

翰书经典 墨写传奇

中国美术学院中国画学院擦亮“翰墨红传”党建品牌

□本报记者 舒玲玲

将蛇元素融入书写,师生们笔下的蛇年主题创意“福”字文体各异、花式多样,饱含“灵蛇纳福”的吉祥之意。连日来,中国美术学院中国画学院的党员师生纷纷走进乡镇(街道)、村(社区),挥毫泼墨、笔走龙蛇,用一场场迎春纳福雅集为老百姓送上“福”字、对联、版画等“文艺年货”。

“翰墨迎春”活动是中国画学院的传统保留节目,除了在校师生,不少老先生和校友也会积极参与,以书写者身份再续翰墨情缘。近年来,中国画学院着力打造“翰墨红传”党建品牌,以笔为媒传承中国风骨,引领师生在中华优秀传统文化中获得丰厚滋养,在潜移默化“画”中洗涤身心、润德于行。

深挖传统,厚植文化底蕴

书写为文为字,涂抹为画为图,“翰墨”二字便是将书法和绘画融合在一起,生发出笔墨传奇。2021年,原中国美院中国画与书法艺术学院推出“翰墨红传”党建品牌,通过对经典的传承与传播,实现中华优秀传统文化在师生心中“缓着陆”。一年后,中国美院院系调整,中国画学院和书法学院各自独立建制,“翰墨红传”党建品牌由中国画学院继续打造,成为全校弘扬翰墨精神、传承中国风骨的重要载体。

“画画若只停留在纸上功夫,终究浅薄。”在中国画学院党委书记、副院长韩璐看来,绘画光有技巧是不够的,必须要有文化底蕴的加持。因此,学院格外注重加强传统文化的浸润,一边推出“艺苑国风”“画说佳节”“福满天下”等国风主题活动,一边引导学生多从经典著述中寻找创作灵感。

从大三开始研究《山海经》,学生陈奕帆一有空就会琢磨异兽异怪的特征,结合文本所述、前人画作和现实生物形体,创作出她心中的异兽形象,局部拆解图已经画了厚厚一沓。“我以前没少为创作方向发愁,韩老师指点我可以从国学经典入手。”陈奕帆说。后来她的毕业作品《以观山海》便是以《山海经》故事为蓝本创作的,她也成为师生心目中研究《山海经》的“专家”。

如果说潜移默化是一种育人状态,那

么潜移默化“画”就是学院秉持的育人方法,学作画的同时也学做人。如每到中国传统节日,学院都会举办“丹青说佳日,情系中国节”主题党日。去年端午假期,学院本科生党支部的学生党员就用画笔记录下端午的“味道”,不仅各种形态的粽子跃然纸上,关于端午节的来历、意涵、民俗等知识也悄然入心。

韩璐表示,中国传统文化博大精深,光是一个二十四节气就能衍生出丰富的艺术表达,他们要做的是将学生引导到正确的传统文化方向上来,后面的事情自然会水到渠成。“让它成湖可以成湖,让它成海可以成海,成瀑布、成溪流、成深潭都可以,创作是浪漫而自由的。”

创新传承,讲好中国故事

去年6月,在以“春山可望”为主题的国画学院2024年毕业生作品展上,本、硕、博3个层级的149名毕业生联袂带来了一场艺术盛宴——

为体现民族团结,本科生黎家霖的作品《伊萨仁》描绘了鄂伦春族的生活场景;为彰显中国制造魅力,本科生王美兮的作品《时代·义乌图景》描绘了义乌国际商贸城的盛况;为反映工业发展变迁,硕士研究生熊梦霞的作品《家园》用一个废弃火车头展现了一段工业文明史……

“这场毕业展做到了线上线下‘零差评’。”说出这番话,韩璐底气十足。艺术本是一种极其私人的情感与体验,他们却做到了众口“能”调,因为他们强调的是在党建引领下鼓励学生自由创作。“光是看稿会,学院里就组织了三四次。”韩璐告诉记者,教师们负责从意识形态和政治导向上划出创作“底线”,学生们在守牢底线的同时,尽可能发挥专业所长去突破艺术创作的上限。

看稿、改稿的过程也成为一堂鲜活生动的“思政课”。为描绘充满人间烟火气的氛围,学生杨泰北将创作的目光投向在公园下棋的老人,创作国画作品《纬地经天棋一局》。从画面构图到人群团块关系,再到整体用色,杨泰北经历了3次改稿,每一次都得到了指导教师的专业指点。“创作过程也教会我,人生如棋,要做大事,我们必须

图为中国美术学院中国画学院师生与杭州市余杭区径山镇前溪村村民在稻田前与“名画”合影。

一步一个脚印。”他说。

创作是对时代和社会最好的洞察,尤其是在中国画突破人物、山水、花鸟等限制,进入到一个更广大创作空间的今天。熊梦霞从小生活在杭钢集团附近,小时候火车穿杭钢工业园区而过,带走成吨货物,带来美好生活,如今园区成为工业遗迹,曾经的火车头也成为网红打卡地。在她的画笔下,时代变迁和工业发展浓缩于一个火车头的演变。“她画的不只是火车头,更是一段历史,是工业文明发展的今天。”韩璐如是评价。

