

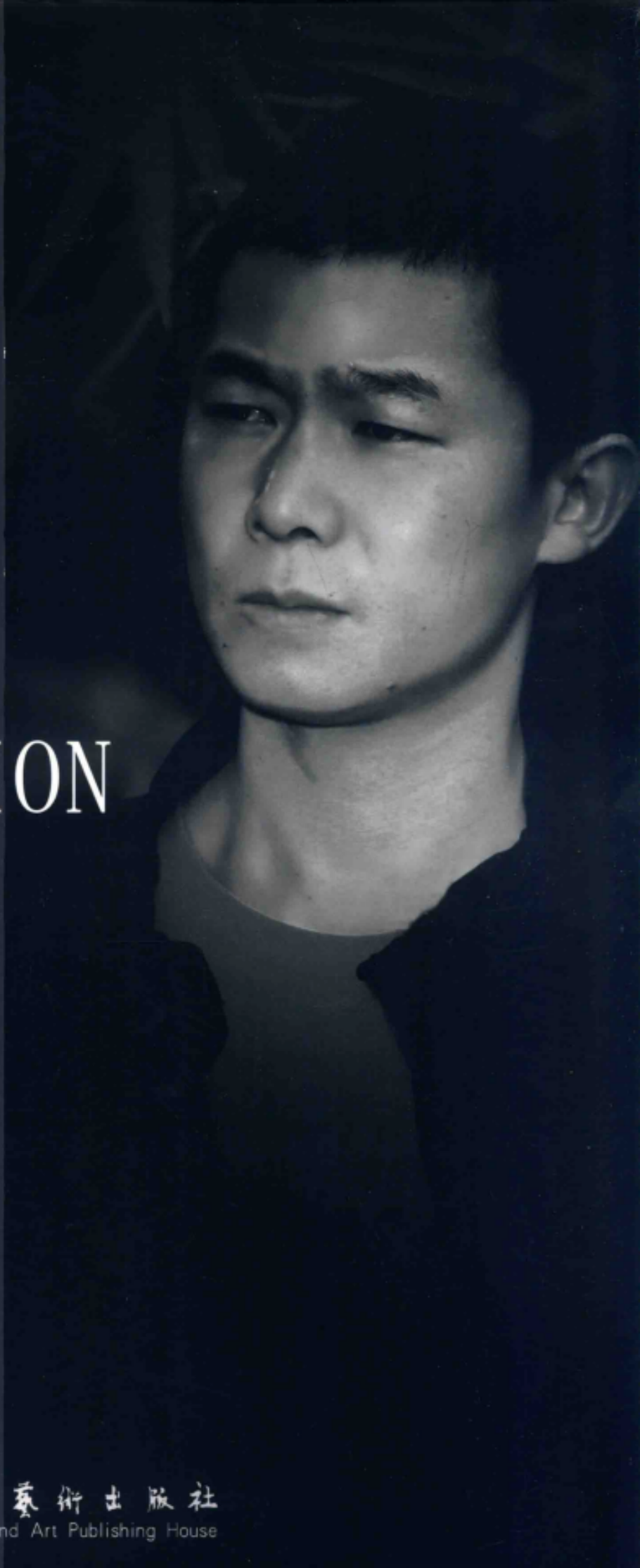
玉溪师范学院

专业建设项目

MAJOR CONSTRUCTION

玉溪师范学院艺术学院
教师作品集（第二辑）

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

作者简介

蔡金荣，1975年9月出生于云南洱源，2001年毕业于云南艺术学院艺术设计系，装潢艺术设计专业，同年任教于玉溪师范学院艺术学院艺术设计系，2008年10月结业于由教育部高教司主办，首都师范大学美术学院承办的高等学校艺术设计专业青年骨干教师高级研修班，2010年获武汉大学数码艺术设计专业硕士。现为云南玉溪师范学院讲师。

- 2005年 平面设计作品《缤纷云南1》获云南省首届艺术设计大展优秀奖；平面设计作品《缤纷云南2》入选云南省首届艺术设计大展
- 2005年 计算机类作品《厨房 午》获云南省首届艺术设计大展优秀奖
- 2005年 9月宣传画作品《中华人民共和国十运会招贴》入选第六届云南省体育美术作品展览
- 2006年 10月平面设计作品《品位云南》、《东巴印象》入选2006“云南元素”设计双年展
- 2008年 出版专著《招贴艺术》，云南美术出版社
- 2008年 10月包装设计作品《天麻今昭》获2008云南首届包装设计大赛铜奖
- 2011年 设计作品《彩云南 木雕》获“彩云南2011”设计大赛作品展铜奖

