

暑期,许多年轻学子将进行短暂的调整,思考自己的人生方向。对于无锡女孩周余凌来说,她一路追随自己的梦想,选择了自己想走的道路,成了不少学弟学妹感兴趣的对象。她热衷于朋克蒸汽领域各种创作,绘制的一幅幅海报,充满了奇幻的色彩;制作的一个个昆虫标本,混杂着齿轮,充满了未来感。在她的成长故事里,让人感受到年轻一代尊崇内心、挑战新事物的创新精神。

周余凌演讲比赛荣获第三名

瞧,这个爱上朋克蒸汽昆虫的女孩

朋克蒸汽昆虫标本 制作者是个小女生

“五一”小长假,周余凌的朋克蒸汽昆虫标本在梁溪区的青年市集里卖得格外火。临时参加婚礼的她,摊位还是请朋友帮忙守着的,但手机上时不时收到的转账消息,让她特别开心,感觉自己的创意被大家认可。五天时间,她带去的昆虫标本被人买空。六月中旬,她又带着自己的作品参加了上海的另一大型市集。

要说昆虫标本,并不稀奇,但周余凌的昆虫标本上面有许多齿轮,有的是钟表状的;有的齿轮互相交织,部分可以轻轻拨弄;有的叫“命运的齿轮”,能感受时光的流逝。周余凌会给自己的昆虫标本给出诗意的名字。这些昆虫大部分是她网上买来的,有些就是路边捡来的。拿到虫子以后,要用镊子等细小的工具把昆虫身体里易腐的肉质剔除,还要用水泡开洗净,再把昆虫的肢体和触角之类拨开,整理它们的姿态,让他们变得舒展,呈现优美的姿态。然后再根据每只虫子,镶嵌上不同造型的齿轮。周余凌说,他们这一代人,小时候喜欢看《机甲战士》之类的动画片,对机械感特别喜欢。而甲壳类虫子自带“盔甲”,身体比较坚硬,有些还有美丽的光泽和纹饰,非常适合做朋克蒸汽标本。

周余凌最近开始尝试用蝴蝶做标本。“蝴蝶的翅膀很脆,身上也没有甲壳,很难弄”,她表示,网上几乎没人做这样的。但蝴蝶特别漂亮,让她欲罢不能。她在蝴蝶的背部和翅膀上贴上各种金属元素,翅膀的轻盈和金属的质感相映生辉。因为做标本,周余凌认识了很多昆虫,知道了它们不同的名字。她还自学了许多知识,比如为了做出发光的标本,去学习电路,让它们在黑夜中也能展现自己的美。许多买家喜欢她的标本,几十元乃至上百元的价格,不仅少有还价的,还有人觉得甚是不易,加价购买。

与一般女孩不同,周余凌非常喜欢各种爬虫,自己还训练了一条蜥蜴,陪伴她一起睡觉。她喜欢自然,在美国租房时喜欢自己的居所旁有森林公园和博物馆。别人走路看不见地上的小动物,她却总能留意到各种小虫以及它们爬行的样子。

带有朋克蒸汽气质的蝴蝶标本

受新冠疫情影响,她目前在国内,曾去上海的游戏影视公司实习,增加阅历,看看就业市场行情。当年,父母一直担心学艺术无法生存。但周余凌说,其实自己在高中时,就经常有人向她约画。在国外,有人会为家人画一幅手绘肖像,作为生日礼物。比如,提供一张亲人的相片,再根据一些场景,绘制一幅画,和街头速写有点像。她还记得,曾有一个男孩请她给自己的妈妈作了一幅画,是一份母亲节礼物,支付酬金为50美元。她发现,国内也有这样的市场,人物肖像或是宠物肖像都有一定市场。她在美国时,业余创作的钱已基本能解决自己的生活费。

她也发现,很多学纯艺术的会改行做设计。学绘画的人艺术感非常好,她去的一家游戏公司,旁边的小哥哥月薪是7万元,过得很好。她曾创作过的一个蝴蝶仙子,如今已在某款游戏中上线了。看到这些工作未来能解决生存问题,爸妈也接受了她的选择。

当然,她也知道如果要从从事游戏或漫画的艺术创作其实挺累的,很多人都睡在公司,有时创作一个人物就

从小痴迷绘画,一路追随自己的爱好

周余凌出生于2000年,长得漂亮外加成绩非常好,家里人对她期待很高。在小学时代,她的同桌画画非常好,“他妈妈就是专业搞国画的,很厉害”。周余凌特别羡慕,常趁着同桌休息时,把他的画垫在餐巾纸上描摹。慢慢,她的画也有了进步。有一天,她把自己画的一只蜜蜂交给美术老师看,逼真的线条让老师大为惊讶,她也终于进了学校的美术兴趣班。“其实父母不希望我走绘画这条路”,周余凌说,自己没有上过课外美术课程。

直到初三那一年,她看到表哥去了美国,也想去海外看看。她对父母说,“不想做父母庇护下的小鸡,我就该是一只老鹰,要到天上飞翔”。这番话惊呆了父母,但家庭会议讨论的结果是,不可以。好在奶奶力挺她,说女孩子也该有梦想。她用了一段时间过了托福,开始了美国高中生活。但她不喜欢综合高中的氛围,自己转到了芝加哥市中心的一所艺术高中。在那

个时候,她感觉找到了自己,她的美术作品得过各种金奖;参加演讲比赛时,也成了全校唯一一个英语不是母语的得奖者;参加歌剧比赛,差点被大剧院看中拉去当演员。

高中毕业,她没有遵从父母的期待,去考一所综合性大学,而是选择了艺术大学。“芝加哥艺术学院、马里兰艺术学院都给了我很高的奖学金”,她最后选择了纽约视觉艺术学院,并获得了学院最高额的奖学金。不仅是因为学院出过太多著名设计师,也因为这里的插画专业排在全美第一。周余凌说,比起纯艺术,她觉得这个专业更能兼顾生存与爱好。

为了省钱,她和朋友们租住在离学校较远的乡下公寓,经常会看到大老鼠出没。每天背着画包挤地铁,还经常会熬夜一起画画到通宵。“找到了自己的爱好,超级开心”,周余凌说,兴趣真的是一股巨大的动力,一点都没觉得累。

想开一个昆虫插画展,创作更多有趣作品

要一个月,还有花上两三个月画出相关场景。创作完成后,会有很多公司大佬一起投票,如果没通过,就要反复修改。但周余凌说,自己和人聊到这些创意和设计时就会双眼放光。周余凌说,她希望自己能有更多的机会从女生的喜好来画男性主角,说不定会让女孩子更喜欢这些作品。

前段时间,周余凌的一项期末作

业要求画一幅被外星人侵略过的飞船,需要通过想象来展现画面,很像科幻大片中的场景。这种尝试对于她来说非常有趣。“挑战新的事物,创作新的方向”,周余凌,年轻人就应该追梦逐新。她也在期待着为自己办个小型展览,主题是关于昆虫的插画,希望找到更多的同好。(黄孝萍/文、摄)(部分图片由采访对象供稿)

周余凌留学期间参加复活节彩蛋活动