

有一种风华叫中国

· 华服风②

承古开今， 解锁国潮“时裳密码”

本报记者 邹雅婷

10月14日，“中法时尚之约：丝路遗产创新设计时装周”亮相法国国立吉美亚洲艺术博物馆。作为2024“丝绸之路周”收官活动之一，这场发布会展示了中法设计师共同参与设计的40余套原创服装，将丝绸之路代表性纹样与现代时尚设计相结合，让人眼前一亮。

近年来，带有中国文化特色的服饰不仅受到海内外广大民众的喜爱，也在国际时尚界大放异彩。非遗技法结合现代工艺，中式面料混搭西式剪裁，数字技术赋能创意设计……绵延数千年的中华服饰继承传统，延续中华文化基因；积极创新，注入新工艺、新技术、新审美，不断融入大众生活，迸发时代活力。

复兴传统工艺，积极拥抱市场

经历数千年流变，中国传统服饰在材质、款式、工艺、色彩、图案等方面，形成了浩瀚而复杂的体系。

宋锦，作为中国“四大名锦”之一，以色泽华丽、图案精雅、质地坚柔而著称，是中华服饰文化里一颗璀璨的明珠。在本世纪初，宋锦织造技艺便被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录和联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

年逾八旬的钱小萍是宋锦织造技艺唯一的国家级非遗传承人。20世纪90年代，苏州宋锦厂倒闭，传统宋锦织机所剩无几，钱小萍决心抢救这项濒临失传的技艺。她复原了传统宋锦花楼织机，深入研究宋锦织物结构和织造工艺，并对织机进行改造，提高效率；根据故宫博物院藏文物图片，历时6年研制出彩织《西方极乐世界》图轴，让今人得以窥见清乾隆年间宋锦织造工艺巅峰之作的华彩；撰写专业书籍《中国宋锦》，系统阐述宋锦的历史文化、织物结构、图案纹饰、制作技艺等。

传统宋锦制作技艺十分复杂，从缂丝染色到织成产品要经过20多道工序，手工织机一天只能织出数十厘米。“光是复制文物，摆在博物馆里，宋锦不能真正活下来。要与时代的脉搏缝合，两条腿走路，一方面保留传统工艺，另一方面走向市场，通过现代机器高效生产，满足广大消费者的需求。”钱小萍说。

受钱小萍启发，苏州上久楷丝绸科技文化有限公司董事长吴建华率先将宋锦工艺应用于现代化生产。他带领团队投入巨资改造数码大提花剑杆机，实现了宋锦批量化生产，并请钱小萍作为技术指导，优化宋锦工艺设计。吴建华还与国内外设计师合作，开发出箱包、服装、家纺等上百种宋锦产品，拓展了宋锦的应用。

2014年，各国领导人身穿“海水江崖纹宋锦礼服”亮相北京APEC（亚太经合组织）会议，深具东方之美的新中式华服惊艳了世界。此后，在G20杭州峰会、金砖国家领导人会晤、博鳌亚洲论坛、上合组织峰会等重要外交场合，上久楷宋锦产品多次被作为国礼赠送给外国嘉宾，成为中国文化对外传播的亮丽名片。

今年9月，在北京举行的2025春夏中国时装周上，“上久楷·边惠中”《庄周梦蝶》主题高定系列引人注目。设计师边惠中从《晴春蝶戏图》《秋园蛱蝶图》等古典名画中汲取灵感，在宋锦上呈现彩蝶、蜻蜓、螳螂、顽石等纹样，表达自由浪漫、生生不息的主题。此外，还将细腻的宋锦与粗犷的羊毛混织，制成时尚且耐用的新型提花面料，并结合仿缂纱线刺绣工艺和昆剧服装造型元素，营造出流光溢彩的东方风情。

注入当代审美，吸引年轻群体

在传统服饰掀起的热潮中，年轻群体是绝对的主力。他们热衷于穿用中国传统服饰，实际上表达的是对中华优秀传统文化的热爱。

国风音乐人柳青瑶从小就对传统文化很感兴趣，从去年开始，她迷上了宋锦服饰。“宋锦制作精良，光彩

夺目，图案不仅好看，还具有文化底蕴和美好寓意。”她对网上流行的宋锦纹样如数家珍：胜纹形似银锭，源自江南名点胜糕，代表“旗开得胜”；虎镇五毒纹由端午“驱五毒”的习俗发展而来，有驱邪避瘟、保求安康的意义；翟鸟纹来自宋仁宗曹皇后画像中的礼服，是高贵典雅的象征……

