

4 专业视界

跨越时空的「丝路霓裳」

徐 睿

开姆尼茨位于德国萨克森州西部，是德国历史上的纺织业中心，也是欧盟评选的“2025年欧洲文化之都”。

这一展览引发许多媒体关注。“裤子界的劳斯莱斯”“3000年前的高级时装”“原来，最早的高级定制一条街不是英国的萨维尔街，第一批高级时装定制师也并非来自伦敦”“牛仔裤的‘鼻祖’在中国”“此次展览是德中考古科研合作项目的一部分”……

此次展览的策划人、德国考古学家梅柯·瓦格纳有一个中国名字：王睦。她是德国考古研究院欧亚考古研究所副所长，也是“丝路霓裳”中德考古科研合作项目发起人。

为什么选择这两大遗址出土的服饰进行科学精准复原？

“全球范围内，考古出土年代较早的服装多集中在中国新疆。国际上若研究服装史，往往离不开新疆的考古发现。”

图①：湖南长沙马王堆一号墓出土朱红菱纹罗丝绵袍，中原曲裾样式代表。

图②：封面图片系文中所述新疆吐鲁番盆地洋海墓地IM21出土的羊毛长裤复原后样貌。

图①②均为德国考古研究院提供。

图③：2022年，新疆吐鲁番盆地洋海墓地IM21出土服饰复原品在德国开姆尼茨考古博物馆展出。

构、服装的制作方式，以及相关自然环境、气候条件、植被作物、畜牧水平、社会等级等各类问题，从而修正之前不够精准的科学推断，增强研究的严谨性。”

2013年4月，新疆文物局、中国文化遺產研究院、德国考古研究院签署合作协议，并开展第一次中德联合文物考察。对看到洋海墓地IM21出土文物的那一刻，王睦记忆犹新：“这名男子下葬时穿的全套服装完整无缺。他的裤子看起来非常现代、时髦，好像昨天刚刚穿去参加朋友聚会。这条裤子低裆、上宽下窄，还有一点‘做旧风’——特别酷。”

面对宝贵的出土文物，考古人员如同破案现场的法医，既要努力解决心中的一个个问号，又要尽可能做到无损取证。在漫长的解题过程中，一名名具备多元学科背景的专业人员加入，组建起一支与众不同的科研团队。

首先，这条长裤制作于何时？实验室内，中德双方研究人员沿裤子接缝经纬线、测量长度和宽度，将所有信息记录在册。显微镜下，研究人员分辨出羊毛线中含有绵羊毛纤维。德国抱粉专家、古气候学专家帕维尔·特拉索甫和同事从裤子及墓中其他器物上采集标本，并送至碳十四实验室进行年代测定。经过3个月的等待，结果令大家振奋：裤子制作于2900至3000年前。墓中其他标本的测年结果也均指向相当于西周时期的3000年前。这意味着什么？

“这意味着它是人类已发现的最早的实物裤子。此前人们对裤装史的了解多来自间接材料，如文献记载或器物图案。历史上，其他文明也曾出现过各类形式的

虽是单股，却既细滑又非常富有韧性，而今天具有同等韧性的羊毛线只有多股的。在动物研究专家帮助下，团队将目光聚焦在非非常古老的绵羊品种北欧短尾石南羊的身上。最终，研究人员在阿谢·瓦德动物园和勃兰登堡短尾石南羊牧场获得了实验所需的羊毛。

羊毛有了，如何纺出毛线？哈格蕾计算出共需8公里长的毛线。这个纺线量对工厂来说太少，不值得开动机；对个人来说又太多，谁有这样的能力和耐心呢？“没想到，救星居然就在我们身边！”王睦说。德国考古研究院的同事、树木年轮学专家卡尔·乌魏·海思纳重拾年轻时学过的纺织技艺，用一台唧唧呀呀的纺车帮助团队走出困境……

就这样，一个跨学科的国际科研团队，用5年时间实现了对这条古代长裤的完整“复刻”，更新了人们对裤装史、对丝绸之路的认识。“羊毛源自西亚，裤子起源于中亚东部，丝绸来自东亚。此次研究让我们通过实物感受到丝绸之路上的东西交流。没有这种交流，就没有我们今天的牛仔裤和丝绸裙。”王睦说。

“丝路丽人”风采如何？

中德合作项目“丝路霓裳”的另一个研究课题“绢衣丽人”，是对尼雅遗址95NMIM5出土的全套服装进行科学复原。这一课题历时10年，于2023年落下

帷裳。位于塔克拉玛干沙漠腹地的尼雅遗址，历史上是精绝国故地。人们熟悉的“五星出东方利中国”织锦护臂便出自尼雅1995一号墓地。“丝路霓裳”合作项目科学复原的是尼雅一号墓地五号墓出土的精美华服，墓主是一名年轻女性。