序·三十而立

文/熊术新

艺术学院的老师们要出一套“范画”，郭巍教授托我写个序，我赶紧紧紧地答应下来。因为这一群有艺术生命的群体，是我所真心尊重的。经常在他们的作品中漫游，看到了他们的智慧与直觉，形态与表达。但是，我还是想走进他们的内心，为他们的作品寻找一种阐释之机。这是“范画”，而不是画册。“范”可以是类型，可以是风格，可以是一种趣味，也可以是一种哲学。每位老师的语言阐释就是艺术的宣言与心灵的理性范式。

玉溪师范学院艺术学院创立至今已近三十年。三十年，是时候了，是该坐下来，聊聊过去，想想未来。

过去的三十年，中国经历了一段惊心动魄的“物质脱贫”的历程，改革开放前被压抑的物欲，在这三十年，如此放肆地宣泄而出。但同时，艺术创造也开始遭遇现代社会商品化和工业化的双重冲撞，我们不难发现期间的沉沦、凋敝、碎屑与迷茫。正如本雅明所说：“在技术复制的时代，萎缩的是艺术品的韵味。”于是，对于中国的艺术家们，如何重新收拾起艺术的韵味，成为了一个难以回绝的质询，甚至——责任。

我们生活在云南，收拾起“云南韵味”成为我们的使命。三十年，无论是版画、国画、油画还是雕塑，我们都致力于把云南元素打理成艺术创作的精神魂魄，我们不断地通过创作以告诉世人——什么是云南。由于中国文化的独特偏好，喜欢叙事文本、玄理抽象、寓言之言，对于文化的感性造型、物化形态相对漠视——所谓的大音希声、大象无形。这使得“何谓云南”常常停留在芸芸众生对“彩云之南”天马行空般的臆想中。对此，前辈艺术家们已然敏感地发现，“何谓云南”这一问题的答案首先来自于具体感性的艺术形象。他们也曾用如椽之笔为云南贡献了一个又一个符号、一种又一种象征；我们正在也愿意继续这样的使命，让艺术创作无声地宣告：云南是什么。

有趣的是，这种对云南的感性书写、长久守候，渐渐地，竟然获得了国内外艺术界的重视和尊敬。很多人本以为，我们身处的全球化，将是一个抹平差异的单向过程，殊不知Thinking Globally, Acting Locally“全球思维，地方行动”会成为全球化时代的生存法门。我们的老师们，在不知不觉中，已然占据的“云南的高度”，在这个位置上，我们可以与世界对话，一切大有可观。

三十年，当然也关乎艺术家们的心灵成长。艺术风格的变迁、转换、游动、疏离恰恰成为了一段心灵成长的纪念。把这段心灵故事向朋友们开通，向学生们畅谈，向自己交待，这是一种生命能量在积聚后的集中迸发和彼此交换。

第一辑入选了16位老师。郭巍的“自然性灵”，汉东的“万物有灵”，赵芳的“盛放与凋零”，宏志的“精神性仪式”，李华的“悲剧式残梦”，王飏的“本土化时尚”，小兵“稚气的深刻”，郭仁海的“绿色情人”，王玄的“心灵栖息的寡白”，吴婉希的“艺术的偏执”，向艳乔的“民族原型的置换”，黄庆明的“古典式伟岸”，李吉的“刀木之美”，杨应清的“笔墨在心灵”，孙丹婷、许金的“设计——人的情感意志表达”，甚至缪远洋的“头都大了”，你能说不是艺术哲学吗？哲学启示就是有智慧。“头都大了”，可与“上帝死了”相PK。因为中国没有上帝的形而上存在，而众生都有头，头经常都大了。这样，“头都大了”不是形容词，而是名词，是当下的存在之境。艺术穿透了人生与社会之伪装，有了真实与真诚，也就接近了真理。第二辑入选了5位老师。杨凤梅的“浮生日记·四季”，徐曹明的“域境·空间设计”，蔡金荣的“心境·平面”，林义淋的“倾听系列插画”和张小东的“迹化的青春”。

