

建筑设计和室内设计本就是关系非常紧密的两门设计类别，它们两者在实际的项目中也常常会有关联甚至重叠，因此不奇怪负责这两种工作的人之间会有一些共鸣。然而，我们也希望看到这两类工作者对待同一事物看法的差别。因为通过理解这些差别，我们才能找到使这两门设计融合得更完美的方法。

这一期我们分别采访了建筑设计师宋照青先生和室内设计师刘高辉先生，他们分享了各自的工作经验及对设计的态度，并且针对本期的主题“建筑·性格”给出了各自的观点。

匠人之心

宋照青部分采编：徐会玲 刘高辉部分采编：刘馨浓
宋照青部分图片提供：宋照青 刘高辉部分图片提供：刘高辉

The Story of Song Zhaoqing and

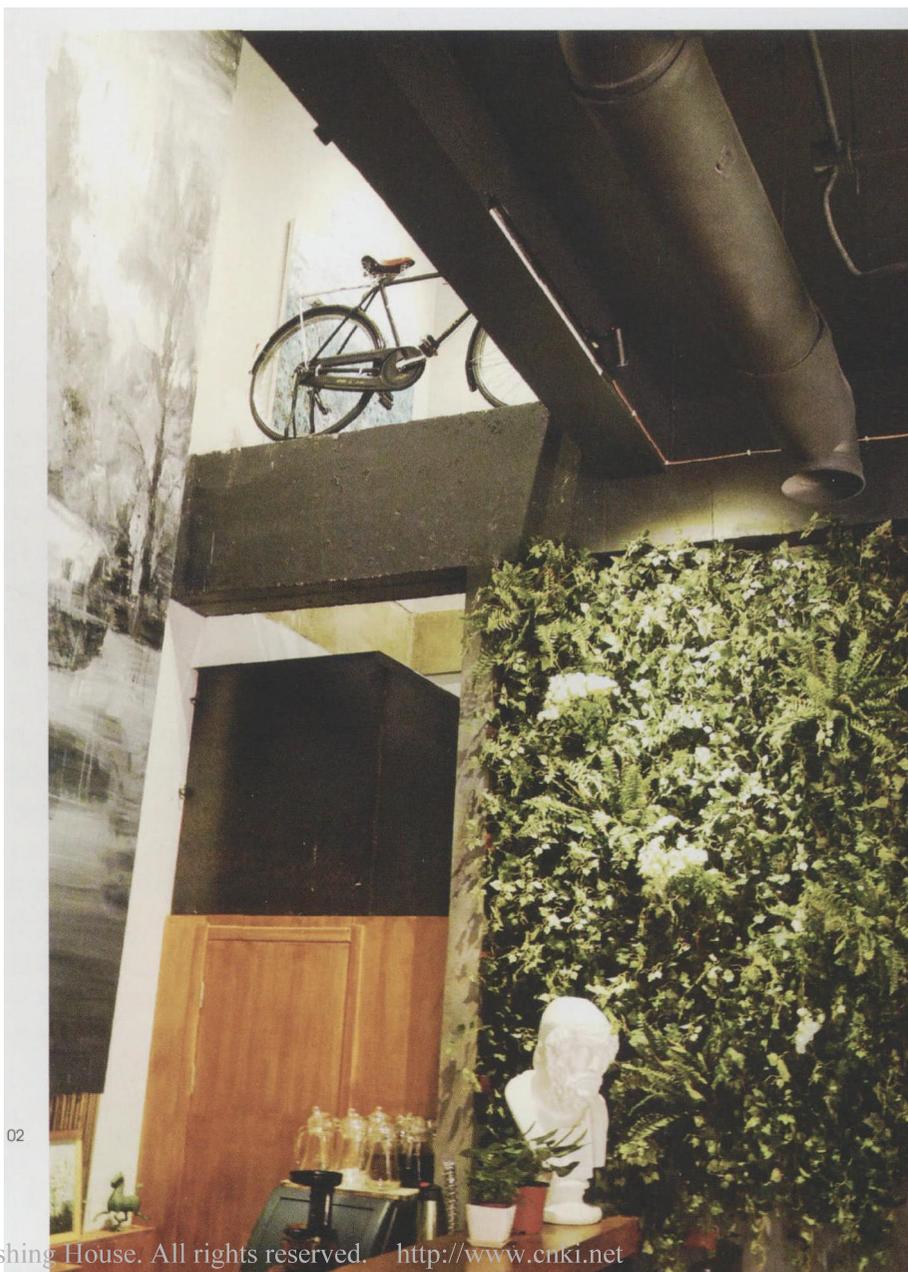

建筑·性格

随着时代的发展，人们对于建筑的依赖更多地体现在精神层面上，也开始强调人与建筑的良性互动。建筑也是有生命的，它们通过不同的设计语汇表现出独有的性格，有时也会传递出设计师所赋予的思想和情感。但是建筑的性格究竟体现在哪些方面？一座建筑能否在追求个性的同时与周围环境保持和谐统一？建筑师宋照青认为，建筑像人一样具有独特的个性，它们由于所处的地理环境、功能类型和使用者的不同而呈现出不一样的性格特征。室内设计师刘高辉认为，建筑本身是有生命的、有感情的，设计师应当在建筑、环境与人之间建立起更深层次的联结，而不仅仅注重功能上的诉求，有了人的参与，建筑的生命才更意义。

Liu Gaohui

01 - 日清老楼
 02 - 临沂柒未餐厅

02

上海日清建筑设计有限公司总建筑师
西安冶金建筑学院建筑系硕士研究生导师
中国建筑学会会员 世界华人建筑师协会会员
国家一级注册建筑师

他是建筑界的实干家，近二十年来一直保持着艰苦创业的奋斗精神和对建筑设计的执着追求，创作了一批具有地域文化特色的建筑精品。尽管他本人以及他所设计的作品已经备受业界关注，但对于建筑设计他始终保持着旺盛的创造力和不断创新的设计理念。他同时又是一个执着沉稳的企业领导者，他带领的日清国际的成长速度和企业效率让同行惊讶不已，但他依然以“危机感”自省，在建筑界奋力前行，通过不断的努力，开拓出已逐渐成型的本土化道路。

