

刘明明：让消费者追逐设计师

刘明明，新锐珠宝设计师，毕业于中国地质大学(北京)，主修设计，从事珠宝设计6年。他的设计灵感多来自于中国的传统文化，选材上较为侧重黄金、翡翠、玉石等传统材质。作品融入他对设计的理解，以中国传统的题材为背景，同时结合现代元素并加入创新的制作工艺，使其翡翠作品具独特的中式风情，深受时尚人士和潮流先锋的追捧。他将自己的作品注解为：新诠释的中国风。

珠宝吊坠

□□ 本报记者 刘妮丽

2006年，还在中国地质大学珠宝学院读大三的刘明明就开始兼职珠宝设计师，这一做就是3年。毕业后的他，顺理成章地进入珠宝设计行业。这期间他做过工业设计，在摸索中发现自己对翡翠颇感兴趣，于是借助工业设计的经验，再加上很多老师给予帮助，使他在珠宝设计这一行顺利走了过来。

刘明明发现，把好的设计放到一定材质上，可以提高产品的附加值。他一开始是为小圈子的朋友做设计工作。在帮人做设计、镶嵌的同时积累了一些客户，随着客户越来越多，人气越来越旺，业务量的增加让他从单独做设计发展到创立了自己的工作室。初创工作室，人员和资金都是难题，尤其是翡翠材料价格高昂，一块小翡翠就是几万元至几十万元不等，而在切割打磨过程中，会结合一些镶嵌工艺，如果雕刻时稍有疏忽，材料便毁掉了，因此损失不小。随着技术的精进，误差也就趋近于零。

刘明明的大部分顾客群体是白领，他们对设计有自己独特的理解，要求在设计中简洁、避免夸张，这跟

刘明明的想法如出一辙。他的很多灵感来自花草与大自然，没有结构性特别强的设计，而是简单的竹子、荷花、梅花、兰花等，也同样受大家喜爱，曾经他的一件设计作品以60万元卖给了一个杭州的客户。

“我们在家门口看到的竹子、竹叶，我把它运用到设计中，把竹叶做了很多改变，做出来的效果简洁但很有味道，很多顾客都很喜欢。设计风格这个东西，大概跟自己的经历和习惯有关，趣味相投便受大家欢迎，我想随着时间的推移和自己的经历，以后的设计风格还会延续、调整。”刘明明说。

现在，他的设计作品价格从1万元到几十万元不等，这个价格在网

上并不算太高。熟悉网络的他把自己的作品放到电商平台上经营，但也发现很多问题，很多顾客看到实物不满意会有退货的现象，尽管如此他依旧无条件地给顾客退换。此外，网络上非常强调价格优势，价格不能太贵，性价比高才能做好。“相比之下，我会更倾向于做网店，实体店生意比较难做，一件设计作品出来，可能一个实体店来不了20个顾客，更没有人去买，但在网上，可能一件作品20分钟就卖掉了。”刘明明表示。

在网上做生意说简单也简单，说复杂也复杂，刘明明做了几年设计，对此深有体会。“以后的方向还是做独立工作室，想把销售外包出去，自己集中精力买原料、切石头、做设计。我总觉得自己不太适合做销售，销售与设计分开比较好，我可以找自己熟悉的团队来运作。同时，我的设计室也与博古斋合作，多一些合作平台，但不是每个平台都适合自己，我觉得好的作品更需要消费者的鉴赏能力。”他如是说。

刘明明的想法是以后想研发设计品牌，“我做我的，在各类平台上卖。”随着设计师品牌越来越多，大家都在互相学习，港台设计师也在涌入内地，他们的设计意识更强，竞争更激烈，同时也督促大家进步更快。“以前中国人爱买大颗黄金，现在则多喜欢独具设计感的东西，将来消费者会追逐设计师，因为首饰不像衣服，不会扔掉，一枚戒指可能会戴一生。现在，人们都不喜欢和别人一样，不想和别人重复，都喜欢个性和特别的东西，所以，设计师品牌在未来会很有市场。”刘明明预计。

珠宝胸针

珠宝戒指

蜻蜓珠宝胸针

孙捷：从文化出发的当代首饰

孙捷是“SUN JIE 当代设计”创始人，生于贵州贵阳的他目前在荷兰的阿姆斯特丹生活和工作。作为2012年第19届西班牙ENJOIA’T国际当代首饰奖获得者，也是目前唯一作品被永久收藏于荷兰CODA当代美术馆和意大利Fondazione Cominelli当代首饰基金会的中国设计师。孙捷在当代首饰设计实践中的成长源于他对当代设计文化和当代首饰设计独立且敏锐的认识。

