

服饰文化绽放新光彩

坚持“两创” 书写史诗

在我们脚下的这片土地，每一天都有动人的故事发生，每一处都有值得歌颂的平凡英雄。只要我们用心去挖掘、去表现，就会有所收获。

2021年12月14日，习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话中指出：“希望广大文艺工作者坚守人民立场，书写生生不息的人民史诗。”我有幸现场聆听，深受鼓舞，更加坚定了自己一直以来的创作方向。回想从影20多年来塑造的人物形象，但凡为观众所喜爱、所津津乐道的，其创作灵感和养分无不扎扎实实地来自现实生活、来自于平凡中涵养不凡的人民群众。

电影《那山那人那狗》的故事就实实在在地来自生活中的普通人。上世纪80年代，在还没有开通公路的偏远山区，一对乡村邮递员父子多年如一日，靠走山路、溜滑索，为山里的村民运送邮包。影片表现的就是这对乡村邮员父子的日常生活。全片没有多少台词，看起来就像一篇语气平缓的日记。那时我刚刚20岁，总觉得自己人生第一部电影应该场面宏大、壮怀激烈。但在湖南西部的大山里，我每天的工作就是背着重重的邮包走啊走，从一个村寨走到另一个村寨，心里有些沮丧。我问霍建起导演：“我们电影的精彩部分在哪里？”导演只是回答：“能真实记录这对乡村邮员父子的生活已经很了不起了，我们能拍出的，也只是他们精彩人生的一小部分。”为了拍好这部电影，整个团队都很辛苦，我也晒得黝黑黝黑，活脱脱一个山里小伙儿。影片拍到最后，我已经分不清自己是在演戏还是在生活。

第二年电影上映，感动了很多，获得许多奖项，直到现在仍然有人观看并谈论这部影片。大家说，电影里那个黑黑憨憨的小伙子很帅，我知道那是我扮演的年轻乡邮员在发光，是乡邮员身上劳动者的美、劳动者善良和纯粹打动了观众。作为创作者，我们只是真实记录、真诚表现了人物本来的光彩。

在电视剧《北平无战事》中，我扮演共产党员方孟敖。他是潜伏于敌人内部的中共地下党员，是那个年代无数牺牲性命、置生死于度外的隐秘战线英雄的缩影。拍摄时最大的考验，是把中共地下党员表面的隐忍平静和内心的波澜壮阔同时展现给观众。方孟敖始终无法对爱人说出实情，只能用《堂吉珂德》中的名段表达心迹：“当我的这些事迹在世上流传之时，幸福的年代和幸福之世纪亦即到来。”无数革命先烈的生命换来我们今天的幸福生活，也留下可歌可泣的故事。作为文艺工作者，我们要用艺术作品表现他们、铭记他们。

电影《守岛人》是对“人民楷模”王继才的深情刻画与热烈赞颂。从2019年开始，导演陈力就带着我们去开山岛采风。我用了很长时间，才慢慢深入这位守岛英雄的内心。王继才32年坚守边陲小岛，经历了常人无法想象的孤独和风雨。他无怨无悔地坚守和付出，在平凡的岗位上书写了不平凡的人生华章。这次拍摄历时半年多，躲避台风、烈日下暴晒、被礁石磕出血，这些都是小事，大家始终干劲十足。导演也一直给我们鼓励：“我们要用王继才的精神来拍王继才。”影片上映后最令我记忆深刻的，是观众见面会上一位女士含着眼泪说：“谢谢你们，我是一个普通的环卫工人，我在电影中看到了王继才的坚守，也看到了自己的影子。我们这样的普通人能够被电影记录、被时代记住，我很感动。”听到她的这番话，我真觉得自己和全剧组前后两年多的付出是值得的。

在我们脚下的这片土地，每一天都有动人的故事发生，每一处都有值得歌颂的平凡英雄。只要我们用心去挖掘、去表现，就会有所收获。人民就是生活，生活就是人民。作为文艺工作者，我们从人民中来，受惠于人民，也要无愧于人民。在未来的艺术道路上，我将继续深情表现人民，歌颂人民，用优秀作品书写生生不息的人民史诗。

(作者为演员)

