

设计与文化

考虑到中国的迅猛发展，“设计与文化的关系”一题的思考与讨论迫在眉睫。近年来，这种社会文化的迅猛发展引起了中国建筑师和设计师关于对中国未来发展方向的激烈辩论。

在中国发展的过程中，传统的价值观念和思想受到了很大的冲击，与此同时，新的思想和价值体系还没有获得走向成熟的时机。在这个新旧交替时期导致了很多的畸变，萌生出了很多浮躁和肤浅的概念并暴露出人性中急功近利的欲望

在这种状态下，我们可以“欣赏”一场新与旧对立的“战争”。探讨这个问题就是本次讲座的主题。

什么是文化？

我们似乎可以这么说，文化可以描述为大众在不断掌控自然的过程中逐渐发展积累的知识与技能的总和，它的独特性贯穿于整个历史过程中。

自然环境，气候，食品，服饰，征服自然的能力，研发技术，社会关系，教育和语言，表达情感的艺术形式：诗，音乐，舞蹈，绘画；居住的建筑，这些最重要的因素决定了一个社会的文化特征。

我们可以把文化看作是一套规格参数表，它定义了不断演变的并寻求改善居民日常生活质量的生活方式。

今天，当我们提到“文化”一词，我们的注意力往往被吸引到艺术和科学的话题上，如绘画，音乐，诗歌，电影等等，还有科研机构，学院和大学研究中心，这些是我们在广义上所说的文化的世界。这些艺术文化形式表达情感，遵循科学，阐述知识，体现最高水平的文化社会的发展，基于这些原因，它们具有高度象征意义和代表性。

但是，随着这种方式，我们可以猜测，文化是一个复杂和脆弱的术语，在某种意义上文字并不能真正描述它。。。

对于建筑师和设计师来说，更感兴趣的是通过更多的实践活动去探求文化的定义。

他们需要精确描述所设计的地点：包括了解“地域文化”特点及其周围的环境，文脉，公共交流空间，当地的生活习性，法律规范和具有的功能。

设计师必须统筹全局，按部就班去完善完成设计，满足所有的客户和即将生活在新空间居民的需求和期望。

要做到这些，设计师需要对新事物新环境有足够的解析能力，敏锐的洞察力，坚持不懈的学习能力和独特的感知能力。

建筑与设计

建筑与设计部分我不会过多地强调大家已知的定义，**但强调以下三或四个概念吧！**

建筑是较古老的职业之一，甚至也许是世界上最古老的。如果我们将获取食物列为人类首要的活动，如狩猎，捕捞或耕作，那么建筑可能会是第二个最古老的职业。当一个人不再满足于自然的庇护场所，建筑师就应运而生了。然后，就有了服务大众的建筑行业。

建筑和设计也隶属于科学的范畴。建筑师和设计师就像科学家一样，必须具有创新精神和冒险精神，以跨越现实与理想的鸿沟。

建筑的灵魂---人。人作为建筑的“使用价值”的承担者，了解人的“价值观”对建筑而言是极其重要的。

对我而言最重要的是我们不能忘记建筑是一门艺术。它是用技术手段产生情感并形成自己特定的语言，把空间，比例，灯光，材料及其它因素融合成为一体的艺术创作形式

建筑创作与所有的艺术创作过程一样：在我们的案例中，结合发达的科学和技术来推敲其功能，环境，材料。。。所以你当然可以说建筑创作过程是一项发明，旨在创造一个被大家广为接受的空间形式，亦像在谱写一首诗歌。

全球化

建筑是“文化”范畴中是一个动态的因素，它呈现的是一种辞旧迎新的姿态。建筑师和设计师是一个令人兴奋的工作，扮演着新旧事物交替的开山鼻祖。

全球化的进程带来的改变提升了关于文化与设计的关系的讨论。

全球化在城市发展中面临着两个主要议题。一个是城市全球化。不同的城市逐步共享原本自身特有元素，这是全球化所引起的效应。同一层次和类型的城市越来越相似化。

另一种是设计全球化。全球化的材料，技术，教育和思想导致全球化的设计形成了一种统一的价值观，这对我们中国建筑师来说可能会产生的消极的影响：“设计的西方化”