a+a与建筑师宋照青和室内设计师刘高辉的对话

a+a: 您最近在忙些什么？

关键词: 生活核心

建筑设计师: 工作日常

室内设计师: 改造项目

宋照青：忙着做设计，从事建筑相关的一些活动。

刘高辉：我正在忙于一些设计项目的洽谈与交流，特别是最近参与的两个将旧建筑改造为酒店的项目，让我很感兴趣。一个是百年建筑的翻新改造，这个项目将作为影视主题精品酒店来设计，其实在此之前，许多电影电视剧都会到这个建筑内外进行取景拍摄；另外一个项目是青岛市中心一栋旧楼的改造工程，体量不大，但因其位置的特殊性项目的难度性，让我们这个团队充满了迎接挑战的动力。

a+a: 您认为设计师的生活体验在工作过程中发挥着怎样的作用？

关键词: 设计与生活

建筑设计师: 设计是对生活的提炼

室内设计师: 生活是设计的灵感来源

宋照青：建筑是一种与生活紧密相关的职业。建筑师的阅历和经验决定了建筑对生活的理解。因为建筑设计是一种对生活的提炼和一种发扬，建筑师的生活体验越多，赋予设计的感情越多，因此生活体验与人生经验对整个建筑设计产生了非常重要的作用，它集中反映在建筑师对生活的理解，对艺术的体验和对艺术的提炼。

刘高辉：工作闲暇，我喜欢逛街与看电影。特别是在周末的上午，我常常到离家不远的海信广场走走，会看看哪些国际品牌换新橱窗了？哪些品牌上了新款了？新款是什么颜色或流行趋势呢？这些直接感受实际上可以给设计工作带来一些启发。流行趋势的前沿就来自于这些奢侈品牌，比如爱马仕的橱窗更换得比其他品牌勤很多，而且都是用较为廉价的材料进行橱窗设计，进行色彩与构成的组合，并在橱窗设计中融入很多生活气息。这些都可以给我们的设计带来新鲜思路。中午或晚上，我会去看看电影，一来是缓解工作的紧张，二是从电影中可以获取很多有关色彩、时装、音乐的信息——华丽古朴的古装片也好，前卫流行的现代科幻片也好，都可以在放松精神的同时带给我们视觉感官的冲击，我们的设计不也是需要这些冲击力吗？