学生们看到老师的成长，由此，可以获得某种参照，某种支持，某种灵感，某种鼓励。是所谓：“道之所存，师之所存也。”

夫子教诲，三十而立。

所谓的立，倒未见得是指有什么外在的大功业已然树立，已经达成；所谓的“立”恐怕更多地是指一个生命个体的内心对自我、对周遭、对志趣、对自然，有一份笃定安稳的自知自晓、温朗透明。说句大白话，就是已经上路了。

海德格尔说，艺术是真理的原始发生。所以，守护艺术，便是守护性灵的光，人伦的真，世间的纯，就是守护人本身。所以，郭巍教授托我写个序，我赶紧紧紧地答应下来。因为在你们守候艺术前进的路上，我愿意为你们见证，与你们同行。

是为序。

◎所谓设计，就是通过有意识、有目的的创造与交流来认识我们所生活的世界。

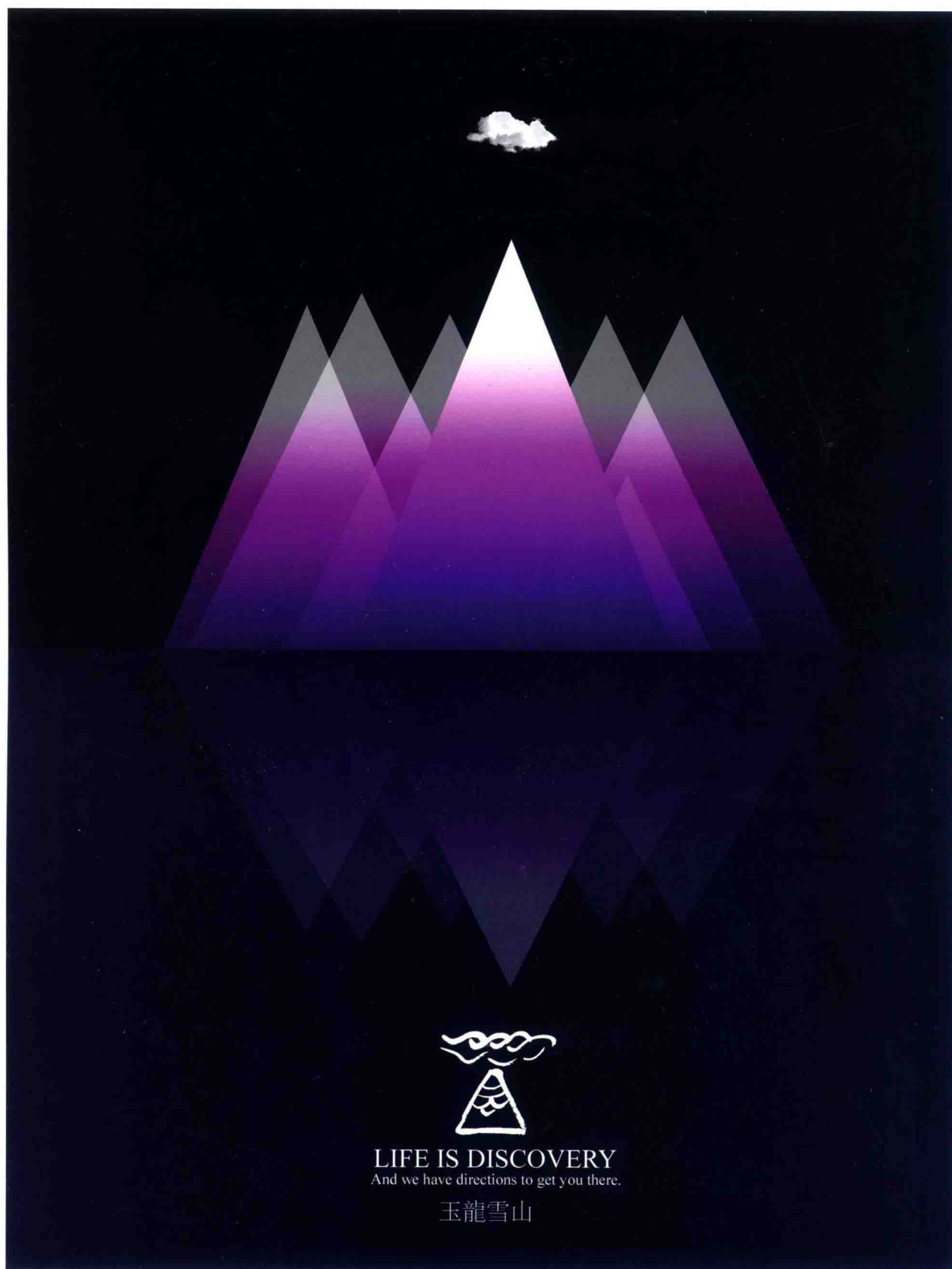
◎我们每个人观看世界的视角与感知事物的方法各有不同，只要能够有目的的创造，表达出个人对某一事物的看法和理解并运用到日常生活中，就是设计。

