

艺文聚焦

文/羊城晚报记者 黄宙辉 周欣怡 陈晓楠 图/羊城晚报记者 陈晓楠 (除署名外)

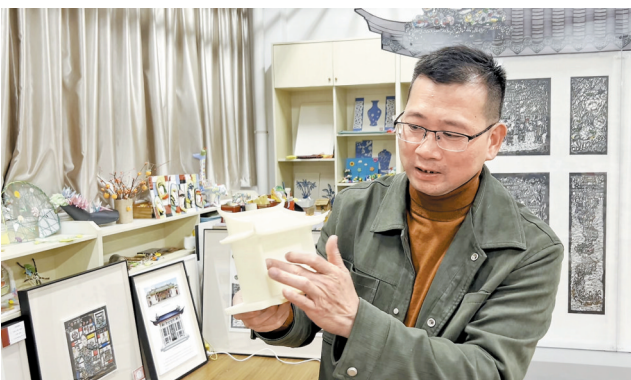
1月18日,第十六届中国民间文艺山花奖颁奖典礼在福建厦门举办。广东推荐报送的剪纸作品《潮风百韵·一剪千华》(一组15件)摘下本届“山花奖”(工艺类)。

该作品由韩山师范学院曾万春、陆汉荣、朱淑平师生共同创作,成为“山花奖”(工艺类)评奖历史上难得一见的高校师生合作获奖作品。

当下,传统工艺与非遗在高校当中的传承有何特点,这引发了记者的兴趣。

“山花奖”(工艺类)获奖作品《潮风百韵·一剪千华》

曾万春介绍剪纸作品采用的载体——潮汕特色古建筑“门楼”

壹 连续三次入围,终于摘下“山花”

此前,曾万春师生团队创作的剪纸作品《精忠报国》《潮韵千秋》已连续入选第十四届、第十五届中国民间文艺山花奖·优秀民间工艺美术作品终评。

曾万春是韩山师范学院教育科学学院学前教育专业的老师,其“山花”梦始于2018年。那时,他组建潮州剪纸“山花朵朵开”创作团队,带领学生开展了近一年的文化寻根,足迹遍布潮汕大地,拜访民间老艺人,深挖、整理潮州文脉,潜心研究和创作。五年来,“山花朵朵开”创作团队攻克众多难关,在传统潮州剪纸原有的基础上,对潮州剪纸的技法、搭色和展示方式加以大胆创新,形成了潮州特有的剪纸作品新风格。

“在创作《潮风百韵·一剪千华》时,我们尝试突破单一的剪纸技法,将作品的重心放在诠释潮州文化方面,凸显潮州文化的三个核

心点:崇文重教、忠孝友亲和追求精致。”曾万春告诉羊城晚报记者,团队还把潮州木雕、嵌瓷、石雕、潮剧、大吴泥塑等众多非遗元素融入剪纸创作中,并通过潮汕特色古建筑“门楼”作为载体,把传统剪纸的平面展示“立”了起来;此外,运用新的装置方式,增加了剪纸作品的通透性。

广东省民协专职副主席陈龙武介绍,该作品体量较大(一组15件),剪裁精细,具有一定的视觉冲击力;具有在手法上大胆创新,融合各方剪纸技艺(剪、刻、撕)于一身,实现传统工艺与现代审美的创造性转化、创新性发展;题材上,作品最大化呈现和诠释潮州文化的精神内核,巧妙体现潮州文化遗风和特有艺术特点,富有浓厚的地方民间艺术特色;再加上作品独特的色彩搭配,使其显得清新素雅,更符合现代人的审美情趣。

《潮风百韵·一剪千华》局部特写

新型“师徒”齐“双创”,传统工艺进高校,韩山师范学院师生合作作品摘下国家级“山花奖”

贰 以“新学徒制”传承和教学

来自高校师生合作的作品能摘下国家级的“山花奖”,给当前的传统工艺、非遗传承带来哪些启迪?

