

信息速递

第四届深圳国际工业设计大展开幕

本报讯 11月6日,以“设计·连接”为主题的第四届深圳国际工业设计大展在深圳会展中心开幕。大展以互联、智能生产、产品创新、数据处理为基准,汇集全球顶尖的创新设计资源,共有234家国内外知名设计机构和企业参展,集中展示中国、美国、德国、西班牙、英国、荷兰、丹麦、日本、韩国、意大利、加拿大等30多个国家和地区6000余件

创新设计精品。展览紧跟虚拟现实的热潮,设置了AR/VR体验区,很好地体现了展览的互动性和体验性。与此同时,展览还首次在中心展区设立全国双创周主会场精品板块,集中展示2016年全国双创周主会场部分项目,包括一电航空智控航拍无人机、岚锋VR相机、光峰光电小明激光微投等。

(周帅)

河南博物院“首届中原国际陶瓷双年展”将办

本报讯 (记者高素娜)由河南博物院主办的“首届中原国际陶瓷双年展”将于12月9日在郑州市河南博物院拉开帷幕,届时将同时推出一个主体展、三个平行展及国际陶瓷电影周、国际陶艺高峰论坛和诸多社会教育参与活动。此展是河南博物院经过近3年潜心探索,全力筹备的创新型文化品牌,其中主体展“黏土之约”将展出42位(组)来自全球近20个国家和地区的当代陶瓷艺术家作品500多件(组),其中包括5位驻豫创作的外

籍艺术家,作品全部为艺术家的近两年新作,其中60%以上是专门为本次展览特定创作的,不仅涉及陶瓷类器皿、雕塑、装置,还包括与展览主题相关的图片、视频等其他形式。平行展则包括“前世今生——五大名窑古代精品及当代创新展”“马约里卡千年陶瓷精粹——意大利法恩扎国际陶瓷博物馆典藏”“器物的未来——当代生活陶艺展”三大展览,而国际陶瓷高端论坛,则围绕“陶瓷+”“陶瓷与文化”“陶瓷与经济”等主题。

雷圭元特展在中国美院民艺馆开幕

本报讯 为纪念著名工艺美术教育家、设计家雷圭元先生诞辰110周年,弘扬雷圭元先生在20世纪中国设计教育和设计实践方面取得的巨大成就,由中国美术学院主办的“中国现代设计巨匠——雷圭元特展”于11月18日在中国美术学院民艺博物馆开幕。雷圭元先生是20世纪我国著名工艺美术家、美术理论家、教育家,是中国现代设计发展路

上的先生、先驱和先觉者。此次展览是在雷圭元先生的亲属和清华大学美术学院的协助下,以上海松江程十发艺术馆举办的展览为基础策划筹办的。通过研究,展览将重新梳理雷圭元在图案、教育、设计以及绘画等方面的贡献,以全新的作品展览线索安排,力图呈现雷圭元先生作为中国现代设计巨匠的风采和杰出成就。

(美周)

“绚彩之路——当代唐卡艺术展”在京开展

本报讯 (记者冯智军)11月16日,“绚彩之路——当代唐卡艺术展”在北京民族文化宫开幕,展出唐卡作品80余幅。唐卡画师格桑达娃介绍,唐卡是藏族文化中一种独具特色的绘画艺术形式,具有鲜明的民族特点、浓郁的宗教色彩和独特的艺术风格,用明亮的色彩描绘出神圣的佛国世界;颜

料传统上是全部采用金、银、珍珠、玛瑙、珊瑚、松石、孔雀石、朱砂等珍贵的矿物宝石以及藏红花、大黄、蓝靛等植物为颜料,以示其神圣。这些天然原料保证了所绘制的唐卡色泽鲜艳、璀璨夺目,虽经几百年的岁月,仍是色泽艳丽明亮,因此被誉为中国民族绘画艺术的宝贵遗产。

精品欣赏

生生不息

白明的瓷上植物世界,是一个自主的世界,也是一个纯粹的世界。以他的代表作之一《生生不息》来分析,这里没有树,没有鸟,没有土壤,我们不知道这是一种什么样的藤蔓。它密密匝匝,占据着画面的所有疆域,甚至没有给画面留下多少空白。我们只看到了青花线条的缠绕,只看到了生命的交织,只看到了激情的涌动。这时,植物不是植物,藤蔓不是藤蔓。它既不作为他者的背景,也不需要他者来做自己的背景。它在排斥现实世界的同时,也排斥了一个粗鄙的想象世界。是的,艺术的最高境界,就是要创造人所未见的世界。

