

毕业创作金奖的“后毕业”故事

(上接第3版)

金奖作品的价值指向社会现实与人文关怀。陈正达进一步阐释:在艺术类创作中,这体现为“以人民为中心”的导向,扎根中国大地,描绘普通人的鲜活生命与情感,体现深厚的人文关怀与社会责任。无论是学生长期深入乡土、最终返乡创作并创业的实践,还是致敬平凡奉献者的感人作品,都彰显了艺术家从“小我”表达走向服务“大我”的精神升华。设计类作品,则需具备有人文社会关怀的问题意识和解决方案,如针对病人、老人、儿童等特定群体需求的产品设计,体现艺术与设计的社会服务功能。

由此可见,中国美院毕业创作奖的评选,实质上是一种鲜明的价值导向。它引导着莘莘学子在追求个人艺术表达与创新的同时,肩负起学术传承的深度以及服务社会的责任担当,以此回应时代与人民的需求。

毕业作品的悠久回响

毕业创作不仅是对学业的总结,更是创作者自我发现与成长的深刻见证。许多当年的金奖得主,如今依然活跃在艺术领域,而他们毕业作品的精神内核,已悄然融入后续的创作之中。

郑力胜如今在攻读博士学位,着重研究清代书法史。本硕期间扎实的根基训练,都成为了他在研究与创作中厚积薄发的源泉。他告诉记者:“美院的教学体系是‘放长线’,不急于一时,以前有多少积淀,现在就能够发挥出多少。”

司马周依然在创作《万物生》系列的新作品,用更丰富的绘画语言描绘世间生灵和谐共生的奇幻场景,表现对自然的热爱与对生命的敬畏。在毕业创作期间,他尝试用青花料与多种色剂以及特殊的花料相结合烧制出了意想不到的色彩与肌理;毕业后,他在寻找工作、参加展览等忙碌的事务之外,仍留出了许多时间来创作,持续在个人风格的完善与材料实验的摸索中拓展当代陶瓷艺术的表现力。

张文的博士毕业作品《夺帅》,用水墨风格的三维动画短片讲述了杨家将的故事。这也奠定了他的创作宗旨——“武戏文唱”,即以视听语言 and 现代技术,传达中华优秀传统文化的魅力。毕业创作确立的叙事理念与美学追求,持续指导着他的教学、创作与社会服务实践。杭州亚运会期间,他参与设计的吉祥物琮琚、宸宸和莲莲,让世界观众看到了杭州特色、中国特色。

毕业于油画系的刘宇轩,也在本硕期间获得了两次金奖。从2018年的《镜象》系列,到2022年的《灯具店》《理发店》《画室》,均体现了他在创作中对社会与生活的关注。其中,《画室》获第七届全国青年美展“优秀奖”,并获得直送第十四届全国美展资格,最终斩获该届银奖暨第四届“中国美术奖”银奖。如今在四川美院担任教师、同时攻读博士学位的刘宇轩,依然在探索如何用具象绘画记录和反映中国特有的社会现实和文化语境。

陆尚回忆起2012年本科毕业创作的人物画《须弥》,觉得当时自己“有些不自量力”——那是一幅1.8米高、12米宽的大画,源于他在西藏采风的见闻与体会。他以灵动的笔墨、敏感轻松的造型绘出当地的人与自然,也记录下自己丰富而诚挚的感受。尽管过程不易,但他执意要完成这幅画,逼着自己啃下了这件创作,并获得了当年的金奖。这份执着,也伴随他走过后来的艺术道路。多年以来,他潜心研创与沉淀,他笔下充满禅意和思辨的达摩像、形神兼备的写意人物肖像都广受赞誉。现在,他在浙江大学读艺术史博士后,同时也在持续临创古代传统作品,他说,这是

重新观看和学习的阶段。

金奖毕业作品绝非终点,而是创作者艺术生命的重要序章。它们所凝结的探索勇气、深植的专业根基、独特的表达内核以及对技艺或理念的突破,都成为了创作者不可割舍的一部分。

寻找自己的那条路

毕业的课题不只有创作。告别象牙塔,毕业生们就要步入社会,面对更加广阔的世界,也要面临更加现实的问题。

“我应不应该去上班?我靠什么生存下去?我想要什么?”邹德馨在临近毕业时,常常这样问自己。2024年,她的毕业作品中国画《欢乐颂》获得金奖,在第十五届浙江省美展中获铜奖,并入选第十四届全国美展。这幅作品中,她经过反复试验,以写实风格描绘了中国画中少见的钢琴元素,音符化作群鸟从钢琴中飞出,背景的樱花虽使用传统写意画法,却自然融入了当代语境。

