

《可餐》(丝棉) 阮少珍

15 万钢针组合而成的兔子皮毛，丝线羊毛编织的造型各异的毯子，丝绵材质看上去“可餐”的土豆……展厅中展出的是 1895 中国当代工艺美术系列大展的优秀作品，200 件艺术品每一件都让人垂涎，似乎哪一件放在家里都是不错的装饰品，令前来观展的人们惊叹当今的手工艺品能做得如此精致而有内涵。日前，在由清华大学美术学院主办的“1895 中国当代工艺美术系列大展优秀作品展——名家座谈”上，专家们对当代工艺美术进行了深刻解读。

工艺美术只是手艺？

“1895 中国当代工艺美术系列大展优秀作品展展出的作品，是经过一系列的展览，包括陶瓷、纤维、玻璃、金属等层层评选出来的，可以说代表了中国当代工艺美术的最高成就。”清华大学副校长谢维和在座谈会一开始便给予了作品如此高的评价。然而，即便这样，当代工艺美术还是被很多人认为是在艺术这个圈子边上独自玩耍。中央美术学院教授邵大箴表示，工艺美术在我们国家，在群众中很有影响，但在艺术界有时候认识却比较模糊，很多人误以为工艺美术是手艺，它比造型艺术、绘画、雕塑等艺术形式在艺术价值上稍逊一筹。同时他指出，工艺美术从古到今是综合性的艺术，走在艺术造型前面，不要说古代，就是现代，影响到西方艺术变革的就是英国 19 世纪下半期的工艺美术运动。特别是法国、比利时的运动都是在英国工艺美术运动的引导之下进行的。包括建筑，像法国的一些现代建筑，都不同程度受工艺美术的影响。“咱们做了这么一个展览，但是美术界不知道，甚至做当代艺术的人也不知道。我们一定要从艺术观念、艺术语言上打破这一壁垒。”中国国家画院副院长张晓凌说。

工艺美术不只是手艺那么简单，它和造型艺术是不可分割的，它注重手艺，手艺处于基础地位，但同时也要求美。邵大箴说：“造型艺术不能离开手艺，艺术家必须要动手、动脑、动心，将手艺通过视觉的方式显示出来，这是工艺美术和造型艺术的共同特点。”

《千针万痛》(钢针 不锈钢)

解勇

工艺美术是门时尚艺术

文 / 本刊特约撰稿 吴华

《水乡》(漆艺) 乔十光

传统的现代性转化

工艺美术发展到今天，已经不完全是传统意义上的工艺美术了，烙印上了时代的鲜明特色，实现了传统的现代性转化。专家一致认为，此次展览的最大特色就是成功地把传统的技艺转化为一种当代的视觉样式。其当代性一方面表现在对传统的创造性转化上，你能想象一幅山水作品是用玻璃来呈现的吗？玻璃代替水墨后是什么效果，想来就非常奇妙。另一方面表现在对现实生活中当代精神的呈现上，以那只不锈钢兔子为例，作品名《千针万痛》，很好地彰显了反对穿戴动物皮毛的主题。从这个角度来说，当代工艺美术又是一门蕴含观念和思想的艺术，是一门时尚的艺术。那么，在这个过程中如何处理传统与时尚的关系呢？邵大箴认为，当代工艺美术既要尊重传统手艺又不能完全跟着传统走，同时要吸收时尚元素，而不能受时尚的裹挟，不能完全跟时尚走。艺术家有了传统工艺的基础，又有对现代艺术，当代艺术，当代西方表现性、抽象性、象征性、观念性、装饰性的不同领悟和理解，创造出来的东西和我们中国的工艺美术精神是一脉相承的，但是面貌是不一样的，是现代的、时代的。这些作品不仅要在这里展出，还应该向社会传播，进一步提高社会对当代工艺美术的认识。

精神性与物质性的统一

“一般纯艺术多重视精神性，很少注意物质性，而这个展览，艺术家对物质性方面挖掘得非常好，充分体现了中国传统艺术里巧夺天工的道理。对每个材料每个性能的利用、了解、研究、实践都相当到位，基本上人和物化为一体，人被物化，物被人也拓化了。它们之间的关系上升到了一个相互超越、相互重生的境界。”清华大学美术学院教授刘巨德说，一些老艺术家经常讲，在工艺美术里，由于材料的问题，会有很多限制，但是同时它也会给你很多自由。只有走进到物性的、天性的、工艺性的天地里，和自然合为一体，这个自由才是真正的自由。在这个展览中，不难看出材料的跨界结合，已然突破了物质性的限制，从审美、精神的观念上也都打破了原有的界线，如玻璃和金属的结合，虽然两者高温下都可以熔化，低温下也可以凝固，但是温度差是不一样的，硬度也不一样，这些结合都是很难的，而结合后的美却又是让人难以想象的。

面对今天信息化时代高科技的介入，工艺美术该如何发展？清华大学美术学院学术委员会主席尚刚认为，学院的工艺美术在观念创新上比较强，但是技术还有待提高。高端的行业工艺美术，技术上很精湛，但是在观念上比较保守。一个好的工艺美术品应该既有精湛的艺术，又有优秀的设计，学院的工艺美术师生们要多和行业大师们学习，大师们也要多和学院交流，让行业的工艺美术和学院的工艺美术密切接触，这样才能真正推动当代工艺美术事业的发展。与会专家认为，自从

《子曰》(纤维艺术) 王建

《美丽的一天》(玻璃艺术) 刘立宇

《故宫交泰殿》(漆艺) 白小华