

Z世代 中国风

传统服饰设计师蔡晓彤——

以经典意象启发创意设计

本报记者 李纵

“在短视频平台上传了一张传统服饰设计图，很多网友评论‘种草’‘收藏’。”结束一天的工作，蔡晓彤回家做的第一件事就是翻看网友留言。

出生于1999年的蔡晓彤，大学专业是服装设计，目前是一名汉服设计师，在广东省广州市经营一家网店。“我从高中时开始接触传统服饰，随着了解的深入，就冒出了从事这个行业的念头。”蔡晓彤说。

“唐代的襦裙、坦领，宋代的对襟、褙子，明代的马面裙……不同服饰的形制能体现出不同历史时期的特点。”一谈起传统服饰，蔡晓彤如数家珍。

走进公司的样板间，她向记者展示了一套传统服饰，其中的裙子是通过拉链连接的。蔡晓彤解释，“我们尝试融合现代时装的设计，让更多人在日常生活中享受‘新汉服’。”

在蔡晓彤看来，文化内涵是传统服饰的重要竞争力，也是启发设计创意的富矿。“我们会挖掘传统文化中的经典意象，灵活应用到设计中。”蔡晓彤说，“例如我们参照敦煌壁画设计出一款马面裙，市场反响很好。”目前，这款马面裙已累计售出超100万条。

博物馆、古民居成为蔡晓彤寻找设计灵

感常去的地方。“在逛开封博物馆时，一件馆藏展品的纹样激发了我二次创作的灵感。”蔡晓彤回忆，“开封是北宋的都城，所以我们选择符合宋制的服饰，并加入了一些《清明上河图》的元素，推出了一套与开封博物馆联名的‘新汉服’。”

在网上发布一张设计图，有时候就能够获得上万笔订单。如何提升产能，就成了蔡晓彤面临的另一个问题。“我们改造传统提花机，实现工业化生产，解决了原来依靠手工织造速度慢、产能低的问题，让精美的传统服饰走进千家万户。”蔡晓彤说。

开发利用、拥抱市场，也是让传统技艺“活”起来的一种方式。在传统首饰制作中，有一种工艺——点翠。“如今，我们借助仿妆花的织造工艺将点翠模拟出来，并应用到马面裙设计中，探索层次更为丰富的中式美学。”蔡晓彤说。

从业不到3年，蔡晓彤见证了传统服饰从小众爱好发展为日渐流行。“行业还在不断发展，就我们的品牌来看，目前有超过一半的客户年龄在30岁以上。”蔡晓彤说，“中华优秀传统文化魅力无限，继承传统，积极创新，我相信传统服饰的魅力可以传播得更远。”

视觉包装师王飞鸿——

以数字技术呈现传统服饰之美

本报记者 毕京津

“舞台服饰能再生动、立体一些吗？”在2024河南春晚的特效制作中，一支表现凤凰涅槃的舞蹈——《凤鸣朝阳》极具视觉冲击力。但节目总导演路红莉还是觉得“舞台表现力不够”。

“可以通过电脑后期合成，给演员的服饰加上更庞大、更动态的风尾。”在主创人员感到棘手之际，河南卫视视觉制作中心视觉设计组视觉包装师王飞鸿主动请缨。在他的巧手下，“凤凰”都被添上了绚烂的羽毛，在舞台上大放异彩。其中“火凤凰”在河边戏水，华美尾羽随风舞动的画面，还被用作封面海报，获得不少网友点赞。

“利用‘科技+传统服饰’的创新方式，能极大提升传统服饰的舞台表现力。”王飞鸿说，在几千年的艺术传承中，展现凤凰形象的服饰、舞蹈、造型等渐趋固定，“要想更好呈现传统服饰的视觉张力，现代的数字、视觉处理技术必不可少，这也是我的主要工作。”

2001年出生于河南商丘的王飞鸿，从小就喜欢画画。“我中专学的是电脑艺术设计，大专学的是广告设计与制作，本科学的是视觉传达设计。”王飞鸿说，不同领域的学习让他的专业领域逐渐从平面设计转向了立体设计。2023年，本科毕业后，王飞鸿入职河南卫视，参与中国节日系列节目的后期制作。

“舞美是中国节日系列节目取得成功的一大原因，其背后是对数字技术的创新使用，也是对中华优秀传统文化的再理解、再呈现。”王飞鸿说，如何更好地将具有特定造型、时代印记的传统服饰展现在屏幕上，并契合当下的审美品位，是一个从服装设计、表演到后期制作的系统工程。

