

解构主义对当代首饰设计的影响

朱悦

中国地质大学(北京)珠宝学院, 北京 100083

摘要: 解构主义是后现代主义思潮的重要设计风格, 也是对现代艺术风格的一种探索。本文主要是从设计思维、材料选取、色彩与造型的角度, 研究解构主义与当代首饰设计的关系, 分析解构主义对当代首饰设计的影响。解构主义为当代首饰设计的发展开辟出了新的道路。

关键词: 当代; 解构主义; 首饰设计

中图分类号: J045

文献标识码: A

文章编号: 1002-1442(2021)01-0021-05

The Influence of Deconstruction on Contemporary Jewelry Design

ZHU Yue

School of Gemmology, China University of Geosciences (Beijing), Beijing 100083

ABSTRACT: Deconstruction is an important design style of postmodernism trend of thought, and also an exploration of modern art style. This paper mainly studies the relationship between deconstruction and jewelry design from the point of view of design thinking, material selection, color and shape. The influence of deconstruction on the jewelry design of the contemporary times is analyzed. Deconstructive design has opened up a new way for the development of contemporary jewelry design.

KEY WORDS: contemporary; deconstruction; jewelry design

收稿日期: 2020-11-08, 接受日期: 2020-12-18

作者简介: 朱悦(1996-), 女, 硕士研究生, 艺术设计, Email:292307009@qq.com。

前言

首饰，作为与人体关系最为密切的饰物，伴随着人类审美意识的产生与发展，成为人类最早也是延续时间最长的审美对象和设计主题之一。随着古典主义、现代主义、后现代主义等艺术思潮的影响，首饰逐渐成为了一种独立的艺术表现形式。如今，人与首饰的关系以及个性化的需求都较之前产生了巨大的变化。

1 解构主义的产生

20 世纪 70 年代，由法国哲学家雅克·德里达 (Jacques Derrida) 提出的解构主义在反对“结构主义”的浪潮中产生。到 20 世纪 80 年代，解构主义成为了美国高等学府最流行的理论，并渗透到文学、历史、哲学等各个领域^[1]。实质上，解构主义是对结构主义的破坏和分解，它具有重视内在的结构因素和总体考虑的高度理性化的特征，设计学上表现为对传统的设计原则（美学、力学、功能）的颠覆与否定从而获得的全新的艺术形式。解构主义最早应用于建筑领域，著名建筑设计师弗兰克·盖里 (Frank Gehry) 的设计作品采用解构的方式，展现了解构主义的精华 (图 1)。解构主义建筑的设计理念对艺术设计的所有领域都有所启示，因此当代首饰设计也深受解构主义的影响^[2]。

图 1 路易斯登基金会艺术馆，法国，巴黎

Fig.1 Foundation Louis Vuitton Art Gallery, Paris, France

图自：路易威登基金会^[3]

基于解构主义的首饰设计，打破了首饰设计的传统观念。设计师借鉴建筑设计中的解构手法，从造型形态、材料质感、设计构思、色彩运用等多角度入手，对传统首饰的审美与内涵进行重构与诠释，通过不断地拆分、重组与再造设计尝试，开拓出更加具有新意、宣扬个性、前卫的首饰设计思路，由此形成一种独特的设计风格与设计理念^[4]。

2 解构主义对首饰设计思维的影响

首饰设计思维的解构，体现在设计师敢于打破非圆即方、对称均衡、和谐统一等传统首饰设计思路，主张创造新形式，追求自由与个性化设计。首饰设计思维的解构最直观的体现是在首饰结构上。国际珠宝品牌尚美巴黎 (CHAUMET) 在 2020 年发布的全新高定珠宝系列“筑艺万象” Perspectives de CHAUMET 中，设计师从首饰结构的束缚中解脱出来，释放出无拘无束的创造力。以“筑艺万象” SKYLINE 主题的项链为例 (图 2)，这条项链的左右两边，是由镂空、锤击等不同纹理构成的黄金面交错排列后，分别镶嵌祖母绿和钻石制作而成。项链的上下、左右的变化体现出设计师在保留作品完整性的基础上，更想突出表现的是上下、左右、里外“每一块”的特性。这件艺术品是设计师运用解构主义手法将首饰结构进行分解后，再根据各部分的特性，使用重组、叠加、拼接等方法进行大胆组合构建的尝试^[5]。这是达到完整性与个体性统一而平衡的设计，解构主义的表现手法将设计师打破平衡、特立独行的设计理念展现得淋漓尽致。

SKYLINE 主题的戒指 (图 3) 设计得也很巧妙，具有解构主义建筑的感觉。这枚戒指是由镂空或不同造型黄金面镶嵌钻石后拼接叠加而成，破碎感与和谐感并存。在外观造型上，“看似无序却有序”，实则外观杂乱，内部结构“有序”，具有随意自然的灵动之美。不仅如此，在功能性上，这件作品也一反常规，它是由两枚戒指组合而成，可以叠戴，也可以分开佩

