

复古的玛德莲

女性风格

原创首饰设计

F U G U D E M A D E L I A N

〔 吴 糍 糍 著 〕
〔 谢 婧 〕

南京美术

复古的玛德莲

女性风格原创首饰设计

FUGU DE MADELIAN

吴糍糍 谢 婧 / 著

 岭南美术出版社

中国·广州

图书在版编目(CIP)数据

复古的玛德莲：女性风格原创首饰设计/吴糍糍，
谢婧著. —广州：岭南美术出版社，2015.8

ISBN 978-7-5362-5730-6

I. ①复… II. ①吴… ②谢… III. ①首饰—设计
IV. ①TS933

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第165519号

责任编辑：刘 音

责任技编：罗文轩

书籍设计：刘 音 吴 莎

版式制作：关泳欣

复古的玛德莲 女性风格原创首饰设计

出版、总发行：岭南美术出版社（网址：www.lnysw.net）

（广州市文德北路170号3楼 邮编：510045）

经 销：全国新华书店

印 刷：广东信源彩色印务有限公司

版 次：2015年8月第1版

2015年8月第1次印刷

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：10

印 数：1—2000册

ISBN 978-7-5362-5730-6

定 价：48.00元

关于复古风

Vintage

「复古关键词」

||

怀旧 / 繁复

古典 / 温暖

记忆 / 回到往昔

手工艺的……

复古，到底吹的什么风？

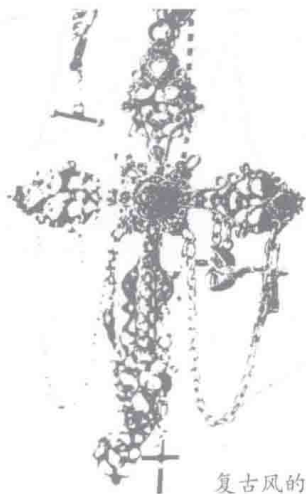
近年的时尚界，复古风越吹越强劲。有人禁不住想问，到底什么是复古？这个词的背后到底包含哪些元素？然而，这却不是三言两语可以讲清楚的。因为复古本来就是一个很大的“框”，东方、西方，古代、近现代……只要是过去的元素在今天回魂，大致都可以称为“复古”。不过一般情况下，我们说的 Vintage（含“二手”的意思），含义是和真正的“古董”（Antique）有所区别的，它一般不会指太过古老的东西，所以时间上应该只能从 20 世纪初算起，地域上也应该限定在欧美地区。

20 世纪 20 年代

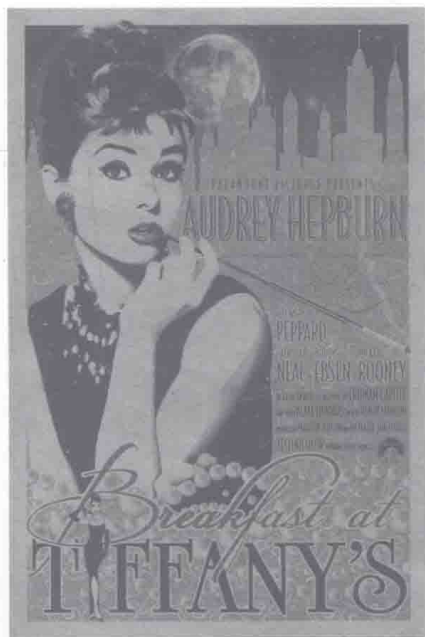
笔者认为，Vintage 应当从 20 世纪 20 年代开始算起。那时候，维多利亚时代告一尾声了，人们从禁欲的时代一下子进入了开放的时代。后人把整个 20 年代称为“咆哮的 20 年代”（Roaring Twenties），或是“爵士时代”。爵士乐演出、地下派对、鸡尾酒会等都是当时的流行活动，社会上掀起一股奢靡之风，女士们喜欢把自己打扮得闪闪亮亮（Blingbling）的，波波头、深色眼影、闪亮的长项链、绣满珍珠和亮片的晚装等，都很风靡（可参见电影《了不起的盖茨比》或英国剧《唐顿庄园》）。

