

中国室内

CIID China Institute of Interior Design

中国建筑学会室内设计分会
会员会刊

www.ciid.com.cn

China Interior

077
2012/04

卡罗·贝利 (Carlo Beltramelli)，意大利建筑师和室内设计师，卡罗·贝利室内设计师工作室 (Carlo Beltramelli Interior Designer Studio) 负责人。卡罗曾任意大利室内设计协会首席执行官，现任意大利室内设计协会教学委员会的委员，同时是意大利室内设计协会的中国区大使，负责意大利国家协会在中国的每个活动及项目。

卡罗以其独特的设计风格享誉意大利本国及国外。对设计，卡罗特别注意新旧材料的研究及搭配运用，讲究色彩与空间风格的搭配，关注材料的选择、功能设计与自然环境的融合。与意大利工匠及公司的多年合作及沟通，加上各自的经验及技术，卡罗的作品总能达到非常独特的设计效果。

我的设计理念，总体来说，就是实现梦想。业主与我分享他们美好的梦想，我则通过实用、简洁、人性化等全面的设计考虑，将业主梦想中的设计构想转化成实际的作品。每一个作品，都用心微笑完成。梦想因人而异，因此出来的设计成品也各有不同。我将梦想融入到日常生活中，并用一种开放的视野来审视。生活充满变数，有光明和阴暗之时，有高低起伏之时，也有满脑疑问和满足实现之时。然而，生活中的这些变数，都能通过室内设计来表现，结合美感及优雅，和谐及可持续，道德及美学等表现手法来展现。所有的元素组合成独特原创的室内空间，犹如专业裁缝为顾客特别量身定制的最舒服的衣服一般。

——卡罗·贝利

“造梦师” 卡罗

文：潘向东 编辑：刘利明

最佳的生活是一种平衡的状态

问：能谈谈您作为设计师的成长历程吗？

卡罗·贝利：很小的时候，我就已经被绘画、设计、颜色等深深吸引，那些无法用身体姿态所展示出来的美，是那么地让人惊叹。早在幼儿园、小学以及初中时期，我就已经开始设计，并经常获得学校的设计奖。圣诞期间，我也经常参加当地教堂组织的设计比赛，设计出最佳的圣诞木偶。我以不同的创意打败其他竞争者。14岁那年，我获得牧师邀请，成为教堂每年圣诞木偶的设计者。

我家里的艺术创意氛围非常浓厚。母亲虽然是在一家大公司里从事保险行业，但她对艺术充满激情，平时更多的时间是在研究古董家具、享受绘画以及欣赏音乐。我父亲则对赛船事业充满热情，甚至自己用当时意大利人几乎都不曾见过的材料建造出一种新型的赛船。时至今日，他设计的赛船还在使用中。我姐姐是歌剧歌手，后来成为专业的音乐教师。

回想整个儿时，那是个充满各种艺术美感，激励人学习的时期，尤其是从我父亲那里学到了很多。虽然在我14岁那年父亲便过世，但我还是非常感激父亲，从他那里，我学会了做任何事情都要充满热情，而我也很庆幸自己继承了父亲的才能以及创新思维。

在如此的成长氛围中，我越来越喜欢艺术，毅然选择就读艺术高中，展开绘画、雕塑、建筑、设计等方面的专业学习。我还曾在威尼斯大学的建筑学院学习，但由于个人原因未获得最后的毕业证书。

在专业事务所以及大型家具店积累了一定的工作经验之后，我开始了设计师生涯。与一位亦师亦友的合伙人一起，在1979年成立了“云工作室”（La Nuvola Studio）。工作室的商标是一片云，寓意像云一样可以越飞越远。希望同样的一片云，也可以带我在中国这个伟大的国度里越飞越高。

问：您曾表示设计要融合生活，请问您是如何通过各种设计表现手法来展现生活的？

卡罗·贝利：在作品中通过各种设计表现手法来展现生活，这并不是那么容易具体阐述的。生活充满了变数，如月有盈缺、天有阴晴、潮有涨落、山有起伏。生活中有甜有苦，有积极有被动。这一切，都可以通过透彻理解，用不同的设计表现手法来表现。比如，用空间的明暗来象征月亮的盈缺，用饰面的光哑来表示天气的阴晴，用材料的肌理来暗示山峦的起伏，用颜色的明暗来显示生活的甜苦等等。

我们要热爱生活，观察生活，接受生活。不管目前的生活是如何的一种状态，我们都要端正心态，努力完善自己。生活中没有永久的倒霉，好运迟早会降临。最佳的生活是一种平衡的状态。

生活本身是一个充满色彩的世界，而这些就是一个可以用于设计的极好元素。各种颜色都有其自身的象征意义，要适当运用颜色，就必须首先了解各种颜色的类型、属性以及运用技巧。当然，这还要求设计师要具备必需的色彩敏感度。