以2024河南春晚中的《人梦风华》和《神马祥云》节目为例，《人梦风华》中，舞台上每套服饰都对应不同的场景。我们对服装的色泽、条纹也做了修饰，还配上弥漫的烟雾，营造了风中舞动的造型，让观众可亲可感。”王飞鸿说，“在《神马祥云》中，我们运用AI技术，对于还原难度较大的红丝带绕身等造型动作，进行了后期修饰和制作。”

在王飞鸿看来，AI技术的运用，是“科技+传统服饰”的发力点之一。“运用AI技术，前期生成人物、服饰和场景的概念图，再根据剧本进行修饰，能节约近一半的制作时间。”王飞鸿说，如今的自己能更专注于创意，“相信通过新的科技手段，传统服饰蕴含的美学能被更多人看到。”

图①：刘丝凤穿牡丹团花。清华大学艺术博物馆供图

图②：江苏省昆山市昆曲博物馆内的戏曲服饰（局部）。张琴摄

图③：蔡晓彤设计的马面裙效果图。受访者供图

图④：中国工艺美术馆（中国非物质文化遗产馆）“五彩锦簇——中华服饰文化展”的展品。宋家儒摄

图⑤：身着汉服的游客在湖北省襄阳市唐城景区游玩。杨东摄（影像中国）

汉服古韵起新潮

传统服饰爱好者刘静茹——

爱上汉服，始于“颜值”终于内涵

本报记者 李蕊

“咚咚哒……”伴随音乐节拍，视频里，梳着高马尾，穿着白短袖、牛仔褲的一名姑娘出场。忽地，她摇身一变，换了模样——绾起发髻，化好妆容，着一袭唐裙，衣袂随步伐轻摆，一颦一笑，明媚动人。

在山东曹县，记者见到了这个视频中变装的姑娘。她叫刘静茹，出生于2006年，是曹县职业教育中等专业学校的一名学生。

最近几年，曹县汉服产业快速发展，国潮风也吹进了校园。第一次见到穿着汉服的学姐时，刘静茹的眼睛发亮：“社团招新时，她们身穿不同风格的汉服走在校园里，深深地吸引了我。”

刘静茹对传统服饰的热爱，始于“颜值”终于内涵。起初，她只是被服饰外在的色彩、形制所吸引，但加入汉服社后，她逐渐开始了解传统服饰背后的文化之美。“不同朝代的服饰有不同的特色，我喜欢唐制服饰，大气飘逸，优雅华丽。”刘静茹说，“了解传统服饰在不同历史时期的演变，学习背后的历史文化知识，我了解到唐制服饰的风格特点与唐代繁荣的经济、开放包容的社会风尚息息相关。”

“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”传统服饰是中华优秀传统文化的重要载体，展现出独具特色的美学气韵。从博物馆里的展陈，到舞台艺术的呈现，再到当代生活的融合……如今，越来越多年轻人了解并热爱传统服饰，赋予传统服饰旺盛的生命力，丰富拓展国风国潮的当代表达。本版“Z世代 中国风”栏目推出特别报道，关注年轻一代对传统服饰的传承创新，感受Z世代蓬勃的创造活力、强烈的文化自信。

——编者

新语

年轻人为何爱上“新中式”美学

李向阳

巴黎奥运会上，18岁的自由式小轮车运动员邓雅文夺金后，头戴发簪，向世界展现东方之美；年轻人身穿汉服，走在城市街头、旅游景点，成为一道风景；传统服饰元素亮相中国国际时装周、上海时装周等专业舞台，频频引发关注。近年来，以中国传统服饰为代表的“新中式”美学风靡一时，尤其受到年轻一代的青睐。

纵观中华民族的文明史，服饰不仅是物质文明的重要组成部分，也是社会文化的集中体现。中国的服饰制度在周代就初步成形，自汉代以后则作为“礼乐文化”的物化形式而不断变化和发展。中国的历代服饰，包含了天人合一、象天法地的人文观念，也是不同历史时期社会生活的反映。从秦汉的质朴简洁到唐代的华贵典雅，从宋代的儒雅清秀到清代的繁复之美，形成了兼收并蓄、各美其美的中华服饰文化体系，并且辐射影响了周边诸多国家。

随着我国经济社会的发展，年轻一代的文化自信愈发强烈。他们积极拥抱“新中式”美学，并在线上线下的多种场景中，相互传递着文化认同和文化自觉。据统计，“新中式穿搭”话题在某短视频平台播放量超百亿次。

