

以中式回纹为底的莲花图案来自清朝的梭织缂丝婚袍

陶瓷书籍封面

惊艳时光的中国花纹

手绘18世纪中国风壁纸，取自英国山间别墅。

《世界花纹与图案大典》收录古今装饰纹样1500例，涵盖东西方历史上的各种装饰风格，分为植物图案、动物图案、几何图案、图画和抽象图案五大类，涉及纺织品(服饰、地毯、桌布等)、印刷品(壁纸、图书、包装纸等)、家居用品(家具、地板、瓷砖、灯饰等)和艺术品(陶器、瓷器、剪纸等)。所有图案标注设计者、年代等基本信息，配以文字介绍。书中还用78个图文并茂的专题重点介绍了威廉·莫里斯、胆小野兽等设计师，扎染、镶木等特色艺术，以及中国风、现代主义等艺术风格。

其中《中国风》部分阐释了西方对中国艺术与文物别有情趣的诠释，中国风流行于17世纪中期到18世纪中期，植根于欧洲对东方的憧憬。

自古以来，远东的货物便沿着丝绸之路运往印度、波斯和地中海附近国家。然而到了15世纪初，这条路线瓦解了。直到一个世纪之后，葡萄牙人在果阿和澳门建立立足点，这些贸易线路才重新开通。1711年，英国的东印度公司在广州设立贸易站，广州是当时唯一允许外贸的中国港口。然而中国政府很快便推出新的条规。尽管到达西方的中国丝绸、茶叶和陶瓷数量更为庞大，但它们依旧是奢侈物品。东西方之间的直接接触是被严格限制的，可靠的一手资料十分少，因而东方文化依旧笼罩着一层神秘的面纱。

17世纪中期到18世纪中期，中国风影响了装饰艺术中从陶瓷到刺绣的所有分支。

中国风与洛可可风格紧密相关，表现为回纹装饰和不对称构图，呈现仙鸟祥龙和想象中的异域山水，包括宝塔曲桥、枯树老枝及东方人物造型。在厚重的巴洛克风格后，这种理想世界的描绘为室内装饰带来了轻松和感性的气息。中国风刺激了壁纸的需求，壁纸在当时是奢侈品，完全是手绘的。

人们还将房间装点成东方情调，各处陈设着中国陶瓷，许多宏伟的宫殿都设有中式庭院，以供消遣怡情。

多年以来，欧洲制造商迫切地希望揭开陶瓷制造的秘密，最后在18世纪初，在萨克森选侯奥古斯特二世的赞助下，德累斯顿附近的梅森瓷器工厂揭开了谜底。当时很多锡釉陶器已经发展成熟，例如马约利卡、阿兹勒赫瓷砖和代尔夫特陶瓷，都是试图复制明朝白底蓝花的陶瓷。18世纪末期出现了另一种“柳树”图案，刻画了充满中国韵味的小鸟、宝塔和柳树。

时至今日，中国风的花纹和图案依然被世界不同国家的设计师们广为采用。(据《北京晚报》)

18世纪中国情调的锡釉陶瓷瓷砖

2013年英国天龙壁纸图案

1873年法国版画中的龙

1968年英国设计的中国龙纹饰

约1760年意大利生产的中国风陶瓷茶壶

“旧时风华”演绎新时尚

中秋、国庆双节将到，北京前门热闹起来。天乐园大戏楼恭候来客。9月26日，是新冠肺炎疫情以来，天乐园大戏楼京剧演出《亮相》重新登台亮嗓的日子。

作为清代赫赫有名的戏楼，天乐园曾留下无数名伶的身姿：梅兰芳在这里“出道”；程砚秋在这里“成名”；中国第一个女子科班“崇雅社”在这里诞生；昆曲名家韩世昌在这里起步……

19时，嘭嘭嘭锣鼓重鸣，戏台上，那旧时风华正缓缓浮现。关公开台、火判、挑花车、霸王别姬等一出精彩选段轮番上演。随着虞姬蹙眉展袖舞尽凄凉，一束孤灯，满天空雪，台下观众为这一曲绝唱叫好。

入驻天乐园演出的是北京亮相文化传媒有限公司，来自国家京剧院、北京京剧院、中国戏曲学院的优秀青年京剧演员们登台亮相，给民众带来全方位京剧新体验。亮相文化的创始人马瑛瑛告诉记者，他们正在这里打造全球首个京剧文化体验馆。

有别于传统京剧，《亮相》生动体现了“京剧+”的理念，在保留了传统京剧表演艺术的同时，融入了新的科技手段，从舞美灯光等侧面做了当代化的“助攻”，让观众看到京剧不同的气质和模样。

北京京剧院青衣演员陈张霞认为，创意京剧拉近了传统京剧和不认识京剧的大众之间的距离，是一次有意义的尝试。“每一门艺术都是要往前走的。传统文化有很多精髓，让更多人认识并且喜欢上我们的民族文化，就要用当今的元素去做融合。”

回顾京剧发展的历史，陈张霞表示，在梅兰芳、程砚秋的年代，京剧就是与那个时代新的元素不断融合、不断进步的艺术。“现在京剧前进的脚步似乎有些跟不上时代，所以很多人关注不到它。真正关注的话我相信更多人还是会喜欢的，创意时尚京剧是大众认识京剧、学习和欣赏中华文化的一个切口。”她说。

今年9月，在“大戏东望·2020南锣鼓巷戏剧展演季”开幕式上，陈张霞就与歌剧演员合作，在南锣鼓巷为民众上演了一场“京剧+歌剧”的精彩表演，将意大利歌剧《今夜无人入睡》与国粹选段《贵妃醉酒》巧妙融合。夜色下，不同唱腔交融，仿佛打开了“天涯共此时”的空间隧道，引人入胜，叫人沉醉。

“中西合并是我们的创新手段之一。我们在其他国家演出的时候，都会融入当地文化，让文化艺术不仅仅停留于表演而是达到更深层次的对话和交流，让观众自然而然会产生理解和共情。”马瑛瑛说。

“艺术能够让不同文化之间产生共鸣。”陈张霞认为，京剧可以随着时代不断融合创新，但是它所涵盖和表达的中华民族的文化精神，是发展多年来不会被改变的内核。

作为全国首家京剧体验馆，百年戏楼天乐园为观众们提供了更多的京剧文化体验。戏装亲子京剧主题互动、京剧藏品展、京剧大课堂……京剧文化在这里成为可观可感的“梅兰芳主题老物件”“手绣戏曲服装”“京剧演出后台”等等。

华灯初上，天乐园大戏楼像个穿越而来的名角儿，映得满身霓虹灯光，在夜色中盈盈而立。

文/新华社记者 董博婷 王悦阳