近日,羊城晚报记者走进韩山师范学院,一探究竟。“山花奖”作品创作团队平常创作和教学的场所就是一间小小的普通教室,面积约60平方米。本次获奖作品《潮风百韵·一剪千华》被摆在教室最显眼处,330×60×280(厘米)的尺寸甚有气势,一下就吸引了人们的眼球。此外,教室中间是一排用于教学和创作的矮桌、矮凳;周围靠墙位置则摆满了师生创作的手工艺品,包括获得省级奖项的剪纸作品《戏剧人物》《建党一百载,神州傲苍穹》《英歌舞》等,

琳琅满目,颇有创意。早在2012年,美术教育出身的曾万春就思考:“传统手工艺也是中华文化的一部分,我们的学前教育课程可与传统手工艺、非遗等有机结合,培养学生的文化素养,让这些未来的教育者更好地承担日后的教育责任,把家国情怀的种子更好地播撒到下一代的心中。也就是说,我们是用学前的眼光去传承传统工艺、传承非遗。”

这些年来,曾万春通过“新学徒制”,开展技艺传授、创作研讨等一系列工作,走出了一条独特的传统工艺、非遗传承之路,开创教育新模式。

该校教育科学学院现任院长薛胜兰认为,曾万春老师这种“新学徒制”,与传统师徒制不一样,“首先是师生关系平等,老师毫无保留地把技艺传授给

学生;其次,老师是一对几十个甚至上百个学前教育的学生,受教面很大,而且不单是这些学生受益,他们毕业后走上教育岗位,还会把学到的这些技艺、观念等传承给下一代”。

该校大学四年级学生潘桂平是曾万春手工艺的受益者之一。她告诉记者,在刚刚结束的实习里,她正好把从手工课学到的知识和创新理念运用到幼儿园的教学活动中,比如幼儿手工课和环境创设,收到很不错的效果。她所教班级的环境创设获得当时评比的第一名。

韩山师范学院党委书记李少涛表示,该校师生探索民间艺术与高校教育的融合,推出“导师+导生”模式,为中华优秀传统文化保护与传承提供了一个可供参考的思路。

叁 用现代激活传统,何妨“数字化转译”?

广州美术学院工艺美术学院院长齐喆告诉记者,早在十几年前,工艺美术学院就让非遗走进课堂,把广彩等技艺纳入到相关课程中,用更现代的视角和观点去理解和消化传统工艺。2019年底,广州美术学院工艺美术学院成立了非遗研究中心,在2020年6月推出的毕业作品展,根据龙舟、醒狮等非遗元素创作的萌宠形象,风靡全城。

齐喆认为,要用现代激活传统,让非遗进入年轻人的视野,更要有传播力。当代的工艺美术创作如果不从传统文化中汲取营养,必然显得单薄乏力;而传统的创作材料和形式如果不经当代意识,寻求力量,那就只能永远留在过去,无法突破。

据广州美术学院副教授

授丁敏介绍,在该校广绣教学实践中,学生不仅对广绣基础工艺进行研习,还在绣品创作阶段更强调设计。丁敏创新性地对广绣开展“数字化转译”与“图案化”研究,分析大量绣品中的代表性图案及配色方

案,在此基础上引导学生开展广绣的创造性转化。“非遗传承不仅仅要关注技艺本身,更要考虑传统工艺的复兴问题,要在文化深入研究之上,把握传统工艺的精髓与内涵,进而产生创意、输出作品。”丁敏说。

学生正在学习剪纸

肆 青年是种子,瞄准“广东样板”

政府相关部门亦着力推动非遗进高校,积极搭建传承人与学生交流对话的平台。

2023年,广东省文化和旅游厅主办了非物质文化遗产传承人青年计划系列活动,其中“非遗潮青年”板块重点推动青年大学生积极传承和保护非遗。该活动让传承人走进高校开展讲座,让学生走出校园、走进非遗传承基地亲身实践。其中,广州美术学院工艺美术学院、广州大学美术学院、华南农业大学艺术学院、广州市轻工技师学院等在校学生组成非遗社会实践队伍,分别前往广州、佛山、潮州、清远等地,对广彩、佛山木版年画、潮州木雕、瑶族扎染等13个非遗代表性项目进行深入实践学习。青年学子们通过非遗研习,进行创新设计,创造出350

多件新作品。广州大学科创中心副主任、数字媒体艺术系教师袁媛是“种子计划”的带队老师之一。她告诉记者,一直以来,不只美术学院,学校的人文社科类学院、音乐舞蹈专业等都倾向于对岭南传统文化的挖掘与研究,因为“本土文化离我们最近,我们能便利地获取相关资源,更重要的是我们身处其中,感悟深刻”。

在视觉传达的教学方面,袁媛致力于岭南非遗在校园的传承与创新,让学生在传统岭南工艺有相对透彻的了解基础上再进行创新设计。她常对学生强调,要做“文人文创”,挖掘真正的文化内涵,把文人情怀通过视觉设计传达出来。

“现在市面上很多所谓的文创相对于浮于表面,它可能只是一种文化应

用。所以,我希望学生通过实地调研、采访、学习文史资料,先把文化内涵理解清楚,再做创意。在对文化的体验和理解过程中,激活观念,有意识地训练这种思维模式。仅仅待在教室,在网上搜索是得不到精髓的。”袁媛表示,“种子计划”为学生和非遗大师的交流提供了可贵的平台。文化对人的浸润、对人文品格的涵养将给学生们带来持续的积极影响。

