

无界

boundaryless—*aesthetic thinking of*
an independant jewelery designer

一个独立珠宝设计师的
美学思考

任进 著

中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

无界 —— 一个独立珠宝设计师的美学思考

任进 · 著

boundaryless—

aesthetic thinking of an independant jewelery designer

图书在版编目 (CIP) 数据

无界——一个独立珠宝设计师的美学思考 / 任进著. ——武汉: 中国地质大学出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5625-3724-3

I. ①无…

II. ①任…

III. ①设计 - 艺术美学

IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 222901 号

无界——一个独立珠宝设计师的美学思考

任进著

责任编辑: 张 琰 党梅梅

责任校对: 周 旭

出版发行: 中国地质大学出版社 (武汉市洪山区鲁磨路 388 号)

邮政编码: 430074

电 话: (027) 67883511 传 真: (027) 67883580

E-mail: cbb@cug.edu.cn

经 销: 全国新华书店

<http://www.cugp.cug.edu.cn>

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字数: 342 千字 印张: 13.5

版次: 2015 年 9 月第 1 版

印次: 2015 年 9 月第 1 版

印刷: 深圳市富达泰包装印刷有限公司

印数: 1—2 000 册

ISBN 978-7-5625-3724-3

定价: 68.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

任进画像

——刘湘

序

——世界本无界

小时候学物理的时候，曾提到过基本粒子，那个粒子好像叫夸克，体积很小很小，小到不是分子状态甚至不是原子状态了。假如将物体放在未来发明的更高倍数的显微镜下观察，也许看到的只是一个一个基本粒子的组合，这个组合或紧密或疏松，或运动或静止。比如说空气，我们平常感觉是静止的，只有在强劲的风迎面吹来的时候才能感觉它这种粒子团朝你扑过来。一个不动的物体其实是一堆点固定在那里，一个运动的物体只是一堆点在运动。如果我们从基本粒子角度来看世界，各种物质间其实并无差别，只是点的疏密组合不同而已。

回到物质态以外，探寻人类特有的精神状态，也是没有界限的，正所谓精神无界。我们看电影时，不同时代的人物形象可以感染我们，表明我们可以理解不同时代的人；不同国籍的人可以相互交流，说明不同民族、不同文化的东西都有融合点，并且能通过翻译互相理解。从人类文明的发展阶段看也是这样的，在罗马帝国鼎盛时期，中国也很强盛，但东西方的文化没有出现过激烈的碰撞。如果当时这两边有碰撞，也可能现在的世界文明就完全不一样了。对艺术的理解也是，现时人们不理解的美，到未来世界可能是被大家热捧的，这种事情经常出现。

因为世界的无界导致了我们的设计的无界，设计的无界首先是因为给我们设计灵感的这个世界本身是无界的，人们只是试图理解它而已。我们常说，人类只干了一件事，就是：搬运。

人们把不在一起的东西糅在了一起，把这块儿的东西搬到那块儿去了。例如，我们发现某些石头里含铁，便千方百计地提取出来，并放在一起，做了一艘船。这艘船在海面上漂，这只是个转移，并没有创造新的自然物质。人没有创造新世界，仅仅是发现、认识和改造着世界，这样的改造不是创造。设计师的工作也如此，我们从周围环境中发现美的东西，把它提取出来，然后集中表现给人看，或者以一种非常规的表现，给人以视觉和思想的冲击。

一个好的设计师只不过是比别人的眼光更敏锐，组合的更巧妙而已，并没有什么很大的本事。那我们为什么要做这种改造呢？这种改造就是为了人，是为了让人们生活得更美好，更有那种成就感和控制世界的感觉。但实际上，人控制不了世界，最终的归宿还是回归到自然，回归到本源去，最后的世界不过是最初世界的一个重现。当然，我们在这个过程中，通过人的改造达到了一个新的和谐。一个人，从自然达到自由，是一个思想认识飞跃的过程。世界无界，设计无界，我的作品也是向这个无界的方向延伸的。因为我深知设计的目的不是产品而是人。

所谓“设计”，就是设一个“计”，就是让一件事情在开始之前，通过你的逻辑分析和表达，让人们对它有直感，并且努力使之实现，这就是设计的全过程。设计是一件极其广泛的事，人人在设计，时时在设计，有人的地方就有设计存在。设计不是简单的画图，画图只是设计的一种表达方式。佛杜拉说过一句话：“会画珠宝首饰的人，能够设计一切事物。”他指的人就是珠宝设计师。

我只想要过一种快乐的设计生活。用自己所熟悉的天然珠宝作为主要材料，贯穿所有的设计品类，来充分表达我的设计理念——真珠宝，真快乐（Real Jewelry, Real Joy）。当然，