白明在做这样探索的时候,不只是在做陶瓷,而是在瓷泥中描文,

在窑火中神诗。白明擅熟制瓷工艺的传统技法,又在此基础上大胆创新变革,这就使得他的作品具有鲜明的当代审美意趣。他既远离国画的简单移植,又避免了传统陶瓷装饰的图案化,器物上似草、似花、似果、似荷塘、似芦苇的种种意象,总是给人明丽、净朗、生机勃勃、充满活力的艺术感染力。这一切使得他与其他陶艺家的创作模式大相径庭。面对着这件被命名《生生不息》的作品,不能不令人浮想联翩。

世界上,不是所有的事物都能生生不息的,比如山岳,比如河流,比如物种,比如文化。而具备与人为善、成人之美、兼爱、非攻、尚贤、尚同这样的东方智慧,必然能得“生生不息”之道。

(陈政)

生生不息(陶瓷) 白明

大学如何助力非遗创造性传承

■ 本报记者 高素娜

日前,由文化部非物质文化遗产司、北京市总工会、中央美术学院联合主办的“大学与非遗——中央美术学院中青年非遗传承人高级研修创作展”在北京太庙艺术馆举办,共展出国家级非遗大师、年轻的非遗传承人、中央美院教授和学生共90余人创作的240余件作品,涵盖剪纸、木雕、玉雕、漆器、珐琅、民居营造、竹编、刺绣8个门类,不仅呈现了各非遗门类精湛的传统技艺与优秀的原生传统,也是大学教育与非遗文化传承发生关联的一次集中展示。

近年来,对于非遗项目的保护与传承已成为国家的重要课题,亚太地区的高校正在实施的“大学与手工艺传承的关联互动”实践课题,也是我国正在借鉴的一种传承模式。据中央美术学院院长范迪安介绍,2015年初,文化部决定实施振兴传统手工艺的中青年传承人培训项目,鉴于中央美院的学科建制、师资力量以及在非遗教研方面所积累的经验 and 优势,委托该院开展中青年非遗传承人高级研修班,这也是国家首次尝试将非物质文化遗产传承人请入高校。截至目前,中央美术学院已成功举办4期“中青年非遗传承人高级研修班”,邀请了来自汉族、蒙古族、侗族、白族、土家族等9个民族共98位中青年传承人参与其中。“大学与非遗”展即通过展出历届研修班优秀的创作成果,体现“为民族传承,为生活创新”的核心理念,展示大学与非遗创造性传承的途径与方法。

知情、知艺、知辩

由于非遗项目具有文化多元、类型丰富的特点,其文化内涵与技艺传统也自成体系,因此,对于“非遗进校园”社会上产生了一些质疑。作为国家首个试点单位,中央美院是如何开展教学的呢?对此,中央美院非物质文化遗产研究中心主任乔晓光说,中央美院的研修试点课程包括交流与教学、创作实践、成果展示三部分,以“知情、知艺、知辩”为教学宗旨。“‘知情’是在理论与实践的双重启发下,让传承人意识到自身非

雕漆技艺传承人李志刚的作品《剔红鸿福官帽椅》

遗门类背后地域性文化的特殊性和重要性,要做文化的‘知情人’和‘持有者’。‘知艺’是倡导传承人秉承上一辈传人精湛的传统技艺水平,能保持本社区技艺传承的代表性。‘知辩’即在文化持有与技艺精湛的基础上,面对社区非遗传承与发展的新时期,辩证地对待传承与创造的可持续之路。”乔晓光说,“三知”的概念同样也适用于高校教学,高校非遗学科专业同样要对多民族社区非遗的文化传统“知情”、要了解文化禁忌,同时对非遗的传统手工技艺要了解、要有对技术与民艺品质的判断能力和甄别力,要知道传统技艺的评价原则,要能辩证地对待继承与创新,要以社区的社会发展需求为主体,尊重和发挥传承人的才能和潜能。

