穿衣、吃饭,人类生活的 两大要事。服饰既是人类基本生活 要素,凝聚着劳动人民的匠心与创造 力,也是一定时期物质文明与精神文明 的综合反映。几千年来,中华民族以自己 的智慧和技艺,在生产实践和社会生活中 创造了辉煌灿烂、独具特色的服饰文化, 是华夏文明的重要组成部分,也是世界文 化宝库中的一颗璀璨明珠

如今的街头巷尾,马面裙、披风等传 统服饰不断掀起流行热潮,彰显人们寻 找古典之美、传承中华优秀传统文化的 热情。而传统服饰文化精髓创造性转 化、创新性发展,以新的面貌大放异彩, 成为增强文化自信的基石。

"华服的流行源自 青年群体对中华优秀 传统文化的自觉追求"

4月中旬,"中国华服周·沪上繁花" 活动在上海举办,在亭台错落的江南园 林,在活力满满的时尚街区,一队队身着 华服的青年神采飞扬,一场场流动的演 出精彩纷呈,一批批华服粉丝相约云集, 传统韵味与青春活力交相辉映。

《春秋左传正义》记载:"中国有礼仪 之大,故称夏;有服章之美,谓之华。"自 古以来,服饰承载着中华民族丰富的文 化内涵,不同朝代、不同场合的服装制 式、布料、纹样都各不相同。

近日,中国丝绸博物馆和孔子博物 馆共同举办的"孔府旧藏礼乐服饰文物 特展"中,一件明代赤罗衣备受瞩目。

交领、右衽、大袖,衣身主体红色,素 而无纹。作为明代朝服其中一部分,赤 罗衣与梁冠、赤罗裳、玉革带、象牙笏板、 夫子履等,组成了一套完整且等级较高 的用于大型朝会典礼的服饰。以冠上梁 的数量,革带、佩绶及笏的材质或颜色区 分品级,有特定的礼仪内涵。

我国自古有"礼仪之邦""衣冠上国" 的美誉,崇尚仁德、信奉礼乐的古人,藏 礼于器、服以旌礼,将宇宙秩序、家国伦 理、民族精神,点点滴滴融入衣冠。

"纵观中国传统服饰数千年的发展 历程,对物的珍惜和对人的关怀尽显。" 西安工程大学服装与艺术设计学院院长 吕钊介绍,以传统服饰的剪裁为例,或一 刀不剪,或适当剪裁,又或是裁剪后重 组,塑造了丰富的服饰结构的同时,有效 减少了材料的浪费。

《淮南子》中记载:"匹者,中人之度 也,一匹而为制。"当时布帛一匹可裁制一 件标准的"深衣",说明古时人们已意识到 服装款式的制定要适应当时的织物规格。

古人制衣倡导"物尽其用"的节约工 艺理念,湖北江陵马山战国时期一座墓 中出土的一件单衣,由织幅约50厘米的 独幅方形织物制成,采用"一片式"T字 形结构。沈从文在《中国古代服饰研究》 一书中称这一制作方式"材料的利用极

有形的服饰背后,是无形的精神力 量。中华传统服饰观普遍强调人的内在 精神,并赋予其道德、人格的内涵,成为 民族精神的重要载体

华服文化爱好者们互称"同袍"。"同 袍"一词来自《诗经·秦风·无衣》:"岂曰无 衣,与子同袍。"寄予着征战沙场的战士们 团结奋战的家国情怀。如今,华服文化爱 好者借用这样的称呼,强调了团结友爱的 精神,不仅是对共同兴趣爱好的认同,更 是对优秀传统文化和民族精神的传承。

"华服的流行源自青年群体对中华优 秀传统文化的自觉追求。"中国文联副主 席、中国民间文艺家协会主席潘鲁生认 为,"年轻人接受华服的图形、样式、色彩, 传承着中华文明。以'华服热'为代表的 传统文化回潮,中华服饰内在的文化精神 和东方意蕴,正展现出强大的生命力。"

"站在 2000 年前真 实的织绣服装前时,被 深深震撼了"

4月23日,2023年度中国好书颁奖 典礼舞台上,10名表演者身着战国、西 日人文观察

服 章 Ż 美

汉、北魏、唐、宋、元、明等不同时期的服 饰登台,仿佛从历史书籍中"走出来",再 现了中国古代服饰的样貌与变迁。这场 服饰复原走秀,以真切的观感,让观众体 会到中国传统服饰的深邃与多彩。