◎在我们日常生活中，有许多价值丰富的民族艺术沉淀和文化积累。为我们提供了无数设计的可能。我们只要勇于探索 and 发现，对这些优秀的设计资源加以活用，就是了不起的创造。设计无处不在。

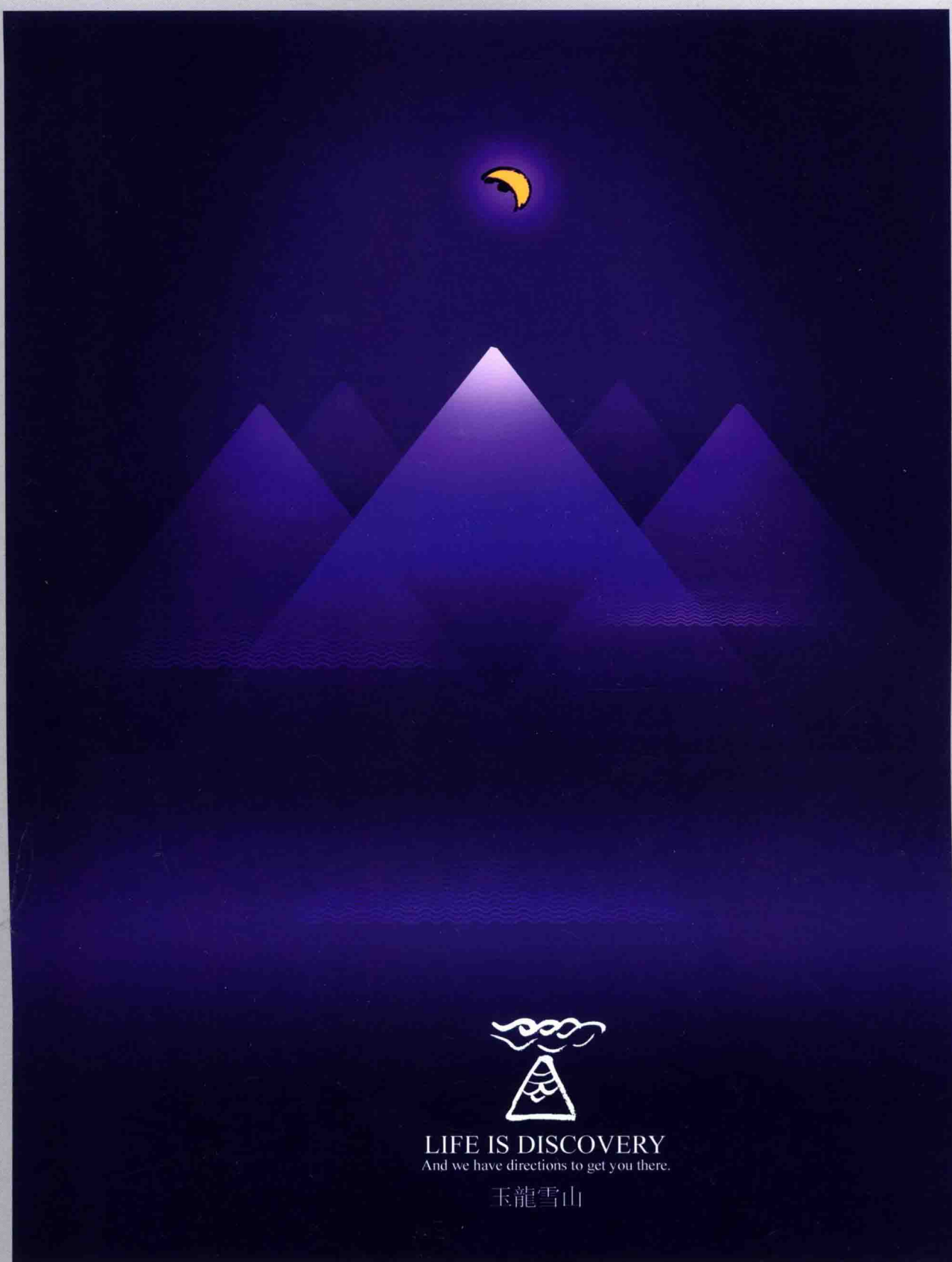
◎“印象·玉龙雪山”系列招贴主要通过“山”、“意”、“境”的立意表达，运用“山”、“水”、“云”、“日”、“月”等设计元素构成整体画面，来体现玉龙雪山“晨”、“晚”、“夜”之神秘意境。

