

“看展”

青岛人周末关键词

□青岛日报/观海新闻记者 崔 燕

3月26日,“韩美林生肖艺术展”在青岛市美术馆开幕。此前,这里举办的一场展览是第七届全国女画家作品展,一个月内两场重量级大展“花开两朵”。今春以来,青岛各种艺术展览纷至沓来,尤其双休日,各种展览可选项多起来,“看展”成为青岛人周末的关键词。

线下活跃、跨界合作、大展云集,这个春天,青岛艺术展览行业看见春天,迎来复苏。各种展览美美与共,令观众“各花入各眼”。细心观众也注意到,经过特殊的三年,青岛的艺术展览较之从前有了细微的变化,有画廊、美术馆的重新洗牌,更多是展览形式和内容上的思辨与开放。青岛的艺术展览有了更多意味深长的影响力与辐射力,对受众和城市来说都是。

■“韩美林生肖艺术展”现场。王雷摄

今春青岛各种艺术展览纷至沓来

■里院美术馆里的跨国艺术展。王雷摄

■里院里的当代艺术。王雷摄

艺术展览提亮城市色彩

在业内人士看来,作为著名的滨海度假城市,青岛平均年旅游接待人数逾1亿人次,在打造国际滨海旅游目的地的进程中,艺术会起到非常重要的引领作用。艺术展览的缤纷繁采,可以令观众收获到寻常生活之外的新鲜与朝气,有助于这座城市的审美普及,让别人看到一个不一样的艺术青岛和时尚青岛。

尽管在青岛开展的“韩美林生肖艺术展”是其巡回展览的第五站。但对于韩美林先生而言,这个首次回归山东的生肖艺术展览,是带给青岛人民的特色礼物。而对于青岛而言,则是韩美林先生带给这座城市的一份“名人看青岛”的文化大礼。他在接受采访之余激动地为青岛“代言”：“其实我十几岁就来青岛参加山东体育大会,也正是在那个时候,认识了青岛的八带鱼、海蛎子。”时隔多年再回青岛,他忍不住向身边的朋友和同行推介青岛,“现在的青岛,已经漂亮得我不认识了,我忍不住向这些朋友炫耀地介绍青岛,就是那一句‘谁不说俺家乡好!’”韩美林还不忘邀请大家一定要去崂山看一看,“青岛曾经邀请我来做雕塑,但是我在去过崂山之后,大为震撼,崂山的石头本身就是雕塑,何须我班门弄斧。”

对青岛而言,“韩美林生肖艺术展”这样重量级的展览弥足珍贵。而更多为城市锦上添花的展览,则需要本土的艺术家和艺术展览来“提亮”。日前,“点亮城市之光 满城春风”王树彬·牛玉龙油画作品展,拉开了云上观海·如是艺术空间的首展序幕,也向城市推出了一种全新的建

筑艺术+文化空间的探索模式。“这两位新生代的艺术家虽然风格不一,但有着深爱这个城且勤于创作的共性。同样聚焦的是青岛的老城和建筑,展现出岛城不同的记忆、独有的浪漫风情。”策展人修一表示,云上观海·如是艺术空间有着独一无二的海景资源,蔚蓝的天空和湛蓝的大海连成一线,可以欣赏到唐朝著名诗人李商隐诗句中描绘的“几百黄昏声称海,此刻红阳可人心”美景。在这里会有更多阅读、展览、艺术演出等艺术形态,借建筑之美实现人的情绪与空间互动。

公共艺术接“天气”也要接“地气”

今年初,一向在展览内容方面以“高冷”著称的青岛市雕塑馆,做了一场极其接地气的“艺术为城市赋能·青岛公共空间艺术邀请展”。尽管展览邀请了景育民、商长虹、朱林、董明光等国内知名艺术家参展,但展品无一不是与雕塑、装置、景观小品等公共艺术表现形式有关。“展览在促进公众认识和感受艺术魅力的同时,也尝试从公共艺术的视角探索提升城市品质的新思维、新路径。推动艺术作品和审美理念走进家庭,植入城市公共空间。”中国城市雕塑家协会青岛创作展示中心主任叶东炜表示,目前雕塑已经成为社区、公园、校园等公共空间不可或缺的装置,可以说很多大众接触的第一种艺术品就来自雕塑。他们举办这场展览,就是为了让艺术提升城市公共空间品质和增强社会艺术感知力。

“雕塑目前已经成为城市公共空间不可或缺的艺术品,是一种非常接地气的时代审美与公众诉求。”受邀为这场展览做公益互动讲座的天津城市公共艺术研究院院长、天津美术学院教授、

