

国美毕业展,与时代、流量、未来对话—— 壮游,游向何方

■ 潮声 | 执笔 张亦盈 姜晓蓉 李娇伊

戴上VR设备的那一刻,章珈娜的脚底仿佛踩空了。卢舍那那缓缓显现,斧凿声在耳畔响起。她跟随造像者的足迹,从北周到盛唐,千年古刹,瞬息万象。

这是中国美术学院创新设计学院毕业生袁艺媛的毕业作品《墨相》,一件围绕石窟造像展开的三维动态数字艺术作品。

章珈娜是冲着这件作品来观展的。在作品中,传统文化通过技术手段变得可以互动体验。

而这,仅是中国美术学院毕业展“壮游”的一隅。

6月1日起,2881位毕业生的近3000件作品,在杭州九大展区铺陈开来。对于这些校园中的青年艺术家而言,这是一场艺术的成人礼,也是一场与时代、流量和未来的对话。

当技术门槛不断降低,艺术教育还能教什么

浙江美术馆,油画系展厅里,观众在油画《等待今夜的铃》前驻足。

画面上,一位夜宵摊老板弯腰站着,角落里穿校服的学生在吃东西。稍远处,有一个女性的背影,那是作者许诺偶遇的一位陪读母亲。

一个夜晚,许诺在夜宵摊前偶遇了一位陪读母亲,她们聊起了在学校附近的租住生活。那一刻,许诺突然意识到,画中的主角不该只有夜宵摊老板,还要有顾客,这才是作品中真正的“烟火气”。

近年来,人工智能浪潮汹涌,AI可以在几秒钟内模仿任意油画家的风格,生成的作品精度难辨真伪。面对技术浪潮,油画这个最依赖手工劳作与视觉经验的专业,似乎正失去技术壁垒。

面对AI时代的冲击,许诺没有回避。“就像曾经摄影技术冲击绘画一样,这是必然的,艺术家要学会共存。”她说,AI也有做不到的,比如她花时间收集素材、和人聊天、观察老板抽烟的姿势,这些过程里产生的想法会一直伴随她的创作。

学校也在思考同样的问题:当技术门槛不断降低,艺术教育还能教什么?

在许诺所在的油画系,导师会不断强调“观察”和“感受”。从写生课开始,老师一直在强调观察的重要性,通过比较模特身体不同部位的颜色、形状,思考如何让它们有主次地呈现在画面里。到了创作阶段,这种观察不仅体现在直接的画面关系中,更需要出现在人物关系、神情动态里,“这是对生活更深入的体悟”。

在许诺的另一幅展出作品《遥远》中,更能体现这种对生活的观察。画面上,一间卧室里,两个女人围着一个怀抱婴儿的女人,一个红衣女孩靠在房门上,刻意与众人拉开距离。这幅画的背景,是许诺的姐姐刚生完女儿,抱着孩子的样子让许诺觉得陌生。

“红衣女孩脸上的表情很生动,我感觉自己被代入进去了,能明显感受到她的局促与不安。”观展市民黄女士说。

许诺说,AI理解不了自己和陪读母亲聊天后的触动,理解不了姐姐从产房出来时自己的复杂心情,“我能把这些情感变成画面,让不同时空的人看到时感受到相同的东西,这不是光靠生成一张好看的照片能做到的。”

“AI不是工具,而是我们的‘共创主题’。”中国美术学院教育部主任

学社会科学实验室艺术媒介混合现实实验室主任姚大钧教授认为,当下艺术创作者对AI用得太多,想得太少;AI对生活、社会、文化的影响前所未有,人们应该投入更多思考。

在姚大钧看来,目前教育界最重要的任务是认清AI对人类“学习”的整体冲击,而不只是艺术的学习。教育者需要认清,AI所能提供的高效率,恰恰是学生在成长阶段不需要且不应介入的。以艺术教育为例,靠时间积淀培

① 中国美术学院·良渚展区,观众在“柔暖共栖”家庭服务机器人前参观。
② 中国美术学院·象山展区展示的作品《月神》。

养出来的观看能力、动手能力、审美判断、创作反思都不可加速,也不能靠技术“外包”。“目前,青年艺术家最需要强化的是自身脑力、眼力和动手能力的培养,不能让AI直接给结果、给产出。”姚大钧说。

