

作者: 陈派

上海壹和贰设计创意总监

上海视觉艺术学院客座讲师

设计行者

精妙切割，人生几何

【文/陈派】

生活，无疑就是由许多切面生动灵活地集结而成的有机组合；无数个不同时空的切面，仿佛各不相干、无从衔接，但冥冥中却又可以机缘巧合地无缝接合，形成让人意想不到的情景，或者不可多得的杰作。

许多看似偶然的相遇，往往可以铸成必然的结局。

这些活生生的方方面面，有时是个圆滑弹性的圈子，有时则像个曲直规范的方框，它们各自从不同的角度出发，然后随机碰撞，不断擦出火花。有些可以完美整合，有些却会拼出棱角，然而无论如何，在生活当中，所有内容素材，总离不开我们身边一切人、事、物。为了捕捉和记录这些灵感，设计师与艺术家总爱各出奇谋，最常见的体现方法，除了写成丰富想象的故事剧本，应该就是创作鬼斧神工的产品设计了。

摆脱规矩，豁出方圆

对创意人来说，规则是用来打破的。我们在日常工作与生活上，需要遵循许多准绳规矩，日子久了，就会觉得呆板和沉闷，因此许多惯于冒险的设计师时常会按捺不住，总要起来搞搞对抗。为了摆脱常规的羁勒，他们会另辟蹊径，寻找不一样的思考，来进行自己的试验，有时甚至会以特立独行的手段，来完成自己的创作。这些采用不规则的概念创作出来的设计，不但形态超凡脱俗，往往还带点反叛和突破的个性，因此容易让人过目不忘。

这些异于有序和不求工整的作品，一直都存在。我想，这除了证明物极必反也是一种循环规律之外，同时还带出了一个道理：毕竟不规则也是一种规则。

刀法如神，道法自然

随着工业发展数字化的趋势，现今各种材料的切割工艺，或者版面结构的接合技术，大部分已可以由电脑代劳，例如通过镭射切割，任何软硬材质的物料都可以裁切出精准的形状，利用电脑精密计算，从建模直到生产完工，全都可以达到天衣无缝的效果。某些程度上，电脑化生产比起人手操作施工，在实现复杂的构想过程中，的确可以满足更多需求，创出更多可能。

这些像折纸效果一样有机、有几何趣味的不规则形状作品，貌似大刀阔斧，其实利索精致，它们挥洒自如地刻画出精准的线条组合，同时又巧妙地拼凑出错综复杂的切面结构，刁钻奇诡的外形不但充满动感，由于整体意象不拘一格，往往能让人留下特别深刻的印象。我猜，这些巧夺天工的作品，里面一定存在某些灵感来源，后来我在搜集参考材料时无意中发现，其实在自然界里，早就出现类似的结构与作品了，那就是水晶矿石。

晶石，是矿物经历时日而沉淀出来的结晶，我们看到多姿多彩的设计作品，也是设计师们不懈努力的心血结晶。

《设计几何学》

作者: 金伯利·伊拉姆

出版社: 中国水利水电出版社

自然界中的比例规律为许多艺术家和设计师的作品提供了基本出发点。作者金伯利·伊拉姆在本书中揭示了这些具有启迪作用的自然系统中数学与美的神秘关系，她带我们进入了神奇的几何领域——黄金分割、完美的比例和斐波纳契数列，用平实的语言表达晦涩难懂的数学。自此，从扬·奇科尔德的海报到巴塞罗那椅到大众公司新款甲壳虫汽车，通过这些作品，伊拉姆向我们展示了设计背后是多么有序，视觉平衡感又是多么美。

《最佳设计100细则》

作者: 利德威尔

出版社: 上海人民美术出版社

完美的设计不止属于少数才华出众的人士，其实几乎所有设计师都能在设计上臻于完美。使用公认的设计原则能增加成功设计的概率。本书可以作为增加跨学科知识和增强设计理解力的手段，能促发奇想，找到解决设计问题的方法，更新不常使用的设计原则的记忆。最后，本书还可用作检查设计过程和作品质量的手段。

《建筑师成长记录》

作者: 马修·弗莱德里克

出版社: 机械工业出版社

本书解答了101个建筑设计中的关键问题，从建筑入门必需的知识，到弄清楚建筑设计过程中容易熟视无睹的问题，以一图一文的形式，将复杂的建筑学问题转化为卡通式的图解思考，将作者对建筑学和建筑设计的感情轻松地表现出来。丝毫不枯燥，反而充满趣味。

《十宅论》

作者: 隈研吾

出版社: 上海人民出版社

本书介绍了十种日本人的居住文化及要求，以及十种日本住宅的特点与功能。在房地产迅速发展的背景下，日本著名建筑师隈研吾从“人人都想有个家”的公众心理出发，凭借对建筑史和建筑市场的专业知识与判断，探讨消费者最实际的消费需求，综合教育背景、文化偏好、社会阶层对消费者群体进行细分，力图让只拥有模糊偏好的消费者清楚看到自己的具体要求：住宅结构、外观、户型，等等。书中配有日本社会阶层划分表，以及典型日本住宅的户型图和内部空间设计透视图，实用并有趣味。

《叔本华美学随笔》

作者: 叔本华

出版社: 上海人民出版社

《叔本华美学随笔》从《叔本华全集》的卷二、卷五中选取了12篇文章，这些文章独立成篇，讨论的话题有阅读、思考、写作、批评、语言学习、文体、音乐、大自然的美和死亡等。叔本华以准确的判断力、深邃的思考、质朴无华的文笔、言之有物诚实自然的风格，阐述了对这些问题的认识。