印象·玉龙雪山 招贴设计 90cm×120cm 2012年

印象·玉龙雪山 招贴设计 90cm×120cm 2012年

印象·玉龙雪山 招贴设计 90cm×120cm 2012年

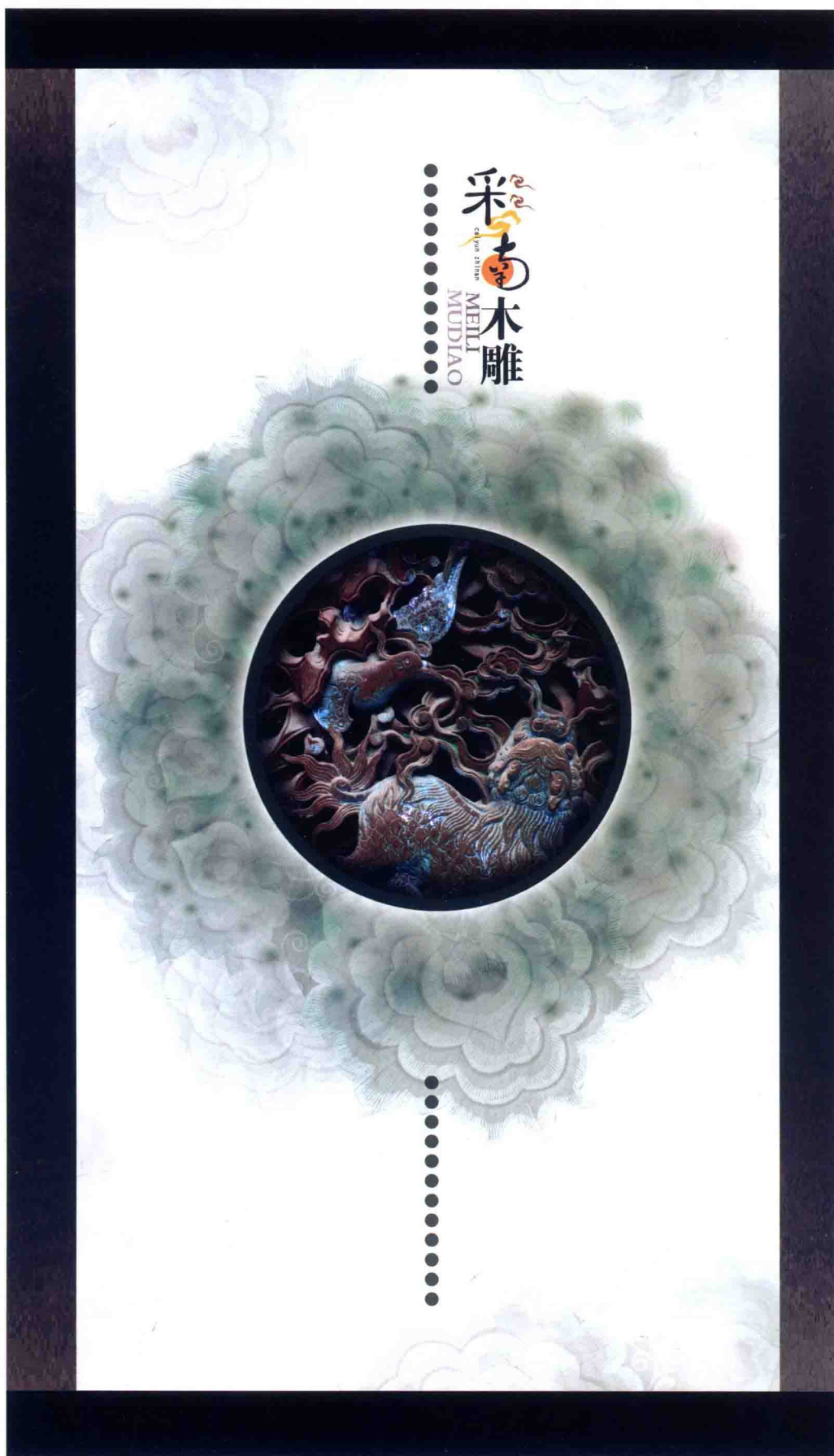

- 设计不是一种纯粹意义上的技能表现，它应该是对事物本质的感觉能力和洞察能力。所以，我们应该时刻保持对新事物的探知，只有顺应时代的不断变化，才能创作出顺应时代发展的作品。
