

坚持“两创”
关注新时代文艺

淬炼锻造更多优秀「中国设计」

厚植家国情怀 回应民生关切

设计不仅仅是美学的表达,更是服务社会的重要手段。新时代以来,中国设计经历了快速而深刻的发展变革,设计师们以“大设计”视野、创新的思维与手段,深度参与社会发展,积极发挥设计在助力生态文明建设、乡村全面振兴、非物质文化遗产活化等方面的独特作用,形成了一批具有中国特色的案例、经验和理论。在近年举办的全国美术作品展览、中国设计大展及公共艺术专题展、设计智造与高质量发展特展等展览中,许多优秀成果集中反映了平面设计、工业设计、环境设计、建筑设计、服装设计等领域的新趋势、新思考,也为未来设计高质量发展提供启示。

国家重大战略所向、产业转型升级所需、经济社会发展所急,是当代中国设计实践的主攻方向。

近年来,在国家各类高水平主场外交活动、重大庆典等场合,设计发挥重要作用,成为世界读懂中国的一扇窗。比如,G20杭州峰会、上合组织青岛峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛等主场外交活动中,一系列视觉形象设计在宏大主题中寻找恰当切口,以庄重而不失活力的艺术表达,彰显中国审美旨趣,传播当代中国价值观念。在第十四届全国美展上,马赛团队作品《中华人民共和国成立70周年庆典天安门广场“红飘带”设计》一经亮相,便引起关注。两条大气、飞扬的红飘带如劳动人民的双手,环抱整个广场,成为庆典独有的记忆符号。

当前,一批高端化、智能化、绿色化新型支柱产业在我国快速崛起,拓展了设计新空间。许多设计师敏锐捕捉这一趋势,深度参与高端装备、智能家居、新能源等产业发展。大到“复兴号”高铁,小到智能厨电等,设计师们在吸收国际先进经验的同时努力自主创新。对前瞻性、创新性的倡导,也贯穿于第十四届全国美展工业设计类作品,像《真空管磁悬浮超导电动机飞行器设计》《平流层无人巡航应急响应系统设计》等作品,既关注前沿课题,也强调体现设计的美学品质。这些以产业化为前提的产品开发和服务设计,尽管还不能量产,但对当下和未来产业界具有启发作用。

积极参与城市更新和乡村全面振兴,推动城乡融合发展,也是近年设计领域的一大亮点。特别是在推动乡村全面振兴过程中,中国设计师摸索出的经验,在国外任何一本设计史论或设计教程里都很难找到相同的答案。例如,中央美术学院的服务“乡村振兴”行动计划、中国美术学院“以乡土为学院”的艺术实践教学体系、湖南大学的“新通道”设计与社会创新项目等,都是设计紧贴乡村生产生活、立足具体情境为乡村全面振兴提供驱动力的积极探索。

新时代,人们生活方式的变化,推动着设计更新;设计师对人们潜在需求的洞察和满足,也改变着人们的生活方式。许多富有创新性的理念和作品,体现了当代设计师致力于提升人民生活品质的自觉追求。以李婧雯、安鑫设计的《智能移动充电机器人》为例,作品直面新能源汽车日益增长的充电需求,通过绿色设计为车主提供“一键召唤,随叫随到”的便捷、智能充电服务;周舒团队作品《家书》则重点思考了如何改变社区服务产品的同质化供给,并通过服务设计重塑家庭不同代际的交互方式。这些作品蕴含着人文关怀,彰显着创新创造活力。

深耕科艺融合 聚力协同创新

设计,是融技术与艺术、科技与人文

黄欢、赖雪芳、韩萌、邵展舟、郑凯琛、张晓娟。
▲环境设计《浙江省非物质文化遗产馆》,作者郭艺、祝汉明、

▲平面设计《榆林豆腐坊》,作者李琳岚、麻佳玉。

弘扬传统文化 彰显中华美学

中华优秀传统文化是中国设计的根基,亦是设计师们不断创新的灵感源泉。近些年,越来越多设计师深入历史长河,重新发现、认识传统,将传统文化因子融入现代设计,中国风、新中式等设计风格得到更多认可,民族设计品牌逐渐增多。

