

新尚

用『脖颈装置艺术』重启人生

文
樊一潼

九年的首饰设计成“黄金时期”

爆炸头、大袍子、抢眼的配件……个子不高的何肇娅却总是人群中最闪耀的存在。毕业于上海戏剧学院舞台美术系的她,多年来一直在做着两件事:拍摄上海女人和设计首饰。她说,其实这些都不是她的专业,与当初学习的舞台美术有点距离,但这份距离却带来了不设限的想象力,让她天马行空地设计自己的作品。她用“神秘、有趣、超然”定义自己。

说到结缘饰品,何肇娅清晰地记得十几年前发生的事。多年前,舞台美术设计大师李锐丁要去日本拜访他的导师——无印良品创始人小池一子,想要送对方一件特别的礼物,于是找到了何肇娅,何肇娅用沉香和水晶设计了一条手链,两种截然不同的材质,有着鲜明的对比却又浑然一体,沉淀着岁月的精华和大自然的气息。小池一子收到这件礼物后非常喜欢,她向李锐丁夸赞,设计这条手链的艺术家很有才华。李锐丁告诉她,四年来,小池一子的手腕上一直戴着这条手链,沉香因为长久的佩戴,泛出日月升华后的光泽,她还把这条手链给三宅一生看,三宅也夸赞这个设计。这些消息让何肇娅备受鼓舞,更证实了“越本土越国际化”的审美准则。正好临近退休,退休后的人生何肇娅开始设计首饰,把作品发到朋友圈,那些不拘一格的设计引来关注。九年的首饰设计是重启人生,她称之为“黄金时期”,她感恩首饰的“拯救与陪伴”。问她设计的首饰的品牌名称是什么?她霸气回复:“没有名称,我会用‘肇娅’锁定自己。”

何肇娅拍摄了30多年的“上海女人”,镜头里的

主角,她们有着不同的年龄、职业和成长背景,她们从全国各地奔向上海,其中有科学院士、著名音乐家、媒体人,也有小白领,她们的共同名字叫“新上海女人”。她们处于不同的人生阶段,相同的是眼波流转之间属于上海的韵脚,骨子里的娇媚疏慢,她们的杰出,成为这座城市的优秀基因。她说拍摄的每一位女子,都触动她的灵魂,吸取到了她们的精华,没有人比她更懂上海女人。她拍的都是黑白照,几乎不修图,也不干预拍摄对象的姿态,是女性最本真的还原与呈现。何肇娅曾多次举办“上海·女人”为主题的摄影展览,以女性敏锐透彻的视角诠释上海女人与这座城市共栖的生命状态,她的个人首饰展又将人物摄影与首饰作品相结合,唯美演绎了当代视觉艺术与装置艺术的天然融合。如果说拍摄“上海女人”的过程是何肇娅从青年到中年的阶段,人生分水岭的困惑席卷而来,摄影是她对抗中年危机的突破口,那么设计首饰,则是何肇娅对抗中年迈向老年的魔法,岁月赋予她年龄,也沉淀着她的内心精神力量。在艺术的体验中,与年轻时相比,现在更增添了岁月的磨砺痕迹,一件作品的诞生,现在会更沉得住气,让想象力在心底里发酵,酝酿已久后,才不露痕迹地表现出来,呈现出炉火纯青的效果。这是岁月给她最大的馈赠。你想不到吧,她一直有写日记的习惯,从年轻时保留至今,它的好处是“无声地鞭策着你时光不再”。

希望每件作品都有独特的气质

九年前她退休回到家里,似水流年的时光如指尖的细沙在眼前倏忽流逝,她说:“每个人都是岁月长河里的旅行者。时间,对于处在不同人生阶段的人来说,有着截然不同的感受,接近生命的晚霞,是一生中最绚烂、最有智慧的阶段。”女人,对容貌和年龄的敏感,成了她一生的功课。到了人生的黄昏,她的潜意识里会更在意这些。怎样做到让别人更关注到自己独特的气场,独特的举止言谈,独特的思想观念,独特的优雅魅力?她觉得是首饰。于是她便开始匠人般的手工艺制作,以此对抗时间的洪流。

她的首饰不似那些陈列在玻璃橱窗里的珠宝,而是在铁器上、沙砾中带有岁月的质感,她了解女人的心意,首饰早已不是一件物品,是一段封尘已久的往事、一首反复吟唱的歌曲、一封从未寄出的情书。她不关心设计理念,也无从考证灵感来源,仿佛一切信手拈来,却是一场关乎美术基本功、审美意识和人生阅历的大考,问她成就一款优质首饰最重要的三个条件是什么?她会说:“你当时的困惑、你的情感、当天的天气。”这很何肇娅。她只关注设计首饰的初心有没有变:不抄袭任何大牌;让朋友们在最重要的场合选择佩戴她的作品。十多年过去了,几乎都实现了,这就够了。有朋友形容她:“女人有各种活法,肇娅把自己活成了艺术品。”她常常专注到令人发指。比如朋友和她商量旅游,她也踊跃的,可临到具体定时间她却王顾左右,十天半月免谈,七八天、三五天?她沉吟良久,幽幽地开口:最好

不超过一天一夜。她边说边笑着,埋头于面前堆成小山的首饰素材。那些让一般人顿生密集恐惧的大小素材,被她一往情深地注目、触摸、拣选、排列、组合,不肯忽略一个细若游丝、小如芝麻的细节。有时候一件作品即将完成,只要稍感一点点不到位,她就全部拆掉重来。那些金属的、珠玉的、沉香的、景泰蓝的、绿松石的……各式各色素材,每一样都是她亲自觅来的宝贝,没有所谓最倾心的材质,她把它们变成独一无二的项链、别针、耳环、包饰……变到气质迥异的潮人身上,电视台女主持佩戴她的首饰出镜,或是某个小型沙龙里惊鸿一瞥的不知名女子的戒指,电影曲作者居文沛戴着她辨识度极高的耳环走上戛纳电影节红毯,赢得的掌声和赞叹里,何肇娅听得见对自己的一份构思劳作的嘉许。首饰设计是她的重要交流方式,她宅在家里,让她的首饰替她周游世界,看尽人间百态。

