

服饰秀非遗创意传文化

『锦绣中华——中国非物质文化遗产服饰秀』系列活动精彩纷呈

●“水墨姑苏”苏绣服饰秀 国家级非物质文化遗产苏绣项目代表性传承人姚建萍与NE·TIGER 时尚设计师灵感碰撞,联袂打造美轮美奂的“水墨姑苏”刺绣华服大秀,展现了标志性、经典性、民族性、兼容性的现代中国特有服饰形象,荟萃呈现了数千年华夏礼服的文明。

●“朝花夕拾”非遗服饰秀 继承中国传统中延续数千年,又在近年被“遗忘”的传统十字形结构的造型手法与思考方式,运用现代设计语素,以国际化的服装语言,将中国服饰传统纳入国际设计平台,思考中国传统对于世界服饰未来发展的作用与价值。

●“千年之约”非遗服饰秀 对传统织物质产品,如宋锦、漳缎、花罗等列入非遗项目的传统型织造面料重新改良工艺和纹样设计,将敦煌壁画传统图案用现代创新技术呈现,让古典神秘的焕发时代新颜。

●“中国嫁衣”潮绣服饰秀 一套龙凤褂裙,需经历几十道工序。精选全真丝缎及久不变色的金线绣制而成,纯手工的重工细作,不能丝毫怠慢。龙凤褂裙的美,美在色彩图案,妙在独特技法,秉承非遗中的一中的潮绣——钉金绣技艺,以钉针、垫针、排针为主,使龙凤、牡丹、祥云等图案立体饱满,富有质感。龙凤呈祥,每一个图案都饱含美好的寓意。

在2017中国“文化和自然遗产日”到来之际,6月5日至10日,由文化部恭王府博物馆牵头,联合中国纺织工业联合会非遗办公室、北京服装学院、中国国际时装周组委会、中央民族大学民族服饰研究所等单位在恭王府推出了“锦绣中华——中国非物质文化遗产服饰秀”系列活动。古色古香的王府庭院内,用服饰秀非遗、用T台演绎中国风、用时尚激活传统,展现了非物质文化遗产在实践中振兴、在生活中弘扬的盛况,诠释了优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

在2017中国“文化和自然遗产日”到来之际,为深入贯彻落实国务院办公厅转发的文化部、工业和信息化部、财政部印发的《中国传统工艺振兴计划》精神,更好地让非物质文化遗产走进现代生活,在文化部非遗司的支持下,经过前期筹备,由文化部恭王府博物馆牵头,联合中国纺织工业联合会非遗办公室、北京服装学院、中国国际时装周组委会、中央民族大学民族服饰研究所等单位,于6月5日至10日在恭王府举办了“锦绣中华——中国非物质文化遗产服饰秀”系列活动。

系列活动包括一场与苏州市高新区管委会共同举办的国家级非物质文化遗产——苏绣的展览和传承人的现场展示,3场分别以苏绣、传统服装服饰、传统纺织印染绣技艺的传承与保护为主题的非遗传承与保护学术研讨,4场以中国非遗为主题的服装服饰秀展演。活动选取非遗项目在现代服饰中的应用实例,展现非遗在生活中弘扬、在实践中振兴的盛况,诠释了优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

非遗服饰秀——传统工艺焕发时代新颜

6月5日至10日,“水墨姑苏”苏绣服饰秀、“朝花夕拾”非遗服饰秀、“千年之约”非遗服饰秀、“度兮——清风徐来”服饰秀、“绣梦”黔西南非遗服饰秀、“雅致东方”非遗服饰秀、“京韵”非遗服饰秀、“中国嫁衣”潮绣服饰秀8场秀在恭王府与观众见面,北服、NE·TIGER(东北虎)、楚和听香、度兮、依文集团、雅致东方、DR.ita、名瑞集团等的多家国内知名服饰设计团队以设计的力量展现中国传统手工艺,联袂带来非物质文化遗产与现代社会紧密结合的创意秀场。其通过展示苏绣、京绣、粤绣、宋锦、南京云锦木梳收花手工织造技艺、苏州缂丝织造技艺、香云纱染整技艺等多项国家级非物质文化遗产与现代服饰设计的时尚融合,再现了传统手工艺的精华,在液体化不开的中国风情中,成就了美丽东方的锦绣美景。

非遗服饰秀吸引了大批观众前来观看,场场爆满,还有多位外宾慕名而来感受中国传统工艺的魅力。6月5日,联合国教科文组织副总干事格塔臣·安吉达在观看了非遗服饰秀后,为恭王府签字留念:“感谢你,锦绣中华,身在这个美好的国家真棒!”

