

展览

背后

在大连博物馆展出的“器象载道——当代工艺美术作品展”正在持续进行中。它是依托大连开放的文化语境,以工艺美术这一中华优秀传统文化的生动载体,搭建起的面向未来的国际文化对话交流平台。依托这一平台,参展的创作者们也就“非遗与城市文化的相关性”这一主题进行了深刻的探讨.....

白明

清华大学美术学院长聘教授、博士生导师,中国美术家协会陶瓷艺术委员会主任

用指尖的温度 温暖都市心灵

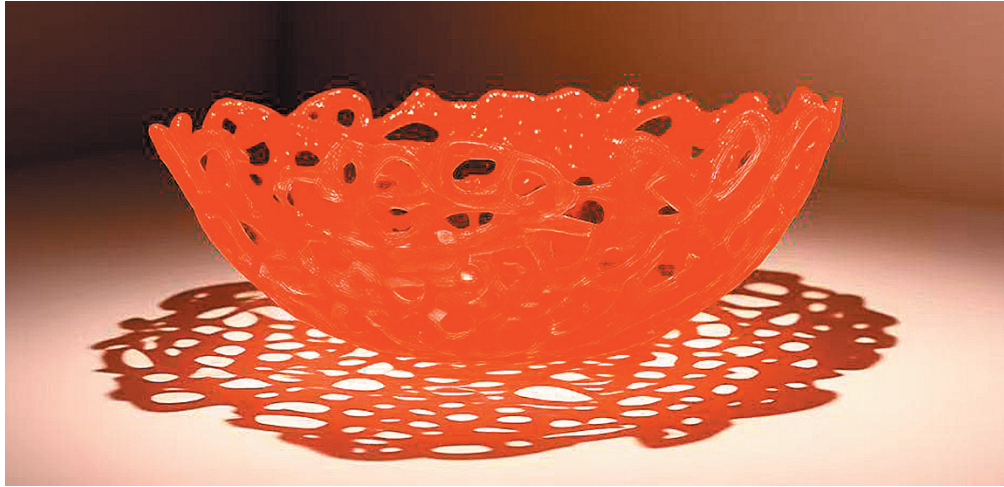
在一个快速变化的时代,在日复一日复制式的生活中,当陶瓷艺术、漆画、新式刺绣、纤维艺术与金属工艺等手工艺作品出现在你的眼前时,你是否会生出一种特别的温馨与感动?

中国古代的“百工”,不仅承袭技艺,更蕴含“制器尚象”的哲学思想,器物既是实用之物,亦是礼制的载体,是天地秩序的微缩映现,是手艺人之心象与情感、双手、材料在时间的流逝中生出的美妙形态。我们看见的不仅是工艺美术作品本身,更在不经意间遁入时间的悠长纹理,获得片刻心灵与想象的自由。对材质的深切认知和精湛技艺,构成了手工艺独特的知识体系。在塑料、合金、高科技充斥的工业产品主流之外,手工艺人依然坚持与土、木、石、丝、金属保持亲密对话。一位出色的陶艺人,需十余年方能谙熟泥土与水、与火之间的微妙关系;漆画艺人一生沉迷于漆料在干湿变幻中折射出的细腻光泽;木雕匠人或许要数十年才能全然读懂某种木材的纹理与脾性;而刺绣师穷尽毕生,也仅能掌握数种针法的精髓。这份对材料的敬畏与探索,催生出一一种迥异于当代知识生产的认知模式——它不求速度和数量,而是积淀深度与质感、与伟大的手相应。凝视一件手作精品,我们看到的不仅是形式之美,更是人对天地大道与自然材质的敬畏、理解与相互学习,乃至彼此融合。

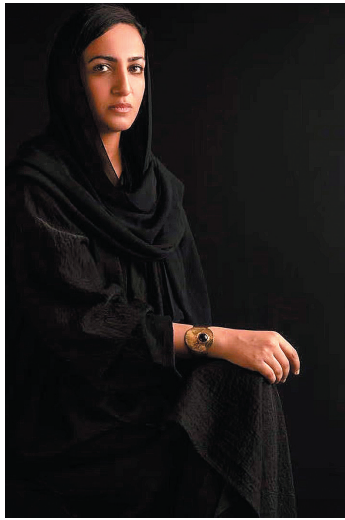
手艺人倾注的时间与专注,构成了对效率崇拜的温柔抵抗。在分秒必争的城市日常里,长时间凝神于一事已近乎奢侈,而手工艺创作的核心恰在于于此奢侈——陶瓷艺术从黏土挖掘至淘洗、练泥至成形、干燥与烧制成器,需经72道工序;景泰蓝掐丝需数月;缂丝织造累月经年;漆画更要在温湿交替、层层敷涂与反复打磨中耗费大量心血。这种蕴含于制作过程中的漫长时间,既锤炼匠人的耐心,也为快节奏生活提供一剂精神良药。当我们知晓一件作品背后所承载的时光与人性的真实,便也学会了一种新的生活态度,给个体生命多留些空隙与从容。