蓄力传播,国画破圈出海

村民与名画可以碰撞出什么样的火花?在杭州市余杭区径山镇前溪村,10个村民化好仿妆、背上画框,置身于1470亩金黄的水稻田中,“稻田名画”迅速在网上火出了圈。前溪村每年都办丰收节,去年之所以能实现破圈传播,得益于该村与中国画学院的一次艺术联动。

“乡村有很多题材值得我们用艺术的形式去创作和表达,学生们也第一次直观地感受到了稻田和人民之间的关联。”中国画学院教师王嘉馨告诉记者,她带着9名学生一起实地探访,商定哪些名画适用于稻田传播,大家分工创作出国画版《向日葵》《收获》《戴珍珠耳环的少女》……将画作牢固定于画框中,村民们以名画为背景,以农产品为道具,实现了“名画二创”。

艺术的创新性发展就是要用艺术的手

段解决实际的文化问题,从而扩大其知名度和影响力。为此,“翰墨红传”将党建与科研相融合,引领师生带着研究思维进行艺术创作与传播。在一次生肖主题创作中,中国画学院的教师既在课堂上引导学生跳出山水花鸟的绘画限制,多附着一些有价值的先锋文化元素;又将学生作品带到山东青州办展,进行学术研究;还与浙江音乐学院合作,将作品元素融入他们所编的教材中,辐射影响更多人。“作品的根本上长出学术的枝、结出科研的果,然后变成一项教学成果,最后反哺到育人上,这是个闭环。”韩璐说。

近年来,中国画学院不断创设平台、搭建展会,将师生创作的国画作品带到世人眼前,持续擦亮“翰墨红传”党建品牌,让艺术走到老百姓中间去。在海盐县李子侯书画院,以“翰墨红传”为主题的作品展,既有对传统山水花鸟画的精彩演绎,也有对现代水墨语言与审美的大胆探索;在位于上海市的中华艺术宫,以“光华且巨”为主题的作品展,首次全面系统地展示了中国画学脉的百年塑造之旅……根据计划,下一场作品展将去到广州,春节后便将启动布展工作。

“不仅要在国内扩大传播力和影响力,我们还要推进国画出海,让中华优秀传统文化走出去。”韩璐介绍说,今年学校专门立项支持中国画学院开展海外传播项目,通过展览、讲座、教学交流与互派等方式扩大中外文化交流。

以艺谋“新”,绘就乡村文化振兴图景

——浙江商业职业技术学院艺术设计专业群助力乡村振兴探索实践

图为浙江商业职业技术学院艺术设计学院师生在智力帮扶乡村整治提升设计时的合影。

随着乡村振兴战略持续推进,浙江省作为“千万工程”的样板,在乡村示范美学、宜居宜业宜游等方面成果显著,文化创意产业也成为推动乡村经济转型的重要力量。艺术新质生产力依托文化强国战略背景,结合管理优势、科技进步、政策红利等促进艺术设计革新,通过发展在地设计、数字推广等实现新形态下设计变革转型、艺术人才培养,推动乡村文化产业向高质量发展升级跃迁。

作为文化创意产业的重要驱动因素,浙江商业职业技术学院艺术设计学院艺术设计专业群在服务乡村文化创意振兴方面发挥了积极作用。艺术设计专业群整合环境艺术、数字媒体、视觉传达、产品、展示、动漫等专业模块,组建新形态设计专业群,涵盖了空间展陈、图形图像、产品交互、视频影像、动漫等创意设计领域。艺术设计专业群与省内头部设计企业深度合作,形成“产业针对性强、专业特色鲜明”的产教融合关系;紧密对接中国文化创意产业需求、数字经济发展及乡村振兴的具体要求,通过产教融合的实践探

索,为乡村文化创意振兴、在地文化产业转型升级提供了有力的人才支撑和智力支持。

对接乡村特色产业——

延伸文化产业链,提升设计价值链

艺术设计专业群完善产教融合机制,畅通内外联动渠道,与多家知名企业深度合作,推动校企协同发展,促进教育供给侧与产业需求侧的精准对接。艺术设计学院与天尚设计集团、自然造物、鼎典创造体、全速网络、时光坐标、群核科技等企业建立了长期合作关系,共同开展实践教学、构建了产学研一体化的创新模式。

艺术设计专业群积极探索“学校+企业+乡村合作组织”的产业联合体发展模式,依托文化科技园和产业学院,加快推进乡村特色产业创意设计服务。具体包括:助力乡村休闲康养产业、乡村文化产业等,构建乡村能工巧匠技能工作指导站;参与大量实践项目,设计农业公园、康养基地、乡村民宿、研学体验等方案,推动乡村良好生态环境营造;挖掘乡土场景、

传统非遗、民俗农耕等蕴藏的文化内涵,设计研发具有浙江特色的乡村文创和旅游商品;为特色农产品、传统民间工艺品等产品开发外形包装、媒体视频等提供设计服务;支持龙泉青瓷、杭绣、元木木雕、斫琴等传统工艺提档升级,彰显艺术设计价值,打造乡村文旅消费新场景。