20 世纪 30 年代

20 世纪 30 年代，好莱坞明星的魅力席卷欧美，以她们为样本，加上服装设计、化妆术等相关行业的全面进步，那时候的女人更加精致了。不同于 20 年代的出位锐利，30 年代更崇尚优雅，女人们喜欢描着细细的眉毛，烫着一丝不苟的卷发，戴着俏皮的帽子，披着华丽的皮草。30 年代的包包也比以往更具实用性了，爱马仕的凯莉包（以格蕾丝·凯莉命名）正是诞生于那个年代。

复古风的首饰配件

复古风格的时尚海报

20 世纪 40 年代

因为“二战”期间的物资短缺，整个 40 年代的时尚圈被蒙上了一层暗灰色，但这并不意味着这个时期的女性不追求时尚与美丽。40 年代的女性抛却了繁复的装饰，转而走向简约、中性。女性进一步解放，很多职业女性开始出现，她们穿着干练的裙装或裤装，戴着恰到好处的首饰，成为一道亮丽的风景线。

20 世纪 50 年代

20 世纪 50 年代的时尚女性开始发生了分化。一方面，花朵图案、珠宝配饰、女性化十足的装扮在中产阶级家庭主妇中大行其道，而另一方面，因猫王等流行偶像的影响，也出现了相对小众的摇滚青年。他们的横空出世，令时尚有了更多的新玩法。

20 世纪 60 年代

整个 20 世纪 60 年代，被称为“摇摆的 60 年代”。那时的女性获得了更多的自由，她们喜欢鲜艳的色彩，崇尚张扬的眼妆，并且热爱塑料制成的样式夸张的假珠宝。假珠宝的出现跳出了真金白银的限制，反而令时尚有了更多可能性，首饰有了更多的天马行空和奇思妙想。

20 世纪 70 年代

整个 20 世纪 70 年代流淌着一股暖洋洋的色调，红色、黄色、橙色，都是那个年代的流行色。一方面，60 年代末如火如荼的嬉皮士运动，在 70 年代开始影响到主流时尚圈，彩色的编织、花朵元素、披肩长发、宽檐帽等开始流行。另一方面，70 年代也是迪斯科的年代，亮片元素在服装、配件、鞋帽等方面开始大量运用起来。

20 世纪 80 年代

麦当娜和迈克尔·杰克逊都是 80 年代炙手可热的流行偶像。这时的时尚开始变得更加流行化、大众化和多元化，朋克、哥特、雅痞、新浪漫主义……各种风格流派异彩纷呈。当下的很多复古元素，可以说都是 80 年代的回潮，例如宽大的垫肩、超大号（Oversize）的衣服、酸洗紧身牛仔裤、铆钉元素、十字架元素、锁链元素等。当时的人对于首饰崇尚越大越好，多个手镯堆叠起来戴也成为流行。

看了以上这些粗略的介绍，你脑海里是不是浮现出很多如今耳熟能详的复古造型呢？其实，当下的复古讲求混搭，我们不是要完全照搬某一个年代，陷入动漫真人秀（Cosplay）的窠臼，而是可以大胆地跳出来，把一切美好的事物为我所用，混搭出属于自己的时尚感！

在工作室的一方小天地里，任思绪天马行空，随心开始自己的手工制作，享受时间慢下来的感觉……

关于

普鲁斯特的玛德莲

——〈代序〉——

大概是天生有块反骨，从小到大，我脑海里总是在想着如何不务正业这件事。

小时候关起房门假装在学习功课，实际上是在偷偷地写小说，或是用铅笔细细地描绘古装仕女头上的珠花簪子。

大学本科读的是法律，却没有做成原本设想中英姿飒爽的律政新人王，时间都用在拍照片、写博客、在纪录片剧组实习。内心的声音告诉我，我不想当律师，我要进媒体，去体验在我看来更多姿多彩的人生。