用真情演绎平凡英雄

刘焯

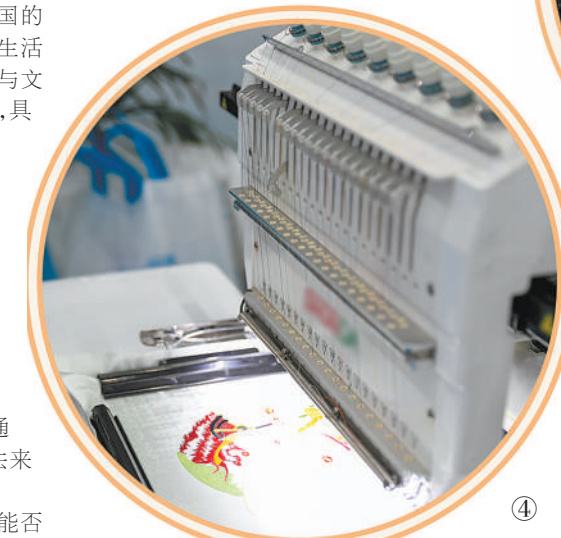
①

②

③

④

库，都可以融汇到当代服饰设计中。踏入宝山富矿，能否满载而归，取决于设计师文化“内功”的高低。设计师要深入包括服饰文化在内的中华优秀传统文化中去，以当代视野提炼中华美学精神和设计理念，以国际通行的设计语言加以呈现。与此同时，设计师要深入当代生活，深刻理解时代精神，在构建当代中国服饰文化符号的同时，注重对服饰文化背后精神内核的生动表达。

将传统文化与时代审美、民族特色与国际潮流有机结合，国潮设计对当代服饰文化的影响力与日俱增。期待国潮设计继续助推服饰文化传承创新，为中国服饰文化续写新的篇章。

(作者为东华大学教授)

图①为短道速滑运动员武大靖比赛时身着国潮服饰；图②为2022年北京冬奥会开幕式各代表团引导员佩戴的虎头帽；图③为神舟十三号航天员叶光富在遥远的太空发来视频，向祖国和人民送上新春祝福(视频截图)；图④为2021中国南通国际高端纺织产业博览会上展示的自动刺绣机器。

资料图片 制图:赵德汝

解读国风国潮

核心阅读

国潮服饰对中华优秀传统文化进行创造性转化、创新性发展，通过文化表达、设计赋能、科技支撑，带动服装界的流行新风潮，提升中国服饰国际影响力。

今天，国潮服饰闪现在人民美好生活的各种场景中，礼服、休闲服、运动服、家居服等各类服饰中都能看到国潮系列的身影。

近年来，国潮服饰成为时尚聚光灯的焦点。壬寅虎年央视春晚上，神舟十三号航天员身穿具有鲜明中国元素的服装在太空迎接农历新年；2022年北京冬奥会上运动健儿的国潮服饰成为亮点；网络平台上，传统服饰文化频道聚集的用户数以千万计；时装周舞台上、商店橱窗里的国潮设计层出不穷……国潮服饰对中华优秀传统文化进行创造性转化、创新性发展，通过文化表达、设计赋能、科技支撑，带动服装界的流行新风潮，提升中国服饰国际影响力。

应运而生 丰富多彩

服饰往往折射出一个时代的风尚，历史上大规模的服饰变化大多与文化思潮紧密相连。近年来，伴随文化自信日益增强，重视中华优秀传统文化的传承创新已形成广泛共识。正是在这样的时代背景下，国潮服饰应运而生。

国潮服饰以人们对中华美学的内在需求为出发点，以当代国际流行风尚为基础，用具有中国特色的文化元素构建视觉系统，回应并进一步影响着人们的审美。国潮服饰多以彰显民族文化、追求原创个性为设计理念，往往能够引起人们的情感共鸣。比如某品牌曾推出以乒乓球为设计要素的系列服装，在市场上很受欢迎。还有的国潮设计侧重焕新经典，比如将中国红和中山装相结合，对经典中山装式样进行时尚改良，也颇受人们喜爱。

今天，国潮服饰闪现在人民美好生活的各种场景中，礼服、休闲服、运动服、家居服等各

类服饰中都能看到国潮系列的身影。以醒目汉字为主要设计元素的运动服、印有民族特色纹样的外套，以及结合珞琅、绒花等传统工艺制成的首饰等，受到众多时尚爱好者喜爱。在2022年北京冬奥会开幕式上，运动员入场环节中各代表团的引导员服饰也具有国潮特色：在寓意冬季的白蓝色调上，以连绵不断的传统回纹演绎雪花图案，以传统笔墨氤氲山水效果。引导员的虎头帽设计更是点睛之笔，蓝白相间的虎头造型出自河北民间剪纸，为整套服饰增添迎春之意。

立足时代 主题鲜明

国潮服饰是中华服饰文化在当代中国的活态传承，蕴含时代记忆、文化基因、社会生活等内容，呼应着人们日益增强的文化自信与文化自觉意识，以及创造更美好生活的热情，具有鲜明的主题。

文化基因主题注重深入挖掘民族文化宝库，再以时尚形式加以当代展现，它可以是传统要素的原生态呈现，也可以是重组、再造与创新性表现。比如，某服饰品牌在背部设计上，以虎和鹤构成太极图案，威猛和空灵融为一体，既传统又前卫。社会生活主题则往往体现出设计师对当代生活的文化审视和艺术表达。比如某时装周将发生在身边的故事，通过服装图案、色彩、材料和装饰等设计手法来表现，用服饰语言为生活存照。

