

观点追踪

一幅长达5米多的木刻长卷,名为《津门万象》,在展览刚刚开始,就被一名来津旅游的台湾同胞欣然购买。这是在“血脉觉醒·天津美术学院2025届毕业生作品展”中发生的一幕。又是一年毕业季,此次毕业展分别在天津美术学院美术馆、天美艺术街区、意式风情区、滨海美术馆、天津美术馆5大展区陆续开展,持续为大家带来艺术盛宴。展览吸引了来自五湖四海的观众,1400余个青年人的艺术创意,成为天津文化的新鲜“血液”,汇入天津的城市文脉。

■ 让艺术创作真正参与社会议题

“血脉觉醒·天津美术学院2025届毕业生作品展”呈现了7个学院、20余个专业及方向的1400余名毕业生的艺术成果,这些作品凝聚了天津美术学院师生无限的艺术创意,承载了学子极致的艺术追求。

天津美术学院邱志杰院长表示,此次展览不仅是一场普通意义上的高校毕业生作品展示,它也标志着一所高等艺术学府面向时代、面向社会、面向未来的重要转型。这场展览以“血脉觉醒”为主题,寓意青年艺术家在文化传承与现实关照中,自觉意识到自身作为文化创造者、公共参与者的责任与使命。“它不仅是学生们学习阶段的总结和成果呈现,更是一次将校园内部的艺术生产,主动扩展为一座城市的艺术事件的尝试,致力于让高校艺术教育‘最后一课’成为通向社会的一道重要入口。”

“此次毕业展不再局限于校园内部的展览空间,而是主动走向城市的公共文化空间,打通艺术与社会之间的隔阂,推动高校艺术成果与城市文化建设的深度融合。它从原本的教学内部展示系统中跳脱出来,转化为天津这座城市的一个艺术季活动,旨在让更多公众走近年轻艺术创作者,了解他们的思考与表达,也使学生在更复杂的社会语境中,理解艺术作品所面对的真实观众与真实场域。这种‘走出去’的策略,是对传统艺术教育中‘自我表达’导向的有力突破,转而探索艺术与公共空间、与城市发展、与社会议题之间更紧密的关系。”邱志杰说。

其实,“血脉觉醒”毕业展的背后,是天津美术学院对于“新艺科”理念的深入践行。邱志杰介绍,在“新艺科”理念指导下,艺术教育不再只是审美能力的培养,而是全面提升学生的问题意识、跨界能力与社会责任感的过程,“因此,本次毕业展也特别强调‘产学研用’的一体化。学生的毕业创作不再是‘做完即止’的课程任务,而是嵌入城市公共艺术、社区文化建设、文旅融合、社会设计、科技交互等多重维度,让艺术创作真正参与社会议题,成为推动城市文化更新的具体力量。这一过程中,学生不仅提升了创作本身的专业性和完成度,更在项目的推动中培养了团队协作、项目管理、媒介传播、公众沟通等多样能力,

当1400余个艺术创意走出象牙塔 毕业展为城市文脉“输血”

记者 郭晓莹

象的作品,更偏向于个人的情感表达。“但是后来经过和老师的讨论沟通,并且出于对这次特别的毕业展的‘高度响应’,我作出了一个大胆的决定:我要创作出一副长卷作品!描绘咱们天津的社会面貌和风土人情。我要用最直白的表现手法,真实质朴地描绘出我眼中的天津!”

于是,在创作初期,宋雅琪经常漫步于海河两岸,穿梭于市井小巷,“我被天津独有的烟火气和人文风貌所吸引。我看到了在高速发展的时代背景下,天津这座城市所独有的慵懒且舒适的城市氛围和人们悠闲但坚韧的生活状态。”

“为了更好地呈现这一主题,我在构思阶段进行了大量的实地写生、照片采集和人文资料收集,力求捕捉最真实、最具代表性的瞬间。我反复推敲构图,选择那些能反映天津市井生活精髓、富有叙事性的场景。最终,我选择了具象写实手法作为表现语言,力求通过精准的造型和丰富的细节,还原出天津这座城市的万千气象,感受到天津这座城市的脉搏,并思考个体在城市发展中的位置。”