织毛衣、串首饰、煮咖啡、烤面包、做美食……她的手工能力极强,尽管“工匠精神”已是一个说烂了的词,还是跟她聊了,在她眼里,“工匠精神与勤快的劳作是两回事,那是一种疯狂,会死死盯住一件物品,深深陷入其中,看出了常人连做梦都看不到的感觉,并把它表现出来的一种能力。工匠精神更多地会借助上天给予的灵性和神性。”问她怕不怕被抄袭?她的回答坦率而又自信,“怕的。当看到网上出现我的假冒东西时,首先是愤怒,随后是得意:你也终于进入让别人学样的行列中啦。事后会做出更惊艳、更奇特的东西出来,这些如装置艺术般的制作,连自己都仿不了第二件,很多镇店之宝也许就是这样产生的。”曾有公司定制了一百条首饰,她说:“其实我可以同一款做十个,又不是集中一个人用,可我不甘心抄袭,即使抄袭自己也不行,我希望每个饰品有独一无二的灵气。在我们这年纪,如果还想挑战的话,唯一的对手就是自己!”

朋友们在最重要的场合选择佩戴她的作品。十多年过去了,几乎都实现了,这就够了。有朋友形容她:“女人有各种活法,肇娅把自己活成了艺术品。”她常常专注到令人发指。比如朋友和她商量旅游,她也踊跃的,可临到具体定时间她却王顾左右,十天半月免谈,七八天、三五天?她沉吟良久,幽幽地开口:最好

Fashion News

《迪奥与艺术》展在沪揭幕

全新《迪奥与艺术》(ART'N DIOR)展览于近日在上海展览中心揭幕。该展览作为ART021上海廿一当代艺术博览会的一部分,进一步延续了其与中国艺术之间的深厚渊源。创始人克里斯汀·迪奥(CHRISTIAN DIOR)在成为时装设计师之前,曾经营画廊,并热衷于收藏艺术品。本次展览通过三大主题:“DIOR LADY ART #8”艺术家限量合作系列、《MISS DIOR 我之所见》回顾展,以及DIOR BY STARCK椭圆背椅系列,开启一场别开生面的探索之旅。

“DIOR LADY ART 艺术家限量合作系列”于2016年推出,盛邀来自全球各地的十二位艺术家,以独特视角个性演绎LADY DIOR手袋的蜕变与重生。此次

艺术家限量合作系列,迪奥携手来自中国、英国、日本和美国等地艺术家的重塑之作逐一亮相,展现这款经典手袋的多面性。由中国当代艺术领军

人物徐震打造的两款全新手袋,与其个人代表作《天下-0302PR.2132》和《顶级工作,顶级工作,顶级工作》共同展出,相映生辉。《MISS DIOR 我之所见》回顾展则汇集九位杰出女性艺术家的精妙力作,将她们眼中的迪奥小姐香水以不同形式的艺术创作瞩目呈现于众人眼前。其中,中国艺术家周力、梁远苇和王画各自以独具个性且现代的视角向经典致敬,重新演绎迪奥小姐香水的标志性瓶身、经典元素,及其特有的精神内涵。最后,DIOR BY STARCK椭圆背椅系列为这段艺术探索之旅添上点睛之笔,将迪奥与设计大师PHILIPPE STARCK之间融汇工艺、传承与革新的创意对话精彩呈现。这位蜚声国际的设计大师于2022年首次受邀重塑迪奥经典椭圆背椅,打造了兼具先锋态度与优雅格调的迪奥小姐椅。2023年,他再次挥洒创意,设计了迪奥先生扶手椅。这些作品旨在致敬克里斯汀·迪奥和他的妹妹卡特琳娜·迪奥。值得一提的是,参与此次全新《迪奥与艺术》展览的中国艺术家徐震、周力、梁远苇及王画均亲临现场,共同见证展览揭幕这一重要时刻。

而在本次进博会期间,迪奥携手LVMH路威酩轩集团旗下众品牌第四次亮相中国国际进口博览会(CIIE)。展出的作品将迪奥与中国的不解之缘娓娓道来。包含迪奥2024夏季男装系列中的帽饰:绒花——融合源自唐代的中国传统手工技艺的灵动之作,别致装点于针织帽之上,洋溢摩登浪漫气息;由玛丽亚·嘉茜娅·蔻丽设计的两套迪奥标志性服饰,糅合源于贵州大利侗族的国家级非物质文化遗产传统服饰面料,展现独具质感的共创之美。迪奥经典之作LADY DIOR手袋亦持续焕发新意,以妙艺之姿呈现永恒魅力:其中一款是中国艺术家刘建华《LADY DIOR 我之所见》艺术项目所打造的装置作品;另一款则是由中国艺术家徐震为“DIOR LADY ART #8”艺术家限量合作系列所诠释的全

新手袋,该手袋于本次进博会首度亮相中国。此外,由中国建筑师马岩松为2021年米兰国际家具展特别设计的迪奥经典“椭圆背椅”作品《流星》以及在“珍匣绮梦”区域,看到由中国艺术家李姝睿创作的“DIOR LADY ART #3”艺术家限量合作系列LADY DIOR手袋。

小雪