研究生跨专业考到中文系，专业方向是艺术人类学与民俗学，思维大为打开，收益良多。正如在人类学课堂上学到的，人类社会是那么富有多样性，那么作为人类个体的我们，也不应该拘泥于一种可能性。也正是从研究生阶段开始，萌发了做个人像摄影师的念头，开始和小伙伴一起捣鼓，接拍个人写真。

毕业后如愿进了媒体，竟是和原来严肃的专业八竿子打不着的娱乐。做个媒体人的好处是，你将永远处在一种变动不安的状态中。温水煮青蛙？对于媒体人来说不太可能。仍然要不断充实自己寻求突破的紧迫感，仿佛如影随形。这个时期我总结了一下过去的人生，欣慰地发现每年都能学会至少一样新东西。于是我告诉自己，未来也要每年学会至少一样新东西，语言也好开车也好插花技巧也好，总之是新东西就对了。2012年至2013年之交，我问自己，接下来要学什么呢？

这时，无意中看见一个教人做手工项链的帖子，突然令我茅塞顿开。我想起曾经写过一篇博客，提到如果还有下辈子的话想怎么过活。当时我写，也许再也不愿陪千军万马过独木桥，我为什么就不能是一个手工艺人呢？比如在云南做银饰，在威尼斯吹玻璃，在日本烧陶器，苦心孤诣地去创造、去接近心中的美，岂不是更有意思的人生？

而看到这篇手工帖之后，我发现，原来做一个手工艺人，并没有想象中那么难。我想，干吗还

伏在案头做手工的时候，也是我最快乐的时刻之一。看着原本杂乱无章的材料，在自己的手中逐渐获得美的秩序，仿佛爱丽丝掉进了兔子洞，一个前所未有的美丽新世界，就这样徐徐展开。

要等下辈子呢？就这辈子呗。虽然不见得能去云南做银饰，去威尼斯吹玻璃，去日本烧陶器，我至少可以在自己的三尺斗室里创造属于自己的一片天。

记得苏童有一本小说《我的帝王生涯》，故事中的“我”贵为皇帝，却并不快乐。后来宫廷政变，“我”成了末代君王，逃离深宫来到民间，成为一个隐姓埋名的走索艺人。在绳索上全神贯注地表演的时候，竟成了“我”最快乐的时刻。

伏在案头做手工的时候，也是我最快乐的时刻之一。看着原本杂乱无章的材料，在自己的手中逐渐获得美的秩序，仿佛爱丽丝掉进了兔子洞，一个前所未有的美丽新世界，就这样徐徐展开。

除了爱上手作（手工制作的简称，以下统称），我还爱上了复古。可以说，这本就是一脉相承的东西。

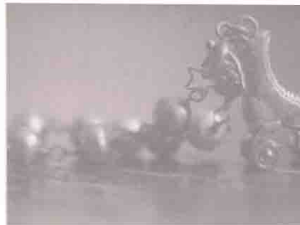
在这个复古风劲吹的年代，总是提到“复古”，似乎是有那么一点矫情。况且，复古只是一个泛泛而论的统称，复哪个年代的古，复哪个国家的古，其中包罗万象不一而足。画两道大粗眉，穿一身碎花裙，就标榜自己是复古女孩（Vintage girl），也渐渐变得没有那么有说服力了。

但我觉得自己对复古的理解并不停留在表象。首先，复古是对既往人类精神财富的致敬。我们迷恋老物件，无非是欣赏它的美。那种美非但未被岁月冲刷殆尽，反而因经过时间沉淀而越发迷人。本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中，曾经提到前机械复制时代也就是手工时代的艺术品，本身会散发一种“光晕”。而这种独一无二的“光晕”，在进入机械化大生产之后，也就消失了。也许，我们对旧物以及手作的珍爱，正是因为这种叫“光晕”的东西吧。

对我们现代人来说，复古更是一种生活态度。复古当然不是要一夜回到新中国成立前，拒绝一切现代文明带来的便利。然而，当我们享受现代生活的同时，也必将承受现代生活带来的后果——太快的生活节奏，冷漠的人际关系，日益污染的空气质量，以及自己都会忽略掉的对生活本真快乐的追寻，对此我们应该进行反思。提倡一种复古的生活方式，也许就是回归生活本身，换一种打量世界的角度，可能会获得不一样的思考。而能够撇去浮躁、坚持手作这个爱好，我认为也正是在倡行复古的生活态度。

