

ISSUE 168 | NOV 2019 | HK \$120 | RMB ¥100

LIFEMAGAZINE

生活月刊

艺揽胜境 THE REALM

路虎中国 联合呈现

艺揽胜境 揽胜人生

ART AND RANGE ROVER LIFE

ISSN 1005-0493

9 771005 049196

LIFEMAGAZINE 生活月刊

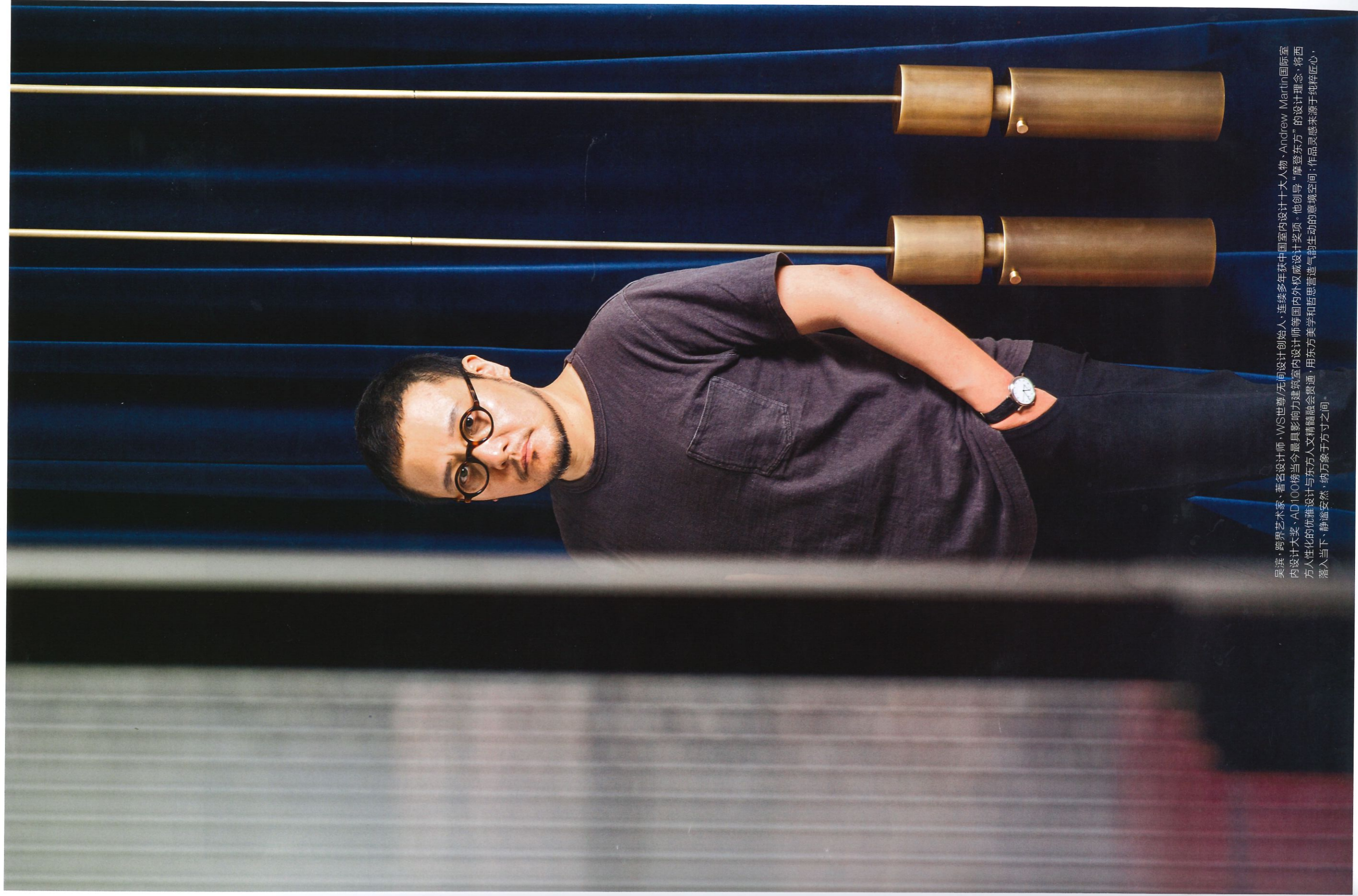

吴滨

呼啸而来的优雅

撰文、采访：陈爽 摄影：贾睿

始于空间，突破空间，认准一条路，却从不给自己的人生设限。
他一面是精致得体的绅士，专注于艺术与设计，一面是热血先锋的骑士。
驾车和骑行的过程，是对极限的挑战，
生命本在的激情与力量，如根植在骨子里的水墨气韵，牵引他一次次往前拓境。

吴滨，跨界艺术家、著名设计师、W&S世尊/无间设计创始人，连续多年获中国室内设计十大人物、Andrew Martin国际室内设计大奖、AD100榜当今最具影响力建筑室内设计师等国内外权威设计奖项。他倡导“摩登东方”的设计理念，将西方人性化的优雅设计与东方人文精髓融会贯通，用东方美学和哲学营造气韵生动的意境空间；作品灵感来源于纯粹匠心，落入当下、静谧安然，纳万象于方寸之间。

起运之

和吴滨
吴滨的
口处一
眼前，
而不失

同龄人
习中国
静下来
他日后
“无间
是空白
绘画中
隔，在

在空间
设定，
打开以
西。”
是吴滨
质、金
是方开
树枝

但是
代空
己的
我想
忆中
次，身
通过
子空
间走
静止
它承
路的
醒每
造一
不总

“如
滨逆
源于
着的
变按

骑机车，在户外骑上几天，这是一种“动”的状态，但也是“安静”的状态。
