

和合服是怎样炼成的

——潘健华的『大赛设计情结』

◆ 伊达文 ◆ 素素 摄

如今,全民奥运无疑已经成了一种时尚。而真正为之兴起的时尚盛事更是此起彼伏,特别是各种以奥运为主题的设计大赛更是进行得如火如荼,其中不能不提的就是北京2008年奥运会中国体育代表团礼仪装备设计大赛,吸引了大批时尚设计师和高校名师的踊跃参加。虽然大赛目前还在进行阶段,可一些优秀作品已经引起了人们的广泛关注,上戏潘健华教授的和合服便是其中之一,今天让我们一起来了解他的大赛情结。

1

发出自己的声音

作为上海戏剧学院的教授,潘健华无论在学术界还是在时装界都拥有一定的知名度。由他发起的北京时装周中华元素内衣创新设计大赛,如今已步入第三年,即将赴法国展出。而圈外人对他有所耳闻,则往往是因为他参与了APEC会议领导人服装的设计。“我看到网上有人建议在奥运礼仪服上绣汉字,其实这个方案我在设计APEC的时候就已经采用过了,当时我用的是董其昌的书法,一种水墨画的效果。而后来没有采用,他们觉得色彩太文雅,只取了部分元素。”潘教授说,当时他的想法还是希望设计出一种文人雅士的感觉,而大会想要色彩鲜艳些的。此外,八运会开幕式的大型演出服也是出自他的设计,再加上这次奥运会中国体育代表团礼仪装备设计大赛,似乎他对大题材背景的设计“情有独钟”,听我这样说,潘教授笑了起来,思索着说:“我个人感觉,自己还是有点责任感。”这可能也道出了一个单纯的设计者和一个教学工作者之间的区

别。而说起本次的参赛,潘教授说自己最开始只是抱着看热闹的心态,完全没有想参加,网民们关于要不要用汉服,要不要绣龙添凤的讨论引起了他的注意。然而真正让他心动的,还是朋友的劝说,“老潘,你看现在人们的讨论,说什么方案的都有,你是研究中国民族服饰的专家,你应该发出自己的声音啊!”一句话点醒了潘健华,是啊,发出自己的声音!在他看来,人们的讨论固然热情有余,却实际不足,“这些想法都太自我,太局限,太地域,太肤浅……”他一口气用了好多个“太”,“这就好像你喜欢一个蓝色的休闲包,就固执地觉得任何人都该觉得它最好一样。这种主观热情是可以理解的,但不一定符合客观实际。”他接着说:“爱国心是好事,但像这样的设计不应仅仅建立在单纯的民族情感上,而应像奥运口号那样‘更高、更快、更强’,有高度,有新度,找到奥运的本质,才会是准确的。”潘教授说当时的他觉得“不发出声音,就觉得自己缺少责任感”。

2

创作是痛苦的过程

■ 古老的打籽秀

如果说抉择的过程是经过深思熟虑的,那么创作的过程就必定要经过痛苦的煎熬。用“痛苦”来形容一点也不为过,在创作之初,潘健华就为自己定下了四点目标,同时也是他对自己作品的四方面要求。一是体现特质文化,即中国文化、东方文化;二是具备社会表情,成为现时现地的一面镜子;三是符合奥运性质,使多种文化汇聚,迸发激情;四是合乎时尚艺术的创新本质,简单来说就是要穿得漂亮。为了找到一个符合以上四点要求的设计主题,潘健华苦思冥想半个月。“我先是找来了目前公众认同的所有艺术素材,一一去钻研,去想,最后又全部推翻了。”对奥运礼仪服的设计,潘教授的理解是,它不应该是任何简单的中国元素,比如龙凤、剪纸、书法或其他,“它取的应是一种民族神韵,一种

DNA,找到这种神韵便成功了一半。”他再次发挥自己举例子的本领说:“今天你想吃麻辣烫,我想吃地道的江苏小笼青菜豆腐,他想吃韩国铁板烧,怎么能让大家满意呢?就要找到其中共同的东西,它既不是辣,也不是咸,而是一个鲜味!”本着这样的想法,潘健华在设计中要找的就是这种可调众口的“鲜味”,“中国人喜欢龙,但一些西方人觉得那是恐怖的象征;中国人推崇凤,法国人却认为那代表的是风尘女子。”既然是一项世界性的体育赛事,就不能只考虑我们自己的传统文化,更要考虑到其他国家,“找到一种从中到西,从国家领导到普通百姓都能认可的东西。”那是6月上旬的一天,天气刚刚开始转热,凌晨2点,已经为这个念头近半月无法入睡的他突然头脑中闪过“大国民的吉祥观”几个字样,他一拍脑袋,惊坐而起,吓到了身旁的妻子,差点以为他想“疯”了,而事实上,此时却恰恰是他两周来心境最畅快的时候。兴奋的他马上起身,伏案而写,很怕灵感再次跑掉。“吉祥”是人人都渴求的,是不分时代,不分地域的。他说找到这一点后,自己就像找到了一个漏洞,之前的四点要求在这里融合,达到了接下来的深化。潘教授难掩兴奋的表情,动情地说:“找到了这个位置,是我最得意的事!”