一种流行时尚能否持久，往往取决于能否表现现实生活场景，回应人们的情感诉求。通过这四大设计主题，当代国潮服饰积极呼应着行进中的社会生活，体现出蓬勃的时代气息，富有旺盛的生命活力。

萃取古今 深入表达

国潮服饰潮起东方，是文化传承创新在服饰领域的生动体现，也是中国服饰和国际中式服饰的迭代升级。

国潮服饰萃取的文化要素贯穿古今，既有传统要素的转化，也有当代元素的融入。在“太空迎春”活动中，航天员服装上用中国红绘制的象征宇宙探索的图案，就是莫高窟中敦煌飞天飘带的再创作。舱内用鞋更是“别有洞天”：鞋底的镂空设计是对篆书“九天揽月”的转化，外圈环绕着满天星辰，展现出古典的浪漫情怀。

国潮服饰的创新发展离不开科技支撑。云锦、蜀锦和蜡染、扎染等古代织造印染技术，作为非物质文化遗产传承至今，并在科技助力

下焕发新貌；今天的新材料、新技术、新理念更是直接让国潮服饰有了新的可能。科技带来的新工艺不仅最大程度地优化传统工艺、还原艺术效果，还能创造出前所未有的产品。比如，电脑印花技术能在不同面料上呈现逼真彩色图像，还能创造出立体效果，极大超越了传统丝网印花技术。又比如，将柔性电子技术与传统面料结合，让人们把电子艺术图案穿在身上，电子图案呈现的内容可以横跨古今。还有的设计注重运用环保技术，以推动国潮服饰可持续发展。放眼未来，智能服装行业的兴起又将给国潮服饰带来哪些惊喜，同样令人期待。

与此同时，国潮服饰设计也面临新的课题。比如，如何超越符号拼贴，让国潮服饰设计与人们现代生活的联系更加自然、深入，等等。积极应对挑战，还要回到文化的“根”上。中国文化源远流长且富有当代活力，无论人文历史还是景观风貌，都是向设计师敞开的宝

看台人语

汉字文化 趣味讲述

汉字文化源远流长，经历数千年依然生机勃勃。你也许记得这个字，但是对它背后的历史文脉了解多少？“中”“鼎”“卜”“天”……每个汉字都渊源有自，各不相同。纪录片《字从遇见你》以每集5分钟的短视频形式，为观众生动讲述“字”背后的故事。该片结合具体的生活情境和历史场景，将汉字的渊源流变娓娓道来。“有趣”是该片的鲜明特点。每集从字形、字义入手，虽然时间不长，但综合了情景再现、人物采访、动画模拟等多种表现手法，生动讲述文化源流。在实景拍摄中，汉字的一笔一画更是纤毫毕现，魅力尽显。片头“哎哟，那字怎么写来着”，与片尾“今天你写字了吗”首尾呼应，在风趣幽默的气氛中增强观众沉浸感。丰富的历史讲解和趣味生动的表达，让书写在古籍里的文字活了起来。

(关馨彤)

烹饪之美 生活滋味

烹饪是生存的需要，也是人们不断探索的生活技艺。网络纪录片《后厨》将“后厨”这一概念从制作食物的场所，拓展到食材收集、制作、享用全过程。与美食类纪录片大多聚焦人物故事不同，该片另辟蹊径，不讲人物故事，所选菜品也少而精，较有新意。每章节开头，以豇豆、野生枞菌、黄豆等食材走上餐桌的“旅行”开始，接着画面切换到潺潺泉水边、幽幽树林里，在大自然中展现烹饪的艺术。在记录烹饪过程时，该片巧妙运用特写镜头，添柴加薪、切配加工、临灶烹调无不得到细腻呈现，一道道家常菜的烹饪成为视觉盛宴。每章最后，以不加旁白的慢镜头表现家人围坐一桌享用食物的情景，给人以温馨之感。解说文案大量运用拟人、比喻手法，俏皮有余，平实不足，内容集中度和主题表达上也有提高空间。

(李明)

生态观念 代代传承

网络纪录片《雨林之子》聚焦西双版纳热带雨林，从衣食住行等方面，展现人与自然和谐相处的社会风貌。该片采取传记式叙事，每集讲述几位各具特点、各有所长的人物。他们中既有世代居住在山林里的居民，也有投身当地建设的有为青年；他们所从事的，既有树皮制衣、刺绣、陶艺等传统手工艺，也有规模化采茶炒茶、无刺蜂蜜养殖、策划游览等现代产业。尽管工作内容不同，但保护自然的理念是相同的，这也是该片主旨所在。正如片中90后平面设计师所说，从雨林中找到了自己的设计语言，感受到深藏于血脉之中的共鸣。雨林的根，其实也是生态文化传承发展的“根”，反映出绿水青山就是金山银山的理念，已深植于人们心中。

(安佳)

图为纪录片《字从遇见你》海报。

