

艺术赋能美好生活

“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

赴一场“美丽中国”的人文之旅

本报记者 赖睿

▲ 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实践的“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米的青海玉树甘吉村，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、镇设立了百余处“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，以百余处“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。他们带来了更多精彩的想法。”本次展览策展人、中国美术学院中国设计博物馆副馆长张春艳说。

有的提案科学严谨，比如清华大学特聘教授吴昊的“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)

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。

作为备受关注的艺术现象，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”等国有大企业工业集团，大力支持了国家建设，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

▲ 铜水·汗水(油画) 广廷渤

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、奋力生产的工人影像，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。

在冷峻而广袤的白山黑水之间，当现代工业文明遭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厚厚重的时代脉搏。

(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(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·设计展示中心举办。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平台和成果展示的平台，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途径，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。