节目的造型指导是北京服装学院美 术学院副院长、服饰文化研究院院长蒋 玉秋,她曾带领团队完成长沙马王堆汉 墓出土服饰及刺绣复原、明代典型服装 形制复原等专题研究。

"2009年,我到湖南博物院参观,站 在2000年前真实的织绣服装前时,被深 深震撼了。"这些文物的精美程度,让蒋 玉秋叹为观止,"四经绞罗朱砂染,乘云 信期长寿绣,实在是太美了。但遗憾的 是,墓主蜡像所穿的服装非常简陋,我就 想,能不能复原一件马王堆汉墓的织绣 服装。"

蒋玉秋介绍,服饰复原有很多级别, 最基础的是形象复原,规格更高的是技 术复原,即从织绣印染等技术角度出发

复原难度极大,需要结合考古发现 和相关资料,详细研究衣服材料、纹饰 等。返回北京后,蒋玉秋带领30名学生, 在刺绣老师徐美玉的指导下,开始了这 项汉代服装复原工作,耗时7个月,才完 成了一整件服装的复原。

人制衣技艺的精湛。其中一种叫'四经 绞罗'的织法,我们团队的技术至今无法 复制。"蒋玉秋介绍,区别于一般织物,四 经绞罗因工艺复杂,一度失传。

好在这一技艺在周家明手中"复 活"。今年70岁的周家明是四经绞罗织 造技艺省级代表性传承人。28岁起跟随 父亲学习缂丝、宋锦等织造工艺。

一厘米的罗里有多少根经线、多少 根纬线,是衡量四经绞罗精细程度的标 准。因为细密度高,极易产生断线和瑕 疵,只能纯手工织造。一个技艺娴熟的 织工,一天也只能织出5-10厘米的

史料里关于四经绞罗织造工艺的记 载极少,周家明参照当时已知的二经绞 罗织造工艺,试图寻找四经绞罗经纬线 相绞的纺织结构,在织机上研究了一年, 终于成功复原。此后,在周家明的手中, 马王堆汉墓出土的耳杯菱纹罗、江陵马 山墓出土的四经绞罗得以再现。

中华优秀传统文化代代相传,表现 出的韧性、耐心、定力,是中华民族精神

服饰文化研究与实践复原,让精美 服饰走进博物馆和大众空间,让更多人 看到,是杰出的传统技艺使得质朴的服 装变得灵动,看到从古至今服装制作者 "精益求精、臻于至善"的价值标准和追 求卓越的工匠精神。

"要秉持开放的态 度,让传统在现代 生根"

杭州亚运会开幕式上,舞蹈演员身 着"水天碧"长裙,伴随优雅的旋律在千 里江山的水墨画卷中翩翩起舞,给中外 观众留下深刻印象。

长裙的设计师、北京服装学院新时 代中国美研究院院长楚艳说,"水天碧" 长裙是她对中国传统美学的集中表达。

长裙衣领采用了中式服装典型的 交领右衽的形式,装饰刺绣梅花纹;裙 摆制作上,纱料裁剪成山峰的轮廓,一 针一线缝缀在隆起的拖尾上,恰似连绵 起伏的山峦;色彩使用石绿、春新、绿

2

碧净之美……

楚艳介绍,长裙整体造型采用了西 式大礼服的廓形,上衣收腰、束身更便于 展现演员的舞姿,而裙体中还点缀有3D 复合工艺制作的亭台楼阁和树木纹样。 "以中国传统文化为内核,以时代创新精 神为风貌,传统美学融入当代时尚的方 式,让艺术呈现有更宽广的可能性。"

近年来,伴随着中华文化复兴的脚 步,"新中式"服装越来越受到人们欢 迎。在款式、面料和工艺上,"新中式"服 装融合了传统和现代元素,同时又吸纳 了西方服饰的设计元素,这种将传统文 化与当代审美、民族特色与国际潮流结 合的设计风格,让中国传统服装美学焕 发出新的时尚活力。

服饰是鲜活的文化元素,也记录着 流动的人文历史。从人类早期穿着草 叶、兽皮,到随着农业、手工业和纺织业 的发展,葛、麻、丝、棉丰富了制作服装的 材料。如今,服装行业向高端化、智能化 发展,冬有防寒防雨涂层的冲锋衣、羽绒 服,夏有吸湿排汗的冰丝面料,各类新技 术、新材料、新工艺的融合,不断满足人 们的各类生活所需,也为服装设计注入 了更多的想象力与可能性。