在探寻复古与手作这个美丽新世界的途中，我不是一个人，而是有一群志同道合的小伙伴。

我很早就有成立一个独立工作室的想法。理想中的这个工作室，是一个集合我诸多爱好的复合体。首先，它是一间摄影工作室，可以满足我把普通人扮靓，再给她们拍摄美美照片的心愿；其次，它是一间手作工作室，无人拍摄的时候就拿来静静地做手工，手作成品可以贩卖，也可以作为拍摄

道具；再次，它也是一间陈列室，除了陈列自己的手工作品之外，还可以陈列从各地搜罗来的复古家具、杂货、首饰、衣物。我希望每个来工作室的客人，都可以有穿越时光的感觉。哪怕什么都不买，只是坐下来喝杯英式下午茶，都是一种享受。

这个白日梦做着做着，也就有了它的名字：玛德莲。玛德莲是普鲁斯特的意识流小说《追忆似水年华》中的一种法式小甜点，吃下一口，主人公便泛起了层层叠叠的回忆。我想，我喜欢手作，喜欢拍照，喜欢复古的小物件，这些东西不就是我们借以寄托回忆的“玛德莲”吗？虽然实体工作室“八”字还没一撇，但“玛德莲”俨然已经成为我心目中的乌托邦。

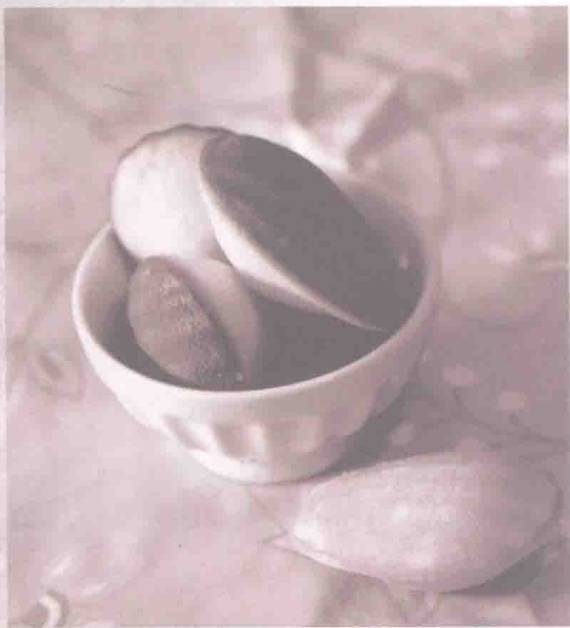
在构建这个乌托邦的过程中，有不少朋友参与了进来。首先是和我同为广州媒体人的谢梦和苏玉。我们一起搞了一个“穿妈妈年轻时的衣服来拍照吧”的拍摄计划，这个计划的开端，就是谢梦当模特，穿着记录她父母爱情的花裙子，由我来掌镜拍照。后来，在广州联合书店的支持下，这个拍摄计划变成了一个集合摄影、手作、复古衣服与物件的展览，我们还特意选在“三八”妇女节这天，举办了“穿妈妈的衣服”主题沙龙。展览和沙龙都取得了不错的反响，《南方都市报》《广州日报》《周末画报》《1626》等报纸杂志的采访邀约纷至沓来。对此，还要感谢维斯比艺术机构的朱星海先生，有丰富策展经验的他，为玛德莲的这场“处女展”贡献良多。

然后是身在北京出版界的图书编辑魏丹。天生衣架子的她，也是我的御用拍摄模特之一。因为同样热爱复古这件事，她自告奋勇筹划起了北京库布里克书店的展览。我还特地飞去北京和她一同操办了一场手作沙龙——咱的北京分舵有人啦。

