

用独特的艺术设计语言讲好美丽中国故事

——“大地之歌·2024美丽中国纪事”展览的启示

吴艳丽

坚持“两创” 铸就辉煌

建设天蓝、地绿、水清的美好家园，已成为社会各界的行动自觉，美术界也积极投身其中。正在北京中华世纪坛艺术馆展出的“大地之歌·2024美丽中国纪事”展览，便是生态文明建设中文化实践的集中展示。100个在各地开展的具有社会性、创新性和可持续性的优秀案例，结合未来提案、现场工作坊、感知书展等板块，如滴水映日，折射大美术助力美丽中国建设的独特优势，为汇聚合力共绘美丽中国画卷提供启示。

构建协作网络

“美丽中国建设离不开每一个人的努力。”中国美术学院与生态环境部环境规划院(美丽中国建设研究院)携手，联合社会各界力量举办的“大地之歌·2024美丽中国纪事”展览，便从一个侧面反映了美术界的积极探索。

凝聚共识的基础是深化认识。2021年，中国美术学院成立美丽中国研究院，之后举办了“特写——美丽中国的一百个艺术实践”和“大地之歌——美丽中国纪事”2023、2024年度展。3次展览，将诸多优秀实践案例汇聚一堂，从区域发展到基层治理、从城乡规划到社区营造、从生态修复到乡村全面振兴等，不断深化人们对美丽中国的理解与认知。数百万字的文字记录和别致的展厅设计，凸显美丽中国建设的特质——这是一个系统工程，涉及生态、生产、生活多个领域，需要多方共同努力。

搭建平台的目的是推动协作。中国美术学院成立美丽中国研究院，旨在进一步延长协作链条。中国美术学院院长高世名所说，“我们所要做的，就是在跨界贯通中打开生活艺术的新可能，在落地实践中激发文化生产的新方式，为美丽中国建设贡献人文艺术的新能量”。3年来，研究院不仅通过调研建立起“美丽中国案例文献库”，举办学术性年度展览，建立地方协作中心，还汇集国内外各领域专家创建思想者智库……艺术智库、公共美学、社会创新“三位一体”的研创平台，搭建起满足各方需求的“协作网络”，打通政府部门、学院、企业的互动渠道，让优质艺术设计资源对接乡村全面振兴、城市更新等具体实践，引导各方共同探讨高质量发展的“美丽中国方案”。

如何通过更多主体的协调联动和深度对接，让艺术更好助力美丽中国建设？展览对既有实践案例的整理、研究、展示，有助于为美丽中国建设拓展思路、深化思考。

优化设计体验

作为对生态文明建设文化实践的一次集中检阅，“大地之歌·2024美丽中国纪事”展览通过对艺术新命题、设计新方法、

①

发展新模式的多角度呈现，引导专业人士和大众关注艺术设计在服务经济社会发展中的独特作用，由此思考美丽中国建设新路径。

以设计营造人与自然和谐共生的宜居环境，是近年来美术界的实践亮点。微更新、针灸式改造，靓化城乡风貌。比如，设计师对山西省太原市钟楼街片区的提升改造，遵循“减容、增绿、提质”的规划理念，秉承“保护、修复、激活”的更新策略，使传统建筑与现代商业空间融为一体，既传承历史文脉，也彰显时代风貌。营造新公共空间，增强乡村凝聚力。在江苏省常州市溧阳市牛马塘村，新建的村民议事大厅既富美感，又有展示村落历史、增进邻里交流等功能，使乡村成为内外共美的新空间。广东省广州市越秀公园碳中和主题园艺术设计提升项目、海南省海口市颜春岭垃圾渗滤液处理站二期扩容工程等，也都体现了设计者对生态美学的思考。

