

观念与手工

Concept and handwork

王檬檬 Wang Mengmeng

“手工艺”（Craft）一词与19世纪下半叶英国的设计改良运动“工艺美术运动”（Arts & Crafts Movement）有着密不可分的联系，这场试图改变文艺复兴以来艺术家与手工艺人相脱离状态的运动重新强调艺术与手工艺的结合，弃除工业革命所导致的设计与制作相分离的恶果。时至21世纪，工艺美术运动除去“寻找一个独特和有用的风格”的初衷和对手工艺作品艺术化

和审美价值的追求，剩下的多为“匠气”和“陈腐”、“僵硬”的印象，由于已经失去了生存的背景和土壤，世界各地的很多传统手工艺品带着遗憾消失在了轰然前行的时间大潮里。近数十年来，由于受到当代艺术的广泛影响，敏锐的艺术家们开始重新将目光投向材料和技法，思索手工艺和材料的内涵和文化属性，在全球范围内掀起了一片手工艺创作回归的热潮，并由此诞生了“当代手工艺”（Contemporary Craft）这一新的艺术类别。材料伴随着观念重归人们的视野，艺术家开始重新在触摸金属、木、石、玻璃、纤维、陶瓷等这些材料，他们兴奋于这些材料带来的创作新灵感，运用这些与自然相通的材料自由的表达思想，对材料语言和工艺技法进行多维度的探索，也更深层的思考当代艺术和观念对材料的介入所带来的手工艺作品的内涵变革。手工艺作品从单纯的审美追求和技倾向转向表达材料的超越物性的领域，而观念的介入又影响了手工艺作品意义的生成。

西安美术学院工艺系成立于上世纪五十年

代，曾先后建立过染织、设计、环境艺术等专业，2005年后将专业方向统一为装饰艺术，并在同年建立工作室制，公共艺术为其专业方向工作室之一。公共艺术工作室在成立之初将教学方向订立为“立足传统、面向当代”，鼓励学生在接触材料学习技法的同时吸取当代艺术创作思维，善于转化陕西丰厚的历史文化资源，传承传统手工艺的材料、技艺的同时，通过手工艺作品表现自身个性、阐述观念，从而试图突破传统工艺的束缚，将手工艺的触角伸向其它视觉艺术门类，使手工艺当代化、多元化。

由于毕业创作课程在本科学习过程中最具有实验性和创新性，以下以该课程为例作进一步说明。在公共艺术工作室历年的毕业创作过程中，当代手工艺创作出现了两个较明显的趋势：1. 当代手工艺创作尝试突破原有的材料种类和技法的拘，立足于当代文化的立场和问题意识来选择各种合适的材料，开始追问艺术创新的观念与语言材料的关系，从单纯的形式追求过渡到观念和思维的创新表达，即从形式到内容的渐进和突破。2. 受到横向的其他艺术类别的影响，如日本的“物派”（Mono-ha）对自然物质本来形态的探索、意大利的“贫穷艺术”（Arte Povera）推崇形体本身的意义和材料承载的历史，艺术和当代手工艺的边界趋于模糊，当代手工艺作品与纯艺术作品的语言形态和内涵同时呈现交叉综合的趋势。“工艺和艺术似乎是在进行一种双向的对流和寻找，在艺术不断从工艺中汲取养分，利用工艺的手段和材料来创造自己新的生命力时，工艺也在向艺术靠拢，特别是手工艺家，在他们的作品中具有了许多纯粹的艺术语言。”

在教学过程中，作为指导教师，笔者始终思考一个问题：与材料相处时，对材料的直接感受是否可以转换为理性的思考的艺术结果？显然，这对本科学生的艺术素养和毕业创作前导课程的安排有着较高的要求，因此在课程设置时做出了一些相应的调整：在原有漆、金属、木、纤维等材料技法基础课程安排上增加了装置艺术、观念艺术等内容，这些课程直接关系到对空间、材料的感知和理性思维的训练，同时加大草图创作课程比例，通过作品分析、课堂讨论、草图汇看等方式引发学生对材料技法之外的观念的关注，他们逐渐开始摆脱对视觉审美、装饰审美的惯性依赖，将目光投注到社会和人类主题，将材料、人、观念作为一个整体，一些同学开始探讨手工艺作品和现实世界的对应和释关系，尝试表达自身的人文关怀和批判立场。与当代艺术相同的是，手工艺作品越来越明显的多样性和多元化，学生毕业创作受到现实问题、流行文化及卡通文化等的影响，他们的所使用的材料更加广

#1-2 找自己 工业硅胶 董欣
#3 重金属 综合材料 张欣、肖剑波
#4 瓶中人 玻璃钢着色 李俊慧、查致远

#1

泛，大胆尝试新的工艺技法，作品呈现出更无拘无束的视觉样式，同时在内容上也更加生活化和个人化。

通过七年的毕业创作课程，公共艺术工作室留下了一定数量的各类型当代手工艺作品，这些作品或关注社会现实问题与生存状态，或投射当代人中国人的复杂心态，或探索造型艺术的表现形式和语言媒介，或跟设计性产品进行无缝的结合，材料语言怎样在观念表达中恰如其分地展开叙述，工具和技术怎样在创作中推动表现的力度，诸多创作题材都成为公共艺术工作室毕业创作关注的主题。