当毕业展向社会开放,谁在为作品打分

如果说毕业答辩是学校导师在打分,那么当毕业展向社会开放,打分权就移交给了所有人。

纤维艺术系本科毕业生罗馨活对此感受复杂。她的作品

中国美术学院毕业展展区示意图。本版图片除署名外均为受访者供图

《月神》在社交媒体上迅速走红,小红书、抖音等平台点赞量惊人。作品中,她一袭白色长袍、一头及腰白色长发,静静地坐在巨型白色装置下。这也是今年毕业展中唯一将真人与装置融合的作品。不少网友称其为“美神降临”。

作品的灵感源于罗馨活作为自媒体创作者的亲身经历——起初,大家是因为内容产生共鸣而关注她,但慢慢地,其中个别人从单纯欣赏作品,逐渐演变为用“完美偶像”的标准来审视她。

“他们开始期待我在各个方面都毫无瑕疵,一旦我的言

行、作品甚至情绪状态表现出任何不完美,或者仅仅是与他们的想象有所出入,喜爱就很容易转化为失落、不满甚至是憎恨。”罗馨活说。

《月神》便是罗馨活对这种“被凝视”的艺术转化。正因为有着自媒体创作的经历,她清楚地明白流量是一把双刃剑。她坦言,正视流量是每一名创作者成长的必经之路,“不管是我平时的作品,还是毕业展,出发点都是‘我想要表达’,流量只是附加的。”

接受社会打分,是每一名走出校门的青年艺术家的必修课。中国美术学院毕业展2019年开始向社会公众开放,起初在校内,后来逐渐走向浙江美术馆、西湖

美术馆等城市公共空间。学校教务处处长陈正达解释了这一转变的深意:“毕业展是人才培养全链路的最后一环,我们培养的学生最终要走向社会、服务社会,把展览开放给公众,本质上是把人才培养的验收权部分交给社会,是最直接的社会检验过程。”

2025年,中国美术学院毕业展线下参观超50万人次,全网阅读量超10.5亿。“对内,社会观众的多元观察、深度研究和真实讨论,为我们的教育教学迭代提供最鲜活的一手反馈;对外,毕业展本身就是一场公共文化艺术活动,能持续激活城市的文化肌理,为大众美育普及注入动能。”陈正达说。

社会观众给予的反馈,本身就是青年创作者成长路上的重要激励。“有些作品会直接被观众收藏,实现了艺术价值

③ 浙江美术馆内,观众们正在观看跨媒体艺术学院学生毕业作品。本报记者 徐彦 摄
④ 浙江美术馆内展示的作品《遥远》。

与市场价值的统一;有些学生因为作品被更多人看见,拿到了行业顶尖机构的邀约,获得了超出预期的职业起点。”陈正达举了一个例子:去年,一件名为《滴动仪》的作品,在校内评奖只拿到了银奖,但社会关注度极高,先是受邀在2026世界数字教育大会展出,今年又入选威尼斯双年展中国馆。这份认可对于一个刚走出校门的青年艺术家而言,是极其珍贵的成长礼物。

“一千个观众眼里有一千个哈姆雷特。”陈正达认为,流量从来不等于艺术质量,热度高低绝非艺术水准的评判标尺。但无论如何,这种直面真实社会

链接

“壮游”观展指南

今年中国美术学院毕业展以“壮游”为主题,寓意青年学子心怀理想、行走天地,在艺术之路上不断探索前行。本次毕业展共展出2881名毕业生的近3000组作品,涵盖传统书画、雕塑陶艺、AI交互、动画影视、潮流设计等全门类艺术创作。

今年国美毕业季包括了九大展区:中国美术学院南山校区展区、象山校区展区、良渚校区展区、浙江美术馆、最英园艺术中心、浙江版画院、全山石艺术中心、世界旅游博物馆、全城媒体展区,与热爱艺术的市民共同打造全城绽放、青春洋溢的艺术盛宴。

展览持续至6月21日,全程免费向公众开放,打造出“无墙的学院”全城艺术氛围。核心展区分布与开放时间如下——

● 象山校区

地址:杭州西湖区转塘街道
开放时间:09:30-16:30
涉及雕塑与公共艺术学院、电影学院、手工艺术学院、动画与游戏学院、南特设计联合学院,集中展出雕塑、公共艺术、手工艺术、动画游戏、电影等作品,品类丰富、视觉冲击力强。

