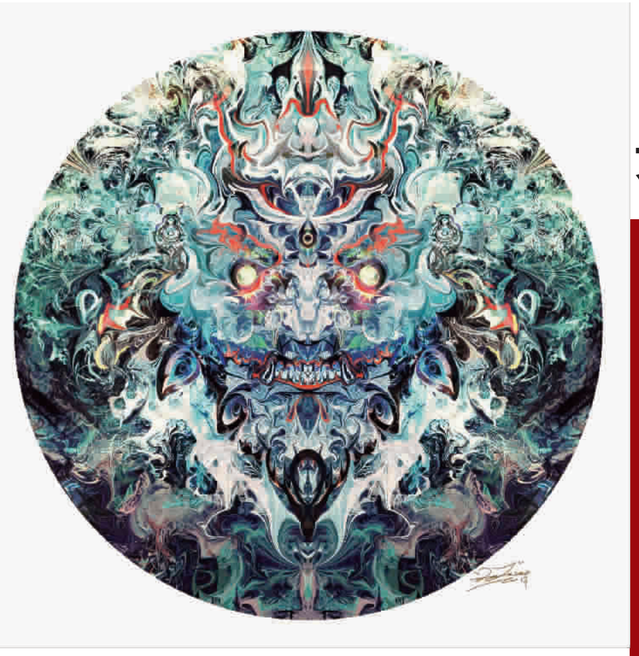

申城艺术新生力量 跨界生长

身边“创客”点 亮创意生活

与艺术这个古已有之的词汇相对的，“创客”是个年轻的热词，它的概念尚无标准定义，因此具有无限的潜力和可能性。近年来，由于创新型国家的提出，“创客”在中国也已开始进入了蓬勃发展时期。“创客”作为创造能量的源点，其中，不仅包含着原先那些“硬件再发明”的科技达人，还包括着艺术家、设计师，以及都市生活领域里每个心怀梦想的普通人。

“创意点亮生活”2017 年上海市民文化节艺术创客大赛优秀作品展
- 展览地点：普陀区文化馆一楼城市创意空间（兰溪路 138 号）
- 展览时间：12 月上旬–1 月上旬

黄永妹/文

在这个日新月异的时代，当艺术邂逅创客，会碰擦出怎样令人惊喜的智慧火花？作为 2017 上海市民文化节的重要组成单元，2017 年上海市民文化节艺术创客大赛已经给出了答案。

据悉，本次大赛主题“创客”概念置以“艺术”的前缀，希望能从最具创造活力的角度去确定切入点，让两者之间能够相互激发，使得“艺术创客”这个概念在弘扬传统文化的基础上，展现新技术新媒介时代中艺术观念和生活观念的融合拓展，焕发出无限的创造力。

同时，此次艺术创客大赛旨在弘扬中华优秀传统艺术文化、推动海上艺术创客发展的基础上，体现具有温度的工匠精神。在历时半年多的作品征集过程中，大赛组委会通过多种渠道和媒体资源征集体现大赛精神的优秀作品，积极推动艺术家进高校、艺术家进社区等形式多样的活动，获得了广大高校师生以及市民的普遍好评与积极参与。

整个大赛赛程历时 7 个月，经过赛事评委会评选出的优秀作品，最终将于 12 月上旬在上海普陀区文化馆城市创艺空间展厅进行为期一个月的主题展览，以呈现优秀艺术创客们在技术媒介和艺术观念上的拓展和创新。

市现在，众多不俗的作品和才华洋溢的艺术家已经率先脱颖而出。当跨越 500 年的御窑金砖文化再度融入当代器物，当厚重的敦煌以数字艺术形式再现，当宋代发端的麦秆画与苏绣结合，在创新中重获新生，创客邂逅艺术，让传承和创新交织出了时代旋律。而层出不穷的艺术创意创新方式，也让人们看到了申城艺术的新生力量正在迅速成长。

艺术源于生活，同时也是自然和人生的写照。有一千件艺术作品，背后就有一千种别样艺术态度和创作者精彩各异的艺术人生。

穿越，让“钦工物料”化为“案头清心”

按照主办方的介绍，在大赛组委会发掘的一大批既具有创造性同时又富含艺术性的作品中，怡心斋的金砖系列又可谓是其中的典型代表。他们参赛的系列作品以现代的匠人智慧重塑了五百年前古代皇室的御用金砖，其独特的历史性、民族性以及创新性吸引了艺术创客大赛组委会的关注。

事实上，在移动互联网时代，怡心斋团队一直在利用微博、微信传播古典造器文化。怡心斋成员傅淳坦言，与古为新是他们的生活方式，时常醉心研究古人的雅致生活，再回看当下，反倒有一种从古代到现代的穿越感。

