

曹晓昕

器空间建筑工作室（中国建筑设计研究院总院第七建筑工作室）主任、主持建筑师，中国建筑设计研究院总院副总建筑师。国家一级注册建筑师、教授级高级建筑师、中国建筑学会建筑技术委员会委员、《a+a建筑知识》编委，建筑文化栏目《事说听语》主持人。曾获全国青年建筑师设计竞赛优秀奖、中国青年建筑师奖、全球青年华人建筑师奖、中国当代百名建筑师奖。个人名录及作品被多部书目收录。著有《北京市人民检察院新办公楼》、《有关建筑》、《纯的杂》等书。代表作品：中软昌平总部大楼、北京市人民检察院新办公楼、包头市图书馆/少年宫、北京未来科技城总体规划等。毕业于东南大学（原南京工学院）建筑系。

留给自己的设计

Design for Myself

建筑与艺术

“建筑和艺术，就像两条铁轨一样，它们总是相伴的，但是永远不会相交。”

从大学刚一入学的时候我就在想，艺术和设计或者艺术和建筑的关系到底是怎样的，到现在我也没有想得特别清晰，但也大体梳理了它们之间的一些相同和不同。我觉得相同的其实就是艺术和建筑或者说和设计都是一个智慧性的东西，中国的“智慧”这两个字很有意思，如果分开来看，“智”是可以通过教授、言传、交流学习到的；而“慧”则是通过领悟才能获得的感受。所以学生在大学里面遇到的设计困难或者是教学分歧，往往是因为老师们完成了“智”的传授，却不能教会学生如何得到“慧”的领悟。

当然建筑设计和艺术也存在很大的差异，我自己也做了一些尝试，其中有纯粹的艺术品，也有一些类似时尚用品的这种所谓的艺术设计。我觉得，对于设计，如果你是作为艺术家，真的就可以随心所欲，独立表达自己的本心和自己作为一个人、一个个体的价值观。但是实际的设计尤其是建筑设计（很多人都愿意把它归类为公共艺术）却不能如此，建筑师往往是需要隐藏自己的，虽然他很多时候不一定情愿这样做。

我们目前的建筑设计体制中长官意志非常强大，如果我们真的只是为了反映自己本心的话，那么大部分房子的设计都会停留在图纸上。现在的社会现状是更多的人愿意“文学”一下建筑，用三流的文字和四流的想像去演绎建筑，我觉得中国整个建筑土壤还非常贫瘠，再加上上上下下的挤压，包括里应外合的压力，中国建筑生存起来真的很难。

作为一个建筑师，真的不可以在设计里面以本心来想这个事。设计，包括建筑和艺术，就像两条铁轨一样，它们总是相伴的，但是永远不会相交。纯艺术肯定具有独立性，但可能还有一个模糊的词叫做公共艺术，可能建筑也算公共艺术，或者把有些艺术品放在公共的场所也算是公共艺术，但这仅仅是一个分类上的陷阱。

托尼·克拉格的一件雕塑（图1）很能说明问题，建筑和艺术都有各自的内核，都非常清晰，但是实际上外延都是模糊的，两个结合到一块，很难说得清两者的关系。建筑与艺术本来就无法清晰地表述，抑或有时候就是一体的东西。

图1

建筑与设计

“用最不起眼、最低廉的材料可以构建出一个高品质的空间，这只能说明一件事，就是设计创造价值。”

土右旗文化艺术中心景观小品设计：雕塑借助叶子的形象表现出对梦想的不懈追求，同时为市民提供了休憩、玩耍的公共活动场所，营造了观赏性与公众参与性兼备的建筑室外空间（图2~6）。

