

公共美育需久久为功

应金飞

近期,在浙江美术馆同期开展的“面容与印迹:维姆·文德斯与罗伯特·博西奥影像双人展”和“山林气象——金农特展”,借助多渠道形成线上线下传播热潮,成为跨年期间的文化热点事件。这一现象,引发公众对时代审美趋势与生命价值内涵的进一步关注与思考,也促使行业内部进行更为理性的审视:展览如何从短期热度走向深度沉淀?

从传播规律来看,一些展览之所以能成为爆款,关键因素是搭建起了公众与艺术沟通的桥梁。能够“长红”的展览,其价值往往不在于通过有意思的话题实现“引流”,更在于以优质内容与深度体验实现“留人”,推动公众从浅层参与转向深度审美感知甚至直抵文化认同。浙江美术馆特别策划的这两个展览之所以引人关注,便在于其强调从流量导向回归艺术价值本身。在这类优质展览中,与参展作品艺术特质相谐的空间叙事美学是语言,优秀的艺术作品是血肉,富有思辨性的人文关怀是灵魂,共同拓展着观众理解

作品的维度,使他们产生情感上的共鸣。

“爆款”本质上是一种具有双向效应的文化传播现象。它在策展实践中确实呈现出积极的价值,既能推动文化创新,激发社会共鸣,扩大美术馆的受众覆盖面,也为行业探索市场化盈利模式提供可行路径。然而,“爆款”逻辑的过度渗透,在美术馆行业易引发多重结构性风险:其一,为了快速复制成功经验,展览主题、形式出现趋同,挤压了原创性表达的生存空间;其二,在流量导向影响下,展览更侧重感官刺激与话题性,观者方式随之被点位化引导,其结果便是审美体验趋于浅表,艺术作品的思想深度与审美张力彰显不足;其三,部分展览为追求打卡效应,使观展体验从艺术感知偏向社交分享,展览内容为迎合更广泛的接受度而稀释思想含量,在一定程度上遮蔽了美术作品的文化内涵;其四,在快餐式消费语境下诞生的追求浅表化眼球刺激、游戏思维的展览,容易导致大众审美普遍降级、哲学思辨能力钝化。

行业内已出现的现象尤需警惕:部分美术馆为追逐流量,投入巨额资金购买现成展览,反而忽视典藏体系、公共美育与学术研究的长期积淀,最终陷入“重展览、轻典藏、轻研究”的“空壳化”倾向。这种盲目跟风的“流量竞赛”,本质上是对美术馆履行艺术研究、文化传承、审美引领等主要职能的偏离,违背了文化事业可持续发展的客观规律,不仅会造成行业资源的低效配置,也会对社会整体审美生态与文化创新活力产生潜在的负面影响。

博物馆、美术馆的典藏体系建设,承载着一个国家、一个地区的历史和文化,是连接过去、现在与未来,维系文明赓续的重要载体。科学的典藏管理和严谨的制度建设,共同构成了博物馆、美术馆的坚实护盾。为铸牢这一护盾,美术馆需要秉持独到的专业标准和学术判断原则,促进馆藏体系建设;同时避免泛泛求全的表面工作,着力探寻、研究具有辨识度的特色文化资源,促进跨区域的文化交流。

哲学家张世英曾概括人生的四种境界,从低到高分别为欲求境界、求知境界、道德境界、审美境界。作为社会美育的重要场域,美术馆应承担起扩充公共美育边界、提升公众美育素养的责任。理性看待爆款展览,让节奏慢下来,有助于美术馆行业潜心设计和科学规划展览,避免流于表面热闹,从而以更高品质的展览提升大众审美意识,使大众审美从快餐语境回归到心灵安放

的静谧港湾。从社会学维度审视,爆款展览所缔造的流量神话,或许更应该被视作一面映照时代的镜子。镜中折射的,既有大众的文化渴求、科技赋能的广阔空间,亦有“艺术+商业”的逻辑渗透。美术馆作为文化传播的重要载体,其责任在于以优质内容为桥,以丰富活动为引,将走马观花的“游客”沉淀为静心品读的“观众”,让原本浅尝辄止的好奇心被直抵心灵的艺术感染力充分点燃。在这个追求速度与效率的时代,我们真正匮乏的,往往是一种久久为功的“慢”的定力。唯有掌握好快与慢的平衡之道,方可于快节奏的现代生活中抓住展览与观众、与时代连接的最佳时机,于静处重建判断的尺度、开启美的深度觉知。

题为浙江美术馆外景。
吕上元摄(影像中国)

当工艺遇上数智

赵璐

从非遗手作到服装配饰,再到数字藏品,在数智化浪潮奔涌的今天,传统工艺美术不断拓展升级,备受关注。数智时代,如何让传统工艺绽放新的生命活力,成为当前工艺美术教育直面的课题,亦是第三届全国工艺美术教育大会讨论的重点。

工艺美术是一种生活的艺术,其生命力根植于“手作温度”与“工匠精神”。回望中国工艺美术史,一代代工艺美术师通过“师徒相授”和“心手相传”的方式,推动各工艺领域技艺传承不衰,并奠定相应的美学体系。无论时代如何发展,工艺美术教育的根本仍在于技艺传承与工匠精神培育,这是维系工艺美术向前发展的基石。