而提起他们此次选取明代清代金砖制作出的参赛文化产品，傅淳介绍，金砖又称御窑金砖，是汉族传统窑砖中的精品，是五百年前满铺在紫禁城宫殿中的高质量方砖，因质地坚细，敲之若金属般铿然有声，故名金砖。古时的工匠制作金砖时，要经过选土、洗泥、制胚、烧制、打磨和浸泡等系列流程，一共 29 道工序。从选土到成品金砖，需耗时两年才得以完工。而每座窑一次能够生产的金砖，至多不超过 7000 块，其中还包含一定数量的残次品。

因为偶然的机缘，怡心斋团队开始对金砖做了研究。在对金砖工艺、特性有了充分的把握之后，他们决定让古时的“钦工物料”变成现代文人雅士的“案头清心”。事实上，怡心斋定制的金砖壶承，采用的是明清苏州地区传承下来的御窑金砖。

取其金砖细腻且透水性好，能将茶的生命存于体内的特质，以及方正厚重，黛青光泽的外形，加上古典园林海棠型的设计和多年对古典器物文化的钻研，傅淳团队仔细推敲后，耗费时日才制作出这样一件意蕴古朴高雅，极具生活情趣的器物。据说，即使在干燥时，久经茶水浸润的金砖壶也会散发出沁人心脾的清雅之气。

这样一件将艺术观念与生活观念相融合的作品，不仅饱含了丰厚的文人气息与传统创新，更是传统精神的一次穿越。精心打磨制作，用心体味生活，将金砖由“钦工物料”转化成“案头清心”的过程，多道工序切磋琢磨，塑形清洗，费数载心力，容纳风情与文化，终将文人生活与历史传承结在一起制成珍品，百年遗音在，犹见当年寂寞心。

一盏壶，一杯茶，将承载历史的厚重物料，举重若轻地转化为“案头清心”，折射出的是不为外界纷扰所扰，埋头钻研，甘于静心淡然生活的禅意人生。

“自在敦煌”，寄情遣兴式的数字再造

和怡心斋与古为新的艺术创意方式不同，1989 年出生的青年艺术家李季，对古老的敦煌艺术采用数字再造的方式。在平日的生活中，李季的身份不止是一个艺术家，他也是脱口秀段子手、美术老师、摄影达人、青年美术家协会理事，甚至还一度跑去当过演员。

喜爱游戏且痴迷于艺术的他，对美学大师朱光潜的那句“艺术和游戏都是意造空中楼阁来寄情遣兴的”感同身受。在接触敦煌艺术之前，李季的不少作品都是在寄情遣兴“玩”出来的。

但在去过敦煌之后，李季就被敦煌艺术呈现出的视觉感和冲击感深深地打动。他当即决定要在传统视觉元素中做文章，敦煌壁画、青铜器纹样、民间信仰与传说都成为了他进行当代审美转化的实践。和张大千对敦煌艺术临摹兼创作不同，李季希望自己能基于自身对西方现代艺术和古典艺术审美的理解“解构”敦煌。

为了完成“自在敦煌”作品，李季大部分时间都沉浸于在工作室思考。其间，他尝试过不同的表现手法，也不是没有困惑，甚至一度担心重新结构再造传统只是自己的妄念。在朋友圈里，关注到艺术创客大赛的报道，处于冥思苦想中的李季被“传统创新”四个字吸引。他联系了大赛组委，受邀参加“创客大赛校园行讲座”。在与同龄人交流中，他获得了灵感，脑洞大开。实际上，在“自在敦煌”后期创作中，李季大胆将具体形态去掉，仅在主观上保留视觉感受。

“十殿阎罗，二十诸天，众神也疯狂。不再拘泥于媒介形式，生在信息时代下，成长在数字媒体中。数字绘画也成了千年之后重新诠释那份厚重文化历史的个人选择。”在李季对他以敦煌为主题元素创作的 8 件数字绘画与装置作品自述中，他用古典糅杂现代的语言形容自己的创作心境，“如同日本福井照恩寺打 DJ 的和尚，电音传经。降龙罗汉云：酒肉穿肠过，佛祖心中留。今日后辈亦斗胆，无法无度，但求‘自在’二字。”

事实上，李季通过探索，对“自在敦煌”的数字化再造，在对传统文化的学习探索中，艺术家努力尝试建立主人翁意识，不仅是一种人生成长的体验，也是传统民族文化自信心的体现。

用麦秆刺绣，年轻匠心呵护传统创新

自称对艺术痴迷的“80 后”女生姚懿佳的参赛手艺叫“秸绣工艺画”。以麦秸为材料，用刺绣技艺入画，在姚懿佳之前，翻遍民间工艺史，还真没有人知道过“秸绣工艺画”的类型。

