

她们让中国更美丽

■ 奕品

在日前开幕的2026伦敦工艺周上,一场来自中国的东方工艺之约如期而至。本次中国馆以“她们让中国更美丽”为主题,聚焦中国女性手工艺创作者与非遗传承人的作品,以针线为笔、以匠心为墨,向世界呈现东方工艺传承之美与新生力量。

中国传统工艺往往藏在一针一线、一织一绣之间。本次展览的重要看点之一,是以中国婚嫁服饰为线索,呈现东方服饰文化中的礼仪之美与情感表达。从汉、唐、宋、明等传统婚服形制,到当代高级定制作品中的中式嫁衣再造,展览通过盘金刺绣、缣丝织造、云肩纹样等工艺细节,让观众近距离感受中国婚嫁文化庄重、含蓄而深厚的审美传统。

其中,郭培的作品《银褂灯笼裙》将中国传统嫁衣语言与当代高定艺术相结合,在繁复工艺与结构美感之间,呈现中式服饰之华美。郭培介绍,此件作品是她中式喜服系列的创作起点,潮绣立体拉花工艺是整件作品的灵魂。潮绣以垫高立体、金碧辉煌、层次丰富著称,立体拉花更是需要绣娘以金丝、绒线反复缠绕、堆叠、拉升,让纹样凸起如浮雕,灵动如真。为了让银线刺绣纹样立体灵动、精致厚重,同时贴合当代女性身形气质,她与团队反复打磨数十次,将传统潮绣的精湛工艺与现代审美完美融合。

在郭培的工作坊中,一件嫁衣的诞生要经历近百道工序。她常说:“中式嫁衣最动人的,就是‘表里如一’,外面是体面,里面是心意。”谈及此次伦敦之行,郭培说,最能打动世界的,从来不是繁复的工艺、华丽的装饰,而是人类共通的对幸福、对家庭、对美好的向往。希望通过一件件饱含深情的嫁衣,让世界看见东方婚嫁美学的当代新生,看见中国女性的美丽与力量,看见“她们让中国更美丽”的生动写照。

设计师邹游的《纸上的叮嘱》系列作品,则将中式婚嫁服饰中最核心的情感内核——叮嘱与祝福,以含蓄、内敛、可日常穿着的方式,融入当代生活,让“一生一世一家人”的主题,落到最朴素、最温暖的日常之中。在邹游看来,中国传统服饰的最高境界,从来不是张扬外露,而是“藏意、惜物、重情”。邹游在创作中大量使用手缝纳针、暗线钉扣、隐形镶边等“低调工艺”,他说:“真正的叮嘱,不必大声;真正的传承,不必张扬。中式嫁衣最动人的,往往是别人看不见的内里功夫。”

以“嫁衣”为媒介,回归针线本身,回归家的情感原点。”策展人卢川说,这份源于亲情与爱意的创作,让传统工艺拥有了直抵人心的温暖力量,也让东方美学以最质朴动人的方式走向世界。

伦敦工艺周创始人兼主席盖伊·索尔特邀请母亲一起来到现场,共同感受东方工艺的魅力。他表示,每年中国工艺展览都有令人期待的新元素,今年中国馆展示的婚嫁主题展品,编织出东方文化独有的温柔与力量,这不仅是工艺与匠心的体现,更承载着时间、记忆、爱与传承,也很容易引起英国观众共鸣。

中国工艺之美也生长在山川、村寨的日常生活之中。在“雨林匠心:西南非遗的鲜活力量”单元,来自西双版纳的傣族、基诺族织锦、哈尼族银饰,带着雨林的生机与民族巧思亮相展览中。

