

城堡造梦

◆ Lynn

迪斯尼御用玻璃世家的秘密

一个人,3个月,能做出什么作品?

今年年初,收到上海玻璃博物馆开馆五周年的邀请,年过花甲的米格尔·阿里巴斯(Miguel Arribas)决定倾注自己毕生所学,用玻璃造一座迪士尼梦幻城堡。凭一己之力,米格尔用三个月时间,打造了一座巨型迪士尼梦幻城堡建筑群模型。光华璀璨的水晶玻璃折射出的,不止是视觉上的奇观,背后凝结着米格尔本人以及一手将他培养成才的阿里巴斯家族的心血。

当这个“疯狂”的梦想在米格尔的脑海中诞生,除了他之外,恐怕没有第二个玻璃工艺师有资格做这件“疯狂”的事情。五十年来,米格尔所在的家族一直是迪斯尼的御用玻璃工艺品制造商,只此一家,别无分店。

价值7万亿美元的梦幻城堡

迪斯尼乐园里的能工巧匠

直到上世纪60年代初,米格尔的家族世代在西班牙的北部城市拉科鲁尼亚经营着玻璃创作工坊。拉科鲁尼亚是个文化风俗相当多元化的城市,滋养了一批像阿里巴斯家族这样博采众长的手艺人。一百多年来,阿里巴斯家族一边沿用古法,一边在玻璃的吹塑和切割工艺上寻求突破和创新。他们为达官显贵定制奢华精致的玻璃制品,也为普通百姓打造日用玻璃器皿,两条线齐头并进,玻璃工坊经营得有声有色。

不过,米格尔的父亲和他的叔叔接受了现代教育,不甘于一辈子守在小城市,他们希望寻找机会“走出去”。颇有商业头脑的他们,创立了“阿里巴斯兄弟”(Arribas Brothers)品牌,以此命名自家的玻璃产品。

终于,功夫不负有心人,“走出去”的机会偶然间如约而至。1964年,阿里巴斯兄弟带着他们各式晶莹剔透、工艺精巧的玻璃作品远赴美国纽约,作为西班牙玻璃匠人代表,参加当年的世博会。这一天,一双敏锐的眼睛在他们的展位前流连许久,被阿里巴斯兄弟的玻璃作品牢牢吸引。直到后来,兄弟俩才知道,他们遇到了改变家族命运的人——迪士尼的创始人华特·迪士尼(Walt Disney)。据说,当时,哥俩所呈现的玻璃作品,工艺繁复和细致的程度让华特大为惊艳。他当即拍板,要阿里巴斯兄弟带着他们的玻璃作品进驻迪士尼乐园,成为迪士尼的御用玻璃品牌。

买买买,绝大多数想在迪士尼乐园购买纪念品的游客都不会错过阿里巴斯兄弟的玻璃工坊。彼时,这个家族已经带着他们高超娴熟的工艺举家迁居美国。在他们的玻璃工坊中,孩子们钟爱的水晶城堡、从头到脚闪亮的米奇和米妮、灰姑娘的南瓜马车和水晶鞋,以及不计其数带着迪士尼logo的水晶笔、玻璃水杯、皇冠头饰,都在高温的淬炼和玻璃工艺师双手娴熟的打磨之中源源不断地诞生。

迪斯尼对其各式衍生品的制造要求颇为严苛,有“精确到一毫米”的说法。不过,在米格尔的记忆之中,大量精准的手工打磨并没有难倒他的父辈。这个家族炉火纯青的工艺,应对迪斯尼严格的供应商标准游刃有余。而随着迪斯尼成功地将主题乐园和各种衍生品输送到全球各地,阿里巴斯家族的玻璃传奇也从迪士尼乐园中的一家家专卖店开始。

“15岁那年,经过叔叔的允许,第一次走进玻璃工坊,我就被在高温下融化成透明液体的玻璃迷住了。”没有任何人强迫米格尔继承家族事业,但他在踏进玻璃工坊的那一刻起就已经明白,对于玻璃工艺的痴迷,是镌刻在他骨子里的。“玻璃是我的‘初恋’,也是我一辈子的‘情人’。”

和玻璃陷入热恋的米格尔,从学徒做起。每天放学之后,米格尔就来到家族的工作坊,接受父亲和叔叔手把手的指点。从简单的切割开始,到高温熔炼、打磨成型,乃至对迪斯尼提供形象母本的再创造、再设计,也许真的因为继承了家族的天赋,年纪轻轻的米格尔很快掌握了玻璃加工工艺中各种精细的技巧。20岁出头,他已经挑起了家族事业的大梁。

