

新尚

本报副刊部主编 | 第755期 | 2023年7月5日 星期三 本版编辑:金晖 视觉设计:邵晓艳

裘淑婷 硬朗背后是温柔浪漫

文/陈胤中

玩转极繁美学的典范

当初因崇拜“安特卫普六君子”而放弃时尚都会巴黎、纽约,裘淑婷选择前往那个低调安静的比利时港口城市,人读了享久负盛名、几百名考生只录取60多人且毕业率只有10%的安特卫普皇家艺术学院。“安特卫普六君子”中的四位都当过她的老师,又以沃尔特·凡·贝兰多克的指导和影响最多。“老师很严厉,很少赞美,他们对你的标准很高,你会永远觉得自己不够好。”但从沃尔特那,裘淑婷觉得最大的收获是找到自己的风格,“他教你如何成为一个好的设计师。我在那边听到最多的,是老师跟我说做你自己,发现你自己,找到你的视觉语言。他说你自己的故事更诚实,也更能打动人。”于是裘淑婷抛开一切商业禁锢,做着纯粹且令人印象深刻的大胆设计:充满惊喜的面料拼接,繁复绚丽的色彩搭配,自由玩味的品牌基因……都是强烈的“安特卫普学院派”风。在裘淑婷看来,设计师光鲜亮丽的背后,有很多痛苦和努力,“我是幸运的”。面对成绩她保持谦虚谨慎,“其实我不觉得自己有天分,在安特卫普念书,大家都很有才、很努力,我觉得努力很重要,要比别人多努力,才会有好成绩”。她迎难而上,最终以专业第一的成绩直升硕士。

2018年,蔡依林专辑《丑陋的美》,“怪美”造型之一的“真理之口”红唇饰品便来源于裘淑婷大三在印度旅行时看到的一个民族形象,嘴巴画得很大。裘淑婷对民族文化极有兴趣,她希望创造出一种“亚洲式的巴洛克风格”的独特美学。她去各地旅行,试图将民族元素和自己的设计进行结合。也是在2018年,她本科毕业后创立了同名品牌 Shuting Qiu,因在新锐平台 Vfiles Runway 10 比赛中获胜,被直接邀请去2019年

她是时装设计领域少见的“安特卫普系”新星。她打破传统,用前卫的设计手法,在作品中呈现出强烈的视觉冲击和浪漫主义色彩,同时不失人文精神和女性力量。如今的她已然成为时装界最具潜力的设计师之一,她就是裘淑婷。

因为创作灵感常常来源于各类艺术家,裘淑婷的作品中充满着显而易见的“人文性”。如2021春夏系列呈现出一种朝气蓬勃的状态,灵感便来自英国纪实摄影师马丁·帕尔和俄罗斯女性艺术家纳塔莉亚·冈察洛娃的作品;2021秋冬系列的灵感则来自于瑞士女性艺术家米利亚姆·卡恩的作品,她笔下的人物往往带着暴力纠缠的姿态,仿佛在向人们发出最无助或愤怒的尖叫呐喊,裘淑婷却用她惯常明艳的色调使其形成鲜明的

约春夏时装周办秀。这场名为“她住在仙境”的秀,灵感就来自一次和朋友在摩洛哥的旅行,从马拉喀什出发,驱车自驾前往撒哈拉沙漠。整整9个小时的行程,裘淑婷领略北非土地之上,广阔荒漠和袖珍绿洲交接的奇景,也看到极富民族风格的衣着装扮和人文历史的建筑遗迹。这一路上,她被大自然引人注目的景色所感动,让她联想到了影片《沙漠之花》中的镜头和她最喜欢的德国纪录片导演维姆·文德斯拍摄的风景。摩洛哥女性身穿颜色鲜亮的民族服饰,衣服上色块的拼接也为她带来灵感。《沙漠之花》的原型是被誉为“非洲女权斗士”的名模华莉丝·迪里(Waris Dirie),为非洲女性争取权益的非凡经历让她散发一种不可言喻的力量感,正好符合裘淑婷当下想要展现的一种女性形象,这种力量感被化为了在肩部和袖子上夸张的廓形线条……2019年,研究生在读的裘淑婷入围BoF China Prize 时装商业评论大赛总决赛。

2021年3月进入第八届LVMH青年设计师大奖决赛,同年荣登福布斯亚洲30岁以下精英榜单,受米兰时装周协会及Vogue意大利主编邀请多次登上米兰时装周官方日程,裘淑婷成为设计界冉冉上升的新锐设计师。私下穿着简单的她设计出的Shuting Qiu梦幻而斑斓,强劲的视觉冲击,富有张力的美学融入在服装之中,她设计充满着对时尚实验性的探索,是玩转极繁美学的典范。一方面,运用大量的不对称和廓形设计去展示女性独立强大又硬朗的一面,同时又采用鲜明的色彩碰撞和丝绸纺织刺绣工艺,以及印花元素去展现女性内心浪漫温柔的一面。她喜欢将多元文化和对社会的看法注入到设计中,或是以一个中国人的视角对不同民族文化和当代艺术进行解读。