广东省文化和旅游厅相关负责人告诉记者,未来,此类活动还可以往产教结合的方向上努力,提供更多渠道和机会,将学生的研究成果进行转化,例如参加大型非遗展会、品牌大会等,让成果得以展现,让年轻人看到希望,成为传承人的后备力量,打造“广东样板”。

备战第十四届全国美展,广东美术界在行动

文/图 羊城晚报记者 朱绍杰 通讯员 江粤军 黄伟哲

今年是第十四届全国美展举办之年,广东高度重视全国美展的创作工作,特别是中国画展区的申报成功,给了省内美术家们极大的鼓舞。

开年之际,广州美术学院举行一系列活动,聚合更多创作力量备战全国美展,进一步提高创作水平、明确创作方向、加强创作交流,致力创作更多精品力作参加大展。

创作属于时代的作品

主题创作是备战全国美展的一大方向。日前,广州美术学院举办“时代使命与笔墨自觉——岭南百年中国画主题创作研讨会”,来自广州美术学院、广东画院、广州画院等机构的美术名家聚焦主题创作,探讨如何推出更多增强人民力量、讴歌时代的优秀作品。

“艺术作为战斗武器,为社会而艺术,为民族而艺术,就已深深扎根于老一辈广东画家的血脉里。”作为本次活动学术主持人,广州美术学院党委书记、广东美协主席林蓝回顾了岭南画坛前贤的探索实践。

广东在近现代涌现一系列主题创作经典,展现出岭南艺术家对主旋律创作的满腔热忱。“回望广东美术百年历程,岭南画派‘折衷中西、融合古今’的艺术宗旨百年昌兴,体现了广东文化生机勃勃的特质。”林蓝表示,艺术家要靠作品说话

艺术家要创作属于时代的作品。一方面持之以恒,将自己的艺术打磨得更精湛,同时要将自身的艺术特点、艺术状态贯注入讴歌时代、讴歌祖国、讴歌人民的宏大创作中,使“大我”里有“小我”,使“小我”从内容到形式具有深度、高度,在当代立得住,更经得起时间考验,而将艺术家的“小我”放在更大的格局中,“大我”必使其更具张力、更为博大。

广东画院副院长郑阿萍认为,从历史角度回溯,岭南画派在现代美术史中的主题创作留下的一笔。从当下的角度观察,需要厘清岭南百年中国画主题创作的发展脉络,提炼岭南主题性中国画创作的精神和精髓,为当下广东的主题性创作提供更多文脉的历程与创新发展的经验。

与会艺术家与创作者,探讨了美术史中的主题性创作特点与发展形成的脉络等相关问题,围绕过去百年岭南主题性创作展开讨论,结合自身主题性创作的实践经验,就岭南地区如何发挥自身主题性创作的特点与优势、主题性创作与中国画教学如何相结合等方面展开交流。

因材施教指导学员

美术青年人才是备战全国美展的生力军。

日前,广州美术学院举办“广东省美术青年人才培养基地”第二期培养对象开班仪式,集合广东省各地市、各单位推荐,学员遴选评审委员会遴选确定的第二批35名学员。

广州美术学院党委副书记朱光智介绍,培养基地将充分运用广州美术学院、广东画院丰富的艺术资源,有计划地为培训学员协调创作实施过程的空间场地资源,充分发挥名师引领和导师组作用,因材施教指导学员备战第十四届全国美展,致力创作更多精品力作参加大展。

据了解,在具体培养方式上,第二期将主要采取集中面授和导师组指导相结合的方式展开。一方面充分发挥广州美术学院叙事性绘画实验室、广东画院“深入生活、扎根人民”实践“绿美广东”艺术创作项目中知名专家学者的讲授、示范、引领作用;一方面通过举办培训班、讲座、论坛等,邀请国内外艺术家、知名学者对培养对象进行人文艺术素养、思想政治教育。

同时,培养基地将充分运用广州美术学院、广东画院艺术媒介与展陈空间,对美术青年人才的创作成果进行多维度的宣传推介等;并将以“大作”平台建设为牵引,以项目合作签约制形式吸纳部分优秀青年创作人才,进一步培养和巩固广东高水平美术创作中坚力量梯队,丰富完善广东主旋律美术创作系统与机制。

