

把古画“穿”上身

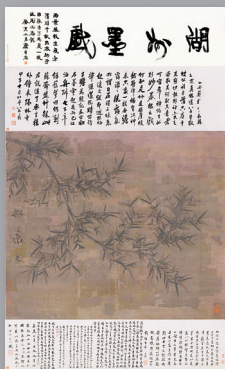
广州艺博院开启传统与潮流新探索

“那是北宋文同的竹子、清代金农的墨梅、龚贤的山水……”

在日前举办的“艺博院之夜”上,熟知中国古代绘画的观众看着模特走出来,纷纷惊叹设计师们对古代绘画元素的巧妙设计与运用。

“艺博院之夜——传袭再造文化交流活动”是广州艺术博物院(广州美术馆)与例外(EXCEPTION de MIXMIND)(下称“例外”)、方所文化首次携手呈现的一场艺术时尚夜。

传统、艺术与时尚融合是此次活动的关键词。随着广州艺术博物院与例外关于“新岭南文化创新设计师营战略合作暨数字资源授权”的正式签署,意味着未来将有一个新的联动设计师与传统文物交织相融的创新平台。

▲(北宋)文同《墨竹图》广州艺术博物院藏
▶结合北宋文同《墨竹图》设计的时装

▲(清)龚贤《云山结楼图》局部 广州艺术博物院藏
▶结合清龚贤《云山结楼图》设计的时装

▲(清)金农《竹石寒梅图》局部 广州艺术博物院藏
▶结合清金农《竹石寒梅图》设计的时装

文物可持续创新发展的全新起点

“以主题性的设计活动,把博物馆文化资源转化为文化资产,通过商业合作的方式,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,进一步推进中国特色社会主义文化建设。”要想把传统文化进一步发扬光大,在这个过程中,如何进行社会化服务是当下需要思考的问题。广州艺术博物院(广州美术馆)院长罗奇介绍,“新岭南文化创新设计师营”是一个广纳设计英才的平台,希望通过平台效应,吸引更多设计师参与进来,把丰富的馆藏,优秀的传统文化合理利用,让优秀的馆藏文物进一步传播,惠及更广泛的民众。

广州艺术博物院(广州美术馆)是全国唯一的国字头“双料馆”,作为博物馆,既收藏过去,又面向未来;作为美术馆,既继往开来,又传承创新。自1957年成立以来,广州艺术博物院(广州美术馆)一直致力于中国历代书画及岭南美术精品的收藏与研究。半个世纪的守护,这里不仅仅发展成历史的陈列馆,更是未来的创作室。在推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展的浪潮中,“新岭南文化创新设计师营”应运而生,成为文物可持续创新发展的全新起点。

对于设计平台的搭建,早在2015年,“例外”便联手耶尔国际时装及摄影艺术设置例外大奖,为国内外年轻设计师提供一个实验性创作平台及与行业先锋交流的机会,不少国内外优秀的设计师参与例外实验系列设计研发合作,共同推出联名系列产品。2019年,“例外”与中国香港的独立设计师 Tak Lee 共同推出实验线合作系列,将自由独特的解构手法转化为别具一格的破坏美学,以隐喻的表达创造独特的美感。

利用传统元素重要的是精神的传承

在当晚同步进行的“传统艺术与当代设计的融合创新主题沙龙”上,对于当代设计应该如何融合传统的话题,引起了到场专家的热议。广州美术学院工艺美术学院院长齐喆认为,设计利用传统

■“艺博院之夜”现场

元素不仅仅是从图案、形制等方面,更重要的是精神的传承。“期待设计师能够用心感受时代的变化、材料的变迁,同时领略传统中优秀的艺术精神再进行结合,这样才能做出既具有历史和传统厚度,又具备前卫与潮流的当代作品。”

对于这样的看法,例外方所集团艺术总监李宇十分认同,他介绍,“例外”从品牌的建立之初,“文化自觉”就成为了品牌特质,在设计探索上,并非被动地借用传统,而是主动地从文化层面介入,领略古人文化精髓,再设计出传统与前卫兼具的系列作品。