谈到自己的作品被观众收藏,宋雅琪表示:“一位来津旅游的台湾同胞,刚巧看到了我的这幅作品。她特别喜欢这幅作品里所描绘的天津风土人情,尤其对狮子林桥大爷跳水那段画面格外喜欢,便当场和我沟通买下了那段画卷。此次难忘的经历让我更加明白了创作人民喜闻乐见的艺术作品的重要性,也让我更加坚定了以艺术介入社会、记录时代的信念。”

宋雅琪感慨:“此次毕业展的变化使我产生了强大的动力,我渴望做一个有责任感的城市观察者和文化传承者,以版画为媒,用最朴实纯真的刀法表达这座城市最具代表性的或是最日常的景象。我希望我的作品能让生活在天津的人们更加热爱这座城市,也让外地游客更加了解这座城市。我坚信,通过不懈的探索和实践,我能找到属于自己的独特艺术表达,让我的作品在时代的洪流中留下清晰的印记,成为记录城市变迁、传递人文关怀的一份微薄但坚定的力量。”

□ 用AI帮助观众与宇宙“对话”

“我希望观众能真正听见星球的声音,它们不是冷冰冰的天体,而是拥有性格、能和人对话的‘诗人’。”这是天津美术学院人工智能艺术学院2025届毕业生林寒琪在介绍自己的毕业作品《星际诗语》时说的一句话。该作品在天美艺术街区展览时引发广泛关注。

“我原来以为人工智能只能说‘你好吗’,没想到它会写诗。”一位在展厅刚结束与《星际诗

语》互动的观众笑着感叹。

林寒琪的《星际诗语》是一件融合人工智能、自然语言处理、体感手势识别与多模态交互的艺术装置。作品选取了六颗名字富有神话色彩但公众相对陌生的天体——阋神星、灵神星、妊神星、鸟神星、冥卫一、谷神星。观众通过手势与星球互动,切换进入不同星球空间,系统则播放基于AI(人工智能)生成的幻想影像。更具创意的是,观众可以向这些“星球”提问,无论是“你孤独吗?”还是“你来自哪里?”,AI都将用“诗歌”的方式作答,回应富有情绪、节奏与星球人格色彩。

“今年美院让同学们的毕业作品走进城市街区,与市民直接对话,这种从‘校园内部’走向‘公共空间’的转变,也带来了学生创作视角、动力与责任感的深刻变化。”林寒琪说,“我给每颗星球都设定了性格和语调,比如冥卫一是沉默而忧郁的,它的诗也总是短而空灵。妊神星是充满母性的,语言也温柔丰盈。”早在去年秋天,她就开始着手这个作品的构思和技术测试。而当她得知今年毕业展要在城市公共空间展出时,这种“面向大众”的转变也对她创作本身提出了更多要求。

“当你知道这个作品要在街区展示,面对的大多数观众是没有艺术专业背景的普通市民,观众中可能有孩子也有老人,你会自然产生一种责任感——我要把作品做到更通俗、更打动人、更有意义。”林寒琪花了大量时间打磨影像节奏、界面友好度与互动逻辑,只为让每一位走近作品的观众都能感受到“被星球回应”。

这并非林寒琪第一次将创作与公众发生连接。此前她曾带队前往新疆支教,在延安进行电商直播助农,参与“数字和田”与“数字杨柳青”系列项目。她的创作始终立足于“科技+人文”的交叉点,试图让AI不仅是工具,更是叙述者、情感引导者和社会连接者。

而这次《星际诗语》的街区展,则让林寒琪更加清晰地意识到——艺术家不仅是“表达者”,也是“桥梁”。“当一位普通市民驻足凝视,当一个小朋友向星球提问说‘你为什么不说话’,我知道,艺术真的在悄悄地影响他们。”她说。

毕业不是终点,而是星际旅程的又一次出发。在AI与艺术深度交融的时代,像林寒琪这样的青年创作者,正在用最前沿的技术,书写最具温度的诗意星图。

□ 探索历史、艺术与公众的连接点

在血脉觉醒毕业展中,来自天津美术学院环境与建筑艺术学院2025届毕业生李子璇的作品《运河遗珠水西智梦——天津水西庄基因谱构建与VR数字化复原》,引起社会的广泛关注与讨论。

“我在作品中加入了互动VR(虚拟现实)环节,观展人通过手机扫码,将墙上的毕业设计作品‘吸收’进掌心中,静态的图片在手机屏幕

上变成动态的三维场景,将‘看与被看’的单向输出转变成观众主动探索的体验过程。”李子璇说,这种互动设计就像是无声的邀请,向观展人传递了一个信号:“来吧!一起玩,一起发现!”

