人民日报海外版
2023年3月16日 星期四
责编：赖 睿 邮箱：lairuismile@qq.com

艺术赋能美好生活

赴一场“美丽中国”的人文之旅

本报记者 **赖 睿**

“这是一个需要阅读的展览。”中国美术学院院长、美丽中国研究院院长高世名说。

日前，由中国美术学院主办的“大地之歌——2023美丽中国纪事”展览在中华世纪坛艺术馆举行。展览从调研的300多个实践案例中，遴选出近百个具有社会性、艺术性、示范性、创新性和可持续性的典型案例，展现了改革开放以来尤其是新时代进程中，全国各地正在发生的美丽中国的建设实践。

每一个案例，都是一个生动的故事，讲述着众多参与者长期在地实践的默默耕耘、久久为功，展现出建设美丽中国的人文艺术新力量。

▲ 展览“数字”板块现场

▲ 收集在“抽屉”里的案例

走进实践者的“田野”

“旅客们你们好！由世纪坛前往各个美丽中国实践地的列车马上到站……”检票口处，火车进站的鸣笛声响起，一场“美丽中国”的人文之旅就此开启。

“大地之歌——2023美丽中国纪事”展览分为“生态”“乡村”“社区”“数字”及“未来提案”5个主题板块，并推出“从乡土学院到美丽中国”特别单元，展品涵盖文献资料、影像视频、装置等。

展厅空间营造出象征调查旅程的“车厢”与“站台”意象，圆环的参展路线如同一辆在行进中的列车，带领观众从一个田野奔向另一个田野，对在地实践进行田野调查。

在“车厢”里，每一个案例都被收集在抽屉样式的装置中，包括文字、影像、实物等内容。其中的田野工作笔记，详细地记载了实践者们的行动与思考，非常值得一读。

近百个案例中，有开创“全球合伙人”乡建模式的“两山理论”发源地安吉余村；有覆盖28个城市的联动万余名小艺术家共同参与的“iSTART儿童艺术节”；有政府与学者合作建立新乡村美学的“松阳实践”；有赋能新疆本土传统地毯手工艺的“高台当代艺术中心”；有通过影像人类学方式长期跟踪记录黄河区域民艺的《大河唱》音乐纪录片；还有造福非洲贫困家庭的“蜡烛消灭者”计划……

翻阅小抽屉里的材料会发现，这些实践给当地带来了实实在在的改变。

——海拔4700米的青海玉树甘宁村，是一片异常寒冷的草原。成立于2015年的“帕卓巴游牧人合作社”，以改善当地生活习惯和维护环境为初衷。2017年，合作社陆续邀请专家来当地做产品设计和商业培训。当地人开始利用本土文化特色和原材料，设计各种挎包、帽子、围巾以及灯罩、靠垫等家居用品，逐渐建立起相对完整的产业链，初步实现了游牧社区的可持续发展。

——在中国香港旺角区，老式排档的安全隐患曾让城市管理者头疼。为了留住城市烟火气，以设计师阮文韬为首的团队，历时8个月调查、3个月设计，结合摊主实际需求、天气情况、消防安全等角度，将原来的排档装置拆解成三部分，进行模块化重组。模块化的排档装置还加入了摊主的手工涂鸦，个性化的摊位不仅成为了街头的文化载体，也成为摊主们情感化的私人空间，保留了多彩的城市街头生活。

一个个“抽屉”、一节节“车厢”，承载着“美丽中国案例文献库”。历史的列车串联时空，带领观众目睹现代化掀起的巨变，走进实践者的“田野”现场，也将当下与未来、此方与彼方互相联通。

建立“美丽中国案例文献库”

“在我看来，美丽中国不只是关于生态环境的问题，它实际上是一个系统工程，牵动着生态、生产、生活多个领域，可以说是环境之美、生活之美、心灵之美的总和。”高世名说。

那么在美丽中国建设过程中，文化艺术能够发挥什么样的作用呢？这是中国美术学院这几年一直在探索的课题。

近年来，中国美术学院一直坚持“以乡土为学院”，在城、乡、村、镇设立了百余个“乡土学院”工作站，形成扎根中国大地的全国性实践网络。每年约有万名师生奔赴全国各地，以百余家“乡土学院”为中心，发挥专业优势，参与乡村振兴、城市更新、产业创新，提升各地公共文化服务。