- “独创 ”就是前人没用过的崭新的表现方法和设计形式。作品只有具备强烈的独创性气质，才能引起别人对作品的关注，引发人们的兴趣，在作品信息中找到共鸣，并为之感动。

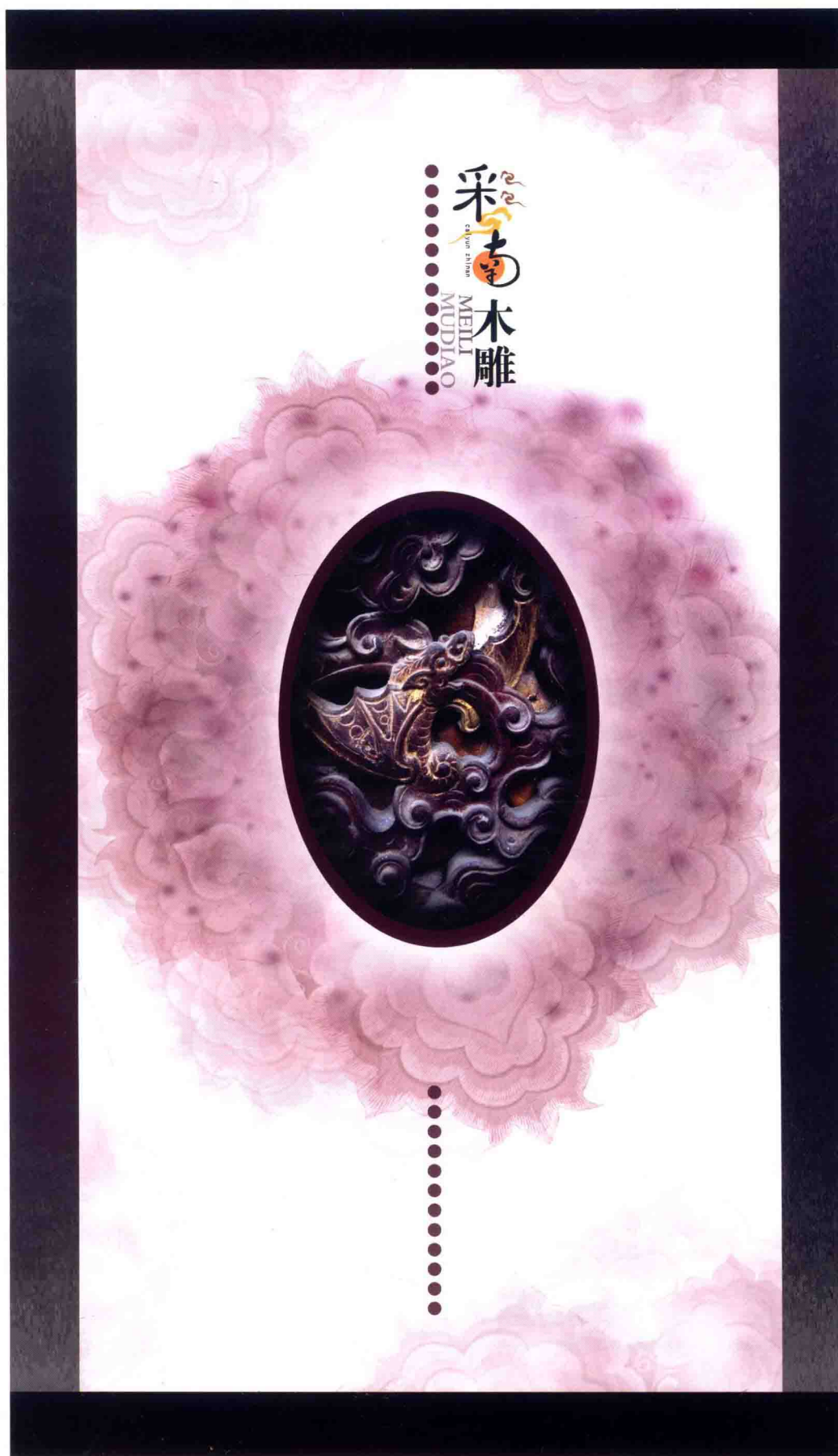
“彩云南·魅力木雕”系列招贴设计，主要是通过对木雕艺术所凝聚的文化气息的展现；通过对“时间”与“空间”概念的诠释，来表现丰富多彩的木雕艺术所呈现的艺术魅力。