"纵观中国传统服饰,不论是纹饰 还是布料,都能看到文化交流的痕迹。 服装设计有生命力,要秉持开放的态 度,让传统在现代生根。"吕钊说,在今 天的服饰设计中,通过提炼、重组、修饰 等手法,巧妙运用传统纹样图案,往往 能够成就设计中的神来之笔,让其焕发 新的光彩。

中国丝绸博物馆馆藏吕钊的一件服 装设计作品《国画系列之山水》,吕钊介 绍,作品材质上选择了具有东西方服饰 文化代表性的真丝和羊毛,图案的色彩 和造型的灵感来源于张大千的山水画, 图案是通过羊毛针刺和天然矿物染料手 绘制作而成。作为日常可以穿着的服 饰,兼具艺术性和实用价值。

"服装不是摆着看的,还需要把握当 代生活特点,并落实到具体的服饰设计 细节之中。"吕钊说,马面裙成为当下受 欢迎的传统服饰,在于能融入日常生

如今上班、旅行、逛街等各种场合, 都能见到马面裙。诞生于辽宋时期的马 面裙,如今不论是搭配衬衫、T恤还是西 装外套,都能完美适配。

从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, 到 2024年春晚《年锦》节目中,表演者身 着汉、唐、宋、明不同朝代的中华传统服 饰惊艳四座;从国际时装周舞台上中华 传统服饰精彩亮相,到商场橱窗里"新中 式"设计的层出不穷……传统服饰文化 走进普通人的生活、走上世界的舞台,折 射出文化自信的日益增强。重视中华优 秀传统文化的传承创新已形成广泛共 识,中国传统服饰文化正在迸发属于这 个时代的光彩。

图①:江苏省苏州市,身着华服的游 客在中国花卉植物园游玩。

王建康摄 图②:第十九届亚洲运动会开幕式 上,舞蹈演员身着"水天碧"长裙起舞。

> 新华社记者 宋彦桦摄 版式设计:张丹峰

日人文茶座

紫禁城与凡尔赛宫:

让山海相通

2024年是中法建交60周年,由 故宫博物院和凡尔赛宫殿、博物馆 及国家园林公共机构联合主办的 "紫禁城与凡尔赛宫-纪的中法交往"展正在故宫博物院 遇""紫禁城中的法国风景""凡尔赛 宫的中国时尚"3个单元

17、18世纪的中法关系与同时 代中国与其他欧洲国家相比,呈现 出独特之处。虽然中法之间没有互 派正式的国家使团出使对方,但中 国和法国的交往却从一开始就是在 两国宫廷和政府高层的高度关注和 直接参与下进行的,科学和艺术的 交流成为这一时期中法宫廷交往的

这一时期双方在文化交流上呈 现出积极的态势,无论是人员还是 物品方面,都存在一个双向流动的 过程。彼此之间的相互影响不仅可 知、可感,且在双方现存文物收藏中 可见。展览通过具有代表性的文 物,以最新的研究成果为依托,作了 精心设计,全方位展现中法交往和 交流的历史盛况。

17至18世纪中西文化大规模 接触和交流的过程中,紫禁城成为 中外艺术、科学、技术交流融合的舞 台。不同文化在这里互为影响,相 互促进,既接续传统,又融合新知, 取得的成果在宫廷收藏的各类文物 中多有体现。其中,法国在清代宫 廷对外交流中占有重要地位,对清 宫的科学、艺术、建筑、医学、地图编 绘等诸多领域都有重要影响。展览 选取了多件故宫博物院藏品,其中 有反映路易十四和康熙皇帝直接交 往的重要文物;有中国宫廷通过相

关机构向法国定制的艺术品;有在 宫廷服务的法国人专门制作的物 品,如为康熙皇帝学习数学而编制 的《对数表》等。这些文物反映出法

遥远、神秘的中国曾是西方世界 的美好向往。"中国风"作为东西方文 化和想象力交融的产物,浸润到欧洲 人的生活之中,在相当长的一段历 史时期内伴随着欧洲文明的成长 法国不仅是"中国风"命名的源起之 地,也是推动"中国风"发展最重要 的力量。凡尔赛宫及其附属宫苑的 装饰和陈设中融入了相当多的中国 元素,成为以中国为题材的艺术再 创作。展览选取凡尔赛宫收藏的反 映这方面内容的文物,包括国家间 交往的礼品,有些则是凡尔赛宫最新 入藏的中国艺术品。这些文物从诸 多方面展现法国王室及宫廷对华夏 文明的浓厚兴趣,中国文化对法国宫 廷和上流社会的巨大吸引力,以及中 国艺术带给法国艺术家和知识分子 的创作灵感。