乔晓光介绍,在中央美院的研修试点工作中,相关文化课程为传承人带来了新的文化视野和国际文化遗产传承保护的新经验,开阔了传承人的眼界,增强了他们的文化自信。学院相关专业学科对其所代表的非遗传统的认同

江西东固传统造像传承人刘节旺与中央美术学院学生刘丹洋合作的木雕作品《钟勉与小鬼》

与高度赞赏,也使非遗传承人增强了对自身传统的再认识与坚持传承的信心。传承人带来的非遗资源,也为在校学生打开了一个活态的艺术新天地。正是在这种比较中,传承人认识到了自身文化多样性的价值和坚持传承的意义。“研修工作实际就是社区和大学的对话,传承人把活态的文化知识和技艺传统带到了大学的课堂上,传承人就是最好的老师。”乔晓光说。

创造性传承不是另起炉灶

这种创造性传承并不是另起炉灶或从零开始,它由民众意愿、生活需求、市场流通、个体传承人的才能发挥等多方面因素构成。来自广西柳州侗寨的韦凤仙,带着自己传承实践的难题与创业的希望参加了培训。她说,培训不仅让她认识到自己擅长的刺绣要好好传承,也懂得了村寨里传统剪纸的文化价值。她表示,回到家乡,在带领村上的妇女传承刺绣的同时,也会去学习剪

■ 本报记者 李亦奕

未来设计:引领人们的生活方式

——国内外专家共议“面向未来的艺术设计教育”

当前,艺术日益进入百姓生活,设计不断驱动着产业创新,技术的进步与社会的变革无疑给艺术与设计教育带来了前所未有的严峻挑战以及难得的时代机遇。我国高校自2011年将艺术学升级为学科门类,设计学升级为一级学科,这对于艺术与设计学科的发展水平和评价体系提出了更高、更新的要求。日前,“多重选择——面向未来的艺术设计教育”圆桌会议在清华大学美术学院举行,国内外艺术设计院校的校长围绕“未来艺术设计教育”这个主题阐述教育和发展。大家一致认为,高等艺术设计教育应充分运用高等教育的良好资源,将艺术设计教育内涵注入时代的要求。从国家文化战略高度出发,从文化视野出发,要重视打造中国传统文化特色的现代设计艺术学科。未来的设计应当是引领人们生活方式的一种设计。

设计教育出路何在

如何将艺术设计教育内涵注入时代的要求,必然会面临以何种方式授课,教材是不是就一本书的形态、教师作用如何体现、职业和行业间的界限如何划定等问题。而目前我国的艺术与设计教育的教学所面临的普遍情况是,教师在承接社会项目委托的同时,只能是被动的与教学课程进行有限衔接。所以,教材在很多方面是滞后的,难以激发学生的学习热情。

“每年一度的专业课考试,其目的是作为认识客观物象规律的基础性的考试方式,它过于基础,目前已经没有神秘性和特殊性。在中国几乎所有的专业院校周边都有各类考前班,他们的存在其实是对高等教育教学体系的挑战。”湖北美术学院院长徐勇民表示,创新思维可以称之为不出产品的一种生产。在现在的学科专业中,专业对垒实际上正在日益减少,新的学科专业如

何跨界,不妨从人才输送的人口入手,从人学考试的改革入手,从形成特色班级改革试点入手,强调知识的基础融合。

此外,教学大纲同质化严重、文化的传承存在很大缺失、服务社会的能力不足等,都是目前我国设计教育所面临的现实问题。对此,山东工艺美术学院院长潘鲁生提出,探索艺术与设计教育的出路应该回归精英教育,具体有如下几个维度:文化的维度,做到有传承,复兴传统造物文脉。另外,多学科、多层次办学,像工艺传承型、策略管理型、产业服务型,一定要有准确的定位。生活的维度,就是要重视实践,做到有生活,注重生活原创。专业的维度,做到有依托,回归艺术基础,在设计教育上,进一步把握设计的造型艺术内涵,探索设计形式语言和功能特征。

设计要提供一体化解决方案

弘益大学是韩国艺术设计教育的领军院校,成立70年来,该校一直注重将教育与艺术产业紧密结合。随着第四次工业革命技术的快速发展,弘益大学的设计教育也发生了系统性的变化,从以形式为中心的设计教育转变成由技术领导,以市场为中心,创造自然意义的艺术设计,并不断探索工程、人文和商业之间的融合。