振兴传统工艺学术论坛——以研带展 以展促研

6月5日、7日、8日分别以苏绣、传统服装服饰、传统纺织印染绣技艺的传承与保护为主题,在恭王府举行了“振兴传统工艺学术论坛”,与会专家围绕相关话题展开了深入讨论。

“振兴传统工艺学术论坛”是恭王府非遗工作的品牌项目,以传承和弘扬优秀传统文化为己任,坚持“展示保护与学术研究结合、项目传承与工作创新并举”,努力实现传统文化的创造性转化、创新性发展;坚持“以研带展、以展促研”,以学术研讨、课题研究和研修培训为内核,带动并提升非遗展览展示成果的品牌影响力,以非遗的展览、展示、展演为外延,促进并加强相关专业领域的学术研究。

恭王府还与中国纺织工业联合会、苏州市高新区管委会、北京服装学院分别签署了战略合作框架协议,将以中国非物质文化遗产传统技艺研究与保护为核心,发挥彼此的优势资源,在传统服装服饰的非遗研究等多领域开展广泛、深入的合作。

刺绣展+服饰漫谈——展现技艺的传承和发展

6月5日,由恭王府与苏州市高新区管委会共同举办的苏绣精品展开幕,具体分为静态展览和活态展示两部分,围绕“小镇里的苏绣故事”“指尖上的传承”“非遗回归生活”三大主题展开,由姚建萍、姚惠芬两位国家级非物质文化遗产苏绣项目的代表性传承人以及13位江苏省工艺美术大师、8位江苏省工艺美术名人齐心协力,系统地梳理出了历代苏绣针法的传统技艺,对经典的历史代表作品实现了完美再现,充分展示了镇湖苏绣的文化底蕴。展览现场,国家级非遗传承人及观众面对面交流、手把手互动,让人感受到手工艺的温度。

6月12日,恭王府非遗系列展“巧手神针 十指春风——中国民间刺绣与课徒针法展”如期开展。展览展出近百件包括绣片、荷包、苗族背扇等在内的刺绣作品,还特别选取了一批苏绣课徒稿的主要针法展品,从刺绣针法的意义上说明了“技”与“艺”的关系。有观众在参观了展览后由衷地感慨:“手工艺的史令令我吃惊,民族文化是手工艺走向未来的坐标。”

6月17日,一场关于中国古代理饰妆容文化的漫谈分享会在恭王府举办,人民文学出版社携新书《云想衣裳》《花想容》会友,和读者一起寻找中国古代理饰妆容“淹没的时尚”、峨冠、羽衣、深衣、泽衣、霓裳、宝带、锦裤、素袜、纤履九章,从头到脚,介绍了中国古代不同时期女子各种服装的产生、发展和点滴变化;洗面、护肤、上粉、画眉、腮红、唇彩、贴花钿,生动描述了中国古代女子那些年的时尚趣事。

“锦绣中华”——培育非遗服饰秀场文化品牌

恭王府是国家一级博物馆,也是国家非物质文化遗产展示和保护基地,近年来举办了多种非遗项目的展览和展演活动。2016年10月,为了促进非遗刺绣类传统工艺与服装纺织等现代时尚行业之间的交流与合作,将传统文化与现代生活相结合,用艺术创新理念诠释“传统工艺+设计力量”,恭王府创办了“锦绣中华”主题展系列活动。近一年来,在文化部非遗司的指导和支持下,“锦绣中华”致力于培育中国非遗服饰秀场上的文化品牌,更好地保护、传承、弘扬中国非物质文化遗产,推动非物质文化遗产人人文价值与社会价值的结合与发展。

芒种已过,“锦绣中华——中国非物质文化遗产服饰秀”系列活动圆满落幕。每一次的非遗展示活动,恭王府都会选在二十四节气的时间节点举办,可以说一年365天,恭王府内有着“永不落幕的非遗博览会”。芒种节气,更热的麦子开始收割,秋收的麦子开始耕种,寓意“锦绣中华”系列活动在展示过去非遗保护传承工作成果的同时,也对未来的非遗工作充满期待。这百年的砥砺已成为非物质文化遗产的传承地 and 展示地,每年来到恭王府的300多万游客,成为宝贵的非物质文化遗产在现代社会传承和发展的共同见证人。致非遗、敬匠心,宏大的事业和美好的愿望已经扬帆起航。(孙冬宁 李珊珊)