无界之于产品要具体化来讲。比如说，形的美丑无界，色的明暗无界，人的爱恨无界，不同的民族间无界，不同的时代间无界。还有，那些小动物能让你产生亲切感，则说明人和其他生灵间无界；一块璀璨的石头也能让你爱不释手，则说明它的某种特质让你觉得稀罕，喜欢无界。在产品品类方面，设计则更显无界，比如说皮具，可以被看成大一点的首饰，和传统意义上的首饰没有本质区别，我们也可以设计很小的包型吊坠。

一些离我们珠宝首饰更远一点的东西，比如餐食、汽车、楼房等，应该都能设计。其实它们不过是一些物体，设计师只做效果和功能的设计，具体制造和实现不用自己上手，找专业人员就行了。设计师要出的是思想和落实那种思想的可能性。

佛家说“生即是死”，从你出生那天，你就向死亡迈进了第一步。整个大自然，生死本无界，所有的产品设计也不会有界。那究竟什么是有界的呢？如果一定要划个界，那对设计师来说的界只有一个，就是：创造还是抄袭。这是作为设计师的唯一底线。世界本无界，设计亦无界。

任进

2014.12

目 录

第 1 章 人体——形美之最

1.1 卢浮宫印象	004
1.2 三个女人	007
1.3 雄性的力量	009
1.4 两性之间	012
1.5 穿衣服的没羞	015
1.6 神话中的现实	017
1.7 形神问题	021
1.8 自然与想象	024
1.9 对称与不对称	028
1.10 单色的力量	032
1.11 叶形线的灵魂——红蓝宝石	034
1.12 点睛皮具	039

第2章 阳光之下——灿烂夺目的光斑

2.1 奥赛博物馆的巡礼	046
2.2 形的弱化	051
2.3 光的表情	054
2.4 人格色彩化	058
2.5 搭配	064
2.6 背景	069
2.7 主观与客观之间颜色的变化	072
2.8 超越自然	075
2.9 美是一种感受	080
2.10 服饰主义——服饰	084
2.11 最珠宝的时尚——彩色宝石	088
2.12 缕缕风情——手帕、丝巾	094

第3章 美的构架——永不完工的建筑

3.1 蓬皮杜艺术中心	098
3.2 结构是一种态度	105
3.3 有和无	110
3.4 韵律美	115
3.5 无题	119
3.6 永不完工的大教堂	123
3.7 包豪斯精神	127
3.8 坐着行走在长安大街上	130
3.9 心中的地标——楼房	134

3.10 时间的机械美——钟表	138
3.11 富有弹性的金——K金	143
3.12 装饰眼前——眼镜	148

第4章 似是而非——珠宝的意味

4.1 华夏审美	155
4.2 是与非	159
4.3 历史割不断	163
4.4 世界是个球	165
4.5 佛说众生平等	168
4.6 中国字	173
4.7 吉祥数字	178
4.8 取类比象	181
4.9 温润有多少度——玉雕	184
4.10 文明的最后一道防线——腰带	188
4.11 文具的故事——笔	193
4.12 香水卖瓶——瓶	197

