

上一期，爱酱从材质的角度为大家解读了新时代的中式珠宝，你是否被打动了呢？

除了材质，新颖的设计也是如今新中式珠宝最为打动人的地方，中西合璧的风格运用使得它们适用于生活中的各个场景，并且无论是哪个人种，都能凸显出不同的气质，美不胜收。

CHAUMET Lumière Célestes 天穹之光系列高级珠宝

作为潮流的风向标，明星们更是早早Get起新中式设计风格的珠宝，不仅是女明星，鲜肉男明星们佩戴中式风格的珠宝更是别有一番风味。

赖冠霖、任嘉伦佩戴新中式风格胸针

新时代下的中式风格珠宝虽吸收了不同文化、材质、工艺而变幻出万千种姿态，但从设计的角度来看其实离不开两个方面：一是外形，二是意境。抓住这两个方面，便能领略到它与时俱进的精髓。今天，爱酱就来和大家聊聊与时俱进的中式珠宝设计。

形而上，从自然中找寻灵感

自然界的万物自古便是诗词歌赋、艺术创作与设计加工等各个方面的灵感来源。在中国，无论是山川湖海，还是花鸟鱼虫，抑或是飞禽走兽，都拥有着其独特的魅力，在珠宝设计中也体现得淋漓尽致。

Dior高级珠宝Milly Carnivora系列高级珠宝彩漆耳环

Cartier卡地亚 鸟形胸针

中国古时的珠宝形态相较于近现代的珠宝显得更为单一，以动物为灵感的设计则是多以龙凤为元素，仅供皇室使用。如今外形的丰富也让消费者拥有了更多的选择，像鸟、鱼、蝴蝶、蜻蜓、青蛙等别具中国特色的动物与昆虫造型，不仅在国内的珠宝设计中较为常见，许多国际大牌也常运用在自己的珠宝设计中。

BVLGARI宝格丽 顶级珠宝系列蝴蝶胸针

Qeelin Yi Yi系列项链

比如蒂芙尼的蜻蜓胸针、CINDY CHAO的蝴蝶胸针，都各具强烈的品牌辨识度，但同时给人一种新颖的中式风格感。

Tiffany & Co. 蒂芙尼蜻蜓胸针，18k金镶嵌蓝宝石、祖母绿和钻石

CINDY CHAO The Art Jewel 2015-2016 Black Label大师系列 Masterpiece I 红宝蝴蝶

花卉植物同样是珠宝设计中必不可少的形态，除了传统文化中知名度最高的“四君子”——梅、兰、竹、菊，如卡地亚以兰花为灵感的Caresse d' orchidées par Cartier系列。

Cartier卡地亚 兰花系列戒指，白金，钻石

像莲花、葫芦、松树等中式风格强烈的植物元素也成为了各个品牌的标志系列。比如Qeelin最为出名的Wulu系列便是以葫芦为灵感与造型，结合现代的K金与钻石，完美呈现出中西合璧的风格。

Qeelin 18K白金黑玛瑙葫芦耳环

以及戴比尔斯以莲花为灵感的Enchanted Lotus系列，都印证了中国传统花卉对于现代珠宝设计的影响，并丰富了新时代的中式风格珠宝。

De Beers戴比尔斯Enchanted Lotus 青金石白金钻石项链

意为趣，独具优势的人文魅力

如果说自然给了人类绝大多数的灵感，那么人文则给了我们更加广阔的创作空间，中国辽阔的疆域更是孕育了各种文化，也滋养出各式各样风格与设计，这一点在建筑中体现的尤为明显。

南方园林与北方殿宇在风格上有着巨大的差距

风格万千的中国建筑也给了珠宝设计源源不断的灵感，从辉煌的宫殿到典雅的园林，从大到宝塔小到门窗的特色样式，都能在如今的珠宝设计中窥见。

CIGA LONG 苏州园林团扇耳环

CHAUMET Trésors d' ailleurs 琼宇瑰宝 高定戒指系列 Lady We戒指

不仅是建筑，中国许多特色的手工器物也成了现代珠宝设计中的常用元素，比如在国际上最为出名的中国结，就被蒂芙尼运用在最为经典的Keys系列。

Tiffany & Co. 蒂芙尼Keys系列18K玫瑰金吊坠

另外，流苏也是如今许多大牌珠宝中常用到的元素，其实早在唐代，流苏头饰便在妇女中流行开来，称之为“步摇”。

Boucheorn宝诗龙

Pompon系列流苏耳环、白金镶钻吊坠长项链

在中国，无论是文化还是艺术领域，除了讲求写实，还追求写意，即艺术家忽略外在的逼真性，而强调其内在精神实质的表现。最初起源于绘画，兴起于北宋，要求在形象之中有所蕴涵和寄寓，让“象”具有表意功能或成为表意的手段。