问：请问您会如何把控一个项目的预算？碰到强势的客户，您会妥协自己的设计吗？

卡罗·贝利：对于每一个项目，我首先会跟客户沟通，以更清楚地了解和明白他们的需求。然后去现场查看，对项目的位置及环境做进一步的了解，同时让自己更清楚所有的空间细节，随后讨论预算。

预算，其实就是所有配饰用品加起来的一个数字。在这个数字内，设计师可以选择如何分配资源。最重要的是，谨慎选择诚信可靠的供应商。一个既关注到设计本身，也关注到产品细节的供应商，会给出合理报价，与项目预算相对符合，从而

不影响设计效果。当然，这是最好的情况，但有时，还是会超出预算。

但不管如何，我还是相信：投入越多，维修越少。如果更加注重质量，即使现在资金投入会比较高，但是从长期来看，可以减少更多的维修等费用。

若条件许可，希望能如专业裁缝为客户量身定制一般，为项目的每个细节都精心设计，从地板到家具，从灯光、通风、智能系统到门窗等，选用不同类别的色彩，结合新材料的运用，得出原创的设计方案，为业主、为项目而特别打造，以营造出最适合业主，并且是最舒心的空间设计。

如果客户对自己想要的有着非常清晰明确的要求，我想他们也不会找室内建筑师寻求专业帮助。我们要读懂客户的言外之意，了解客户真正的需求，从而转变为现实。

记得有一天，有位女士请我为其设计她的家，要求主要选用自然的、中性的颜色，比如米色、褐色、白色等，营造出一种有点像卡布奇诺咖啡感觉般的家。然而最后的结果，所有的墙体和天花板，我都选用了碧绿色；地板则选用了粉色的大理石加暖色调的木材；还选用了深蓝色的沙发等。整个设计，跟业主原本的预想完全不同。那位女士看到这样的设计结果，也很吃惊。她说，她从没敢这样去想象自己的房子，但事实是，这种未敢想象出来的设计结果，却打动了内心深处。在这样的房子里呆着，我感到非常舒服，就感觉是穿上自己最贴身舒服的衣服一般。

作为设计师，我们在设计里将空间、材料、光影、文化等元素演绎出来，营造出一个关怀人文，融合自然的意境，让客户从五感上去感受轻松和快乐——感受视觉上的冲击之美，听觉上的轻松之韵，嗅觉上的自然之雅，触觉上的温和之润，以及味觉上的惊喜之妙。

意大利设计邂逅中国

问：意大利是世界上现代设计最具活力的地方之一，在设计方面拥有悠久的历史和文化，其设计产业世界闻名，令人心驰神往。但中国本土近年来设计和创意产业也相当活跃，在世界舞台上也越来越受关注。意大利设计师和中国设计师展开交流和合作，可以促进各自的发展，请问对促进中意设计师的交流，您有什么看法？

卡罗·贝利：我一直希望能够建立一个促进中意设计师交流、服务中国业主的项目平台。近年，在意大利室内设计师协会(AIPI)的策划下，我们展开了一个叫“意大利室内设计师向中国”(IID For China)的项目，这是首个专注于意大利室内设计师和中国设计师、开发商和公司之间合作的项目，通过广州国际设计周这一平台，开辟意大利设计师和中国设计师共同合作的直接通道，专注于加强意大利设计师和中国同事之间的关系，共同分享创意。

我们是想将意大利设计的技术引入中国，将意大利的生活方式引入项目，让更多人体验到意大利独一无二的氛围，感受到每个细节中的美感。意大利室内空间的设计，具有独特的设计风格，且能体现每天居住其中的人们的梦想和个性。通过这个项目，意大利设计师与中国设计师积极交流，最后让中国设计师也可以灵活自如地运用意大利室内设计师的这些设计技巧。

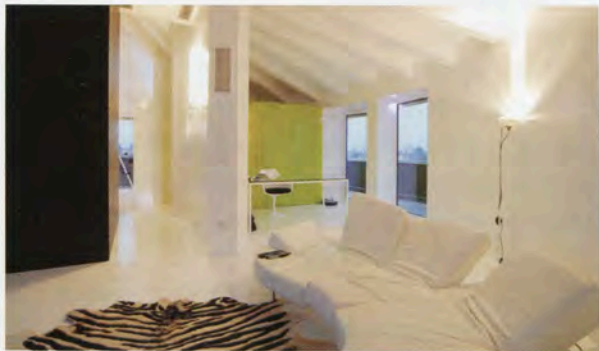
通过“意大利室内设计师向中国”(IID For China)这个项目，我们向中国设计师介绍意大利最好的室内设计师，他们都有丰富的从业经验，涉足不同的领域，如住宅、酒店、电影院、剧院、展会、餐厅、零售店等。意大利可为中国的创意发展提供经验、想象力和人才方面的支持，可以帮助中国设计师将其能力有效地运用于设计，用于创造最好的理念，并在其创作过程中提供顾问支持。而中国的合作伙伴很显然能够管理好项目开发的剩余部分，应当当地市场的需求，做好所有关于技术规格的准备。