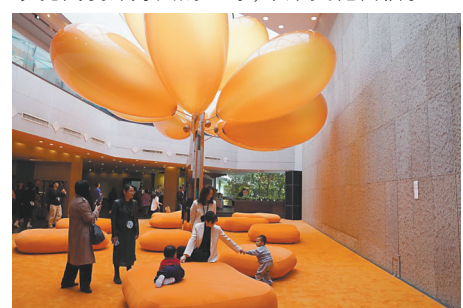
广东美术界举办多种活动,备战全国美展

艺文周报

首届广州设计三年展开幕

1月17日,由广东省文化和旅游厅指导、广东美术馆主办的《有温度的存在——广州设计三年展2024》拉开帷幕,这是广州首届设计三年展,邀请了来自27个国家和地区的近百位/组设计师、艺术家参展,向观众展示不同文化背景下有“温度”的设计、解析和呈现当下充满智慧和人文关怀的设计样本。

从岭南花窗到扎染工艺,观众在展厅中不难发现当代设计师对中国传统优秀文化的应用和转换。总策展人、广东美术馆馆长王绍强表示:“希望这次展览能给大家带来关于现代设计方面的思考,带来文化自信。”

首届广州设计三年展现场(资料图片)

征稿

第21届中国动漫金龙奖全球征稿启动

第21届中国动漫金龙奖(以下简称“金龙奖”)全球征稿正式启动,并首度设立“大美中国”特别奖。该奖项的设置,旨在鼓励广大动漫创作者积极投身到宣传美丽中国建设的生动实践中去,运用动漫这一通俗易懂的表达形式,通过创新、独特的艺术视角发掘与展现中国历史之美、山川之美、人文之美和发展之美,同时为新中国成立75周年献礼。

本届金龙奖还增设了“最佳漫改奖”,奖励对小说IP进行漫画联动开发的优秀作品,推动以漫画为基础的动漫全产业链构建。此外,广州市政府为推动动漫产业发展而设立的“广州奖”,在本届赛事正式升级为“湾区奖”。

遗址

南越国木构水闸遗址展陈升级后重新开放

1月18日,历时一年多完成展陈优化提升的南越国木构水闸遗址正式面向公众开放。该遗址展示项目由水闸遗址本体和环遗址廊道陈列展示区两部分组成,展陈优化提升后廊道陈列展示区有了新的面貌。

南越国木构水闸遗址发现于2000年,是当时我国发现年代最早、规模最大、保存最完整的木构水闸遗址,也是国内第一个在公共商业建筑内得到有效保护并对外开放的考古遗址。此次展陈优化提升工作将为观众带来更好的参观体验。

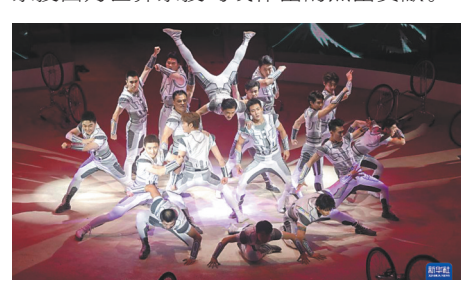
南越国木构水闸遗址展陈升级后重新开放(资料图片)

夺冠

中国杂技团在第15届匈牙利布达佩斯国际马戏艺术节摘冠

日前,中国杂技团原创作品《逐风者·男子集体车技》获得第15届匈牙利布达佩斯国际马戏艺术节金奖。

当地时间1月15日,全体评委在两轮打分中,对《逐风者·男子集体车技》给出了全体满分的成绩。节目最终以高出第二名10分之多的绝对优势,获得金奖第一名,为中国杂技团的“金牌榜”续添第71个金奖。同时,中国杂技团也收获了艺术节最高奖——“评委会大奖”,评委会以最高荣誉致敬中国杂技团为世界杂技马戏作出的杰出贡献。

中国杂技团在第15届匈牙利布达佩斯国际马戏艺术节摘冠(资料图片)

热点

电视剧《繁花》研讨会举办

2023年岁尾开播的电视剧《繁花》成为此间跨年的一大文化热点。由中国电视艺术委员会、中国电视艺术家协会主办的电视剧《繁花》研讨会日前在京召开。同名原著小说作者、作家金宇澄,编剧秦雯,主演胡歌、马伊琍、唐嫣、辛芷蕾等主创代表,与行业知名专家、文艺评论者齐聚一堂,共话《繁花》对国产剧的启示与意义。

中国广播电视社会组织联合会副会长李京盛直言:“《繁花》是一颗炸弹,炸毁了一种平衡。它把中国电视剧多年形成的一种相对稳定的创作态势,大家习以为常的创作思路,用这颗炸弹引起了巨大的震动。”

文字整理/羊城晚报记者 周欣怡