弘益大学校长金永焕介绍了该校设计的一款混合动力机动车,作为工程与设计相结合的范例。该机动车除增加了视觉设计,同时还设计配备有智能系统避免车与车之间的碰撞。为什么会如此变化?说明现在的社会更需要跨学科的设计专业,对技术和工程需要也越来越明显。这一领域,弘益大学已经建立起相应的教学大纲体系,“加强设计的基础,同时也强调综合思维的能力以及沟通的能力。最终希望能够产出有创意的解决方案,满足不同社会问题的需求。我们也鼓励学生提出一

体化的解决方案,服务于广泛的商业、社会、文化、个人表达的设计需求。”金永焕说。

什么是适应未来需求的艺术设计?在米兰理工大学副校长诺齐看来,他们应该能够设计定制化或者满足客户体验需求的产品。也就是说,能够最大程度满足客户的设计。同时,在设计的过程中所传达出的价值是跨越了很多行业和很多学科的,它可以是一个承载了很多知识、很多系统、很多信息的体系。

米兰理工大学作为全世界排名前十的以设计著称的综合性大学,在学位制度上有自己的特色,比如说学生在设计的同时,还要选修工程、管理、信息技术等等。此外,学校还和欧洲最重要的4所理工大学形成联盟,共同开设硕士课程。研究生可以一学期在米兰理工大学的设计学院学习,而下一个学期就可以到其他国家的大学完成学业。“学生可以在我们学校学设计,而到另外一所学校学工程。我们希望能够把我们在设计方面的优势和其他学校的优势学科进行结合。”诺齐说。

创意艺术和科学从来不是二元的分离,证明两者间不是二选一的关系,就要做到更好的融合,就需要用新的学习模式给学生提供多重选择,提供跨行业交叉点。英国皇家艺术学院院长保罗·汤普森介绍了该院的一个设计和医疗研究项目,“我们有一个医疗实验室,是和伦敦的医院的外科医生、临床医生合作。我们的设计实验室不是在院校内,而是在医院的场地内,为了能够满足这个行业的需要。我们这种新的方向是指向新的设计和艺术的实践需要,经济、金融我们也在考虑。所以,设计院校不能够只是用老的思维模式去办学、教学和设计教学大纲。”

设计能否体现“东方性”

随着互联网和智能手机的发展,东

西方文化相互交错的趋势愈加明显,尤其体现在体验设计、服务设计中,设计教育也正经历从视觉表达到意义缔造的重大转变。这样的转变需要我们的艺术设计院校重新去审视教育的目的和目标,也就是说,我们必须要培养出这样的人才,即他们能够把东方哲学的元素融入到全球化的趋势中去。近年来,不管是世博会场馆的设计,还是G20杭州峰会的LOGO以及一系列设计,都提出了类似东方性或中国风格的问题。对此,中国美术学院副院长杭间教授认为,东方的思想不仅仅中国的思想,而是一个综合的、和而不同的思想。在设计上可能更多的体现在为地域的服务上,在视觉文化上最初是建立起一个中国文化格局的自省和自信,同时也通过建立起自己文化的特色跟更多的国际同行产生一种多样化的交流,它绝不是一个保守的东方性。

杭间表示,强调东方性这是由中国现实的发展所倒逼而来的,东方性同时也体现在跟海外同行的交流上。近期,中国美院设计学院设立了两个工作站,一个是中英联合工作站,一个是中意联合工作站。这些工作站的外国同行也希望能够通过中国这个平台,来共同解决中国本土所面临的老龄化问题、环境保护的议题等。”所以,在现在全球化的村落里面,着眼于中国的某一个点来解决世界上大家都共同关心的问题,这反过来也促成了东方性思想的产生。”

科技的发展,使得艺术的观点、设计的观念可能更多地趋向于整个社会层面的思考。在这个过程中,设计、艺术、人文和科技如何形成一个新的循环和新的互动,这是每一个设计教育者都必须思考的问题,“但我们始终不能忘却当初学习设计的初心,即通过设计的手段去可视化我们心中的未来。这种方式方法的设计,它的目标和责任就是引领人们的生活方式。”清华美院院长鲁晓波说。