李子璇认为,此次毕业展的最大不同在于它面向全社会开放,“我的作品不止是为了获得校内专家们认可的一次作业,更是一次公开的社会亮相,需要有能经受社会审阅和评价的内容厚度,它甚至可能会影响观展群众对于美院的印象,因此我的内心会有一种‘公众在场’的压力,但它并没有让我感到焦虑,而是化作一句脑海中兴奋的话——终于来了!就像劲风来时你无需摇桨就能前行,它牵引着我在整个创作过程中保持高度的专注,更有规划、更有行动力地一步一步稳稳做好。”

“对于我来说,毕业设计展览带来的收获是远超作品本身的。”李子璇感慨。

“首先从自身来讲,我可以明显感觉到自己专业能力的飞跃。同时,在创作过程中从不缺席的突发状况,也让我的内心得到成长,从而更为冷静地分析问题、解决问题。其次是外部角度,我对毕业设计的付出转化成了正向的收获,我在展览现场收获了不同年龄观展人的反馈,有地地道道老天津人对于天津水西庄园林的怀念;有孩子对VR扫码互动表现出浓厚兴趣;有其他院校的老师对我创作过程以及使用工具的好奇;也有专业人士提出了中肯的建议……这些直接的社会反响,对我来说是最生动的课堂,让我深刻地了解艺术与公众的连接点在哪里。”李子璇说。

■ 计划联合多家高校共同发起“海河青年艺术季”

邱志杰院长表示,在今年的毕业展上,超过1400位同学的作品,犹如卡哈尔(圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔,西班牙神经组织学家)手稿中的神经突触,自主生长、彼此连接。每个人从自己的生命经验出发,最终却触及了共同的情感与文化记忆。他们有的关注传统手工艺,有的深入虚拟现实与AI艺术,但无论媒介如何不同,内在的精神始终在流动与交汇。

为了进一步扩大平台效应,推动区域艺术高校的交流与合作,天津美术学院还联合了本地多所开设艺术类专业的高校,计划共同发起“海河青年艺术季”,汇聚天津地区各高校最具代表性的毕业创作,共同打造属于城市青年的艺术节。这不仅为青年艺术家提供了更广阔的展示舞台,也使城市公众能够近距离感受到青年创意的活力与张力。通过这种“高校联展+城市联动”的模式,“海河青年艺术季”有望成为天津城市文化新品牌,也将成为青年艺术家走向社会的重要通道。

非遗新传

传承与坚守的执着

记者:您是如何与花艺结缘的?

刘冬梅:我的童年与花草结下了不解之缘,这段缘分始于奶奶的言传身教。在奶奶身边长大的日子里,她不仅教我绣花、配色,还传授养花的知识。奶奶年轻时帮人制作嫁衣,常常接触到各种花卉图案,加上家人热爱养花,这些经历让她对花卉有着深厚的感情和独到的见解,奶奶给我讲的那些关于花草的故事深深植根于我的心中。我们家的生活也始终围绕着花草展开。无论搬到哪里,家里总少不了鲜花绿植的身影。在这样的环境下成长,我对花卉的感情早已融入生命,花成为我生活中不可或缺的一部分。记得当初,我和姑姑两人都擅长绣花,常常讨论如果能有一个属于我们的空间该多好。

1996年那会儿我还在供销社工作,但内心始终向往着做一番与花相关的事业。后来,我决定追寻自己的梦想,开一家花店,“冬梅花社”应运而生,那时花店并不多见。从那一年开始,花店至今已经走过了近三十个春秋,这家小花店不仅是我个人梦想的实现,更是家族几代人对美好生活的共同追求。

记者:传统插花制作工艺对您的职业生涯产生了哪些影响?

