新101行 家居造型师 打造完美的家

◆ 陈琳

说起造型师，你首先想到的是服装还是发型？现在，还有一种专门从事家居空间造型的造型师，看看某知名网红花艺门店招聘家居造型师的要求，“不仅要有创意和好品味，还要稍有美术基础，了解配色、光影和构图的关系，同时熟知不同时代的家居风格和特点，擅于发挥想象和创造力，既能还原经典的盖茨比式闺房，也能混搭出时髦的北欧风格公寓”，你就对这个职业的要求有多灵活、多严苛有所了解。

用她的话来说：“现代人的生活有点严肃，一本正经的，所以我想打造一个让他们放松身心的空间。”和国内家居造型师普遍师法西方，从西方文化中寻找灵感不同，胡蓉却从传统中国文化中汲取营养，沧浪亭中的一处小馆翠玲珑最终成就了胡蓉的“发呆亭”。

当然，“发呆亭”并非中规中矩的传统中式特色，“以光为屏，将风做景”，胡蓉大量运用了轻盈的现代材料，造就了一个颇为时尚的休憩空间。看似无用，但其实蕴藏着功力和锋芒，这是胡蓉的风格。彼时，时尚家居杂志《安邸》刚刚创刊，在大学学习服装设计，而后又成为时装造型编辑的胡蓉看到招聘的消息相当心动，便自动请缨。“我是一个对创造充满热情的人，时装造型师给出的创作空间比较有限，而静物造型的家居空间反而更有发挥的余地。”胡蓉坦言，从事这个职业，最初自己也有过手忙脚乱的时候。比如，有一次她被美国抽象主义大师罗斯科的绘画打动，希望从中吸取灵感进行创作。但是在整个家居空间的布局和构思中，胡蓉不断地做着改变，为了得到她心目中想要的感觉，最初的构思和调整后的呈现完全不同。

“坚持初衷很重要，”胡蓉坦言，空间造型创作是一个自我探索的过程，在与物、与空间、与光线、与色彩“沟通”的同时，也是自我探索的过程。而能创造出理想的空间氛围，并不是随性而为的事情，这个职业有风险、有压力，大局和细节都要牢牢把握。

和国内其他同行不同，胡蓉很早就迷恋上了中国传统文化，除了在西方艺术中寻找灵感，她的日常闲暇也被博物馆的唐宋字画、瓷器、古董器具“装满”了。“东方美学，是我一直在探索和锤炼的风格。”

潜心创作的家居空间造型师也是一个需要不断与服务对象、拍摄对象、摄影摄像师、编辑、剪辑师等各个环节人物不断沟通的职业。与摄影师的沟通，也是至关重要。家居空间造型师王悦就因为这样的机缘，和摄影师关里走到了一起。“彼此合作非常有默契，我们因为一起工作而结缘。”

“国内关于家具拍摄的造型师确实不多，这个职业也很容易被甲方忽略，他们大致会觉得我有摄影师和前期方案为什么还要造型师？”王悦坦言，“在视觉内容创作的过程中，除了摄影师对光线构图的把控之外，优秀的造型师对空间风格的营造、角度的选择、产品的状态落位，搭配得恰到好处，会对照片起到关键的影响力。”

驾轻就熟创作美妙无比的家居大片的同时，亲自动手把家扮靓也是家居造型师的拿手好戏。造型师罗杰有一张娃娃脸，看上去和几年前入行时无异，但工作上的磨炼却让他在装点自己的居住空间时也举重若轻。

出于职业敏感，喜欢收藏、观察的罗杰，对就地取材的旧物再造有着自己的心得。

就比如，当初租了38平方米的小屋，罗杰并没有花太多的成本来重新装潢。他在整个空间做了一番观察之后，便对大框架胸有成竹。他先将连接卧室与内阳台的承重结构刷成了孔雀蓝，抢眼的强烈色彩使毫无隔断的主空间主动划分了层次。对空间光线颇为敏感的他，还观察了窗户进光的角度，把向阳面刷成了偏冷的灰色，向阴面则稍带暖调，让整个家居空间在视觉色彩上得以平衡。