加入科研团队的德国服装设计师卡特琳·迪尔斯娜第一次接触古代服饰文物，但多年来为历史题材电影和戏剧制作服饰的经验对她很有帮助。此次全套服装包括素绢高领短衫、粉色拼接蓝色羊毛束口长裤、与长裤同色系的羊毛短靴（靴口为素绢）、素色丝质裹身半裙、装饰与配色同样考究的套头长袍，以及下缘缀有风琴褶的浅金拼淡玫红色丝质大衣——经过科学复原，古代服饰的时尚审美与纺织技艺令人叹服，衣物主人的绰约风姿也穿越千年风沙，宛在目前。“看到这些服装一件件穿在真人模特身上，完美地随身摇摆，我被深深打动。那一刻，我和2000多年前的人与物情感相连，感受相通。”迪尔斯娜说。

“考古学能够让人心相通，让人类团结。”王睦说，“于我而言，最棒的瞬间是德中研究人员被古代织物深深吸引，竭尽所能地共同破解谜题的场景。通过合作，我们实现了仅凭各自能力无法做到的事情。希望德中之间、西方与东方之间加强考古合作，更好地发掘考古学潜力，连接古今，联通彼此。”

历史上的洋海人真的有能力实现高级定制吗？

为回答这个问题，团队迎来了新成员——德国纺织面料设计师莫阿·哈格蕾。“对我来说，关键问题是明确织物应用了哪些纺织技术。”哈格蕾表示，“只有明确纺织技术，才能判定使用哪种纺织工具，继而复制出与原物相同的织片。我首先明确的是斜纹、纬织和加捻罗纹，难点在于膝盖图案的织法。”经过仔细研究和反复试验，哈格蕾才发现该部位图案采用的是绞编技术。

更大的挑战随之出现。“我们没想到还需溯源原始羊毛。”王睦回忆。原来，研究人员发现裤子使用的羊毛线

威尼斯——

艺术之都的文化生机

李笑男

从高空俯瞰“水城”威尼斯，如同鉴赏一颗漂浮于无垠碧蓝水面的橙色宝石，每个切面都蕴藏着古老故事。公元前4世纪，来自亚平宁半岛北部的贵族为躲避蛮族入侵，建造此地。岁月流转，这座海上城市已逐渐成长为一座艺术之都。自14世纪起，这座城市逐渐以独步艺坛的威尼斯画派、精彩纷呈的艺术展览、开创先河的电影艺术和玲珑剔透的玻璃制品闻名于世。

传统绘画的当代发展

如果说文艺复兴是欧洲艺术的高光时刻，威尼斯画派则是其中最璀璨的色彩。威尼斯画派的画家对色彩有着天然的认知。他们深思熟虑，细致入微，画风柔和富丽，充满诗意。建于1882年的威尼斯学院美术馆收藏威尼斯画派的画作最为集中，乔尔乔内的《暴风雨》就陈列其中。画家将雷雨的奇异闪光、雨前湿漉漉的体感，以及大地、树木、空气和云编织成一个光与色的混合体，浑然天成地展示出暴风雨来临前的紧张气氛。

威尼斯商业繁荣，艺术家思想活跃，在作品中强调世俗生活的欢乐：充满运动感的构图与笔触，加上借鉴自尼德兰的油画技法，令画面绚烂且极具“氛围感”。威尼斯画派大师提香笔下的维纳斯具有世俗少女的真实感与蓬勃生命力，作品常以红色打底，再敷以其他颜色，半透明的油画颜料隐约透出金红色调，被称为“提香红”。作为提香的学生，丁托列托被誉为“光的画家”，他在空间营造与构图上更为大胆，动感更强。收藏于威尼斯学院美术馆的《圣马可的奇迹》和总督府大厅的壁画《天国》呈现出静态绘画所能蕴含的极致动感，色彩瑰丽奇幻，光线跳动闪烁，具有强烈的舞台感。提香与丁托列托开巴洛克艺术之先河，并影响到19世纪的印象派画风。

自1895年起，威尼斯双年展成为岛上最为著名的国际文化展览活动之一，其核心展区设立在军械库展区与花园展区，历史建筑成为展示当代艺术的空间。在一座巴洛克风格的教堂中，我们与土耳其艺术家梅蒙·阿肯的人工智能艺术作品《边界》相遇，巨大的电子显示屏替代传统静态绘画或雕塑，借助算法生成变化无穷的视觉图像，展现花朵等自然生命与宇宙图像间的联动与变幻。“一花一世界”的宏阔与精微转化为直观的视觉体验，科技带来的沉浸感与传统建筑的历史文化背景相互融合，为古老的水城增添一抹未来感。

