

每当一件古代衣裳完成时，尤其是让模特穿上身后，呈现在刘帅眼前的景象与昔日脑海中的印象相重叠，一种欣慰与成就感油然而生。此前，只留存在文献壁画中不可触及的中国古代人物形象，终于在努力之下变成了生动的现实。

因为力求再现古代服饰的华美绮丽，前期的选料过程费心血、费财力、费人力，除了选用平纹质地的丝织物和定制富有汉晋风格的绮和锦外，还需要经过生丝捣练、印染、刺绣、绞缬等传统工艺，经过这些环节之后方可进入制衣阶段。在制作过程中，也常常遇到各种问题困扰，如传统制作工艺复原的成熟度问题、剪裁工艺难题等等，总要经历过许多次失败才能完成一件较为理想的作品。

欣慰的是，一切付出都是值得的。每当一件古代衣裳完成时，尤其是让模特穿上身后，呈现在刘帅眼前的景象与昔日脑海中的印象相重叠，一种欣慰与成就感油然而生。此前，只留存在文献壁画中不可触及的中国古代人物形象，终于在努力之下变成了生动的现实。

潮流风尚之变

纺织技术也随着时代的发展与时俱进，面料迭代，创造了更多织法，图案越来越丰富。据刘帅介绍，明清时期，中国的纺织技术已经达到了鼎盛时期，不光体现在面料和织法上，还包括各种新工艺涌现。光一种丝绸，就分成了很多种。复刻不再只是复刻一件衣裳，还要复刻一些当时的面料材质、染色、工艺，然后才是衣服的形态和款式。

对他来说，热爱它的最大原因，依然是兴趣爱好，觉得有趣才能更为深入，因为专业才能成为事业。这些年，刘帅并没有特别偏爱哪一个朝代的服饰，几乎每一个朝代都会让他怦然心动。某个朝代做倦了，就会换一个朝代继续。其实他所热衷的根本原因还是通过历史典籍和文献探索，从不断求证到落笔服装的整个过程。

南宋罗衫

创作并不是一个单一的设计再造，审美演变，而是从历史考据调研中进行探索再创作。不懂历史，你就很难去深挖文化背后的服饰流变。如此一来不过是像很多cosplay的少男少女们，摆摆花架子，仅此而已。

从1:1完全遵照历史去复原，到开始进行创新，则是手艺娴熟以后水到渠成。复刻依然是核心，创新则让这个事业变得更加天马行空。对此，团队小伙伴分得很清楚，一板一眼复刻与创新，完全是两套体系。刘帅对自己的定位是：“我们并不是博物馆专家、考古学家，我们定位的还是古代服饰艺术，艺术就应该可以被创新，可以结合现代人的一些审美，甚至是服饰的功能性有所创新。”

对现代人来说，复刻亦强调应用。面料的还原则是至关重要的一步。其实，整个过程异常辛苦，也许就是衣襟下摆的一小块儿方寸，为了还原那些细节，就得挖空心思，制作印染布料，以期达到最完美的效果。

取舍之间也是相对存在的，作为极致的完美主义者，他们通常不肯放过任何细微之处的差别。也许，对不太懂行的人来说，换一种布料呈现依然可以巧夺天工了，但是刘帅永远过不了自己的心理关口，宁愿尽力争取100分，而不停留于80分的要求。他说，随着理解逐渐深入，手法更加精进以后，才能将复刻技法不断提升，趋向成熟，这也是一个精益求精的过程。●

盛唐圆领袍

QA 生活周刊×刘帅

Q: 你说古代服饰潮流也有轮回，能不能举一个实例？

A: 例如东汉时期流行的发型以及一些首饰配件的样式，到了晚唐五代又重新流行起来。在古代，考据历史并不方便，我相信这些巧合绝非是因为刻意去模仿前人。时尚往往如此，如果往前无路可进，便会反向递变。服饰的发展其实涵盖了社会历史以及人文思潮的发展变化。受到方方面面社会因素的影响，还真的不是单单一件衣服的长度变化这么简单。中国服饰考古工作的发展尚在起步阶段，大部分时候我们还停留在一个罗列资料的过程，还没有像西方社会那样，拥有体系化的服饰历史研究，这需要一个漫长的递进过程。

Q: 你以前是学国画的，难怪也会对中国传统文化特别有兴趣。

A: 我想是的，这是一整套的中国古代审美哲学。我们团队基本上都是八零后、九零后，现在越来越多的年轻人对中国传统文化感兴趣，他们也有自己的方式，去了解中国传统文化。这充分说明我以此创业的根基，土壤很丰厚。我们还收到一些博物馆的邀请，进行中国古代服饰复原。像中国丝绸博物馆、东华大学纺织服饰博物馆，还有中国国家博物馆等等，都有我们的作品展出。甚至我们还参加过外交部邀请的中日韩三国传统服饰展。

Q: 在复刻基础之上，一般你们都会怎样去创新？

A: 比如一些色彩的创新。古代服饰的一个显著特点就是色彩鲜艳，比较浓烈。而相对于现代人的审美而言，这不太符合当下人对美的理解。我们会在此基础上，对颜色进行调整。而穿着方式和剪裁手法也会进行改良。一种是对服饰的色彩和纹样进行重新搭配，一种是对服饰版型进行重新设计。古代服饰通常袖子比较长，衣摆特别宽大，我们会根据现代人的生活习惯对长度和版型做改良，让它更为适应现代人的出行穿着。

Q: 复原有没有一个准则？

A: 如果是服饰复原的话就会完全按照史料考证进行，创新则怎么好看怎么做，以市场需求来定义服饰的创新节奏。

Q: 前阵子因为《延禧攻略》，莫兰迪色就特别流行。这种创作手法有历史依据吗？

A: 这应该是影视剧自创了一种色彩体系，这种色调是根据戏剧的需要而设计出来的。但是戏剧作品和真正的历史考据还不太一样。考古是以最严密的历史考据为基础的，而戏剧作品则有演绎成分。可能说，这种莫兰迪色整体的搭配比较古典雅致。

Q: 复刻服饰有没有对你的生活带来一些改变？

A: 它究竟让我的生活方式改变了多少，这不太好说。每个人所从事的职业或者说他的兴趣爱好，一定会对他的生活方式产生潜移默化的影响。它让我更加热爱历史，热爱中国传统文化、非物质文化遗产等等。但我依然觉得生活可以更加多元化，所以工作室里的陈设可以古色古香，但是家庭生活我还是希望它能更现代都市一些，我比较接受现代生活。我们并不是从古代走出来的人，我们更需要适应当下的生活。