接下来轮到上海分舵，我目前最给力的合伙人谢婧出场了。一方面，身在上海的她策划了上海乐开书店以及秘舍咖啡馆的两场展览；另一方面，正是在她的有力支持与参与之下，我们把“玛德莲”从一个纸上谈兵的空想，变成了一个可以盈利的项目。我们各自设计制作首饰，一起操持玛德莲的网店。同时，性格外向的她和我形成互补，更是为各种线上线下的合作积极奔走。当然，我们现在还不算成功，不过在铆足劲做这件事的过程中，我们体验到创业的酸甜苦辣，这不失为人生的一笔宝贵财富。

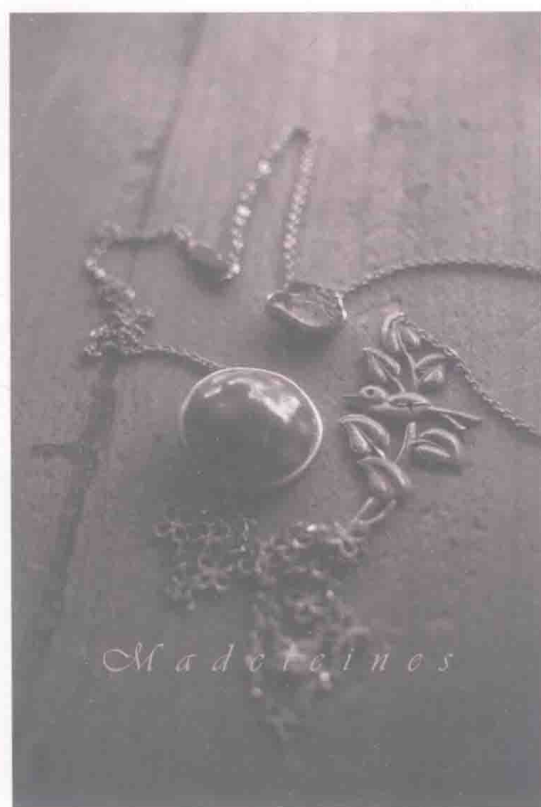
在我写这篇序的时候，玛德莲的网店已经经营半年有余，渐渐地也吸引了一些自称是我们粉丝的顾客。她们对我们作品的认同，也是我们前进路上的动力。虽然并不清楚何时才能真正实现我对玛德莲最初的设想，但我们不会放弃。我们一直用一句话来给彼此打气：“成功的路上并不拥挤，只是坚持下来的人不多。”只要心中这份热爱还在，我们就一定会继续坚持下去。

她们的『玛德莲』——在普鲁斯特《追忆似水年华》中，咬下一口就涌起层层叠叠回忆的法国小点心……她们喜欢的手作、拍照和复古小物件，也是属于她们用以寄托回忆的『玛德莲』。

『玛德莲—Madelaines』是一间复古写真及首饰设计工作室。主理人是几个热爱复古（Vintage）之美的女生。她们都来自传媒圈，目前居住在广州。她们收集各色古趣玩物，搜罗多样华衣美衫，用于拍照。这些东西，就是她们的『玛德莲』——在普鲁斯特《追忆似水年华》中，咬下一口就涌起层层叠叠回忆的法国小点心……

2013年，玛德莲先后在广州联合书店、美国华盛顿华聚社区、广州时尚天河购物广场、北京库布里克书店等地举办复古摄影展及首饰制作沙龙，并接受《南方都市报》《周末画报》《广州日报》《天津日报》，以及广州电视台、《1626》杂志、《COCO》杂志、爱美网等媒体专访。