"以史为鉴,开创未来",此次展 览通过约200件文物精品,追寻中 法间往来交互的历史印迹。中国和 法国作为丝绸之路东西端两个具有 世界影响力的国家,虽远隔千山万 水,在历史上却进行过持续不断的 理解对方的尝试和文化交流的实 践,彼此间的吸引、相互间的兴趣, 一直深藏于历史记忆之中,令人回 味无穷,成就了一段世界文明发展 史上交流互鉴的佳话。直至今日, 这种交往和交流仍散发着迷人的

(作者为故宫博物院研究馆员、 策展人)

R传承

潍坊风筝市级代表性传承人王永训-

岁月留匠心 古法焕新生

山东潍坊世界风筝公园上空, 长达199米的巨龙风筝翱翔于云 端,宛如从古卷中飞出的神兽。在 4月20日举办的第四十一届潍坊国 际风筝会万人风筝放飞活动上,153 个国家的标志性建筑图片与旗帜在 这条巨龙的"呼啸"中一齐升空,在 天际绘制出一幅瑰丽动人的独特

"龙腾盛世显祥瑞,愿祖国如巨 龙腾飞,势不可挡,一路向前。"巨龙 风筝的创作者,国家级非物质文化 遗产潍坊风筝市级代表性传承人、 中国风筝协会副主席王永训说。

30年前,他是杨家埠风筝作坊 打工谋生的年轻人,30年后,他的 风筝搭乘天宫二号和神舟十一号飞 船前往太空。小小的风筝,成为国 际交流的桥梁、文化交融的轻舟,为 "讲好中国故事"写下生动注脚。

"做传统风筝,我们讲究'扎、 糊、绘、放'四大步骤,每一步都大有 讲究。"王永训说。

扎,即扎制风筝骨架,在材料 上,他选用竹龄在2年以上3年以下 的毛竹。"2年以下的竹子容易变 形,3年以上的制作细节部位时则 容易断裂。我们选用的竹子要韧性 强、弹性大、油性好。"王永训说,"骨 架扎制是风筝制作最关键的环节, 一个龙头就要用几百根竹篾,花费 数月来打磨调整,心浮气躁是做不 来的。'

从风筝裱糊布料的选择到颜 料的配比,乃至胶水的调配,都经 过了王永训反复多次的尝试和精 细调整。为了实现放飞时轻盈的 体态,过去风筝布料一般选用宣纸 或真丝,但这些材料较为脆弱,极 难保存,且真丝成本高昂难以实现 量产。因此,王永训经过多次比对 磨合,定制出一款混合化纤材料, 在实现轻薄、耐用、经济的同时,还 保留了真丝上色鲜艳、持久的优 势,最大程度地展现潍坊风筝的

放风筝季节性强、对天气要求 也高。如何能让大众一年四季都能 看风筝,从早到晚都能赏风筝,成了

王永训在制作风筝 受访者供图

王永训研究的课题。哈尔滨的冰 雕,给了他启发和灵感。

既然冰雕能亮彩灯,那么风筝 又有何不可呢?"花灯和风筝的技艺 原本就相似,我当即就做了一批花 灯风筝,在哈尔滨开了风筝展,反响 热烈。"王永训说。

色彩斑斓的开屏孔雀、憨态可 掬的抱竹熊猫……在光彩交映的夜 色间,动静相称的结合中,王永训设 计的风筝以其独特魅力,扩充市场 需求。"抱朴守拙不是因循守旧,风 筝的传承需要市场。面向市场,才 能不被时代所淘汰。"从网络推广到 岗位培训,从研学参观到国际访学 ……王永训在风筝文化的传播与非 遗技艺的传承方面也做出了诸多创 新探索。

非遗传承,依赖传承人的匠心 独运、继承创新,也依赖当地的文化 资源规划和政策保护。为了留住和 发展文化人才,风筝故里、年画之乡 的潍坊寒亭充分发挥特色文化资源 优势,搭建人才创新平台、服务平 台、推介平台,以文化"两创"为着力 点,激发文化人才创新创造活力,让 岁月留住匠心,让古法焕发新生。 "政策的不断完善、市场的正向反 馈、老百姓的喜爱,更让我觉得责任 在肩。在产业化探索中广泛传播, 在市场化道路中赓续传承,这是我 作为非遗传承人的责任与追求。"王 永训说。