

青岛市文化和旅游局 协办

四序迁流,洞察时光
解读文化,品味墨香

琴岛周刊

青岛的女艺术家因为持续的品牌展览活动不断汇聚,正日益壮大成为城市艺术的“她力量”——

她们说:艺术的春天需要创造

□青岛日报/观海新闻记者 李魏

在水彩作品的包围之中,崔琳琳丝帛材质的装置艺术作品《春潮》悬于青岛市雕塑馆的展厅,一抹青绿柔软地盎然生发,一如她的心情。

这不是崔琳琳第一次现身雕塑馆,2020年她的两件装置作品入展在这里举行的“2020 盛夏如花·全国新锐艺术家邀请展”,而这次首度参展“在水之涓”女艺术家邀请展,她亦格外在作品中张扬女性主义。随着参展频次的增加,英国归来6年的崔琳琳以女性艺术家的敏锐,明显感觉到一个艺术的春天在这座城市的萌发。

临近“三·八”妇女节,青岛市雕塑馆再度成为女性艺术家汇聚之所。一年一度的“在水一方”女水彩画展已经不间断举办了10年,“在水之涓”女艺术家邀请展,连续举办了五届。今年双展并行的阵列显然更加壮大。有像崔琳琳一样的青年艺术家加入到持续开展的品牌艺术活动中,不只有水彩,更加多元的综合材料、新媒体方向的当代艺术创作也开始进入青岛主流展览的视野,女性艺术家不断汇聚,正成为日益壮大的城市艺术“她力量”,开启一个艺术创造的春天。

创造始于开放交融的艺术氛围

在3月7日下午正式开展的“在水之涓·2021国际女艺术家邀请展暨在水一方·第11届女水彩画展”上,青岛国画名家戴淑娟,作为特邀女艺术家,出人意料地展了一幅水彩小品,这也是她个人创作生涯中第一幅水彩作品。

这幅名为《缱绻》的画作,呈现水与彩交融的透明明亮,缤纷的色彩传达春的气息。据说,为了创作这幅水彩画,戴淑娟以更加开放不拘的态度不断尝试,山中见桃花,便开启油画创作模式,陶瓷绘画也在她的学习之列。“艺术不要局限,它们彼此交融。关键是激发人的联想和想象,引人思索,并有所回味,目的就达到了。”这一开放交融的艺术态度也为此画创作注入注脚。

同时开启的双展,囊括了来自俄罗斯、西班牙、德国、荷兰、印尼、日本、韩国、新加坡、墨西哥、马来西亚、土耳其、巴基斯坦、乌克兰等13个国家的20余位女艺术家,并有全国各大美院水彩专业的女性水彩名家和学生助阵,青岛大学美术学院水彩专业及高研班的学生也加入到活动中,本土从事装置艺术的数位青年女艺术家的作品,也首次入展呈现……

中国女画家协会常务理事和青岛市女书画家协会主席的身份,让戴淑娟更加关注青岛女艺术家群体的成长。她在展览中感受到她们艺术世界的细腻浪漫,“她们以偏重感性的视角关照这座熟悉的城市,以及身边的美好事物。在这样一个可以与国内外佳作对话学习的场域,我希望她们也能捕捉到一种海阔天空、不拘一格的开放包容的创作心态,接纳、吸收、融会贯通。”

展览总策划、青岛水彩名家奚凤至认为,开放、多元且具有持续性的高品质艺术活动,才能真正带动本土艺术家的视野开拓和专业水准的提升。他告诉记者,此次参展的艺术家,经过了专家组的严格评选,其中青岛本土的参展者数量达到空前的80位之多,这说明青岛女艺术家群体的基数与专业素养均取得了提升。他亦同时透露,青岛女水彩画展之所以能够持续不断地开展活动,从一个自发的社群展览发展到今天的规模,首先要归功于最早的一位支持者,如今已是耄耋之年的水彩名家,老一辈青

岛艺术教育名家奚正老先生,正是他一再地叮嘱同样致力于教学和艺术普及的奚凤至:要给予这些女水彩画家更多切实的扶助,因为她们中的大多数也都是艺术教育工作者,从某种程度上决定着这座城市艺术的未来。

“未来青岛的艺术氛围需要更多常态化的传统艺术展事和艺术家群体来共同创造,而像这样一次以水彩为主打的中外女艺术家的高品质规模汇集,便是一个开端。”奚凤至说。

创造源于城市所赋予的艺术灵感

青岛大学美术学院国画系主任、油画家孙小娥这次以装置艺术家的身份参展,也是一次特别的尝试,她创作的作品《泊》以青岛深海捕鱼常用的漂铃为主要素材,同样是特别的呈现。

“艺术是生命的一种表达,一种语汇。对我来说,艺术创作就是平常思考的集合,是与万物连接获得的通感。”“泛彼浪兮摇曳,辅羽着彩安之,吾心如泊……”这是孙小娥对于作品《泊》的解读。在以抽象油画见长的孙小娥看来,艺术创作不论品类型态如何,都源于日常生活的给与回馈,比如《泊》,便是在东部海岸信步时获取的灵感。“这或许正是女性艺术家表达的共有特点,相对于理性,总是更偏向于感性。在一座城市住得久了,自然会与之发生关系。”

