编者按

10月20日举办的2014世界城市(上海)文化论坛在源创创意园隆重举行,论坛以"引领潮流:世界城市的时尚未来"为主题,正适合放在"时尚之都"的地位正日趋提高的上海来谈。时尚现在越来越多的成为世界城市的名片,同时,时尚如何贡献于世界城市也成为了此次论坛上讨论的重点。

■ 2014世界城市(上海)文化论坛会场——老房子很炫很酷的

益民,体现时尚未来性

——从2014世界城市(上海)文化论坛中捕捉关键词

◆ 梁依云

关键词一:跨界

学会跨界合作 不加约束做时尚以外的尝试

在今年的世界城市文化论坛上,每一位演讲嘉宾都突出了主题中的"未来"上,他们分别从历史发展、现状分析和未来展望等不同角度,探讨了时尚城市在未来的可能性。作为第一位演讲嘉宾,纽约帕森斯设计学院教授、时尚设计与社会MFA主任谢莉·福克斯(Shelley fox)教授以一名教育者以及设计师的角度,从她自身的经历出发谈论了时尚与跨界合作之间的关系。她说道:"过去我是一个设计师,但是我觉得像时尚的设计,现在已经不是一个完全传统的方式,可以有新的方式,需要更多的与时尚界以外的人士进行合作。"在她看来,90年代中期的伦敦正是以无组织、无规律的时尚风格吸引了无数设计师,当时的伦敦设计师非常积极地定义伦敦创意,当时是没有东西可以阻止他们创新、去向前走。设计师们只是单纯地想开始很多新的东西,完全凭着感觉走,并不是非常的理解,我们当时在做什么。正是在这样没有定式思维的自由中,伦敦逐步发展成为一个全球性的时尚城市。

时尚设计离不开商业元素,而对于消费者来说,在一个设计中能得到更多不同领域的收获,无疑能够满足人的"赠品"心理,跨界合作对于时尚设计而言正是满足消费者多元化需求的一个重要方式。比如,一场时装秀,他可以和舞台表演相结合,也可以与博物馆展出相结合,只要你想得到,就能做得到。谢莉·福克斯曾经与英国伦敦博物馆合作展出"大时代",涉及到以城市为主题的在英国、东京和纽约进行了展出,这就是时尚和艺术的完美结合,一方面进行展出,一方面也进行了销售。

关键词二:教育

重视时尚养成 创造更多机遇培育精英萌芽

如今,时尚在全球范围内得到了越来越多的研究,不仅在于时尚的内涵,时尚产生的基础也正得到越来越多的关注,比如时尚教育的概念。既然说时尚基于市场机制,那么从事时尚工作的人员就需要得到更多机会来熟悉这个机制,才能给出更多发展的可能性。伦敦艺术大学时尚学院新闻MA主任安德鲁·塔克(Andrew Tucker)在对比伦敦和上海的时尚发展后,提到了时尚教育,"如果想成为时尚之都,教育不可或缺,给大家营造很好的土壤。"他提到,英国的时尚教育主要是在伦敦,并且英国还有一个属于毕业生的时装周,主要是涉及到学生的作品,而且当中不仅是伦敦本地的学生,而是全英国的学生,通过这个比赛,学生可以更好地了解一下时尚之都伦敦的走向。他选取了过去十年间英国时尚委员的5个成功基石,并将时尚教育排序在第二位,仅次于业务,也就是商业之后。

作为原本就拥有良好的教育基础的伦敦,能够抓住这个优势来培养时尚精英,更显得得天独厚,而相比之下,上海虽然在业务方面很有优势,但却鲜少有人重视到时尚教育的问题上。时尚最需要的就是创新力,而年轻人往往具有更多充满想象力的创意,为年轻人提供更多机会接触时尚、认识时尚,才能让他们有的放矢,少走很多弯路。尤其对于一些没有机会崭露头角的新人设计师而言,或许他们有破天荒的爆发力,却得不到机会展示,他们需要更多"伯乐"来帮助,没有一个便利而宽松的环境来接纳这些新生力量,时尚的生命力也只能是有限的。

关键词三:转变

科技网络支持 创意产业入可持续发展领域

时尚正在迈进可持续发展行业的领域,这其中当然离不开科技和网络的支持。" 讲到合作,我曾经问过一些讲中文的朋友,我让他们说最有潜力的年轻设计师来自于哪里?他们说来自于淘宝。"安德鲁·塔克也知道中国的淘宝,并且将淘宝的网络销售力量与时尚创意发展之间的联系点了出来。作为一个最便民的网络交易平台,类似淘宝这样的网络销售恰好适合中国市场的时尚产业进行推广,因为好的零售市场有利于时尚的自由蓬勃发展,而淘宝这类形式正是目前最为自由开放的市场模式,时尚又为何不能借助这样的便利呢?"作为西方的消费者我们不认识淘宝,如果可以和淘宝这样的单位进行合作是非常好的机会,因为他们既有在线的测试,又是多角度的平台。"安德鲁·塔克敏锐地指出网络交易平台在未来可能引起时尚发展的新角度,这也可以为国内时尚圈提个醒,我们不仅需要有高于大众审美品位的潮流先锋,也应该更好地利用科技的便利,让时尚也出现一个如同网上购物一样亲民的分支。

