

精工成就品质

——访珠宝设计工艺师何志翔

□□ 李金娟

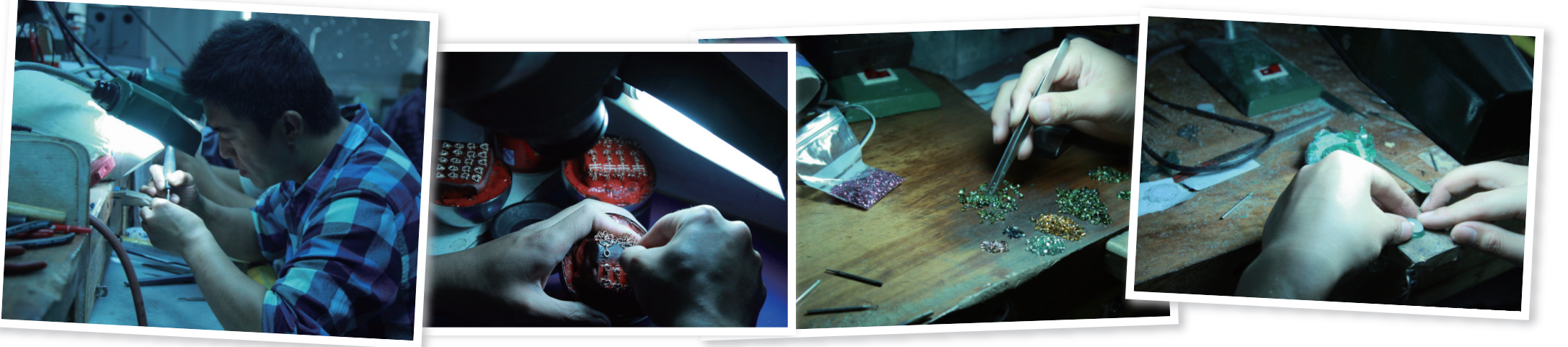
记得大学的文学教授曾为我们描述他的幸福人生:在上学的时候选择了自己喜爱的专业,工作的时候又从事了自己喜爱的工作,每天与他钟意的文学打交道,便感觉人生富足美好。

珠宝设计工艺师何志翔也拥有这样的幸福人生,从他懂事起,何志翔便开始着迷于他大伯父的铜饰手工打制,在耳濡目染的熏陶下,何志翔从初中开始便专业学习设计知识,一直到大学主修珠宝鉴定及首饰工艺学,至今已与他喜爱的珠宝首饰工艺打了20多年的交道。

耳濡目染的家族民间工艺熏陶

珠宝设计工艺是一个反复创造、修改、雕琢的过程,而一个珠宝工艺师则犹如一个神奇的魔法师。一块平常的铜板在铜匠手中经过反复敲打变成了一个手镯、一块锁片挂件;一块不起眼的树根在根雕师的精心雕琢下,显现出形状奇异的桌椅模样。从最初粗糙的原型到最终精美的成品,让人不得不惊叹工艺师天才的智慧与精湛的技艺。那些魔术般的技艺让年幼的何志翔为之深深着迷,安静地蹲在大伯父的手工铜饰打制摊旁的那个小男孩,怎么能够预见他便是这样与珠宝结缘?

“从我记事起,每天看着大伯父制作各种铜饰,一块铜片经过敲敲打打,变成一个手镯、脚圈或者铜锁,过程非常有趣。”何志翔说。尽管那个时候的民间工艺比较粗糙,制作的首饰缺乏技术,但是却显现出一种原始的粗犷美。”何志翔回忆道。那个年代,乡

一件优秀的珠宝首饰,不仅需要设计师的丰富创意,更需要经过技师的严谨制作,正所谓“创造就在双手之间”。

间小镇到处可见各种手工工匠,有走街串巷的补锅匠、铜饰打制工匠,也有在小作坊中的打铁工匠、木工师傅和根雕师傅。

“在我的大家族里,大伯父是一名铜饰品打制师,父亲则是一名根雕师,他喜欢根据树根的原始形状雕出椅子或桌子。所以说为什么我会选择珠宝设计,因为我在这种工艺家庭长大。在家族手工艺氛围的熏陶下,我从小便对手工艺产生了浓厚的兴趣。”何志翔说。初中开始,何志翔的父亲便注重培养他的手工活;大学的时候,何志翔继续着他工艺的热爱与追求,就读于桂林理工大学,主修珠宝鉴定及首饰工艺学,开始将重心放在了珠宝工艺上。