经由视觉与触觉的双重感知,手工艺留存了手的温度与不规则的生动。在这个日趋同质化的世界里,它守护着文化多样性,也为城市人的精神生活提供无可替代的滋养。当我们拥抱这些由双手与材质共创的造物时,欣赏艺术之余,更是在参与一场关于“更好生活”的集体想象——将传统智慧融入现代语境,以慢的哲学调和快的节奏,用指尖的温度温暖都市心灵。手工艺在今日的意义,终究是对专注力最动人、最可视的温柔诠释。那些精彩纷呈的陶瓷、漆画、刺绣、纤维与金工作品,无一不是创作者在时空维度中倾注巨大心力,为我们“无中生有”地呈现全新的视觉形态与工艺范式,为我们的城市空间提供被看见的“人为”多样性。

学会「慢」呼吸 非遗手工艺开给城市的温柔处方

作品名称:心象之匣 作者姓名:法蒂玛·阿尔卡西米 作品材质:蜡,树脂

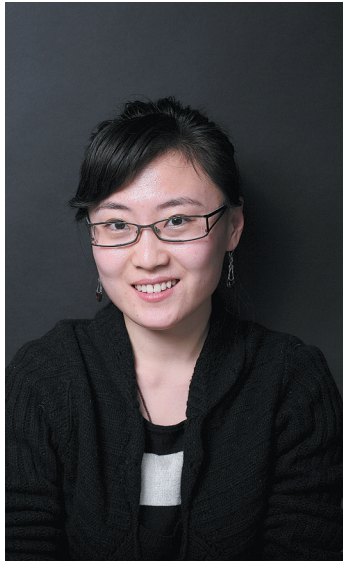
【阿联酋】法蒂玛·阿尔卡西米

知名艺术家、珠宝设计师

包容与交流是城市文化的底色

传统技艺不仅是一种生产方法,它还是人类社会的集体记忆,知识与文化身份的载体。保存这些技艺有助于维系过去与当下之间的联系。然而,传承不应仅仅意味着重复旧有的形式。通过将传统技艺与教育、现代科技、可持续材料以及当代设计相结合,我们能够为他们赋予新的活力与实用价值。持续的交流同样至关重要,因为它使不同社群得以相互学习、提升各自的实践水平,并确保文化遗产保持开放、活跃且具有现实意义。

我尤其希望看到对当地艺术家、手工艺人、博物馆、文化机构以及创意产业给予更多支持。城市可以成为一个传统与创新并存的场所,既能吸引游客,又能服务于当地居民。最重要的是,我希望其发展过程始终具有包容性,让不同背景和时代的人们都能参与其中,并从中获益于文化的繁荣发展。

马莉

北京科技大学讲师

非遗是城市生生不息的文化活水

城市的气质,由高楼大厦书写,更由传统文化滋养。传统工艺是一座城市最鲜活的文化印记,承载着地域文脉、审美风骨与时代记忆,让现代都市拥有厚重底蕴与温柔底色。漆艺千年流转,是东方美学的经典代表,也是城市文脉延续的生动缩影。在创作中,我坚持守正创新,既严守脱胎、螺钿镶嵌等传统古法工艺,留住传统漆艺的精致肌理与东方意蕴,又立足当代城市文化视角进行创新表达。

非遗工艺从不只是过往的遗存,而是城市生生不息的文化活水。城市文化的升级,不在于复古复刻,而在于古今交融、新旧共生。青年匠人既要守住匠心根脉,尊重传统技艺的法度与精髓,也要紧跟时代审美,用年轻化、现代化的语言活化传统,让传统工艺适配当代城市生活场景。一物藏古韵,一艺见城魂。传统手工艺既是城市文化自信的生动表达,也是对外交流的温柔名片。

孙秋爽

清华大学美术学院博士后、助理研究员,水木学者

学会知行合一的造物逻辑

最初接触工艺时,我也曾对专业方向存有迷茫,对金属艺术的认知局限在工业加工的层面。随着逐步接触锻造、铸造等传统金属技艺,传统工艺本身独有的魅力深深吸引了我。金属材料拥有极强的可塑性,依靠锤击锻打,平板的铜、银材料可以转化为碗、勺等完整器皿,锤痕肌理也成为工艺独有的语言,材料、手工艺与器物之间形成直接对话。工艺创作讲究设计与工艺互相适配,不能脱离实际工艺条件空谈构想,要在动手实践之中不断调试、修正,这种知行合一的造物逻辑让我十分着迷。

我也体会到手工艺独特的精神价值,锻打创作需要高度专注,在反复击打金属的过程中能够进入沉浸式的心流状态,这份沉静的体验,在节奏快速的当下有着特殊的疗愈意义。再加上清华美院延续自老工艺美院“衣食住行”的造物思想,强调工艺要立足器物本体、服务人的生活。正是传统工艺的材料魅力、实践逻辑以及手工创作带来的精神体验,促使我坚定地走上金属工艺的创作道路。