在这场女性主义的缤纷盛宴上,城市给予女性艺术家的灵感俯拾皆是:来自俄罗斯海参崴的波波维奇·娜塔丽娅的作品《马略卡岛的早晨》带来海参崴滨海的明亮阳光和绚丽的城市色彩;来自内蒙古的颜元芳创作的人物画《博克手》单从用色上就有鲜明的地域之风,更被称作纪念碑式的描摹;青岛女画家笔下数不清的海岸湍流、崂山意象……

这座城市对于王丽南而言同样是灵感之源,不论是2014年刚毕业那会儿,还是去景德镇做“景漂”的日子,她的创作中永远少不了青岛山海的影子,它们就隐藏在那些陶艺作品自然风格形态的纹理和褶皱中。去年的那场“盛夏如花”全国新锐女艺术家邀请展,王丽南也参展了,而前来观展的前辈艺术家刘彩虹独独对她的作品情有独钟,称其陶艺作品有着与年龄相契合的纯净。

因为疫情,王丽南终止了“景漂”生涯,重回青岛。她亦坦言,青岛虽没有北上广等一线城市的艺术品消费的热潮,却也拥有着相当纯粹的与之精神契合

的艺术群落,她所熟悉的青岛女艺术家大都在创作中忠于自己的表达,且相当勤奋,在她看来,这正是城市艺术创造繁荣的根基,“对于我们而言,能够让艺术家即时汲取艺术养分和灵感,便是青岛这座城市的属性,剩下的就只是时间问题。”

创造艺术融入生活的城市路径

《春潮》,悬置于展厅的这件作品以其独特性吸引参观者的注意力。任教于北京电影学院青岛现代创意传媒学院的崔琳琳以在丝帛上绘制女性不同人生阶段的心路历程的方式,传达她作为艺术家的生命思考。然而,她计划呈现的“作品”,绝不仅仅局限于一件装置艺术的独特。

清华美术学院毕业的崔琳琳去到伦敦艺术大学攻读硕士,从那时起便频繁出入国内外的众多艺术展事。从事新媒体方向视觉艺术创作的她,自从6年前回到青岛,就一直在探寻这座城市艺术与生活相连接的可行路径。如何让艺术品牌IP深入生活,让艺术融入生活成为这座城市的一种习惯?在崔琳琳看来,对于当代艺术或者时尚艺术,青岛人一开始或许达不到接受的深度和高度,他们需要引领。她需要开展一场特别的非传统意义的展事,将之打造为可持续的城市艺术品牌活动。

实验影像艺术节——崔琳琳为她计划实施创作的新作品初拟了名称,而正是在青岛市雕塑馆频繁开展的展事中,她邂逅了刘琳,一位与她曾就读同一所大学的志同道合的校友。在刘琳的艺术规划中,一个名为“胶东国际文化客厅”的艺术创意综合体呼之欲出,“如果有这样一个地方,它位于城市周边,人们在这里能够观展、欣赏和学习传统以及现代艺术,沉浸于新媒体艺术空间,获得精神愉悦的同时亦可体验美食和文创,是否值得期待呢?”刘琳期待自己即将在7月份开启的新文化空间能够成为崔琳琳的艺术节的载体,而二人都期冀担当某种引领,让人们离艺术的氛围更近。

“在青岛我发现一个非常好的现象,当人们面对一件新作品时,不再仅停留于拍照打卡,他们更想去深入探究,家长也会这样去教育引导孩子,去品味和思考。也能感觉到,我所工作的西海岸,年轻的学子越来越聚集,青岛年轻的群体期待拥有更高品质的美学生活。这也让我得到启发,能够与朋友们共同去做出一些可行的努力,为城市创造更多的艺术价值。”

当90后们开始感慨岁月催人……

在最近青岛忽高忽低的温度里,大家有一个心照不宣的默契——春天来了。

在公共话题领域,春天是少有的大家都愿意赋予其美好寓意的话题。哪怕是史上最懒的诗人金昌绪,在他一生仅传世一首的诗《春怨》中写道:“打起黄莺儿,莫教枝上啼”看似在抱怨春天,却把春天生机的一面衬的更加明显。