中外艺术的互动共振

威尼斯双年展由主题展、国家馆与平行展3个板块组成，展期从每年4月持续至11月。本届主题展由巴西艺术史学者阿德里亚诺·佩德罗萨担纲策展人，主题是“处处都是外人”，聚焦西方中心主义视野外的“全球南方”艺术家，包括移民和原住民艺术家等，通过他们的作品，引导观众反思今天的文化全球化。

今年参加国家馆展览的88个国家参展团立足本土，放眼世界，面对全球性问题秉持批判性思维，共同构筑出多元一体的国家馆展览集合。中国国家馆以“美美与共·集”为主题，传递出中国传统文化海纳百川、和合共生、美美与共的价值理念。“集”板块中的“中国历代绘画大系”收录了海内外260余家文博机构的12405件(套)中国历代绘画精品佳作，并精选100件散落海外的历代绘画作品数字档案，以多媒体形式展示，挖掘作品

背后的流传历程，以图证史。“传”板块则展示了7位中国当代艺术家融合建筑、山水、人物、花鸟等传统绘画元素进行的创作，强调中国传统文化与当代文化之间的传承与创新。中国驻意大利大使馆文化处参赞张凌霄在开幕致辞中表示，威尼斯双年展中国馆展览为中意共同纪念马可·波罗逝世700周年活动增添了重要内容，将进一步促进两国文明互鉴和各方面的友好交往。

双年展上的德国馆、埃及馆和英国馆展览同样令人印象深刻。德国馆将装置、影像与表演相融合，用巨大的飞行器装置与巨幕影像营造未来的宇宙图景，展示艺术家对人类命运的想象。埃及馆内放置了由威尼斯玻璃岛出产的镜面浮雕空间，并放映以埃及民族革命为主题的音乐电影。英国馆的《彻夜听雨》以水为媒介，通过8组影像艺术装置，追溯欧洲殖民历史对地球生态和原住民生存产生的种种影响。这件作品的灵感来自苏轼七言绝句《雨夜宿净行院》中“林下对床听夜雨，静无灯火照凄凉”所营造的意境。

离岛艺术的传承创新

在威尼斯众多离岛中，利多岛最为知名。它是一座位于本岛以东的长条形沙洲岛屿，拥有漫长的海岸线与幽静茂密的植被，自19世纪起就是欧洲热门度假地。1932年起，利多岛成为全球首个电影节——威尼斯国际电影节的主办地。我们到达这里时正值太阳落山，岛上行人已少，盛开的夹竹桃花喧闹地从米色院墙上探出花团，愈加烘托出静谧氛围。

威尼斯本岛以北的穆拉诺岛被称为“玻璃岛”，以生产高端玻璃制品闻名。12世纪，为防火患，威尼斯将所有的玻璃制造商集中至此。几个世纪以来，这里都是欧洲七彩玻璃制造业的中心。随着时间推移，以传统家族式经营的本地玻璃制造商一度在创作观念和作品造型方面发展乏力。为求创新，玻璃岛的玻璃工作室开始与世界各地的艺术家建立广泛联系并提供技术支持，推动威尼斯传统玻璃制造技艺不断与时俱进。

造访玻璃岛时，中国艺术家郭建安正与当地玻璃工匠一起创作玻璃雕塑。他曾参加2017年威尼斯双年展中国馆的主题展览“生生不息”，其作品关注中国民间艺术的当代转化。两年前，他在玻璃岛尝试将贵州少数民族村的神话形象与玻璃岛工匠的传统技艺相结合，塑造出兼具不同文化元素的当代艺术意象。如何结合当代世界文化，活化中华优秀传统文化及其思想意蕴，讲述具有世界性的中国故事，可谓当代艺术的重要课题。对玻璃岛来说，玻璃制品从日常生活中的工艺品转化为文化领域的艺术品，在价值获得提升的同时，也让玻璃岛这个文化品牌广为传播。

不论是威尼斯本岛，还是利多岛、玻璃岛，借由艺术，威尼斯人运用他们的历史经验，完成传统向当代的华丽转身。在今天，当代艺术既是焕发文化生机的点睛之笔，也是文化蓬勃发展的力量。

(作者为中国人民大学艺术学院副教授)

下图为本届威尼斯双年展德国馆一隅。李笑男供图

本版责编：王佳可 庄雪雅 陈照芮 电子信箱：rmbgjtk@peopledaily.cn 版式设计：蔡华伟