戴，具有可拆卸功能。这一功能不仅体现出解构主义中“分解”的特质，而且“一戒多戴”还传承了高级珠宝中多种佩戴方式的传统。

图2 尚美巴黎“天际遍寻”篇章 项链
Fig.2 CHAUMET “SKYLINE” part, necklace
图自: chaumet.com^[6]

图3 尚美巴黎“天际遍寻”篇章 戒指
Fig.3 CHAUMET “SKYLINE” part Ring
图自: chaumet.com^[7]

SKYLINE 主题下有 12 件高级珠宝，这 12 件艺术品完美地将解构主义手法与设计作品相融，将当代艺术手法与精湛的珠宝工艺相结合，完美地体现了 SKYLINE 主题通过独具一格的立体造型与棱角设计凸显优雅女性自信魅力的精神内涵。它们是具有时代特征的艺术品，对未来首饰设计的结构创新具有重大意义，也对当代首饰设计思维的转变具有启迪作用^[8]。

3 解构主义对首饰材料的影响

材料是首饰的重要载体之一，它不仅是首饰造型的物质基础，也是首饰造型的艺术表现形式。首饰材质的解构，表现为打破传统首饰选材的局限，将塑料、羽毛、木材、人工合成材料等运用到首饰设计中，赋予首饰作品更加丰富的内涵。蒂芙尼 (Tiffany&Co.) 在 2007 年推出的“Frank Gehry”系列 (图 4)，打破了传统首饰的选材原则，选用黑金、柏南波哥木及美蛋白石 (cacholong) 等与众不同的材料融入设计作品中，并运用拼合的手法，诠释了材料作为首饰设计载体的重要性。此系列是解构主义大师弗兰克 (Frank Gehry) 一次跨界的尝试，在他的作品中，材料更多的是交流情感的媒介与自我表现的细胞^[9]。

图4 蒂芙尼“弗兰克·盖里”系列首饰，2007
Fig.4 Tiffany “Frank Gehry” series jewelry, 2007
图自: DESIGN CHINA^[10]

阿根廷首饰设计师 Luz Arias 的作品，同样摆脱了以往的设计常规，她从材料出发，着重探索每种材料的特性。Luz Arias 热爱发现和试验所有可能的材料并用之创作。例如，用来制作戒指“脆弱的硬度”（图 5）的特殊材料——硼硅玻璃，这种材料既硬又软，可以是闪亮的，也可以是不透明的。不仅如此，这种材料还可以从液体变成固体，存在不同的状态。而戒指“吸引的迷思”（图 6）选用的是木材与日本大漆这两种特殊材质，由于大漆的材质特性，戒指外观呈现出富有流动感的红色不规则造型。在 Luz Arias 的首饰创作中，不仅可以体会到材质的柔软、粗糙和张力，而且能感受到她将浓厚的个人情感融入了首饰设计中。这种完全颠覆的设计方式却设计出了惊人的作品。

图 5 卢兹·阿里亚斯“脆弱的硬度”项链
Fig.5 Luz Arias “brittle hardness” necklace
图自：Mad Museum^[11]

图 6 卢兹·阿里亚斯“吸引的迷思”戒指
Fig.6 Luz Arias “The mystery of attraction” ring
图自：Klimt02.cn^[12]

纵观具有解构主义风格的设计作品，品牌与独立设计师的风格相差甚远。独立设计师的作品更加小众化、个性化，更多的是传达设计师的自我意识^[13]。比如 Luz Arias 会大胆地选用类似硼硅玻璃这种不常见的材质，去展现她对首饰材料的理解与再造。而品牌的首饰作品是设计师在品牌风格基调下的创新与尝试，不论 Tiffany&Co. 或是上文提及的 CHAUMET，品牌选用的材质与呈现出的造型都是“超乎寻常却意料之中”，比如 Tiffany&Co. 选用的黑金与柏南波哥木以及 CHAUMET “筑艺万象”系列作品中对首饰结构的处理。独立设计师的表达方式是外露的、夸张的，而品牌是内敛的、拘谨的。品牌的设计作品会让大众消费者觉得独特并且是可接受的，而独立设计师的作品更像是对艺术的一种探索。但是不论是品牌或是独立设计师的作品，它们都具有“非理性”的解构主义风格，它们都赋予了首饰新的内涵和生命。首饰材料的解构，不仅给予设计师更广阔的创意空间，而且对首饰材料的开发与设计起到引导作用，推动了当代首饰行业向前发展。