她决定继续把“花鸟与音乐”的题材画下去。为此,她需要一份能够养活自己但又有足够创作时间的工作。于是她选择去美术培训机构教课,带考研的学生。这份工作也许并不符合旁人的期许,但邹德馨觉得挺不错,既有一份相对稳定的收入,又能在业余做自己喜欢的创作。“能够开心地工作、生活,这很重要。”她真诚地说。

董思纯则选择更深入地走进职场。2019年从中国美术学院室内纺织品设计专业毕业后,她远赴芬兰阿尔托大学深造,毕业回国就参加了工作。目前在家纺行业从事产品开发和设计,从企划、调研、设计、生产到上架销售,都由她来带队负责。

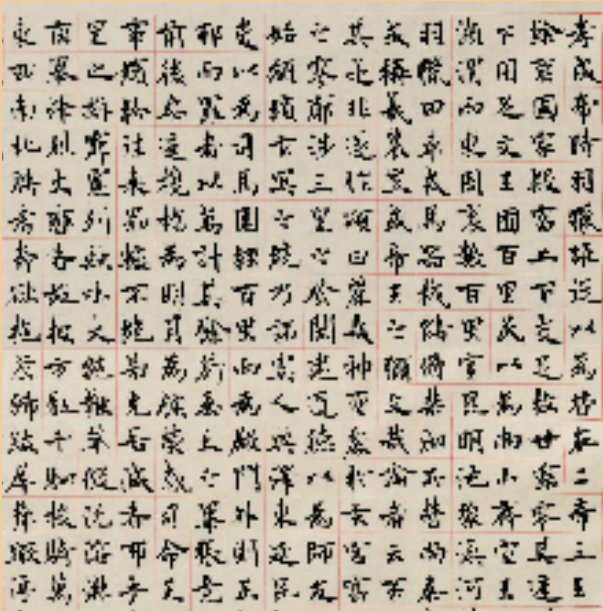
面向大众市场的产品开发,意味着不能随心所欲地自由创作,公司也会要求产品能够尽快变现。但随着工作经验的积累,董思纯有点意外地发现,自己原来还擅长项目管理、资源统筹,这也影响了她的职业规划。因此,在不久前返校的演讲中,她建议学妹学弟们,如果计划要进入职场,那就尽量多去实习,先就业,再择业。“你会迷茫,也会困惑,但其实大部分人也都是在弯弯绕绕中才找到好像比较合适的那条路。不要害怕,努力多尝试。”

作为老师的张文,也希望学生们多尝试、多与社会接触:“近几年,艺术类就业创业的环境比较严峻。我们要更加紧密地和时代结合,特别是在人机共生的时代,要找到自己的定位,发挥自己的专业特长。在AI时代,最重要的核心能力是构建个人知识体系、培养信息分析与创新思维。想象力、创造力和手头实践能力都需要加强训练。”

张文鼓励学生多观察世界。专业基础教学部有开展上山下乡社会实践的传统,前段时间,他带学生们在浙北乡村进行田野调查,与当地入深入交流,并用图像与声音、视觉与触觉、图绘与文字等多种形态,讲述乡土故事。

“学生刚从高中升入大学,一定要培养起自主性。”张文强调,“要有作品意识,就是建立起个人知识系统和个人语言系统,形成表达的路径。”学生们鲜活的表达,也将在几年后被他们写入毕业的答卷。

那份始于毕业创作的探索精神与价值追求,将伴随一届届学生们穿越不同的境遇,在更广阔的人生画布上留下印记。奖项并不是衡量艺术的唯一标准,艺术的生命力也从不囿于单一的路径。奖项所驱动的,是对学校人才培养理念的引领,是对学生艺术创造力的肯定,而每一位学生为人生所撰写的答案,远比一枚奖章本身更为复杂和深刻。

郑力胜 扬雄《羽猎赋》(局部) 书法 330x160cm

刘宇轩 画室 油画 180x180cm

邹德馨 欢乐颂 中国画 240x200cm

司马周 万物生(其一) 瓷 31x31x51cm

2020 年硕士研究生毕业作品

2024 年硕士研究生毕业作品

2024 年博士研究生毕业作品