这样的创作方式不仅赋予了作品更加深刻的内涵，也给欣赏者带来了趣味性，而这也在今日的中式风格的珠宝设计中有所体现。如一些珠宝外形上并无典型的中国元素或外形，却能够散发出强烈的中式风格。

金伯利钻石 “时节之美” 主题系列高级珠宝《水镜云天》

2015年，萧邦与郭培携手打造的Silk Road系列高级珠宝便是如此，这也是格外高级的一种表现方式。

Chopard萧邦

Silk Road系列高级珠宝项链、耳环

新时代中式珠宝的设计与巧思

每一件珠宝的设计背后，都有着无尽的故事与用意，新时代的中式珠宝设计更离不开追本溯源，同时又融入新的文化与创意。本期，爱酱也分别邀请了高级定制珠宝设计师Aster

Ma与资深珠宝设计师黄玮，一同聊聊她们对于中式珠宝设计的心得体会。

Q

A

&

Aster Ma 马兰

高级珠宝设计师，同名高级定制珠宝品牌ASTER MA创始人

COSMOBride：

你是从什么时候开始从事高级珠宝设计工作的？从事这一行的初衷是什么？

Aster：

我对何时参与这一项工作的时间是挺模糊的，小时候经常跟在妈妈身边，陪她一起工作，采购各式各样的宝石，以及参与下订单、制作等许多环节，尤其是寒暑假，我就是从不会让她感觉枯燥的小女伴儿。可能是这个生活氛围，让我读书选专业时格外关注也优先选择了这个专业，毕业从事这个行业也变成非常水到渠成的事情，直到三十岁后暮然回首，突然明白何为注定、何为使命。这个行业真的是一旦走进来也许几代都不会改行。

COSMOBride：

作为高级珠宝设计师，灵感是支撑创作的重要基石，请问你的作品灵感都来自哪里？又会通过怎样的方式去激发自己的灵感呢？

Aster：

我早期的设计很渴望自我表达，灵感多来自脑海里的乌托邦及儿时记忆；中间有一个阶段很享受一个人到处走，做了很多跟自然相关的珠宝；现在这个阶段，也许是过去几年非常坚定的采购世间最稀有的宝石做主石来创作，每当遇见一颗宝石，对它都会很好奇很珍惜，研究把玩，根据它在地壳演变中形成的天然特质去设计，每一件珠宝完工时给我带来的巨大成就感，我觉得自己是在和大自然共事。今年以及未来，我有一种很强的感知，对于我来讲创作的基石也许会变成人本身，具体会如何，一边工作一边感受吧。

说到激发灵感的方式，就是在清静的环境中思考。你知道大脑可以给你的东西包罗万象。清静的环境下人会梳理各种奇思妙想，它们会更具逻辑和爆发力。今年的特殊环境造成了整体工作量的骤减，虽然我蛮不适应的，但也有了更多的独处时间去思考和调整。

以自然为主题的创作：自然恩赐系列熊猫手环

以宝石天然特质进行的设计：粉蓝宝石钻石耳钉

COSMOBride：一路走来，您在珠宝设计的风格与理念上，都发生了哪些改变？

Aster :

人在变，世间所有的东西都在变。如果单一从视觉上讲那就是化繁为简了。

帕拉伊巴钻石戒指

圣玛利亚海蓝宝吊坠

COSMOBride :

近年来，大量的古装影视剧、国风音乐及相应风格的设计的出现，不仅让中国风大火，也令更多的年轻人重新聚焦中国传统文化并对其产生浓厚兴趣。对于“国潮”这两个字，你是如何理解的呢？

Aster :

本来就是中国人，热爱中国文化是好事，不盲目追随，一切带着思考和审美，一切都会很美好。

COSMOBride :

在珠宝设计与创作的过程中经常结合中式风格吗？又是如何取舍的呢？

Aster :

当然会，这是作为一个中国人基因中天然就有的。只是从英国回来创业时我就想明白了一件事，东方文化也是世界文化，过去我一旦做中式题材的设计，就会反复审视我有没有被自己本是中国人的视角局限。有一个词过去很多年帮了我很多，即“国际东方”，就是你有没有把东方文化还给世界。