于那个时间与空间里，和自己对话，是专注的思考的过程。

起运之间

和吴滨的采访拍摄，安排在淮海路的WS SPACE无集空间。空间是吴滨的设计，二楼的一处，他叫做“HOME，家”。他一身黑色站在入口处一扇虚实半掩的金属铜网之后，透过细密的网眼，一池水近在眼前。灰色调空间线条简洁利落，池中泉眼汩汩涌起，让人感觉静谧而不失生动。像极了吴滨本人的风格。

同龄人玩烟纸牌的时候，吴滨在跟随张大千关门弟子伏文彦先生学习中国水墨画。盛夏上海没有空调，画着画，他可以自己在燥热中安静下来。也是在那个时候，水墨中的黑白、开合、虚实，默默成为了他日后的设计语言。后来，这些都化为他独有的设计风格。他的品牌“无间设计”，这个名字就是源于东方：“‘无’并非空无一物，无既是空白，又是一切。‘间’是气所构成的时间和空间，间的概念在中国绘画中以留白的形式，表现在音乐中以语音的方式，是一种虚无的间隔，在中国的书法里也有明确的表达。”

在空间设计中，吴滨把园林放进平面与空间，借用古典门洞、屏风的设定，虚实结合，移步换景：“这些门窗关起来可以做空间的界定，打开以后就是屏风，这些形成的线条是中国绘画里面非常重视的东西。”空间如同画布铺陈，一幅纸上东方卷轴化为立体现实。留白亦是吴滨钟爱的表现手法。大部分空间色调以黑白为主，缀以其他如木质、金属。在动线设计中方圆结合，时而是圆形楼梯盘旋而上，时而是方形玻璃盒如置云中，天花板悬吊而下的灯笼，街角垂挂的金属树枝，是线条、是生动的笔触，气韵生动。

但是找到这种风格，并不是轻而易举的事情。用东方美学来诠释当代空间，最终创造了“摩登东方”的设计语言；吴滨对摩登东方有自己的一套理解，尽管他说这只是一个标签，阐释权总要交予观者。

