

跨界艺术家何肇娅

以唯美为己任 那一抹颈上风景

分享智慧和对生命的理解已经成为了现代女性自觉的追求。“我总想,若没有首饰的陪伴,也许今天我就是个糟糕透顶的女人!”何肇娅,一个舞美专业出身的女摄影家,以《上海女人》系列摄影作品声名远播,最近八年,她又将对生命的体验和感悟融入了首饰设计之中。无独有偶,电视编导、全国电视十佳、金话筒主持人李怡蓉也以跨界的身分,通过自己的架上之作以花为母题设计丝巾及珠宝作品,为女性增添了一抹抒情的颈上风景。

◆ 徐明松

一番事业的成就不仅需要准备的知识储备,还需要有准备的不恍惚的灵魂。作为艺术家,她们有着灼灼才华;作为时尚设计师,她们有着旺盛而丰沛的创意灵感。她们为自己而作,亦为女性而作,并由此找到了灵魂的支点。

何肇娅:知性、内敛、温婉、独立、奔放融于一体的女性意象

7月30日,何肇娅的《肇娅·依本多情》个人首饰展开幕。展览采用现代立体和装置艺术的风格形式,将她拍摄的人物摄影作品与首饰作品结合,呈现出颇有新意的脖颈装置艺术。毕业于上海戏剧学院舞美系的何肇娅对于空间及光影有着超乎常人的清晰的意识。这在她的影像表达上已表现得一览无遗,嫁接到首饰设计领域时,又获得了具有空间理解力的优势。

建筑大师尼迈耶曾经随性地在一张纸上涂抹了一个四叶草的速写,竟然变成一根美丽项链的铂金胸坠。或许随性这一艺术家的特质也是何肇娅崭露头角的创作出口,她会随性地将不同材质、不同肌理、不同大小长短的配饰件混搭,如天然珍珠、水晶、绿松石或是自然形态的玛瑙杂糅在一起,构成自由灵动的项链风格。入首饰设计这一行才8年,算不得资深,如果从所谓的设计ABC开始,比如说规整的图案、精致划一的构件,以及在编结时不该裸露的首饰线等等。而她似乎并不理会这些繁文缛节和沿袭不变的风格,她喜欢变动不居的风格和设计语言,喜欢在错落的芜杂里寻找节奏和秩序。她会将裸露的首饰线编结成藤蔓的样式,她不喜欢那些奢侈品大牌对于饰件材料严苛的标准,在她设计的项链里,一些普通的绿松石、异形水晶、天然珍珠都有着附丽的价值。

何肇娅不好追求奢华,喜欢手工味道的饰物。或许正是何肇娅的随性及其自在自为、应物感性的审美取向,形成了自成一格的何氏设计。作为女性摄影家,她自信于对于女性的洞察力。在她所拍摄的200多位“上海女人”里,以及自我成长的生命经验里,足堪一见上海女人知性独立、温婉内敛与热烈奔放各个面向的性格特质。由此,她找到了女性情感和审美取向最具生动性的载体和触媒,这就是女人的饰物。我想来她的项链是为着她所熟稔的上海女人设计的,至少是从上海女人身上获取了更多的灵感。在以往空泛的印象里上海女人总是精明和优雅的代名词,甚少谈及奔放。而在她的

首饰设计作品里,多有浪漫与温婉相济、内敛与开放并存的意趣。

何肇娅的作品还将中国元素与时尚趣味作了有机糅合。一款温雅蕴含野性气息的首饰挂件,以上世纪80年代的手工景泰蓝和捷克紫色洒金琉璃为主体基材构成的作品,反映了她融合创新的能力。而这种自由表现的能力我们在一款银色树形的首饰配件作品里也得以一见。以纯银管缀连成虬曲宛转的弧线,长短不一的黑色珊瑚枝与天然异形珍珠相映成趣,而黑色圆珍珠的点缀有如休止符一般富于节奏感。作品似有一种波西米亚风,在何肇娅的意匠里完成创作者情绪的传达。

二十几位女性来自不同的领域,有音乐家、节目主持人、画家、作家、企业家、服装设计师、外企高管等,她们以模特的形式佩戴着何肇娅为她们设计的首饰出现在了设计师的镜头之下,不同职业女性所拥有的气质、情怀与首饰自然巧妙的结合,又赋予了首饰作品崭新的灵魂。