4 解构主义对首饰色彩的影响

造型艺术十分讲究形、光、色、线所组成的形式美，色彩是形式美中视觉神经反应最快的一种，也是产生首饰美的重要因素之一。色彩的解构包括两个过程：解构色彩与重构色彩^[14]。在首饰设计中，色彩的解构体现在设计师打破传统颜色和谐搭配的准则而将其组成新的色彩单元。绚丽多彩的宝石、创造色彩的特殊工艺以及颜色多变的金属类材质等，都是首饰中色彩的体现。法国著名的时尚品牌迪奥（Dior）在 2016 年推出的 Granville 珠宝新作“不对称的色彩”（图 7）中，设计师维克多·卡斯特兰（Victoire de Castellane）的设计作品选用了绚丽多彩的宝石搭配在一起，挑战繁复而独特的色彩设计。此种色彩的自由组合在首饰设计中十分罕见，却创造出一组令人印象深刻的珠宝。以“不对称的色彩”系列的手镯为例，这件多彩的宝石手镯，共用了近 10 种不同颜色的宝石，而且每种宝石的颜色都很浓

郁,但是在设计师的精心搭配下,色彩差异如此之大的宝石组合在一起,却达到了视觉上的色彩平衡,整件作品呈现出一种活泼与童趣。同系列的戒指也是布满了缤纷多彩的宝石,同色系的宝石还有深浅之分,但整件作品没有丝毫眼花缭乱之感,而是色彩洋溢动人,风格自由而清新。

图7 迪奥“不对称的色彩”系列, 2016
Fig.7 Dior “Asymmetrical colors”, 2016
图自: iDaily Jewelry^[15]

随着人们审美习惯的不断变化,色彩的意义也随之扩大,设计师对艺术的追求也越来越前卫,愿意创造出更多符合新时代甚至跨时代的色彩组合。首饰色彩的解构,给予了设计师想象与创作的空间,对当代首饰色彩的创新与发展具有重大意义。

5 结论

解构主义作为一种设计手法与艺术风格,其影响逐步渗透到首饰设计领域。首饰解构是对传统首饰设计的一种颠覆,它打破了传统的首饰设计理念、美学思想及原则,通过对首饰形式、材料、颜色多角度的“解构”,赋予首饰新的生命力。然而解构首饰仍

然是一种小范围的设计探索,并未成为广泛的设计潮流。探索解构主义设计风格在首饰设计中的运用,不但有利于设计师开拓设计思维,丰富创意灵感,还可不断丰富首饰设计的外观形态与材质选择。当代首饰设计师可以在此找到自己的独立视角去审视和挖掘首饰设计的内涵,进而为当代首饰设计注入新的活力。

参考文献 / REFERENCE

- [1] 李苏君,彭景荣. 三宅一生与解构主义服装 [J]. 美与时代(上半月), 2010, (01): 105-107.
- [2] 邬烈炎. 解构主义设计 [M]. 南京: 江苏美术出版社, 2001, 60.
- [3] Baidu[EB/OL]. [2016-01-16]. <https://baike.baidu.com/item/路易威登基金会/17507263?fi=aladdin>.
- [4] 王舒祺. 解构主义下客家建筑元素的首饰设计初探 [J]. 华人时刊(中旬刊), 2012, (6): 215.
- [5] 苏洁. 论时装中的解构主义 [J]. 浙江工程学院学报, 2004, (03):48-52.
- [6] CHAUMET[EB/OL]. [2020-10-10]. https://www.chaumet.com/zh_hans/collier-skyline.
- [7] CHAUMET [EB/OL]. [2020-10-08]. https://www.chaumet.com/zh_hans/bague-transformable-skyline.
- [8] 刘婧. 解构主义设计风格在戏剧服装设计中的运用 [J]. 艺术品鉴, 2019, (20): 332-335.
- [9] 方智果,熊承霞,章丹音. 解构主义在家具设计中的应用 [J]. 包装工程, 2017, 38(18): 127-131.
- [10] DESIGN CHINA[EB/OL]. [2019-09-29]. http://www.333cn.com/shejizixun/201939/43497_155749.html.
- [11] Mad Museum[EB/OL]. [2020-10-08]. <https://mادمuseum.org/loot/artist/luz-arias>.
- [12] Klimt02[EB/OL]. [2020-10-14]. <https://klimt02.net/jewellers/luz-arias>.
- [13] 张贤富,胡玉平. 现代首饰中非传统材料运用及审美分析 [J]. 艺海, 2017, (11): 96-98.
- [14] 曲钟. 解构主义在服装造型中的运用 [J]. 中国民族博览, 2017, (05): 184-185.
- [15] iDaily Jewelry[EB/OL]. [2016-02-03]. <http://igem.ly/e/16785/5f1LN1>.