

中国现代设计思想的发端 都与西子湖畔的这所学校有关

“设计东方” 回望中国美院 88 年设计之路

记者 孙乐怡

中国现代设计思想的真正发端,与杭州、与中国美术学院这所学校息息相关。从图案学到东方设计学,从参与1929年“西湖博览会”到服务2010年上海世博会,中国美术学院的设计学科经历了曲折而辉煌的历程,孵化哺育了中国的设计学科。

对话先贤 和谐融汇 善营智造

11月19日—12月6日,中国美术学院“设计东方·中国设计国美之路”大型学术展在南山校区美术馆展出。本次展览全面、系统、准确、形象地展示国美设计之路,集历年校史研究之大成;凝练国美设计之路的典型性和代表性,凸显中国现代设计思想、设计教育的主线;全面呈现中国美术学院设计学科的整体实力与水平,彰显在全国的领先地位和影响力。

今年适逢中国美术学院建校88周年,而设计学科88年的历程不仅是一个学校学科建设的发展历史,也是中国现代设计发展的缩影。本次展览首次展出了很多珍贵的资料,对于认识、研究中国设计学科的发展历史,进一步推动中国设计学科的建设具有十分重要的意义。

中国美术学院院长许江在讲话中对中国设计教育88年历史中先贤和先师们的舍身创业、矢志不移深有感慨。先贤先师的学术思想潜流在艺专和后来的美院学脉中,代代传承,虽历各种体制变迁、时事磨难,却从未淹没,随着时代的发展不断发展壮大。

许江同时表示,中国美术学院在新世纪的发展中承天地之心、继先师之命、跬学术之脉、开时代之风,提出设计东方学的建构。让设计的思考重回生存之链的整体,提出以“和谐融汇、善营智造”为核心概念,以“善、和、智、融”为美学特征,以“生活织造、综合营造、文创制造、自然融造”为发展策略的东方设计系统观的思想。

四大亮点 肩负着责任与担当

“中国设计教育的开创者”,“东方设计体系的构

一楼圆厅展出“匠心文脉”板块。 记者 李忠 摄

建者”,“当代生活美学的倡导者”,“国际文创智造的拓展者”,是美院本次展览的四大亮点,展览分为匠心文脉、道生悟成、践行会通、东方设计四个板块。

一楼圆厅展出的“匠心文脉”板块,是设计国美之路的历史篇,展示中国美术学院设计学科发展的脉络。展览以年表的形式,配以精选的历史图片,精细勾勒1928年以来中国美术学院设计学科的主要历史发展期和重要事件,涵盖1928—1949年的图案时期、1949—1976年的工艺美术时期、1979年至今的现代设计时期。林文铮、刘既漂、陈之佛、斋藤佳三(日本)、雷圭元、钟敬文、庞薰桢等多位先贤的筚路蓝缕开拓中国设计的足迹,以及中国美术学院20位名师继承先贤的愿望立足东方文化开展育人和学科建设的成果在此呈现。

二楼方厅“道生悟成”板块为设计国美之路的教育篇,浓缩了中国美术学院设计教育走过的悠久与辉煌的历程。88年来,学校的设计教育始终以促进民族振兴、国家发展为使命,以学术研究为根基,以社会需求为导向,突出实践水平与应用能力,培养了一批又一批设计人才,为中国高等设计教育书写了鸿篇巨章。

二楼“践行会通”板块为设计国美之路的实践篇,分为“1928—1949年中西汇流”、“1949—1976年古今交融”、“1979—1999年时代力量”、“2000年至今世纪引领”四个阶段,从宏大的城市到乡村景观;从

建筑组团到家园聚落;从智能家居、时尚服饰到精微的器物……展览以案例和图片的形式介绍了自1928年建院以来,设计学科承担或参与的重要设计项目,展现国美设计力量积极汇入社会实践、经济建设的担当。

“东方设计”板块为设计国美之路的特色篇,展览通过图文和视频从学术理路、学科建设、世界之林三个方向展示了从建校初期的图案系到当今设计艺术学院的发展历程,设计学科建设的特色。呈现了“东方设计十案”,集合了学校设计学科教师近年来主持的部分设计实践项目来展现“东方设计”魅力,表达了对东方艺术价值观、设计观视野下设计教育、学科建设的展望。

殷殷传承 树立东方设计学的正旗

与此同时,“东方地平线——2016年全国设计教育学术研讨会暨中国高等教育学会设计教育专业委员会年会”在中国美术学院象山校区民艺博物馆国际学术报告厅举行。来自全国各地的兄弟院校与业界的300余位学者专家共同观摩并深化讨论东方设计与中国设计的前沿问题。

11月18日在民艺博物馆开幕的“中国现代设计巨匠:雷圭元特展”同为献礼美院88周年华诞之作,展出雷圭元与研究、与教学密切相关的设计及绘画、手稿,出版物,国立杭州艺专时期(约1934年)、国立艺专时期(约1946年)的图案系学生作业也是首次对外展出。