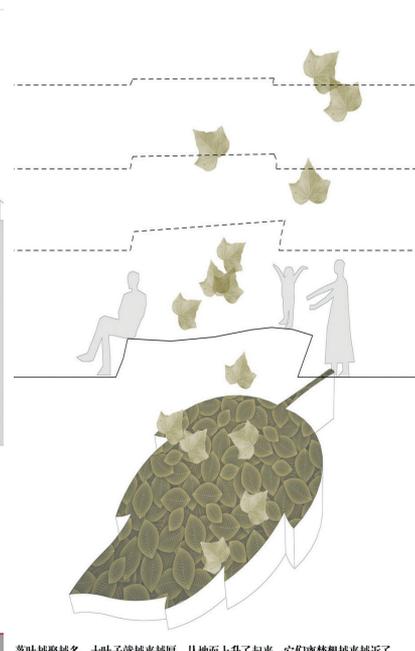

图2

图3

图4

图5

图6

工作室吧台：GR 材质，满足小面积使用空间中对于多人多组会议的需要，提供多个独立桌面，同时也可满足大型会议及活动的需要，功能强大（图 7）。

图7

工作室灯具：用 PVC 的下水管制作，它的接头、固定都是很工业化的东西。最开始只是准备用普通的灯管照明，后来工人切 PVC 管的时候，有一截废料上刚好有拿砂轮锯的缺口，我一看这个缺口在砂轮的加工下非常圆润，根本不需要细加工，立刻就修改了设计，把整个 PVC 的下水管直接切出排列整齐的若干缝隙，灯管穿进去，光线均匀地透出来（图 8）。

图8

硫酸纸天花：硫酸纸是建筑师身边随处可见的材料，将它布置成工作室的天花，同时把我们总共建成的 9 个工程都在上面一一呈现出来，透过柔和的光线，成为绝妙的展示空间，又不妨碍房间的其他功能（图 9）。

图9

七巧板桌：用不同的拼合方式来适应各种各样的使用模式，包括会议、报告，还有 Party 的模式（图 10，11）。

图10

图11

图12

图13

工作室楼梯：保留原本的混凝土结构，通过增加不锈钢扶手的方式，增加设计的建筑语汇，简约而不简单（图 12，13）。

图14

图15

室内装饰：一个小的会议室，原本的墙面质量很差，我们的设计选择了一个低造价的做法，将 20 元左右一根的线脚直接钉在墙上，一遍漆涂下来之后，平均造价比刮腻子、抹灰，再去刷漆还要便宜（图 14，15）。

图16

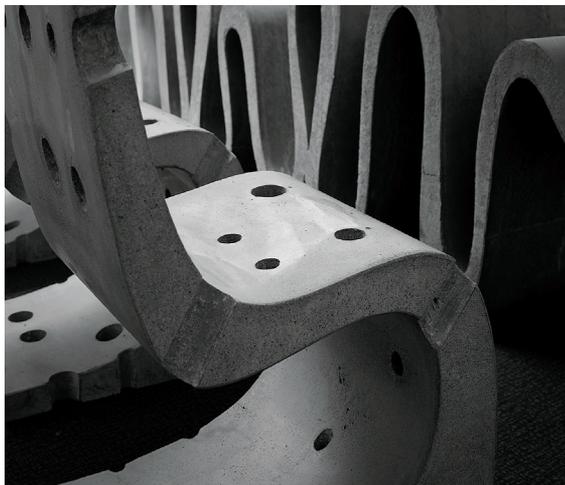

图17

图18

图 16~18 为桌椅和灯。

其实建筑师有的时候特别被动，特别低微，但现实越是如此，我们越应该努力，通过自己的项目感染他人。为什么我故意用那些廉价的材料：硫酸纸、PVC 管子，其实我们工作室还没有穷到那个份儿上，我想用最不起眼、最低廉的材料去构建一个高品质的空间，只为能说明一件事，就是设计创造价值，不一定用最贵的东西，但一定要达到最好。

建筑与时尚

“建筑与时尚的关系其实不像密不可分的夫妻，而更像是两情相悦的情人，就是这么纠缠不休，就是这么不三不四。”

作为建筑师，我也干点不太正经的事，比如做个包什么的。我认为，建筑师应该有一个特别适合他自己的包，这个包不但像工具一样便捷，同时又能够彰显他的身份。很多人问我为什么要跨界去设计这个东西？会不会有困难？其实我觉得建筑本身是最复杂的产品，有人说你说得不对，航天飞机或者宇宙飞船是最复杂的，但我觉得它们的复杂主要体现在技术层面。而作为一个设计来讲，我觉得没有任何产品能够超越建筑。就比如做一个包，里面包含技术的信息量可能远远少于做一个建筑的窗户。

2011 年我专门为建筑师设计了一款包，整体尺寸 A4 大小，但是打开之后，里面有一个空箱，可以把 A3 的图纸插进去，一般建筑师用的 A3 图纸可以做到无折痕地保存，不会被铅笔和其他东西污损。建筑师最重过生命的就是图纸，这个包完美地提供了随身携带、完好保存这样的功能，而且还有专门放置各种卡、笔、钥匙、手机等的位置，基本上可以满足建筑师的日常生活。

