

主题：谁动了城市的色彩

时间：2016年5月15日

主讲人：宋建明

温馨提示：本页面文字实录来源于现场速记，未经讲座嘉宾确认，仅供参考。

主持人：大家下午好！欢迎参加中国国家地理大讲堂兴业全球基金专场 2016 年上海站第 2 场的活动！

今天，我们能聚到这里，首先要特别感谢中国国家地理杂志社会俱乐部的相关同事，是他们把大讲堂从北京办到了上海。兴业全球基金携手《中国国家地理》杂志社推出“中国国家地理大讲堂-兴业全球基金专场”是从 2012 年 1 月开始的。这么多年以来，我们以“推开自然之门，昭示人文精华”为主旨推出了和地理相关的考古、探险、摄影等主题讲座近百场。每一场讲座嘉宾都在各自的领域里享誉权威，并且拥有众多粉丝，这使得我们的讲座一直以来精彩纷呈、深受欢迎。同时，我们也要感谢有那么多地理和人文的爱好者，你们的支持使我们有信心、有动力把活动越办越好。我们的讲座今年一共有 29 场，其中 6 场在上海举办，您可以看一下手中的折页，上面有所有活动的详细介绍，扫一扫二维码，还可以获得更为全面的信息。

今天我们的讲座主题是“谁动了城市的色彩”。

伴随城市化的高速发展，今天的中国，越来越多的人进入城市，拥抱新的家园。但同时，愈演愈烈的城市色彩乱象和“千城一面”的单调沉闷，也在损害着城市的美与竞争力，那么中国“城色”将来会走向何方？“诗意的栖居”会是一个难以实现的梦想吗？

今天的中国城市化已经驶入了高速发展的轨道，今年来共有大概 185 个城市实现了跨入 50 万人口门槛。预计从 2010 到 2025 年还会有近百个城市加入这个行列。但是中国的城市化是在全球化、信息化高度发达的时代背景之下的，这与诸多缓慢发展而成的欧洲城市截然不同。

那么接下来就让我们有请今天讲座的主讲嘉宾，他是中国美术学院教授，博士生导师，宋建明老师，让他带我们来领略中国的城市化和欧洲的城市化究竟有何不同，带我们解读城市化色彩发展之困，体验每一个城市不同的色彩，请大家掌声欢迎！

宋建明：大家下午好！感谢《国家地理》杂志给我这样一个面对公众的机会来讨论一下这样一个命题，“谁动了城市的色彩”。这么这个命题里头核心的是从色彩学的角度，色彩之城于市，可以从这样一个角度思考。那么我现在要从三个纬度来思考我们今天的问题，那么这个纬度主要首先是“美丽中国”这样的思考。然后我们以国内外城市为例，探讨中国城市色彩之困，然后如何抖出城市色彩的困境，这样的话来揭示我们今天的命题。

这里头主要有两个层级的问题，一个是“城于市”，一个是“色彩”。那么城这个里头我们可以看到他是由土跟成这个字构成的，从中文里头可以见到“土”是指土堆，“成”是完满的意思。于是我们就可以知道城于市的中国的原意是土垒筑成的完整的城墙。城意保护城内的这样一个围墙，用以城为保民之地也，这是中国古人认为的城。那么古人成为的市是什么呢？是市事、市场、街市和市井，也就意味着城里头主要一点事情是干什么？其实是民生和经济活动。所以在古文里我们可以看到应井天以为是，俗称曰“市井”。就是田园到城镇之间用路围起来的这种，用路分隔起来的城。很多城市是以市而城，还有应城而市。那么城所以盛名就是因为城里头有一个内在的事情，然后我们就可以知道为什么中国人特别讲究城意、城郭，“筑城以为居，造郭以为民”，就是这个地域的核心部分。

那么今天的城市已经远远超越了古人所说的那种城市，我们今天看到塔楼，还有我们今天在上海那就更明显了。那么我们今天如何把这样的城市用色彩的方式把它描绘起来？过去用不着关心这个问题因为他是自然形成的，但是最近 30 年来中国的城镇化进程，主要是城市化进程高速的这种建设，使得我们把很多跟历史有根源的那个部分被忽略了，以为有房子住民生就好，当老百姓忽然间觉得民生问题基本有保障以后，对生活索取更高的时候，那么就发现我们城市出现问题。城市问题有很多，其中有一个就是城市美学的问题。那么怎么样的一种城市是理想城市呢？怎么才能使城市的色彩沿着一种城市文脉发展的这种方式去推进呢？所以我们今天就形成了我们今天讨论的命题。那么从色彩学角度来看主要的城市我们把它分成两个部分，一个是城的部分，所谓的大的建筑，就是建筑的整体，还有一个部分就是市场的部分，就是商业的部分。以前是这两个层级是分开的，所以我们搞的城市非常的混乱。就是城的部分我们说大面积的那个部分也弄的非常的花哨。

那么在这些，我现在给的例子基本都是现在上海的例子，上海的建筑，那么我们可以看到城与市之间其实是有个两断的这种层级，那么城的部分呢相对要稳定，要安静，安于它形成的整体的城市的色调。而市的部分可以让他活跃起来，这样的话城市就有更多的吸引力。那么如何区分清楚城与市之间的关系，特别是所谓的辩证关系，那么我们就知道色彩也是一个非常的手段。

色彩里头，中国人的构词也很有意思，他是用两个字构成的，一个色一个彩，一个色从狭义的角度来看是指单色，而彩呢就是讲的色群的意思。这种彩的概念在中文里头显得特别的突出，比如我们说彩色，我们有彩秀、彩绘、彩、彩，各式各样的建筑、生活，各式各样的用品里头中国的这个彩是用的非常的丰富的。而在西洋这个概念就非常大，整个就是一个色彩，中国就不是。

那么由于以前我们比较崇洋，因为是中国在近百年里头整个社会是文化体系崩溃的状态，所以我们只以为我们的文化落后了，西方的文化是先进了，所以我们面朝着西方。而当你的视野放的更大的时候你发现世界不是我们那样的误读，世界是多样的，东方有东方的特色，西方有西方的特点，所以这个时候我们就会去寻找自己文化的身份。所以在这个时候我们会特别强调的，在各式各样的艺术文化这个领域都会找出我们自己的身份，所以我们现在在色彩里头就要去区分这种属于中国文脉的这种气象。那么色彩里头首先是由色度，色度里头的色相为度，就是赤橙黄绿青蓝紫，就色彩的相貌这个层级。第二个层级就是明度，是明暗的程度，有明的颜色、中的颜色、暗的颜色。第三个纬度就是鲜艳，就是有人说纯度、有人说饱和度、有人说彩度，实际上是一个艳度，有的

颜色特别鲜艳，有的颜色中等鲜艳，有的颜色特别灰。所以我们要在研究色彩的时候，特别专业领域特别对这种艳度是要做特别训练的。

然后再展开我们就可以知道有色域，一个颜色其实不是但块的颜色，他是一团一团的，然后他就有一个颜色的体系，我们叫色域的体系。那么在色彩跟彩色，跟色调之间，作为色彩学的人来说这些是区别的很清楚，因为这就是我们营造城市色彩的工具。那么我们再延伸的话我们就知道色彩有调性，色彩有调，那么调性里头探讨的是什么呢？就是暖色调的问题、冷色调的问题、步调的问题、和单调的问题。那么调试里头我就有一些研究的色彩的对比度，那就是单色的色调、肤色的色调、素色的、艳丽的等等，这一系列都是我们所谓的色彩这个部分的工具。