当下,人工智能、大数据等新技术为工艺美术创作和教育带来全新的机遇与挑战。利用算法解析纹样和破解染色密码,以大数据学习技艺、通过虚拟仿真模拟材料等,正在助推传统工艺实现智能升级。在全国高校工艺美术专业优秀毕业作品展览中,能看到不少作品利用数字建模、人工智能算法等,让材质、色彩、纹理更加灵活多变,推动传统文化基因的当代转译。同时也应看到,科技在为创作带来便利的同时也易导致作品失去应有的工艺温度。面对智慧创生,更需进一步提升学生审美素养、弘扬工匠精神。

数字技术介入工艺美术创作,并不是要完全取代手工劳作。数字技术介入越深入、越系统,对工艺文化精髓的提炼或许越纯粹、越深刻。例如,在传统刺绣工艺的数字化教学中,有的美术学院不仅建立了针法数据库,更通过算法分析各地区刺绣纹样的色彩偏好、构图规律与文化寓意,形成“数字刺绣基因库”。在此基础上进行创作时,人工智能工具可以提供符合工艺逻辑与地域风格的智能建议,但最终的设计决策、情感表达与文化诠释,仍牢牢掌握在创作者手中,创作者的审美素养、创造能力和对工匠精神的坚守显得尤为重要。这个过程,正是技术“介入”助力文化“析出”的生动体现——技术帮助创作者更清晰地看见传统脉络,创作者则基于此进行当代的转译与创新。

过去,延续千年的“秘传”模式,在一定程度上限制了工艺美术的创新与传播,而数据库等数字化工程,则使工艺美术的传承从封闭的手工作坊转为开放协作、跨界共融的创新体系。立足于“协同开源”,可以分门别类地构建工艺美术基因库与中国工艺文化语料库,建立高校、社区、企业及非遗代表性传承人共同参与的合作机制,推广数字化应用新模式。这一转型使工艺美术从单一的技艺传承迈向多维度的价值创造与产业升维。

人才,始终是推动工艺美术创新发展的第一动力。面对新的时代需求,对人才的培养绝不再是单纯的手艺人,更是具备艺术感知、科技理解、人文素养的复合型人才。这意味着工艺美术课程设计也要应时而变,让学生既能熟练运用数字工具进行创作,又能始终保持对技术应用的批判性思考;既能在全球视野下汲取外来养分,又能扎根本土文化进行创作。

工艺美术的当代发展,是构建新时代美学秩序与文化生态的重要组成部分。正如工艺美术的基底是服务于生活的实用艺术,数智时代工艺美术的发展也必须拥抱生活、拥抱时代、拥抱技术创新,主动适应新一轮科技革命和产业变革,打通新时代的“艺术生活化”之路。

(作者为深圳大学特聘教授)

上图为林添欣工艺美术作品《相对永恒,绝对瞬间》局部。

读画

岁末的温情与画境

谷疏博

随着农历马年即将到来,生肖设计再掀热潮。在邮票、标识、纪念币等设计中,马的形象以全新的视觉语言,既赋予传统文化以新的生命力,又展现出当代人的精神追求。

在中国人的观念里,马不仅是交通和战争的坐骑,更象征着力量、勇气、进取和活力。从古至今,马的形象是中国文化中最具生命力的符号之一,通过岩画、画像石、雕塑、工艺美术等载体,传递着时代精神、民族信仰和审美理想。传统艺术中的马,形象丰富、内涵深厚,既有战场上“甲兵之本”的勇武,也有“春风得意马蹄疾”的洒脱;既体现“天行健”的自强不息,也寄托“马到成功”的美好祈愿。从未间断的艺术创造,奠定了马的美学精神和厚重的文化底蕴,而这些历史积淀都成为当代设计重要的灵感源泉。

在“马”的生肖设计中,设计师更加注重以一种现代性的方式,探索意象表达与文化思考。像中国邮政发行的2026年《丙午年》特种邮票——第一枚“驰骋宏图”、第二枚“万骏臻福”,着重刻画了骏马腾跃昂扬、豪迈奋进的形象。前者以单匹马表达“一马当先”的开拓气概;后者以三匹马诠释“万马奔腾”的团结力量。同时,祥云纹、火焰纹、缠枝纹等传统吉祥纹样巧妙融入其中,传递出美好寓意。

让传统文化在现代设计中“活”起来,关键是要找到古今相通的艺术语言。对设计师而言,既要了解传统纹样和传统色彩的文化密码,也要学会用现代设计思维对传统元素进行有效转化。尤其在向世界传播中国文化时,设计师更应从人类共同的审美追求出发,以独特的创意讲好中国故事。设计师谭虎领衔为联合国邮政管理局设计的生肖马邮票,也许能带来一定启示。该邮票的主体形象是一匹正在奔跑的骏马,其灵感来自甘肃省博物馆藏的东汉“铜奔马”——那凌空

