

青年设计师:蝶变还看今朝

QA 生活周刊 x 方妍楠 SUSAN FANG

设计师简介:来自中国,2015年毕业于伦敦中央圣马丁艺术与设计学院。2017年创立同名品牌 SUSAN FANG。品牌灵感源自自然界中随处可见的分形结构,探索美感与秩序之间的微妙平衡。2019年、2020年连续两年入选《福布斯》“30 Under 30”榜单。

Q:这次参展的作品在材质与制作工艺上有哪些创新亮点?

A:此次作品延续了之前主题的系列工艺。轮廓上用透明的泡泡水晶珠子展现一个破蛹而蝶的形态,在蛹的核心,用水钻花朵填满,蝴蝶翅膀和破开的蛹的轮廓中,缀满水钻蝴蝶。水钻蝴蝶其实是由三个爱心组合在一起,像个幸运草,是想表达大自然的韵律,爱心蝴蝶的动态像树叶上扑闪的光,如同生命之光一般,想表达未来的期许,实现对美好高层次的共情。

Q:在“蝶恋花”展览中,希望通过这件作品传达怎样的核心理念?

A:在“经纬共生”这个篇章,我们希望用蝴蝶和破蛹的形态去表达大自然的循环,过去和未来的演变;虚和实交融的世界。每一次的感知,都是对瞬间的照应。最美好的时刻也许正是绽放的那一刻,走向未来的那一刻。

Q:如何看待当代中国新生代设计师在国际上的“中国浪潮”?

A:我一直坚信创新在时装中的重要性,在快速变化的社会环境以及来自世界的挑战中,如何去积极表达是很重要的。在中国独有的历史文化中,我们拥有很多对大自然的思考,寻找天人合一的答案。这些生命思考与东方哲学应该为中国的设计师所用,并能兼顾创新手段去对当下的时尚进行解读。中国设计不只是凤凰龙和旗袍,中华文化和哲学思想才是我们的精神内核,站在国际设计舞台上,我们更要与时俱进,为中华文化的未来留下浓墨重彩的一笔。

QA 生活周刊 x 单晓明

设计师简介:中国符号艺术家,1991年出生。毕业于伦敦中央圣马丁艺术与设计学院。曾荣获伦敦中央圣马丁 Press Show 特别创意大奖,并被意大利版《Vogue》评为年度十佳设计师。2016年开始,探索线条组合创意,诞生了最具代表性的能量图形系列作品,通过抽象形态表达特有的世界观。

Q:这次参展的作品在材质与制作工艺上有哪些创新亮点?

A:这次作品的材料是一种树脂人工合成材料,有很好的延展与仿生质感。经由高温压合处理,做成一种特殊的纺织纤维混合材料,它可以很好地塑形,能更好地展现符号的外形与轮廓,能够实现充分的创作空间。

Q:在“蝶恋花”展览中,希望通过这件作品传达怎样的核心理念?

A:在本次展览中,我的作品以符号为语言,通过如喷泉流动的形态,呼应“经纬共生”的策展主题,试图探讨自然根源与生命循环的共生关系。“水”是贯穿整个设计的核心,每个符号都在隐喻“水”。水、符号、人的意识,它们有着高度的相似性,都是抽象的,流动的,变化的,不被定义的,没有限制的。每一条水流从水中新生,而又回到水里,融为一体,变做永恒。水,作为连接自然与人类的纽带,它承载着过去、现在与未来,象征着生命的永恒与循环。而我们每一个人都如同那水流,在自然的循环中经历着新生、成长、蜕变,最终回归本源,找到自我意义。

Q:如何看待当代中国新生代设计师在国际上的“中国浪潮”?

A:我认为,文化是一种“由人产生,而又回归到人”的意识存在形态,它是没有界限的,是可以穿越时间与空间而影响每个人的载体。China Wave(中国浪潮),是世界各地对中华文化产生“文化共鸣”的一种回应。我们自古以来就以不同的方式影响了全世界,而这个由无数中国人构建起的独特文化,又塑造了我们每一个人。在不同文化之间不停吸收,接纳,融合的步伐下,文化已经融为一体,它既是全世界的文化,也是地球的文化,是我们作为人类的文化,它终究会回归到每一个人。所以,如何塑造独特的文化表达,其实就是如何塑造我们自己,如何更好地表达自己。在这个时代背景下,中国设计师应该更多地“认可自己,表达融合”,从而发展为属于自己又能在更多人中产生共鸣的独特文化。

蝶恋花开:东方意境的蜕变与重生

【文/青年报记者 冷梅 图/受访者提供】

去年是中法建交60周年,WWD CHINA联合中国设计师,于时尚之都巴黎举办《HERITAGE NEXT 大美映·像》非遗创新展,开启了一场横跨东西方的时尚探索之旅。2025年,WWD CHINA以词牌名《蝶恋花》蕴含的东方意境为灵感,携手百联股份和永安百货,在上海时装周AW2025期间,揭开2025 HERITAGE NEXT 时装文化群展全球巡回展首站的帷幕。今年秋天,展览将远航至意大利米兰,同期在米兰时装周SS2026举办中国设计师之夜。

从巴黎到上海,再从上海到米兰,上海是这场寰宇创意之旅的起点也是归途。“2025 HERITAGE NEXT 蝶恋花”时装文化群展登陆百年前上海第一场时装秀的发生地——永安百货,于3月27日至4月27日呈现为期一个月的时尚展览。

