

任进◎著

A black and white portrait of a man, Ren Jin, in a suit, resting his chin on his hand. The portrait is framed by a thin gold line that curves around the top and right sides.

无设计不奢侈

每一件珠宝都有设计师思想的印记

越王珠宝首席设计师**任进**

向您讲述珠宝设计背后的故事

- ◎ 中国珠宝玉石首饰行业协会常务副会长、秘书长 **孙凤民**
- ◎ 时尚传媒集团总裁 **刘江**
- ◎ 财经作家 **吴晓波**
- ◎ 《芭莎珠宝》主编 **敬静**
- ◎ 著名服装设计师 **劳伦斯·许**

联袂推荐

无设计不奢侈

我的珠宝设计之道

任进 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

序 一

以珠宝描摹人生

认识任进已将近二十年了,当时我在初创的《中国宝石》杂志社当主编。因为我们同属于地质系统,又是为数不多的对珠宝教育感兴趣的朋友,所以约他写一篇关于珠宝的稿件。谈到稿件内容,我们就自然地聊到了在国际上具有重要行业领导地位的珠宝设计专业。

那时中国的高等教育还没有这个专业于是他饶有兴趣地接受了约稿,并将国外的一些首饰作品进行了款式和创意方面的分类,撰写了中国最早期的关于首饰设计文章。我以为这只是个临时的稿件,并没在意,谁知后来他做上了瘾,竟然在毫无美术基础的情况下,从一个矿床学博士转成了一个艺术设计专业的老师。从教学上完成了专科、本科、甚至研究生的教学工作和教材编写。至今为止,珠宝设计专业的近三万名珠宝设计师和学生几乎都读过他的书。同时,他还积极参与到珠宝设计的普及工作和国内外设计大赛的组织工作中,用他自己的努力为中国珠宝设计的建立、发展和提高作出了不小的贡献。

能够把设计、工艺以及市场联系起来是近年来他做的一项重要工作。作为中宝协的副秘书长，他主抓设计师委员会的工作。我们看到，中国的设计款式飞速地在赶超世界先进水平，而且市场销售量明显提高。从原本市场上的简单几百款，到极其丰富的款式进入千万个店面，直至高端定制，他尝试着协助企业完成多种市场模式的产品研发，被许多国内知名品牌聘请为设计总监。

说起来也很有意思，听到过许多公司对他的赞扬，作为老朋友的我却没有见到过他设计的作品。直到中国珠宝设计大师评审的时候，才让我惊喜地看到了那么多美轮美奂、赋予创意的珠宝首饰，原来都出自他手，其中有不少收录在本书中。可以说，他在做好协会的设计师组织、培训工作之外，还花费了大量时间潜心创作，这真是难能可贵。

也许作为一个大学教授的缘故，他的每件作品都力图教会读者，什么是珠宝，什么是首饰美，什么是奢侈。他是我认识的最善于用珠宝首饰描述人生的设计师。

中国珠宝玉石首饰行业协会常务副会长、秘书长 孙凤民

序 二

创新——永恒时尚

初见任进，是在一次大型时尚活动的研讨会上。这位言谈诙谐幽默、对珠宝设计有着独到见解的教授，在台上简短却深刻的发言引发了全场观众热烈的掌声。后来，在翻看我时尚集团旗下杂志时发现，他在为我们多本杂志撰写专栏，用这种最简单有效的方式向大家传达着属于他的设计理念。

我深信每一件动人的作品都来自设计师对生活的感悟，人生才是设计的动力与源泉。听他提及从事珠宝设计行业的经历感触，以及那些或平凡或壮阔的设计故事，我总鼓励他将其撰写成书，以此向更多人表达他独到的设计思想与感悟。

从事时尚行业近二十年，我经常被问及：什么是时尚？有人认为奢侈就是时尚，也有人认为前卫就是时尚，而我的回答从未改变：创新才是永恒的时尚！纵观时尚史，全世界闻名遐迩的各大奢侈品牌从未在百年经典中固步自封，他们不断推陈出新，为品牌注入更多新鲜的元素与生命力。而这一切的创新都源自集思考、创造、突破、美于一身的设计。每个品牌、每件传世佳作都凝结着设计师的无限创意。