在微博上,一个名为“春日须尽欢”的话题,给冲动的90后们提出了一个问题:假如一觉醒来回到18岁,你会做什么。在各种脑洞清奇的答案中,90后突然意识到,原来季节交替不仅带来了温度的变化,还有时间的流逝。

这群年轻人开始领会岁月了,其中很重要的原因是最近文娱圈发生的一些事情,陪伴这群年轻人长大的演员、歌手们正在以告别的方式最后出现在他们的集体记忆中。赵英俊、吴孟达……这些逝去的名字对90后而言是特殊的存在,他们更多地出现在90后童年的银幕影像中,或者一小撮人喜爱的小众文化里。

可能90后最初认识他们的时候,网络还不发达,以至于吴孟达等人并没有跟着时间走进这个信息刷屏的时代里,于是成为年轻人心中永远长不大的彼得潘似的存在。不同于70、80后在吴孟达去世的消息中感同身受着他曾塑造过的小人物式的配角,审视着自己爱与心酸并存的人生。90后震惊于在流逝的时间里生命的脆弱和周星驰、吴孟达等人原来已不再是记忆中那个年轻的存在,90后的童年记忆也在慢慢消失。

而当下的文娱创作也敏锐地捕捉着这一代年轻人集体意识的幽微转变:在岁月带来的变故中,年轻人愿意开始相信不变的、可以视为永恒的东西用以平衡对逝去过往的无力。这也是为什么央视新综艺《典籍里的中国》打破了年龄壁垒,成为少有的被年轻群体催更的文化节目的原因之一。

《典籍里的中国》通过一个舞台,讲一本经典著作,以现代人穿越时空与古人的对话方式,在第一期节目就让原本晦涩如深的《尚书》在时空的转换中变得生动起来,从上古大禹治水,商末牧野野师,春秋孔子授书,西汉伏生护书……和它有关的岁月一一浮现。

“华夏为何一体?”“自古就是一体。”“2000多年后,你还读《书》吗?”“读。”故事的最后,年逾90的伏生回望撒贝宁,迈着蹒跚的步伐回到过去,颤巍巍地说着:“《书》有了你们的传承,我放心了。”这种跨越时空的相遇打动了不少年轻人,除了节目创新性地将“戏剧+影视+文化访谈”的形式展示内容外,更重要的是,节目背后生生不息的文化脉搏在古老的中华典籍中薪火相传,它契合着当下年轻人在时间流变中开始探寻生命的意义,在变化中寻找永恒的存在来对抗不可逆的时间。

在这一代年轻人的观念里,他们不愿再用“年”这个单位来丈量生命,他们清楚地知道时间从不站在他们这一边,所以他们在微小却无可替代的个体痕迹中,以自己的方式找回失去的时间。

这也让一些特别的文化现象只存在于青年群体中,比如他们认真地做手账记录生活的点滴,比如在每一个季节和月份的起始虔诚地在朋友圈写下“春天你好”“三月你好”,比如在看完综艺后立志读完《尚书》……

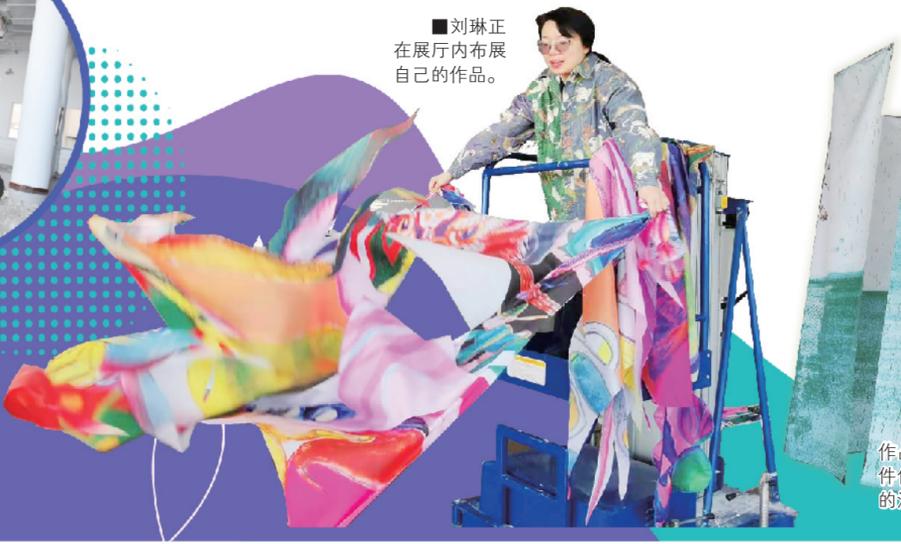
所以,如果你身边的年轻人正热情的在朋友圈里迎接春天,在微博上热爱的催更一档文化节目,别诧异,这是他们在以自己的方式将冬天里失去的,在春天里重新找回来。

