

他是土生土长的海南人,如今置身于世界时尚之都巴黎,将服装设计作为一种艺术的自我表达,设计出有着自由、慢生活态度且与众不同的服装。

反戴棒球帽、留着一小撮山羊胡,与年轻的脸庞略微不搭调,一身时尚打扮,眼前这位25岁的年轻人叫杨智凯,是巴黎ESMOD服装设计学校在读研究生。今年4月,他凭借着自主品牌“INSULAI-RE”(法语:岛屿,岛民)系列服装参加法国国际青年设计师大奖赛男装设计一等奖。

7月26日,趁着他暑假回家探亲,海南日报记者对他进行专访,与读者分享其巴黎逐梦之路。谈起自己的作品,他那明亮的双眼闪烁出唯有年轻的心与澎湃的热情才有的光。

设计理念“像岛民一样自在生活”

“我的品牌‘INSULAI-RE’,在法语里是岛屿,岛民的意思。”在约访前的电话里,杨智凯已经和海南日报记者介绍过自己的服装设计品牌。再次见面,他又微笑且郑重地和记者介绍:“我从小在海南长大,热爱海南的山水和草木。岛屿、自然山水的肌理、有岁月感的事物等等,都是我灵感的来源。‘INSULAI-RE’的设计理念是:‘像岛民一样自在生活,足矣。’”

服装,是一个人表达自我的神奇语言。作为服装设计师,杨智凯将设计触角定位在“海南的、中国的”,将地域性的设计风格与元素试图融入到国际性的对话中。在法国国际青年设计师大奖赛中,杨智凯在一间6平方米的showroom里展示“INSULAI-RE”品牌25件作品,展位上方写着:Zhikai Yang / CHINE(法语:杨智凯/中国)。

杨智凯说,作为海南人,能代表家乡、甚至中国,以服装设计的形式,在时尚之都巴黎阐释自己对服饰的理解,一直是做设计的动力。在展出的“INSULAI-RE”男装中,杨智凯以大地色为主,设计灵感源自唐朝服装,企图回到中国服饰最鼎盛的时代找到衣服细节和生活方式。他试图用年轻人的眼光,融合东西方的衣服版型,重新诠释他所理解的中国元素。

“比如,唐朝男子因有骑马需求,着长袍穿两件裤子,我在设计时借鉴了这一点,在裤脚的地方做了两层的层次处理,比较特别。”杨智凯向海南日报记者展示他在参加法国国际青年设计师大奖赛时制作的一件裤子,丹宁质地,处理过的裤脚自然垂落凸显质感。在细节处理上,杨智凯也用心勾勒。他专门从国内找来一些老面料或从老衣服拆下的面料给这件裤子做包边处理,深蓝色与白色的冲撞,“东西混合”的灵感与作旧工艺,给人带来惊喜。

杨智凯认为,在西方,工装牛仔装经久不衰的原因之一是,其符合人类穿着需求,功能性、耐用,所以人们尊重它,欣赏它。所以,他对衣服的设计出发点也是自在、舒适。在选择衣服材质时,他偏好植鞣革皮质,这种布料会随着时间的推移颜色变得更深质感更光滑。“普通的服装用皮,大多数在0.6-0.8mm,我选用的植鞣皮是1.8-2.5mm,在没有边缘削薄的情况下,我用缝制手工包的技术制成,光一件皮大衣就做了1个月。”

杨智凯说,手工制作是他设计的产品中十分重视的一个环节,尽管手工产品看上去可能不会像机械生产的那么精确,“但是精确不见得是我想寻找的。”正是这种匠心制作,使得他的作品受到来自世界各地的买手的青睐。在他的电子邮箱里,如今有来自中国上海、美国、法国等买手,邀请他参加showroom,洽谈合作。

设计有海南味道的『岛民』服饰

文/海南日报记者 傅人意 图/海南日报记者 李幸璜

杨智凯将他的设计定位在“海南的、中国的”

杨智凯设计的时装

杨智凯展示他的时装设计

获得法国国际青年设计师大奖赛男装设计一等奖的海南学子杨智凯(左)

巴黎盛宴给创作带来“心体验”