提到珠宝，自然会想起那句熟悉的广告词——“钻石恒久远，一颗永流传”。作为贵重的珠宝，材料本身的价值和有限性，使得设计的创新常常受到某种约束。从某种角度而言，这是有相当难度的，很容易流于平庸。如果能够让人真正感受珠宝自然魅力与时尚视觉冲击力的同时，又能感受到蕴藏在珠宝背后的深刻文化涵义，才使珠宝具有了永恒时尚魅力的焦点。作为中国珠宝设计教育界的领军人物，头顶珠宝设计大师光环的任进融会贯通了设计理论与实际，用独具匠心的设计将一个个鲜活的人物，抑或生动的故事栩栩如生地展示在我们面前。在他的作品里，我似乎感受到了这种魅力。

无论你从事什么行业，无论你是否真正懂得奢侈品，只要你热爱生活，只要你热衷创造，相信本书一定会对你有所启迪。兴趣是最好的老师，只有热爱才能几十年如一日地不断拥有创新的动力。而创新，将成为时尚永恒的主题！

时尚传媒集团总裁 刘江
2011年9月9日

（2011.9.9为《时尚》杂志创刊18周年）

自序

三年前翻看家里的老照片，回忆起那些小时候的点滴故事，总想着是谁影响了我的世界观。如果说自由自在的性格源于父母的遗传，那么世界观则是周围那些给我留下深刻印象的人或事辐射在我身上的反应。

就像所有人在选择职业的时候存在的盲目性一样，无论是因为年轻，还是无知，都对美好的专业词汇存在幻想。珠宝设计就是一个光芒四射的专业，其实我也是误打误撞。有两个原因坚定了我从事这个行业，并一直走到今天。一个是学习初期就得到了国外的订单，并且真的做成了；另一个是性格里本身的自信与执著。

中国珠宝设计大师，这个名誉，给我带来的压力远超过鼓励。我从心里不愿意让人轻视中国人的创造力。如果我虚冠有这样的名头，而作品却缺乏高度，那可有点儿给中国人的创造抹黑了，我宁可不要。

出这本书，是想让大家知道，珠宝设计有无限的创意，无论是世界建筑设计鬼才们的精彩作品，还是皇家奢美的珠宝堆积；无论是青春期的生活记忆，还是成熟后的人生感悟。能留下深刻印记的事物，都可以成为设计的主题。那些设计作品中，凝聚着我对人和事的理解。奢华，是珠宝的本质。美，是首饰的要求。而文化是我能够给予每件珠宝饰品的灵魂。

在大学教书二十多年，常常有人问，“你在哪儿学的珠宝设计？”不好意思，珠宝设计是我所有学历里最低的，仅仅是香港少年儿童活动中心的海外函授证书。兴趣，是最好的老师。我欣赏卡迪亚珠宝中“豹子”与“鳄鱼”的霸气，莱拉渥尼斯金饰的传统民族韵味，宝格丽的绝妙色彩搭配，哈里·温士顿的高尚珠宝品位，布契拉提的独门金雕工艺，御木本的优雅珍珠与不屈不挠的精神。特别是佛杜拉，他的贵族气息和幽默风趣，深深地打动着我的心，他们都是我永远的老师。

母亲去世已经十年了，在我儿子出生的时候，老妈给他取了个名字，叫任重彪，以纪念他出生的日子是重阳节和我们父子三代都属虎的巧合。彪子，我觉得这名字太狠了，没有选用。但这本书能写成却和其他“两只虎”有关。是“老虎”给了我自信，是“小虎”给了我希望，这里要特别感谢他们，虽然在设计上他们一笔也帮不上我。

有时候想想生命很短暂，人活百岁不过三万多天，前三十年太小，后三十年太老，中间三四十年一半睡去了。死，是必然，活只是一个很短暂的过程，死是每个人最终必然的归宿，伟大也好、渺小也好，勇敢也好、怯懦也好，高尚也好、卑微也好，人总是要死的，没什么可忌惮的。

在本书的最后，我为自己死后设计了一个墓碑，它的形状大体是这样：略斜坡落在地的一块黑色大理石上面刻着我的名字和生卒年月日，与这块大理石垂直而立的是像拱门一样的各色大理石拼成的戒圈。在黑色大理石上镌刻着这样一句话：要好戒指，进来找我……