扇形珍珠套装 耳环

扇形珍珠套装 戒指

COSMOBride :

在经营自身品牌的这些年，你能感觉到近年来中式风格的高级珠宝定制的需求与受众是否存在明显的变化？

Aster :

我觉得世界文化中，东方文化更具地位了。在受众身上的回应，到底是西方珠宝品牌更具吸引力还是东方珠宝品牌更具吸引力这个问题我反而觉得界限感降低了。

COSMOBride :

相对于传统的中式珠宝，如今的消费者更能接受一些新中式风格的珠宝设计。你认

为新时代下的中式风格珠宝都有哪些创新与改变？

Aster：

随着东西文化的紧密交融，跟传统中式相比，其实现在的所谓“新中式”的珠宝已经有了很多的创新，比如不同宝石材质之间的搭配，以前可能都是很素的翡翠挂件，现在翡翠完全可以跟钻石甚至彩色宝石碰撞出让人意想不到的火花；还有设计和制作工艺上的结合，我们常提到的“西艺中韵”，主石可能是东方人喜欢的，但是镶嵌工艺和设计上的巧思是更加国际化，能够适应各种场合佩戴。

自然恩赐系列蜜蜂手环：翡翠与钻石、玫瑰金的结合

宝石新宠帕拉伊巴与兰花造型的结合

COSMOBride：

在国潮的大环境下，你认为中式风格的珠宝设计存在着怎样的趋势？

Aster：就像我前面提到的，国际东方、东方文化还给世界、融入世界。

COSMOBride：

随着大众审美水平的提高，如今的消费者的喜好也愈加难以琢磨，对于中式风格的珠宝如何做到受欢迎的设计，你有着怎样建议？

Aster：

我毕竟是个小众高珠品牌的设计师，抛开大数据时代要考虑的东西，市场这么多元，中式珠宝无论放在哪个受众群体，定位给哪个年龄阶段的人佩戴，产品本身还是要对自己理解的东方文化的自信和态度。

翡翠钻石套装 耳钉

翡翠钻石套装 项链

有一个词过去很多年帮了我很多，即“国际东方”，就是你有没有把东方文化还给世界。

Q

A

&

黄玮

资深珠宝设计师、金伯利钻石研发部经理，毕业于中国地质大学（北京）珠宝学院，拥有十余年的珠宝设计经历，其作品曾获多项大奖。

COSMOBride：你是从什么时候开始从事珠宝设计工作？从事这一行的初衷是？

黄玮：

2001年，我大学的专业就是珠宝设计，从业将近20年了。女人天生喜欢珠宝，热爱生活，热爱一切美好璀璨的东西，是我设计珠宝的初衷。

COSMOBride：

作为设计师，灵感是支撑创作的重要基石，请问你的作品灵感都来自哪里？又会通过怎样的方式去激发自己的灵感呢？

黄玮：

从祖国的山川河流到中华民族五千年的文化瑰宝，小到一朵花、一片叶，大到浩瀚的宇宙和璀璨的星空，生活中的一切都可能成为我的灵感来源。以珠宝的形式描绘世界的美好，所见、所闻、所感，皆是美与生活的不期而遇。

2017金伯利钻石“和”主题系列高级珠宝《吉祥和合》项链、手镯，灵感来源于露水滴落荷叶

COSMOBride：一路走来，你在珠宝设计的风格与理念上，都发生了哪些改变？

黄玮：

入行之初，我的珠宝设计仅停留在艺术与兴趣的层面，每一件珠宝都是从自身出发去表达情感，简单而纯粹。随着年龄和阅历的增长，我对生活有了更深层次的理解，开始透过美的本身去感受一些有温度的、有色彩的、有感染力的东西。基于这种对生活、对文化、甚至是对历史和传统的感悟，让我的设计更偏向于一种倾诉，或者说是一种感情与生活的共鸣，朴实而饱满，抽象却真实。

COSMOBride：

近年来，大量的古装影视剧、国风音乐及相应风格的设计的出现，不仅让中国风大火，也令更多的年轻人重新聚焦中国传统文化并对其产生浓厚兴趣。对于“国潮”这两个字，你是如何理解的呢？

黄玮：

我觉得“国潮”只是一种现象，归结到最深层次，就是情怀。表面上看，“国潮”