●“京韵”非遗服饰秀 “图必有意,纹必吉祥”,这是京绣的纹样与配色严格遵循的宗旨。每一种图案都以象征的手法表现着对理想的肯定,寄托着设计者的美好愿望。D·RITA这组作品在设计元素上也大量融入了京绣的元素,将传统京绣图案不断创新,并且结合现代人的穿着习惯研发出更加实用美观的清宫御绣服饰。

●“雅致东方”非遗服饰秀 雅致东方集不同传统非遗技艺与现代设计于一体,通过3个系列的成衣走秀,展示丝绸、苏绣、手工编织等传统工艺在现代服饰设计中的应用中的独特理解,为观众展示出设计师和品牌对传统工艺的创新性应用及其时尚价值。

●“绣梦”黔西南非遗服饰秀 服饰均以贵州黔东南布依族服饰元素为主题,使用的布依刺绣、蓝染、织布等均是国家级、省级非物质文化遗产,每一块布料都不是机器制造,而是布依族绣娘们手工制成,每一种纹样都不是批量生产,背后都有一个真实的面孔,一段真实的故事。

●“度兮——清风徐来”服饰秀 变化多端的针织工艺,表现针织设计的多元化与独特魅力。以二十四节气为灵感还原自然本真,在新时代的语境下,把握中国特有的气质格调,以现代的美式方式设计出适合当下的新式中国韵味。

用创意诠释传统工艺的生态

——访文化部恭王府博物馆馆长孙旭光

刘修兵

27个工作小组,最终为观众完美呈现了“文化和自然遗产日”的文化盛宴。此次系列活动既有静态的展览,也有动态的T台走秀;既有传承人的现场互动,也有业界专家关于振兴传统工艺的学术研讨,我相信从丰富的活动中,每个人都有自己的收获和感悟。

比如年轻人看到的,是传统文化走进时尚生活;设计师看到的,是传统技艺在作品中的审美眼光;学界看到的,是非遗活态传承的生动实践;国外观众看到的,是中国文化的绚烂多姿……这些都是我们想传达的内容。呼唤更多的人热爱和传承传统技艺,

是我们举办此次活动的一份初心。

可以举一个例子。活动举办期间,光明网海外传播中心共通过《光明日报》专题进行了7场脸书(Facebook)直播、用户反响热烈。目前已覆盖海外网友约270万人次,直播视频播放量达36万次,互动(转、评、赞)近20万次。印度网友Kartik Yadav评论说“在这样绚烂的文化面前文字是苍白的”;加拿大的Rezan Rona留言说“中国是我梦想中的国度”;来自巴基斯坦的Asad Makhdoom则直接在留言中用起了英式押韵“West or East, China is the best”。

笔者:我们注意到,苏绣、京绣、粤绣、宋锦、南京云锦木梳收花手工织造技艺、苏州缂丝织造技艺、香云纱染整技艺等多项国家级非物质文化遗产在这次活动中集中亮相,这种展示是否为传统工艺的传承和发展找到了新途径?

孙旭光:当传统工艺的精湛遇上创意设计的奇妙,它们碰撞出来的火花是令人惊讶的。我们可以用创意诠释传统工艺的生活生态。

随着生产生活方式的变化,很多非遗项目得以形成与存续的环境发生了改变。非遗是有生命的,它原本就根植于人类生活本身,在新的社会发展阶段自然需要在保持本体特色的基础上,适应生存的新环境。

孙旭光:这次活动的时间紧、任务重、规格高,我们在仅仅一个月的时间里,组织创作了20多家不同单位和机构,调动了至少400人的工作团队,高效组建了台前幕后共

人的审美和节奏,在生活中传承发展。

在非遗服饰秀的展示中,可以说每一件衣服都最大限度地运用传统的染、织、绣等手工技艺,当代设计师巧借传统技艺,与时间对话,与传统匠人对话,这既是一场激烈的传统与现代的思想碰撞,也是探索非遗传统在当代乃至未来的价值与生命力的一次有益的实践。不管何时何地,传统技艺都要坚守中华文化立场,传承中华文化基因,结合新的时代条件传承和弘扬优秀传统文化;坚持古为今用、推陈出新,努力实现传统文化的创造性转化、创新性发展,使之与现实文化相融相通。

笔者:很多人说,现在的恭王府365天每天都有非遗展,拥有“永不落幕的非遗博览会”。这种声音从一个侧面反映出恭王府近几年的非遗保护和展示工作开展得有声有色,你们是怎样做到让非遗在恭王府“永不落幕”的?