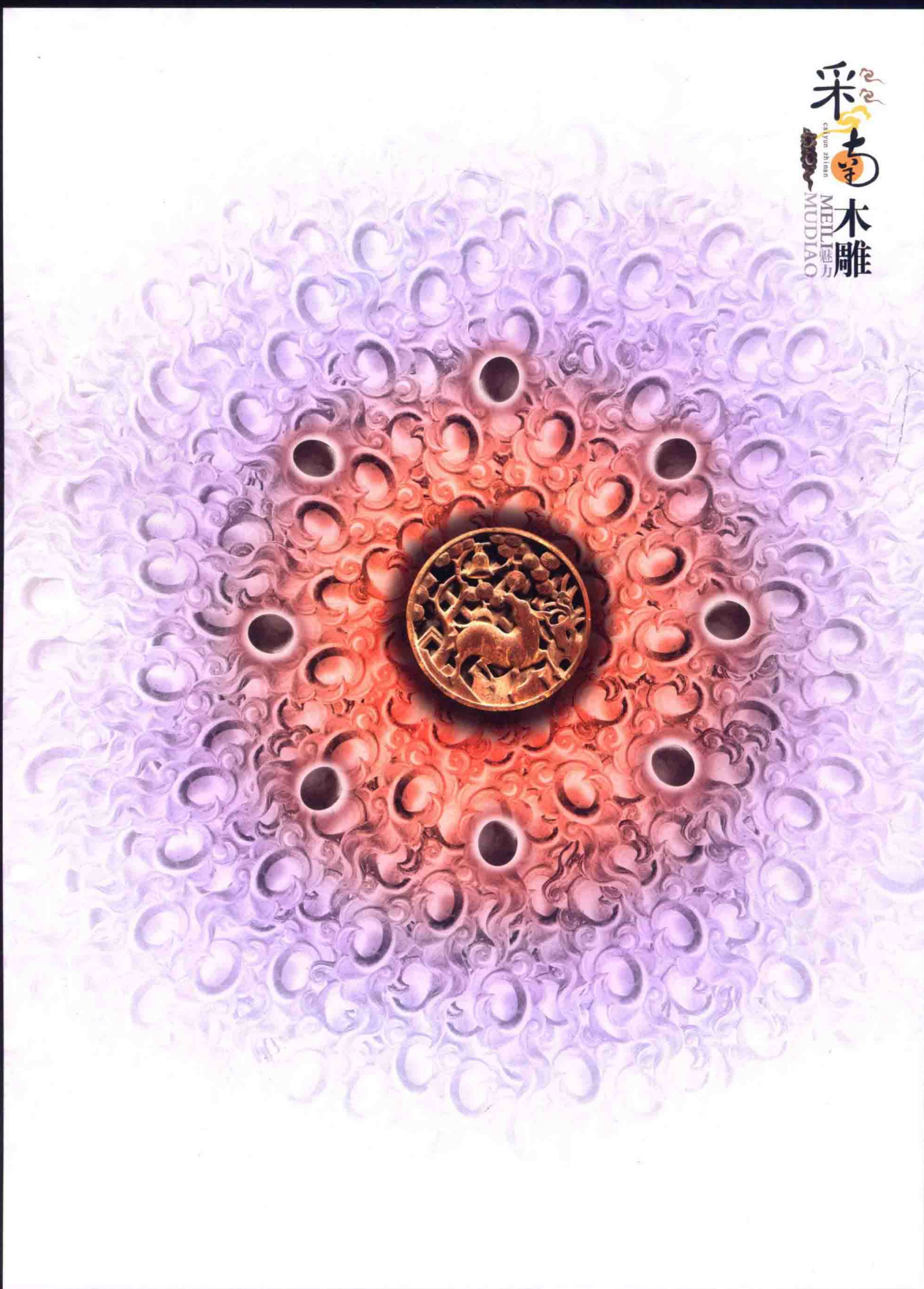
彩云南·魅力木雕 招贴设计 90cm × 120cm 2012年

彩云南·建水木雕 招贴设计 90cm × 120cm 2012年

彩云南·建水木雕 招贴设计 90cm×120cm 2012年

彩云南·魅力木雕 招贴设计 90cm×120cm 2012年

•创意并不是对信息内容盲目的拼砌，而是指认真地、细致地对设计内容进行合理构建的过程，也是建立在对主题信息的深度思考之上，有秩序、有目的的组织过程。

•在招贴设计当中，独创性的构思来源于独创性的语言之中。这种独创性的语言往往能使我们的思维和感觉变得更加活跃。设计的独创性是你所要解决的问题联系在一起的，一个好的问题都有一个好的解决方案，在设计时我们绞尽脑汁寻找的，是能够用设计解决的独特的“问题”。

“传习馆”系列招贴设计，通过“光”与“影”的对话，来比喻“民族民间艺术”与“传承承习”的主题思想，在设计表现上注重对民族传统图案与色彩体系的渲染，用代表“时间与流逝”，“空间与跨越”创造性视觉元素来诠释主题。

湄公河次区域民族民间文化传习实验中心
MEKONG RIVER SUBREGION ETHNIC FOLK ART LABORATORY CENTER

湄公河次区域
民族民间文化

傳習館 INSTITUTE

OF
Mekong River Subregion Ethnic Culture

玉溪师范学院
