

本报副刊部主编 | 第 678 期 | 2019 年 5 月 11 日 星期六 编辑:金 晖 视觉:邵晓艳

她们是设计师,亦是好母亲

樊一潼 / 文

可以做世界上最累的工作,不断付出还不求回报,或许只有妈妈了。明天就是母亲节,我们特地奉上一期沪上“妈妈版”独立设计师的专访,“服装设计”也是一份劳心劳力的工作。母亲节,请给她们一个拥抱、一次喝彩、一天假期!

渡真 将中国文化融入设计

渡真大学毕业时就跟着老师开了公司,之后生孩子停工期间厚积薄发,感觉自己有太多的东西想要表达,2015 年便创立了自己的同名设计品牌。她觉得服装设计吸引她的就是创造和传承,对中国文化有着浓厚兴趣的她明确知道自己的品牌应该是个什么样子,她说:“传承不仅仅是我们做出设计,更需要让更多的年轻人,甚至我女儿这一辈的孩子们去认识并记得。”

她的设计 万物有情

渡真从小就对中国本土的道家文化以及一些民俗类故事很感兴趣,品牌便在此理念基础上推出有关山海经、二十四节气、采药人、江湖人、镜花仙游、长长生天等系列。她谈到她的“山海经”,说:“山海经本身就是一本山川地理志,包含非常多的信息和传说故事,这是古人对自然充满敬畏和好奇的记录。其实社会生活看似信息开放实则局限很大,人的思维都容易被固化,我们从小看的封神榜就把九尾定义为妖兽,其实山海经中九尾是非常良善的,大禹治水路过涂山也是得到了九尾的帮助才成功的(她离去的时候更是要头朝向她出生的地方,不忘本)。但太多的故事,被时间所曲解,传说未必真实,也是代表一种人们对于自然的尊重和敬畏,对于浩瀚宇宙的感恩和崇拜。道家讲天人合一,我认为这是一种很好的态度,自然、洒脱、淡然,对万物都有情,所以设计上只能用她很有限的表达方式,用手绘还原一些祥瑞之兽的样子,用印花把这些都记录下来,告诉穿着他们的人们这些故事和背后的寓意。”

说到二十四节气系列,渡真说中国本身就是一个以汉族为主的农耕民族,我们顺应天耕种吃饭,二十四节气就是古人千年累积归纳的一份自然规律的总结,这是一份瑰宝,每月两个节气,各分三候,民俗文化、天文地理、万物生长都在这里呈现,每月都有当月的鲜花植物,比如谷雨的牡丹杜鹃,小满的麦穗清晨迷雾,大雪节气的阴阳交汇,这些都是文化和民俗的精华,所以她摒弃了一年两季的做法,开始了每个月每个节气新系列上新的速度和品质,每个月的微系列控制在适合时节的 7~14 款设计,能在最短的时间内提高效率并随时微调设计方向和细节,让这些文化更易融入日常生活。

用手绘跟孩子讲故事

渡真说中国文化博大精深,她的设计之路也才刚刚起步,有关文化名著、山水地理、国画、茶道、插画等和生活我们相关的文化,都是她的设计题材与灵感来源。绘画功底极深的她偏爱手绘,这也是她品牌的一大特色,每一个印花故事她都仔细揣摩,她很少画草稿,或者不擦掉草稿线,她喜欢真实的感觉,对于消费者而言也是一种新鲜的体验,不仅仅是买一件衣服,更有一份设计师的感情在里面。她也从来不用数位板之类的电子设备来制作印花,每一笔的浓淡轻重都是靠当时的感知去体现的,这是冷冰冰的电脑做不到的。这也是她对于消费者和她的孩子的一份诉说。因为小朋友的感知其实很纯粹,线条和颜色是最能让他们理解的。

记得女儿 3 岁时,有一次在工作室里画画,当时渡真用小满节气的印花料给她做了条简单的小裙子,她特别高兴,每每看着妈妈画出来的画变成了衣服,对她来说很神奇,也要抢着画,而渡真很多客户里也有孩子,我们很多大人也搞不清节气、民俗,比如谷雨,她印花中画了这个时节含苞待放的牡丹、姹紫嫣红的杜鹃、甜美熟落的樱桃,而大大小小或展翅或停立的布谷鸟飞跃其间,她们是大自然最虔诚的使者,携带着种子更携带着希望,飞跃千山万水,只为了和自然四季的约定,提醒人们开始播种,要懂得等待,懂得希望,懂得爱,而大家在试穿的时候会问:“妈妈穿这件裙子好不好看?”孩子们则好奇地说,好看,这是什么小鸟?她通过这样的方式,就会慢慢地,用一个个印花告诉孩子这些故事,这些我们民族自己的故事。渡真觉得,这就是她用自己的方式,带给女儿最珍贵的东西了。