天津大学建筑学院博士生导师景育民认为,青岛的城市雕塑与公共艺术融合的非常好,市民对公共艺术相关话题非常感兴趣。

洛川家美术馆为青岛市历史城区保护更新第一个启动的文化综合体,定位就是“地气+人气”。其负责人刘海涛说,老城是青岛文脉根基所在,同时也是目前青岛最火的文旅地标之一,“所以,我们做了很多跟老城区有关的影展、画展,比如最近正展出的《张秉山镜头中的青岛》就展示了很有年代感的珍贵老照片,吸引了很多‘老青岛’前来参观。”

跨界探索更广阔边界

据不完全统计,今年以来青岛有20多家展览机构推出了40多个重磅线下展览,开放多元、兼容并蓄、创新创业、现代时尚的艺术语境,给众多艺术爱好者带来一场场澎湃的视觉盛宴,也给这个春天带来久违的喧嚣和活力。

不久前,青岛地铁集团文化子品牌“青岛地铁美术馆”在汇泉广场站举行了揭牌仪式,官方网站同步上线。据悉,“青岛地铁美术馆”项目是青岛地铁在公共艺术建设中提出的全新概念,项目依托站内丰富的地铁空间艺术资源,结合百万客流的高流量场景,打造虚拟与现实相结合的艺术场域。

“不管是搭建线上网站、发行艺术品相册,还是举行艺术活动,我们旨在通过这样一个文化艺术品牌激活地铁空间艺术底蕴,为艺术品的高颜值与深内涵打造一个统一展示的载体。同时,也切实担负起社会责任,整合链接高水平艺术资源,打造城市‘大美育’平台,使青岛地铁真正成为

为流淌着艺术与温情的现代城市人文动脉。”青岛青铁商业发展有限公司总经理李晓寒介绍说。

近日,在青岛老城区开展的上街里·逛春天旅游艺术季,不仅在话题流量上成为青岛本地“顶流”,各类时尚展览,也给了众多年轻人打卡和“双向奔赴”的时尚理由。街头艺术自带叛逆的属性,仿佛春日里蓬勃的野草,深得年轻人喜爱。本次活动中,一个快乐至上、好奇尚异的动漫形象成为亮点,这便是由青岛演员黄渤创立开发的二次元IP——黄逗菌。此外,在上街里赶浪计划市集中的黄小厨,则是黄磊创立的生活方式品牌。在青岛老城区展开的这场前所未有的“跨界合作”街头展览,以沉浸式的有趣体验,带领观众走进一个“萌萌哒”的艺术世界。

此外,观唐文化数字艺术展、村上隆经典版画收藏展“花样世界”、绿色潮流文化艺术展、“电子人会流仿生泪吗”当代潮流艺术展、赛璐璐动画片原稿收藏展、奥莉春日集&动漫市集等,既自带艺术范儿,又有与新媒体、当地艺术结合的融合,释放着无限自由与奇妙的气息,用多样形式展现春的万般模样,也打造了历史城区文艺潮流新地标,让老街里的多彩春日格外酷炫多姿。

与上街里·逛春天旅游艺术季同步进行的,还有春日游大鲍岛城市艺术节,也在如火如荼地举行。在这里,承载起一场追忆过往的记忆展,如同一个时空隧道,让观众穿越百余年的老城历史。“这些可视的历史凭证,凝结了不同时代的表情与审美趣味,展现了日常化的城市性格,也记录了大鲍岛发展和变化的阶段性印迹。”策展人侍锦说,这些大鲍岛发展进程中具有符号意味的日常生活器物,构成了城市性格的基因。这种记忆展所拓展的边界,是美学也是生活。

王林旭:打动世界的艺术力量

□青岛日报/观海新闻记者 崔 燕

在联合国安理会大楼东大厅里,挂着两幅画,一幅是《互动的世界》,另一幅是《共同的家园》,这两幅画都是王林旭的作品。《共同的家园》画的是一片竹林,挺拔的山竹遒劲饱满,山竹之间,隐约可见绿色和赭红色的植物;《互动的世界》一眼望去,似大海波涛,山岭起伏、云的聚散,细看更像是一股气韵的流动,如同一个生命体由中心向四周迸放。潘基文在2017年初离任联合国秘书长时做过最简练的说明:这两幅作品具有中国精神、世界精神和联合国精神,它们是“人类命运共同体”这一理念的出色的“义务讲解员”。

无疑,王林旭成为艺术中国与世界通融的美学符号之一。这位从青岛走出来的艺术家,自1995年以来,以长袖善舞的艺术影响力,被四任联合国秘书长授予“和平使者”的称号。他的超象艺术作品以丝丝入扣的文化张力与人文情怀,被永久展陈在联合国总部中国厅。他的作品曾百余次被选为国礼,他也是第一位在时代广场大屏幕上出现的中国艺术家。