师生的长期实践成为美丽中国调研的基础。2021年，中国美术学院美丽中国研究院成立，旨在跨界贯通中打开生活艺术的新可能，打造艺术智库、公共美学、社会创新“三位一体”的研创平台，推动城市更新，助力乡村振兴，赋能社会美育。

经过近两年时间，美丽中国研究院通过对全国30多个省自治区市的300多位艺术家、学者、设计师、企业家以及案例者的采访，积累了大量文献、影像素材，建立起全国首个“美丽中国案例文献库”。该文献库旨在以微观视角，探讨一百种“美丽中国”的建设经验，讲述一百个“星星之火”式的动人故事。

这些正在发生着的一个又一个实践，铺陈着十几年来美丽中国的“纪事”，真实地展现了文化艺术赋能社会发展的崭新图景，形成自为、共创的发展机制。

本次展览就是这些动人故事的一次集中呈现。同时，展览初步搭建了“美丽中国线上档案交互系统”，观众可以通过“地域”“板块内容”“实践属性”等模块选择，走进更多案例。

高世名说，希望通过“美丽中国案例文献库”编织起实践者的“行动网络”，让无数实践者的“点滴之功、一己之力”聚沙成塔、涓滴成河，共同谱写美丽中国的大地之歌。

面向未来的“提案”

美丽中国的未来，不是一个人的未来，是一群热爱这片土地、在不同领域孜孜努力的人们所共同建构的未来。

在展览“未来提案”板块，过去几十年来的“美丽中国建设大事记”逐一罗列；一个个行李箱则装载了由实践者和公众共同贡献的“未来提案”，寓意着想象和希望将被带到更远处。

“我们邀请了科学家、艺术家、工程师、企业家、农民、工人、学生等不同群体，共同为未来‘美丽中国’献计献策。他们带来了很多精彩的想法。”本次展览策展人、中国美术学院中国国际设计博物馆副馆长张春艳说。

有的提案科学严谨，比如清华大学长聘教授吴及的“医疗管理的数字化转型”，致力于解决医疗资源配置问题；有的提案充满了人文关怀，比如北京冬奥组委文化活动部形象景观艺术总监林存真，提出了“肌力计划——智能肌肉训练外骨骼”，希望为老龄化社会生活减轻负担。

这些提案中不乏奇思妙想，比如画家文那提出编撰“创造属于中国新的神仙系统”，并结合壁画、雕塑、文学等不同的创作方式加以多样化呈现；广州市大湾区虚拟现实研究院技术总监辛子俊要设计“虚拟时间地图”，将时间与生活的关系具象化等。

还有不少“未来提案”是学者与普通人携手完成的，比如Mapping工作坊创始人何志森携手菜市场摊主，提出打造生长的“菜市场美术馆”，重新连接起当地社区不同文化背景的人群，创造可以持续参与的社区公共空间；城市交通规划师王波与深圳公交车司机郑青魁认真商议，共同提出“‘公交巴士+生活场景’营造移动体验空间”，重新定义出行体验，更新未来公交巴士的功能与体验。

这些面向社会发展的近百个“未来提案”形成了一个精彩的思想链条。张春艳说：“希望观众在参观展览后，也可以成为提案人，一起向未来的美丽中国建言献策。”

▲ 展厅空间营造的“车厢”意象

（本文配图由主办方提供）

◎策展人语

触摸东北工业景观的时代脉搏

于 洋

时代与地域、个体与家国、社会与文化，这几者之间的关系历来是深刻影响艺术创作的重要范畴。东北地域文化与工业文明的时代现场，是两个充满张力又相互关联的个案。在信息更迭、媒介多元的后工业时代，东北地域文化将呈现出怎样的反应与状态？历史与当下将会如何衔接？以造型艺术和视觉图像的媒介，如何呈现东北工业主题独特的力度、深度、厚度与温度？这些都是今天亟待探研的课题。