钱小萍告诉记者，为了符合当代审美需求，她指导设计团队充分发掘传统文化资源，对经典纹样进行改造、创新，融入当下年轻人喜爱的时尚元素。“我们定期开会进行纹样评选，根据宋锦面料及织造工艺的特点，对设计方案提出修改意见。”

他们推出的金鱼水藻纹锦、宝花奔鹿纹锦等“网红爆款”既有丰富的文化意涵，又契合当代人对美好生活的追求。例如金鱼水藻纹源自《诗经·小雅·鱼藻之什》，由金鱼、莲花、水藻等元素组合而成，多彩丝线织成的小金鱼以不同的姿态遨游于水藻之中，给人带来快活自在的感觉，寓意生活幸福、安居乐业。宝花奔鹿纹的设计灵感来自唐代流行的宝相花纹和敦煌壁画中的奔鹿图案，在富丽璀璨的宝相花四周，身披彩带的小鹿灵动跳跃，象征福祿吉祥、生机勃勃。

除了宋锦，漳缎、蜀锦、香云纱等非遗服饰，在融入现代设计理念、社会风尚后，也越来越受大众喜爱。“比如，以前大家觉得香云纱老气，现在很多年轻人去直播间抢购香云纱服装，因为图案和款式更加丰富多样了，一些根据古画设计的小唐人、小宋人图案生动可爱，很受欢迎。”柳青瑶说。

不只是非遗传承人、服装设计师和生产者，富有创意的年轻人也为传统服饰注入现代审美，表达自己对时尚的理解。例如这两年市场上大火的新中式服装，由于穿着舒适，更适合日常生活，受到不同年龄层人们的喜爱。许多年轻人把它们当作潮玩，进行创意搭配，彰显个性品位。柳青瑶就见过周围的朋友用绿地织金四达晕锦配上金色花边，做成“小香风”外套，“中西合璧，非常漂亮”。

老软缎过去是用来制作被面的材料，柔软而富有光泽。柳青瑶尝试过用绿色老软缎做了一件倒大袖改良旗袍，穿着它参加非遗节目录制，配上非遗缂花发饰，既有传统文化气息，又不乏时尚感，收获了一大波称赞。

图①：钱小萍设计的五彩翟鸟纹锦。
图②：今年9月举办的2025春夏中国时装周“上久楷·边惠中”时装发布会上，模特在展示时装。

图③：崔荣荣团队为“中法时尚之约：丝路遗产创新设计时装周”设计的“丝绸之路”礼服。

图④：柳青瑶（右）身穿绿色老软缎改良旗袍与烟台胶东花饽饽非遗传承人曲丽荣录制电视节目。

本文配图除标注外均为受访者供图

融入国际潮流，打造“新中式”风

从传统中汲取营养，以国际化视野进行创造性转化、创新性发展，中国传统服饰才能更好地走入当代，走向世界。

作为“中法时尚之约：丝路遗产创新设计时装周”的主创人员，浙江理工大学服装学院院长崔荣荣带领设计团队，在面料设计、造型转化、装饰工艺等方面进行了“古为今用”的大胆创新。

其中，“丝绸之路”礼服系列根植于唐代立狮宝花纹锦、翼马纹锦、敦煌壁画云肩等中华民族文化遗产，通过运用百纳拼缀、金银锻造等传统手工艺，结合现代织锦提花、珠绣钉钻、立体褶皱等装饰技法，打造出华美大气、旖旎多姿的现代中式礼服。另一组设计，深度挖掘并提炼汉族服饰跨越多个朝代的形制精髓，造型上将中式立领的含蓄韵味与西式驳领的利落线条融合，将汉代曲裾的柔美走势与西式卫衣的休闲廓形搭配，借用“老绣新作”的演绎方式，在皮革、香云纱等面料上对经典盘金老绣片进行艺术解构与创意再现，随形赋彩、以点饰面，多层拼配、相得益彰。

崔荣荣认为，国潮服饰走红，为服装设计、服装制造行业带来了前所未有的发展机遇，业内人士应该修炼内功，携手建构具有中国风格的时尚设计体系和数智生活方式。在他看来，这种“中国风格”是建立在中国传统服饰文化等优秀传统文化基础上，蕴含大量中华视觉符号要素和造物思想，同时契合当下国际时尚潮流和生活方式的一种穿衣哲学。

“要将中国风格与国际潮流结合起来，打造多文化融合、多风格演绎、多场景穿搭的时尚新风貌，将一件件具有东方文化气韵的时尚产品输送到人们的日常生活中去，从而实现更加深远、广阔的文化传承和传播。”崔荣荣表示。

