

各美其美,年轻设计师眼中的百态“中国风”

【文/青年报记者 林千惠 图/受访者提供】

何为“中国风”?当设计与这一命题相逢,年轻的创作者会如何作答?

一片源自汉代织锦的“五星出东方”图腾,在AI的算力下如星河般流转;一条演绎“月食”的项链,将上海弄堂里的乡愁凝为可佩戴的月光;一组来自泰山的绒布玩偶,让“吉祥如意”成为掌心柔软的守护……在东华大学,五位年轻的设计师用自己的作品和观察做出了回答。在他们的工作室里,“中国风”褪去了被赋予的想象外壳,生长出千姿百态的模样。它不再是一个亟须被定格的答案,反而延伸出一连串鲜活的叩问:传统如何与当下对话?文化精神怎样才能被日常触摸?



图腾新生:当AI唤醒星河

东华大学服装与艺术设计学院博士生导师刘慧教授
原创绘画作品《五星出东方》(2025年大阪世界博览会展出)

“中国风”不是对传统文化符号的简单复刻,而是对中华文明内在精神的现代转译与创意表达。“中国风”是一种历史与现代交织的艺术形式,是对五千年文化积淀的深刻理解与当代审美的完美结合。

《五星出东方》这一作品,灵感深植于中华文明的沃土,描绘了青龙、凤鸟、瑞鹿、玉兔等形象,以及日月星宿等寓意着的祥和与吉兆,并通过数字孪生技术赋能传统非遗织造技艺进行创新表达,让传统的图腾与非遗的提花“流动”起来。这不仅为传统文化的保护与传承开辟了新的路径,更通过创新的展示方式,使中华传统文化的元素以全新的视觉语言呈现于国际观众面前。

通过《五星出东方》的创意设计,文化的传递不仅限于静态的展示,更拓展了跨越语言与文化的世界对话,让全球观众在欣赏艺术的同时,感受到了中华文化的深厚底蕴与独特魅力。



掌心吉祥:传统也能很软萌

东华大学服装与艺术设计学院设计学博士研究生王作宁、陈竞禹
原创IP玩偶“泰山婆婆吉祥如意系列”

“中国风”,在艺术史上是一个专有名词,起源于17世纪,18世纪成为欧洲流行的艺术与设计风格。但对我们而言,它不仅是风格,更是一种态度、一种声音、一种力量——将千年文化的底蕴,转化为当下生活中可感、可用、可亲近的美学体验。它藏在“吉祥如意”的朴素祝愿中,也藏在传统色彩与纹样的东方气息中,更藏在让古老文化与现代生活重新相遇的创造力中,那是能够自信屹立于世界之巅的力量。

“泰山婆婆吉祥如意系列”正是对这一理念的实践:我们从泰山碧霞元君信仰中汲取灵感,将威严的女神化作圆润可亲的玩偶形象,让“守护”从神坛走入日常生活。同时巧妙融入四大吉祥意象——元宝(财富)、仙桃(长寿)、如意(顺遂)、葫芦(福禄)——并以Q版造型柔化传统的距离感;毛茸茸的葫芦宛如小灯笼,粉嘟嘟的仙桃配着青翠叶尖……每一种寓意都不再抽象,而化为可触碰、可握在掌心的生活仪式感。

我们相信真正的中国风,是一种让传统活在当下的智慧:既守住优秀文化根脉的精神内核,又以当下年轻人能共鸣的方式重新表达。它不再只是陈列在博物馆展柜里的静态符号,而是能被捧在手心、陪伴日常的温暖存在,让诗词歌赋、纹样意象活化,赋予生活情境与仪式感。



苍龙显影:化学反应邂逅工笔线条

东华大学服装与艺术设计学院美术与书法硕士研究生郭紫薇
原创绘画作品《星宿·东方苍龙》

对我而言,“中国风”是谦逊的,它承载着千年文化的底蕴,却不急于彰显自我,只是从容地诉说,包容每一个人对它的理解与感知。它是一种源自东方的思维方式与审美意境,既是工笔画中“以线立骨”的劲道,也是星宿文化里“天人感应”的浪漫宇宙观。

我的作品《星宿·东方苍龙》正是基于这样的理解而创作的。它并非单一画面,而是由七幅作品构成的系列,其灵感来源于中国古代天文学中由“东方七宿”(角、亢、氐、房、心、尾、箕)所组成的苍龙星象。

在创作方法上,我选择了两种看似迥异的语言:蓝晒法(Cyanotype)——一种源自19世纪的西方摄影工艺,通过铁盐化学反应产生独特的普鲁士蓝色调,其静谧之蓝与自然晕染的效果,为七宿注入了宇宙星云般的深邃与呼吸感;中国工笔画——以细腻墨线描绘着“尽其精微”的写实与“格物致知”的意境,延续了传统文化独有的韵味。两者的结合,既保留了星宿神话的意境与象征,也使作品仿佛拥有了星宿自身那种神秘的生命力。这恰恰是对中华传统艺术“外师造化,中得心源”理念的现代表达。