我想起2017年的摩登上海展览，那是我第一次走进吴滨的空间。记忆中最为深刻的，还是那一声“沙沙”，是脚踩在落叶上的声音。那一次，吴滨让助手去衡山路收集了很多香樟落叶，回来铺满展区地面。通过密闭的玄关长廊，一股浓郁的香樟香味随自然光线摄入。黑盒子空间仅有两张沙发，两棵绿植，一盏白灯，满地黄叶。一个人在空间走动，唯有“沙沙”与自己的影子作伴。坐在沙发上，斑驳光影中，静止的空间经有了时间的穿透力。空间之所以吸引人走进去，是因为它承载了记忆与情绪，像“突然出现的一种似曾相识的感动”。衡山路落叶，正承载着吴滨对上海的记忆。他所做的设计，不过是在唤醒每个物体拥有的记忆与气味，去调节、激发它们相互融合的点，营造一个新的场域。

不设限人生

“如果在艺术家和设计师的身份中选一个，你会选哪个？”我问。吴滨选择后者。但他更愿意做“生活家”。吴滨总是说他最大的灵感来源于生活：摄影、绘画、美食、机车、越野……所有这些被他称为“活着的状态”，每一部分都构成他激情饱满的生命。他在不同的体验中变换生活的维度，也借设计去传递他的体验。

吴滨还有另一个身份，“骑士”。那天站在天桥上，未见其人，只听“呼呼”的巨大轰鸣，一辆黑色哈雷呼啸穿过。吴滨戴着头盔，穿着皮衣，沿着桥边划下完美弧度，亮着大灯准确停在镜头前。随后又“呼呼”而去，若天际的闪电消失在眼前。动作如此轻盈流畅，很难让人想象他骑着的是一辆700斤重的哈雷。

受父亲的影响，吴滨自小对摩托车、汽车有天生的亲切感：“我最喜欢欢闻的味道是汽油的味道，每周末都帮我父亲擦车、修车。”他迷恋速度，玩机车，开越野。机械美吸引他，驾驶快感驱使他追逐。最真实的是，每当集中工作一段时间之后，吴滨会开始一次的自驾或者骑行，“常常去上几天，开上几百公里”。这样的旅行方式对吴滨来说是一种极致的体验，是“一种人与自然的极致，也是一极限挑战。”

最近的经历，是今年内华达沙漠的火人节(Burning Man)。在那里手机没有信号，与外界全然断了联系，但每天都有很多新鲜的发现，与奇妙的人发生联系：“脱离了很多东西，你发现自己也可以很开心地生活。等到打开手机，发现有一千多条未读信息。开车回去的路上，我把手机压着，我觉得不需要看手机。其实人的活法有很多种，可能换一个视角，成功就不是这样定义。”

坐在车里或戴上头盔，便只有机械的轰鸣，与眼前的风景。上一秒，世界在急速行驶中拉伸变形，下一秒，玻璃窗外的景致简化为线条与色块，呈现于纸面，最终成为实体。“我们希望营造动静之间的微妙关系。”这是吴滨诠释自己的方式。始于空间，突破空间，认准一条路，却从不给自己的人生设限。

《生活》：中国传统绘画对你的创作有什么影响？

吴滨：这段经历带给我很多哲学上的思考。中国的书法、绘画跟当代许多抽象绘画都有关联点。常说虚实相生，无画处皆成妙境，整体游走贯穿的气韵，这是在设计中，我保持思考的源头，站在不同视角，打破东西方审美界限，以时间、空间为纽带，将艺术、生活结合并再创作。