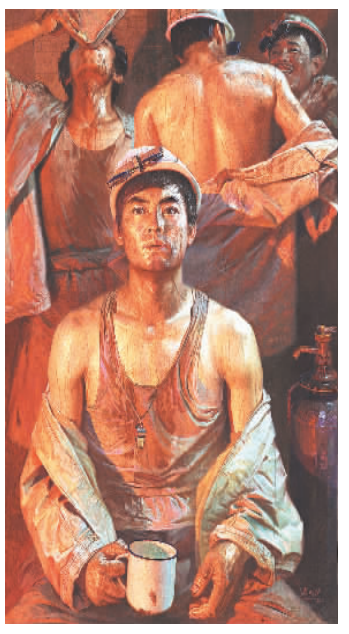
日前，由沈阳大学主办、在人民美术出版社人美美术馆举行的国家艺术基金项目“东北工业题材美术作品国内巡展”，即富于针对性地指向了这些课题的焦点内容。该展览以艺术史与社会史的双重视角，通过作品和文献的形式汇集展出了20世纪50年代至今表现东北工业主题的油画、中国画、版画、雕塑、水彩画、摄影等多种类型美术作品100余件，其中既有古元、宗其香、李斛等近现代美术史名师大家的作品，也有宋惠民、广廷渤、赵大钧、吴云华、赵世杰、王岩、韦尔申、刘小东、王家增、崔国泰、王建国、张峻明等具有重要影响力的名家近作，还有诸多东北籍中青年画家的新人新作。展览作品以展现东北地区各个时期的工业景观、工人形象、生产场景为题材，以艺术家的个体视角回顾了东北老工业基地发展的历史变迁，再现了几代东北人劳作奋斗的青春记忆，更显现了新时代东北地域文化的人文精神和家国情怀。

作为一次展现“大东北”地域文化的美术作品巡展，该展在长沙、西安、沈阳、北京等南北各地举办，都引起了各界观众的密切关注和好评。巡展对于整合和盘活东北地域文化资源，向全国展示东北当代文化精神特质，表达当下东北民众振兴老工业基地的勇气与决心，以及运用视觉艺术语言展现工业景观的题材内容，都起到了积极的推进作用。

作为备受关注的美术现象，东北工业题材美术创作素来兼具表现性和写实性的风格特质。改革开放以来，受到本土文化传统与西方现代思潮的双重影响，东北地域涌现出诸多以表现主义或写实主义艺术语言，抒发主观情感和地域性格的优秀画家。在长期的创作探索中，他们不断突破西方表现性绘画的语言范式，将当代中国的审美追求与历史沉思内化于创作表现，逐渐形成了具有地域特性与中国气质的叙事性艺术语言。同时在西方当代艺术观念的冲击之下，他们又守持着一份难得的文化自觉，无论是写实绘画的求真意志，还是表现性、写意性绘画的情感表达，都彰显着东北地域的深厚文化和丰富底蕴。

回顾历史，曾经的磨砺、醇厚的人文情怀赋予这片土地深邃的情感与勃发的生命力。特别是新中国成立初期，东北地区作为国家的工业摇篮，孕育了振奋人心的大庆精神、鞍钢精神，更有汽车工业的“共和国长子”“一汽”等国有大型工业集团，大力支援了国家建设，展现了新中国自力更生的主体意识。在画家们笔下的经典意象中，“汗水”化作“钢水”，油彩丹青翻腾着“乌金滚滚”。他们用笔墨展现“大庆工人无冬天”的壮志豪情，展现技术革命年代“电缆工人攻尖端”的不凡事迹。