时尚是个商业,并不是一个慈善业务,所以也不能一味时尚到底,有的时候我们看到一些时尚走的过远了,只顾着创新,那么就失去了商业化的能力。有很多北京的年轻设计师、上海的年轻设计师,他们非常聪明地决定说有一类衣服是专门用来创新,另一类衣服是商业化。在科技和网络的帮助下,这样的"两极分化"必然会成为可持续发展时尚的潮流。

现场感受

艺术、设计、时尚其实是个『生物圈』

年轻新生代力量需要更多贵人鼎力相助

◆ 程国政

"艺术无处不在,但需要培育;艺术打底的时尚当然是有韵味的。"来自纽约的时尚大咖谢莉·福克斯(Shelley fox)以自己的经历为例,解读艺术、时尚的"生物圈"。刚开始时进行项目很难,有一次得益于一家公司的慷慨赞助的65000米的布料,让她诚惶诚恐,"在发布会开始前两天,我把自己关在办公室里面,如果没有成功就对不起这么多捐赠的人"。后来她成功了,她也开始帮助那些年轻人,其中包括新兴艺术家、刚从学校毕业的学生,为他们脑子里的艺术种子培上最初的土和水。现在,18个学生大都取得了很好的成绩,其中的一个现在就在上海工作。"不仅我写作、设计、博物馆等等创意表明我在跨界;我的学生也在跨界,一位本来想做建筑师的,跟我做了时尚设计,现在纽约建了一个设计公司。"艺术是时尚的里,时尚是艺术的面,要成为时尚之城,一定要有独立观点的杂志,让它们成为新设计、新人的助推器。

当然还要有英国的皇家艺术协会这样的机构,他们也是新锐艺术家的"伯乐"。 英国的安德鲁·塔克(Andrew Tucker)说,在他们的推动之下,伦敦的艺术气息越来越浓,包括毕业生时装周、设计周、文化周在内的各种艺术活动你方唱罢我登场, 作为顾问我也亲自策展了很多文化、设计周。2014年有81场活动,规模超过了米兰和纽约时尚周。在时尚周上崭露头角的年轻设计师, 立刻就有相应的基金跟进资助,还有一个专门的名字:新一代(NEWGEN)。近日,又传来伦敦巧克力周,设计师用了60公斤巧克力打造出巧克力礼服裙,很漂亮哦! 想看? 找"度娘"去吧。

"伦敦作为国际艺术时尚中心之一,其成功有五块基石:业务、教育、数字(线上商业)、投资和声誉, 而这都是通过时尚委员会来推动的。"塔克如此评价时尚委员会成功的关键因素,其中无论哪一个对于时尚"生物圈"中的新生代都起着决定性的作用, 有越多人发现他们,并给予他们机遇显得尤为重要。

■ 伦敦南岸艺术中心里的创意工场

评论

时尚遗产不会毁灭

◆ 尹仁沐

■ 南岸的创意集市

有人认为时尚是现代的、当代的东西,与历史、文化遗产无关,其实恰恰相反,文化遗产中处处体现着时尚。时尚遗产这个概念很新,但却是城市未来最重要的话题之一,因为时尚也有个性,每一个文化都有一些有创意的表达、个人的表达,这在每个城市的文化遗产中都保留了下来。

在这次论坛上,伦敦南岸中心艺术总监Jude Kelly以一个形象的例子说明了文化中的时尚:"我知道有很多经典的音乐会,他们通常都会穿着一些燕尾服去出席。但是在中国过去的一百年里面没有人会去穿燕尾服,但是欧洲人一直保持这样的传统,他们直到今天去听音乐会,还会穿着燕尾服。所以看到这种文化就必须要理解,要不然你就会分心,不能和享受这个音乐会。"作为曾经的时尚,燕尾服在今天的意义则全然不同,尽管它已然成为一种文化传统,但却成为了西方舞会上必要的礼节,作为一种时尚遗产而延续了下来。

再以"时尚之都"伦敦为例,除了多人种和多元化之外,还有非常多元化的时尚遗产。通过保留下来的图文资料可以发现,每个年代的时尚潮流都截然不同,就像我们以现在的眼光去看90年代潮男潮女的靓照也会忍不住"吐槽"那样,尽管觉得好笑,但也确实是无法抹去的时代特征。再比如,英国乃至很多欧美国家很早就开始流行的 "二手市场",人们交换二手服装和商品,这就是一种活的时尚遗产,这种生活模式的不断延续创造了一种时尚的生活方式,尽管对于大部分中国人来说可能很难接受别人穿过的衣服,但在上海等时尚聚集地也逐渐有了接受的人群,因为上海的文化的多元化让我们能更加包容、理解和接受。

如果谈到时尚,就一定要把时尚放在合适的文化土壤之中,对待时尚遗产更是如此。一座城市的时尚始终在变,最终能够留下变成时尚遗产的却真的很少,这是因为时间才是检验时尚是否被城市文化所融合的唯一标准。想想看,老上海的歌舞旗袍元素是不是几乎每年都会出现在新设计中?好多新建筑是不是都加入了传统建筑的设计和技术?这些时尚遗产一直活在新的时尚之中。