珠宝设计师不能不懂珠宝工艺

一件珠宝作品是珠宝设计师与工艺师共同创造的成果,是灵感设计与金属宝石相互碰撞的智慧结晶。“如果说

一个珠宝设计师不懂珠宝工艺,没有灵感的创新,那么他就不能成为一名真正意义上的设计师,而只能被称作是一名绘图员。”上世纪90年代初,何志翔从桂林理工大学毕业,先后在广西桂林、广东番禺、深圳等地的珠宝公司从事珠宝工艺设计工作,20多年的珠宝工艺经验让何志翔坚信,作为一名珠宝设计师绝对不能不懂珠宝工艺。

“中国不缺技术精湛的珠宝工匠,而缺少具有国际影响力的珠宝设计大师。中国的珠宝行业起步晚,还处在一个需要不断成熟发展的过程。最初,珠宝行业的设计师大部分都是由技艺熟练的技工转变发展而来,他们缺乏专业的理论素养,所以在设计道路上进步缓慢。”谈到中国为何缺少国际大牌的珠宝设计师这个问题时,何志翔表示“一方面高校培养出来的大学生普遍动手能力比较差,一个刚毕业的大学生的动手能力可能比一个在工厂待一个星期的技工都差得多。在大学,学生学的东西多而杂,但却样样都不精通,只知皮

毛。”另一方面,目前很多家长都不愿意让自己的孩子去读职业技术学校。这也是导致中国珠宝行业鲜有具备国际影响力设计人才的原因。此外,中国珠宝行业的绝大部分珠宝公司都属于中小企业,他们在培养一批具有国际影响力的珠宝设计师的道路上显得势单力薄。

珠宝设计,源于鲜活创意,然后在工艺师精湛的工艺下,用重金属和宝石将抽象的原始创意从草图变为具象的实物成品。

“真正的珠宝设计师需要具备多方面的良好素养,首先他得掌握美术方面的功底,然后要有过硬的设计专业知识,具有创造性的思维,最后他还得懂工艺。我们谈珠宝设计,其实就包括了珠宝工艺,工艺属于珠宝设计的一部分。”设计师经过长期、细致的研究,草图上的创意慢慢变得具象,然后设计师往往会参与到珠宝作品的后续工序中,这些重金属与宝石将真实立体地再现设计师的构想。

设计为珠宝赋予灵感

珠宝师在设计图稿时,每一笔都是在精心雕刻一个灵魂。“好的设计作品要会说话,作品能演绎灵魂是对设计师的最高要求。”然而,一切创造都源于生活而高于生活,设计师要达到这样的高水平,首先要能够发现生活中的美。在采访期间,何志翔的一位学生来交设计作业,何志翔给她指出了作业中一处腾枝叶子画反了的错误,他告诉学生,作为一名设计师,如果忽略了生活的细节,就会错过生活中的美丽,也就设计不出高水平的作品。

珠宝作品从图纸到出货,要历经多个工序,才能显现雏形。“从设计到出货,中间包括的工序有:执模、起版雕蜡、注蜡、倒模、镶石、抛光、电金、QC。工艺师在每个环节都会与设计师一起对作品做反复的修改,最终才能制作出具有高审美价值的作品。”工艺师将不同颜色的宝石摆放到蜡模片上,思考着怎样的搭配、摆放才能达到最好的效果。

以动物款式的胸针为例,工艺师在制作时,先用绿蜡制作一个雕塑模型,这样雕刻师可以将动物的细节完美地表现出来,然后再以金属铸造出模型,如此一来胸针的轮廓雏形便脱颖而出。随后,工艺师挑选出宝石原料并根据要求雕琢成形,在钻石、宝石和重金属的搭配下使它们栩栩如生。最后,技艺超群的镶嵌师将宝石固定在珠宝上,使最终的作品拥有流畅而立体的外形,增强作品的生命力。在整个工序中,作品会多次被送去抛光,抛光工艺师用一丝不苟的技艺打造着珠宝成品的最终的舒适度和美感。