就是一些中国风的元素，青花瓷也好、珐琅也好、中国传统的一些图腾也好，这些只不过是“国潮”的一角。我个人认为，“国潮”可以是任何代表中国心的东西，重要的是传统文化背后所蕴藏的民族自信。“国潮”的兴起，是值得认同的，它不仅赋予了很多领域以民族情感，更让一些美好的、充满回忆的、记录着历史记忆的东西，以时尚的方式在这个时代重生。

黄玮在工作中

COSMOBride：

从品牌与市场的角度，能说说近年来中式风格的珠宝的销量与受众是否存在明显变化吗？

黄玮：

变化是十分明显的，过去中式风格的珠宝是以中老年为受众群体，因为受众面相对狭窄，所以销量也较为低靡。早年的中式风格珠宝销量甚至不及现在的十分之一。

近年来，伴随着“国潮”的兴起，中式风格的珠宝早已经摆脱了“中老年”的桎梏，甚至成为了一种风靡全国的市场趋势。放眼国内外，中国元素与时尚紧密结合。受众也从中老年发展为全龄段，特别是在青年群体中，中式风格的珠宝受到了热捧。

COSMOBride：

相对于传统的中式珠宝，如今的年轻人更能接受一些新中式风格的珠宝设计。你认为新时代下的中式风格珠宝都有哪些创新与改变？

黄玮：

我觉得新中式风格珠宝发展到现在，已经无法用某一种风格或方式来定义了。它在保留了原汁原味的中国味道基础上，发展空间更大，形式更多变。设计师可以更大胆地去表达自己的想法，但绝不是天马行空地乱想，而是要遵循某种潜移默化的关系和规律。比如元素的运用，既要有中式的意境，也要具备现代的神韵，还要契合当代年轻人的情感诉求。

从材质上来说，更加多元化，比如丝带、羽毛、皮绳等材质都可以融入到设计中。在宝石用料上，我们可以用钻石搭配各种半宝石，如玛瑙、贝母、绿松、孔雀石等，来诠释自己的设计。从工艺角度上说，金伯利钻石运用现代CNC及传统珐琅工艺，这些都是一种古典与现代碰撞的美。

2016巴塞尔“中国·韵”主题系列高级珠宝《往事碎片》耳环、手镯

COSMOBride :

在国潮的大环境下，你认为中式风格的珠宝设计存在着怎样的趋势？

黄玮：

这会成为一种主流珠宝，但渐渐趋向于多元化。就是说中式风格的珠宝设计的界限会更加模糊，一些中国元素与其他元素的融合，会产生更多、更新的形式。同时一些国际化的东西会融进来，比如制作工艺、艺术元素、设计理念等，让它更符合当代人的审美，但绝不意味着中国风的东西会减少，反而会更加浓郁，并具有更加鲜明的、充满时代色彩的中国风特色。

COSMOBride :

随着大众审美水平的提高，如今的消费者的喜好也愈加难以琢磨，对于中式珠宝如何做到受欢迎的设计，你有着怎样建议？

黄玮：

设计新中式珠宝，最忌讳的是随便找一些中国元素进行简单的拼凑，这种形而上的方式，只有国风的外壳，没有国风的内涵。要想做好中式珠宝，设计师就要懂中国文化。我说的这个“懂”不是简单的“知道”，而是要感悟，感悟中国文化。

设计师要通过对中国的文化元素进行揣摩、研究、理解、提炼，最后形成新的作品、新的表达。评价一件中国风珠宝好与不好，不在于它里面含有多少中国元素，而是在于你是否能够从珠宝中感受到中国文化的魅力，最好是能激发受众有走进某一段历史的冲动。新中式珠宝要想受欢迎，要想走得更远，必须更加精致化、品质化、内涵化。

2018金伯利钻石“华·宋”主题系列高级珠宝《湖光潋滟》项链，灵感来源于南宋画家马远《水图》第九卷《湖光潋滟》

COSMOBride :

对于婚嫁中的传统珠宝，你认为可以做到哪些相应的创新性改变呢？

黄玮：

传统的婚嫁珠宝，可能不太符合现代年轻人的审美。Z时代的突起，他们更需要体现个人风格，丰富自我意识。中国文化是多层次多角度多形式且相当深厚的，我们需要做的是提炼、概括、简化、融入，才能更好的与现代美学相融合。

"国潮"可以是任何代表中国心的东西，重要的是传统文化背后所蕴藏的民族自信。

—END—

扫描下方二维码添加小爱酱~

马上拥有你的免费专属顾问~