刘冬梅:传统插花与刺绣一脉相承,以线条留白为美,少有繁花铺陈。我在北京林业大学进修时,师从中国传统插花泰斗王莲英老师,学习了传统插花艺术。王莲英老师对我的插花艺术和人生都产生了很大的影响,也让我对传播传统插花艺术有了一种责任感和使命感。

2002年,我代表天津参加首届中国杯插花花艺大赛,凭借传统插花功底获得亚军。当时我深刻体会到传统技艺是参赛的“敲门砖”,若不会传统插花,甚至无法晋级半决赛。此后,我虽学习西式插花,但始终认为研究传统插花才是工作核心。之后,我成为中国花卉协会零售业分会副会长,身份不适合打比赛了,就考取了国际花商联(INTERFLORA)认定的国际裁判,继续推动插花艺术的发展。我有幸多次受聘中国花卉协会,任国内、国际插花花艺大赛和花卉博览会各省展区的监委、评委,践行着前辈们所坚持的“中国人必学中式插花”理念,并以此为傲。

记者:传统插花技艺有何特点?

刘冬梅:中式传统插花的魅力深植于中国传统文化中的土壤之中,插花是一门综合艺术,与传统文化中的文人哲学以及绘画、书法、诗歌等艺术都有很深的关系,在某种意义上是文化思想的一种外在体现,其配色、构图等集中体现着东方美学精髓。

传统插花不仅在于视觉美感的呈现,更在于精神意蕴的传递,它驱使人深入探索诗词歌赋、中国字画等艺术形式。古人生活四艺包括“焚香、点茶、插花、挂画”,是规格的艺术体现。中式插花讲究“先立意后插花”,意境之美与吉祥寓意并重,绝非西式插花那般仅求表象繁复。通过学习传统插花,我们能追溯千年前祖先的智慧,如剑山、撒等传统工具的发明,既环保又能延长花期,体现了古人对自然的深刻理解与尊重。模本枝材的运用,更是将枝条的线条美与生命力发挥到极致,只需换一朵花,便能延续那份寓意与美感,实现审美的升华。人们一旦真正领略中式插花魅力,便会沉醉其中。

传统插花的核心技法在于师法自然,这要求创作者具备敏锐的观察力与深刻的取舍智慧。这往往需要观察日光下植被的形态,花朵

作为“传统插花制作技艺”非遗代表性传承人,刘冬梅以花为笔延续文化血脉,开创国内花艺作品在大型拍卖会上成交先河,笃信花艺不止技艺相传。从1996年开花店起,刘冬梅从经营花店到学习插花艺术,从精研西式插花到深耕传统插花,探寻东方美学精粹三十载。如今作为五大道历史博物馆·名人花园馆长,她将奥运花束灵感带入课堂,以花艺唤醒历史建筑,让传统之美融入现代生活。

扭转追阳的生机,也要观察捕捉冬风凛冽或雪压枝头的苍劲的美,并把那种美呈现在作品里,正如先人所云“虽由人作,宛自天开”。修剪枝叶看似简单,其实简中见难,愈简愈需匠心独运,古人“一枝一叶一菩提”的哲思正寓于此。自然界没有一根树枝,一片树叶是一样的,而取舍之道尤为精妙,这需要精准拿捏其独特性,才能以简驭繁。艺术创作皆源于生活积淀,我的西式插花老师曾经为了插好兰花,在兰花基地给人家养了8个月的花;我之前接触一个画家,他画花鸟的时候屋子里都是花鸟,这正是艺术源于生活。

传统与现代的绽放

记者:您在传承传统技艺的同时,做了哪些创新工作?

