

摄影师Gráinne Quinlan

上世纪30年代的上海，是作家、导演、摄影师、设计师取之不尽的题材，挥之不去的情结。作为与多位著名导演合作，拍摄过多部海上旧梦背景电影的杜可风，近日为多年老友位于外滩的餐厅新创作了一组艺术墙「花样年华」，续写那段绮丽的海上旧梦。

黄梦琦的设计都来源于她身边的一切事物，那些在我们看来稀松平常的一棵菜、一粒米、一件日常要做的事情都是她的灵感来源。无论是那棵被英国V&A博物馆收藏的“白菜”，还是菲律宾乡下院子里那只扰人清梦的大公鸡，都是黄梦琦生活中有趣的点滴。她说她的瑜伽老师的一句话让她觉得感触颇深：当你双手抚上你的胸膛，你应当对你每天跳动的心脏说一声谢谢。所以，她开始学会了与身边事物交换立场地去思考，对每天吃的蔬菜、每一粒米表达感谢，甚至她把这些事物和对这座城市的记忆精致地绣在她的绣花鞋上。

当然，在坚持个性与传统的道路上总不是一帆风顺的，在suzhou cobbler开设之初，因为对自己做的产品严格要求，每一个布料颜色绣花都是精益求精，但因为工艺的复杂和时长，做出来的产品量很少，所以每次所需布料太少而导致工厂染色都要等着别人大批量染的时候才能顺带，而店面里的产品就更少了。一开始有客人来店里，一看到如此少的商品就又都退了出去。十几年的时间，黄梦琦渐渐学会了怎么做设计，怎么做生意。上新率渐渐高了起来，而且除了绣花鞋，她也开始涉猎服装、包袋、灯笼等家居用品，买她鞋的客人也多了起来。

当不用担心怎么把鞋子卖出去之后，黄梦琦开始操心客人们怎么穿自己的鞋。她说：“我特别害怕客人穿着我的鞋穿旗袍。”在我们印象中，光“绣花鞋”这三个字就会让人感觉到一股古朴之气扑面而来，黄梦琦迷恋着这份传统，但她并没有紧抱着传统不放，她努力地将传统绣花鞋的手工艺融入到新鲜的设计中去，她用有趣的设计、别致新奇的花样把传统拉下高不可攀的神台。毕竟如果只是把传统的东西好好地保护起来，那这些漂亮精致的手艺也不过是展架上玻璃柜里的艺术品，而把它融入现代设计，或者做一些现代时尚的搭配，让这些传统能更好更频繁地出现在我们现代生活的视野中。黄梦琦总是对着来店试穿鞋子的客人说：你穿着牛仔裤搭配我们的鞋子就很好看！

流行的时尚未必会持久，而传统的魅力却更为持久，甚至历久弥新。黄梦琦用新奇的视角和她独树一帜的对生活的感悟，为每一个喜爱传统或者对这魅力风情的城市有独特情结的人编织一场海上旧梦，但偏偏这一场旧梦却新奇有趣，我们总是能在身边的生活中找到这场梦的每一个点滴，足尖轻点，泛出年华中的涟漪。

新奇，旧梦

杜可风说到女性合作者，黄梦琦是其中之一，她被邀请以杜可风为魅蓝设计的艺术装置为灵感，再次为艺术墙做一次布置。当看到那些风情万种的画报女郎时，她一口就答应了下来——毕竟这世界上最不能辜负的就是美食、美酒与美女了。

说起黄梦琦，喜欢复古风格的潮人们都不会感到陌生，这个土生土长的上海独立设计师，将绣花鞋做成艺术品，找她来合作，再合适不过了。

黄梦琦立刻联想到了杜可风的《花样年华》，便把那些漂亮的画报女郎印在了她的鞋子上，还有那些老上海人记忆中的老物件，当原本略显俗气的古旧之物被放在了鞋尖上的时候却意外漂亮。而这次所选用的面料也是通过把回收的塑料水瓶降解后制作而成的，非常环保，而墙面上挂的印花装饰则是运用了黄梦琦店里卖的传统灯笼的制作工艺。当被问到墙上蔬菜装饰里出现的双手，黄梦琦说，那是她自己的手，语气里带着孩子气的骄傲。

从来不愿从寻常视角看事物的黄梦琦并不按部就班地展示她的鞋子，她总说，换一个角度去看世界，感受到的东西会格外美好有趣。所以，她把鞋子放在了餐盘里，而餐盘里的食物被她弄上了墙。“平时总是食物们在餐具里等着被吃，这次让它们也站在平时我们的视角看看！”这样新奇的想法从黄梦琦的嘴里说出来让人觉得顺理成章。