传统文化中最动人的部分,并非固化于文物之上的形态,而是那跨越时间依然能引发共鸣的宇宙观、生命观与美学观。它是我们来自何处的坐标,更是我们走向未来的灵感与底气。当我以当代的艺术语言重新编译古老的星象密码时,传统便不再只是遥远的背影,而成为能够参与当下文化建构的丰富资源。正是在这样的创作中,传统文化完成了它最擅长的事——在变迁中保持内核,在创新中延续生命。



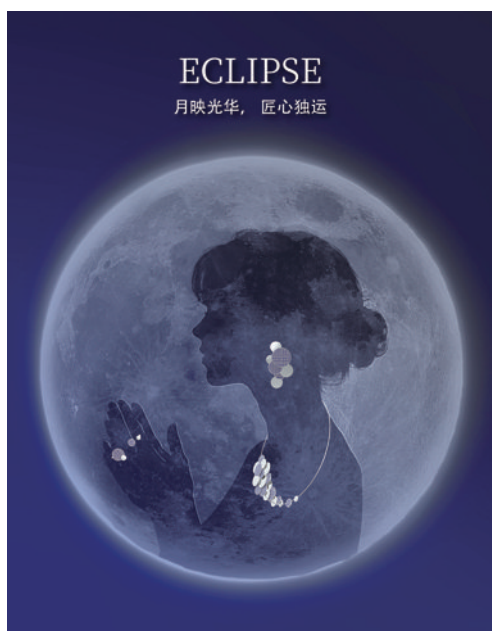
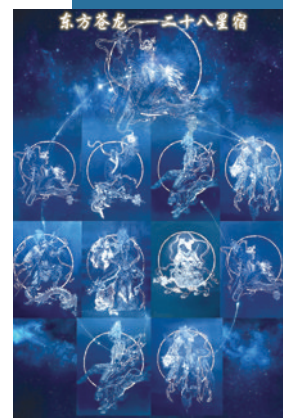
天地经纬:节气、星象与服饰对话

东华大学服装与艺术设计学院设计学博士研究生沈之韵、艺术学硕士研究生石丁卉
原创非遗服饰作品《俯察非遗节气,仰观千年星象》

“中国风”是一种深植于自然和人文的文化表达,有着深厚的底蕴,它融合了中国人对天地的敬畏、对历史的传承以及对美好生活的追求。它不仅仅是一种简单的设计风格,更是一种流淌在血液中的民族气质。

在我们的作品中,通过非遗服饰、二十四节气和二十八星宿三个维度,系统展现了中华传统文化中的时空观、生命观和服饰美学。二十四节气是古人对自然规律的深刻理解,从立春的生命萌动到冬至的静默,每个节气都是一种智慧的时间划分。苗族服饰、彝族服饰等非遗服饰是独特的文化符号,也是中华民族对自然与季节的回应。仰观天文,俯察地理,混沌为朴,二十八星宿自殷周时期开始,最迟成熟于春秋战国之交,是古人观测天象的标志,见证着文明诞生和发展的脉络。夜晚星宿照耀大地,为千年前的人提供年年岁岁的生活指引,向上划分二十四节气,向下落在百姓衣袂之间。因此在设计时我们注重体现这些非物质文化遗产悠久厚重的历史以及古人美学观、宇宙观的磅礴古朴;从非遗的细微之处,自然引向对应星宿,挖掘每个星宿的哲学内涵与意境,最后再统一指向传统文化背后所蕴含的共同的智慧与中国气质。

从俯察节气的流转,到领悟非遗服饰的匠心,再到仰望星宿的深邃,我们希望能借此描绘出中国人理解宇宙、顺应自然、创造生活的风尚与智慧。



海派月色:戴在身上的乡愁

东华大学服装与艺术设计学院设计学博士惠秀
原创首饰系列作品《月食》

在我眼里,“中国风”并不是单一符号或固定图案,而是一种从土地与人民中生长出来的气质。它由中国各具风貌的地域记忆织就,也由56个民族绚烂多姿的精神世界与文明叠加而成。节气文化、非遗技艺、山川河流等共同组成了我理解的当代中国风——多元、包容又饱含情感与记忆。

在这样的理解下,我以上海的城市气质为切入点来诠释“我眼中的中国风”。上海是一座文明不断交汇与重生的城市,既有海派文化的开放与包容,也保留着中国人骨子里对团圆与乡愁的细腻情感。我选择中秋意象作为情感支点,将“月圆人团圆”的情结与都市夜色叠合,将这份海派风韵与思乡之情都融入了这一抹可佩戴、可触摸的月色之中。

《月食》首饰系列,将基本的圆形元素进行巧妙的堆叠、组合和交织,赋予简单元素以丰富多彩的效果。这个系列让我们看到了即便是最基本的形状,在巧妙的设计下也能呈现出极具创意的效果。上海土布的温润质感与金属镜面的锐利光泽相融合,创造出独特的材质对比与碰撞,这种大胆的材质组合赋予作品一种别样的风味和魅力。这个系列代表了传统文化与现代文化的全新融合。它不仅是对传统的致敬,更是对现代审美的探索和诠释。在《月食》系列作品中,我们看到了中国过去与未来的交汇,也看到了多元文化元素的和谐共生。