刘冬梅:几年前“繁花似锦——馆藏花卉文物特展”在天津博物馆开展,我有幸参与其中的花艺设计工作。为呈现百年前天津插花技艺,我们走访调研了很多老手艺人。因为花艺与文物共同展出,不能使用任何鲜活的材料,带木质元素的材料也被禁止使用。所以我们在花材选择和技艺上进行了大刀阔斧的改革,突破了鲜时长效展示的难

刘冬梅

以花艺传播东方美学

记者 张洁

题,所有的一切都只为了能够更加完美表现中国传统花艺的精髓。我们努力了一年,经过专家组数次审看,作品终于成功展出。能为中国传统花艺的推广出一份力,我心中十分满足。

作为中国花协零售业分会副秘书长,我走遍南北,深知南方花材丰沛,北方冷凉枝条也自有独特之美。于是我扎根天津,在名人花园驯化了一些南方植被:如风车茉莉,从试种到爬满墙,历经寒冬考验终成活;团队更创新植被载体,让难养品种在津度冬无需防寒。

记者:您是如何通过花艺设计将百年建筑与时令花卉相结合的?

刘冬梅:小楼里的长廊、旧日家具陈设、百年的院落,它们承载时光印记,与花艺展陈形成跨越百年的对话。我们以花卉为媒介,将流动的生命注入静止的历史载体,青砖墙头缀满时令花草,错落摆放着应季花艺作品。这种动态与静态的共生,既延续了建筑群的百年文脉,又通过花艺赋予其新的生命力,让访客在感受历史厚重的同时,也能领略四季流转的鲜活之美。

记者:您在非遗技艺传承上做了哪些工作?

刘冬梅:我是天津冬梅·花间艺术创建人,我有几位令人骄傲的徒弟。尹君自学校毕业后便扎根于此,22年如一日深耕中国传统插花。“95后”孔杰更是从17岁跟我学艺,历经大赛获奖、大学深造后回归团队,如今依然在插画行业耕耘。这份“一辈子只干一行”的坚守,也显得尤为珍贵。

我走进幼儿园、小学,走进养老院,走进偏远山村,到那里普及插花知识,更将奥运颁奖花束的制作体验融入课堂,让孩子们在动手中感受花艺的魅力与文化,我坚信美育需从娃娃抓起。未来,我想继续给老人和孩子带去花的快乐,看到他们因为花露出笑容,一个家庭也跟着温馨起来,这种传递美好的事,比光守着自家

小院更让我踏实。

现在的中式插花是在继承传统插花技艺精髓的基础上去繁就简,美学风格与现代生活和家居环境相契合。我就盼着花艺能走进每家每户,让鲜花摆满千家万户的窗台,让大家的日子都过得更舒心惬意。

记者:近些年来,您觉得人们对花艺的认识有哪些改变?花艺于我们的生活有哪些积极意义?

刘冬梅:几十年来,百姓对花艺的审美变迁堪称翻天覆地。我初入行业时,顾客只在乎花篮的花材数量与价格,常被追问“能否再塞多几朵”;而今客人追求的却是艺术化、个性化的设计。这种转变倒逼我们不断跨界学习。比如,从画家笔下凝练的东方意韵中汲取构图灵感,在寺院禅意插花里体悟留白之道。未来,我期待通过跨界雅集(如古琴与花道合鸣)、专题博物馆等载体,让更多人看见花艺承载的东方美学。我希望以后在天津做一个专门的花艺博物馆,让更多的人来了解花艺知识,并应用到生活当中。

多年来与花草相处,我有一个切切的体会,花卉具有调节情绪的能力,是能疗愈内心的。花草最诚实,你关注它呵护它,它就会开枝散叶,回报你绚丽的色彩与清雅的气味。倾心花草,看着花草在你的浇灌培育下发芽长叶、开花结果,你会觉得充实,感受到成就感;摆弄花草,可以转移你的关注重点,让你心有所属;沉浸花间,让你心思清静,不再胡思乱想,有助于摆脱消极焦虑的状态,对身体大有好处。此外,施肥松土、修剪浇灌、搬进搬出本身也是对身体很好的锻炼。

花艺更为重要的意义是,日常起居间,插花哲思常伴左右。当我们为一片叶、一朵花欣喜雀跃时,这份对细微之美的珍重,可滋养心灵。可谓是,于技法传承里守文化根基,于时光流转中撷瞬间璀璨,令欢愉如繁花绵延不绝。