皆是传统手工艺谱系与未来材料科学的交响诗,在见证百年历史文化变迁的上海地标——永安百货,与传承和展望对话,在光影装置等多元媒介中,完成从文化符号到情感载体的蜕变。

通过四个策展叙事,即脉络新生、古技新语、经纬共生、蝶蜕永续来展现传统手工艺、可持续材料、科技创新与当代美学的深度融合,推动设计行业变革的思考与实践。

24位设计师在非遗创新框架下,编织出连接过去与未来的彩虹桥,参观者将在此驻足,触摸文化基因重组而迸发的能量,聆听传统与未来共振的轰鸣。“2025 HERITAGE NEXT 蝶恋花”的参展设计师能量不容小觑。他们是来自巴黎、米兰、纽约、上海时装周的新生代设计力量,有年少便斩获各大时尚奖项的华人新秀,也有将印度传统刺绣带上国际舞台的文化使者。

当蝶翅轻盈振动,微小的涟漪亦能掀起时代的浪潮。“2025 HERITAGE NEXT 蝶恋花”以传承为经,以创新为纬,在文化的脉络中织就时尚新生。从巴黎到上海,再到米兰,我们以此展为引,不妨去探寻传统工艺在当代时尚语境下的多元图景。当蝶翼展开,花已盛放,在过去、当下与未来之间,共赴一场永不落幕的蝶变之旅。

新锐设计对话:非遗与当代美学共融

为充分释放长尾效应,本次系列活动特别构建了一套数字化赋能体系:为每位参展设计师及其拥趸定制专属数字勋章,并关联设计师作品胶囊系列、衍庆里设计师大秀观秀特别通道,以及与百年地标永安百货联动的数字礼金凭证。这种将数字资产、文化价值与商业生态有机串联的创新模式,正在重新定义时尚人才的价值评估体系——鼓励设计师在创作中融入更多文化元素和科技创新,为消费者提供了一种全新的参与和体验方式,有效提升设计师与观众的参与度和互动性。

走进展览空间伊始,迎接参观者的便是一条春意扑面而来,蝴蝶花束满盈的时空隧道。隧道尽头,便是此次时装文化群展首席策展人、著名服装设计师黄薇女士的作品——翠绿缀立体绣绿菊百蝶纹吉服。

整件吉服耗时6435小时,由15个人手工制作,工艺采用潮州立体绣和京绣,绣线颜色80种,绣线用量

28000米。百蝶富贵的纹样通过京绣和珠绣的技法融合体现在整件吉服之上,寓意爱情幸福美满,恋花的蝴蝶常被用于寓意甜美的爱情和美满的婚姻,表现了人类对至善至美的追求。吉服整体使用了明亮的绿色也是一次大胆的创新,配以平面绣和立体绣的蝴蝶,从视觉上展现出百蝶起舞的艺术感。

时装是经线,时间是纬线,交错之间编织出个体与世界的关系。定位不是固守,而是寻迹前行,在求同存异中展现流动的光影。SUSAN FANG打造的马卡龙色的庄周梦境,晶莹泡泡珠串联羽化瞬间,蝴蝶欧根纱轻盈舞动,宛如化蝶浮游;SHAN XIAOMING以水为引,捕捉流动与永恒的对话。喷泉涌动的波纹化为线条,勾勒生命的轨迹,展现人与自然交汇的经纬脉络;Bad Binch TONGTONG以时装描绘星轨,在先锋美学的解构与重塑中打破边界,让秩序游移,塑造多元文化碰撞下的自由形态;MAR-RKNULL交织钩针技艺与3D打印工艺,柔韧裙身与科技翅膀在虚实交融中探索,天使之翼回应“蝶变”命题,在文化与创新的碰撞中重塑未来。

24位新锐设计师以先锋姿态解构东方美学。展览以“非遗技艺的活化传承”为经线,以“可持续创新”为纬线,重构缜丝“通经断纬”的时空维度。每件作品

写在蝶变之际:百年商业地标解码创新表达

令人期待的是,该展览从中国词牌名《蝶恋花》的东方意境出发,借蝴蝶效应为灵感,探讨微小变化如何引发深远影响,也在暗合中国传统工艺与非遗在当代设计中的蜕变与重生,以“蝶变”与“破茧”为隐喻,呈现时尚在传承与创新之间的动态演变。

“文化传承不应是标本式的封存,而是永不停息地创造性转化。”《蝶恋花》蝶变之境时装文化群展首席策展人、著名服装设计师黄薇女士分享道。这场展览不仅是对东方美学的当代转译,更是对全球设计语境的积极回应。

展览空间就发生于已走过百年岁月的南京路永安百货。永安百货是上海的时尚地标与商业传奇,见证了这座城市时尚与文化的变迁。新开辟亮相的展览空间,更藏着一段历史佳话。这里曾是大东酒楼所在地,中国电影皇后胡蝶与潘有声曾在这里举办了结婚典礼。此蝶与彼蝶,交错历史时空,互为呼应,也在当下这个充满诗意与生命力的展览中,诠释着蝶变与传承,这不但是永安百货焕新中的一次重要创新尝试,也进一步彰显了其作为商业文化新地标的独特魅力以及美学含义。