那么知道色彩的原理其实大自然本身就存在着，只不过到了以前都不明白色彩到底怎么回事，古希腊人认为这是上帝掉下来的钥匙，到了1666年的时候，英国的牛顿爵士，大家知道这个用三菱镜去分解了太阳光里头的色彩，又从这个色彩里头做了一些区隔把七色分解出来再进行合并，彻底揭开了色彩是大自然的原因，大自然色彩的光是色彩之母，那么也就是说所有的色彩来自于光。那么后面的又有学者把色彩进行排列，用色度的这种原理探讨出发现色彩原来是一个立体模型，他是由色相环加明度、明度轴加这个体系组成的一个完全是可以控制的一个系统，这个系统就好像是钢琴。钢琴是把所有的音阶都会集成在一个系统里头，那么色彩也一样。更多的科学家探讨它为什么是这样的，那么于是我们就发现原来色彩是跟大脑有关系的，在大脑和视觉里头他形成的在视网膜的底层，中枢神经到视网膜之间一个关联他有两种细胞，一个细胞叫感体细胞，一个细胞叫锥体细胞，而锥体细胞就是感色的细胞。我们之所以可以感知各式各样的颜色是由于我们视觉底层有非常密集的数以亿计的这些感观感测细胞。那么感观感测细胞通过这种脉冲的形式，就是反映到我们的大脑实际上就是这个颜色，我们就可以看到非常丰富的颜色。

那么在这样一个话语里头我们就可以理解城市色彩他是有色彩的基础加城市学的基础，这两个板块构成的色彩的关系。那么我们今天看到城市所呈现的色彩大概要关注这样几个问题，第一个城市色彩要关注自然形态和人文形态。所谓自然形态就是人手没有动过的，概念中上帝造成的那个东西，也就是地貌、地理、地貌、山形、水系、生态环境、植被物种、气候日照等等所形成的色彩。这个部分就是我们所说的自然色彩层面。第二个部分就是人造的，那么从今天的城市格局来看，我们就可以看到城市的形貌，城市的形貌是怎么构成的呢？是于路网的色彩，区域的色彩，各城市节点的和各式各样的建筑群构成的色彩。还有刚才讲的那个街面街道其实是商区、商业部分的色彩。还有各个特色的景区，有的是汀水，有的是靠山，像这样的一些色彩。还有基础设施，各式各样的指示牌、岗亭，这种岗、亭还有住址、台子，还有一些信息系统，还有商业的广告、店招、店牌，还有晚上的照明等等。现在的城市已经非常的复杂，所以要研究这个色彩就必须要把这些关系的节点做全面的梳理。

于是我们依附在色彩的这个里头我们就可以知道他是有精神层面的、人造和大自然层面的这样一个主。那么我们谈到城的时候我们会发现有古城、新城、现在城和特别中国还有未来城。因为中国在城镇化的进程里头，那么在这一系列的古城、老城、旧城、现在建城、新城和未来城，那么色彩是一个什么样的状态？那么就提出的我们今天要研究的好多问题。以前我们用一种非常粗糙的办法，说给城市找一个主色调，我们全城涂一遍以为就能做成，但事实在中国城镇化进程的这种社会实践中，凡有这样的思路后来都是失败。所以在城的时候还有镇、还有乡，那么特别在今天从习总书记这边提出来的“要记得住乡愁”，那么这个乡愁是怎么回事？所以我们就要去研究乡土、乡音、乡邻、乡风、乡情、乡亲、乡思最后才有乡愁。那么所有这个乡愁、乡思这些都要有一个具体的生活的空间的载体。也就是说在这样的概念下面他彰显的其实是城市与乡村的外延。在过去的这些年里头中国被城镇化进程肯定是，成绩是空前的，但是所付出的代价也是非常大的。其中就有这么几个概念叫做“千城一面，万屋一貌”，还有千村一面，还有色彩污染，所有这一些都触碰到了色彩的双刃剑，就是一面是良性的，一面是恶性的。所以我们如果不懂规律，那色彩就会比较冲出另外一个，一面令人另人很不堪的一面。

前一阵在杭州发生过一件事情，因为（19：17）在杭州开，城市的整容这是肯定要做的事，就有一个秋水山庄是原来的一个道家的一个古址，就是一个官员认为太旧，就指挥着工程队去把它装装修，整改一下，愿望是好，最后涂出来的颜色我相信大家很多人在网上都看见了，这个就是典型的一厢情愿，不知道这种色彩的营造和色彩的生成其实是有文脉的根基的。那时候他就到处找我，其实我那时候在美国，所以我跟他讲这是没办法，只能去派一些专家再把它调整，用保守的先把它整回来，那么除了乡村还有更大的城市。你可以看到这个法国，法国的一个市中心，凯旋门，你可以看到这条道是香榭丽舍大道，这个其实就是我们说的，其他部分叫城的部分，这个部分是商的部分。那么如何铸造这个商的部分，法国人是探索了很长的时间，他要把它这个地域进行定位，他认为这个地方是世界的中心，是高品位的象征，那么色彩的表达就要非常高的品位。

每一种城跟市跟镇其实都有自己的面貌，你可以看到我们这里头，这个是我们传统的水乡，其实这个水乡跟国际的这种小镇都是各具特色的，没有说谁比谁强，只是谁把谁的特点给予被尊重，你可以看到这些都是非常好的。现在我们也担心，当然我们也向政府呼吁就是城、镇、乡三种形态不要按照一种模式，不能听有某些人，头脑发烧的人说城乡太落后，城市才是进步的，其实这个是错误的。因为这样的认识会导致色彩营造上盲目的模仿城市，盲目的模仿城市它又没有城市的财力跟实力，也没有城市的修养，然后他盖的房子也不高，品质也不够，那么那样下来那这个结果是非常悲哀的。所以我们在倡导城市非常注重的是景观风貌。在景观风貌里头我们可以看到这里头有所谓的自然之景和人文之景。那么观是有客观和主观，那么我们在认识这些里头我们要知道地

貌、水系、植被、气候、路网、城市的格局、区域，还有非常重要的城市的风土，还有那种遗产、建筑，各式各样的场所。那么我们的理解是自然和人文共构出的城市的景观，那么我们今天要面对未来的时候我们要梳理过去和现在。因为城市的风貌其实是随时代而变的，到底怎么个变法，所以我们还要去研究生活形态的体系、色彩体系、质感体系、装饰体系、夜景体系和绿化体系。你可以看到城市是一个复杂的集成，那么这个集成里头他是由非常众多的底细集成，所以我们要梳理好这个城市，使得城市很有品质。特别上海市经过世博会，所以一般的民众对城市的认知比一般城市要深刻，不仅是看了世博会，因为整个世博会的筹办和推进过程中这个也是经过了很久的认识、实验，有经验也有教训。那么我们要看的话首先是生活形态，那么生活形态里头最重要的是人与文，所以我们说的人文。那么这个人文里我们还要注重的是私密空间和公共空间。原住民、新移民、游客、（24：12）还有男女老幼、老弱病残，这个因为是公共的城市。那么这些城市里头他的状况，衣、食、住、行、用、玩、赏、商的这种业态，还有各式各样的跟大自然有关系的，城暮夜，节假日，等等等等发生在城市这样的一个载体里头，这个容器里头，这种什么品质，那么产生这个纬度就要去进行调查。

第二个纬度是形态纬度，形态纬度主要是建筑与景观，你要看到是什么样的一种建筑，那么这种建筑里头的我们要看的清楚，古城、老城、新城和未来城，这个是巴黎的一个角，所以你可以看到它的这个城市里头区隔的非常清楚，不像我们有些领导经常发疯，要破不立，把老城拆了盖一些新楼，甚至有的很荒唐的叫做保护性拆除，这些都是属于非常，我经常不愿意用犯错误来说，其实是犯罪，因为这样的东西是不可逆的。而任何一个城市，中国的认识几百年、上前年的积累，你买一个古玩你都知道一个小小的盘子都怎么保护，你这片的城市你就这么容易轻易的就拆掉，这是非常非常危险的，不能容忍的这种。那么我们看到城市里头还有城市格局，路网的形态、建筑的形态、街区的形态、城市街点的形态的，还有一些配套的形态，它是一个非常复杂的问题。在巴黎的新城里头有一个区域叫“拉德芳斯（la Defense）”，拉德芳斯（la Defense）完全是新城，那么新城你可以看到他在跟古城之间有很大的差别，差别在哪里，差别是在建筑形态上，但是为什么两者之间还是非常好的交融在一起？是因为他的色彩被控制了，它的那个色彩，它的城的色彩主要是用法国巴黎非常多的那个叫砂岩，砂岩的颜色，就是粉粉的这个，这个颜色为主色调的，所以我们可以看到色彩其实是被控制的。在下来就是色彩的体系了，我们可以看看比较典型的是意大利，意大利老城跟新城之间，他也同样是砂岩，但是他的砖瓦跟形态有所不同。

