06 2015 #151

VISION YOUNG

JUNE 2015
vision magazine #151
rmb 30.00

VISION

青年视觉

ART FEATURE
Not Your Pretty Sweethearts
我们没这么甜

FASHION
Dreamland
梦中的舞台

LIFE
You Can't Miss the Summer
不可辜负的夏日光景

CULTURE
Never Had A Day Off in the 70s
无论走到哪里，都有光

9 771671 133910 2 06

VISION

Tangible Truths

生命的另一种姿态

From jet-black to chestnut brown, ruby red to platinum blond, from crazy curly to silky sleek, wild and windswept or skillfully braided - hair is a unique and enchanting material that evokes a lot of sentiment.

TEXT 朱莹
EDITOR 张佳
PHOTO COURTESY OF *Sybille Paulsen*

"My inspiration is ignited by the sensuous experience of materials - their roughness, their weight or color - as well as details from my daily life."
- Sybille Paulsen
(quotation from www.trendtablet.com)

MARRIED TO THE SEA

MELISAS' POMO NECKLACE
Inspired from the architecture style Postmodernism the five hair braids are held together by brass details enclosed in mint green marbled concrete squares. Designer added some sand from Hawaii to the mix for the extra sparkle now and then.

生命是一个宏大的命题，然而内核却可以是很简单的“活着”二字。对于每个人来说，无论我们的生命承载了何种意义，它都是同样跃动着的。我们身体的每一寸皮肤、每一缕发丝都是鲜活生命的体现。

在民间，人们一直相信头发是人生命力的所在，漂亮的头发被视为健康和平安的象征。瑞士深山的村落里，至今保留着鲜为人知的编发技艺，那里的人们使用头发编织各类漂亮的首饰。关于头发，当地也流传着许多古老而美丽的传说。从18世纪到20世纪初，这里的人们一直将头发用于首饰加工。最初人们基本使用自己的头发为自己制作饰品；而随着19世纪欧洲商业化程度的加剧，编发首饰开始变成时髦的商品，慢慢地有许多编发技师开始收购头发制作首饰。由于编发饰品的需求量不断增大，许多商人开始使用机器而非手工编织，编发首饰逐渐失去了意义。上世纪20年代，一群有志于保留这份文化的人们开始学习并挖掘传统的编发手艺，使得这份古老的技艺得以保留至今。虽然随着时间的流逝，这份古老的手工技艺将十分有可能面临着再次绝迹的命运，但是至少现在有许多人依然珍视着它，并利用它创造更多美丽的饰品。

对设计师Sybille Paulsen来说，手工技艺一直是引发她好奇心和设计直觉的重要元素。一直以来，将精湛的手工技艺融入设计中，使它们变得独一无二是Paulsen一直追求的目标。学习建筑出身的她凭着对艺术和设计的热情一直致力于融合各种手工艺的精髓。Sybille Paulsen所有的设计均通过手工制作，尽管需要耗费相当长的时间，但精致的成品却能更加吸引人们去一探设计背后的故事。出于对瑞士山区传统编发技艺的热爱，Sybille Paulsen开始了编发首饰的设计和制作。头发对于她来说是一种能够引发强烈情感的设计材料，但是最初她也只是尝试着为朋友和她们的家人制作些有趣的编发首饰。慢慢地，越来越多的人们将自己的头发交给Sybille Paulsen，向她讲述着自己的生活经历，请她为自己设计和制作属于自己的独特首饰。在设计和制作过程中，Sybille Paulsen试图将属于每个人的性格、人生诉求和日常生活融入她为他们编织的发辫中，这样制作出的成品超越了一般首饰的装饰作用，而更像是承载了每个人的独特生活，只属于每个人的人生纪念。

Married to the Sea是Sybille Paulsen为住在圣地亚哥的 Joanne Hein设计的以海洋为主题的编发项链。 Joanne将自己的头发和自制的一串头饰一同寄给了Paulsen，那是她去海边旅行时捡到的贝壳和银片所制成的链子。形状奇特的贝壳引起了Paulsen的注意，于是她以大海为主题为 Joanne编制了绳状的发辫项链，并将Joanne自制的那串链子重新打磨抛光，与发辫串在一起，令整串项链显得格外耀眼。此外，Paulsen幸运地从跳蚤市场淘到了一串非常特别麦穗形的项链，她将项链与发辫连在一起，为Joanne制成了一条全新的发辫项链。在Paulsen看来，Joanne不仅是她的客户，而是与她一同创作的伙伴。Joanne提出了很多建议，而Paulsen则把那些与她的生活最息息相关的元素融入了其中。在基本完成了制作后，

ROMINA

Romina's hair is soft and healthy. While working with it designer kept thinking "milk chocolate" because of its beautiful chocolate brown tone and its smooth silky shine.