孙旭光:我们深入领会习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化的一系列重要论述,认真落实党中央、国务院的有关文件精神,在文化部党组的领导下,因地制宜,打造国家非物质文化遗产产展和保护基地,特别是在传统技艺保护领域,探索和积累了一些经验。

由于历史原因,恭王府馆藏文物寥寥。我们在1000间空房子、文物流失殆尽的情况下,逐步积累,丰富内涵,扩展外延,如今被评为国家一级博物馆,并成功创建国家非物质文化遗产展示与保护基地。

恭王府的非遗工作可以用“一二三四五”来概括。“一”即一个文化空间;“二”即小而精、推而精;“三”即研究、研讨、研修;“四展”即展览、展示、展演、展销;“五性”即专题性、区域性、差异性、体验性、生态性。同时提出“四个坚持”:一是坚持展示保护与学术研究结合、项目传承与工作创新并举,为国家非物质文化遗产产生性保护项目发展营造良好的环境,从而传承和弘扬优秀传统文化;二是坚持“以研带展、以展促研”,以学术研讨、课题研究和研修培训为内核,带动并提升非遗展览展示成果的品牌影响力,以非遗的展览、展示、展演为外延,促进并加强相关专业领域的学术研究。三是坚持以“中华传统技艺分类保护研究标准”为学术核心,对传统技艺及传统美术中历史悠久、世代传承、具有鲜明的传统文化背景和文化底蕴的项目,通过专业分类,为国家非物质文化遗产的深入保护研究工作提供专业依据。四是加强相关传统技艺衍生品的创意设计工作,从传统技艺的知识产权和运营管理等方面创新服务,扩大信息引导和国内外交流与合作。

365天每天都有非遗展,拥有“永不落幕的非遗博览会”,是我们工作起步阶段的一个美丽愿想,现在这个愿想已经实现,接下来我们还将继续以传承和弘扬优秀传统文化为己任,坚持展示保护与学术研究结合、项目传承与工作创新并举,努力实现传统文化的创造性转化、创新性发展,推动非物质文化遗产人文价值与社会价值的结合与发展。

“振兴传统工艺学术论坛”专家发言

华夏上源于传统与现代创意的文化再现,融入中国文明的血脉中。

中央民族大学民族服饰研究所所长邵春英:

我觉得我们现在很多设计师设计的一些服饰,在很短的时间内就死了,因为它没有传播文化,没有灵魂升华的东西。非常希望新锐的服装设计师们能够多关注传统文化,去挖掘少数民族的东西,来传承并提升设计作品自身的文化内涵。

北京服装学院教授、设计师韩瑞萍:

我一直在琢磨到底什么是文化。文化其实就是一个不断变化的传统,它从来都不是一成不变的,所以我觉得非遗要保护,所有的传统技艺应该保护,但是更应该通过创新去让它服务当下,让非遗活态传承。现在保留下来的特别珍贵的东西,其实当年都是非常时髦和流行的东西,或者说被大众追捧的东西,所以我觉得这种创新或许是非遗传承的最好方法。

清华大学美术学院副教授吴味波:

从今天来看,我们的手工艺没有消失,而正在兴起发展起来,比如刺绣行业,对民间刺绣关注比较少一些,所以我觉得要做的话,要先从民族的东西、民间的东西来做,不能在现代生活中继续传承下去。所以我

认为,应该在一些项目中融入新鲜血液,把传统的东西,包括材质、印染方式,包括一些绣法,变成现代人都能够接受的一种新形式,未必不是一件好事。

研讨会现场

文化部恭王府博物馆传统技艺保护与研究中心主任、研究员孙冬宁:

非遗传承人应坚守工匠精神,肩负传承重任。下一步我们会继续加强包括专业在内的资源整合,在非遗保护研究工作中打造协同创新的工作,传承中国传统生活美学以及精湛的技艺,并将其置于当下生活以及审美意境中重新审视。通过创新让传统技艺焕发新机具有无限可能,最终转化为具有时代精神的传统美,重返现代生活。(本版图片由卢旭提供)