a+a: 建筑所处的环境是“独一无二”的，它与当地的地理环境和文脉紧密联系，近二十年来，您创作了一批具有地域文化特色的建筑精品，在业界也

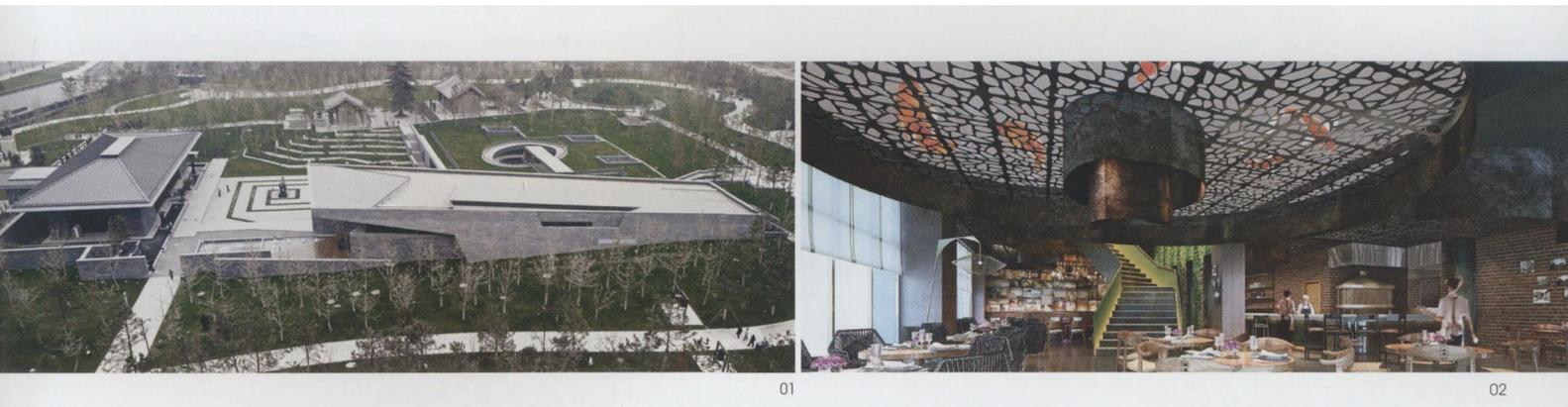
他具有国际与本土相融合的设计理念，作品涵盖室内设计、陈设设计、灯光设计等多个领域。其空间作品充分展现出对于设计工作的热爱及对当代室内设计发展与低碳减排的使命感。多年以来，他致力于专业领域探索，力求市场、艺术与技术在设计作品中的完美结合，并以此逐步成为设计行业中诸多领域的先行者，设计项目获得多项国内设计大奖。

中国建筑学会室内设计分会理事
中国建筑学会室内分会青岛委员会秘书长
高级室内建筑师
青岛易境工程咨询有限公司 | 上海上易设计 设计总监

刘高辉

Attention

01

02

01 - 西安秦二世遗址
02 - 临沂花马餐厅

具有一定的影响力，您如何理解建筑的地域性？

宋照青：建筑往往和所处的地理位置，环境，历史事件以及文化特征紧密相关。

a+a：1996年毕业后，您曾先后在不同的城市中工作与生活，最终选择在山东青岛创立了自己的事务所，这其中有没有什么特殊的原因？

刘高辉：毕业后，我先是到了离老家比较近的深圳，那里是年轻人都向往的地方。一到深圳，我就感受到了这个城市飞快的工作节奏。那时候我所在的公司业务范围覆盖全国，我曾跟着公司参与过上海大剧院的设计，1997年秋天，又接手了一个山东的项目，作为驻场设计师，开始了自己的第一次北方之行。在随后的几年中，我参与的项目遍及三亚、河南、辽宁等地，但因为山东项目的持续性，就一直留在这里做后期结算等工作，并婉拒了宜昌项目的邀请，只为能把一件事情有始有终地完成。在山东的几年里，我深深地感受到当地人民的热情与淳朴，感受到齐鲁文化的深厚。当时我一直在想，如果回到深圳公司，下一个项目不知道又会安排到哪儿去？与其为模糊的前景担忧，还不如主动去做一点自己想做的事。那时候，我就决定留在风景秀丽、气候宜人的青岛了。海边潮湿的气候与我的家乡非常相似，海派