□□ 英多

从文化出发的首饰设计

当代设计文化中所指的“当代”是一个时间概念，它伴随社会的进程而持续发展。在孙捷看来，很大程度上当代本身并不是一个问题，而是从文化的层面出发，从“当代”的角度去理解和观看设计。相对于传统意义上理解的“设计”而言，当代设计文化存在一个生态圈，包括设计师、独立品牌、策展人、文化机构、教育机构、媒体等各方面因素，相互的关系是层层相扣，逐渐地形成和不断地演变，好像一条生态链。当代设计文化实际上是给设计这个概念增加了更多的可能性，不仅仅只是把设计当作服务于社会和工业发展的助推力，而且也可以成为文化、社会、思想、科技的一种视觉表达方式。这种多元化也是其称之为“当代性”的最重要特征。

此外，以一个动态的角度来看设计，设计发展到了今天，其意义和方向早已经不仅仅是停留在为了满足基本功能和生活的需求，而是衍变成了平衡艺术、功能、概念、工艺、科技、文化、思想与生活之间的表达、研究的方式。

在走向当代首饰设计前，孙捷在中央美术学院学习过绘画训练，而他本人对三维造物的兴趣使他从架上艺术转向了产品设计。由于当时

的产品设计专业强调工艺、技术的集体合作，这样的专业转换最终并没有给他带来在艺术方面追求个人存在价值的满足感。赶上学院科、系调整的契机，孙捷开始接触首饰设计，并通过首饰来思考和表达设计与当代社会的关系。这也让孙捷在艺术设计创作上从“技”的束缚中解脱出来，更加倾向和关注造物过程在精神和思维层面的探索。

创作有灵魂的艺术首饰

在孙捷看来，当代首饰给“首饰”这个概念增加了无穷的可能性。有意思的是，很多不同艺术和设计背景的人都在进行首饰设计。无论从什么样的角度来进行探索 and 创作，把握首饰核心的概念非常重要。首饰的存在与发展无法与人类的发展进程脱离，它必须满足人们对美、装饰和基本佩戴功能的需求。除此以外，当代首饰设计中实践者需要具备当代性的思维，思考首饰与当代社会、科技、技术、工艺之间的关系，否则当代首饰就失去了它在现在这个历史时期的存在价值。

谈及首饰创作，孙捷依然非常重视作品的工艺和完成度。但就艺术、工艺和作品的关系，孙捷有着自己独立的见解。在他看来，作品如“人”，工艺似“肉”，艺术是“血”。一个设计师在作品艺术层面的追求是在给作品赋予灵魂，工艺则是作为支撑的

孙捷的获奖作品《大鱼》

模特儿佩戴的《大鱼》胸针

实现元素，艺术与工艺之间需要去很好的平衡。不过，最终人们看到的作品应该如同一个具有“灵魂的人”而非一个“物质的人”。这也是孙捷在自己当代首饰实践中所特别强调的作品“灵魂性”的概念。

此外，对首饰的消费，很大程度上是人们为了满足自我内在精神层面的需求，这种需求基于本体追求美和展示个性的欲望。因此，在审美上，首饰给人带来的视觉和审美体验往往是大于功能的。这也是孙捷在当代首饰设计中不断探索的核心要素。

孙捷在首饰创作上是相对独立

的，用他自己的话说，他不是站在别人的角度来陈述自己的作品。他的创作更多的是通过完成一件作品来给出一个问题和一种可能性，并观察他人如何来回应，正如他创作的获奖作品“大鱼”时的设计理念。

孙捷第一年到荷兰时，住在荷兰北部的一个农村里，跟随一个渔民去打鱼。当他看到成千上万的鱼在面前拼命挣扎的时候，他受到很强烈的冲击。渔民因为有所收获而很快乐。但对于鱼来说，是垂死的挣扎。回来后，孙捷就构思着用设计来表达他的语言。制作这款大鱼的材质是木头，非常轻便，也非常稀有，主要用于飞机制造。孙捷戴着这件作品去参加展览，所有观众走过来盯着它，因为看起来像这只鱼钻到了他的身体里面，他们在找鱼的头。孙捷说：“不用看了，鱼已经钻到我的内心了。”每每谈到木头“大鱼”首饰，他都会说这件当代首饰给人带来更多的是具有灵魂性的东西。

也许不是每一次的尝试都能赢得他人的掌声，但他自己却很明确地坚持着自身的创作方向。他将自己实验性的探索描述为“控制之中的实验”，每一次的尝试在理论上或创作上都会有结果，帮助他去累积、去成长。

目前孙捷走在、也希望在一定时期内走在当代首饰设计的前沿，不断地去了解更多的文化形式，不断地去充实自己。