美丽乡村是美丽中国的底色。越来越多的美术工作者投身以文化建设激发乡村全面振兴内生动力力的实践。在陕西省西安市鄠邑区蔡家坡村，美术工作者与当地村民合作，创作出形式多样的公共艺术作品，打造了“关中忙罢艺术节”，带动当地文旅发展。在甘肃省平凉市华亭市安口镇，美术工作者在对当地进行多年田野调查的基础上，成立安口窑艺术乡建社，振兴传统制陶技艺。这些实践表明，让艺术的价值与当地文化、大众生活相关，才能转化为乡村发展动能。

以科技融合助力美丽中国建设，正成为一种新趋势。展览中的“阿里云数字平行世界”项目受到不少观众的关注。该项目利用数字孪生技术等建立阿里云数字孪生仿真平台，广泛应用于高速公路、城市交通、机场等场景，使人们的生产生活更加便捷高效。改造后的内蒙古自治区鄂尔多斯智慧体育公园，不仅通过艺术设计美化了公园风貌，还引入智慧管理及服务平台运营系统，实现智慧景观设施与使用者互动，为人们带来美好体验。这些案例让观众看到了数字设计正在成为数字时代的一种新力量——在数字浪潮中，对新的社会需

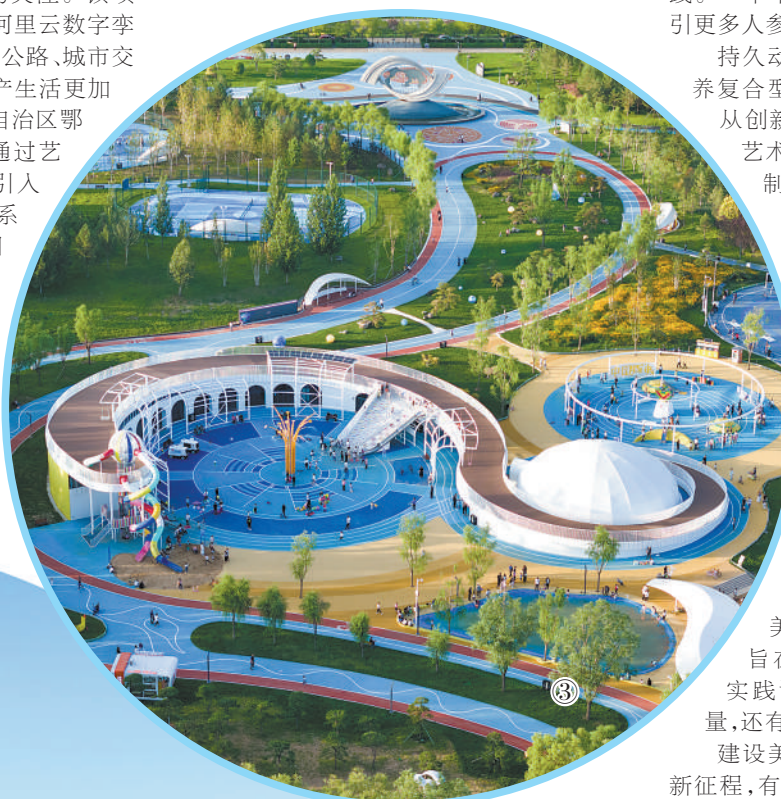
求的满足、生产关系的重组等，将催生新的设计形态。

从生态环境治理到城乡风貌营造，从生活品质提升到人文精神培育，一个个激荡创新能量的生动实践回应着美丽中国建设的诸多命题，展示出艺术设计思维的独特价值：以深远的历史眼光、深切的社会感知和开拓创新精神为驱动，艺术设计将为打造美丽中国建设示范样板着色添彩。

激发持久动力

建设美丽中国非一朝一夕之功。中国美术学院美丽中国研究院以一系列展览和研讨、演讲等学术活动，体现出将艺术创新活力转化为推动高质量发展持久动力的恒心。

持久动力源于有效的介入方式。“可持续性”是展览主办方遴选案例的重要标准，意在倡导因地制宜的设计理念。诸多案例，辅以影像和详实的说明等，诠释着这一理念的丰富内涵和多元实践方式。在北京市延庆区西大庄村村，基于对地形地势和自然气候等因素考量而设计的国家雪车雪橇中心，让建筑景观与自然环境和諧相融，成为可持续利用的奥运遗产；在浙江省嘉兴市丁栅镇，设计团队将老粮仓建筑群改造为集办公、休闲、居住等功能于一体的综合空间，吸引创新创业人才聚集，持续赋能乡村全面振兴。由此可见，艺术设计应注重地方自然和生态资