价值7万亿美元的梦幻城堡

可能是因为长时间和迪士尼各种卡通人物打交道,米格尔本人的长相也有几分卡通。不过,当他带着特殊的墨镜,“猫”在工作坊内进行玻璃创作时,神情里总透着一丝不苟。现在,他仍然定期出现在会在美国迪斯尼乐园的玻璃门店中,隔着玻璃为游客进行高技派的玻璃工艺表演。炉火映红的肤色,配合专注的神情,让米格尔看起来俨然是一副“正在创作,请勿打扰”的肃穆艺术家范儿。

“和玻璃打交道的人很需要安静,别看它们在高温中柔韧、听话,可以被塑造成任何形态,但大多数时候,它们调皮、叛逆、脆弱又很敏感,像叛逆的孩子,你得时刻注意它们,倾听它们的语言,处处呵护它们。”

“因为创作需要安静,所以我到大城市来的机会不多。能在迪斯尼之外展现家族的玻璃工艺,对我来说是最大的动力。”实际上,打造玻璃城堡对米格尔来说是驾轻就熟的事情。但要在短时间内构建如此复杂、规模如此庞大的城堡模型,即使艺术家能将玻璃工艺玩转的行云流水,整个创造过程仍然充满了未知的挑战。

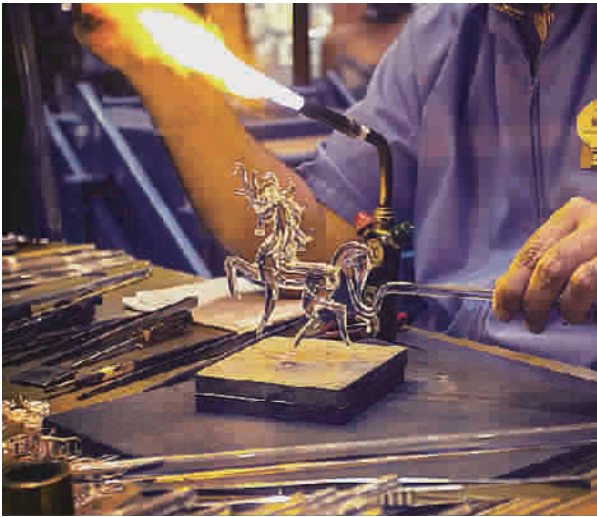
建造梦幻城堡的工作是从一张张图纸开始的。“我不希望作品是简单的复制,而是把这些平面造型转换为空间的设计语言,而且要符合玻璃的属性。”米格尔先是研究了迪士尼历史上不同年代的城堡图片,把这些纸上建筑加以整合、浓缩、变形后,勾勒出了一个庞大的童话城堡群。“城堡主要应用了玻璃切割工艺,我先制作了中间建筑最高的部分,然后依次铸造周边的城堡。”米格尔坦言,这些步骤都还算轻松,而难度最大部分是为大小不一的城堡按上高耸的鎏金屋顶,再用玻璃把这些独立的城堡衔接起来。

“制作玻璃的建筑穹顶时,要解决城堡头重脚轻的问题。用什么样的工艺能够解决,我差不多花了要一个星期思考和摸索。”米格尔回忆创作过程最艰难的部分时语气平静,但眼神表明他仍然在回味其中的甘苦。白天他在工作室中摸索和实验新的玻璃工艺,晚上回到家中,即使双眼瞪着电视机,但他满脑子想的却都是如何解决问题。

最终,一座塔顶鎏金、光彩夺目的城堡诞生了。而从勾勒草图到选材、玻璃吹塑到切割,三个月时间,米格尔废寝忘食,巨细靡遗,用自己的双手揽下了所有繁琐的工序。

就在最近,米格尔远赴重洋,亲手将这座价值超过7万亿美元的迪士尼式的梦幻玻璃城堡,捐赠给了上海玻璃博物馆。“这次的中国之行,给了我巨大的创作灵感。”在旅行途中,米格尔还不忘端着单反相机随时记录能激发灵感的景象。他兴奋地说,接下来,他很可能会把自己在上海以及周边城市看到的传统建筑做成玻璃模型。

其实,在为迪斯尼创作玻璃工艺品之外,米格尔也为自己留下了不少独立艺术创作的时间。比如,他现在最钟爱是打造不同造型的玻璃马。“我喜欢做它们的各种造型,飒飒奔跑的,抬腿嘶鸣,都充满了矫健之美。”米格尔透露说,创作迪斯尼人物的玻璃作品应和了他内心温情和蔼的一面,打造梦幻建筑模型包含了他对一座城市、一群人的美好祝愿,而为每一匹马塑形,则释放了他内心对玻璃的激情与对自由和奔腾的渴望。

米格尔最钟爱动物马