文化与山东文化在这个城市结合，对于外地人在这座城市创业，也没有什么阻碍，这样，我就逐步成为了青岛的一份子。

a+a：能否请您分享一下最难忘的设计项目？

关键词：情怀

建筑设计师：文明的力量

室内设计师：友人的期许

宋照青：建筑往往和所处的地理位置，环境，历史事件以及文化特征紧密相关。比如去伊斯坦布尔时，我看到的是千年古城之中东罗马帝国时期的城墙和土耳其占领君士坦丁堡以后所出现的大量清真寺，感受到的是这种文明的冲突和大量的建筑形式以城市格局灿烂地呈现在面前的那种震撼。而在我个人的设计中，通过秦二世遗址园林的设计以及对于秦王朝由盛转衰走向灭亡过程的深入理解，决定我们如何在建筑场景上显出一种悲凉与思索的过程。在此过程中我们感受到建筑带给人类文明的作用。

刘高辉：说不好哪一个是难忘的，但确实有些项目在整个实施过程中令人印象深刻。比如我有一个朋友，辞去了地产高官的职务，想要用心做餐饮，于是就找到我来为他设计餐厅。第一个店开始，我们在

Attention
平面布置规划上进行反复推敲，有时到晚上1点多，兴致高涨。朋友的弟弟又是一位油画家，所以又探讨着怎么把艺术做到这个空间里来。一群怀旧之人，一群共同志向之人，就这样，我们这个状态一直维持了一个月，餐饮店也逐步装修完成了。因为是自己朋友的事情，在设计及选材上都非常的节约，装修完成后效果很好，更是得到了大众的认可，生意火爆，被当地媒体评为饮食奇迹。这位朋友后来又陆续开了几个店，市场反馈都很好。

Q+Q: 您如何在设计过程中兼顾作品的艺术性与商业性?

关键词: 矛盾与融合

建筑设计师: 经济是艺术的基础

室内设计师: 透过文化主题进行艺术的表达

宋照青: 当经济基础不存在时，别的一切都不存在。作为一个设计事务所，我们所面临的困境首先是在生存中理解社会，在经济基础之上理解人们思索的价值观。在这个过程中我们不能脱离社会而单独存在，这种过程深刻而痛苦地反映在现代建筑思潮中，我们必须承认建筑商业性的存在，我们必须为客户和业主服务，形成我们生存的基础，在此基础之上，我们将自己的理解结合社会体验来创造站在客户不同层面高度的建筑设计。

刘高辉: 艺术性与商业性之间的确存在一些矛盾，但也不算水火不相容。作为服务性的室内设计，需要为业主的利益考虑，所以确切地说，

我们的设计大部分是商业性的，是要迎合市场需要的设计。但其实每个项目我们都会考虑作品的艺术性，随着现在生活品质的提高，客人的审美价值已经提升了很多，已经不是只单纯的达到“使用功能”要求就可以满足的地步了，很多业主会去追求空间的精神内涵。比如一个餐饮店，视觉、听觉、触觉是客人坐下来以后对空间的第一认知或认可，除此之外，客人还需要整个空间带给人的精神感受，他会去探寻设计的主题，实际上有了主题，就可以省去多余的装饰性的东西了。

所以在设计立项后，我们与业主沟通最多的是文化主题，文化主题的表现可以高调也可低调。高调就比如在空间内设计很抓眼球的造型或雕塑，让人过目不忘；低调则是在空间中默默地展现出文化内涵，比如借助空间内的一个杯子、一张纸，逐步散透出文化主题的艺术性。

- 01 - 亿城国际中心
- 02 - 宋庆龄故居环境保护开发利用及居住建筑设计
- 03 - 西安秦二世遗址
- 04 - 宋庆龄故居环境保护开发利用及居住建筑设计
- 05 - 日清老楼

01

a+a: 在您看来, 什么样的建筑/室内设计作品才能被称之为好的设计?

