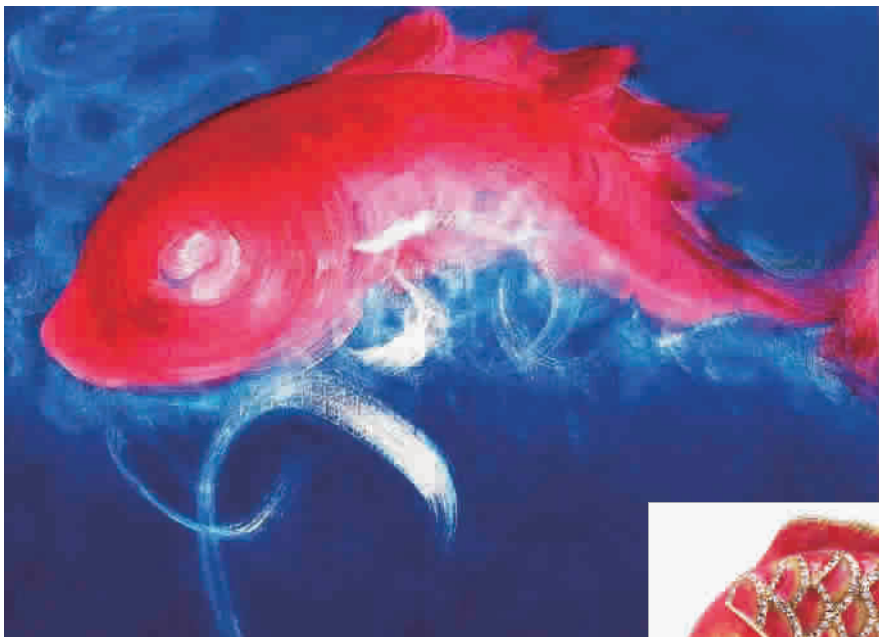

■ 在设计“鱼”时,成依洁延用了自己钟爱的珐琅材质,用镶钻的手法嵌让鱼身变得华丽闪亮起来。她以珍珠上镶钉黑钻的手法,传神表现出鱼眼的神态,也传达了原作所寄予的对圆满、理想、自由的人生状态的追求。

从绘画汲取灵感

林明杰(左)与成依洁

最近,本报记者林明杰凭借自己画作中“鱼”、“桃子”,以及“兔子”等诸多生动鲜活的现象,牵手“85后”设计师成依洁,在珠宝设计领域引起关注。6月2日至18日,林明杰的系列画作,以及由成依洁创立的YIJ-CHENG高级珠宝品牌的相关设计作品,将登陆上海静安嘉里中心MaoSpace(安义路61号)。“如鱼·得水”艺术联展的序幕由此揭开。

实际上,从画中寻找珠宝设计灵感,是近年来不少国际珠宝品牌乐此不疲的事情。这门传统艺术门类,为善于捕捉时尚潮流、寻找新鲜创作素材的设计师们带来了源源不断的养料。

珠宝设计寻求“如鱼得水”之道

◆ 陈琳

本版摄影 胡晓芒

可以佩戴的“绘画”

本报记者林明杰是艺评家,著有艺评集《艺术是漏网之鱼》。但很多人并不知道,他对绘画从小情有独钟。林明杰的画作不拘一格,性情随意而为之,看似不经意的编造中透露着其独有的灵气和真情。他爱画鱼,却意不在鱼。半抽象的鱼,身姿美妙,似游弋,似跳跃,如在水中遨游,又仿佛飞翔在空中。林明杰坦言:“鱼离不开水,就像人离不开空气,从这一点来说,鱼就是不自由的。所以,我画的鱼,不单是鱼,它实则代表一种圆满、理想、自由的人生状态。”对林明杰的“鱼”、“桃子”、“兔子”等洗练生动的造型线条大为喜爱,从青年雕塑家成功转型为首饰设计师的成依洁,以画作为原型,融合钻石、珐琅、珍珠等奢华材质,用精湛的手工艺打造了“如鱼得水”等一系列高级定制珠宝。

奥地利FW画珀珐琅珠宝首饰,就是热衷于将艺术家的画作应用到珠宝首饰上的品牌之一。品牌成立至今,首饰上的图案灵感无一例外,都来源于世界著名画家的名画。去年,这个品牌的设计师就将莫奈的睡莲系列和毕加索的梦系列悉数“搬”到了手镯、戒指、项链和耳坠上。按照《时尚芭莎》杂志的形容,“佩戴这些首饰,如同身披一套世界名画在身上。”也有人将这些珐琅珠宝称为“珠宝界的奇葩”,因为它的做工繁复,要经过几十道工序才能成就一件作品,因此产量不高,知名度更低,在珠宝界堪称小众。

而另一个两百多年历史的珠宝品牌蒲昔拉蒂(Buccellati),也极其擅长将大师的画作制造成精美的珠宝。最近,品牌设计师吉安马利亚·蒲昔拉蒂(Gianmaria Buccellati)从俄国先锋派画家米哈伊尔·拉里奥诺夫(Mikhail Larionov)画作中的蜘蛛网上俘获了灵感。为了再现米哈伊尔蜘蛛网的细腻和立体感,设计师动用了珠宝制作中的薄纱技术织就了富有韧性的细密金丝网,以镶嵌钻石制作出了蜘蛛的造型。蜘蛛和网搭配,就此构成一枚精致的戒指。同样,在参考莫奈《在百丽岛的海岸风暴》画作时,吉安马利亚大胆启用了极其耗费工时的镂空曲线雕琢工艺,恰到好处地表现莫奈画中巨浪翻腾的场面。这小小一枚耳环,在细腻之中还有掩不住的恢宏的气势。