不过，麦秆做画却是一门古老的手艺。这种洋溢着浓厚乡土气息的民间剪贴艺术，融合了国画、版画、书法、贴画等多种艺术表现手法，被称为“中华一绝”。麦秆画在隋唐时期正式作为宫廷艺术品，在皇室贵族间赏析珍藏。而苏绣则更不用说，其精巧的工艺源远流长，一直是古代的皇宫贵族喜爱的艺术。而能将两种古老的技艺，用创意方式进行融合再造，使其成为装饰、观赏、收藏为一体的新的艺术品种，这背后，是姚懿佳甘于奉献青春，耐得住多年平淡寂寞的匠心人生。

彼时，还在上海东华大学服装设计专业就读，姚懿佳因为偶然的机会，在朋友家看到一件麦秸画作品。这个在城市长大的女孩，从未见过这种手艺，对此充满好奇。“这种民间工艺，已经没有人肯去做了。”说者无心，听者有意。

从大学毕业时，姚懿佳就在思考，能不能将自己所学的知识用在传统工艺上，使传统工艺生发出一种新的意境、新的生命来？事实上，因为对麦秆画“一见钟情”，她一直在对其进行研究，甚至已经发现由于材料的限制，麦秸画作品颜色和表现手法过于单一。而她较为熟悉的苏绣，在解决类似问题上有可以参考的方案。

于是，为了解决这个问题，她果断放弃了留校机会和外企高薪聘用，于 2003 年奔赴苏州跟随苏绣名家朱秀珍学艺两年。每天，针里来线里去的生活，一度让年轻的姚懿佳感到枯燥和寂寞。而她的同学中也不乏因为运气好而迅速成名的。用姚懿佳自己的话来说，她的心思也并不是没有悸动过。只不过，最终，她还是凭着对传统技艺的热爱坚持了下来。

在埋头学艺的过程中，姚懿佳不光是学，也在对比之中寻找两种工艺的特性。麦秸，自然光泽、纹理清晰、质感强烈。苏绣，以针代笔，以线着色，精致、高雅。终于，她把这两种工艺用在一件作品上。因麦秆本身的光泽，纹彩和质感，所以麦秆画具有光泽透亮、装饰效果好、艺术感染力强等特点，制作出的风景人物、花鸟虫鱼栩栩如生，给人以古朴自然、高贵典雅之感。

回到上海，在父母的支持下，姚懿佳办起了一个“秸绣工艺坊”。和其他麦秸画创作者不同，姚懿佳从来不用烙铁烫出不同形态的作品。她认为，这样做等同于破坏了麦秸原有的风味。她的画作中，人们不难体会到女性创作者的细腻。根据她的观察，同样是麦秸，南方北方、西面东面的麦秸并不完全一样。尤其在色彩上，不仅有黄色，还有绿、红、紫、白、棕色等多种颜色。即便是同一种颜色，也有浅有深。姚懿佳采集全国各地的麦秸，利用麦秸的自然光泽和色彩，通过剪、削、剔、拼、贴等方法，组成不同画面、不同风格的作品。

此次参赛，她带来的是自己的得意近作，为鸡年而创作的秸绣作品。器宇轩昂的公鸡和金黄饱满的稻穗都洋溢着对生活的热情。姚懿佳表示，通过比赛，她不止是想让人们理解她的匠心人生，也想让更多人了解“秸绣工艺画”，“希望更多的有文化的年轻人到民间工艺界来。古老的优秀文化，不能到我们这里就失传了。”

藏在萌趣虎头鞋背后的艺术疗愈人生

一双双萌趣的虎头鞋，大的不过十厘米，小的只有三四厘米，但却五官俱全，虎身上还绣有细腻的花纹，颜色鲜艳，做工精致。这些参赛的虎头鞋作品，从鞋底到鞋面，从造型到纹样，都是李宜君一人纯手工制作。

不仅如此，这位已经做了奶奶的虎头鞋达人还重新设计了老虎的眼睛。因为按照常规的老虎鞋制作，老虎的两只眼睛是对称的，看起来就像是“斗鸡眼”。对手艺钻研许久，李宜君灵光一闪，借鉴了某一则电视广告中的“逗号”形象，便将其作底当做老虎眼睛的眼白部分，再用粗线条勾勒出形，最后以黑色绣线做眼珠，这样做出来的虎头鞋眼睛便炯炯有神了。

而令人意想不到的是，这门堪称高超灵巧的手艺是李宜君自学而来的。事实上，在参赛之前，很多人都已经通过媒体报道知道了这位上海阿姨、“抗癌斗士”用做虎头鞋来疗愈人生，希望以此艺术形式来感恩社会的故事。