那么城市之间这种色彩他有主旋律背景色这种关系，你可以看到这些色彩都控制在一个色调范围。无论是老城跟新城，这个是新城部分，那么新城部分跟老城部分他是有延续性的，那么色彩就有基调，还有一些节点这种，他是搅合在一起的，而且他是遵循一个城市的色彩文脉。那么这个文脉是怎么形成的？是历史形成的。长期在这个地方生活的人对这样的色彩会有一种特殊的感情，那么这种感情就会影响到他对很多色彩选择的审美判断能力。

那么再下来我们就可以看到质感，今天我们中国在城市建设的时候质感是被忽略的，这种质感其实在上海你可以发现的，上海外滩部分，这个城市因为是欧洲人建的，所以你可以看到他非常讲究，主要是石材跟建筑立面和装饰之间的关系。那么质感是一个城市的厚重。现在我们经常就是用涂料或者贴面，也贴的非常粗糙。所以这都是我们在发展过程中我们说的审美还处在初级阶段。那随着未来中国的经济越来越强盛，人们对这个生活品质的追求越来越高的时候，很多细节就会被关注。

今天我们大概最关注的就是我们自己室内装修，自己家里头是已经关注清楚了，公众这个界面上可能还有欠缺，我们还要继续努力。接下来就是装饰，装饰要素也是人文化的体验，这种装饰也是非常讲究的，只是我们今天的装饰经常是模仿一方，这个其实是蛮可悲的。因为中国被世界批评，中国其实对世界贡献非常大，特别经济的贡献大，但是你会认真，特别在国外你会看到对中国的正面报道不太多，不太多固然有西方的一些这种文物的公事和这种战略，重要的确确实实我们有很多地方做的很不到，所以也不值得人家表扬。那么不管怎么样我们现在在未来的这样一段工作里头我们可能就要特别讲究中国自己的文化的符号，特别要讲东方的精神。那么这种类型不管是古城、新城之间都要找到自己一个文化的符号。你可以看到这是意大利的，他是一个水乡，但是他在装饰上已经有延续的传统特征，但是他又有新的构成。

再下来就是夜景，现在中国也开始重视了，叫亮化工程。上海还不错的，大部分还好，有些城市表现的就比较糟糕了，颜色特别欠，特别生硬的那种颜色。那么我们看到这是佛罗伦萨，佛罗伦萨这种夜景的处理，他们有这照明的方式，光藏在那儿，人家不见灯只见光，我们到处看的都是光，在这里我也看到不少光，这个就是非常的不舒服。那么同样的在光塑造上也有表明的问题，所以在光的塑造上你要注意古城、老城和新城的塑造。因为像这些要素的集成就是城市魅力的体现。然后你要知道节庆的情况下，节能的情况，各式各样街区的塑造，细节的彰显等等这些都是我们今天所谓的城市色彩要考虑的。那么问谁动了这个城市的色彩？其实很多人在动了色彩，光学家、色彩学家、建筑师、规划师，还有我们说的很多的商家，还有城市的建设者、领导者，所以城市的色彩是方方面面人都要关注的。再接下来是绿化，绿化的色彩也是非常重要的，那么通常情况下绿化的色彩都要有一个，定一个基本格局，要有一个愿景变构。怎么样才能彰显这种色彩在空间中的这种表情。大家看到这个这是纽约的中央公园，纽约的建筑满城种满了建筑，但是他中间有一块受法律保护的就是中央公园，中央公园里头的色彩就非常的重要，他们称纽约之肺。因为人来自大自然，大自然，我经常跟我的团队说你们在做城市营造的时候有一个事情你可以大胆的做，我是说绿化基本怎么做都不会错，相反你们对不对用公共艺术品往那放，放不好就放出麻烦了，所以为什么说怎么放都不错呢，就是因为人与大自然之间，人本来就是大自

然的，所以人跟自然之间的这种关联是非常密切的。而且在绿化这个层面上有的时候用不着花很多钱，你像这种花花草草一放，那马上人就会感觉挺亲和，就有一种感觉家人的感觉。

好，我们刚才梳理了一下生活的，生活态的体系、形态体系、质感体系、色彩体系、光式体系、夜景体系和绿化体系，你可以看到这个都是构成城市的非常重要的抓手或者聚焦点。那么色彩我们看看最重要的是文脉，所以我们要看到，我们要尊重城市的历史。你可以看到这座城市是古希腊的城市，他们这个城市的格局他核心的部分总是被保护的。再看这个城市里头从规划层面就来自于历史的这种特色，但中国现在比较糟糕在哪里？中国这些尝试都是规划出来的，规划出来的就是用，我经常说他们是用那个九宫格，五百米一拐弯这样一张网格纸，不管什么情况下都用这个网格往地上一放，逢商贴商，逢水隔水。

所以中国现在你看看城镇化的进程里头都是一块一块方块，这个方块有什么好处呢？当然有好处，从实用的角度来看因为他效率最高，那地都不用算的，一看多少米都知道怎么卖，所以这种效益很高。但是它代价是什么呢？千层一面，不是色彩开始的，是规划开始的。所以我们可以看看这种西方的这种世界名城，你可以从规划角度看本身就有特点。像柏林，你看他是因势利导，这种特别是威尼斯，为什么是世界名城，你看他的规划，巴塞罗那，这是网格的，但是他的网格里头你看中间有个斜线，然后他把几个中心给保护住。这个大家知道吧，富豪之地迪拜，这个是有钱很任性，他这个完全是，我知道迪拜那边我去看基本是人不能生存的，他就是靠钱给堆起来，40度，没有水，土豪们比谁比谁富，用什么方式知道呢？我们这边是讲地段对不对，讲我家住的面积有多大，人家不是，人家说我家有多少树，你家有多少树，我树比你多我比你土豪，为什么？每一颗树2000美金一年，我有一片林子的时候，你去看我养护这片林子你就知道要花多少钱，所以从这一点上我觉得还是不错的，还是尊重自然。

你再看看这种乡镇，其实人们现在到国外，现在开始进入另外一个旅游状态，以前都跑名城、都跑大城市，现在我们发现我们中国人已经开始渗透到乡村，像法国的那种乡村游这种，这个其实是很根本的，这样的话有助于我们中国城镇化进程里头他会尊重地域的特色。这是意大利海边的鱼岛，你看他的城市为什么有内引力，你仔细看他的房子其实破破烂烂的没有什么了不起的，我研究过，除了他们那个皇家，皇家我们也很牛啊我们有故宫，主要我关注的更多是民居，民居的时候我们有的时候楼房盖的比老外要用心，但是怎么摆脱不了平庸的感觉，主要的是什么？主要那个文化根基，那没有魅力。