近年来,中国美术学院“国美之路”大型学术活动已先后梳理了国画、版画、书法、雕塑和油画等学科,这次的“设计东方·中国设计国美之路”于2015年12月全面启动,成果汇集成4本相应的文集——《匠心文脉》《道生悟成》《践行会通》《东方设计》,并整合成一个大文献展览。

中国美术学院国际设计文献中心于11月19日成立。作为我国第一个国际设计文献中心,它的成立将为我国的设计教育、展示、研究以及设计类博物馆的发展提供源泉。

双清图

中,有60件将捐赠给浙江美术馆。这些作品经过浙江美术馆的两轮评估,最终得以入藏。

由于王莝孙先生名声不显,王义骅并不满足于策划一场单纯的书画作品展,他搜集了祖父生前用过的文房用品、画稿等实物,编纂了先生的生平年表和前人的评价,在展厅一并展出,使得展览更具有一种纪念意义。“今年是祖父130周年诞辰,这次展览祖父的作品在国内第一次集中展出,完成了我和我们家族的一个夙愿。”

沧浪有痕,且饮墨沈

——纪念王莝孙诞辰130周年书画展

记者 郑成航

11月23日下午,由浙江美术馆主办的“且饮墨沈——纪念王莝孙诞辰130周年书画展”正式开幕。在开幕式上,浙江美术馆馆长斯舜威评价王莝孙的艺术道路,具有鲜明的“海派”特色,展出的这批书画具有较高的艺术价值和欣赏价值,为浙江美术馆研究“海上画派”提供了难得的资料。然而,得到业内如此好评的书法和画作,其创作者的名字对于绝大多数人来说却有些陌生。为此,记者专门采访了浙江省书法家协会副秘书长、西泠印社理事王义骅先生,他既是本次展览的策展人,也是王莝孙先生之孙。

王义骅策展的初衷,就是为了让世人重新发现、认识祖父的生平和艺术。王莝孙先生生前主要在上海生活,从事文秘、译员等相关工作。先生以书画为副业,与海派大师王一亭志趣相投,当时“沧浪外史”与“龙白山人”(王一亭)并称“商界南画文化二王”。解放后,先生年迈体衰,一直深居简出,逐渐被人所淡忘。即使在海上画派的研究专著中,也只有寥寥数语提及。王义骅作为先生的后人,又是家族中唯一一名

坐而论道

书法——杭州的一张闪亮名片

文/朱飞军

有人说:“杭州的书法可以涵盖半部中国书法史”。虽然这只是一种形象的说法,然而书法的确是杭州的一张闪亮名片,我们应该好好地珍惜它、展示它、为它添彩。

浙江是一个书法大省,这是确定无疑的;而杭州又是浙江书法的重镇。全国有两个国家级的美术学院,一南一北,北的是位于北京的“中央美术学院”,这南的就是位于杭州的“中国美术学院”。杭州还有“西泠印社”,是印学最具权威的团体,代表的是国家级水准。杭州的书法碑刻也是一座宝藏,以“杭州碑林”为主导,加上西泠印社碑刻、浙江图书馆古籍部碑刻、岳王庙碑刻、各佛寺古庙碑刻以及散落在众多山水之间的碑刻,汇成了一座内容丰富的传统书法碑刻群,是杭州书法的一大景观。杭州又是全国书法名城之一。从历史上看,书法大家层出不穷,既有开一代风尚之领军人物如褚遂良、苏东坡、米芾、赵孟頫、董其昌、康有为等,也有历代帝王领袖在书法上大有作为者留下的墨宝,还有众多的文臣武将能书者留下的珍贵遗产;甚至也不乏一些野逸之士中的书法名人,凡有这些都应该杭州人的骄傲。可以毫不夸张地说,只要了解了杭州书法史,就了解了大半个中国书法史了。

一个城市的书法发展与这个城市本身的发展是息息相关的。城市的发展是文化艺术发展的前提,而文化艺术的发展又是这个城市发展的精神表现形式。杭州虽然在秦代就已经被设为钱唐县,但那时还很不发达,原因是当时的钱塘江流域还是一片海涂。一直到南北朝时期的梁朝约800年间基本处于默默无闻的状态中,梁朝时期的侯景设钱唐为“临江郡”。从此开始,