③

源、历史和文化传统、生活和风俗传承之间的关系，只有做细、做实因地制宜的文章，才能实现可持续发展。

持久动力源于对未来的展望。从2023年开始，“美丽中国纪事”展览开辟“未来提案”板块，以期让各方智慧在碰撞中激发面向未来的艺术实践动力。这些“未来提案”由社会各界人士立足自己的生活提出，通过交流共同探索更多以艺术创造美好生活的新可能。像“公交巴士+生活场景”营造

②

移动体验空间”“处处都有微花园”“迈向碳中和的未来建筑”等，现实中已出现相关实践。一个个新理念既启迪设计发展，也吸引更多参与，打造“携手的未来”。

持久动力还源于人才支撑。如今，培养复合型人才愈发受到艺术院校重视。从创新课程建设到开展校地共建等，艺术院校积极探索完善人才培养机制，使艺术教育成为扎根中国大地、融入社会进程的“有为之学”。比如，展览展出的东山山海艺术节项目，展示了中央美术学院师生与厦门大学海洋与地球学院开展驻地合作的部分成果；浙江“大航天计划”让艺术教育与发展科技相连。中国美术学院还与生态环境部环境规划院联合成立美丽中国艺术实践指数研究中心，与中央文化和旅游管理干部学院联合成立美丽中国学习中心、美丽中国艺术实践指导中心等，旨在进一步延伸教育触角。种种实践说明，发挥美术学院的专业力量，还有广阔空间。

建设美丽中国，任重道远。新时代新征程，有志于美丽中国事业的美术工作者站在了新的起点上。以经年累月的落地实践展现艺术担当，用独特的艺术设计语言讲好美丽中国故事，中国美术助力美丽中国建设前景可期。

图①：江苏省常州市溧阳市牛马塘村村民议事大厅。

图②：海南省海口市颜春岭垃圾渗滤液处理站二期扩容工程内景。

图③：内蒙古自治区鄂尔多斯智慧体育公园。

图④：浙江省嘉兴市丁栅水乡SOHO智慧粮仓。

以上图片均为中国美术学院提供

▲“走进田野——潘鲁生艺术特展”展出的以云冈石窟莲花纹饰为灵感设计的陶瓷作品。

以纹饰装点生活、寄托祈愿是中华民族的文化传统，由此形成了富有时代特征、独具审美韵味的中华纹饰体系。原始彩陶纹、商周青铜纹、汉代漆器纹、唐代瓷器纹等纹饰发展历程，成为中国美学史的重要脉络之一。传统纹饰的构成形态、色彩搭配和排列规律等，不仅反映着古人的匠心巧思、生活理想与审美观念，也成为现代设计创新的灵感源泉。如今，融合创意思维与科技手段，传统纹饰经过现代转化，在舞台艺术、服装设计、文创设计等领域焕发新生机，赋能新生活。

传统纹饰设计中常用借物抒情等艺术手法，以委婉含蓄的方式表达人们的美好愿景。这种独特的叙事语言，承载着丰厚的精神文化内涵，成就了东方美学的浪漫品格。如何引导人们重新发现传统纹饰的人文底蕴和艺术魅力？中央广播电视总台《2024年春节联欢晚会》上，创演秀《年锦》以新的舞台、服装和视效设计彰显中国传统纹饰之美。93岁的工艺美术设计研究专家常沙娜参与创作的《年锦图》，从敦煌藻井图案中提炼基本构图，选取汉代云气纹、唐代瑞狮纹、宋代植物花卉纹、明代瓜瓞绵绵纹等吉祥纹饰，通过解构、打散、重构、重组的手法，巧妙构成二方连续的边饰带，既保留了传统纹饰的造型规范和美学特征，也使其更加符合当代审美趣味。更为精彩的是，节目借助增强现实技术将纹饰符号语义融入舞台场景构建，为观众带来立体化、沉浸式观赏体验，折射出艺术与科技、虚拟与现实、图形与空间之间相互转化、融合的趋势。