彼时，李宜君被查出有输卵管癌，但万幸的是癌症还处于早期。由于积极地治疗再加上她乐观开朗的心态，术后的李宜君基本恢复了健康。因在术中输了 1200 毫升血，她心怀感念，一定要报答这些无名好人。

在世博会上，李宜君看到了作为非物质文化遗产展出的一双虎头鞋，便萌生了做虎头鞋回报社会的念头。“我最初的心愿是做 1200 双虎头鞋，回报为自己输血救命的人。”因为没有师傅教授，李宜君便在网上寻找资料进行自学。从一点一滴的摸索，一针一线的尝试开始，加上之前做针线活的经验，李宜君很快就做出了样子。但是学无止境，她还不断想方设法，将做好的样品拿去到处请人指点。就这样，李宜君一步步开启了她与虎头鞋朝夕相伴的治愈生活。

手艺的不断精进，让李宜君在街坊四邻之间越来越有名气。而何她要虎头鞋的人也络绎不绝，而她来者不拒，这几年送出的虎头鞋不知几多，并且每双鞋都有它独一无二的编号和祝福语，因为她真心希望每个收到虎头鞋的人都有好运。“在中国传统民俗中，虎头鞋是辟邪、保平安的。”下过乡，做过知青的李宜君用朴实的话表达着自己的幸福感，“自从做了虎头鞋，家里一切顺利。自己身体康复了，还抱了个大孙女儿。虎头鞋给我带来了福音，我也要把福音带给大家。”

虎头鞋和来自上海巧手阿姨的暖心祝福，承载着治愈的人生力量，成为艺术创客大赛中一道充满浓浓人情味的风景。

“90后”女孩：就要生活成艺术的样子

和“虎头鞋达人”李宜君有波折但始终乐观向上的艺术治愈人生有所不同，王香蕉是一位生活惬意，少有忧虑、快乐自在的 90 后女孩。不过，和前者一样，她对艺术同样抱有热忱。“我的生活就是我的艺术。”她的作品来源于她的生活，同时她希望自己的作品能够回归到生活中。正如她称自己是个直来直往、性格率真的女孩，在她的作品中，人们看到的内容也是简单直接，不刻意为造型而造型。

作为典型的“90 后”，王香蕉对艺术表达有着自己的理解，“只要认为好看的喜欢的，我就会毫不犹豫地把它们画下来，我觉得这也是一种艺术。”王香蕉此次参展的作品，灵感来源于她在生活中饲养的两只萌萌哒的法斗。当然，这并不意味着她的作品单薄、缺乏思想。先简单的线条概括出法斗的生动形象，这只是创作过程的第一步，而后，王香蕉就会赋予爱犬在不同环境中的不同性格特征，颇有艺术大家以动物喻人的意味。

事实上，王香蕉画狗已经有四年时间了，她自嘲自己已经变成了“画狗专业户”。为了生活，也为了让大家接触到自己的艺术理念，在这四年里她还“大开脑洞”，以狗作为形象创作了各种各样的衍生品，受到不少年轻人的喜爱。王香蕉坦言，2017 年对她而言是很特别的一年。因为，这一年里，除了坚持不懈的艺术创作，她还做了很多对自己未来将会产生重要影响的事情，比如举办自己的个人画展“和法斗 15 天的日子”。为了让人们对自己的艺术理念有更直观的了解，展览时，王香蕉甚至把她的家原封不动地“搬”到了展馆。

野兽画派创始人亨利·马蒂斯曾说过：“为我所用的物体即是我生活的全部。”而王香蕉的难能可贵之处，不止于此。一方面在于她对自己认定的艺术表达形式有着常人难以坚持的执着。从生活出发，融入具有生活形态的经验和创造，为生活带来便捷、情趣、美感等体验的创意作品，王香蕉让自己的艺术创意作品取自生活，又轻松地回到生活，应用于生活。在倡导工匠精神的当下，她以典型的“90 后”的创意创新方式，为生活注入亮点和情趣。

当王香蕉用各种表达方式向人们展现真实自己之际，艺术创客大赛组委会慧眼识珠，看到了这位“90 后”艺术家在坚持把艺术生活化的背后所具备了无限商业潜力。而王香蕉也因艺术创客大赛的平台受益无穷。她接受组委会的邀请，参加了创客大赛并且参加了高校以及社区巡讲，在这里获得了成长。王香蕉坦言：“这次巡讲对我来说意义非凡。在与各界、各层次的人交流让我找到很多的肯定与共鸣。在参赛期间获得的认可和鼓励，会让我更加坚定地去做我所热爱的艺术。”这个“90 后”女生，正用艺术开启她想要的人生状态。