任进

2011年9月1日

于北京越王珠宝会所

目录

● 第一章

命运妙想曲——
但愿每个人都能
找到自己的归宿

手指上的歌剧院 013

命运的解构 028

晶 033

● 第三章

非凡源于尊重——
不计成本、绝不重
复、更不迷信品牌

万王之王 067

打出来的镇店之宝 079

“枪支不杀人，除非
你瞄准” 093

● 第二章

梦想的精度——
只要符合你内心
的标准

“光明”与梦想 041

彩钻之美 045

手表不过是个腕饰 056

手镯成“迷” 064

● 第四章

青春的投影——
有些东西，只与
快乐有关

记住你青春的样子 097

蚌壳的泪珠 110

忘年 139

● 第六章

人生就是一个流程——
要好戒指，进来找我

于无声处听惊雷 165

最后一枚戒指 169

● 第五章

百年传承的智慧——
不短缺，不欺人，天
诚人

“越王”的执著 156

世代传承 157

● 后记

我的珠宝设计

第一章

命运妙想曲

——但愿每个人都
能找到自己的归宿

手指上的歌剧院

作为一名珠宝设计师，别人怎样我不清楚，至少我并不像外界所想象的那样，整天宅在工作室。其实正相反，我的职业总是让我四处奔波。所以，我的很多设计都在旅途中完成，尤其是长途飞行，我基本都是在埋头画首饰中度过。

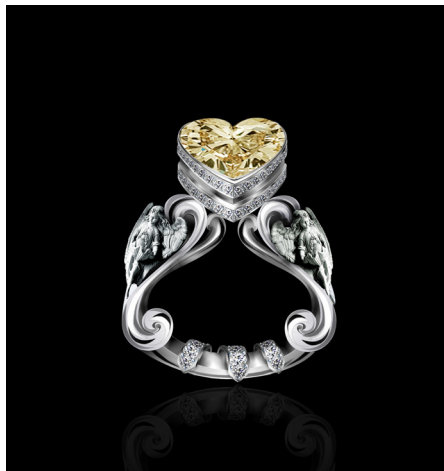
不单是设计的过程，有时在旅行的途中，常常会有创作的冲动。这个以建筑师为主题的首饰系列就缘于一次外地的“偶遇”。

那是在深圳罗湖的一家咖啡馆，就在等咖啡的时候，我随手从书架上拿起了一本书，赫然发现这本书的装帧设计者竟是我的学生！书的名字是《世界十大建筑鬼才》，而被称作“鬼才”的十位建筑师则分别是贝尼尼、高迪、阿尔托、安藤忠雄、盖里、哈迪德、赖特、柯布西耶、密斯、伍重。作为从事设计工作的人，我对他们并不感到陌生，但没想到，他们却让我以这种方式与久未谋面的学生隔空相见。但这似乎又不只是巧合，冥冥之中，它好像在揭示着什么，就像当年跟我学珠宝设计的学生，现在却在设计建筑书籍一样，所有这一切，恐怕都不是偶然选择的结果。是什么让我们这一干人等，我、我的学生、这些建筑师，在这个陌生的小咖啡馆，在这个静谧的午后时刻，瞬间产生了交集？那就是设计，是人，是为人的设计。因为一切设计都是为了人，无论其宏大如建筑者，抑或其小巧如首饰者，一切皆如是。

区别只在于，建筑是要给人住，首饰是要“住”在人身上。但最终它们都要给人看，人除了要生活，还想要装点生活。在这一点上，首饰与建筑是完全相通的，这大概就是我们的交集所在。对于我这个珠宝设计师而言，装饰别人兼表达自我，乃是我工作的第一要义，这与建筑设计毫无分别。

当时，我翻阅着那本书，便突然萌生出一种强烈的欲望，要为他们每人设计一款首饰，以代表这些鬼才的独特风格，我完全可以在体积微小的戒指或吊坠上，刻画出他们在庞大建筑物上所展现出那些奇思妙想与古怪念头。于是便有了现在大家看到的建筑师首饰系列。

贝尼尼戒指

贝尼尼的建筑大都为宗教服务，因而雕塑特别多，其雕刻非常之精细，技巧非常之高超，表现出明显的古希腊风格，所以后人评论说，大理石在他手中失去了重量，成为了柔软而飘逸的材质。我设计的这款贝尼尼戒指，戒指的形状来自于罗马圣彼得大教堂前的广场柱廊，这是公认的贝尼尼最伟大的作品，据说它象征着两臂环抱的形状，我想这最符合戒指的内在含义吧。

一颗6.65克拉的心形黄钻，被上下两层共82粒碎钻所围绕。这代表着贝尼尼宗教建筑中最常见的穹顶线条，而碎钻的数量则象征着贝尼尼82年的精彩人生。

最不同于以往的是，我在心形钻石两侧放上了金雕圣婴，这是贝尼尼宗教建筑上最有代表性的形象，完成这微小精细的立体造型需要高超的手工雕刻技艺，所以这种样式在戒指设计中是极为少见的。让金属变柔软，这是我对大师的敬意。无论它多么费工耗时，我认为都是值得的。