90后女生设计出中国航天系列主题汉服，展现对“硬核浪漫”的想象；专业设计师给马面裙装上了拉链，让传统服饰更好融入现代生活……文化内涵深厚的传统服饰，经由Z世代的创新创造，焕发更加夺目的光彩，并吸引越来越多的世界目光。我曾在欧洲设计学院举办过一场汉服主题讲座，身穿传统服饰的中国留学生成为全场的焦点，引起欧洲学生的好奇与兴趣。

对“新中式”美学的关注与认知，也逐渐由表及里，走向对材质、细节、历史的深入挖掘。在风格方面，既注重保留中式美学共性，也注重传统美学的当代呈现，根植于“中”，造型求“新”；在款式造型方面，设计师既注重对中国传统式样的借鉴和改造，也注重将立领、斜襟、通袖、布纽等局部造型与国际潮流相结合、相转换，巧妙运用民族服饰的特色元素；在材料、色彩和图案方面，不仅运用宋锦、香云纱等传统丝织品种，也化用中国特色纹样图案，让传统之美成为国风新潮流。

中华文化既是民族的，也是世界的。期待沉淀着深厚文化底蕴的传统服饰，在Z世代的创新创造中，绽放新的时代光彩，向世界讲述更加精彩的中国故事。

（作者为东华大学教授、中国服装设计师协会副主席）

中国非遗馆汉服体验中心试运行 着汉服 明礼仪 品文化

郑海鸣 厉焯

正值暑期，中国工艺美术馆（中国非物质文化遗产馆）（以下简称“中国非遗馆”）人气旺盛。走进二层大厅的汉服体验中心，款式各异、纹饰精美的汉服整齐排开。一旁展架上，陈列着配套的发簪、绒花、耳坠、团扇等饰品。

据介绍，中国非遗馆汉服体验中心项目于2024年初开始筹划，目前处于试运行阶段，有魏晋、唐制、宋制、明制等传统服饰200余套，发饰、配饰数百件。

“来这里，游客可以一边参观，一边沉浸式体验传统服饰之美。”中国非遗馆社服部主任李妍说，“我们顺应‘汉服热’潮流，依托丰富馆藏推广传统服饰、普及传统礼仪，推动传统之美融入日常生活。”

精美的衣饰，吸引了许多游客驻足欣赏。“在电视里看过的汉服，现在能亲身体验，这种感觉真奇妙！”在中学生周婧辰看来，体验汉服也是学习的过程，“书本上的拱手礼、肃拜礼等传统礼仪，在亲身体验中变得生动。”

“试营业的第一天，就有6名外国姑娘赶来‘尝鲜’，她们体验了唐、宋、明的代表性服饰，连连点赞。”汉服体验中心工作人员张嘉鑫说，不少外国游客表现出浓厚兴趣，体验后还想购买一件带回家，“向外国游客介绍中国的非遗技艺和传统礼仪，我很有成就感。”

唐草纹样繁复秀丽，纱质衫袖轻盈优雅，搭配宝石与璎珞，更显华贵……展厅中的一件传统服饰吸引了不少游客驻足观赏。“这套服饰取材于敦煌壁画，一针一线都是纯手工制作。”张嘉鑫介绍，通过这件服饰，游客能直观感受织、染、绣等传统技艺的精妙。

此外，汉服体验中心还依托丰富馆藏，开设汉服与玉器艺术、汉服与织绣艺术、汉服与陶瓷艺术、汉服与雕刻艺术、汉服与茶文化、汉服与书画艺术等六大主题活动，让传统服饰之美呈现出厚重的文化底蕴。

“未来，体验中心将结合馆藏藏品，拓展不同风格的服饰种类，让游客更好地感受艺术的熏陶，获取丰厚的文化滋养。”李妍说。

湖南邵阳举行“华夏瑶服出行”非遗音乐会

本报长沙8月15日电（记者杨迅）“华夏瑶服出行”非遗音乐会近日在湖南省邵阳市隆回县虎形山瑶族乡崇木岗村举行。活动当天，来自广东、广西、云南、四川、贵州、湖南等地的瑶族群众与游客们一同纪念花瑶传统节日。精致的花瑶挑花、独具特色的舞蹈，向游客展示着独具特色的民族文化。活动由虎形山瑶族乡主办。活动期间，还开展了民族文化交流活动，以舞传情，以歌会友，共同推动文化和旅游融合发展。