《生活》：在你的设计中，往往把自然引入建筑，如何看待自然与空间设计之间的关系？

吴滨：我们的每一个项目，前期都要观察场地和建筑条件，同时结合客户的需求，从室内的角度反提对建筑、景观的意见，务必做到室内外的一体化考量。不论是由室内向外看到园林景观，还是从外看到建筑、进入室内空间，它们都应该是一个整体，这是我们在设计中始终坚持的一体化原则。如果前期建筑不是我们来完成的话，我们会与建筑师进行沟通，对空间进行由内向外、由外向内的推敲。木作、皮质、天然石材、古铜……我比较偏爱这些取材自然的材质，它们通常带有时光的痕迹，似乎能让人瞬间忘记喧嚣，进入内心的宁静。这种来自自然的力量，正是东方精神所在，往往映射出东方式的生活哲学。

《生活》：通过“摩登东方”的设计风格，你希望人们获得怎样的居住体验？

吴滨：摩登东方将西方的设计语言同东方的传统文化相结合，是更适合当下中国生活方式的设计语言，传统与现代、外在与内涵、形制与意境，汲取东方融合精神，探索当代的中国精神。通过具象的事物、抽象的人与自然的关系等，我们营造出或优雅、或温暖、或柔和的氛围，这些场景就是如诗一样的意境，是更深层次的美学生活状态，可以让人放松身心。这是“摩登东方”的当代意义。

《生活》：艺术、设计，对你来说意味着什么？

吴滨：室内设计的关键是人们的生活方式，艺术和设计都是人们对生活感悟之后的呈现。我一直在倡导艺术融于设计，当下的中国人随着物质生活的改变，生活变得更优雅更艺术化，同时对精神性有更多的需求。而设计应该回归到生活的真实需求，人的创造出人和自然相融合的诗意空间。

《生活》：户外越野和设计，一动一静，如何看待两者的联系？

吴滨：任何一个人都有两面，我小时候学水墨几乎不出家门，但我的体育一直很好。动静两面是可以切换的。曾有一次，我连续七天七夜站着画画，但从小受父亲影响，我也经常锻炼身体、玩机车。水墨造就了我安静的一面，让我安静下来。小时候家里没有空调，大人都扇着扇子，我觉得我自己可以入静，静到不扇扇子也可以不出汗，我把它当作一种练习。长大之后是设计让我静下来，因为设计让我深入。学习设计的时候，第一堂课老师就和我们说，你要画一百张草图，推翻自己一百次，渐渐地深入到你想要的状态，这是设计的专注力。

我最大的爱好是骑车，在户外骑上几天。这是一种很劲的状态，但也是很安静的状态。我在路上想把平时没有时间想的问题，其实骑车只是一个载体。在骑车的几个小时里是和自己对话，是专注的思考的过程。这是我很享受的。

