

●「楚和聽香CHUYAN」美學空間

編者按：

近年時裝界強調可持續發展、跨界合作與在地文化的融合，潮流與生活緊密交織。本版特別策劃「衣語人生」系列，走訪內地與香港，透過訪問多位著名時裝設計師，呈現他們在城市脈動中如何以服裝訴說人生故事，折射出時尚與文化的深刻連結。同時，系列亦關注非物質文化遺產元素，從傳統紡織技藝、手工刺繡到藍染工藝，探索設計師如何在現代創作中承載古老智慧，讓非遺在時尚舞台上煥發新生，展現文化傳承與創意革新的力量。

掃碼睇片

綠珠、泉青、石綠、柔藍、積翠……

步入北京服裝學院教授楚艷位於北京金寶

街的工作室，最先映入眼簾的便是雅致大氣的敦煌十二色布料。十二匹色彩各異的布料整齊排列，不僅是楚艷與敦煌的緣分象徵，也是她追求中國色、中國形、中國紋的絕佳詮釋。從年少邂逅時裝藝術，到深耕中式服飾研究，再到打造原創服飾品牌、參與國家重大服飾設計項目，楚艷將自己對中華服飾文化的熱愛融入設計作品：「知來處，明去處，讓千年東方美學在當代服飾中綻放光彩，也讓中國服飾文化一次次驚艷世界舞台。」

●文、攝（部分）：香港文匯報記者 馬曉芳

「楚和聽香」是楚艷工作室的名字。採訪當日，楚艷特意穿着她成衣品牌的最新款式：衣身寬鬆，棉麻質地，來自敦煌壁畫的花鳥紋樣安靜地點綴在裙身上，配合手工流蘇、刺繡與鬆弛的廓形，休閒舒適卻不失精緻，彰顯了她對服飾的追求與理解。「從業多年，我一直在做一件事——通過服裝將中國色、中國形、中國紋，用豐富的手法和設計語言表現出來。」2011年，楚艷創立了自己的原創服裝品牌「楚和聽香」。聽香、覺色、天物、如藍、尋跡、觀唐、開元……「楚和聽香」每年以一個主題，先後在中國國際時裝周舉辦多場時裝發布會。「創立品牌的初衷，就是傳承中國傳統服飾文化與美學精神，並以創新的方式傳遞中國式的優雅、恬淡與從容。」

●北京服裝學院教授楚艷接受香港文匯報專訪。

楚艷：設計新時代中國美服 千年東方美學 浸潤當代服飾風華

從大唐至敦煌 中華服飾一脈相承

身為西安人，楚艷最喜大唐風情。「唐代之所以成為服飾美學的巔峰，正是源於盛世開放包容的時代氣象，而當下的中國，正擁有同樣的文化底氣。」懷揣着分享東方之美的初心，楚艷從中華上下五千年的服飾瑰寶中汲取無盡靈感——唐代服飾、敦煌紋樣、絲路美學，皆是她創作的源泉。

從西安出發，經敦煌、吐魯番、庫車、喀什，再到烏茲別克斯坦、尼泊爾、印度，最終抵達意大利。多年來，楚艷帶領團隊沿千年絲路尋找東西方文明交融的印跡。她以設計詮釋旅途中的浪漫不羈、雅致生活的恬淡從容，以及東西交匯的雍容禮儀，展現東方文明走出去、走回來，與世界文明交流、碰撞、融合乃至共美的進程。

「服飾是時代文化的外化表達，也是內在涵養的最佳載體。」在楚艷看來，從北朝到宋元，尤其是大唐時期，敦煌接納並融匯了東西方文化，成為絲路明珠、衣冠之海、文化寶庫。她認為，必須將優秀的傳統工藝

傳承與創新，找回屬於中國人的審美精神，喚醒當代中國人的文化自信，塑造新時代中國人的文化形象，為中國美助力。

長久以來，楚艷對敦煌之大美愛不釋手。從敦煌莫高窟壁畫中供養人服飾的藝術再現，到打造契合當代生活又極具敦煌風韻的系列服飾，她借服飾之美將「敦煌之色」推向世界，「將敦煌綿延千年的浪漫美好，用唯美服飾展開敘述」。從敦煌莫高窟數字展示中心到榆林窟、西千佛洞，再到蘭州院部藝術館……楚艷還為莫高窟工作人員設計出既延續敦煌精髓、又適宜日常穿着的工作服系列。

楚艷始終堅持傳遞植物染之美：靛藍染、紅花染、牡丹染、小葉紫橐蘭……她帶領團隊將花草樹木中蘊含的色彩釋放出來，讓傳統色彩穿越千年，在當下綻放古典而雅致的風貌。盛行於唐代的「紅花染」自帶雍容華貴之氣，楚艷多次帶領團隊專程前往新疆採摘紅花、製作紅花餅，並以此為染料，染製獨特的紅色系服裝。

●楚艷為敦煌莫高窟工作人員創作的工作服系列。

新中式風格成文化交流橋樑

回望多年從業歷程，參與2014年北京APEC峰會各國領導人的服飾設計工作仍是楚艷職業生涯中極具里程碑意義的經歷。這次設計任務集結了內地眾多優秀設計師，大家圍繞「何為當代中式正裝」展開深度探討，最終眾人達成共識，不復刻單一歷史朝代服飾，而是提煉中華服飾文化