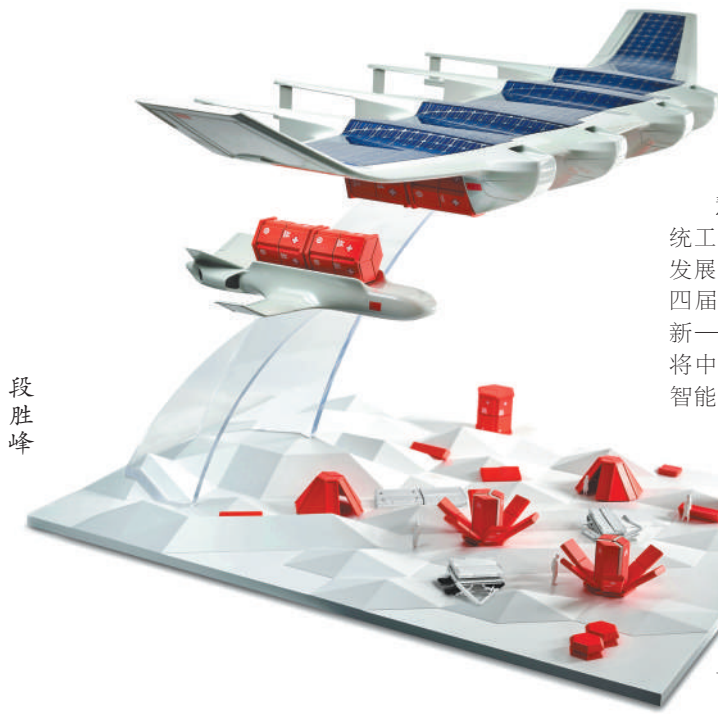
在设计中融入传统造物智慧,强化民族性、地域性特征,推动传统工艺和传统文化的创造性转化、创新性发展,成为许多设计师的创作自觉。第十四届全国美展作品、张明团队的《格物鼎新——中国传统造物方式的当代转译》,将中国传统造物理念与现代技术、材料、智能算法融合,使传统文化内涵融入产品外部设计,阐释了创作团队的目标——以新型设计文化的理论体系构建现代化设计价值和思维方式。平面设计《榆林豆腐坊》等作品,则以图案和色彩的运用创新诠释传统工艺,体现了设计在推动文化产业方面的重要作用。

传承和弘扬中华美学精神,为原创设计提供有力支撑。中华美学对托物言志、寓理于情,言简意赅、凝练节制,形神兼备、意境深远的精神追求,为现代设计创新指明路径。许多设计师在这方面持续深耕。入选第十四届全国美展的环境设计《浙江省非物质文化遗产馆》,在“以非遗体现非遗,以非遗表现非遗”的实践中,提炼典型文化元素,并以现代设计语言进行重新整合,观众一迈入场馆,便可感受到传统美学韵味与本土文化气息。不止于此,许多领域的设计实践也自觉回溯传统文脉,不仅为设计注入新活力,更以美的表达唤起人们的文化归属感。

植根传统的现代设计,为塑造更多为世界所认知的中华文化形象带来契机。北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”以其憨态可掬的形象,向世界传递和平、友谊和温暖,留下一段段外交佳话,成就了“一墩难求”“一人一墩”等热词。杭州亚运会视觉形象设计、体育图标系统设计、城市家具设计等,均将中华优秀传统文化元素与城市文化、体育文化等融会贯通,并以现代设计语言传递深厚文化内涵。许多文创设计,如《敦煌有礼系列文创包装设计》等,也更加注重体现中华文化特征、设计美学特征、传统工艺特征,其实质也是一种美学升华,从细节处彰显中国风格与中国气派。

中国式现代化的提出,为设计开辟新领域、新场景。这也意味着,设计界要更加注重在现实场景解决设计问题,注重对中华文化的思考,总结更多具有中国特色的智慧、经验和方案,淬炼锻造更多优秀“中国设计”。

(作者为四川美术学院副院长)

段胜峰

▲工业设计《平流层无人巡航应急响应系统设计》,作者倪涛、李扬帆、田园、戴纪航。

感与自然意味的视觉效果、科技思维与材料工艺相融的创新探索,最终完成具有未来感的时尚文化理念创建。在更多设计实践中,智能化的工具与方法得到广泛运用。人机协同的设计模式、迅速迭代的设计流程,极大提高了产品的生产效率与质量。在一些设计创作平台,已经可以通过AI算法快速匹配设计需求,或辅助设计师训练风格化模型。科技的日新月异也为设计教育带来新思考,即设计学科建设需要保持对前沿技术的关注,更应注重对人才的眼界、思维与综合素养的培育。

增强现实、虚拟现实等数字技术与设计的融合,进一步带来混合媒介、感知交互、多维体验等设计形态与表达的拓展。基于这一趋势,“信息与交互设计”首次被纳入第十四届全国美展艺术设计展区。在许多作品中,设计作为一种综合手段,被用于优化用户体验、完善信息传达、增进情感沟通等,用户与设计的关系被重新定义。譬如,曾真团队作品《智·书·竹——基于生成式AI的汉字书写交互体验设计》,引导观众现场书写古诗文,并运用人工智能等技术,将其转变为屏幕上摇曳的水墨竹叶。虚实混合的交互方式不仅为观众带来有趣的书写体验,也艺术地呈现了书画同源的东方美学。设计的跨界跨界协作,不再只是停留在视觉艺术层面,更在创造生活新方式、满足文化新需求方面不断拓展。

古悦新喜

创新消防题材美术创作

王瑛

火,对人类而言,既是文明的象征,也是潜在的危險。在我国,“消防”自古以来都备受重视,古称“火政”,不仅在文献中可见,在美术作品中也有所体现。

据《东京梦华录》记载,北宋汴梁“于高处砌望火楼,楼上有人卓望”。在《清明上河图》中,北宋画家张择端便如实记录了望火楼、护城河等消防设施。北宋赵佑《瑞鹤图》则清晰描绘了宫殿正脊两端用以避雷火的鸱吻。尽管这种装置的作用有限,但仍体现出古人“防患于未然”的智慧。