敦煌石窟、云冈石窟等古代石窟寺建筑和壁画上的各类纹饰，记录着中华文明同世界其他文明交流互鉴的轨迹。近些年，各界积极合作开展石窟艺术研究，通过探寻纹饰源流，深入挖掘、整理中华优秀传统文化“基因库”。比如，《云冈纹饰全集》编撰项目的开展，填补了云冈纹饰造型体系研究的空白，助力云冈纹饰的谱系发展规律研究，并促进纹饰研究成果转化为文创设计产品。近期在深圳市当代艺术与城市规划馆举办的“走进田野——潘鲁生艺术特展”，便展示了云冈纹饰在服饰、陶瓷设计中的部分应用成果，并通过时装秀等形式，让观众更好领略当代生活中的纹饰之美。城市公共空间中，传统纹饰的创意转化不仅为日常生活增添文化韵味，也成为彰显中华美学精神、讲好中国故事的重要载体。在北京地铁7号线万盛西站，壁画《共襄繁荣》将鼓楼、天坛等北京标志性建筑与承载吉祥寓意的敦煌纹饰相结合，寄托美好祝福。这类设计实践启示创作者，挖掘、提炼传统纹饰精华，应结合具体应用场景，重在实现对纹饰文化精神的创新表达，呈现独特审美意境。

近年来，对民族地区传统纹饰的梳理研究和创意设计越来越受关注，为非物质文化遗产的活态保护开辟新路径。一些设计师从传统纹饰中提取典型元素，将其融入首饰、服装设计，使产品富有浓郁民族风情和鲜明地域特色。由中央民族大学美术学院发起的“纹以载道——中华民族传统纹样精品及创新设计展”，以百余件作品展现我国不同地区丰富的纹饰艺术面貌，让观众在实物中感受纹饰的本真魅力，在图样中了解纹饰的图式逻辑，在文创设计中洞悉纹饰的当代价值。视觉文化时代，深入开掘传统纹饰质朴的文化内涵、多元的艺术样式，有助于以美的创造丰富人民精神世界，坚定文化自信，增进情感认同。

在推进实施国家文化数字化战略的时代背景下，“纹饰+数字”实践成为新趋势。数字化采集、数据库建设、文化转译模型构建……数字化技术为传统纹饰的创新设计带来更多灵感，拓展了纹饰的应用领域，催生文化资源数字化转化利用的多种形态。“云中，纹里——苏州丝绸纹样数字展”便将数字技术、装置艺术与典藏纹饰相结合，使纹饰走出博物馆。远超普通纹饰大小的数字纹饰，既带给观众与众不同的审美体验，也展现了它在科普、美育、体验经济中的特殊作用。此外，基于传统纹饰开展的数字藏品设计与IP孵化等也成为新亮点，人工智能的加入进一步激发传统纹饰的创新活力。目前，已有团队研发出人工智能驱动的、可以识别与归纳敦煌各类纹饰图案和风格的系统。这些新探索让传统纹饰在“应用”与“共创”中实现更加广泛、迅速、深入的传播。

“纹饰+节庆”“纹饰+体验”“纹饰+文创”……如今，传统纹饰的多元转化，吸引更多人了解、欣赏、应用传统纹饰，为推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展提供内生动力。未来，如何更好地以数字技术丰富纹饰设计创新模式、以数字文化共享提升纹饰美学影响力、以数字经济增进大众对纹饰文化的认同，是值得业界进一步探索研究的课题。

(作者为山东大学教授)

巧思成「纹」 花「饰」翻新

刘燕