据了解,“例外”从根植中国的、东方的人文关怀出发,在历史文明的演进中提取精髓,坚持“以衣载道”的观点,将服装作为重要的文明纽带进行传袭与创造,不断思考民俗和工法、传统艺术和非物质文化遗产的综合运用方式,力求活化继承,将它们变成当代生活中美学应用,如:2016年“向宋文化致敬”,2018年“女书:生命是美丽的”和2021年“敦煌:美成在久”等。

“意象是中国传统文化中的精髓,这

方面,“例外”的设计师们一直践行者从形而上的角度到传统中‘寻根’,把意象的特质应用到产品当中。”毛继鸿艺术基金会首席执行官宁宇也说道。

“传统是多元而丰富的,而博物馆恰好可以提供某种关注传统的角度。”在广州美术学院艺术与人文学院院长胡斌看来,要加强传统与当下的关联,可以从国际文化交融的角度切入,他回顾了上世纪的西学东渐,这一点则跟留学相关,徐悲鸿林风眠等人通过留学,在国际文化变迁中寻找中国美术的传统与现代的结合。“徐悲鸿通过留学认识到了西方写实,从而使得他回望唐宋偏写实的传统;而林风眠则从中国古代瓷器的绘画或者青铜器上的纹饰获得借鉴。因此,我们今天讨论传统的利用,也应该立足于当下生活,结合国际视野转换多元的传统。”

以凸显文人风骨的“竹、梅、松”为题材

实际上,早在两个多月之前,“例外”与广州艺博院已经深入联动,在当晚的“传统文化与当代艺术时尚服饰展示”部分则正是这次联动的丰硕成果的集中展

示,一共80套服装,其中11套服装的灵感元素来自艺博院珍品,包括北宋文同《墨竹图》、清代“扬州八怪”之首金农的《竹石寒梅图》和“金陵八家”龚贤的《云山结楼图》为灵感设计的服装系列为亮点。《墨竹图》和《云山结楼图》被重新诠释,取画中墨竹、松针之形,在1400℃高温下浴火重生,以琉璃的姿态,凝结出东方美学独有的气韵。设计师取《墨竹图》中清淡空灵、落墨潇洒的竹子,以印花的形式绘于服装上,在优雅之中带着古韵的潇洒自在。而当全幅数码印花再现《竹石寒梅图》于柔软的织物之上时,梅花雅静而向上的生命力再次被诠释,女性至柔的力量再次散发“例外”的魅力。

中国服装协会副会长、例外服饰董事长毛继鸿介绍,这次合作选用了“竹、梅、松”几个中国画中凸显文人风骨的题材。对于本次“新岭南文化创新设计师营”的推出,他表示,希望能够把艺术与文化变成作为国际大都会——广州的日常。

记者在当晚的活动现场看到,水墨山水以黑白绘于纸绢,营造其宏深雅淡的品格。黑、白、大地色系为主色,以匹印、绣花、印花错落叠加,推进服装层次,墨笔下的“神”与“形”在针线的游走中现于服装之上。灯火琉璃、数码印花、水墨黑白等技艺与色彩的运用,使得每件服饰都散发出独特的东方美学气息。通过现代设计手法,使古典与现代、传统与时尚完美结合,呈现出别样的风采。

据了解,“例外”与古代书画的探索融合,早已有成熟的经验,2018年,“例外”以“天马行空”为题举办秋冬系列新品发布会,灵感来源于宋代《梅竹戏雀图》、五代《丹枫呦鹿图》、元代赵孟頫《浴马图》等中国古代绘画,令传统古画的流丽清妍与波普艺术的颠覆幽默跨越时空联动,演绎传统与当代结合的意境与力量。

此次“艺博院之夜”,不仅是一席文化盛宴,更是一场传统与现代、过去与未来的深刻对话。正如毛继鸿所期待的,“在经济大发展的同时,我们更需要文化与艺术陶冶情操,丰富想象力,创作出更多让世界各国人民都为之赞叹的作品。”