●楚艷參與設計的APEC服裝

基因——立領、連肩袖、直領對開襟等經典結構，結合宋錦、海水江崖紋、萬字紋等傳統紋樣與古法工藝，融合現代審美打造出新中式正裝。

宋錦是由唐代蜀錦發展而來，錦面光澤柔和不易起皺，盡顯活色生香之美。在製作2014年APEC峰會參會各國

領導人的服飾時，楚艷多次親赴織造企業車間調整紗線和織造工藝，以求重現宋錦精妙的織造技藝與美學，將其融入領導人禮服之中。漳緞是中國古代絨類織物的代表作，是以緞紋為地、絨經起花結構的全真絲提花絨織物。楚艷重拾古老漳緞工藝，將其注入2014年APEC峰會各國領導人配偶服飾中，端莊大氣，優雅得體。

「APEC領導人服飾設計工作讓參與的中國設計師集體進行了一次深度思考——到底中國人應該穿什麼，才能表達我們的文化，展現我們的國家形象？」在楚艷看來，這場設計探索不僅定義了新時代中式服飾的表達形式，也推動了新中式風格在內地逐步流行。服飾，更是文化交流的無聲橋樑。

打造成衣品牌讓中國美行走在路上

一直以來，「楚和聽香」最為人熟知的，是偏正式、禮儀場合的中國服裝。為了更貼近當下日常穿着，楚艷創立了成衣品牌「楚和漫行」——「行走即傳播，日常即舞台。中國美不一定只出現在重要時刻，也可以伴隨人一起走在路上。」

楚艷說，「漫行」既是品牌名，也是一種穿衣狀態。「它不是站在舞台中央的鄭重亮相，而是走在路上的衣服。它要輕一點、鬆一點，也要讓傳統圖案不再顯得沉重。」成衣不再只是穿着的符號，而是可觸摸的文化敘事——立領斜襟間流動着敦煌飛天的韻律，真絲褶皺裏瀲灩着長安城的月光。「楚和漫行」首家店開在敦煌，這個地點並非偶然。敦煌長期以來是楚艷服飾研究的重

●楚和漫行時裝

要來源，她曾參與敦煌古代服飾壁畫復原研究，也將敦煌美學視為品牌的核心基因之一。

楚艷指出，在「楚和漫行」的設計中，敦煌不只是被借用的名詞。設計中會融入唐代敦煌壁畫上的花鳥紋樣，也吸收絲路沿線其他文明的服飾元素，如古代波斯、印度的紋樣。設計師將它們重新組合，置入更當代的服裝結構中——一件衣服上可能同時出現敦煌花鳥、異域邊飾、棉麻肌理與手工流蘇。「這種混合並不追求復原歷史，而是試圖呈現絲綢之路本身所包含的流動、交匯與互相影響。」

「楚和漫行」的服飾圖案並非大面積鋪滿衣身，而更像是從歷史中提取片段，再放入當代生活。花鳥紋樣被處理得相對輕盈，邊飾不再只是古典裝飾，而成為服裝結構的一部分。手工刺繡、十字繡、流蘇等細節，兼具波西米亞式的自由感。楚艷認為，這種全球流行的民族風、度假風，與中國絲路美學之間存在碰撞的空間，「傳統不必只是端正展示，也可以輕鬆地穿着。」

寄語新生代設計師：慢下來與文化深度對話

作為中國首位服裝設計學博士，楚艷一直堅守在北京服裝學院的教學一線。在她眼中，年輕設計師擁有得天獨厚的資源，但也面臨心態浮躁、創作淺層等問題。「設計是一場長久的修行。」她希望年輕設計師守住熱愛，在快節奏的時代裏留一片靜心思考的空間，「既要擁抱新技術、新潮流，也要扎根本土文化，深挖東方美學內核，讓創意有根基、作品有靈魂，在傳承與創新中走出屬於自己的設計之路。」

在信息爆炸與AI技術普及的時代，楚艷很羨慕當下的學習環境。海量的設計資料、學習工具、多元化的國際視野，讓新一代設計師獲取知識的渠道遠勝於從前。「我記得當年上學時，一本時裝雜誌都會被反覆研讀、臨摹，而如今的學生足不出戶，便能瀏覽全球頂尖設計作品，非常便利。」

然而，她也發現便利的環境帶來新的問題。短視頻的快節奏讓很多學生容易淺嘗輒止，難以靜心深度揣摩設計背後的邏輯、美學內涵與文化故事。許多人停留在模仿造型、堆砌傳統元素的層面，將中式設計簡化為紋樣與款式的生硬拼接，忽略了服飾背後的文化精神。

「技術可以速成，但美學修養與文化底蘊需要長

期沉澱。」在她看來，學習傳統服飾文化絕不能止步於書本和圖片，而要走出教室，走進博物館、石窟、歷史古蹟，近距離接觸文物與古代服飾遺存。「印刷品會流失色彩質感與工藝細節，唯有直面千年前的織物、壁畫，才能真切感受古人的審美意趣與工藝巧思，實現與古人的跨時空對話。」

復原古代服飾的經歷讓楚艷深知，溯源不是復刻外形，而是讀懂審美流行背後的時代背景與精神內核，這也是創新設計的根基。如今不少設計師畢業後急於打造個人品牌，但她提醒：設計能力不等於商業運營能力。楚艷建議年輕人先進入成熟品牌歷練，吃透商業運作邏輯，再結合自身特色創業，切忌僅憑熱情盲目前行。「新時代的中國設計師不能只做傳統文化的汲取者，更要成為美學範式的創造者。」楚艷說，以文化為根，以創新為翼，當代設計師必將用更多更美的服飾，向世界講述鮮活的中國故事，讓中華千年服飾文明在世界舞台上持續綻放光彩。