用设计鼓励女性勇敢表达自己

本季,时隔三年,重新回到米兰时装周官方日程。栩栩如生的蝴蝶亮片刺绣,流光溢彩的条纹,令人眼前一亮的缤纷色彩流苏,以“蝴蝶逐日”为名,“将欢愉嵌入繁花”呈现出色彩斑斓的2023春夏系列。裘淑婷将强烈的个人特色与抽象画派的法国艺术家博纳德·弗瑞兹的艺术品融合,标志性的花卉与色彩作用于艺术家弗瑞兹层次分明的色彩和线条中,全新高饱和度不规则艺术化笔画缠绕交织,本就由情绪中生长出的繁花图景也变得模糊。除了全新的艺术化表达,Shuting Qiu依旧坚守了自己秉持的工艺与色彩。大量的亮色亮片刺绣与精致串珠配饰在女性优雅中延伸出了张扬的个性,流光溢彩的条纹与新式花卉印花的大胆结合更是对果敢女性情真意切的爱意表达。

对比,希望从视觉上传达冲突又和解,融合又释放,冷静又饱满的内心活动,同时又用了大量不规则、拼接、不对称的廓形设计,以及形态各异的提花和丝绸缎面,使观众可以暂时抽离卡恩作品中的低落,来到裘淑婷所营造的浪漫氛围中。除了做好每季的设计,裘淑婷还和Triumph(黛安芬)、UGG、笑脸(Smile)、施华洛世奇(Swarovski)等有过联名系列。Triumph×Shuting Qiu联名系列于2023秋冬米兰时装周及上海时装周发布,展示了涵盖格纹打底上衣、打底裤及文胸、小裤套装等的全新合作款系列,延续其鲜明的个人风格,将色彩斑斓且朦胧柔美的花卉、摩登先锋又具有张力的格纹融入单品之中,联袂呈现女性的无限可能性。去年底UGG×Shuting Qiu联名系列,裘淑婷将她标志性的审美理念完美融入其中。她以家乡杭州为灵感,用抽象的笔触在靴款上描绘出水光潋滟的西湖水纹,活力盎然的渐变配色与人造皮草质地相映成趣;另一花卉纽扣的灵感则来自于杭州的刺绣花朵纹样,与杭州绣娘联手时,则采用传统珠绣的方式将花朵纹样立体化,并将其做成可拆卸花朵纽扣可以在鞋履上自由搭配,让中国传统工艺在现代艺术创作中得以美丽延续。服装如同一面镜子,折射着当下世界的模样。当我们认为有时候似乎很难再赋予设计师源源不断的灵感时,裘淑婷却在大大浪淘沙里找到了属于自己的设计语言,硬朗又柔美。

Fashion News

橱窗的魅力

橱窗是店家的门面,是顾客看到的第一道风景线。装点有特色的橱窗设计,来吸引顾客的视线,成了各大品牌的首要选择。

巧用回收饰物在橱窗置景

奇花异草,飞禽走兽,交织诗意田园风光,奏响乡村牧歌动人旋律。位于巴黎蒙田大道三十号的迪奥橱窗内打造奇幻浪漫置景。巧妙运用迪奥工坊的回收材料及饰物,庆祝焕新启幕一周年。让诸多领域的

手工匠艺与出众巧思交融碰撞,呈现了创意橱窗与视觉构想。从女装、男装到珠宝作品,徜徉着羽毛绚烂的天堂鸟,以及栩栩如生的蝴蝶、蜜蜂、猫头鹰等珍奇动物,均是回收材料以及闲置的OBLIQUE面料精心制成。在设计师的巧思之下,马鞍包标志性D字标识扣化作瑰奇的鸟喙;而LADY DIOR手袋的精巧吊饰,则化作奇幻动物的醒目特征。观者可步入诗意秘境,踏上寻宝之旅,探索灵妙变化的经典元素,灵感源自典藏与往昔橱窗置景。

时尚源于梦,而梦是逃离现实的仙境。创作,需要将源源不断的巧思妙想融会贯通,需要服装设计师发挥众多才能。而美裳华服不只是幻想,更是被驯化的幻想。它们从云端之上,走入我们的日常生活,成为穿戴的对象。

夏季橱窗之《仕物别景》

最近,爱马仕邀请中国艺术家李涵先生为上海“爱马仕之家”打造全新夏季橱窗。在城市场景中,习以为常的普通城市物件与艺术构思相互叠加,具象诠释现实与幻想之间的创意维度,开启了年题“天马行空”的飞驰之旅。

日常生活的多样物件,是城市生活的基础性符码。这一概念成了本季橱窗设计的灵感源泉,李涵对城市中的寻常事物展开艺术重构,通过极具表现力的色彩与景别调度,挖掘平凡物件在都市生活中的多重意义,引领观者转换视角,再次审视身边的一切。纷繁的单品点缀于全新夏季橱窗中,形成虚实相间的意趣世界。

在名为“城市物之路”的女性世界橱窗内,一道宽阔高架与四周虚拟的城市物体展开对话,构建出三幅荒诞而幽默的都市图景。正门两侧的配饰橱窗锐利剖析了城市物的内核,创造出前所未有的观察视角,令观者得以透过熟悉的都市之物窥看“城市物之芯”。而作为本季橱窗内涵与意蕴的丰富延展,《生活模型》李涵个人艺术展,吸引公众深入探索建筑与生活千丝万缕的紧密联结。在此次展览中,以建筑师独特的创作方式,将建筑模型转化为日常生活场景。

小雪