后 记	200
-----	-----

第1章 人体

——形美之最

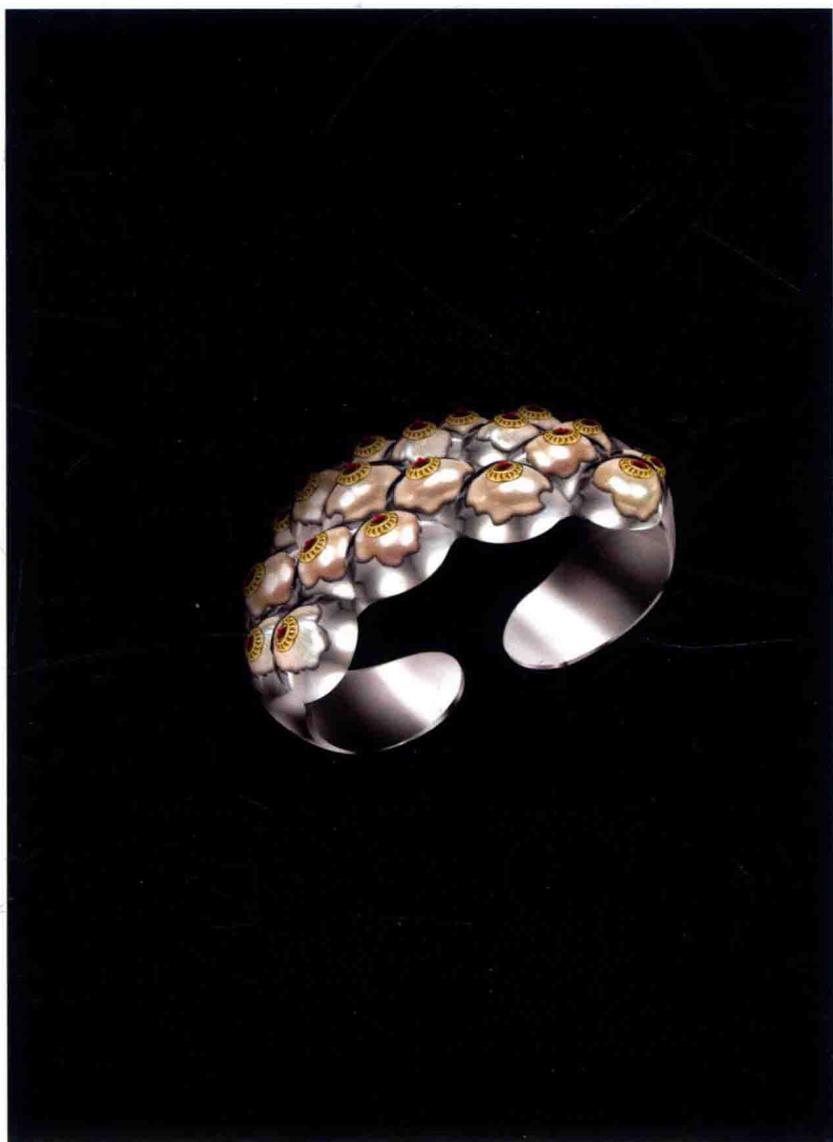
男女
裸体
故事的发源地，

情欲
本能
让生命延续，

肌肉
血脉
化作线条和比例，

美丑
善恶
只能问上帝。

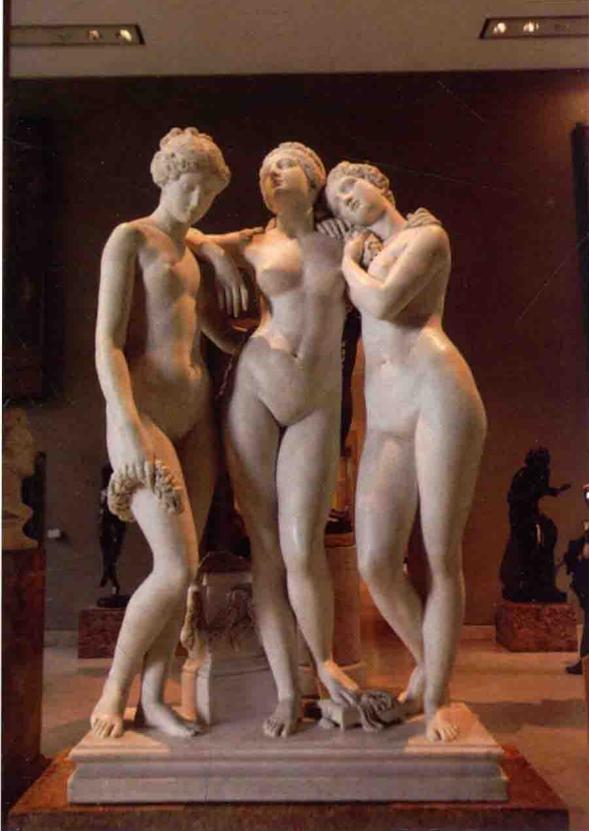

任进设计《情色》系列

1.1 卢浮宫印象

所谓的美，是人眼中的美，最原始、最根本的是来源于人对自身形体那种自恋和爱。我们谈美，不能脱离人体本身，所谓美不是“驴”看，也不是“牛”看，是人在看。在世界范围内最早意识到人体美，并从想象中神的美转换到人的形态美的，就是卢浮宫的艺术文化体系。

十四、十五世纪，伟大的罗马时代，意大利占据了欧洲政治、军事中心，其文化是对西方文化影响最大，也是对现在世界文化影响最大的文明之一，其最核心的艺术品都集中在卢浮宫。卢浮宫里到处是白色的石膏像，包括建筑本身也是白色的。颜色虽然很单调，但在形态上却十分考究，很美。

他们为什么要拿石膏做这么多塑像？这是我的第一个疑问。在文艺复兴、思想解放的初期，人们发现人的形体美是最能感染人的。那么，什么样的人体最美呢？这是在那个时代里雕塑家们寻求的一个原始美学问题，后来他们就用青铜，将人们理想中的比例最美的一些人塑造出来作为神的存在，比如维纳斯女神。

所以在那个人神不分的时代，塑造出了那些青铜雕像。后来因为战争，需要大量的铜来铸造兵器，青铜雕像便被制成了武器，隔了百年后才用石膏复原了那些美的雕像，后来又被集中放置在卢浮宫，艺术化地收藏和展示出来。这些雕像的美在形体上达到了极致，其线条和比例之形体美被所有人接受，而且被铭记在人类的文明中。在那以后还有什么作品比他们的形态更美呢？找不到了，也不会有了。这样在以后的美学史中才会出现那些所谓现代的、人们所不熟悉的新美学类型的东西。

这就是卢浮宫给我的印象：一个走不完看不尽的雕像馆，东西大同小异，第一个很美，看到最后一个还是很美。

1.2 三个女人