黔东南的群山褶皱里,侗寨枕山而居、临水而建,风雨桥、鼓楼、吊脚楼构成独有的人居图景。在这方山水里,侗布是最沉静、动人的底色。设计师胡约华通过田野调查深入侗布的材料逻辑,尝试通过双手的劳动去理解材料本身的“语言”——强度、韧性、色泽、气味,以及它在当地人手中的“习性”和“故事”,她将侗族女性一生相伴的针线包升华为装置《记忆的容器》,近三千个手工折布单元,把细碎温暖与审美基因折叠成可触摸的诗意。

在设计师杨凤蕊眼中,苗绣的传承从来不该是对纹样和工艺的照搬,而是读懂文化内核之后,再做贴合当下的转译。因此在她的设计里,保留传统苗绣纹样原本寓意的同时,刻意做了色彩上的减法。用低灰度、素雅沉静的色调演绎绣花细节,再糅合香云纱、宋锦等经典面料,搭配拼条、衍缝等工艺再创作,让苗绣自然融入现代人的日常穿搭。

值得一提的是,杨凤蕊以《清明上河图》为灵感创作的汴绣系列服饰。该作品将北宋名画元素与丝绸、刺绣等传统工艺相融合。“外国观众不仅是在看一件衣服,更是在了解中国文化。传统名画通过纯手工刺绣与现代设计结合,呈现出可穿戴的中国美学和传统艺术的现代活化,这令很多观众惊叹。海外观众尤其赞赏中国手工艺一针一线的时间美学,并认可中国传统非遗在当代语境中的创新转化价值。”杨凤蕊说。

展厅中,缣绸织造、蓝印花布、花丝镶嵌、大漆艺术及织锦瓷器跨界创作次第呈现,它们由当代女性创作者以新视角重新诠释,在材料、造型、场景与功能之间建立新的连接,让传统工艺走入现代设计与日常生活。

英国皇家艺术家协会终身院士、艺术家、儿童文学家张怀存表示,今年的中国馆带给她不同以往的感受,不仅展现了东方美学,也保留着“手”的温度。在这里,观众看见的不仅是一件件工艺作品,更是中国女性创作者对文化的坚守、对美的追求、对生活的热爱。她们以双手传递技艺,以作品连接传统与当代,她们让世界看见一个更加多元、细腻而富有生命力的中国。

艺术设计教育：如何以“轻盈”的姿态走入日常

■ 本报记者 李亦奕

清华美院毕业生作品展现场

当艺术展陈与创意市集邂逅,当前沿的技术遇见朴素的生活关怀,会发生什么?今年夏日,清华大学美术学院的169名硕士研究生与256名本科毕业生,在“文脉赓续”与“文明互鉴”中找到属于他们的表达方式,在个体表达与社会责任之间建立共鸣。

向下扎根,向上生长

当前,人工智能技术正深刻重塑艺术与设计行业的底层逻辑。在此背景下,本届清华大学美术学院研究生毕业生作品展呈现出鲜明的时代自觉:青年学子既积极拥抱人工智能带来的工具革命,又清醒地坚守艺术与设计学科的核心价值——审美判断、人文关怀与社会责任。展览呈现出两个显著特征:一是跨学科边界的主动破壁,二是本土文化基因的当代表达。

学生们运用AI体系重构叙事方式,让算法成为情感的新媒介,用多元材料和装置语言探索艺术与生态的共生关系,用设计回应现实需求。展厅中的毕业作品致力于解决身边的真实问题:帮助视障者感知环境的穿戴设备,为社区老人设计的“轻度社交”机器人,关注社区的微更新……让科技真正长出了人文的“肌理”,融入日常生活场景之中。

学生们还深耕本土文化,深入不同地域的日常脉络——饮食的味觉记忆、民俗的仪式感、方言的韵律与视觉转译……这些原本散落的文化碎片,被重新收集、再创作,重塑为兼具当代性与在地性的设计语言,使本土文化呈现可感知的厚度与温度。此外,对自然的哲思与追问,对社会的观察与思考、对传统文化的继承与转译、对自我情绪的感知与表达——这些多元的创作视角,直抵人心。