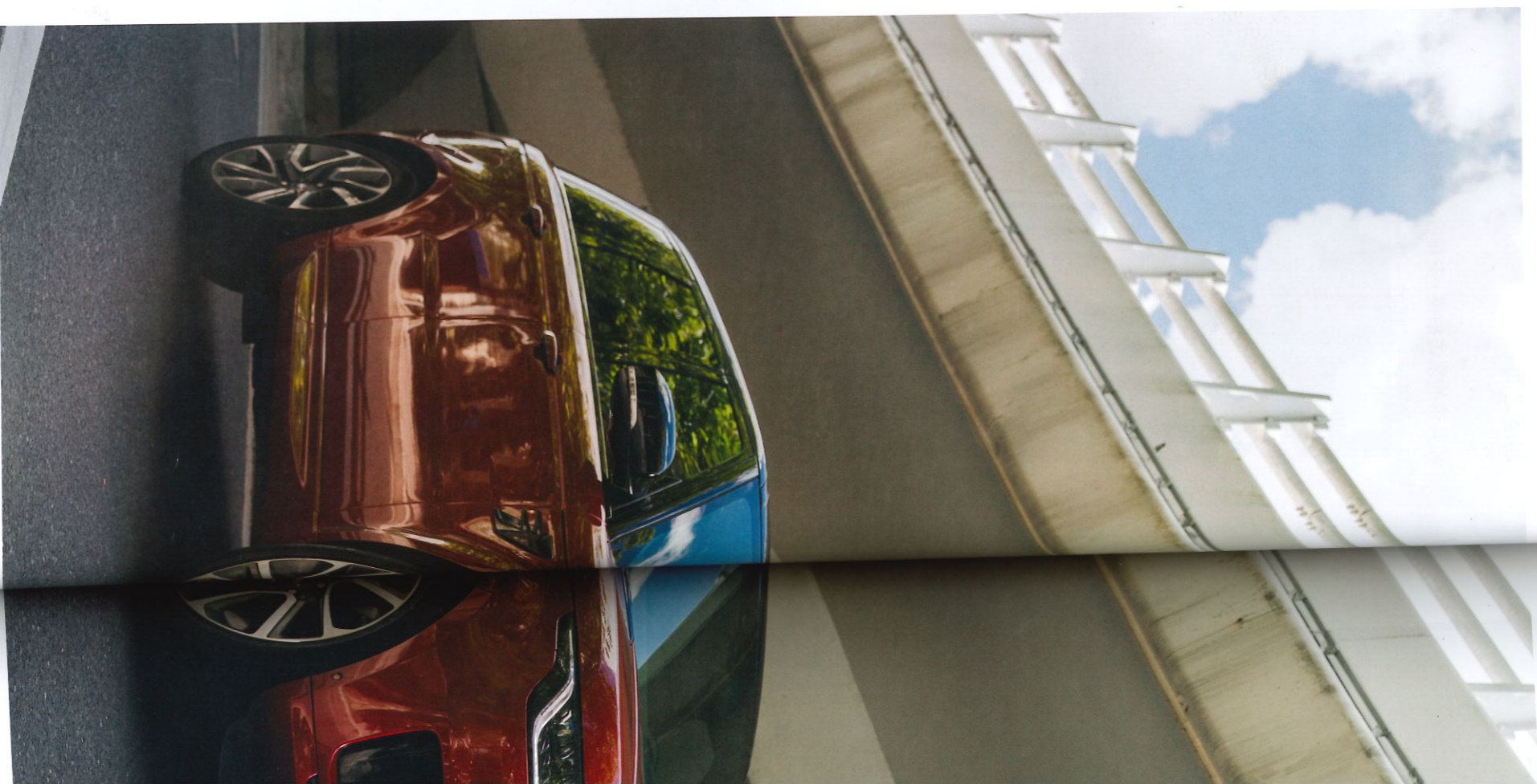
《生活》：在路上是一种什么状态？

吴滨：不管工作多忙，我每年都会几次旅行，大多是自驾。在我看来旅行最大的好处是可以放空自己，又充实自己。手握方向盘，朝着不同的目的地，感受沿途各种不同的事物，有些地方能给你带来很多人的灵感，丰富的有经历，而有些地方的自然美景能给你带来震撼，有些地方可以观察世界各地人们的不同生活习惯。

我从小对速度有一种天生的喜好。像之前提到，我是一个比较喜欢切换的人，不能忍受365天工作一样的内容；三个月会聚焦在工作上，三个月后的某一周就会去放松。只有释放了再回来专注工作，能量才是充沛的，情绪才是饱满的。设计师最大的灵感都来源于生活的体验，旅行是增加丰富性和厚度的最佳途径。

《生活》：您怎么理解揽胜人生？理想中的胜境是一种什么样的状态，或者是画面？

吴滨：我自己是揽胜车主，当我决定购买一辆车时，我在内心已经勾勒好了使用这辆车时的最佳环境。在我的理解中，路虎旗下的每款车都能体现它的品牌内涵，但每一款车却又需要具备独特的性格，这对于设计师来说是一种考验。我理解的揽胜，或者揽胜人生，是气势磅礴而优雅的、可收可放，自由不羁，永远在路上。

磅礴优雅，可收可放，动与静，是可以切换的。

吴滨享受速度与激情带来的快感，

所有这些被他称为“活着的状态”，每一部分都构成他饱满的生命。