杭州“终于成为一个区域的中心”了。从书法史上看,从三国到六朝这一段时间是中国书法大发展的时期,这一时期的书法称为“六朝书法”,“北碑”“南帖”两大主流同时发展,以王羲之为代表的书家们,已经将楷书、行书、草书都相继发展到了历史顶峰。而杭州却因为城市建设落后于时代,终究没有出现什么书法大家。隋统一以后开凿的京杭大运河完全改变了杭州人的命运,直通南北的运河成为决定城市经济命运的纽带,处在这一纽带链关键位置上的杭州,不久就超过了原来自己所附属的扬州郡和会稽郡,成了一个新的经济发展中心。与此相适应,杭州的书法艺术也得到了长足的发展,其标志就是一入唐朝就出现了像褚遂良、孙过庭、贺知章这样的书法大家。不仅如此,自此以后,杭州的书法就一直兴盛不衰,延续到现在。如果我们列举一下宋以后在杭州产生过重大影响的具有全国意义的大书家,可以列出一长串,在此可以检其最重要的列举之:宋代蔡襄、苏轼、米芾、赵构、林和靖、岳飞等;元代赵孟頫、管道升、鲜于枢、杨维禎等;明代董其

文化简讯

三十件巨幅作品
讲述三十个“百年追梦”的故事

“百年追梦”
浙江美术创作精品工程结题

本报讯(记者 陈友望)历时三年,三十幅恢弘巨作精彩亮相,展现从1840年至1949年浙江人民“百年追梦”历程中的重要事件和人物。11月24日,“百年追梦”浙江美术创作精品工程结题总结会在浙江展览馆召开。

“百年追梦”浙江美术创作精品工程,是在2014年10月15日习近平总书记主持召开全国文艺工作座谈会后,我省文艺界抓住弘扬中国精神这个社会主义文艺的灵魂,推动文艺创作从“高原”迈向“高峰”的重要举措。在省文联、省美协组织动员和筹划后,历经多次创作草图观摩修改审定,最后经过艺术家近两年的创作完成。

艺术评审委员会主席、省文联主席许江说,“百年追梦”精品工程由美术的形式来回顾历史,关照当代,这三十件巨幅的作品,讲述的是三十个“百年追梦”的故事,看着这些作品,浙江人民为民主独立和复兴所作的艰苦卓绝的奋斗,历历在目,同时也激励后人 为民族复兴的中国梦而努力奋斗。他评价说,这些美术作品整体水平比较高,整体上都有一股正气,都有一种和“百年追梦”这样一个美术工程相对应、相称的历史绘画的浩气。同时,创作作品表现手法很多,特点也很多,更重要的是历史叙事的手法有很好的突破,在人物的塑造也很有特点,很有分量,在诸多方面都得到了评审专家的高度评价。

“百年追梦”浙江美术创作精品工程组委会透露,这三十件作品将于明年1月上旬在浙江展览馆展出。

刘墉、毕薇薇夫妇
捐赠近现代名家书画作品展
在浙美公开展出

本报讯(记者 郑成航)近日,“刘墉、毕薇薇夫妇捐赠近现代名家书画作品展”在浙江美术馆四楼藏品陈列厅展出。展览展出了全部31件捐赠作品。浙江美术馆馆长斯舜威和副馆长余良峰为现场观众提供导览。

这31件作品由著名旅美画家、作家、收藏家刘墉先生和夫人毕薇薇女士向浙江美术馆无偿捐赠,包括虚谷、任伯年、张大千、刘海粟、王一亭、傅抱石、黄君璧等名家精品,具有很高的艺术价值和研究价值。有的作品填补了浙江美术馆典藏空白,对提升浙江美术馆藏品档次,丰富近现代书画名家典藏体系具有很大的推动作用。

其中与浙江有关的画家有任伯年(浙江萧山人)、费以群(浙江湖州人)、王一亭(浙江湖州人)、汪亚尘(浙江杭州人)、高逸鸿(浙江杭州人)、邵幼轩(浙江东阳人)等人。

“网络化的力量”中国杭州首届
网络社会年会近日举行

本报讯(记者 孙乐怡)近日,中国美术学院跨媒体艺术学院网络社会研究所召开首届国际周年研究会“网络化的力量”,会议邀请来自美国、英国、德国、荷兰、日本以及香港、台湾等地区的十余位学者,从网络社会下的美学、生态、物质、算法四个主要方面进行批判性的探讨。会议设置青年圆桌会议,集结十余位华人世界的青年研究者与艺术家,就中国网络化社会的研究成果报告与反思创作呈现。

同时,由中国美术学院主持出版,法国哲学家贝尔纳·斯蒂格勒在过去两年中在美院的演讲集《人类纪里的艺术——中国美院讲座》新书发布会。

展览手册

“精工善艺”东阳工艺美术
新生代艺术家作品展

时间:12月2日—12月12日
地点:浙江省文化馆程允贤雕塑馆

展出27位艺术家50件原创木雕、竹编作品,技艺精湛、构思新颖,具有独特的个人创作风格和艺术潜质,体现了新生代艺术家的技艺水平和精神面貌。

“卢志荣“文房新语”作品展

时间:即日起至12月7日
地点:西泠印社美术馆

透过一系列新颖的文房器物,卢志荣分享了自己探索旅途上的点点成果,当中包括含义万千的墨砚、充满诗意的水景和花器、谜一般的倒流香座、手工精湛的墨锭、砚滴、纸镇、毛笔、笔座、笔洗等组合。