“针对不同的珠宝作品这一系列的工序可能需要耗时几个星期或几个月。在各个环节中,工艺师们都使出他们的熟练技艺,为客户打造满意的作品。”何志翔在20多年的珠宝设计工艺路上,始终坚持用完美的工艺去制作有灵魂的珠宝作品。“当你潜在在工作室里,历经数时数月的创造,终于完成了一件有生命感染力的作品,你会感到人生的幸福。”

设计师

满开慧:首饰是流动的雕塑

满开慧融汇东西方文化的银饰作品。

□□ 本报记者 李琰

银珠是一家原创设计师首饰店,是设计师满开慧2006年在北京798艺术区创立的品牌,这个雅致的店铺在798艺术区显得极具生命力,是因为主人的设计加入了对艺术和生活的感悟以及对设计的热爱。银珠的大部分作品融合了东西方文化以及对东方禅意的追求,与西方时尚潮流的简洁与和谐设计理念相融合,将对艺术的直觉和对生活的感悟巧妙地结合。

学雕塑出身的满开慧对首饰有着不同于他人的体会和认知,年少时的满开慧戴上第一件首饰时就深深迷恋上了这个让她动情并为之兴奋的首饰,在以后的生活中,佩戴首饰也成为体现她生活品味和价值观的一种象征。由于多年对首饰的收集已经无法满足满开慧对首饰品质的追求,她便开始亲手设计制作自己的首饰。

满开慧依稀记得自己做的第一件首饰是用买来的牛骨头改造的,真正跟银饰打交道是一件关于中国结的首饰。“那个时候自己还不会制作首饰,这个手镯还是拿到街边的首饰加工店帮我加工的。”

在她的设计中,首饰是一种传达性格与品味的媒介,造型的价值要远

“首饰不仅是用于佩戴的,在“银珠”这里,首饰不是一种奢求,它代表着现代人标榜自由和追求品位的精神,首饰不是炫耀的资本,而是一种流动的雕塑。

满开慧在造型上,更注重夸张的造型,注重立体感和流动感。

是经历一段时间后的陈旧感,更能让人产生拥有一段荡气回肠故事的感觉。

对于未来的珠宝首饰设计,满开慧说:“我们不仅仅需要传承传统的金属工艺,同时也需要延续和发展,需要寻找更多的灵感、更多的表现形式,需要更多的元素表达,需要个性化、人文化的设计理念,体现当代珠宝首饰的设计与佩戴文化。当代首饰设计在中国还处于一个萌芽状态,在千篇一律的商业款式潮流中,我希望做的是富有表现形式、更被赋予灵性的艺术首饰,也相信会有越来越多有品位的人会对个性首饰有越来越多的关注与需求。”

张樱觉作品欣赏

□□ 岳红专

“生命的节奏(春)”——“华丽舞姿”胸针/吊坠 两用

冬去春来,大地苏醒。百花齐放,争奇斗艳,缤纷灿烂的美景,呈现出一片繁荣景象,不禁令人见之亦充满欢欣之情。

“华丽舞姿”以粉色娇丽的彩刚及各种不同碧玺为主石,点缀丹泉(叶片)、紫晶、沙弗莱、珊瑚等多彩宝石,表达华丽缤纷美景。飘动的流苏,果实(彩刚)缀之,拉长线条,更增加了其生动感。

“盛夏花娇”胸针/吊坠两用

盛开的夏之花,芬芳的气息在空气中流转;灿烂、妩媚,是它吐露的心声。

作品采用粉嫩的粉色蛋白石为花瓣主色调,错落其间的透明质雕花碧玺,及中间沉稳的青金石(蓝色调中撒上金点),更增添了生动的韵味。

“粉红玫瑰”胸针

以玫瑰花为灵感,粉红色调为主,予人浪漫情怀。

作品以粉红蛋白石巧雕而成,绽放的玫瑰花,带着讨喜的红色碧玺设计成一支可爱而梦幻的“粉红玫瑰”胸针,展示张扬的青春气息和娇嫩的贵气。