，而坐下摩写，细想于南亚的夜，晚风有自己的味道，露台之外，一轮明月，

夜幕与海已看不出边际，繁星与波纹已混在了一起，安静得仿佛分不清彼此。想起白日的远山，在海的那一边，遥遥望着，似蓬莱如画境，孤岛，野鸟……也许，设计师也是作者，每一件作品为一回，似独立，却也承上及启下，主人公是第一人称，线索是时间与果。吴滨的设计也似如此，古雅中有摩登的气息，似滨本人，穿梭于欧洲与古代的旅者。

《南田画跋》里写道：“高贵乎远，不静不远也。境界贵乎深，不曲不深也。一勺水亦有曲处，一片石亦有深处。绝俗故近，忘游故静。”分寸的把握，

气韵的拿捏，应都依赖于笔者抑或设计师本身的自我修养。或言见识与胸怀，如同运笔的气韵，轮廓已在指尖，余下的书写都是躯干的血脉与纹理，细处可见时间沉积下来的果实在笔尖绽放的姿态，或如运了气的发墨。“欲夺其造化，则莫神于好，莫精于拙，莫大于饱游快看，历历罗列于胸中，而目不见绢素，手不知笔墨，磊磊落落，杳杳漠漠……”

设计亦是如此——饱游快看，再如武林高手般运气于胸中，形已形成，神已安好，落墨寻细求精，待到落笔时，一回动人的故事已然跃然眼前。吴滨

自小是习画之人，自然是懂得这其中的奥秘。一回一回的作品如同一段一段的小径，小径连着小径，通往的方向是心中的桃花源。周梦蝶先生曾言，“据说：‘诗乃闭门乍开合时一笑相逢之偶尔。’此一偶尔，虽为时至暂，但对深知冷暖之当事人（作者或读者）而言，自亦可通于永恒。又，将事实之必不可能者，点化为想象中之可能，此谓之创造。”用文字书写情节的人，用线条勾勒幻境的人，作家、设计师，都是用自己的方式叙述眼里的故事，如那门窗的乍开合，一刹那的知会，是滴在心间的永恒美好。“南湖秋水夜无烟，耐可乘流直上天。且就洞庭赊月色，将船买酒白云边。”应着眼前的景，月、海、山、想象，吴滨兄的境，一笑相逢之偶尔，想到建筑与绘画的出身，殊途同归，皆往大海。在面对需要铺陈的情境时，是相似的。

敬一杯，在苏梅湾静谧的碧波里，又想起马远的画来，《水图》十二册页为一卷，用十二回笔墨勾勒主人公的模样与性情。或浪兄的设计作品才是起始，酒饮五分宴方开席，远方淡化最后虚幻成天水一色。作者如是引湖面清风习习，波浪如酥，万顷碧波，浩渺无际。这是春明景和层波叠浪，大幅度起伏的波浪用粗重的颤笔，江水下开阔浩渺的江面，江水浩荡、平稳而又从容，有一种兼收并蓄的雍容大度，正顺着江风的吹拂，朝向大海奔涌而去。浪间卷起的浪花，都向前作奔腾抬升运动，又呈现回逆涌之势，忽而奔腾、激荡、咆哮，带着原始粗犷的生命力，扶摇直上钧之势，正要冲破障碍向前倾泻。秋水回流，柔婉的双勾线波纹，贴水飞翔的白鹭，鹅卵石般的湖面，袅袅兮秋风，湖水清兮波浪细。云生沧海，浪峰向前倾斜，后浪紧推前浪，云遮雾锁，涛声如雷。这是涨潮时的海浪，潮光激池。轻快的线条，画出无规则跳动的波浪。春风席席，湖水盈盈。晴光下的山色，明镜里的波光，都在游人的桨声笑语里微微荡漾。这是西子湖醉人的柔波。云舒浪缓，云雾弥漫下的海面，前后都是涌动的波浪，中间用粗重凝涩的颤笔，画出一个抬起的浪头，正在发威咆哮。这是沧海中的洪波。晓日拱山，红日、远山、晨雾。朝晖下的湖面浮光跃金，一片清新宁静，细浪漂漂。鱼纹状的线条组成细密波纹，向远处渐渐虚化，几只海鸥在海面上飞翔，海面风平浪静。远处似有箫声……

WU BIN'S WORKS

吴滨设计作品

项目名称：上海黄浦滩名苑禅境·云顶

项目地址：上海市黄浦区

设计单位：W·D·S 无限建筑设计有限公司

软装设计：W+S 世尊软装机构

项目面积：500 平方米

摄影：吴滨 陈思聪

我想找寻的是属于当下人文之士的格·调。

格，始现规矩于方围。

在传承东方美学框架之内却又在其外；

调，无为有处还无。

虚实之间，融入当代摩登和西方优雅；

格·调，超越于地域时空。

——吴滨

“...黄浦江，流淌着申城千年文脉，世界百年风云在此迭起。上海黄浦滩名苑禅境·云顶坐拥黄浦江壮阔景观，无间设计抽象提取东方美学巅峰宋人风骨，融入上海当代摩登优雅，在离天空最近的地方，听风起看云涌，在东方西方文化碰撞中品味上海考究的别致生活。”

黄浦江，流淌着申城千年文脉，世界百年风云在此迭起。上海黄浦滩名苑禅境·云顶坐拥黄浦江壮阔景观，无间设计抽象提取东方美学巅峰宋人风骨，融入上海当代摩登优雅，在离天空最近的地方，听风起看云涌，在东方西方文化碰撞中品味上海考究的别致生活。

整个室内空间塑造成与外部空间相通的开敞廓落，室内外空间成为抽象上的完整状态。客厅挑空空间大面积留白开敞，与客厅正对的偏厅压低暗黑色调，形成黑白开合节奏对比，无限扩展空间尺度。空间内饰品选择考究，墙面木作包裹饰以巨幅漆画艺术品，联结着上海千百年来海纳百川的包容开放和当下精致优雅的生活方式。

客厅一侧开敞的餐厅与西厨，开启家庭成员与访客之间的对话。而将楼梯置于空间中心的大胆处理，让餐厅拥有更完整的空间，加强纵深感，同时为餐厅背后的空间独辟幽静茶室，整个空间因此拥有更强烈的建筑感与当代性。

穿过客厅与餐厅的交界通道，到达另一处景致——茶室。茶室内当代装置仿若山水倒映又似云萦绕，与外部留白墙面山石绘就的水墨画卷，虚实之间无限延展出去。这个在灰空间里营造的冥想禅境与外部摩登的壮阔景观、中国美学鼎盛时期的宋人风骨与传承至今的老上海的有礼有节在当下时空交错。

茶室一侧的老人房，承袭上海细腻雅致的空间语言。整个空间墙面运用木饰面包裹，横扩藤编床屏圆弧角处理，提取宋代美学风骨，同时融入包裹感和当代功能性，用摩登手法和材质演绎当代水墨精神。

贯穿一二层空间的楼梯成为嵌入空间的一个大型盒子，是空间横贯和纵贯的连接点。盒子内外做了精致区分，楼梯外部为深色木作，内部运用高级灰皮革包裹，老上海优雅考究的细节贯穿始终。进入二层，到达起居室，有着东方水墨意境的大漆异形茶几与当代素色龙纹沙发之间，书写人文气质。

二层主人套房大面积诗意漆画、抽象提取云元素地毯、写意留白床幔，书就深邃辽远的东方传统意蕴。