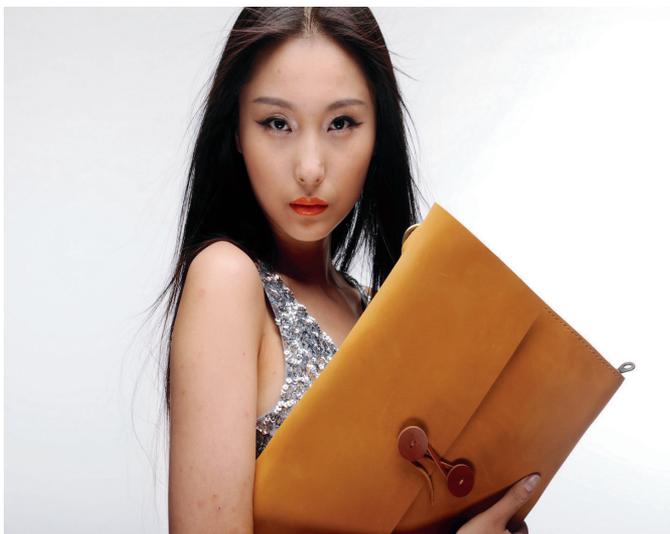

图19

图20

图21

图22

2012年最新设计的包，四面均可打开，它的灵感来源于之前我们出差，要带很多东西：洗漱用品、换洗衣物、数码设备、电源导线都要背进一个大包里。我记得有一次一个同事拿出电脑汇报方案时，因为要从包中拉扯出纠缠在一起的电源线，结果将自己的私人用品也都带了出来，散落一地，当时的情形很尴尬。其实出差需要携带的基本上就那几类物品，于是我想设计一个包，本身具有不同的物品舱，能够将这几类东西分而置之，在开会的时候就打开办公舱，回到酒店就打开另外一个舱门。

中国其实没有包的文化，中国的包是一个舶来品，包括皮箱，都是从国外流传进来的。过去我们只有包袱，一出门拿一个方巾，四角一兜一扎，背在肩上，我觉得这个才是几千年流传下来的中国的包，是最简单的一个出门的用具。根据这个四角兜扎的概念我们在设计的包上开了一个洞，围绕周围是不同大小和使用功能的四个收纳舱，其中一个最大的舱是办公舱，里面还预留了放导线的瘦长位置，避免导线因为乱放而纠缠在一起。包上洞的尺寸也是根据标准水瓶的粗细设计的，可以直接把水放进洞里携带。背上这个包，再也不用因为东西没有归类放置而掏来掏去，在携带方式上充分考虑人性化，可以双肩背也可以单肩背。

图23

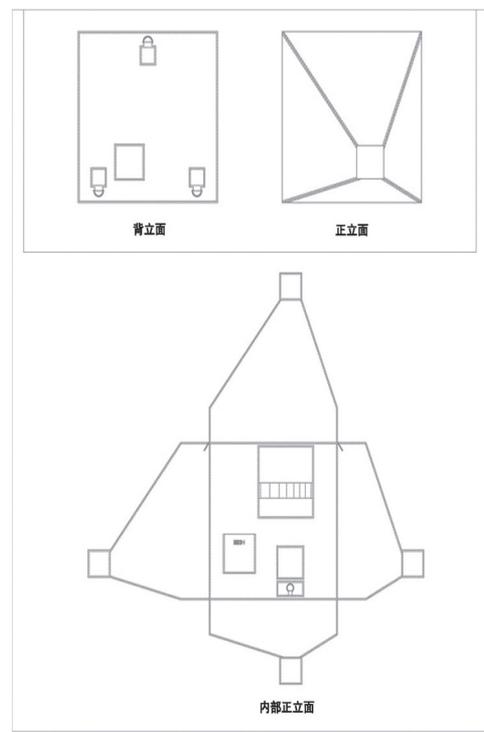

图24

图25

图26

图27

图28

图29

图30

时尚设计我实在是外行，这只是为自己做的一个设计，后来不断有记者采访我，问建筑跟时尚究竟有什么关系？为什么我老做时尚的东西？其实我觉得，建筑好像真的永远时尚不起来，但是其实建筑也没法摆脱时尚，这个关系其实不像密不可分的夫妻，而更像是两情相悦的情人，就是这么纠缠不休，就是这么不三不四。