我给这枚戒指取名为“独裁者”，借以彰显贝尼尼在罗马宗教建筑领域的统治地位和他设计风格上的霸气。据说在那个时代，所有罗马建筑工匠都在为他一个人的思想打工。

1. 贝尼尼风格草图
2. 贝尼尼戒指图
3. 安藤吊坠
4. 安藤风格草图

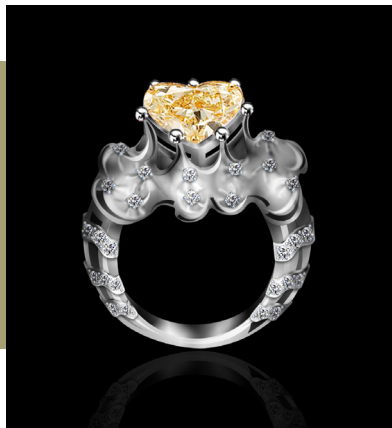

如果说，建筑中能有什么东西与珠宝首饰中的主材18K白金最匹配，我认为就是清水混凝土，因为他们都是最朴实坚硬而又最华丽耀眼的材质。而最善于运用清水混凝土的，就是日本的安藤忠雄，这几乎成了他的商标。我不知道，这位当过职业拳击手后来自学成才的建筑师，为什么会看上这种材料，我只知道，如今在全世界人眼中，清水混凝土似乎只属于安藤忠雄。

正如安藤自己所言：“关于建筑，我没受过正规的教育，也就是所谓的自学。在这期间没有受到任何束缚，我行我素地钻进建筑之中，绝非是稳定地安逸度日。取而代之的，是任何事都用自己的眼睛来看，靠自己的脑袋来思考，以自己的意志来下决定。既不会被现有的概念束缚住，也可以用自己的观点，回到问题根源来重新思考。借这反复过程的累积，想以自我的风格来接近建筑。”

谁会知晓，在他的风格与清水混凝土之间，想象力需要跨越多大的空间。为此，我设计的安藤吊坠，就是用18K白金模拟出清水混凝土的建筑结构，由多层次的几何长方形叠加组成，里面悬挂着一颗枕形的5.01克拉黄钻，那穿过几何构造的熠熠闪光，展示了安藤忠雄丰富的空间感和良好的采光体系。它的名字叫“菊-剑”。

高迪戒指

在巴塞罗那奥运会开幕式上，国际奥委会主席萨马兰奇在致辞时，突然冒出一串奇怪的语言，既不是英语，也不是西班牙语，这完全在预定程序之外，现场翻译毫无准备，一点儿都听不懂，自然无法翻译，以致全球电视观众大都没明白那段话的意思。后来，有知情者告诉国际媒体，萨马兰奇讲的是一种快要绝迹的古加泰罗尼亚语，这是世界上最古老最复杂的语种之一。有人评论说，看来老头儿还是念念不忘加泰罗尼亚人的独立意识，毕竟他就是加泰罗尼亚人，而巴塞罗那，正是加泰罗尼亚的首府。

作为萨马兰奇的老乡，建筑师高迪是否也因为加泰罗尼亚人代代相传的独立意识，形成了他那特立独行的性格？是否因为那发音曲里拐弯儿的加泰罗尼亚语，形成了他作品中独一无二的曲线风格？如果要问谁是鬼才中的鬼才，我想非他莫属。

对于他那座尚未完工、可能需耗时百年的大教堂，以及那些已经完工、拥有怪异曲线和强烈色彩的建筑物，所有人都会为之目眩神迷。我完全无法窥视他内心的虚幻世界，我只能用近乎抄袭的方式，将他创造的曲线作为戒指主体，而白钻的闪烁与白金的可塑性才是能够表达这梦境般曲线的最佳材质。

由于曲线和造型的特异，这款戒指完全不可能开模制造，只能手工一点儿雕刻打磨，所以这枚戒指是独一无二的，我想也只有这样，才能配得上高迪这位独一无二的大师和那些独一无二的作品。

我给这枚戒指取名为“曲线”，这个名字总能让我联想到上帝在他的大脑沟回中，描绘出了神的旨意。

1 | 2 | 3 | 4

1. 高迪建筑草图
2. 高迪戒指
3. 盖里鱼建筑草图
4. 盖里戒指