像欧洲的这种建筑里头他本身他具备一种内力，内力就是跟当地的文化、身份跟生活习惯连在一起的，那个走道里头就是我说他的生活态，他就是有哪个地方的文明与文化的这种点线出来的这种特殊的魅力，美学就体现在这里。我们这里有比较糟糕的，我们会去模仿，特别以前上海做了好几个外国城，现在证明外国城并不成功对不对，泰晤士等什么几个小镇，这个在国际上听来是蛮荒唐的，我干嘛去模仿，一个城镇跟这个地域完全不搭的，为什么去模仿别人？所以外国人批评我们的时候不仅仅产品在山寨，连城镇都在山寨，这个蛮悲哀的。其实要尊重自己的地域，你看看我们中国难道就不好吗？你看看这种乡村，这种田野，这完全是有另外一种诗意的魅力的。但是我也看到了这种我们的这个城镇某些领导们，品位很差的领导们，认为这个太旧、太破，他就号召人一个晚上就把一个地域的所有颜色涂成白的，粉墙带过，一涂简直太可怕了，舞台布景，劣等的舞台布景，好的舞台布景还很有魅力。但是你可以看到这里头的城市为什么这么斑斑驳驳，在色彩上是有节奏的，你用一次性的涂抹就把这种韵味，我们说的那个叫什么，古玩界叫包浆给洗掉了，全部洗成那个，那有什么意思呢跟塑料一样的，这就是我们这种关系，我们也做，我回头会介绍我们做的那个方案，我们也做，但是我们很在意的就是色彩的节奏跟韵律的关系。你看我们的城市非常美，我们这个乡村，你看这种防火墙是以功能性的分配，这个三墙，是因为大火。城市中的所有的符号都有理由，这种理由我们需要去研究要保护，然后把这特点进行梳理，而不是简单的把它去除，包括这些构建。当然现在比我20年前在做演讲的时候要容易理解了，当年我在做演讲下面说这个真难看，好旧，现在大家都知道原来这个是非常宝贵的，那些老街，其实这个牌坊都是假的，都是属于新做的，老牌坊已经在文革被摧毁了，但为什么还要再新做？那就是因为今天人已经认识到保护自己传统文化的重要性。中国人的特殊的生活形态形成的他空间场所，然后又形成他自己的跟自然界相融的这种环境。

我举这些例子无非就是说城市色彩其实是有他自己根源性的，那么从学术的角度那就是要认清楚这个关系，然后我们去发展他的特色。那现在我下面再给大家看一下今天大家为什么聚集在这里听演讲，主要是中国城市色彩之困，中国城市色彩出现问题了，那么怎么样再来处理这样的问题呢？那就是说我们今天面对的这种高速发展的城镇化进程呢，我们要做很多思想准备。一公民意识，色彩常识、色彩的原理、城市色彩营造的结构。第二个，在这个强势的推助的时候，现在专业人的声音开始响起来了，但总的来说还是微弱，政府的这种力量还是很强的。好在现在的政府很多官员本身就是专业出身的，所以我个人对中国城镇化进程是持乐观态度的，就是更多的人知道要按照科学的规律来办事。那么这个城市色彩有这个困境还有一个就是专项启动文案，现在应该有100多个，一般应该有550多个城市，改动过这个色彩规划的，中国城市有660多个，但是还有更多的县不算，那有上千个，据我所知大概是应该是有不到200个，做过城市色彩规划。在200个这个里头，范围里头真正的执行的能有几十个，很多还是叫规划规划墙上挂挂。那么我总相信他哪一天他真的就会能够有这种，会有这种低级的因素。然后职能部门要增强对色彩这个作用方式、方法管理，增强这个意识，现在这个意识开始有但是还不是特别强。否则的话他就会导致成这样的结果，这就是我们今天的城市，斑斑驳驳、花花绿绿。

那么哪个开发商往住一动他就成这样了，这个蓝色采光网到处规划，这是我在飞机上看的，要么稍微好一点就是这种状态，一

片白，那么还有的是这种，成片的开发都长一样，最牛的这样，见过吧，中国农村，好，这个是有强大的一个组织力，怀着良好的愿望提升老百姓的生活，最后把环境搞的非常的平庸。这样的愿望和这样的结果在中国很多地方都有出现，要么就是这种状态，无组织无纪律，像这样的这是杭州边上，像杭州这样的地方都尚且如此，你就可以知道这个城市有多么严重。我们当然今天点一些这样的案例并不是为了我们去嘲笑它，更重要的我们要思考如何走出这样的困境。那么这种走出的困境我个人觉得是树立城市的品质生活与城市美学的观念，要去研究和宣传国内外的先进的经验这是首先要做的事情。第二个养育市民欣赏美好事物的心灵、引力和生活美学的判断力。再下来就是要做好知识能力和实践的准备，利用各种渠道去传播做这个示范，还有增强管理。然后就是聚焦城市色彩涉及到的人造的形态，比如说路网的结构，就是不是都不是那种笔直的，还有区域的划分，现在我们中国的区域划分也挺搞笑的，一块区域他是用以行政划分的，其实应该有更灵活的一种状态，否则就是中间，因为都是屁股决定脑袋，这不属于我管的，其实是一个系统，但是就没人管，这个大家都可以知道。一个景点有好几个区进行分隔，那么有的区表现的好一点，有的区就特别烂。还有各类建筑的形态的这种值，街道，各地区的场所，最重要的应该是请专业的团队与政府的市政协调，职能部门协作，做好城市色彩的专项研究、规划、设计、营造、管理和维护。这个我们在过去的将近 10 里头已经跟很多的城市做了很好的合作，效果完全的不同。

好，我们现在这个理论问题就不多说了，我们现在看一些案例。这个案例就是首先我们从自然界的纬度里头，我们可以看到大自然其实本身就已经很美，那么像这样的话我们是不是可以借这种自然资源作为城市的基础，这点上日本应该说做的非常好。日本每一年每一个季度的花季都跟城市的营造，跟旅游、跟投资连在一起。我们这里看一个这样的案例，他找一个片区，种的是一些漂亮的植物，然后变成一个主题公园，人们休闲的时候到这种场所来，一个是放松精神，第二个美的陶冶，他更多的去认识大自然，大自然本身里头具有非常极具魅力，他们都是人手可以驾驭得了。

然后我们组一些专题的道路，那么这种用一种漂亮的植被，今天我们中国可能做的比较多的类似于这种情况，就是银杏树，其实还有更多的树可以挖掘。然后你就会发现原来人只要组织，用不着怎么使劲我们的环境就会非常的美好。再下来就是我们要对我们历史文化传统的那个叫什么？研究和认识。你可以看到这些其实都是民居来的，都是不是非常富有的人住的房子，但是由于他是传统，传统形成的就有一种特殊的魅力，本身就非常的让人迷恋，要尊重这种事物，而且审美观上的这种包容性要非常强。经常我们那一些，特别手上有权利的人对这种审美判断力很差，就认为很旧、很土，他不明白这个里头在城市营造里有多么重要。那么除了西方我们东方有自己的特色，应该尊重和发挥的特色。然后还有一些城市的策略里头，这是一个法国的策略，在一个很，比较后发的地区，他用一个小区域引起话题，然后很多为老百姓盖的一种新的房子，这个房子就用色彩来调动变成一个著名的点。就是挑起话题然后营造，然后把这个地方激活，他色彩变成了一种激活城市这种福利的一种手段。除了这个当然还有，最重要的法国还要做这种事情，高大上的事情，这是法国文化部的建筑。

然后还有一些用色彩，含蓄的色彩跟这种张扬的色彩，这些都是一种，可以看到其实都是一些手段。那么还有一个区域里头他用色彩做这种环境的营造，把路面跟立面之间结合起来做，这些都是激活城市的这种活力的一种手段，就色彩跟沟通艺术结合。