目 录

CONTENTS

基础篇 首饰制作起步	1
一、首饰制作必备材料	2
二、首饰制作所需工具	8
三、首饰制作的几种步骤和方法	9
四、如何进行自己的首饰设计 DIY	12

风格篇	首饰的设计与风格塑造	18
	一、做一个追随古风的小女子	19
	塑造复古、典雅、粲然的你	
	二、让生活别有一种浣花情致	49
	塑造清丽、优雅、温婉的你	
	三、寻找那个水边的阿狄丽娜	69
	塑造文艺、知性、独特的你	
	四、开启你梦幻迷异的百宝箱	85
	塑造异域、奇幻、风情的你	
	五、最是那一抹浓情的中国风	101
	塑造传统、时尚、怀旧的你	
进阶篇	首饰设计进阶攻略	112
	一、复古首饰设计高阶创作	114
	二、树立你的独特风格	115
	三、听从你内心的声音	116
	四、选择适合你创作的素材	117
	五、扩大知识面，让灵感不期而遇	118
	六、让材料与自己对话，碰撞出火花	119
	七、倡导慢生活，让灵感慢慢发酵	120
附录	首饰材料的搜寻考察笔记（广州—北京—上海）	122
	首饰设计阅读推荐	126
	首饰 DIY 材料网店推荐	130
	将复古进行到底——复古饰品与服装	133
	玛德莲的展览与沙龙	141
编辑手记		144

基础篇

首饰制作起步

关键词：

- ◎ 五花八门的各色材料
- ◎ 让你双手灵动的百宝工具箱
- ◎ 美丽到让你抓狂的串珠
- ◎ 练好了基础技法，就可以随心所欲玩自己的首饰设计创意啦

- 1、2、4、7/ 奥地利水晶珠
- 3/ 水晶柱
- 5/ 珊瑚石、不规则形状的天然红矿石
- 6/ 日本米珠
- 8/ 蝴蝶形水晶、粉玉髓紫水晶平安吊坠
- 9/ 玫红色水晶珠配珍珠耳环
- 10/ 叶形捷克树脂珠、暗红色水滴形树脂珠、小古董珠
- 11/ 紫红色菱形水晶珠、圆形深紫色琉璃珠
- 12/ 石榴石小方块、叶形捷克树脂珠、小隔珠

可以用于串珠搭配的天然碎硬串珠长链、各式巴洛克天然珍珠散珠及贝壳珠

从技巧层面上看，首饰制作入门并不复杂。只需要把材料和工具购买齐备，练习和掌握一些最基本的制作步骤和方法，咱们就可以开工啦！

一、首饰制作必备材料

（一）珠子。珠子应该是制作首饰最必不可少的材料。至于选择什么样的珠子，那也是凭君喜好，丰俭由人。一开始可以买一些“白菜价”的捷克珠来练手，熟练之后再渐渐上手买贵一些的天然石珠、珍珠等。

（二）花托、隔珠。花托和隔珠是很可爱的配角，能给作为主角的珠子烘云托月，起到美化效果。另外，如果珠子孔径太大，直接用金属线制作容易松脱，这时更需要花托和隔珠进行固定。

- 1/ 小铜珠 2/ 镀铜天使连接配件
- 3/ 古董绿马眼水钻吊坠、方菱形彩虹水钻吊坠、红水钻双环连接、叶形镀金 饰件、小猫头饰件
- 4/ 鍍金景泰蓝孔雀吊坠、十字形金属小配件
- 5/ 日本复古黄色米珠 6/ 古董陶瓷珠
- 7/ 镀金双环连接、方菱形彩虹水钻吊坠、玫红水钻双环连接、24K包金镂空隔珠
- 8/ 古董绿马眼水钻吊坠、老货双色水滴形水钻吊坠

- 1/ 大、小号背贴购针 2/ 包金耳钩
- 3/ 花形饰件 4/ T形针、圆头针、9字针
- 5/ 包线扣 6/ 美国进口 14K 包金开口环及 O 形圈
- 7/ 各式美国进口 14K 包金扣
- 8/ 多孔式双连接、U 形管
- 9/ 耳夹
- 10/ 各式花托

(三) 包线扣、U 形管。这些都是在用串珠线进行串珠时，用在珠链两端用以固定、收线。

(四) 链扣。只要不是松紧效果的手链，都需要链扣。

(五) 耳钩、耳圈。这是制作耳环的必备工具。

(六) 连接环。用来将首饰的各个部件连接起来。

(七) 9 字针、圆头针、平头针。用于把珠子穿上去，做成吊坠、耳坠的收尾部分，起到串珠的装饰美化效果。

(八) 串珠工具箱。用来放各式串珠的便携式工具箱。

(九) 毡垫。以防串珠制作时珠子滚落，是非常实用的必备工具之一。

串珠工具箱、毡垫