

担负新的文化使命 谱写新的时代华章

高洪

坚持“两创” 铸就辉煌

2018年8月30日,习近平总书记在给中央美术学院8位老教授回信中指出:“值此中央美术学院百年校庆之际,希望学院坚持正确办学方向,落实党的教育方针,发扬爱国为民、崇德尚艺的优良传统,以大爱之心育莘莘学子,以大美之艺绘传世之作,努力把学院办成培养社会主义建设者和接班人的摇篮。”今年6月2日,习近平总书记在北京出席文化传承发展座谈会并发表重要讲话。中央美术学院和各地美术学院深入学习贯彻落实习近平总书记重要回信精神和重要讲话精神,以实际行动担负起新的文化使命。

以大爱之心育莘莘学子

美术学院担负新的文化使命,应当在人才培养方面深化改革,着力培养推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的艺术人才,学贯中西并将优秀世界艺术民族化的艺术人才,用艺术服务城乡建设和人民高品质生活的艺术人才,让中国美术走向世界、影响世界的艺术人才。

建校100多年来,中央美术学院孕育了诸多名家大家。新时代以来,学院认真总结教育教学经验,开启孕育新时代名家大家的新航程。以造型、设计、建筑、人文等学科群相互支撑、相互影响的现代形态美术教育学科结构,建构具有鲜明中国特色的现代高等美术教育学科体系、教学体系、教材体系和管理体系,是中央美术学院多年致力方向。学院引导教师把“术”的传授,升华为“道”的指引,用前人丰富的创作经验锻造学生扎实的基本功,用博大精深的中华优秀传统文化和优秀世界文明成果,厚植学生的家国情怀、文化底蕴,培养学生持续的创新意识,塑造学生博大的心胸格局。

“以大爱之心育莘莘学子”是从选拔优秀艺术苗子开始的。中央美术学院进一步完善本科招生选拔方式,推出“央美命题”,重点考查考生的基本功、人文素养和想象力、创造力。在教学中,学院注重“宽基础”“厚专业”,强化“专业工作室+跨学科学习+实习实践”,以“毕业创作”检验成效,完善高端艺术人才培养模式。为处理好基础、特色、优势、创新的关系,学院一方面强化具有中国特色的各学科基础性研究,一方面适应时代发展和科技与艺术融合的新趋势,不断以发展的眼光调整本、硕、博不同层级的培养目标、培养方式、教学定位。根据艺术家成长规律,中央美术学院还开发了“体系串讲+名家讲座+经典阅读+课堂讨论+实践教学”五位一体的“央美思政课”,并通过“招生季”“开学季”“写生季”“毕业季”四季“央美育人品牌”,加强富有特色的校园文化建设。

构建“弘扬中华美育精神新学科”,是中央美术学院引领高等美术教育内涵式发展的重要举措,注重在教学中贯穿美育、艺术创作中突出美育、学术研究上重视美育、服务社会上彰显美育、文化传承上弘扬美育。学院启动美育学学科建设,成立美育研究院,为本科生开设“美育导论”必修课,为研究生开设“马克思主义美育研究专题”等课程,招收“中华美育研

▲中国共产党历史展览馆西侧广场大型组雕《信仰》,中央美术学院团队集体创作。
▼中央美术学院师生在江西省赣州市上犹县紫阳乡秀罗村建筑立面上创作墙绘。图片均为中央美术学院提供

究”方向的博士研究生,着力构建特色鲜明、扎根时代、面向未来的美育理论体系和课程体系。

以大美之艺绘传世之作

美术学院担负新的文化使命,就要创作体现中华文明博大精深的艺术作品,表现当代中国人精神世界和时代气象的艺术作品,力争为时代留下经典之作、传世之作。

紧跟时代步伐,成为中央美术学院和各地美术院校的自觉行动。近年来,各美术学院组织师生“深入生活、扎根人民”,围绕庆祝中华人民共和国成立70周年、庆祝中国共产党成立100周年、喜迎党的二十大胜利召开,创作出一大批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀艺术作品,为主题性美术创作提供经验启示。整合各专业力量,中央美术学院组建多个师生团队,设计《中国共产党第二十次全国代

表大会》纪念邮票,承担“一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话大会、2022年北京冬奥会和冬残奥会等国家重大活动的艺术设计任务,在国家形象塑造等方面发挥独特作用。

“以大美之艺绘传世之作”必须围绕服务国家重大战略的总要求,紧扣推动高质量发展的主题,书写影响人类文明发展的宏大叙事,描绘置身其中的人民群众的奋斗实践,以独特的视角记录这个时代的伟大创造。近年来,中央美术学院积极组织师生深入雄安新区建设现场等,开展“国家重大战略”主题现场写生创作,通过对社会现场和典型人物的描绘,奏响新时代新征程的时代强音。