好，那么现在跟大家介绍一下，如何控制这个，这个其实在法国有一个现在非常重要的一个学问，叫做“色彩地理学”，边上这个，那个角度就色彩地理学的创始人叫让·菲利普·郎科罗（Jean-Philippe Lenclos），他就是用这种调查，他调查了世界上几百个城市，最后找到色彩原来的根源，这个就是他搜集到的各个地域的土，你可以发现原来色彩的这种色调跟这个土有关系。然后他也发现这是扣人家的墙皮，到某个地方，他所到之处，他也到上海来过，也去剥这个墙皮，这个墙皮反映的就是历史，然后他的功课基本是这样的状态，就是中间的那个部分，那个部分是对背景写生，把当地的建筑的情况给他描绘出来，组织结构，然后那些颜色都是从这些墙皮里头剥离出来的颜色作为一个样品，然后回到工作室以后把它变成了观相的色图，然后再对这个区域城市进行营造的时候他就做了这样一些，这个图谱就可以，这个主要是这个色彩的结构，就每一个区域他都会有这样一个结构图来控制这个城市发展的形貌。这里我们可以看到这座城市就是当年的每一个单元就是相当于一种建筑，这上面是瓦的部分，这是墙的立面部分，这是点缀的，他都用这样的思维模式做。

我们下面看一个实案，这个是维野河（音）小镇，这是巴黎一个小乡村，那么他进行调研的时候他通过了这些步骤，把这个城市的色彩跟形貌再梳理成这样一个色彩的总谱，就形成了他可以控制一个城市色彩的这个工具。那么再把这样的情况你会看到，这里有两组的色彩的组成，这个部分是墙的立面的颜色，这个是部分是点缀的颜色，然后把这个颜色跟这个颜色叠加起来就产生中间的这个空置组（音），就是所谓的城市色彩调查和掌握城市的钥匙就是靠这样的一个色彩组成的。然后我们再看几个，这个是法国的某一个城市，这个是荷兰的一个乡镇，这个是意大利的城市，这是丹麦的城市，你可以看到四个不同的城市，当这些图普及定制起来你就可以看到为什么人家一城一色，或者一形貌，实际上后面有一个秘密，这个秘密就是这样一个组成，那么我们来管理和控制的时候甚至创新也是依据这个文脉的。你看他小方块，其实在这里头都有一些非常特殊的一种地域文化的魅力。那么我们看到我们去一个地方看的时候，一先看他们的山水，第二我们研究他的地貌，然后在这样的一个片区里头我们研究他一条街区，那么这个街区里头我们就可以再拿他这个建筑的样本，把这个样本我们把它放大，放大成色谱的色块，我们就会发现原来每一个城市里头他自己的色彩都是有特殊性的，比我们自己关在房子里头要复杂的多，要漂亮。所以我们可以看到一个城市里头或者一个区域里

头你看他有N种的模式，那么这个模式他的色彩究竟是什么样的状态，这都是我们在对欧洲进行色彩调查的这个档案。

你仔细看看他们这个其实也没有什么了不起的，墙也是墙门也是门，但是它集成在一起就有特殊的地域文化的魅力了，再加上他的地域的规划，就是非常的有意思。你看到这种色彩，然后我们把这种色彩提取出来就是这样一种结构，而且不同的地域这种色调是完全不同的。所以人家山水比我们漂亮，其实就是比我们有特点，当然管理的层面没有像我们这种到处丢的这种不文明的行为。当然他还有很多手段，你看这个墙，好像是土垒的对吧，其实是假的，是装饰，是一种墙绘的方式。而我们的墙绘实在太难看了，看看边上这块，这个建筑，这个立面其实也是墙绘，为什么？是因为我刚才讲了欧洲人非常讲究质感，因为早年是有很多石头但是如今由于经济的原因已经没有石头了怎么办呢？他又要希望有那种我们说的强调对吧，那么他就用装饰的方式来做，从整体的城市里看他就是非常特殊的，符合他文脉的这种特征。大家看看那个塔，塔楼，你看看他是石墙做的，其实也是墙绘，画出来的。这样的画在他整个的那个片区里头他的厚重感有，你可以看到家家户户大致相同，但是都有微小的差异，这种差异反映着这个地域人的生活的方式和审美的价值取向，一旦他集成起来，他就有特殊的那种色彩的魅力。

那么作为色彩学人怎么看待这个世界呢？我们对宏观和这种中观以及微观的色彩进行梳理，然后形成这个地域的城市的基调和色调的类型。下面我们都是再看几个调查，这是雅典，这些都是城市的基本的色调，你可以看到他有一个区统计，这就是作为所谓城市色彩人要把握的，还有就是这个细节，每一个城市其实都有自己的亮点。我们再看一下希腊的小岛，这些小岛反映了地中海人的生活方式和审美的判断，他们非常在意，他们会觉得这些颜色是祖先传承下来的，非常的珍贵。而我们今天看看的确是很美。我们看人家很美的时候其实我们要想到自己，于是我们中国传统的东西也非常漂亮的，所以我跟很多国际的学人在一起的时候人家就是对我们，对我们今天很多事情反而评价不高，对传统评价都非常高，而且非常倾倒，所以这就是我们要注意我们的态度。

好，我们下来介绍如何做，我们经过最近20年的这种研究，我们通常情况要把握一个层次，需要给层次定下一个主旋律的一个定调，然后做主体的规划，然后做一些节点的深化，还有有的时候四个层级做到建筑立面的设计。你就可以看到我们通过这四个大的步骤来控制一个城市的色彩的变化。那么我下面给大家介绍一个案例，这个案例是鼓浪屿，鼓浪屿他们为什么委托我们，他们要去申办世界文化遗产，那么他需要有国际范的这种方式来做这个岛的研究，于是我们就承接了这个任务。首先我们当然还是老迷路，对这个城市的自然的地貌做一些研究，做一些研究我们就把这个整体的地貌先了如指掌的了解清楚，然后对现在在这个地貌上长上去的建筑做梳理，然后再对自然色彩进行资源的分析，我们从天空、水域沙滩、植被和岩石做色彩的调研和梳理，梳理完以后我们出现了他的体系，这个自然界的色彩系统。

然后我们再对他色彩的结构进行把握，我们分N个层次，一个层次，从这个大环境到人造物做了梳理，包括这些重要的历史节点，分析他的文化根源，鼓浪屿小小的地方原来他也好复杂，一个是闽南的传统文化、西方殖民文化、南洋的华侨文化，然后他从，我们研究它，有证据的就是从唐代就有遗址，每一个历史国的节点我们做大量的分析，然后对色彩进行还原，屋顶的颜色，因为他都是小房子，屋顶的颜色，墙体的颜色，然后我们对这个城市进行15个纬度的梳理，我们就可以发现原来他这里有很多的要件，建筑的要件，那么要件里头我们就可以还原到我们刚才说的有一个部分是市的部分，城市的部分，一个是城的部分，我们这样的话就能把握住，可以变化的是市的部分，不能变化的是城的部分，这样的话我们在方法上就比较清晰。然后对这个街区再进行问题的梳理，哪些是问题，哪些是对策，逐项的做，这个是做的非常细的一个方案。然后再对它进行汇总，如现况和理想状态，我们找到了一个比较好的方式，然后我们也进入了一些好的细节，细节里头有非常丰富的语言，他毕竟是大概有400多年的历史，今天能看到，我们可以看到他的那种红砖的这种砌法，然后我们把这个颜色进行总汇，我们墙面，有主墙还有窗框，然后进行排序，然后求出刚才说的那个色彩的这种大的亮点。这样的话我们就有了一个他的总体很重要的墙的总谱、屋顶的总谱和窗框的点缀的总谱，这样的话就这个地区的色调就被我们掌握住了，有了这个下面做事情就比较容易。然后我们选一个地点，我们对他进行宏观的规划，内河城和海滨城，然后这样的话我们就可以对他每一个城进行分析，因为他每一个城里头有史馆的部分，有的是文化休闲部分，这跟我们上面的规划又结合在一起。

结合在一起我们就可以进行分布的定位，不是我们有钥匙了么，然后根据我们的实际其他我们把这个两个区位都定清楚，然后把颜色、局路，我们有个大的色彩使用的指引，从统一到变化，于是我们就形成了这样一个色彩的结构。可以看到这种色彩结构就形成了一种特殊的节奏，然后我们打入网部地区，然后改造就可以形成。