无论是雄奇唯美的自然景观,还是在摩登风范十足的人物肖像画,都能激发珠宝设计师的灵感。在米兰Macef展览会上,设计师蒂尼·贝格蒂尼(Tini Bagattini)和瑞塔(Rita Spaggiari)就在两人合开的珠宝画廊中举办了一场“珠宝+名画”的设计展览,他们为各种经典画作中的美人量身定制合适的珠宝,并直接以珠宝重新点缀画作中的这些女性人物。比如,戴耳环的珍珠少女佩戴的就是由他们重新设计的加长型珍珠耳坠,而来自热带丛林中的少女则佩戴的是民族风项链。蒂尼在接受媒体采访时说:“我们的灵感就是从观察这些人像中的身份设定以及举手投足流露的气质中产生的。”曾经为寻找珠宝设计题材苦恼不已的两人,在绘画之中轻松找到了他们孜孜以求的养料。

不是照搬,而是再创造

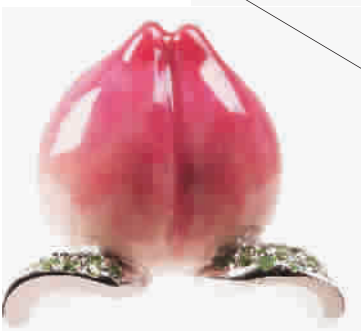
将绘画做成珠宝,形式不拘一格,千差万别,不过,显然,即使工艺再繁复精巧,缺乏创意的全然“照搬”对高级珠宝买家以及普通大众来说,似乎都不怎么有吸引力。

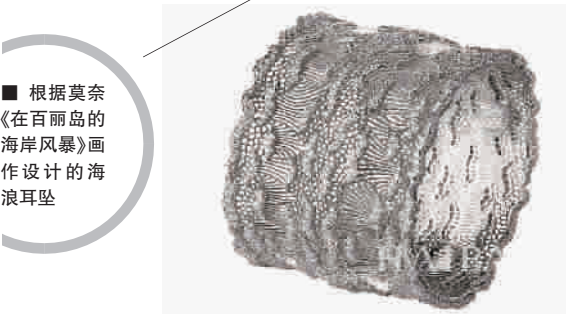
■ 鱼嘴香插,也可自行DIY用于项链吊坠或其他包袋装饰

■ 玉兔戒指采用了马贝珠,由林明杰原作立体而来的兔子由钻石和红宝石镶嵌打造,娇柔可爱

■ 桃子系列分别有耳钉、袖钉可以照顾到男女不同需求,大号的可作为胸针、吊坠两用

■ 根据莫奈《在百丽岛的海岸风暴》画作设计的海浪耳坠

从事珠宝设计多年,成依洁对此也颇有心得。之前,她分别以中国传统的易经符号、山海经传说,以及西方的智慧齿故事、荷鲁斯之眼图案中为创造题材,进行了一系列珠宝设计。“在进行设计时,我不止要理解这些题材所传达的造型,更要理解这些内容的文化内涵。之后再现代化的设计语言,这些内容原本以成现代人,尤其是年轻人喜闻乐见的造型表现。”成依洁表示。比如,智慧齿的故事源自于西方女子在丈夫出征前在项链背后收藏其智齿以表思念的习俗。在听到这段动人的故事之后,成依洁用纯白色的珐琅工艺打造了智齿作为吊坠。普通的牙齿在造型上,经过设计师的修饰和略微调整之后,才显露出一种时尚符号的特质,颇受年轻买家的喜爱。

现在,以林的画作为珠宝设计题材,她依然对画作中的各种形象做了大刀阔斧的再创造、再设计。比如,在设计林明杰画作中的“鱼”时,她延用了自己钟爱的珐琅材质,用镶钻的手法让鱼身变得华丽闪亮起来。为了传神表现出鱼眼的神态,她还动用了珍珠上镶钉黑钻的手法,巧妙避免了鱼眼可能出现呆板的状况。考虑到要表现桃子造型的饱满,她用手工慢慢打磨桃子的胚胎,才找工艺娴熟的老师傅进行加工。

在成依洁看来,每一件珠宝都应该是一个可穿戴的微观雕塑,是一首立体的流动的诗。因此,把平面的画作变成立体的珠宝,还需要设计师运用空间思维好好斟酌每一个细节,每一道工艺,以及最细微的佩戴体验。“有了好的母本,还需要好的设计思路,如果照搬照抄,母本再绝妙,这个珠宝设计也很可能是失败的。”

成依洁还有点遗憾地告诉《新民晚报》,现在,为她进行珐琅加工的老师傅已经年过70。如果工艺师哪天歇手,她还要花费大量精力重新去寻找工艺精湛的匠人。除了寻找灵感之外,如何为古老、精致的工艺保鲜,将是成依洁这一代年轻珠宝设计师必须面对的另外一重挑战。

■ 奥地利FW画珀珐琅莫奈睡莲系列