2

学者的胸怀与心境

最古老的吉祥观和最现代的吉祥观,在潘健华的脑中碰撞成形了,这种匹配在他看来就像“寻亲”一样奇妙。他将自己的设计主图定为一个“五福和合”的图案,“五”在中国古代是个大数,“五福”对应“五行”,又刚好对应奥运的“五环”,五行产生五色,五色相交,幻化五福,产生和合,即为和谐,如此顺畅而大同的演变过程可谓天衣无缝!主题图案成形后,接下来就是细节上的着眼了,根据自己多年来对中国古代服饰的研究,潘健华决定用最古老的打籽秀来做领口的镶、滚,也就是切线,“打籽秀有种油画的立体感”,而在剪裁上,则借鉴了西式的剪裁技巧,注重对人体力学和穿着的舒适度,很意大利的感觉,他的想法很简单,“我要让运动员觉得这衣服好看所以想穿,而不是国家让我穿非穿不可,衣服要很帅!”潘教授给自己的设计定名为“和合服”,并在此基础上“繁殖”出了另一个方案,一个以祥云和五环为创意的设计,看起来同

样帅气,图案则抽象许多,很有现代感的明黄色彩,两个设计他都很喜欢。现在,比赛还在进行中,自己的作品能走多远,能否被选中都还是个未知数,可潘教授说:“不一定非要中标,我只是觉得真正的设计应当这样做。”他说,即使落选,他也可以将其作为一次教学实验,在课上介绍给学生。“很多学生毕业后都跟我说,‘老师,我们都不知道该设计什么。’”这样的迷茫让身为师长的潘健华很是焦虑,设计需要灵感,可灵感并非神来之笔,特别是在这样一个一切以经济为先的世界背景下,如何把握自己的方向,积累更多的文化底蕴在他看来才是更为重要的。潘教授对我说:“大家都知道Dior、Chanel,羡慕他们,可是Dior48岁才开自己的第一场时装发布会,之前学了许多年的雕塑和绘画,Cannel更是从十几岁起就做手工活了,这些都是积累。”“冲动诚可贵,积淀价更高。”从中不难看出他对设计的理解和对设计者的期望。

后记

作为一个设计者“既要抛弃自我,又要坚持自我”,这是潘健华给我的最大感受。在他的理解中,奥运礼仪服就像一处“有现代感的正剧”。一位北京某报的记者,在看到了

潘教授的设计后说:“我们希望在2008年北京奥运时看到您的作品。”虽然结果的公布尚需时间,可我相信,每个人都希望在2008见到具有真正设计精神的礼仪服,也就是潘健华口中的“神韵”。

难挡设计魅力

在时尚的舞台上,处处都少不了设计师的天才创意,而他们自己从中收获的成就感和乐趣就更非外人所能体会的了。这也就难怪越来越多的人心痒难耐,纷纷或转行,或玩票,当起了设计师,之前的马艳丽,最近的琦琦等等,还有就是我们今天的两位主角,校长谭咏麟和Korres先生,同样半路出家的他们最近也纷纷涉足他业,转而成了设计者。

药局出身的“天然”设计者

首先是来自希腊的化妆品设计者George Korres,据说小贝妻子“辣妹”也是他的粉丝。近日终于在珂诺诗鲜美会上见了他本人,早年曾在雅典一家最古老的药局工作多年的Korres先生,说起来也和化妆品的调制沾点边。在和药草打交道中,他深谙天然成分的特性,同时震惊于它们的神奇功效。于是开始自己设计并制作可以吃的护肤品,除了一些花卉类植物如野玫瑰、百里香、迷迭香,以及具有药用价值的草本植物如金盏草、紫锥花、月见草等被用于他的天然保养品以外,一些来自日常食物的成分,如酸奶、糖、蜂蜜等亦被广泛地运用在其中。而“入食亦入美容”的这一倡导,正顺应了将食物成分应用于美容护肤品这一国际美容的流行趋势。Korres的最大成就还在于,他运用现代科技克服了保存和稳定性方面的问题,在保养品中加入了真正可以食用的食物成分,保证了产品中的活性成分得到最大的保持。在其秋冬保养新品当中,就有以百里香花蜜为主要成分的面霜和面膜。都是在经过了严格的科学试验后,使用了真正的可以食用的百里香花蜜,以确保这一稀有珍贵的原始成分的功效得以充分地发挥出来。而这样的发现也让Korres正式成为了一名集化妆品研制与创意于一身的設計師。

校长出手 一个顶俩

另一位冒险下海的,就是我们的天皇巨星谭咏麟了。大家都知道他是永远25岁的歌坛巨星,却不知近来他也有了新身份,就是翡翠设计师,哈哈,很新鲜吧。原来最近他也跃跃欲试成为了翡翠源的设计师。还特别精心设计了一款翡翠手机链,作为回报各位喜欢及支持他的粉丝。中国人最讲究圆满,这个样子别致的手链中间是皮制的圆,象征圆满,下面还悬吊了一枚翡翠灵管。正所谓“玉必有意,意必吉祥”,灵管也被称为翎管,古时候是清代官员用来插冠戴上的羽毛的一种特别饰品,也有了今天,这小小的翎管也有了新的造型和名字,现代而简约,含义则预示着讨了好彩头。此灵管手机链尚未公开发售,只在久光亮相作为限量奖品。汇东西古今于一身,和而不同,又吸引着善于发现美丽的目光。如此造型特别又寓意深远,真没想到,我们校长不仅歌唱得好,连对中国的古文化也如此了解呢,配合天生的艺术家气质,这个设计师当得可算是有模有样呢!

小雷