即使其他国家，如西班牙，也遭受了同样的消极的影响，在这种情况下，我应该称之为“现代化”，这种现象会频繁的出现却没有一个适当的定位。

现代主义建筑

我们所知道的现代主义建筑在 20 世纪的初期诞生于欧洲北部。在这些国家没有足够的阳光，依据气候特征，建筑师设计的在建筑的外立面上设计了大玻璃来增加房间的采光。后来，在美国北部，与类似的气候条件下，相同的概念基础上，设计师发明了玻璃幕墙，这一解决方案成为现代建筑的象征，也就是所谓的“国际主义风格”。

这很快成为一种时尚，而获取自然阳光这一原始的概念却迅速被遗忘。例如，在西班牙，一个将近 90% 日子都阳光明媚的国家，当成百上千的建筑物使用了玻璃幕墙，这些建筑物全年（即使是在冬天）需要空调系统调节。所以这是不好的设计，肯定的说，这不是一个可持续的解决方案。这是一个简单而明显的例子，也就是我所说的西方化或者现代化或者说全球化的负面效应。

经过不同的途径，对欧洲南部和非洲北部的传统建筑技术的研究，提出了经典体系的再设计，通过一种积极地和自然地手法去控制建筑的阴影关系。外墙增加了滑动或固定遮阳篷成为新的建筑语言，通过了基于传统的现代化的手法解决了当地的实际问题。

自此建筑第二层表皮概念的诞生，而现在已经扩展为一个普遍有效的解决方案以满足可持续发展的要求，也为设计师提供了丰富的设计手法来组织外立面的表达，同时，这也开拓了当代艺术另一个基本的概念。

了解我们自己设计的背景，是设计的线索，通过睿智和微妙的方法，来让传统与新的思路巧妙地结合。

在中国的大多数城市都感受着全球化的影响。这是一个关于全球化与地方特色的关系中经常被讨论的话题。城市一天一天变得均质，但在这个过程中，区域特色不断消失。

如果我们承认这是个问题，那么作为建筑师和设计师，我们应尽量避免它，而不是寄托于更多的当代设计语言。

建筑师和设计师的责任

建筑是一门艺术，而且是一种特殊类型的艺术，服务于一个宗旨。如果不增进责任感，用建筑设计师伦佐·皮亚诺的话来说“它可能是一门危害社会的艺术，因为它是一种强加的艺术。你能避免听难听的音乐...避免看庸俗的电影和你不感兴趣的绘画.....”但你不能避免你家对面的丑陋的塔式大楼。建筑没有给用户选择的机会。基于这个原因，建筑师承担的责任非同小可，并且这份责任会伴随着他所设计建筑一直持续下去。

一个优秀的建筑可以良好地诠释社会的需求，并提供合适的方式来满足这种需求。

弗兰克·盖里曾说，一个好的建筑在修建之前已经存在于基地中。在某种程度上诠释了米开朗基罗的“雕塑已经在大理石块中”。这意味着建筑师的工作是，通过了解当地的条件和地方的形势，来发现我们的建筑。换句话说，就是充分理解当地的文化。

“理解这种特性和感受基地及其周边的环境，通过这些，虽然很难通过一种方式综合它们，但会增加一种潜在的建筑解决方式”

作为设计师，我们对文化，对客户的需求和期望，对用户的需求，对人类都有一个庄重的承诺。

在这种意义上“这个我们提供灵活的增长和修改方针，即便建筑已经完成”

传统与现代

传统与现代的结合，这是在工作中必须要考虑的二项式。这些年我们的行业经历着中国的急剧变化，这也是对我们的一个新的挑战。

在现代主义的初期，传统的概念被用来作为创造力的对比项，保守跟传统与非独创性的仿制品、复制品联系在一起，对比之下，原创和独一无二才是有价值的优秀的艺术品。但是现在，我们应该考虑将传统的概念融合进来，构成发展创新艺术表达的必不可少的一部分。

遵循“...一个开放的没有偏见的形式或概念的方法有助于我们转换问题思考角度，转劣势为优势，解决实际的问题而不是抵触它……”