王石竹

清华大学美术学院博士研究生在读,FGA英国皇家宝石协会珠宝鉴定师,GIC珠宝鉴定师、钻石分级师

非遗应涌向当代生活

我祖籍辽宁岫岩,玉雕与非遗手工艺是我最初的艺术启蒙。此次携作参展,更让我深悟工艺的城市使命。家乡埋藏着岫岩玉雕、民族剪纸等丰厚的非物质文化遗产,它们不该被封存于博物馆,而应如海浪般涌向当代生活。我希望辽宁能盘活本土文化资源,让老匠人与新设计师携手,将山海之韵、玉石之美转化为现代人欣赏的文创产品与时尚艺术。

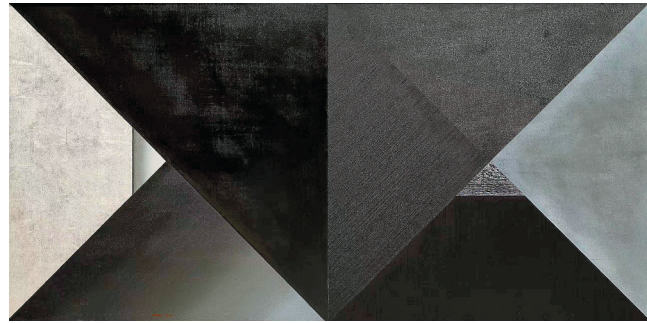

作品名称:珠联璧合
作者姓名:王石竹
作品材质:银、金、珉琅、珍珠

白阅雨

清华大学美术学院博士

作品名称:置换的空间·空间 作者姓名:白阅雨
作品材质:大漆,综合材料

城市需要工艺中的记忆和人文温暖

工艺美术和城市文化都关乎生活,它们相互滋养、沉淀。当地的材料,人们的生活习惯、器物的使用方式、独有的气候与地域环境等等,潜移默化地浸润到手工艺之中。久而久之,这些或精美繁复或朴素的日常造物便自然生长出属于这片土地的气质。

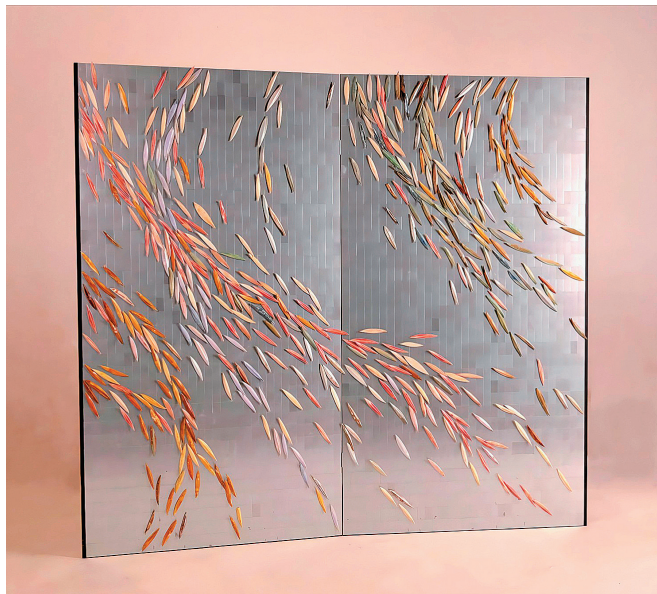
城市的更新重塑着人们的生活状态,推动工艺融入新的场景,在持续创造中保持鲜活生命力。手工艺也在城市不断翻新、形态愈发规整统一的发展进程里,为日渐趋同的都市生活保留了差异化的样貌。其中缓慢而专注的节奏使人们重新感知时间与过程中的真实性;工艺中的记忆和人文温暖包含了细腻的更贴合人的尺度。这些珍贵的经验留存于材料、工艺与双手之中,不被快速的城市迭代消解,始终伴随人们的生活生长并向前延续。

韩哲然

清华大学美术学院硕士,职业艺术家

凝结梳理成美的共识

作品名称:东风 作者姓名:韩哲然 作品材质:瓷、磁铁、木

传统工艺不是静止不变之物,而是像泉水一样,会变化流动,顺势而行,它的澄澈与甘甜需要人的发掘,同时也需要源源不断的生命力使其从石缝中迸发出来,由此便会自然而然地流淌传播下去。我希望传统工艺不仅是手头的工艺,而是能够凝结梳理成文化的共识,美的共识,能以无形之势包容万千,也能托起新生代的未来与期许。

大连作为对外开放的窗口城市,独特的地理位置与文化历史使其成为文化交流与时尚生活的宝贵之地,能为辽宁带来国际的视野,为传统工艺带来新潮的观念,打通内外兼修的路径与渠道,实现与国际化、现代化接轨,与现代艺术生活交融。正如本次“器象载道”当代工艺美术作品展,不仅是国内外优秀工艺美术家交流的盛会,更是工艺美术面对现代生活与未来的不确定时给出的坚定答案。作为大连人,我期待家乡能够成为新艺人的舞台,成为多元文化与新生力量的港湾。工艺的发展与繁荣一定建立在包容的文化交流与发展上。