Designer used an old braiding technique for hair jewelry creating square cords which are connected by brass details. The pendant looks playful yet classy. It reminds of an extra long tassel or brush with its free flowing hair juxtaposing the tightly braided cords.

MARY BETH

Mary Beth was the first breast cancer patient who trusted Paulsen with her hair. She wanted to keep the natural wave and decided for a simple fishbone braid to complement it. The exaggerated pale yellow pearls turn it into a strong visual statement but despite its boldness it seems feminine and serene.

Paulsen又用Joanne女儿的头发为她编制了第二条发辫，连在第一股发辫的旁边。对Joanne来说，这个项链如今具有了十分特别的含义，每次带着它，那些与家人的回忆和那些与家人一起在海边共度的美好时光都会萦绕在心间。

对于有着柔软健康头发的Romina来说，怎样在发辫项链的制作时体现她那如同牛奶巧克力般顺滑闪亮的秀发质感是Sybille Paulsen所必须解决的难题。聪明的Paulsen用方形的嵌铜锁绳扣将编好的发辫分段束紧，留下一段长长的流苏扣入最大的锁绳扣。浓密的棕色流苏像马尾一般柔顺漂亮，自由地垂在后颈，跟编制得一丝不苟的发辫项链形成对比，一张一弛之间，显出一丝调皮的童趣。“拿到这簇头发时，我就把玩过毛茸茸的发梢。Romina的头发有着极其特别的触感，毛毛的，软软的，让人觉得特别窝心和有趣，”Paulsen说，“于是我就想，编制项链的时候，一定要把这样的感官体验也加入到设计中，让Romina能感受到自己头发的特别之处。”

Mary Beth是第一个将自己的头发交给Sybille Paulsen的癌症患者。她棕色的头发光滑柔亮，看上去充满温暖的质感。在项链设计时，为了保持头发自然的卷曲质感，Paulsen将Mary Beth的头发简单地编成了鱼骨辫，并搭配上夸张的浅黄色大珍珠，视觉效果上显得坚硬鲜明但同时却不失女性的平和柔美。对于Mary Beth来说，Paulsen的设计并没有简单地将她的头发变成一件与她毫不相干的艺术作品，而是精心地保留了属于她的气息，仿佛这束头发仍是她身体的一部分。“那发辫上依旧留存着的波浪，对于我来说是那么熟悉和鲜活，仿佛仍旧长在我头上。”无论是Mary Beth自己还是她身边的家人朋友，都深深地被Paulsen的这个创作所感动了，“我的一个朋友甚至一边抚摸着这个项链一边流下了眼泪”，Mary Beth说，“这发辫让她想起我还健康的时候，我们在一起度过的快乐时光。”

为了鼓励更多的像Mary Beth一样的癌症患者积极地面对治疗和未来的生活，Sybille Paulsen发起了Tangible Truths的活动，鼓励因罹患癌症而进行化疗的女性在头发脱落之前剪下来由她制成发辫饰品加以保留。“对于这些女性朋友来说，病痛对她们自身和周围人的影响是不同的。然而，通过将这即将失去的东西以一种艺术的形式变成一种纪念，也算是对承受病痛的自己和担忧的家人一个小小的安慰。”

生命的主题曲因时移世易往往有着不同的变奏，高亢有时，沉郁有时。有我们愿意张开双臂尽情拥抱的喜悦，也有怀着沉重的心情而不得不去面对的苦痛。好在无论境遇如何，我们并不缺少发现美和创造美的能力。这样的能力帮助我们将生命中逝去的美好以另一种方式加以延续，将无法言说的苦痛用艺术的语言加以讲述，使生命之光在追求美的过程中继续闪耀。