张芝萌

孙小娥创作的作品《泊》以青岛深海捕鱼常用的漂铃为主要素材。

本版摄影 王雷

刘琳正在展厅内布展自己的作品。

崔琳琳正在布展自己的作品《春潮》,悬置于展厅的这件作品以其独特性吸引参观者的注意力。

代霜蓉:青岛走出钢琴教育“泰斗”

岛城钢琴教育名家辈出,王重生、王复生姐妹在解放后开设钢琴课,数十年来,从阳信路王重生家中走出了以钢琴家逢勃为代表的新一代一代音乐人,而给景林、卫馨华、李元文等众多钢琴教育工作者也把音乐的种子撒遍了青岛。新一代音乐人不断崛起,新一代钢琴教育理念也在逐渐传播。1月底,青岛籍钢琴家、中国音乐学院代霜蓉副教授与青岛大剧院合作,为岛城歌迷呈现了百年钢琴演奏技法的演变,备受乐迷欢迎。在上世纪八十年代,代霜蓉在岛城接受了众多钢琴名家“传功”,大学时代又在北京获得了众多钢琴家的真传;近年来她出任中国教育协会音乐教育委员会会员,担纲中国音乐学院校外音乐考级全国通用教材(钢琴)编写,走遍全国培养钢琴师资力量,为新一代中国钢琴教育制定标准。既接受过大师亲炙,又为众多钢琴教育者传功,代霜蓉对钢琴教育的看法带有极高的示范意义和时代特性。

虎妈遇见李焕英

代霜蓉看来,钢琴是社会经济发展的表现,“我是70后,那时候专业音乐的人非常少,往往是音乐世家,那时候大家对钢琴还有种神秘感。后来学琴的孩子多了,钢琴的普及率也越来越高,因为大家经济条件提升了,钢琴又比较容易上手。但是到了现在,很多80后90后的家长,他们小时候学过钢琴,当了家长后就在考虑:该如何让孩子学钢琴?”

在代霜蓉看来,中国家长在学琴方面管得太多,压制了孩子的音乐学习兴趣,其实最重要的是让孩子学音乐乐在其中。“可能五六岁的时候天天学琴又哭又闹,但是到了五六年级之后孩子不用家长督促,自己就去练了。这个年龄的孩子发现弹琴不是那么难了,比学习简单,而且孩子成长中越来越喜欢唱歌听歌,音乐从钢琴上淌出来,不仅有着幸福感,还能表演给朋友看,增加了自信心和自豪感。很多孩子找到了内动力,一路学到了

初中。”代霜蓉认为,“重要的不是考了几级,而是保持孩子终生学习钢琴的兴趣。孩子们需要在学琴过程中发现‘音乐对我生活有重要的作用’,听到那个歌马上反映出来是几几拍。随着社会不断发展,终生学习是我们学习音乐的态度,钢琴也会更加深入人们的生活——就好像有些欧洲小镇,可能只有不足百户人家,路上经常能听到钢琴声,医生、科学家都弹一手好钢琴。”

家乡味道,艺术渊源

从青岛的琴童,成长为钢琴考级国家标准制定起草人之一,代霜蓉经历了钢琴学习、演奏、教育的全过程。在与青岛乐迷的分享过程里,她展示了贝多芬、肖邦、李斯特、萨蒂等不同流派钢琴大师的作品演奏要点,条分缕析,一语中的。海量曲目也是她在中国、美国、意大利多年求学、演奏、教学的积累。疫情影响下,国外重要的钢琴大赛比如肖邦大赛、范·克莱本大赛等都推迟了,国内的钢琴比赛、钢琴考级

也受到了影响。代霜蓉介绍,线上成为疫情期间钢琴培训的重要渠道,业界也在探讨线上钢琴教育的可行性。

近年来忙于各城市巡演、培训,代霜蓉也关注家乡的发展,“我是土生土长的青岛人,曾在台东六路读小学,初中高中都在十九中,对中山路的繁华、台东的烟火气有非常多的记忆。现在回到青岛,看到跨海大桥我很吃惊,‘这还是青岛吗?’她特别难忘青岛的美食,“中山路三角地的烤肉串,跟其他城市的味道都不一样。每次回到青岛,感觉空气的味道都不一样。”代霜蓉回忆,自己从上世纪八十年代学习钢琴,那时候多位青岛名家特别疼爱自己,“最开始的都是免费教钢琴,那时候我的钢琴老师是李秀文,还有陈元文、拾景林老师,都给过我很多鼓励。我读谱特别快,每周练习得比别的小朋友熟练,每次得奖也让我对学习过程有信心。老师除了教给我技术之外,还给我提供了非常好的对待人生的看法,这在我小时候的学琴过程中非常重要。”

米荆玉

中共青岛市委宣传部 青岛日报社 合办