那么我们再以这个龙头路片区（音）为例，我们从这个里面梳理出一条路来，我们做了一个实验，这个实验证明据说反映的挺好。那我们在这里头求三个节点，一个主的，一个低的，对色彩也做了一项这种延展，这是我们所梳理出来的墙面的色调。你看到他自然形成的很有节奏感的，然后加上他那个网，然后就形成了一个特殊的改造的方案。我们从这里头求出一条路做实验，这个是原本的形象，这就是现况，然后我们做了一下梳理，去了杂，把一些杂建的去掉，我们在分析的时候他的色彩你可以看到他跳跃性很大，整体的节奏韵律比较差，所以我们在这个意义上做了一下色彩的变化，那么这个变化控制好以后我们首先用整体上协调的，但是要有微差，然后我们再把建筑的概念导入，然后他就形成了这样一个街，那么街里头我们就把这个商街弄出来，那么就是说刚才市的部分，这个市的部分所有的色调都是被控制的，于是我们就研究他的家具的颜色，整个家具系统也有这样的一个色调在控制。我们单建到系统都要让他有依据，包括休闲的一些部署。

然后我们对这里头的所有的窗户也是找到他的根源，因为我们在前期做了很多基础工作，所以到营造里头就比较方便了，比如有窗是从主系里头抓拿的。然后我们再看他的街貌的变化，这个是原貌，然后经过我们的梳理我们就希望他变成这种状态，你看这城市的质感就出来了，质感出来他韵味就出来了，这个韵味出来那个地方的民俗就火了，这都是有关联的。有些房子都非常败落了，越是我们就给他做一种方案，这种方案就使得他这个地方有争执，又符合他的地域的特点，有些房子你看都已经都败成这样了，他是华侨的房子，好多华侨是多少年都不回来，房子都坏掉了，这是对鼓浪屿运作的。

再给大家看一个案子是浙江的一个海岛，就朱家角这个地方，叫边礁坳（音），这个是渔民的一个岛，这个岛因为他那个地方海，这个鱼产已经不行了，不行的时候渔民就上岸了，所以那个地方情况非常糟糕，那么渔民都外出打工，所以当地政府请我们去做，所以我们做了这样一个色彩的设计，你可以看到刚才是这样的情况，零零落落，当我们改造以后就变成这种状态了，那么这种状态，这个是营造好的，当这个状态出现的时候很多出去务工的渔民回到他们家里头看到自己的家里这么漂亮的时候纷纷就回岛了，回岛去做他们的这种所谓的民宿，我听到这个消息其实我是非常高兴的，就是他其实环境不仅仅是打造的比较有魅力，重要的还是要让他返回到民生，激活当地的业态和生产力，现在据说很火，我们很多上海人据说经常跑那边去度假。

再看到一下乡村这个资源，这个是我带着我们学生做的，这个是油菜花，这个是浙江的后发地区，那么也是对这个地区做了规划，然后再指导农民种植物的时候也可以调动本地的资源来提升那个地方的魅力，于是那个地方据说一年原来是6万人，一年去那个地方，现在是一个月20万，就是这个油菜花挤的人的时候20万，把当地的路堵的一塌糊涂，所以县政府一发现原来是这种，美丽乡村这么厉害，要给他们修路，他们特别感谢这种，你可以看到创意跟这种城市的营造，利用了一个微小的东西就可以做成这样，所以现在当地的老百姓积极性非常高，但是我也怕他太高，太高以后他就要乱动了，其实还是要服从一个整体的状态，这个是两个乡村。

下面我再给大家介绍一个大型的建筑，在中国城镇化进程里头还是巨构建设比较那个。我世博会期间大家知道我给那个世博的中国馆做了一个中国红的，所以那个影响很大，于是我在世博会以后做了将近3年，我带着美院团队做了很多事情，今天据说人家能记得住的就剩这个，其实这个是我做的几个项目里头最小的一个项目，也就是20天，跟政府做的是城市生命馆，浙江，浙江馆、杭州馆、宁波滕头馆，还有黄浦江两岸的艺术品规划，当然不是我做的，我的团队在做，还有中国馆贵宾厅，8000多个平方米，现在可能人记得还是就是那个，那么在中国馆的建筑做完之后我可能做的最大的建筑是这个，南京南站，南京南站当时也是说他是金色的，因为金色、红色都不好做，所以他们建筑师来找我们做，我们调动了一个团队做了一下金色的梳理，这个是我们当时研究的关于金色到底有多少种，然后他的边界在哪里我们能采纳的，这就是我们最后研究出来的用上面这种金色，其实那个时候还没有我们说的土豪金，这个在土豪金之前做的，然后我们用南京南站做主色调，等于说南京南站是用了这样一组金色，这些颜色在色体空间里头的结构的状态，然后我们再把这个建筑做分析，这个分析也是非常大，我们分了好多个系统，每一个系统里头把一些色调植入进去，最后形成的感觉是这样的，南北两个面都有不同，主要是这个住址这个不同，这是南面，这是背面，配色几乎一致。那么这个，这个是内部，这个是做好的情况，我非常失望，特别的四个大字，主要的四个大字弄没了，我说我帮你好不好？不行，我们铁道部都是这样规定的，所有的字都是长着一个隶书，然后不管什么建筑都这样放，这个，当时让我做的时候就是做这一片，我们对整体做了一个定位，基本的色调是这样的。这个是建筑师做的色彩，没什么毛病，但是也没什么魅力。那么我们现在把它变成这样，因为我不再干涉，整体在过程中挺好，问题在我们体制里头官员老换，换一次上一任不管下一任的事，这个方案我们用心做了将近一年，我现在都把这个案子都给了，几任书记我都给他了，但是后来他们都没心思管这个事情所以执行力不好，但是这个案子我还是在学术界经常做一些研讨，总的评价包括在国际上也是认为做的非常好的，所以稍稍有点遗憾，这个是给大家看一下这个大型的色彩规划怎么做。

这个其实就是（78：56）开会的主会场，非常的巨大。但这个色彩我们后来，又找到我们又触碰了一点大部分落地，但不管怎么样做，从学术活动上、学术思考上我们当时做的这个情况，有个三个台级，你可以看到我的色彩的布局。用这样的颜色集成，然后变成这样的状态，然后四个面，因为他这个非常大的空间，总共有四条路，四面的路口色彩也做了定义，这个是一个主路口的到这个大的，现在因为他们，领导也不抓，这个楼又变成大的，本来我这里非常丰富的颜色，领导抓的时候交给任务的时候领导说这个一定要听宋院长的，他们好好好一定，然后领导一换了以后大家悄悄的拼命施工，等我再去看的时候已经基本木已成舟，那种感觉已经没了，这种感觉可以，这是一个比较高度，可以在国际上能够说事儿的，这些后来就没有。

OK，这里可以看到我们做案子的时候是做的非常细的，这个是不同的季节，甚至我们对夜景也提了一些要求。

好，空出的时间我把这个“谁动了城市色彩”的这个话题跟大家做了一下报告，希望对大家有所帮助，谢谢大家！

主持人：非常感谢宋教授带来的这样一场精彩纷呈的报告，那么宋教授首先是给我们从学术的理论角度提供了一些关于城市规划的一些理论背景，那我们知道城市的规划他有色彩、质感、绿化等等体系，接下来他又为我们介绍了中国城市化困境以及解决的几种出路。最后用一些非常美丽的图片为我们栩栩如生的阐释城市规划的一些具体案例，我相信大家从中能获益不少，也应该知道城市规划它不仅仅是一些设计图，也不仅仅是一些钢筋水泥的组合，它更是我们全体居民我们的审美品位以及我们身处的这个政治文化它共同锻造的，城市不仅是这样一些客观的事物，同时也是我们主观审美和趣味的组合。那么我相信大家听完之后心理一定也

