

非遗之美,美在当下

【文/周琳琳 图/受访者提供】

有没有想过,在摩天大楼林立的上海,看到成群结队的鸟儿,听到鸟儿的婉转歌声?在2018年上海设计周活动现场,上海公共艺术协同创新中心(以下简称PACC)设置于上海展览中心中央大厅序厅的公共艺术装置《百鸟林》圆了都市人渴望与自然亲近的梦想。正如其名,《百鸟林》汇集了各种鸟类形象。它们的设计结合了蓝印花布、丹寨蜡染、阿坝羌绣、苗族百鸟衣四种非遗织染绣技艺,由青年设计师章莉莉、梁鑫鑫用现代方式进行演绎,营造出一方非遗手工艺的百鸟天堂。

PACC建立的初衷是运用“公共艺术”的理念与智慧,服务城市建设,服务社会发展,即让艺术回到公共领域,推动城市的转型升级,提升公众的生活品质。此外,作为高校知识服务平台的“协同创新”中心,“PACC建立了较好的协同模式,可以一手协同高校研究资源,一手协同社会资源,包括协同行业的技术资源”。PACC执行主任金江波介绍:“三者协同就可以达到PACC创立的初衷和使命——用知识服务社会、用社会资源办学、用行业资源满足社会需求。”

到目前为止,在由文化和旅游部、教育部、人社部主办,上海大学上海美术学院和PACC承办的“中国非物质文化遗产传承人研修研习培训班”已经有19期,产生的非遗跨界作品

多达300余件,参与培训的全国传承人共有400多位,和传承人一起共同完成作品的设计师先后约有50人……这样的成绩,让付出多年努力的金江波感到十分自豪。

一件件由非遗技艺所创作的作品,是经过时间沉淀的生活美学作品,既反映了劳动人民手作的智慧,也是“手艺温度”的呈现。由PACC主办的手造博览会,就集中展示了非遗的现代之美。金江波说:“在这个博览会上,观众们不但可以看到很多当代非遗传承人和设计师的跨界作品,还可以现场体验非遗手作技艺。”它激发了大众对手艺的喜爱,以及对传统文化的再认识、再学习,更重要的是,当他们离开博览会时,就会带着这份有关手作的回忆,尝试用自己的双手去创造美、提升生活品质。

金江波和他PACC的伙伴们为非遗的传承和保护找到了贴合这个时代的切入方式,而手造博览会,就是他们的成果展示橱窗之一。正如金江波所言:“当今的社会呈现了生产机械化、服务信息化、城市国际化的特点,在这样背景下,PACC推动非遗技艺重新回归我们的生活,让它与时代紧密相连,被群众广泛接受与喜爱,这会更增加非遗传承的活力与非遗的可持续发展。”

美育不能仅通过普通的知识传授和教育,更要开展深入人心的培养,让人们从骨子里具备美的欣赏和解读能力,再进一步热爱美、追求美,并激发出相应的创造能力。这是新时代的新使命。

金江波 第十三届上海市政协委员、艺术学博士、教授。

现任上海大学上海美术学院副院长、上海公共艺术协同创新中心执行主任、挂职任中华艺术宫副馆长。

2008年获连州国际摄影节“年度杰出艺术家”金奖。

2009年被评为第四届AAC艺术中国年度影响力艺术家(摄影类)。

2011年被评为上海市十大青年高端创意人才。

2014年作品荣获中国美术奖提名奖、上海设计展一等奖。

2015年获第五届上海德艺双馨文艺工作者称号。

2017年获上海优秀青年文化创意人才称号;获中华文创力量产品先锋人物大奖。

创意说

关于青年设计力量

我期待上海的设计领域能出现灵魂性人物,我们需要有世界影响力的引领性人物、事件和产品。这种创新方式,可以通过“设计+”的方法,帮助其他行业转型和升级。我期待青年设计师用设计挑战未知,颠覆人们原有的概念和生活,推动人类社会进步。

2019年,我希望上海文创产业能在国际上掌握更大话语权,发挥更好的影响力。我们能够让更多国家、地区的生活融入我们的文化和理念,让他们认同我们对生活品质和城市发展的追求。

QA 生活周刊×金江波

Q: PACC与非遗传承人之间,是如何擦出火花的?

A: 我以PACC对非遗传承人进行培训,并形成产业孵化的第一个典型案例来讲:2015年1月,九零后羌绣传承人张居悦受邀来到PACC,进行一个月的驻地研修。她学习了PACC的研究生课程,PACC的学生也向她学习了羌绣,双方进行了知识互动。通过研修学习,张居悦对设计有了新的认识,比如,她懂得在做文创产品的时候不一定要全部绣满,要有“留白”。其实,这只是在美学上对传承人的一个小点拨。通过培训,我们让身处深山的传承人也认识到,非遗传承需要以文化创意的思维来激活它的当代魅力,成为时尚的元素,化为创意的活力源泉。张居悦回到家乡后,创立了羌族刺绣农村合作社,召集了100多名50岁左右的羌绣绣娘,并把刺绣图案,嫁接在年轻人喜欢的箱包等物品上,做出一大批具有时尚气息的羌绣文创产品。

Q: 作为美育工作者,你如何评价上海这座城市的美育环境?

A: 目前,上海这座城市的人文气息、艺术氛围已经比较丰富和多元了。在信息化的世界里,我们获得的艺术知识途径已经非常多样化,但作为市民,如何真正消化这些高品质、高知识含量、高欣赏水平的精神作品,还是比较缺乏方法的。美育不能仅通过普通的知识传授和教育,更要开展

深入人心的培养,让人们从骨子里具备美的欣赏和解读能力,再进一步热爱美、追求美,并激发出相应的创造能力。这是新时代的新使命。

Q: 你认为美术院校有怎样的使命?

A: 加大对文化性、创意性、艺术性的知识传递与连接,提升公众的人文素养,是我们高校美育工作者的重要责任。美术学院要打破围墙、面向公众、渗透到社区,要从专业化人才培养转向大众化普及和传播,甚至要开辟3岁到99岁的“终身制”和“非职业化”的美学课堂,这也是我们上海大学上海美术学院和PACC正在做的工作。

Q: 艺术与设计如何助推城市更新?

A: 我们学院研究生的培养方向,就是以社会问题为导向,满足社会需求,通过自身的专业能力帮助社会解决问题。特别是城市里发展不均衡的问题,可以靠艺术和设计的力量来进行解决。比如:老城区的改造、历史文脉的保护和现代都市居住环境的矛盾;老工业的遗存如何变成现今提升生活品质的公共平台等。我们会带领研究生通过实践性的研究与探索,带动创造力的转换和升级,创造新的解决方法。这是服务性和创意性的实践,也培养了研究生的社会担当意识。另外,我认为,这些实践不一定是庞大的项目,往往就在点滴之间。