▲ 诸岚设计的婚纱
▼ 渡真设计的“二十四节气”

诸岚
工作和家庭
是脑力和体
力的转换

设计师诸岚毕业于东华大学服装学院服装艺术设计专业。2005 年以前

在上海的身份是媒体人。2006 年在法国创立了自己的婚纱设计工作室,为欧洲法语区新娘提供婚纱私人设计定制。2011 年,在上海成立工作室,目前也是拥有自己的婚纱品牌。其众多令人惊艳的设计作品得到了时尚媒体的肯定,以及众多新娘的追捧。

创新让传统的婚纱变得有灵气

创新,永远是时尚不变的旋律,哪怕是复古风盛吹的今天,新鲜的创意只是以另一种更为温和的方式出现。在 Lanyi Couture,你永远无法忽视的便是层出不穷的创新,不管是造型还是剪裁,是细节还是配搭,呈现给你的,是一波又一波颠覆传统思维的概念作品。无论是黑色还是羽毛,混搭还是 2 in 1 都以好几年的时间优势领先于流行大潮。让大众跃跃欲试的小众设计是其特色,如果你是位不走寻常路的新娘,或者你想在年会中脱颖而出,可以去她的婚纱点看看。别以为这些私人设计遥不可及,仙女教母的点仙棒随时准备为辛德瑞拉施展魔法,想变身公主的你,随时都可以!

珍惜和孩子在一起的每一分每一秒

诸岚嫁了法国人,生了一对漂亮的中法混血宝宝,凑了一个“好”字。一结婚就有了孩子,外出活动几乎就没有了。未婚时以前每周可能只有一天在家吃饭,现在每两周才可能出去一次和朋友聚会或者参加活动。电影院已经很久没去了,在家看美剧的时间也几乎没有了。

对职业的影响还是很大的,因为每天要花大量的时间照顾宝宝,所以很多工作要等到宝宝睡觉的时候才能抓紧做。也没觉得需要特别减压的,因为工作和照顾宝宝这两者本身就是脑力和体力的转换。一个人照顾宝宝的时候,最害怕宝宝生病,这个对妈妈是强大的考验。每年暑假去法国都是让人生畏的经历,因为要带一大一小两个小孩长途跋涉。一路飞过去还要在巴黎转机,两个孩子加上随身的行李,没有帮手,简直是魔鬼的经历。既要有事业,还要做个辣妈,这是诸岚对自己的高要求。她说:“辣妈不仅仅是外表保养得当,穿着时髦,还要有和孩子一起探索世界的那种与时俱进的生活观念和积极向上的人生态度。”于是她产后积极食疗加运动瘦身,努力保持良好的生活习惯和不断学习的精神追求。最想对所有辣妈说的一句话是:虽然照顾宝宝很辛苦,但是痛并快乐着,付出就会有收获。珍惜和宝宝在一起共同度过的时光,孩子成长的速度将快得超乎你想象,一转眼,他们就会长大了。所以,珍惜当下,每一分每一秒都弥足珍贵。

时尚圈再添“新宠” 非“人类设计师”或成主流

日前,中国国际服装设计创新大赛在上海落下帷幕,欧洲设计学院获得冠军。而值得一提的是,16 岁参赛队伍中唯一的非“人类设计师”——深兰科技 DeepVogue 服饰辅助设计系统获得了该赛事的亚军,并同时赢得 50 位大众评审的一致好评,斩获“最受大众欢迎奖”。该大赛以“未来时尚”为主题,以创新科技为依托,以文化传承为载体,是一场面向全球服装设计高等院校的国际性赛事,除神秘 AI 选手——深兰科技外,还有法国高级时装学院、欧洲设计学院、东华大学、清华美院等海内外 15 所知名服装设计高等院校参与。主办方表示,这是一场汇聚全球设计精英,国际顶尖水平的巅峰对决,未来时尚必将由科技创新与文化创意双轮驱动,当人工智能迎来艺术感知时代,未来时尚设计必将加持“灵感源泉”。这次大赛不仅让世界看到了中国人工智能赋能服装行业未来发展的广阔空间,也向时尚界的精英传递了一个信号,设计师需要有更包容的态度,利用更新、更智能化的技术或工具,来参与未来建设。