“以大美之艺绘传世之作”必须坚持“以人民为中心”的创作导向。师生们在人民丰富的生活创造和火热的时代实践中,不断提升自身的境界、格局、站位,捕捉鲜活的现场、生动的人物,更新艺术形式、话语方式,努力创作特色鲜明的新时代文艺精品。中国画、油画、版画、雕塑、

壁画等传统造型艺术取得新突破,这突破源自于对当代社会生活和日新月异的大千世界的艺术表达;设计艺术、建筑艺术不断创新,这创新致力于推动经济社会发展和满足人民日益增长的美好生活需要。

中央美术学院有效发挥学校“有组织艺术创作”机制,形成若干创作团队,并在创作过程中开展形式多样的研讨活动,形成相互启发的学术氛围,推动创作攻坚克难。学校为创作一线服务,形成激励奖励机制,努力在新时代中国美术的高原上筑起艺术高峰。

以创造之力助文化建设

美术学院担负新的文化使命,就要研究重大课题、实施重大项目,全面服务国家战略,服务经济社会发展、服务城乡建设、服务人民美好生活。

研究重大课题,应当深入挖掘涵盖造型、设计、建筑、人文等学科的“大美术”的现代功能,充分发挥“大美术”在建设中华民族现代文明中的独特作用;把“涉及古今中外美术继承与创新之争”在建设中华民族现代文明的高度上统一起来,构建面向未来的新的美术理论体系;深入研究“中华美育精神”的丰富内涵,构建以弘扬中华美育精神为内核的美育体系。例如,为讲好新时代中华美育故事,中央美术学院美育研究院牵头启动“中华美育行”活动,研究对新时代美育具有引领作用的“央美美育方案”,在扎根时代生活中推广美育理念、培养美育专业人才,深入各地以美育教育的方式推动美育普遍开展,在支持地方美育工作中推进美育实践教学。

实施重大项目,应走进“社会大课堂”,走出学校小课堂,在社会生活中提高师生的艺术创造力。“美丽中国”主题设计,秉持“绿水青山就是金山银山”的理念,围绕山水林田湖草沙一体化保护和系统治理下的生产方式和生活方式,以设计赋能美好城市和美丽乡村建设;“美好生活”主题设计,把设计融入人民群众的衣食住行用和学习、医疗、健身、娱乐、休闲等各个方面,旨在提高人民生活品质;“走向世界”交流项目,通过艺术交流倡导全人类共同价值,围绕共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议,展现可信、可爱、可敬的中国形象。

依托重大课题、重大项目,中央美术学院派出多个师生团队深入城镇社区开展环境美化和艺术普及活动,深入农村用艺术助力乡村振兴,深入企业合作设计工业产品和生活产品,深入城市空间创作公共艺术作品,深入青少年之中开展艺术启蒙和教育活动,深入残障人士等群体开展艺术创作和艺术治疗……以创造之力服务社会、助推文化建设。

新时代需要文艺大师,也能够造就文艺大师!新时代需要文艺高峰,也能够铸就文艺高峰!美术学院使命光荣、责任重大!

(作者为中央美术学院党委书记、全国高校美育教学指导委员会主任委员)

版式设计:赵偲汝

▲大型原创多媒体皮影剧《善恶扬善小哪吒》剧照。陕西省渭南市华州区委宣传部供图

展示古老民间艺术的非凡魅力

龚仕建

今年5月19日,中国—中亚峰会期间,部分嘉宾参观西安易俗社。在易俗社展示厅,嘉宾们体验皮影制作技艺,被色彩丰富、造型生动、工艺精湛的皮影人物所吸引,兴致勃勃地为皮影人物上色点彩。峰会期间,在易俗社展出的200多件华州皮影作品,通过直播镜头向海内外观众展示了这门古老民间艺术的非凡魅力。

华州皮影可谓中国皮影的翘楚。明清时期是皮影的鼎盛期,形成了几大地域性流派,拥有2000多年历史的华州皮影是陕西东路皮影的代表。其艺术特色既体现在细腻悠扬的唱腔中,也体现在独特的皮影制作技艺上。镂空与留实巧妙搭配,造型丰富优美、雕刻细腻多变、染彩绚丽厚重,是华州皮影的艺术特色。“推皮走刀”则是华州皮影制作技艺的精髓。“创作者雕刻时用右手拿刀,扎住牛皮保持不动,左手转动固定在刻板上的牛皮。这样刻出的皮影刀口圆润、花纹精细,线条流畅整齐。”华州皮影制作技艺省级传承人汪天喜介绍,制作华州皮影需经刮、磨、洗、刻、染、缀等24道工序,一件作品往往至少需要雕磨3000多刀才能完成。