艺术家们围绕着东北工业题材绘画的“现代性”转型这一课题，进行了形式语言的实践和精神诉求的探研。他们以跃动的笔触、厚重的色块，构建中国本土风景，呈现工业景观与现代都市题材美术创作的气魄与特色，并以此形成独特的艺术风格与表现样式。无论面对宏阔的社会风景、开阔的工业厂房，还是热烈的劳动场景、奋力生产的工人群像，他们从形色光影的变幻中捕捉源自灵魂的悸动，并在观察的整体性和视觉的开放性层面，实现了自我风格的完满。显然，这种痛快淋漓、直抒胸臆的情感抒发，使他们的作品呈现出某种特殊的酣畅与鲜活，也使他们的创作更为强调纯正的绘画性与感触的直接性，享受作画过程的痛快淋漓与一气呵成，同时兼顾构图、色彩与画面的时代气息。

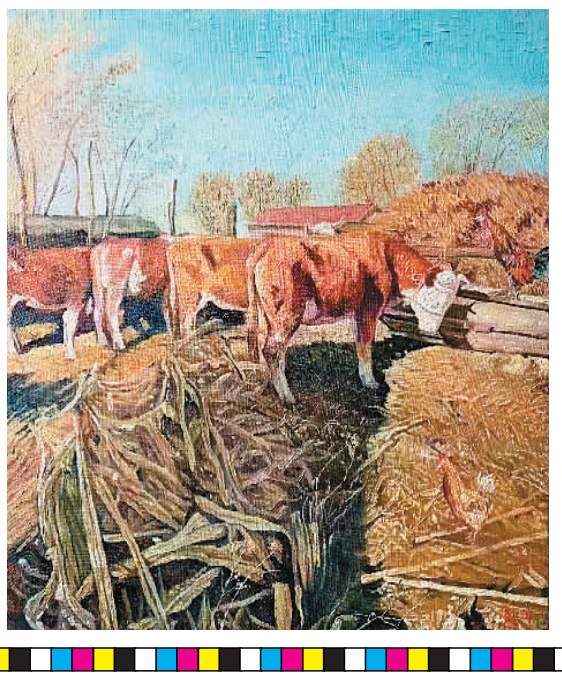


▲ 钢水·汗水（油画） 广廷渤

在冷峻而广袤的白山黑水之间，当现代工业文明逢遇热烈而厚重的黑土地，将会迸发出怎样激越的情感与深沉的思考？当这些画面呈现在我们面前，犹如精神与时间的凝固定格，它们已然超越了视觉艺术本身，成为生命力的抒怀路径，是以视觉方式沉淀与思考的结晶。面对东北工业主题美术创作的视觉意象，面对这些画面所呈现的力度与诗情，我们会更加真切地触摸到黑土地那温热厚重的时代脉搏。

（作者系本次展览总策展人、中央美术学院教授）

◎作品



◀ 冬日（油画） 孙 丰

两岸青年创意设计展亮相重庆

▲ 展览上的设计作品 **主办方**供图

本报电（闻逸）由中华文化联谊会、重庆市文化和旅游发展委员会联合主办的“文化赋能 乡村振兴——两岸青年创意设计展”日前在重庆悦·设创艺展示中心举办。展览展出面向海峡两岸300多所高校和1万多名青年设计师征集而来的200余组作品，展示两岸青年以设计创意助力乡村振兴的智慧和方案。

为了防烫带有“帽檐”的“克拉古斯帽子面”，方便携带、像小罐茶一样的“哇塞小辣椒”，设计成熊猫、兔子等动物可爱模样的茶杯、茶壶……展览现场，许多有趣又实用的设计吸引了观众的目光。

文化和旅游部港澳台办二级巡视员孔伦说，本次展览力求搭建一个两岸青年设计师交流合作和成果展示的平台，探索一条文化产业赋能乡村振兴的路径，一条让两岸年轻人齐心协力在海内外共同弘扬中华文化的路径，并通过展示创意设计产品，讲好当代中国乡村振兴的美好故事。

据悉，本次展览分为线上线下两个板块。此前的线上展览推出专属网站，以元宇宙虚拟展厅的形式，设置中文、英文、法文、西文4个主要语种，展出乡村振兴优秀设计作品，并通过海外中国文化中心向驻在国公众进行展示。此次线下展是线上展览的丰富和延伸，通过丰富精彩的实物展品，让观众近距离欣赏这些作品的巧妙设计和精湛工艺，感受创意设计和工业制造的融合。