YUXI NORMAL UNIVERSITY

地址(Add): 中国云南省玉溪市红塔区凤凰路134号
NO. 134Fenghuang Road of Hongta Hill, Yuxi city, Yunnan Province, China
邮编(zip code): 653100
电话(Tel): 15008776769
网址(Web): www.yxyy.yxtc.net

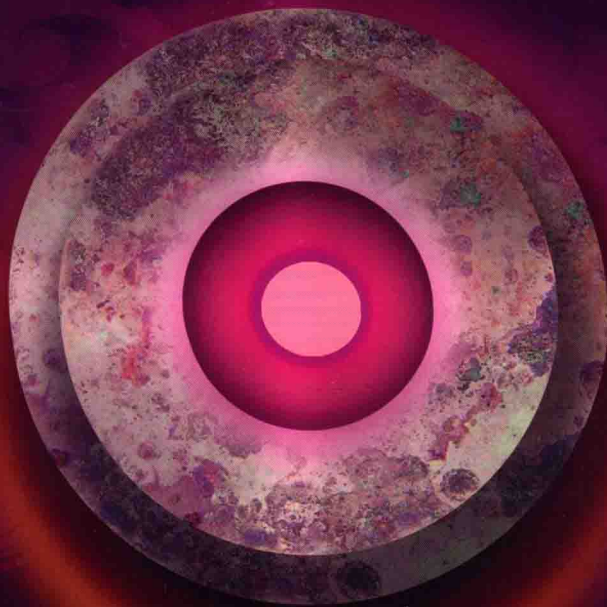
传习馆 招贴设计 65cm × 120cm 2012年

湄公河次区域民族民间文化传习实验中心
MEKONG RIVER SUBREGION ETHNIC FOLK ART LABORATORY CENTER

湄公河次区域
民族民间文化

傳習館 INSTITUTE

Of
Mekong River Subregion Ethnic Culture

玉溪师范学院

YUXI NORMAL UNIVERSITY

地址 (Add): 中国云南省玉溪市红塔区凤凰路134号
NO. 134 Fenghuang Road of Hongta Hill, Yuxi city, Yunnan Province, China
邮编 (zip code): 653100
电话 (Tel): 15008776769
网址 (Web): www.yssy.yxtc.net

传习馆 招贴设计 65cm × 120cm 2012年