

艺术课程匠心独运 课堂体验精彩纷呈

儿童来设计

DESIGN BY CHILDREN

儿童装置艺术展 作品案例(一)

《帽子上的奇遇》

■方佳璐 孙楠

以儿童为中心,以装置为表达,通过艺术的教育以诗意的视野窥探世界。让每一个孩子成为生活的艺术家。

——竺照轩(中国美术学院社会美育学院院长)

设计关乎人们捕捉事物本质的感觉与洞察,并超越技术本身,在解决现实世界的各种问题之上,建构着我们的生活。儿童拥有观察生活事物最敏锐的眼睛,却时常在日常生活的各种设计中“缺席”。过去在中国城市化进程中,城市的规划、设计与建设是由成人完成的。而一个更“友好”的未来,应该邀请儿童充分参与,与城市共同友好成长。本期邀请“请儿童来设计”展览项目的创作导师方佳璐、孙楠分享如何站在一个“与孩子同行”的陪伴者身份,帮助并激发孩子们一起共思、共创完成一组装置艺术作品的背后过程。

01 星空的启示 何为科幻? 为何科幻?

“科幻”似乎是一个司空见惯的题材,以至于当我接到这个教学课题的时候感到有些麻木。是的,当一个概念或图像频繁出现在我们的生活和工作中时,人们总是容易忘记它的真正内涵,不假思索的将其变得概念化、符号化。我提醒自己,需要回归到本源的思考方式,然后尝试构想……

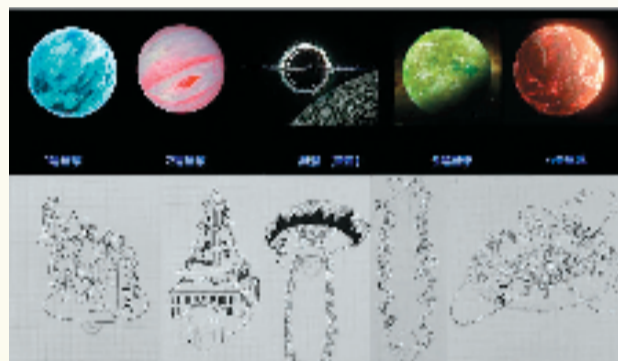
儿时的夏天是在山里奶奶家度过的,或许,云南大仓的孩子与我有着同样的经历,对宇宙的初识,源自一次抬头的仰望。大山深处,一个寂静的夜晚,星空在眼前展开,遥远的光芒穿越了亿万年的距离。繁星点缀,宛如人间的点点火光,而宇宙的无垠与神秘也随着光亮,在孩子心里埋下了无数个问号。

孩童,是最爱追问的一群人:星光为谁点亮? 为什么月亮每天都不一样? 银河是什么? 它有多长?

大人们试着解答,关于星星、月亮与太阳,部分是科学、部分也来自想象。而大人的想象力,就像宇宙中深处的星星一样,也是在他们孩提时记忆之中点亮的。童年记忆照亮了大人们的世界,科幻则是那盏指引我们探求广袤宇宙的神奇灯火。

人类不断地进行科幻想象和实践是具备天然内动力的,好奇心和探索欲在科幻中扮演着重要角色。科幻不仅是火箭、飞船和外星人的图像,它更是“可能性”!

艺术教育 with 科幻课题则提供了一个安全的实验场,让学生们可以对世界自由地探索和表达自己,这种自由是培养“可能性”的有机土壤。

星空的启示草图

02 解锁想象力的时光机 欢迎来到星际旅行体验馆

当孩子获得一个机会,可以突破人类现有的科学、认知和肉身的局限去做一件事,那很有可能是时空穿梭,成为拥有时光机的哆啦A梦,如果再问问想去哪里,我想没有人会拒绝去到亿万光年外的星系看看。

在人工智能快速发展和赛博朋克文化盛行的当下,我们想到将脑机接口这一令人兴奋的概念引入创作。脑机接口如同一条神奇的思维高速公路,将我们的大脑与外部设备紧密连接,就像打开了通向科技奇境的魔法大门。我们得以突破肉身局限,通过意识上传,去到人类尚未探索到的边界,甚至与未来的自己来次神奇的相会,实现时空穿梭的愿望。

这样的设定彻底解锁了孩子们的想象力,为进一步的创作提供了无尽的可能! 时空穿梭和星际旅行的愿望是一种深刻的人类情感。这种渴望贯穿了人类历史,甚至塑造了我们对自身和宇宙的认知。

《帽子上的奇遇》正是基于这一人类共同的情感而创作的,孩子们把整件作品构想成一个星际穿梭体验馆。邀请人们通过特殊的接口,进行脑机链接,实现星际旅行。我们从体验的趣味性、展出的互动形式等方面考虑,将其设计为一组可以佩戴的帽子。这些帽子悬挂在半空中,并可以带着行走旋转以模拟星际穿梭的奇幻感。

03 超时空的连接 宇宙、城市与泉水叮咚

本次展览课程采用了视频录播/直播教学和为期8天7夜的装置艺术共创的形式。老师与云南大仓小学的120多名孩子一同把创建星际穿梭体验馆的点子落地,变成实际有趣的互动装置作品。

我们深入探究,思考帽子形态与星际穿越之旅之间的关联,在这场令人兴奋的线上线下、联动杭州-云南-深圳的相聚中,我们找到灵感,将5顶帽子的造型分别设计成拥有不同地貌景观的四个星球和一个黑洞视界。四个星球形态元素,包括冰山、城市、植物和火山。那么具体又为何选择了这些元素呢?

04 最勇敢的探险家 没有答案和给出无数可能的回答

帽子的整体形态已经有了具体的设计方向,我们将带领孩子们进一步在这五个神奇星球上,编织有趣动人的故事。穿越到遥远的星球会有哪些惊喜? 或许会遇上外星生物,他们是否像童话般神秘? 在植物星球上,生命是如何凭借神奇的养分生长,展现出不同寻常的美丽? 未来的自己将呈现何种模样?

面对未知,孩子往往是最勇敢的探险者,灵光在清澈的眼眸中一闪,这些问题便拥有了无数可能的回答。

《帽子上的奇遇》展览现场