基于这点，我们在巴塞罗那的工作室在这座城市的老城区的中心完成了一项很重要的工程。这是一个高密度的、封闭的和无秩序的中世纪居住区域。这个项目的目标是开发出一个新的社会住房计划，使这一地区配备新的基础设施和对公共空间做个总的规划。阅读基地的条件，试图保护老城区的特色，我们做了一些微小的类似于外科手术的设计，选择了一些建筑进行保护与更新。一半的老建筑被保留了下来。这个项目获得了很多奖项，并被出版到很多书籍和杂志上，被作为一个典型的新与旧的结合案例。

在几千年前，中国古代哲学家老子说过：“我们用胶粘土做一个陶壶，为了使用它的空腔；我们修建了一个建筑物的墙壁和窗户，以使用其内部空间...我们努力形成明确的实体，但其目的是创建有用的内部空间……”

老子通过叙述他对“实”与“虚”的概念的理解，描述了物理性质和空间之间的关系。古代的中国人精通于景观美化，对自然和环境有着高度的敏感，原有的自然特征被尊重并和谐的与建筑结合在一起是一个永恒的目标。自然环境被视为建筑设计的一个重要元素，这些传统观念可能是一个指南，以帮助我们在工作中区分已经存在的、值得被保留的和我们被期望的创新之间的分界线。

我们设计的手法

这段时间在伦敦有一个关于北京 16 位建筑师的展览，这是由中国建筑师崔凯组织的，他也在前一段时间给我们做了一个关于他设计的讲座。这是中国当代最优秀的建筑师的展览。通过他的案例，我们必须运用自己的设计手法以便提出像他一样，尊重传统和文化背景的同时又符合新的和当代的设计手法。

草图：我们有一个特定的语言来表达我们的创造性的想象力。绘画是我们的主要工具来开发我们的想法和引诱和说服我们的客户。

综合与对比：两种方法来搜索和谐，通过整合上下文(模拟)或对比上下文(区分)。因此这两个术语通常是对立又互补的关系。

材料和构造体系。尽管建筑物的形状和规模会和自然环境形成对比，但当地材料的集约利用可以创造一种建筑与环境相融的视觉效果。

设计的构成：尺度，比例，横向、竖向排列，虚实的变化。

“...使用不同的颜色和纹理作为动态组合工具,是加强一个开放的叠加系统构建项目的意图……”

公共空间。建筑物之间的空间是一个项目必不可少组成部分，绝不是可有可无的因素。这个空间是建筑的公共空间，在这种条件下这个空间必须予以考虑和设计。一个城市的品质取决于其服务的质量——感观与视觉上舒适的公共区域，当然这取决于规模，城市基础设施，城市绿地分布的是否均衡，恰当交通流线和休息区域的分布等等。

景观：景观的处理应和公共空间的处理类似。景观的范畴远远大于园艺。通过规划和设计生态的景观系统（这种系统让景观成为连接人与城市的媒介），景观建设可以用来引导城市的发展方向。地形和植被是定义建筑物特征的有力因素。

新的设计元素：透明性，光，反射，具象或抽象的元素。。。建筑物承载的文化品质必须高于想象，对未来有一定的引导性。这需要对设计有相当的了解，特别是设计的过程与局部的细节。公共建筑作为地标性建筑组织和定义着城市空间。这类建筑的设计必须具有持久的生命力。

新的设计因素

地域的环境因素已成为现代设计的重要部分。几年前，节能以及可持续发展只在学术领域得到讨论。现在却不一样了，建筑品质将更多地与建筑物的可持续发展联系起来。这已经成为了建筑设计巨大的挑战，会一直持续下去，尤其是在像中国这样的发展中国家。

根据常识，可持续性应该放在第一位。但事实上，解决此类问题，我们也更应该研究和学习传统方式的智慧所在。好的项目是通过巧妙的设计加以科技的辅助解决问题的。

这不只是工程学要解决的问题。相反地，是在项目设计之初就应该强调的概念。当然它应该是一个公司的目标，因为这不是在最后一刻增加点技术手段就能解决的。我们甚至应该说建筑应该不仅可持续,更应该体现出来。

通过理解和认识我们设计的地点，掌握我们的设计手法像16位建筑师那样，我们将能够构思出一个合理的解决方案,更便于的当代建筑和设计达到一个特定的文化区域。

非常感谢