#2

由于网络信息的快速传播，现实问题诸如环境问题、社会现实问题成为青年人瞩目的焦点，在公共艺术工作室历届的毕业作品中此类问题往往成为选题的重要类型。但反照现实的题材对本科学生来说往往不易把握，由于对问题的思考和判断不够深入，这类题材在表现上容易出现表面化的“宣传画”说教面孔或走入形式化误区；创作这类型作品必须逾越的感性阶段，以理性的态度思考面临的表达方式和表以深度，即以材料承载观念和思考结果。木雕作品《城市纪念碑》以木质方尖碑纪念日益失去的土地，质朴的层叠木雕技法再现了被拥挤城市覆盖的地球表面，作品庄严的体量感往往使观众仰头沉思。作品《文化暮年》造型以中药柜为蓝本，以简明的立方体制造了一个小型收纳馆——面对每天被拆毁的民居建筑，我们只能将这些日渐消失的文化回忆珍藏在抽屉里了。同样关注环境问题的还有软陶作品《沉》，对人类无法回避的毁灭问题提出了一个设想：或许某一天我们可以变身成为有鳃的新物种，那海洋将是我们最后的归宿。漆画作品《明天》，蛋壳镶嵌是传统的漆画技法，这种特征性的漆画平面语言用于表现即将坍塌的世界地标建筑非常契合，通过打磨遍数的不同来表现建筑不同部位的破碎肌理。

反映当下中国人的生活状态和复杂心态是

#3

很多当代艺术作品专注的主题。以西药药片逐一粘合在人物身体表面的作品《无病》似乎事与愿违，（材料）日常物品成为某种指代性的符号，再多的药物也无法医治当代人的精神和心理问题。《哀鸣》表面上是再现恶化的环境问题，但垂死的鸟儿联通了人们内心深处的感触，简约的木雕造型从感情上传达出淡淡的悲哀感。作者巧妙地在作品表面施以面粉，鸟身上似乎还残留着温度。女权运动与手工艺制作历来有着内在的联系，正是女权运动将手工艺上升到了艺术的层面。如同上升到当代艺术的主流艺术一样，女性主义也出现在当代手工艺作品中，如揭示女性柔弱外表下潜藏着的危险的作品《割裂》，以锋利的刀刃装饰女人的手袋，颇具自嘲精神。首饰设计作品《繁》有着较明显的女性主义图式，银和软陶两种材料分别表现雄蕊和雌蕊，以写实的生殖器造型表现花朵，使原本单纯追求审美的饰品设计具有挑衅意味。

当代手工艺受到其他艺术类型的影响，材料和形式语言不断相互融合与拓宽，如金属作品《时间的镜像》及采用了锌板多次腐蚀等版画技法，造成深浅不一的平面凹凸的画面效果。受到插画风格影响的的的的鼻烟壶系列作品《想世界》；运用雕塑语言和技法的作品《潮湿》和《瓶中人》在创作时注意保持和纯粹艺术语言的

距离，试图在纯艺术与手工艺之间寻找新的途径。流行文化和新潮设计在学生中的影响力不容小，插画、动漫、新媒体等象征年轻活力的造型语言因素始终是学生钟爱的选择，如探索造型语言或材料创新的作品《0564》、《找自己》、《攻势》都有动漫及电影造型的时尚元素，他们在流行图式时加入自我的个性创造，拓展了当代手工艺作品的外延和边界。与设计因素的对接成为近年来手工艺创作的一大类型，如用解构主义手法创作的家具设计作品《重构》、对原有著名作品进行再创作的概念性家具设计《老虎凳》、结合工业造型特点的金属工艺作品《风》，以车床零件设计加工成的背部饰品《重金属》等，这些作品在注重功能的基础上研究造型和作品结构，是具有实用价值的概念性设计作品。

西安美院工艺系公共艺术工作室的毕业创作作品以年轻的面貌和充沛的活力探索了当代手工艺的多种可能性，如同达·芬奇在几个世纪前的所说：“可敬的工匠是世界的希望。”今天，作为与当代艺术有着密切关系的材料已经为越来越多的人重视，材料的属性由封闭转向开放，作为直接触摸材料并解释材料的艺术，当代手工艺揭示了材料从物质属性扩展到社会属性的表达的过程。当代手工艺作品以不同艺术倾向与其他艺术门类相互影响，相互渗透，共同构成中国当代艺术领域里的一股充满活力和力、突破局限、不断拓展的艺术潮流。

- #1 时间的镜像 不锈钢、锌板腐蚀 沈丹、冯圆圆
- #2 想世界 人造水晶 张露、谢佳琳
- #3 沉 软陶、玻璃 马丽丽