有很多问题想和宋教授一同探讨，那么我们接下来就进入大家期待已久的问答环节。

我们一共有 5 个回答问题的机会，每一个提问者都会获得我们提供的掌柜钱包的双肩背包一个，下面大家就积极抓紧时间踊跃提问吧。

第一个提问者就是需要豁出一定的勇气，那么我们来看一看谁有这样的一份决心我们来做第一个提问者的这样一个角色呢？那边那位男士，谢谢！

提问者 1：宋教授您好，感谢您的接受和讲解，就是我有一个问题，就是比如说刚才讲了两个案例，一个是鼓浪屿的案例，一个是杭州的奥体中心的案例，那像现在，因为您主要是从色彩角度来介绍这个问题，那假如在色彩和这个，比如说建筑师设计比如说这样一个体育场，它的外观的材质本身这种冲突，或者像鼓浪屿上面比如这个店铺本身有他自己的一个设计，但是您设计的色彩，比如说您想为了正条街的这样一个平衡，比方是一个绿色，但是本身这个店的设计是红色，那么这样的矛盾你是怎么解决？或者是说比如这个体育场它本身这个材质是金属的，他一定要是银白色，但是您假设你觉得他金色更合适，遇到这样的问题您是怎么取舍的？谢谢！

宋建民：第一个前提就是我们会在城市里头冲到前头，我们是属于配角这个是很明白的。第二就是通常情况下就是不会去出现人家是白的你给他变成绿的这个不会会有，但是会有就是刚才你可以看到奥体中心的那个全是一片银白色的时候那我们就分析为什么，因为这个，今天不是这个实案，实案的时候我就会就跟这个建筑师能沟通，就是你看现在，以奥体中心为例，这是三年前的设计，我们研究了世界的大概 20 个巨构，最大的这种都是大巨构的，这样的巨构，去研究他的整个城市的节点的形象趋势，然后再来分析现在的，现有的情况，现有的情况得出的结论是现有的情况在建筑形态上基本上还在那个潮流的后一点点，也还算可以，但是色调的处理是偏保守的，这个建筑师也承认了，他基本不敢用色泽，这是第一个要做的。

第二个要做的是我们说的那个城市，他是北斗七星，七星的布局，为什么这样的色调，还有一个他是跟南北呼应，一个大的局，跟这个故事已经编出来之后呢也用这个模型的实验，建筑师认为这是桥梁，没有大矛盾，但是在建造的时候主要是工程往前走的时候，因为要碰色彩问题总是要复杂一点，施工队是最后，第二个建筑师有的时候如果沟通不清楚的时候也是不太愿意，因为建筑师的色彩学的知识在这个训练里头其实这个教学是不够的，训练不够，他对色彩是有一种恐惧感的，所以他就会，建筑师的名言就是这句话“能用一个颜色的不要用两个颜色”，如果能用两个颜色表达清楚的坚决不用第三个颜色，因为第三个颜色他又举了 N 个例子，这个在色彩学上是属于幼稚可笑的，色彩学上面的意义就是说你根本不管你多少颜色，只要你能驾驭得住一点问题都没有。所以在我跟建筑师的这些，应该有过几十个建筑的合作，有一部分是非常激烈的，冲突是比较剧烈的，关键是不理解，但是等到建筑盖好之后，就是合作好之后，我基本跟建筑师都是同意，后来他们也挺后悔，就是当时要让我放手一点，当然我也会做协调，就是我会妥协，妥协到什么程度，最后他们就是觉得这个事情如果当时强一点，还是我是对的，基本是这样的情况。谢谢！

主持人：那这第一个问题看来是十分的专业，好，现在已经有很多位，那这边举手很高的这位女士吧。

提问者 2：谢谢！您好宋教授，我就是想问一下因为谈到城市色彩，然后在中国有很多历史悠久的城市，我们现在可能也会面临就是保护不好或者是整旧维旧，或者是维护我们历史传统留下的东西，但是有些东西因为历经风霜，可能他也需要维护，我们也在很多景点看到一些必须要维护，但是他很难跟这些古迹融为一体，让你一眼就看到一些不太美妙的景象，这只是自己感觉可能因为不是专业人士，我觉得中国很多建筑，一些东西都是有旧地区才，或者是利用传统的砖木或者是木材或者是固定的颜色，就是想问问这方面想听听有什么高建，能够让这个古迹也好或者是我们传统的石料、木料或者是雕刻或者这种工艺水平怎么能打造出，或者维护好，或者是打造出新的一个东西存在那个质感，我们也很希望能看到这样有质感的景象，谢谢宋教授。

宋建民：这是一个复杂的命题，因为很多地方古城已经都被破坏了，特别是在古城盖了好多高楼，他的背景已经不干净了，但是不管怎么样，如果是古城一定要修旧如旧，这个是没有的商量的余地的，但是如果不是这种，不是特别确实确实在这个实践中有很多的建筑，老建筑当年他就是很差的，有可能就是穷人盖的房子到现在已经烂掉了，那怎么办呢？这个就要很具体的来看了，首先我认为这个团队本身也要有一定的水平的，然后做研究要做的透，然后我们用 N 种的策略，这个可以举一个案例就是我们杭州的南宋御街现在很有名，最早的时候我被任命为叫中山中路综合保护有机更新工程的艺术总监，为什么他是中山中路这一段，5.4 公里，那么为什么要变成综合保护有机更新工程？也就是说他不是简单的，能够通过综合保护你就任意更新的，因为他的情况太复杂了，那么怎么办呢？当时记得提出几种策略，一个是腾龙画鸟，有的是国家重点保护单位，就是修旧如旧，有的是新增的部分，然后那个地方就是南宋御街的 900 年前，900 年前那条路正好在那个中山中路的 1.8 米以下，那么怎么办呢？就需要提出非常细致的策略，在那边有一部分是新增的，但是那个当时的总策划师是谁呢？是王素（音），所以我们学校大概组织了将近 80 多个人，基本上以硕士以上这种学历为基本的这样一个单位，对他进行了 6 个月的铺天盖地的这种数据的分析，做的非常细，然后用的策略比较多，追求也是我才说的那一系列的事情，然后综合的营造，后来从后果过应该说效果还是不错的，评价还是比较高的。

当然这很重要，我为什么说刚才我批评了一些政府，但是也要表扬一些政府，杭州当时的那个书记非常清楚，王国平书记，他当时给我的几句话就是“像杭州这样的城市一定是追求卓越杜绝平庸”，这是第一个定位。第二个就是要变成几条街，变成当代市井生活的示范街，变成杭州历史文化的展示街，变成什么什么时尚街，有几条的定位，于是我们就按照这样的规律，这样子一个要求

我们进行综合状态的营造，那么这样的话基本上保持了原有情况。当然这时候也有那个南宋御街的学者站出来搞心声，（93：11）他认为南宋的时候没有水，南宋的时候没有什么什么东西，最后我们的领导说希望我跟老先生沟通，我也请他们喝茶，慢慢的跟他们讲为什么这样做，为什么这样，最后先生们还是觉得我们这个有道理，因为一条街从我们研究城市生命么，当时在世博会里头 1.5 万个平方米的那个，我们花了大概有半年时间研究了世界城市历史的发展史，街区形态的特征，所以我们就总结经验就是一条不管什么样的街只要他是活态的，必定是有生命力的，在发展。所以每一代的时代都会在这条街上留下痕迹，重要的是这个痕迹是正面的还是负面的，我们要尽量的把负面的消减掉把正面的放大，大家可能有时去那个杭州的南宋御街，应该是当时在全国被评为几个重大的项目，跟北京的前门大柵栏跟成都的锦里几条街都评了，认为说这个改造是成功的。大概我想回答你的这个问题应该这样来说，就是“一市一意”，我们说怀着诚惶诚恐的心态去面对一条历史的古街，然后用现代人的有深刻思想的和科学的方法去营造它，这样的话我们不会犯很大的错误，好谢谢！