依托浙江优势资源——

深挖文化底蕴,激活数字赋能

艺术设计专业群立足浙江省丰富的文化资源,结合乡村振兴的实际需求,积极探索文化创意产业与艺术设计教育的融合路径。在产教融合过程中,艺术设计学院紧跟文化创意产业发展趋势,特别是在乡村文化创意、传统乡土传承、民间工艺创新等方面,通过构建新型专业框架,联动专业互助,加强了课程设计和教学内容的实践性与前瞻性。

在长达30年的校企持续共建中,艺术设计专业群不仅在人才培养、技能提升方面取得了显著成效,也为乡村文化创意产业注入了新的活力。在与天尚设计集团、自然造物等企业的合作中,结合地方特色,校企联合开发了一系列针对乡村文化创意项目的课程,培养学生开展乡村文化设计的独特视角和扎实技能,以此推动乡村文化的创新与再生。

以数字化作为艺术设计服务乡村的新动能。突破传统艺术设计范畴,将物联网、5G、人工智能等技术应用于乡村文化创意产业。引入短视频设计、电子展示等促进农业生产经营主体与电商平台、采购商等的对接,强化产业链、供应链协同。为乡村文化产品的数字化推广提供技术支持。通过开发乡村文化的数字内容,学生能够在实践中应用数字化工具,助力乡村文化创意产业的转型升级。推动乡村设计类服务业数字化、便利化,创造艺术与乡村文旅相融、创意设计突出的数字新场景。

搭建校企实践平台——

聚集专业优势,打造创意设计高地

为服务乡村文化振兴,艺术设计专业群着力建设以乡村文化创意为核心的实践平台,包括成立天尚班、乡土营造基地、数字媒体创意工坊等。通过与自然造物、村尚村宿等企业合作,艺术设计学院还打造了一系列乡村文化创意实训基地,师生积极参与具体的乡村文化创意项目,在项目策划到执行的全过程中切身体验乡村文化创意产业的发展脉络,为乡村文化振兴贡献智慧和力量。

集各专业优势,串联乡村产业一体化服务。“空间+”整合提升区域文化空间、城市非遗会客厅、乡村振兴国学馆等,“视觉+”融合乡土形象、文化IP、传统再现等,“数字+”打通线上线下资源、电商展示、媒体运营等,最终以“原创+”赋能的创新模式,传承发展中华优秀传统文化。

积极推动设计思维创新,鼓励学生突破传统设计思维的局限,推动乡村文化与现代设计理念的融合。在与时光坐标、群核科技这两家企业的合作中,艺术设计学院引导学生通过数字媒体、展示设计、动漫设计等多种形式,展现乡村文化的现代魅力;运用跨学科、多维度的方法,保护和传承乡村传统文化,为乡村文化创意产业注入创新活力。

优化合作机制——

搭建培养新模式,增效乡村文化延链

通过建立多层次、多维度的合作机制,艺术设计学院精准把握乡村振兴中的文化创意需求,为企业输送符合需求的高素质技术技能人才,推动地方经济发展。根据政策、产业、行业、企业发展新方向和需求新变化,对课程设计进行动态调整,确保学生所学的知识技能能够紧跟行业发展趋势。艺术设计学院开设了“乡村文化创意与设计应用”课程,涵盖了乡村文化产品的设计、乡村文化旅游的视觉传

播、乡村民俗的环境设计等多方面内容,确保学生具备能够推动乡村振兴的创新设计能力。学生通过参与真实的乡村文化创意项目,在提升实践技能的同时为乡村文化注入新活力。

艺术设计专业群打破传统的教育模式,推动“产学研创用”一体育人模式的实施,致力于培养具备工匠精神复合型设计人才,践行“扎根中国乡土大地”育人思想。在此模式下,企业从课程设置、人才需求、职业规划等方面提供支持,确保学生所学知识与企业需求精准对接。企业专家和技术人员参与课程设计、教学过程及人才培养,帮助学生在学习中提升技能。企业专家深入课堂,为学生提供前沿的行业知识和实用技能;参与学生的毕业设计和创新项目,确保学生能够在毕业时就具备较强的就业实践能力。通过这种模式,艺术设计专业群实现了与乡村文化创意振兴的深度融合,为乡村文化创意产业提供了源源不断的高素质人才。

艺术设计专业群深入贯彻文化复兴和乡村振兴战略,以文化资源活化为桥梁,串联起乡村产业、生态、文化等各方面。校企联动的实践活动助力区域整合历史、非遗、红色文化,融合乡村、旅游、物产等资源,搭建以“品牌+”“文化+”“互联网+”“资本+”为核心的特色艺术设计平台,将继续在艺术乡建、老旧房改造、未来乡村社区规划、文化遗产保护传承、非遗激活、文旅品牌打造、智能数字化等方面助力乡村文化创意振兴。

(浙江商业职业技术学院艺术设计学院供稿)