科普创意与设计项目硕士毕业生谢伟鹏分享了他的成长故事:带着对“改变世界”的憧憬,在创业实践中不断追问设计的本质。他进入清华美院攻读硕士后,依托大学的综合跨界平台优势,针对一些地方盲道常被占用、视障人群出行困难的问题,研发出AI智能眼镜,斩获“设计+”创业大奖并亮相国际舞台。他表示,在清华美院三年的学习,让他完成了从单一设计师到具备产业化与国际视野的创新者的转型。

视觉传达设计系教授王红卫介绍,本届研究生毕业作品深度挖掘传统东方美学,并用当代语境赋予其全新表达——在传统与现代之间让古老技艺焕发新生,在东方与西方之间展现文化交融,在科学与艺术之间以理性之光点亮感性表达。他认为,这些探索既是对清华美院70载文脉的传承,更是对“不拘于形、重于意”的装饰精神的最好诠释。

清华大学美术学院自创立之初便秉持“为民生而设计,为生活而艺术”的理念,这份初心从未褪去。而在2026年,这一底色被年轻一代诠释为:向下扎根,向上生长——扎根于本土的生活经验,生长出温暖而有力的创造。

看见附近,关切远方

随后启幕的清华大学美术学院2026届本科生毕业作品展暨“毕业雅集”创意文化节,则通过“艺科融合”“青春锋芒”“身边世界”三重创作底色,完整记录了一代青年艺术学子在技术变革与社会现场中的探索轨迹。

青年创作者们并未止步于个体抒写,而是将敏锐的感知投向广阔的社会现场——他们关注城乡建设中的设计介入、AI浪潮下的人文温度、生态危机中的艺术回应、科技伦理中的审美思辨,以炽热的想象力与行动力表达自我、服务社会,看见附近、关切远方,作品呈现出新时代艺术设计教育的崭新风貌。

在工业设计系的展品中,有各种按功能细分的未来形态的车模,既有炫目的流线型跑车,也有为携宠物情侣出游而设计的小型电动车,满足适老化功能的电动车,甚至有专门为刚工作的年轻女性设计的、可移动式办公的多功能小型车。

绘画系本科毕业生康婧洋《昼夜》系列是一组以棉布与刺绣为媒介的当代山水作品,探索当代都市中关于居住、记忆与归属的幽微情感。在视觉传达设计系的展品中,有一件以手捏黏土为原型的动画片吸引了很多参观者的目光,这个名叫《先玩一会儿》的动画片围绕六个日常压力场景展开,通过动画将现实与幻想连接起来,用做游戏的方式治愈生活中的烦恼。

信息艺术设计系刘樾的装置作品

《轮》局部(视觉传达设计) 吴婉芊

手**艺**与守**艺**之间

■ 董占军

手**艺**是有生命的,其本身亦是生活的一部分,通过薪火传承来传递世情人情的温度。它不一定具备系统而严谨的艺术规范,但能够用司空见惯的艺术言语和文化特性改变我们的生活和思想。人们逐渐意识到“传统手**艺**是一条丰富的文化矿脉,我们应从中找回民族文化的自信,把传统造物的人文脉和创造力传承光大”。出于这一旨归,潘鲁生带领跨学科团队编撰了《中国手**艺**传承人丛书》,对典型手**艺**人进行立体的、多元的、融入生活的记录。

该套丛书在个案的选择上注重地域的广泛性及**工**艺类型的代表性,精心选取在手**艺**保护、衣钵传

《中国手**艺**传承人丛书》书影

承、**工**艺创新等方面具有突出表现的20位代表性手**艺**人的鲜活案例。

丛书共20卷,约二百万字,4000幅图片,每一卷编写的整体结构,包括人文地理、手**艺**人生、手**艺**传承、手**艺**绝技、手**艺**代表作以及**艺**人语录与年谱七板块,将传统手**艺**的物质文化与精神文化的丰富性和多元性都较好地呈现出来。