马儿驰骋在设计疆域

安姚舜

▲2026年1月5日,中国邮政发行《丙午年》特种邮票一套两枚,此为第二枚“万骏臻福”。

协力的信念。

同时,马的形象设计大多还透着一股“有力的从容”。比如,色彩可以很热烈,但构图讲究平衡;动势可以很奔放,但结构务必稳健。这恰恰是时代精神的投射:当下,我们在追求快速发展的同时更强调健康、可持续发展;我们渴望奔跑,但更注重奔跑的节调和方向。

从汉代的铜奔马穿越风沙,到唐代的昭陵六骏铭记功勋,再到徐悲鸿的奔马图绘抗争精神,“马”的形象始终见证着中华民族的奋进足迹。今天,设计师的匠心巧思让马的形象以崭新的面貌跃然于形墨、闪耀于光影、铭刻于金石,走进大众生活,不仅接续了文脉,更传承了精神。

(作者为中国人民大学艺术学院副院长)

“齐白石在山东”

王亚楠

齐白石的艺术生命之所以长青,不仅在于“似与不似之间”的美学创造,更在于那份接地气的鲜活与通人心的豁达。

翻开齐白石的人生地图,他北上京华,南下粤海,脚步并未标记于齐鲁。然而,日前北京画院联合山东美术馆推出的“齐白石在山东”文旅融合创新项目,却为观众呈现了另一种“抵达”:齐白石不曾登顶泰山,却多次描绘《岱庙图》,那色分冷暖的馒头山,甚至成为他日后山水画的一个标志图式;白石老人一句响彻画坛的“学我者生,似我者死”,在山东回声嘹亮,李苦禅、于非闇、许麟庐、崔子范等山东弟子,从老师的笔墨中走出,在皴擦点染之间融入齐鲁大地的山高水长,共同续写了20世纪中国花鸟画的崭新篇章。

从“齐白石在北京”到“齐白石在山东”,北京画院以艺术为载体,不断推进文旅深度融合。作为“齐白石在山东”项目的主要活动,“学我者生——齐白石与山东弟子特展”在山东美术馆一经推出,便引发观展热潮,元旦假期该馆每日接待观众万余人。为形成传播效应,济南、青岛、烟台等地同时推出四大平行展:“英也夺吾心——李苦禅艺术作品展”“薪传·鼎新——王雪涛花鸟画艺术展”“翰墨情缘——许麟庐艺术展”“齐韵薪传——大朴归真——崔子范艺术展暨纪念崔子范诞辰110周年精品回顾展”。主展与平行展相呼应,以此讨论“传承与创新”这一话题:看白石老人如何出入古今之间,学传统而得意;看诸弟子如何叩启“工匠之门”,自成一派。

搭建共鸣桥梁,是主展一大特色。漫步展厅,观众不仅看到白石笔墨的苍劲厚重,还能步入一场由数字科技打造的天趣画境。白石老人笔下的生机世界从纸上苏醒:翠竹万竿,碧水一塘,夏虫嗡嗡,几间农舍隐于山林之间。一时间,观众从“看画”变为“入画”,在视听交融中真切感受齐白石笔下“致广大而尽精微”的生命哲思。同时,展览希望带领观众重回那个“见字如面”的年代。上万封“白石来信”垂悬于展厅,观众可以取阅一纸书信,抑

▲版画《东北的雪》,作者张淑英。

本版邮箱: msk@peopledaily.cn
本版责编: 徐红梅 吴艳丽
版式设计: 张丹峰

或写下给亲人、朋友的祝语,鱼传尺素、纸短情长。

“齐白石在山东”项目的初衷,在于让艺术走出殿堂,回到它最初诞生的地方——热气腾腾的生活,绘就一幅可行走的文化地图。项目通过“文脉联动、区域互生”的方式,将白石笔下的天趣世界,从美术馆的展墙之上,引入城市街巷、湖畔景区与当代生活,牵动济南的泉、青岛的风、烟台的雾,带着泰安的沉稳、淄博的绚烂、潍坊的昂扬,在充满烟火气的场景中再次生长。

这是齐白石艺术第一次在省域层面的系统联动,除了展览矩阵,还通过非遗活化、诗会跨界、舞台表演等多元形式,合力完成文旅深度融合。“秋荷之咏·大明湖诗会”让齐白石与“济南二安”文化有了链接;“美术馆奇妙夜——艺术跨年活动”,让观众在传统书画与当代舞剧共同营造的艺术盛宴中迎新的一年;“未来白石——少儿书画作品展”在多个公共空间同时展开,让传统文脉在年轻一代中延续;白石老人画中之物与齐鲁大地传统工艺巧妙融合,衍生出软陶小马、蔬果琉璃、祈福葫芦等文创产品……

通过多元场景建构“展览+文旅+非遗”的融合生态,“齐白石在山东”不仅创新了艺术表达,也拓展了文旅融合方式,让白石天趣融入城市肌理,融入当代生活,在每一名观者心中悄然生长,转化为滋养人们心灵的甘泉。

(作者为北京画院美术馆艺术总监)

上图为“学我者生”展厅一景。郭子鹏摄(影像中国)

扫描二维码,观看《十二月令图(十二月)》视频。