近年来，大数据、人工智能等新兴技术的发展为时尚设计行业带来新的机遇，国内有多家服饰企业正在利用AIGC技术打造创意设计平台，崔荣荣也带领团队对此进行了探索。基于多年服饰文化研究的成果，他的团队目前已研发出矢量图提取、智慧配色、创意生成等多个具有原创版权的设计软件，希望可以打造出具有中华文化内涵并可垂直应用于时尚产业的综合平台。

今年9月初，第二十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛在福建落下帷幕，来自全球130个国家和地区的147名选手用中文讲述他们眼中的中国。比赛期间，选手们先后走进北京及福建南平、宁德、泉州、福州、平潭等地，身临其境感受中国历史文化、民族风情和时代风貌。

在宁德下党乡，选手们举办了一场特别的音乐会。来自世界各地的年轻人们，用自己国家的特色表演点亮了古村落的夜晚。这场音乐会的主持人，是来自新西兰的往届选手安柏然。

从“听不懂评委说什么”的“老外”，到专栏作家、纪录片制作人、短视频博主与上海市“白玉兰纪念奖”获得者，如今这个来自新西兰的小伙，正以专业媒体人的身份，向世界讲述自己眼中的真实中国。

安柏然与中国的缘分，始于10多年前。大学本科期间，他来到南宁和广州旅行，发现自己对中国的了解太少了，“这里很发达很干净，我一下子喜欢上了这里”。之后，安柏然申请了复旦大学汉语言文学专业并顺利毕业。

2021年7月，安柏然开通专栏《外媒看中国》，以外国人的视角讲述中国故事。从身边小事到国家大事，安柏然致力于为海外读者描绘全面、立体的中国形象。中国旅行攻略、中国人怎么过生日、海外风靡的“幸运饼干”是否源自中国……安柏然常常以在华居住逾10年的“地道”视角解读有趣的中国小知识，既获得了本土观众的喜爱，也向海外受众展现幽默可爱的中国，成为了一名名副其实的中外文化交流使者。

如今，安柏然踏上了寻找更广阔视野中的中国故事的新旅程。今年是中巴建交50周年，安柏然开设新的系列纪录片专栏《这就是巴西！》，从圣保罗到巴西利亚，再到里约，“寻找与中国建交50年后的巴西，有多少中国故事”。他的纪录片叙事角度独到、画面清晰流畅具有艺术性，获得了一众网友的青睞，让国内的观众也仿佛切身感受到万里之外异域文化的迷人之处。

安柏然的故事，恰如无数外国友人通过“汉语桥”了解中国、爱上中国的缩影。“汉语桥”比赛如同一座连接语言和心灵的桥梁，来自世界各地的选手在这里学习中文，打开深入了解中国的大门；他们也在用中文讲述他们眼中的中国，吸引来自世界各地的文化在这里交流。

安柏然
——
新西兰小伙的中国情缘

薛赞

安柏然

海客
话中国

杭州杂技总团：

破圈探索“魔术+”

本报（记者黄敬惟）日前，由杭州杂技总团演艺有限公司创作出品的原创魔术谍战剧《明家大小姐》在国家大剧院北京艺术中心歌剧院展演，向首都观众展现了“魔术+”的魅力。据悉，该展演系“繁花绽放”——2024年中国文联文艺优秀作品展演展示活动之一。

魔术魅力融合戏剧张力，在舞台上展现谍战的悬疑和悬念，这是该剧的主要创意与亮点。该剧巧妙设计“黄包车换人”“绸庄置景”“神秘逃脱”等近40个充满着悬疑色彩的艺术场景及魔术效果。饰演女主角“明丽”的国家一级演员、杭州杂技总团团长李洁曾获得中国魔术最高奖“金菊奖”，她在剧中“上天入地”，带来值得称道的精彩魔术表演。在约90分钟的演出中，女主角一次次运用“魔力”与敌人斗智斗勇，现场观众沉浸其中，掌声不断。散场时，不少观众纷纷感慨：“魔术与舞台表演的融合效果令人惊艳。”“尽管全剧没有一句台词，但演出全程‘牵’着我的情绪‘走’。”“这部剧让我对魔术艺术产生了兴趣。”

据介绍，该剧曾获得国家艺术基金等多个项目扶持，并斩获文化和旅游部第十一届全国杂技展演优秀剧目奖，截至目前已在全国10多个省市巡演近30场。

图题：演出剧照。中国杂技家协会供图