● 南山校区

地址:杭州上城区南山路
开放时间:09:30-16:30
涉及艺术人文学院,主打艺术人文类作品,文艺氛围浓厚,紧邻西湖,逛展

反馈的体验,是校园课堂永远无法模拟的重要一课。

当艺术走出象牙塔,谁将为创意买单

置身“壮游”,游上一圈,不少观众感叹艺术更科技、更实在了。

“未来真的可以有家庭机器人吗?”在文创中心的展厅里,一台名为“柔暖共栖”的家庭服务机器人前,不少观众正在围观讨论。有人触摸了下机器人的身体,它外壳上的光影开始柔和地变化,像是在回应人们的提问。

艺科融合并不只是简单地把技术放进作品,而是思考技术能为设计带来哪些新的可能。“如今人形机器人正从工厂走向家庭,但外观语言的设定仍多停留在工业阶段,难以匹配家居空间友好亲和的需求。”作品创作者、研创中心毕业生林纪帆敏锐地捕捉到了市场的空白。

于是,林纪帆以双人形机器人为载体,围绕“如何让机器人被家庭所接纳”这一命题,提出了一套面向家庭日常的设计方案。设计过程中,他尝试从材质、色彩、工艺、光影等角度切入,在机器人手部、胸口等部位使用柔软的材质,让触感更为柔和。他还在交互上花了不少心思,机器人胸口搭载柔性光影模块,能在节日、纪念日或家庭成员生日等时刻呈现。目前,方案已进入产业化阶段。

对艺术院校而言,创意的重要性不言而喻。而让这些迸发的创意真正扎根产业土壤、转化为具有市场生命力的成果,正成为另一项重要课题。

中国美术学院文创中心主任卢涛观察到一个趋势:“这届研究生3年前入校时,ChatGPT刚刚掀起浪潮。这3年也是高等教育深化变革的阶段,新兴学科、交叉学科成为主要方向。他们的创作从一开始就需要密切跟踪产业前沿,与企业紧密协作、深度绑定。”

毕业展上的人形家庭机器人、新能源汽车座舱设计、低碳减排系统等作品都有着共同点——用设计赋能产业,这也让不少人想到走过十年头的中国设计智造大奖(DIA)。DIA创新孵化奖企业方评委、强脑科技副总裁兼设计中心负责人杨钊伟曾表示,不少设计让他眼前一亮。

“这些设计不仅是概念,而且可以落地,能够解决真实存在的问题,学生对用户观察的转化和技术的理解也很到位。”杨钊伟表示,这对企业方具有很大的启发性,未来可以建立更加开放的技术接口,降低使用门槛,鼓励学生将创新设计落地。

当科技为艺术提供新语言,艺术为科技注入灵魂,艺科融合不再是学生的实验,而是催生新业态的新动能。正如卢涛所说,他们的创作并非在教室里闭门造车,而是从企业实际需求出发,与产业高度结合。

● 良渚校区

地址:杭州余杭区良渚片区
开放时间:09:30-16:30
涉及视觉传播学院、工业设计学院、时尚设计学院、文创设计制造业协同创新中心、创新设计学院,聚焦视觉传播、工业设计、时尚设计等前沿设计类作品,风格现代新潮。

● 校外特色展区

浙江美术馆、世界旅游博物馆、浙江版画院、全山石艺术中心、最英园艺术中心等场馆同步开展。

浙江美术馆涉及绘画艺术学院、跨媒体艺术学院、建筑艺术学院、专业基础教学部、视觉中国协同创新中心,主打绘画作品、跨媒体装置作品、建筑作品等。

最英园艺术中心展出艺术管理与教育学院作品;全山石艺术中心展出附属中等美术学校作品;浙江版画院展出绘画艺术学院(版画系)作品。

各场馆限流及预约方式不同,详见“中国美术学院”微信公众号。

(本报记者 姜晓蓉 整理)

浙江美术馆内,观众们观看油画系学生毕业作品。本报记者 徐彦 摄

观展攻略
二维码