文脉绵延。新时代消防员形象、消防员群体蕴含的英雄精神、消防救援工作的新风貌等,成为美术创作中的主角。第三十三次全国消防日之际,纵览消防题材美术创作,总结其中成果和经验,有助于为主题性美术创作拓宽空间。

艺术的丰盈离不开扎根人民、扎根生活。党的十八大以来,推动全社会敬仰英雄、学习英雄蔚然成风。美术工作者积极行动,走近消防员群体,通过创作弘扬英雄精神。中国美术馆举办“为新时代人物塑像”119全国消防日专场活动,邀请雕塑家为优秀消防员代表塑像;中国国家画院等单位合作开展“劳动者最美——为人民而作”大型系列写生活动”,多次组织美术工作者走进消防救援站采风;北京美术家协会动员美术工作者为消防员画像并举办写生作品展……一线视角为美术工作者带来不同于以往的创作体验。比如,于文江、李晓柱、王辅民等赴北京市海淀区分局消防站写生时,正好赶上消防员冲峰前的担当。“太好了!很有安全感”成为大家共同的感受。这种感受诉诸笔端,塑造了一个个鲜活的消防英雄形象。

消防员救民于水火、助民于危难的动人瞬间,令无数人热泪盈眶,激发了美术工作者的创作热情。黄艺博中国画《争分夺秒》着力表现消防员冲锋在前的担当。作品寄“书写性”于工笔重彩,在人物纹饰的勾勒以及消防器物表面肌理的皴染中,施以骨法用笔,强化情感表达。邵昱皓水彩画《烈火雄心——中国消防力量》捕捉消防员抵达救援现场即将展开工作的瞬间。画中人物英姿飒爽、神情严肃果敢,群像如高山巨石,轮廓参差,节奏铿锵,凸显坚定稳固不可撼动的力量感。沈晓明中国画《曦风》则表现扑灭大火后,消防员就地休整、以备再战的场景,充满人文关怀。在近年举办的全国美术作品展览、“国之颂”展览等大展中,亦涌现不少消防题材佳作。这些作品通过多元的场景刻画、质朴的人物形象塑造,展现消防员义无反顾的坚强意志、舍生忘死的牺牲精神,使人物画创作具有浓郁的时代气息。

有组织的写生采风、有情怀的艺术构思为消防题材创作筑牢根基,进一步增强了美术工作者紧随时代生活、发掘典型人物的自觉意识。比如,许多美术工作者围绕2022年重庆市北碚区等地森林火灾救援行动展开创作,以作品致敬奋战在一线的平凡英雄。焦兴涛、李震、尹代波、廖登海合作的雕塑《缙云之巅》便是其中一件。作品呈昂扬向上之势,消防员手持水枪冲锋、摩托车骑手全力运输物资、

志愿者自发搬运物资……情节的连续性强化了群像的方向感,全景延展式的构图重塑一个个让人心生敬意的瞬间。陆瑶版画《底线上的战役》同样聚焦此次山火扑救。画面中部,消防员和群众共同组成的主体形象呈金字塔式,充满向上的张力;顶部,火线汹涌横贯画面,直压向下,纵横对时间,创作者刀劈斧凿出无数星星点点,那是消防员与人民群众共同铸起的“人墙”之光,更是战胜一切困难的精神之光。

精神感召,英雄辈出。消防救援事业发展的蓬勃活力,在美术作品中涌动。翁凯旋油画《战“火”——新时代的00后》、李佳欣中国画《90消防员》等作品,着力刻画年轻一代消防员传承“赴汤蹈火”誓言的形象,展现英雄精神代代相传。徐正欣中国画《小小消防员》则通过描绘孩子们体验当消防员的场景,表现了消防教育这一主题。对主题内容的开掘与内涵的深化,反映了美术工作者对消防题材的长期关注与思考,为主题性美术创作注入新活力。

美术工作者根植时代沃土,在突出主题性美术创作写实性、叙事性的同时,也于造型手段、艺术样式、风格特征等方面积极探索,寻求突破。李玉旺中国画《使命》,借鉴中国传统工笔重彩和壁画的语言元素,表现英雄屹立如山的气概;隋荣钰中国画《火线》全幅仅以黑白设色,传统的“墨分五色”在当代题材中再添新韵;焦兴涛雕塑《烈焰青春》,使用柏木这一传统材料,通过专业的木雕刀法、中国传统髹漆工艺,以丰碑式单体肖像形式,从“大写的人”的角度入手,塑造平凡、真实而伟岸的形象。

近年来,不只消防题材美术创作十分火热,与消防救援相关的文学作品、电影、电视剧等文艺创作也受到关注。在繁花竞放中如何展现美术的独特优势?能否从其他艺术门类中汲取消防题材创作的有益经验?这些都有待美术工作者进一步探索。

(作者为中国国家画院画家)

▼雕塑《缙云之巅》,作者焦兴涛、李震、尹代波、廖登海。

美術

版式设计:蔡华伟