运用自己的专业特长，罗杰用很小的成本把房东留下的鞋柜、储物架、衣柜等旧家具用白色粉刷一新后，在细节处用金色丙烯颜料勾勒几笔，这些原本深色调的经年老古董瞬间就变成了时尚家居单品。

工作之中，罗杰曾经无意中砸碎过一尊石膏像。根据房间的布局，他略加思索，便灵感闪现，一只灯泡、一个珊瑚标本，和石膏像结合，就成了为整个房间量身定制的台灯。而那只“80后”的玻璃移门立柜，则被他用来装载自己常年以来收藏的各种玻璃瓶和瓷器，大胆的混搭之中，复古又时尚的气息迎面而来。

用罗杰的话来说，因为职业的要求，家居空间造型师通常都有恋物癖，是严苛的完美主义者，但也正因为是一丝不苟的视觉“动物”，这样的职业素养也反哺了家居空间造型师的日常生活。

“我很看好家居造型师这个职业未来的发展，一方面，市场的需求量在增加；另一方面，从事这个行业的人比较少。”胡蓉从自己的经历出发，坦言家居造型师的可塑性很强，蜕变的机会很多。有独特的美学追求，有志同道合的伙伴，有信手拈来的美好生活，家居空间造型师成了上海这个城市中特立独行，活得有滋有味的一群职业人。

美术跨界设计

他用玻璃给予空间光亮

◆ 南瑶

作为一种空间的材料，玻璃特别适合用来给予光亮。

曾经以唯一华裔身份名列美国商业部编撰的《美国设计杰作》杂志评选的18位设计大师之一，张培椿拥有自己的品牌和工厂，以及遍布全美的玻璃产品销售网，作品销往美国、英国、法国、德国、日本、中东各国。2010年张培椿的艺术玻璃被世博会选为指定艺术礼品进驻上海世博会。作为设计界的隐形大咖，张培椿的身份还相当混搭，他同时还是书画家和平面设计师。尽管平时身居旧金山，张培椿笑言“我的事业大本营还是在上海。”

出生于上世纪50年代，张培椿无疑是同代人中的佼佼者，在就读于上海外国语大学期间，拜师海派名家钱行健，醉心中国书画。1986年留学美国，1990年以10名优秀学生之一毕业于美国旧金山艺术大学，获平面设计和出版设计硕士学位，从此开始了他跨界设计的生涯。

观念超前，1995年张培椿就从美国引进了当时世界最先进的从电脑设计到分色出底片制版印刷全电脑控制的印前系统，为当时上海乃至全国的印刷业的技术改革起到积极推动作用。

先是接触陶瓷，后又为玻璃既柔软可塑又坚硬脆弱，可以纯净也可缤纷多彩的特性所着迷，2000年始，喜欢寻求挑战的张培椿投入了艺术玻璃的设计和创作，通过一个画家的直觉，他开始思考人眼对各种材质和不同色彩的敏感度，以及这敏感度与环境之间千丝万缕的联系，并将思考结果融入自己的设计中。

手工生产的玻璃原先一直被用于生产实用性物品，即使到了工业革命，高产量机械化生产替代了小规模，但玻璃依旧主要用于日用产品，直到19世纪末20世纪初的新艺术运动中，玻璃才开始逐渐在世界成为一种艺术媒介。张培椿出色的平面设计背景给他的设计增添了新颖和与众不同的元素，在一开始，他就试图打破人们心中对玻璃固有的冷漠、单一的感觉。他尝试将许多不同的色彩与不同软硬程度的玻璃嫁接，试图通过借助光线来加强营造艺术氛围。

解决了技术难题，通过玻璃本身的可塑性来改变玻璃产品的传统定义，张培椿又将玻璃做成了镜框、桌子、椅子，玻璃不再只是平面的。而后，他开始利用玻璃来作为表达自己艺术观念的理想媒介。如果在颜色的基础上进行伸展、反转、折叠，会产生怎么样不同的效果？如同自己的中国水墨画般泼墨随心，有时候明亮而清晰，有时候黑暗而模糊，如同天空中变幻莫测的光线，有着一种浑然天成之美。

“巨大不确定性和局限性是玻璃的特性，从某种角度而言，这也是艺术让人着迷的地方。”张培椿道。