主持人：非常好的总结，所以看来像保护古迹这样一个看似有广泛共识的命题背后也有美学、历史学，包括使用政治的种种的交织的一些背景在里面，相信大家以后再去这种历史文化景点的时候将能更好的欣赏他们。好，那我们下一个提问的机会给这位边上的这位女士吧。

提问者 3：您好宋教授。

宋建明：您好。

提问者 3：很高兴能听您的讲座，我的问题特别简单，第一个就是您刚才我看是中央美术学院色彩教授是吧。

宋建明：中国美术学院。

提问者：中国美术学院，就是什么人能报考您的这个学校？是本科生还是研究生？

宋建明：这个是研究生。

提问者：那第二个问题就是我想问你中国现在目前有的这些建筑，刚刚讲故宫，比方讲贵州的古民居，您认为哪个色彩您觉得它真的是非常 great？谢谢！

宋建明：谢谢！第一个色彩研究所主要是培养研究生，从硕士到博士，那肯定要本科毕业。一般情况下都需要有一双好眼力，有一定的动手能力，然后本身要酷爱色彩，像我一样是属于好色之徒，这个就比较容易学得好。

刚才说的这个，或者 N 个案例，故宫跟这个徽州建筑，我觉得哪个都好，各有各的特色，对于重要来说就是你要知道故宫他为什么是形成故宫的色彩的这种状态，从元代明到清他是怎么过来的，为什么会有这样一个格局，叫做我们三大店，内店、外店、它的配色的结构是什么，然后故宫的屋顶是黄色的，那个城墙是红色的，中间的配饰是彩绘，是蓝绿构成的彩绘，它融合是用三种的归置，和玺彩绘、宣纸旋子彩绘、苏式彩绘交织，然后它里头东六所为什么瓦底是绿色的，还有文澜阁他的屋顶为什么是黑色的，像这一系列的东西你要知道它背景你就会觉得中国的故宫的配色和它的色彩管理和营造是世界一流的，是属于人类文化遗产的这样一个宝库。包括徽派的那个也是，为什么它会变成粉墙黛瓦，里头的彩绘为什么是那种状态，那么还有它为什么不能够画的太鲜艳，然后为什么用大量的砖雕、木雕跟这种石雕，这个都是跟中国的，中法制度的体系是有关系的。那么它在这个被限定条件下的城市，就乡镇色彩营造他是符合这个归置，而且发挥的非常好。所以我个人认为他也是人类的文化遗产，我比不出一个，因为他只能去比差异比不出一个高低来，一个是皇家的艺术，一个是民间的艺术。所以对我们来说，对中国来说都是幸运的，因为我们的遗产是多样性的是丰富的。OK，我这样回答您满意吗？谢谢！

主持人：这边有个小朋友这么想问那你来吧。

提问者 4：你认为闵行区的主色调是什么？

宋建明：闵行区的主色调，是这样子，我要想认为一个地方的主色调我必须要做个工作，我要带我的团队到那边生活个 10 天到 20 天，那这就是说我要对他地域进行调查，那么调查我会这三个层级来调查，第一个我会去走闵行区地域范围内，所有范围内的大街小巷山山水水，我要得到这个整体的自然色彩的印象，这是我要做的第一件事情。第二件事情我要做的就是闵行区的历史文脉，他最老的那个历史证据是什么，有没有庙，有没有古宅，有没有什么东西，甚至那个地方有什么地方的限制，这个地方的质这种东西我要必须去看的，这我要明白。第三个我要了解的那个现有的已经建成的这个部分，建筑的形貌长什么样？老百姓喜欢的、喜闻乐见的状态是什么？围绕这个做一个枢纽，那么把这些东西都梳理清楚以后我会总结出几句话，那么我就形成了闵行区色彩的特点，这个时候我才能回答你的问题闵行区是什么，谢谢你！

主持人：那现在还有很多观众急于提问，这边后排，最后那位女士我看您举手已经举了很长时间了，谢谢！

提问者 5：非常感谢宋教授给我们讲了一下色彩学这些案例是怎么应用的，就是和我们生活和工作其实有很多相关，比方说从前期大量的色彩数据的调研，然后通过分析然后找出解决方案，整个问题的症结所在找出方案，怎么去应用，然后就是我在谈到应用这一块的时候，比如说这个解决方案是想说怎么，就是通过什么样的方法去验证这个解决方案是有效的，那刚才谈到比如说以前是 6 万多人浏览，到后面一个月大概 20 万的增加，然后那时你的方案可能比如说有 A、B、C 三种，然后在色彩方面这种应用怎么去验证？就是说这三种就是说哪一样方案是比较好的，而在推出的时候可能就直接给出方案，有可能比如说大家的感到可能不是好的，

我是想说这怎么去控制就是说这一块的应用是比较能够被大家所接受的，哪些方案可以就是让它做的更好，谢谢！

宋建明：这也是一个非常复杂的问题，是这样子，我说我们这个团队去做色彩研究的时候到一个地域，首先会花很多时间做调查，调查完以后我们就基本有术，那么我们还会做的一件事情，如果这个地方的城市要定位成高度，比如说国际化，要国际这个，或者是中国名城，或者是本省名城，或者本地域名城，那么这几个层级如果我们会有一个锁定，这个时候我会跟当地的政府沟通。然后他们因为通常情况每个官员都很想有自己作为，都想我们变成国际一级，那么我们就告诉他国际级是什么状态，国家级什么状态，地区级什么状态，我们会把这样一个关系告诉他们，那么告诉完了以后他们就会作出一个选择，会比较实在的到了那个层级，然后我们在做方案的时候肯定要做，按我个人的经验可能会做成这样的三个趋势的方案，未必是三个方案，就是一个是做的最夸张的，我要调动我的团队成员说你要给我搞一个最创新的方案，另外我还会做一个非常保守的方案，基本上在现有的情况下做一个转型提升，然后在最夸张跟最保守之间我把我的视野的两个方位我就定清楚了，于是我在这两者之间我会搞一个第三个方案，或者第三类方案，就是所谓的折中方案。当我把这个强、中、弱的方案排列起来的时候，这时候我会跟当地的建筑师跟政府谈，沟通，听取他们的意见，他们这时候会反馈一系列的意見然后再进行整合。然后色彩学者通常情况不是建筑师，建筑师本身作品是他的，带有某种明星的这种要求，色彩学者一般是幕后的，所以我们会甘当幕后陪建筑师往前走，因为现在色彩变成一个问题的时候，在中国色彩设计师好像变成有点名气了，其实色彩设计师是在后面的建筑师在前面的，所以我们一般都会跟建筑师沟通，然后共同探讨一个比较好的状态。还有色彩本身它是一个发展型的状态，当一个建筑，或者一个片区的色彩推出以后，第二个我们就可以看，根据这个再进行调整，有一点像什么？慢速放的那种绘画，前面那个颜色我要尊重他，后面我要跟他怎么配，看看要怎样搭，所以为什么色彩要变成硕士跟博士研究的这个状态，就是他的必须学养深厚，视野开拓，办法要特别多。特别到了城市这个界面的时候那就太复杂了，所以要我们始终都能够拿出一个有效的办法，这样的话你刚才提的一些问题我们会在动态的变化当中不断的在调节，找到合适的方式，无论如何色彩学的这种，或者城市色彩的核心是一个美学的核心，所以和谐一定在里头是非常重要的。在和谐的基础上去追求个性和这种大众的这种背景的，对这样的一个延判。所以一定要知道项目在整个盘子里头他起什么作用，基本是这样的操作。我这样回答行吗？谢谢！

主持人：非常好，我们今天的观众的水平都很高，我们收集的问题都是一些十分复杂的问题，那么宋教授也给出了很专业和系统的回答。那么十分感谢今天在座所有听众的聆听，我们今天的讲座就此结束，希望大家有序离场，再见！

宋建明：谢谢大家！