李怡蓉:以花为媒,卷舒开合任天真

或然在当下充满物欲及浮躁戾气与多元价值交错的语境里,文化一词被过度消费。然而,文化的守望者必须抱持一种坚实的定力,这种定力也是衡量艺术创作和设计创意高低下下的圭臬。李怡蓉对此笃信不疑。

在与设计师李怡蓉对谈时,她娓娓道来诸多顶级品牌极为严苛的制作标准,尽管这样的奢侈品是在工业革命应运而生的“现代设计背景下的产物,并不是传统工匠有限的版本的制作,某种意义上言仍是在守护传统的工匠精神,面对使用者需提供真诚而有温度的制作。”基于这样的感知和理念,李怡蓉在从画家转型为设计师的过程中,她一丝不苟、精益求精。从创意发想、材料遴选、制作工艺到产品形成步步为营。为了解决丝巾印染的褪色问题,多次反复。各款丝巾不同的色泽、质地、肌理、触感被细腻地融入设计。

李怡蓉发现除了包袋、坐垫、杯碟等文创产品,丝巾乃是呈现她花卉作品母题最恰切的载体。女人如花的比拟亘古未易,丝巾或许是女人最为亲和与附丽的饰物。李怡蓉所绘的妩媚之花与丝绸柔软飘逸的特质有机地融会一体,要在千百种的丝巾里找出独特的属于RONG的这一型这一款,绝非易事。李怡蓉将创意思维导向深入,这就是视觉设计的空间造型和审美表

李怡蓉以花为母题的丝巾设计寄予了女性生命的丰富性

达。李怡蓉不是简单地将其二维的架上绘画作品移植到丝巾这一传统载体之上,而是以具有一种“建筑”面体形态的空间意识来呈现丝巾“围合”的特质。

由于作为女性配饰的丝巾,其消费群体有着不同的年龄、职业和不同的生活习俗与审美取向,以及作为个体的着装、身体(高矮胖瘦)条件,对于丝巾设计与制作产生了丰富的面向。比如品牌的定位、款式的系列化、不同色彩调性的筛选、不同材质肌理的选择等等。更为重要的是,丝巾既反映了女性群体整体性的审美需求,又同时呈现为深具个人生理、心理特点的个性化的审美需求。据说丝巾的“扎法”有数十种之多,结合不同的着装,变化丰富。以人体形态为依托,如何表现“颈上风景”,在不同的叠合与反转里如何呈现花型的大小、图案的掩映、色彩的对比等等,就需要立体地动态地“空间”观察,才可能精准地表现丝巾的动静之美、婉约之美。李怡蓉为这种观察和实验充当了不计其数次的模特。也是在这一过程中,她的以花为母题的丝巾设计完成了从二维平面到三度空间的视觉表达。这里既融合了精益求精百折不回的工匠精神,又体现了以人为本的生活美学的态度,通过具有建筑围合的空间观察与造型表现将传统的丝巾设计变身为有其延伸性的文创产品。

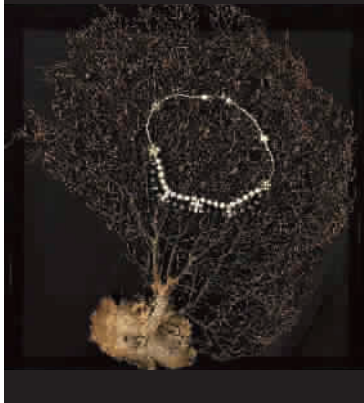
如果说,李怡蓉的设计思维将深具云南地域文化表征的色彩想象和色彩表达(蓝天白云、繁花似锦)与花卉这一具有大众审美价值的母题融合起来构成了新的具有当代造型语言的审美意象,呈现在丝巾设计上;那么,何肇娅则是依托了上海本地文化精致雅逸的都市意象,攫取当下女性生活的开放性特质和审美取向,形塑出有着真诚与温度的首饰“物语”。两位女艺术家以融合丰富文化意象和审美意趣的人文设计引领着女性朋友们丰富着各自以唯美为己任的人生。

Tips

肇娅·依本多情 个人首饰展

时间:7月30日至8月7日

地点:上海睿客高级私人会所(永嘉路218号)

何肇娅的首饰风格是性感而有力的,正如她对女性的期许。