书中对各手**艺**传承人的全方位记录无疑对该项手**艺**的传承有着重要意义。只有走近手**艺**人,才能走近手**艺**,避免“见物不见人”。当下,许多传统手**艺**所面临的最大问题并不是手**艺**自身的不合时宜,而是后继无人。我们要想留住手**艺**,就要保护好作为手**艺**传承载体的传承人,构建以手**艺**文化为基础、以技艺为核心、以传承人为主导的活态传承发展系统,这是推动传统手**艺**当代传承与创新的关键。

手**艺**传承人及其技艺抢救与记录工作为传统**工**艺美术的振兴奠定了基础。那么,如何认清**工**艺美术的价值应是我们当下所要探讨的。要实现**工**艺美术的振兴,就必须先正视当前**工**艺的困局,例如文化生态层面出现的地域的同质化、需求的衰微化等,使得许多传统**工**艺丢失了其物质载体。我们需要冷静下来思考传统**工**艺的生产应该如何转型。文化**艺**术的

繁荣兴盛决定了手**艺**的角色定位逐渐从单一的产品变为一种综合性的服务,我们理应给手**艺**人一个成长的自由空间,令其准确把握时代需求。再者从**工**艺美术本体发展上看,文化自信的缺失也是阻碍传统**工**艺美术发展的一个重要因素,只有先把握住文化的根,随后才能向上而生。对手**工**艺文化进行系统性梳理,手**工**艺文化的理论体系的重新确立就显得十分必要。所以,希望读者可以从这些有限的个案中了解并感受到**工**艺美术在本质上其实是一种生活的**艺**术,是一种为民的**艺**术,是中华优秀传统文化根源的继承与发展,从而逐渐建立起文化自信,展现出民族文化情怀,最终迈向我国**工**艺美术的良性发展之路。

记录是为了传承,传承的**是**什么?是一种执着追求与坚守的踏实精神、一种追求完美和极致的创新精神,这些精神有一个共同的名字——**工**匠精神。传承**工**匠精神对中国的现在和未来都有着至关重要的意义。随着科技的进步,信息呈爆炸式增长,追求低成本、高效率的流水作业几乎成为主要的生产方式,原来随处可见、习以为常的传统手**工**艺品都成了几时的记忆,如果不对这些传统手**工**技**艺**加以记录、保护和传承,这些宝贵的人类文化遗产将会逐渐消失。“手**艺**不死,传统不止”。复兴传统手**工**技**艺**无

疑是复兴中华优秀传统文化的一个重要手段,但是这一“复兴”并不是让我们回到过去,而是重新挖掘传统文化中的有益因子,使其在当代的土壤中孕育新的、有利于时代发展的**艺**术。

在当代社会推动传统**工**艺振兴,挖掘创造性**工**手的价值,有助于促进就业,实现精准扶贫,城市空间构建,提高城乡居民收入,增强传统街区 and 村落活力,创造和谐的人文、自然环境。传统手**艺**从精神到过程都体现了和谐的生态观,诸如“天时地气,材美**工**巧”“道法自然”等观念,均讲求“天人合一”,人与自然亲和,因此不会刻意去征服自然、改造自然,而是在顺乎自然、观察自然的过程中探寻个体生命的心与性,并将心、性与时空宇宙融为一体,形成一种特有的、有别于西方的和谐生态观,传统手**工**技**艺**无疑是这种观念的直观体现。在这一生态观的指引下,我们可以利用当地资源,将传统手**艺**转化为扶贫新动能,利用“互联网+”等平台,让手**艺**走出去,此举在为手**艺**人带来经济效益的同时,也势必会推动手**艺**和**工**匠精神的传承与发展。在这一过程中,希望作为重要学术媒介的《中国手**艺**传承人丛书》可以成为重要的推手。

(作者为山东**工**艺美术学院院长。文章有删节,题目为编者所加。)