

突破时间, 打磨值得传承的经典

陆袅袅曾就读于法国国际时装学院,五年前在外滩创立了自己的INESL Studio。从一开始,她就非常清楚地知道自己要打造一个自然、经典、高品质的高级手工定制服品牌,而她也确实做到了。

陆袅袅擅长将典雅的东方气韵与西式立体剪裁相融合,强调女性自然、优雅的特质,将自然的花鸟、星月等设计元素融合于精湛的手工当中,用不繁复的浪漫和不矫饰的精致呈现举手投足间的高贵和恰到好处的自信与性感。陆袅袅一直坚持:一件婚纱从设计到制作成型,要有审美情感上的感同身受。

2019春夏系列以希腊神话为灵感出发点,结合古罗马穹顶的绘画、雕塑、建筑装饰,将间隔千年的梦境与现实的繁华完美结合,打造一场由神殿和乐园铸就的诸神花园。陆袅袅在经典造型之中选取荷叶边、蝴蝶结等元素,打破传统结构,以解构的手法重组经典造型,极简中看似不经意的细致结构,以现代年轻的姿态呈现。镭射镂空技术塑造出浮雕的绝妙立体效果,完美平衡了现代技术与古典元素之间的强弱关系。大量的手工钉珠、刺绣工艺、立体花艺制作是极致的微小之美,是对时间的致敬。

“经典与传承,是我对礼服最深的执念。我的作品之中包含着一种古典因素,我希望大家只是看着它,就能感受到时间停滞般的宁静、庄重。定制产品中的高级感,我觉得和三种事物有关:面料、尺度与思想,我把它们的意义赋予手上的这件礼服,换句话说,精神很高级。我一直觉得高定绝对是关乎文化的,它把曾属于人类和将属于人类的璀璨星辰同时唤醒,带着年代感,却又超脱了一部分现实的意味,不仅仅是做衣服而已。所以,高级定制的美不止华丽,更不带一丝资本世界的庸脂俗粉气,这是一种底气。当一件真正的高级定制产品摆在你面前,你双眼看到,双手触摸到时,那一刻就会真真切切、实实在在感受到一针一线的手工之美。”陆袅袅说。

品牌一直是以天然面料为主,比如真丝就是一直在被坚持使用的面料,陆袅袅透露说,接下来想要出一系列更为环保的概念产品。她也会和各类艺术家进行合作,推出一系列的联名产品,让设计更加有趣的同时,也让设计美学融入生活的各个方面。

抽象的东西, 需要心灵感应

不知道是不是在成衣品牌领域做久了的设计师,都会或多或少有创立自己高定品牌的想法,至少Renya Wong是这样的——当开始反思“设计不应该盲目跟随趋势而是应该回归到裁剪和技术本身”的时候,SHINE MODA的首个婚纱系列自然而然地诞生了。

虽然婚纱是舶来品,但是经过Renya的不断努力,她已经逐渐探索出了越来越多适合亚洲女孩气质和体型的婚纱作品。“婚纱对于女人的意义超越了爱情对于女人的意义。当你穿一件婚纱,其实已经代表你选择怎样的一种爱情。”Renya说。比如,她会设计带有很多缎面、褶剪的婚纱作品,使穿着者更加轻松自然,行动自如,在一动一静中体验到身体、空间和光影之美。“穿上真正美的东西是可以感动自己的。”Renya带着这份对美的体悟,设计出一件件包含细节与技艺的作品——通过合适的面料、流动的色泽和当代的设计语言,将生活中对于美的体悟,通过立体的刺绣和钉珠工艺,镌刻在婚纱上。

Renya经常和自己的团队讨论怎样设计才能体现那个结构或者图案。比如,水晶是怎么在那一刹那结晶,然后裂变那一刹那的美的。这不仅需要想象力,还需要潜心的研究。抽象的东西,需要心灵的感应。

这一季的梦幻之作,灵感取自于著名的抽象浪漫主义艺术代表人物——康定斯基的画作。在裙子上刺绣了一些与宇宙星空、光有关的图案画面,散发出朦胧的色彩和陶瓷般的色泽。

针尺不寸, 优雅不声

创始人来韵秋最初对工艺的记忆是来自幼时天天趴在小区裁缝铺的窗口,看着师傅们裁剪缝织。不出意外地,2004年,她被上海东华大学服装设计专业录取。经过不断的探索和尝试后,来韵秋发现自己最热爱和最擅长的还是结构最为繁复、工艺最为苛刻、仪式感最强的高级定制,从此,她便沉心钻研,踏实且坚定。在毕业后的工作中,来韵秋与越来越多的客户和国际一线品牌紧密接触,积累了大量的专业技巧和市场经验,并在大量的阅读、游历、观察、思考和碰撞中,越发深化了底蕴,明确了

自己的风格,于是创立了与自己同名的婚纱礼服独立设计师高级定制品牌RACHEL LAI。“针线量尺行走于方寸之间,但体现的远不止于方寸。设计无言,雅不自诉,但它存在,在时间和世界中闪耀,陪伴,与人共存。”来韵秋对细节和工艺有严苛的要求,并善于利用版型与线条来扬长避短,打造属于东方女性的优美曲线和独特气质。

这一季的主题是凝结层,灵感来自时间在自然中的变换与维米尔的画作。时间的堆积和转变作用于自然,凝结出独有的风华。维米尔的画作上,由油料、色彩、笔触、思维,绵密叠加,形成入定般的凝结层。作品采用了很多独具巧思的工艺手法,如非常繁复精致的钉珠,层层叠叠,闪耀却不俗气;用别致的手法来表现一些羽毛的元素,对网纱的立体再创作,手造植物等等。而品牌标志性的塑身衣版型也被体现得淋漓尽致,它们虽不外露,但有着无可挑剔的上身效果。

好的礼服的标准很多,对于来韵秋来说,经过纯粹的思考,做出贴合人的、闪耀其心的设计就是好的设计。最近,她正在为筹备了数年的中式嫁衣品牌在年底的发布会做着紧张的准备。为了可以使自己的设计理念在另一种全新的领域里表达,来韵秋还在筹备一座精品酒店。据说,那是一栋矗立在莫干山山谷中,透明的、多彩的建筑。从美衣到美屋,让我们拭目以待吧。