走进陕西省渭南市华州区柳枝镇樱桃沟村,人们立刻就会被这里特殊的“村品”所吸引。只见不少农户家的墙上都挂着皮影,既有以三国名将为主人公的作品,也有用皮影形式表现的唐代《打马球图》。来到皮影工坊,几位小朋友正在工作人员指导下,认真雕刻着自己喜欢的冰墩墩、孙悟空等皮影人物。如今,皮影不再只是皮影戏的道具,更从幕后走向台前,走向收藏、家装、旅游等领域。

依托华州皮影,樱桃沟村的振兴之路越走越宽。汪天喜的女儿汪燕妮既是这一变化的见证者,也是参与者。为使华州皮影实现更好保护与传承,2018年9月起,村里免费为汪燕妮等皮影艺人提供场地作为华州皮影工坊,用于开展皮影设计雕刻、技艺培训和现场表演等。汪燕妮等人则牵头成立皮影专业合作社,吸纳更多群众参与皮影制作。“我们把订单分发给社员,大家制作完成后统一回收,再进行销售。有些人愿意去外面创业,我们也提供技术指导。我们还积极开展研学,把皮影制作体验融入其中,吸引更多人走近皮影、爱上皮影。”汪燕妮说。

华州皮影从事皮影产业者达300多人,作品远销海外,人均年收入达上万元,有力带动柳枝镇乃至华州区皮影产业发展。“农闲之余雕刻皮影,既不耽误照顾家里老小,还能担负家庭的大部分开支,我的审美情趣也提高不少。”村民张晓玲就通过制作各类皮影作品,赚了穷根。近年来,柳枝镇还在樱桃沟村附近的张桥村建设皮影文化园,并将皮影产业与当地农业、旅游业等相融合,助推乡村振兴。

“要把皮影制作技艺传承下去,就必须输入‘新鲜血液’,增加现代元素,运用高新技术,得到更多观众特别是年轻观众的认可和喜爱。”14岁起就跟随姐夫汪天喜学习皮影制作技艺的薛宏权,如今也已成为华州皮影制作技艺省级代表性传承人,为了弘扬华州皮影,他积极奔走、不断创新。在影人造型设计、舞美编排等方面,薛宏权大胆探索——把皮影尺寸由30厘米左右调整到70厘米左右,增加活动关节来完成80%的真人动作;在剧目编排中融入舞蹈、情景剧、动画等艺术形式。2015年,薛宏权组建了一支由80后、90后组成的团队,创排了《丝路风》《老鼠偷油》等十几部现代皮影戏。今年,大型原创多媒体皮影剧《善恶扬善小哪吒》精彩上演,天真活泼、爱憎分明的少年英雄形象受到许多小观众的喜爱。还有一些年轻非遗传承人,将皮影元素融入品牌标识、图案、卡通形象设计,使民间艺术与时尚潮流融为一体,大放异彩。“其实皮影里的各种花纹和元素,单独提炼出来就很时尚。”华州皮影制作技艺区级代表性传承人汪海燕认为。

在海内外展出、融入影视剧创作、衍生文创产品……随着华州皮影“活”起来、“火”起来,华州区顺势举办新农村非遗技能提升班、华州皮影订单式培训班等,进一步壮大非遗人才队伍,助推产业发展。截至目前,华州皮影从业人员超3000人,年产值达3000万元。

一口道尽千古事,双手对舞百万兵。曾经吸引着男女老少围炉而观的皮影戏,如今重回生活舞台……

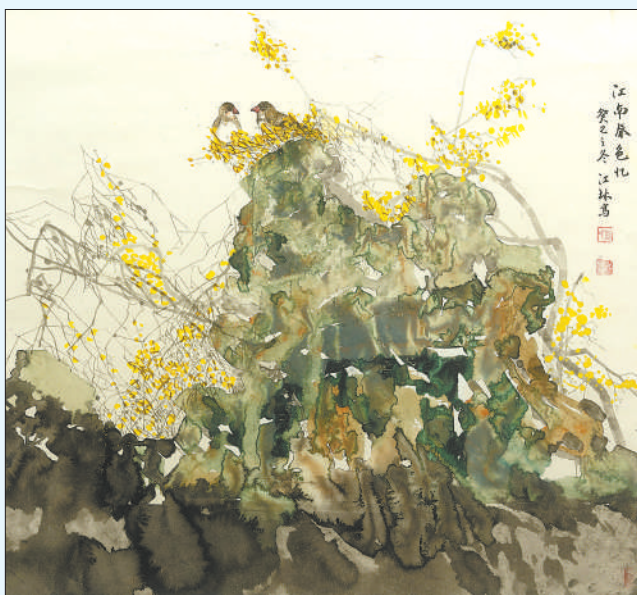
▼华州皮影《金殿》。陕西省渭南市华州区委宣传部供图

▲中国画《柱天》,作者冯复加。

▲中国画《茶空间》,作者姚晓冬。

▲中国画《江南春色忆》,作者彭江林。