为使沟通交流尽可能方便，我们建立了一个专业的网络平台，注册后即可接触完整的数据库，可以浏览意大利设计师的个人资料，查看他们的技术、专业领域和最佳作品，了解他们的风格和设计手法，或咨询相关专业能力的任何信息。

这是首个为满足中意两国室内设计师真正合作的需求而创立的项目。我希望通过这个项目，通过一系列高质量的服务，为中国市场提供感受意大利独一无二的生活方式、品味和氛围的平台。通过该项目，中国设计师将有渠道接触百分百纯粹意大利制造的室内设计及设计产品。

2011年4月，我支持了一场主题为“意大利室内设计相遇中国”的论坛交流会。意大利室内设计师协会现任主席Sebastiano Raneri就意大利室内设计行业现状作了演讲，而中国代表团也就中国室内设计现状，回答了意大利室内设计师提出的问题。

2011年12月，我带领意大利设计师团队参与了广州国际设计周，通过作品展示、新品发布、对话交流、深度合作等形式与中国设计界专业人士展开交流，同时还为中意设计师、企业沟通交流创造了一个网络平台，实现跨文化、跨民族设计的零距离对接。

历史与当下的融合

问：近年来，您也开始接触中国设计市场，您觉得在中国和在意大利做设计，最大的区别是什么？

卡罗·贝利：最重要的是把历史和当下的创新融合在一起，我们更为关注的是一个过程，这个过程包括技术、管理和设计。我们必须学会如何善用这些体系，因为设计有很多过程、流程的问题，在这当中我们需要有一些新的技术去处理，去把传统与创新融合起来。

在中国，室内设计将软装和硬装独立分开，而在意大利，这两者是一体的，是一个融合高雅、美感以及现实的和谐整体。意大利一直都是一个实验室，现在也仍然是。他们说我的设计作品具有比较浓厚的意大利特色及文化底蕴，其实，这也是环境氛围所成就的。在意大利，无论到哪个角落，都可以呼吸并感受到“美”。浸染在这么美好的环境氛围里，肯定会对设计产生正面的影响。然而，在意大利，我们并不标榜任何所谓的设计标准，我们追求的是高雅——将这些高雅的元素融入设计。

中国的设计市场在不断地进步和扩大，但如果要与意大利的设计相比，中国市场还是相对缺乏设计，毕竟中国现代设计的发展历史相对较短。但我相信，随着时间的发展，中国的设计可以达到非常高的层次。

现在中国市面上，很多人都表示中国充斥着“西式设计”，事实上，我并不喜欢说所谓的“什么式设计”。对于我来说，项目设计就是给客户定做可以想象的最好的衣裳。同时，我不太喜欢讲潮流，我认为最重要的是我们要跟随客户的想法去做。在欧洲，有一些室内设计教授会跟他的学生说，你首先要注意的事情就是客户的喜好，和他们认为的潮流是怎样的。因为毕竟人类90%的时间都是花在室内的，所以客户喜欢的室内是怎样的，便是我们最大的潮流与趋势。

问：可持续发展、绿色设计，是时下全球的设计走向，请问您能谈谈对此的看法吗？

卡罗·贝利：绿色环保是当今的设计走向。我们花费了90%的时间在做室内设计，包括住宅、办公室、餐厅、汽车、火车等等，在这个过程中，我们必须考虑可持续发展，在设计中使用自然资源、可循环元素、节能系统等。作为设计师，职责之一就是要了解技术以及产品，并加以适当的运用，达到人、自然及设计的充分融合。

另外，在现今设计界中，越来越多地运用科技。如果所谓的科技只是指具有科技感的设计，运用某些科技，营造一种科技的表象，那样的设计，也只是顺应市场的一部分设计要求而已。换个角度，如果对科技的理解是，对设计中不同功能的空问，采用不同的科技控制系统来满足要求，那么，这种家庭智能系统的科技运用，我就很赞成。这种科技的应用更方便人们使用，而且可以节省能源资源，提供舒适的服务。

可持续发展不仅仅是理念，而且是我们必须去做的事情。我们谈到可持续发展，要清楚这不仅包括新材料，还包括去了解这些材料是怎么做出来的。在设计方面，对可持续性的考虑，是一种必定的潮流和走势，而且这也将成为设计师的一种必备素质。

问：对年轻设计师的成长，请问您有什么建议？

卡罗·贝利：年轻设计师要对任何事物都充满好奇，充满兴致，多阅读，多尝试，与工匠或公司多些沟通和互动，更加清楚明白产品的生产过程和步骤。每个作品都是用心去完成的，一定不要为了利润而设计。应该是为客户设计，为社区设计，这样自己也会因此而获利。end