回顾自己的设计之路,杨智凯说,高中时他的文化课成绩不算特别优秀,但是从小喜欢玩乐高、动手能力强,在文艺活动方面很活跃。高三那年,他和父母提出,希望自己能走一条与别人不一样的路。

2012年4月,杨智凯在北京ESMOD服装设计学校开始了三年的服装设计学习。对服装设计的喜爱与热情,至今在这个年轻人说话的语气与脸上的兴奋神情中仍不难发现。他还清楚地记得自己缝制第一件裙子的模样,只是一件筒裙,很简单,但是缝制完后彻夜难眠;记得自己第一次踩缝纫机听着机器吱呀吱呀作声时,自己的梦想似乎在针线的流转中开始编织。在北京,他从设计、制版,从剪布、坯布、做样衣,修改,剪布,稳扎稳打学习基本功。2016年,他顺利来到巴黎ESMOD服装设计学校读研。

海明威说,“假如你有幸年轻时在巴黎生活过,那么你此后一生中不论去到哪里她都与你同在,因为巴黎是一席流动的盛宴。”

于杨智凯而言,巴黎这席盛宴,给他的生命与创作带来了不一样的“心体验”。巴黎玛黑区,是青年艺术家的创意天堂,巴黎时尚族群最钟爱的休闲空间,杨智凯就住在这里。每到时装周,他的住宿楼下原本是咖啡厅、糕点店的店铺,变魔术般成了卖衣服、卖鞋子的showroom。Showroom吸引很多人来逛衣服,杨智凯也时常在这里比对大小服装品牌对细节、版型的运用,了解时尚动态。“在巴黎创作的环境很自由,我觉得这是我年轻时该呆的地方。”

在巴黎ESMOD服装设计学校,面对来自十三个国家的同学,他在阐述“岛屿”品牌设计理念时也特别自信,即使因为法语语法或是发音的原因讲错,也觉得不要紧。

在拿下“法国国际青年设计师大奖赛男装设计一等奖”后,今年6月底,他又接到法国服装贸易展TRANOI的邀请。在这里,他接触到包括连卡佛、LECLAIRER等来自世界各地知名品牌的买手给他的直接反馈和建议。“我和他们讲,我来自中国海南岛,带来的灵感是由内心出发的,他们很喜欢听我讲品牌故事。很多买手对我说很看好我,会继续关注我。”

而每当看到巴黎街边的咖啡厅里人们翘着二郎腿喝咖啡时,杨智凯总会想起海南人喝老爸茶的舒适与休闲。“你不觉得像吗?”他反问记者。

这种无论是在巴黎还是在海南的慢生活,正是他在服装设计中想体现的态度。

希望设计有海南元素的服装

“有时我在说自己的设计理念时,自己都起了一身鸡皮疙瘩。”杨智凯笑着挠了挠头说,或许也是因为很热爱海南这座小岛,所以无论去到哪里,不管做什么样的系列,都会告诉别人“我是来自中国南边海南岛的INSULAI-RE。”

杨智凯说,以前他喜欢和父亲到海口东湖逛古玩市场,接触到黎锦、树皮衣等有肌理、有民族特色的元素,都可以成为他设计中的时尚元素。而像沉香这种有“海南味道”的香,他觉得“特别酷”,或许有一天,他可以借鉴古人以香薰衣的理念,用沉香调制出一种属于“海南味道”的衣服。

在这个暑假,杨智凯希望能抽出些时间多在海南各个市县走走,从海南的山海草木、大地蓝天、甚至是外婆家带晚风的小花园里捕捉设计灵感。

目前,“INSULAI-RE”品牌已经在法国注册,而在参加大大小小的贸易展中,他也发现在自己的产品赢在理念、设计,但在与市场对接上仍存在不足,比如产品制作成本高、耗时长、手工制作部分难以量产投入市场等。下一步,他希望借鉴此前参展的经验和借助现有的买手人脉,不断完善服装产品,并能在法国创办自己的公司。

“我还年轻,如果设计师一开始就以商业化为出发点,路会越走越窄。我希望先在法国慢慢地形成自己的创作风格,然后主线做服装设计创意,副线做实用性。”杨智凯说。