关键词: 美观实用

建筑设计师: 源于生活, 高于生活

室内设计师: 节约环保, 贴近自然

宋照青: 来源于生活, 高于生活, 能推动生活继续向前发展。

刘高辉: 在我看来, 好的室内设计一定不能是造价高的; 好的室内设计所用的材料一定是取自于自然或再循环的; 好的室内设计空间不用耗太多能源就能满足人们的使用需求。一个室内设计作品, 不管装修简单还是繁琐, 可能都是出于市场的需要, 因此好的设计所占比例不高, 这是需要一个过程的。在近几年, 我们身边逐渐出现了一些好设计, 其中一部分还是设计师入股的室内设计项目。也许当设计师作为业主的一份子以后, 才真正思考设计与使用的比例性, 真正去追求自然与环保的重要性。这其中或许还有另一个原因, 设计师作为业主后, 可以将自己理想的设计方案进行实践, 我们从众多设计师事务所的办公空间就可以看出这点。设计师希望通过自己的设计来向外界及市场宣传, 设计师可以做“好设计”, 设计师需要被信任与托付, 同时设计师也应当竭尽所能为业主去考虑, 达到真正“省钱好看”的空间效果。

Attention

03

02

04

05

而表现出来的视觉效果也是阴柔与阳刚的对比。我也都参与了这两个项目的室内设计，在创作过程中，我注意到一些诸如此类的细节，于是在进行细致化设计的时候，运用了一些技巧，让室内外犹如一气呵成。上面所讲的只是我看到“建筑·性格”这个主题后的第一个反应，所以就先拿出来说了下这段故事。

其实建筑本身一直是有生命的、有感情的，不管是古代民居建筑还是现代建筑，我们会提出这个问题也许是我们国家曾经经历过一段特殊的历史，让人与建筑的关系有很长时间变成依赖，变成一种单纯的功能上的要求。在这段时期内，连使用的合理性都谈不上了，特别是住宅。现在我们可以看到越来越多的建筑师已经开始注重建筑与环境、建筑与人的关系，建筑伸向自然，自然又进入建筑内部，人让建筑可以自己呼吸，建筑也让人作为一个重要的组成部分，参与到了建筑中来，因为人，建筑的生命更显意义。室内设计一直是建筑的延伸与完善，室内设计师在做室内设计的时候就需要与建筑进行沟通与对话，秉承建筑精神与气质，用室内设计师细腻的手法将建筑内部修饰得更为人、更为理性。☛

03

04

a+a: 本期杂志的主题是“建筑·性格”。您如何理解建筑的性格？

关键词: 环境

建筑设计师: 处所环境造就独特个性

室内设计师: 环境孕育生命

宋照青：建筑性格集中反映建筑所处的环境带给人思想感情的变化与触动，就像人一样，他可以是男人，可以是女人，可能是西方人可能是东方人，可能是安静的人可能是活泼好动的人，可能是性感的人，可能是抽象含蓄的人。同样，建筑也可以被建筑师赋予不同的性格特征，建筑在商业环境中呈现出穿西装打领带的商业外表，在文化环境中可能体现出文化气息。我们根据所处功能特征、地理环境特征以及客户不同要求赋予建筑不同的性格特征，举个简单的例子，泰姬玛哈尔陵墓所反映出的古典印度美，是一种纪念的震撼，同时产生了印度陵墓对王妃本人的性格描述。同样上海新天地反映商业的喧闹，反映出上海老石库门的历史记忆；蜿蜒在山脊之上的长城是一种力量的表现，展示一种寂寞孤独；金字塔反映了人与神的对话，显现出生命与死亡之间的纪念含义。所以每一种建筑根据所处的地理环境、位置和需求功能的不同呈现不一样的个性。

刘高辉：在我刚来青岛的时候，我们公司所在的楼是L型的高层，处于十字路口的西南面，L型的凹处面向西北，犹如张开的双臂欢迎大家，大厦的颜色为暖色。后来同是一家开发商，在路西盖了一栋40层的写字楼，外形为弧形，弧形冲着东北方向，较为张扬，采用了深色玻璃与铝板作为幕墙。这两栋建筑的设计师一个是女性一个是男性，

05

01-02 - 临沂花马餐厅

03-05 - 临沂柒未餐厅