从平度走出的画家

“我自幼酷爱书画、崇尚艺术,从小就有当画家的心愿。很小的时候,我就立志,不仅要当好村里的画家,国家的画家,还要当好世界的艺术家。”生长在农村的王林旭自幼热爱大自然,这种热爱促使他很早就拿起画笔去描绘大自然。王林旭自小就彰显出天马行空、不拘一格的绘画气质,让他在六七岁时就成为闻名平度的画童。上世纪80年代初,他顺理成章,成为平度的一名文化干部,是当地有名的青年才俊。1981

年,王林旭在泰山写生时,无意发现宣纸上拓印出的岩石纹理之生动,为水墨皴法所不及,这是他第一次深切读懂自然的美学力量。

1986年,他有幸进入中央民族学院(今中央民族大学)美术系学习。三年后,被选拔成为北京第十一届亚运会组委会会展部画家,自此在北京踏上了更为专业的艺术之路。十年后,他赴美国加州圣荷西州立大学研学,获得加州阿波斯壮大学荣誉人文学博士学位。1992年至今任北京中华国际名人研究会会长。2002年至今历任民族文化宫副主任、国家民族画院院长、民族文化宫文化总监、中国美术家协会理事、国家国画院专家一级美术师等等。他出版发表的《中国美术史纲》《中国文化史纲》《中国画史述》《东西方文化艺术比较学》《在当代语境中超象艺术的价值与意义》等著作作为教材在国内外教授学生。

无论是上世纪80年代末东渡日本研学,还是后来在世界各国游历,王林旭所进入与接触的艺术前沿圈层,几乎都是所在地最主流与深度的美术氛围。王林旭高屋建瓴的文化的维度,与这些八面来风的艺术氤氲深呼吸,考量为当代艺术创新的鲜活样板。当然,也是中国传统艺术向当代转换的有力诉求。

上世纪90年代,王林旭在法国与赵无极有过深入而密切的接触。赵无极对他的作品如是评价:王林旭的画虽然没有离开传统的水墨和宣纸,但已经超越了一山一木一石一水的描摹,而是对自然界的整体感觉和认知。”

“在与世界的长期交往中,王林旭不仅秉持博大精深的中国传统文化传统,更主动研究世界当代文化的特征和当代艺术的语言环境。”中国美术家协

会理事、北京美术家协会副主席、中国美术家协会综合绘画艺委会副主任李耀林认为,王林旭开放的艺术观是他航行在国际文化艺术交流之海中的风帆,也是他的绘画艺术之所以能博得不同肤色观众认同的真正原因。

天假机缘中国画走进联合国

从小在青岛平度成长,让王林旭对中国传统古典文化尤其钟爱。古风浓郁的墨竹便是他与世界通达的隐喻与桥梁。他用这种“最中国”的文艺意象,向世界传递中国的美学概念和审美取向。这种从宣纸上扑面而来的气场,产生的奇妙碰撞与融合,呈现出更广博的人文关怀和恢宏的视觉表达。

“1990年,我由山东调到北京工作,并成为一名以绘画墨竹为主要创作内容的画家。第十一届亚洲运动会开幕前夕,北京亚运会组委会安排我在钓鱼台国宾馆创作两件国礼作品,一件送给国际奥委会主席萨马兰奇先生,另一件送给访华的时任埃及副总理兼外交部长加利先生。次年12月3日,加利当选联合国第六任秘书长。谁都想不到,我为他创作的墨竹会成为日后我把中国画带进联合国的契机。”王林旭回忆道,1993年初他从日本研学归来。三月的一天,初春的北京乍暖还寒,他一早来到钓鱼台国宾馆养源斋画竹子,挥毫之时,身后传来一声“Hi, Mr.Wang, oh my friend”,他回头一看,是外交部的官员陪着加利夫妇向他走来。他们夫妇二人很礼貌地示意他继续作画,并站在一旁静静地观看。

“世界上有很多事常常是这样的,刻意安排的

事在发生之后就自然地过去,而自然发生的事却会带出后续延展。我和加利在钓鱼台国宾馆的偶遇,在他心中引发出一个念头。当天他在与中国外交部领导会谈时表示,希望请我为纪念联合国成立50周年大典画一幅画。他的这一请求向上汇报后,当即得到支持。”,谈起往事,王林旭依旧感慨万分。“加利秘书长问我能不能以竹子入题,我思考很久,拿出了巨幅竹林的创作方案。竹子象征着世界和平发展的生机,竹林象征着人类的共存,竹子象征着中国的人文精神,而50株竹子又象征着联合国走过的50年历程。作品的名字定为《和平万年》。”

1995年10月24日,联合国以一场特别纪念大会迎来自己的50岁生日。在这次庆典上出现了两件来自中国的“寿礼”:一件是中国政府赠送的世纪宝鼎;另一件就是王林旭创作的巨幅画作《和平万年》。由于当时中国的水墨绘画在国际活动中少有类似的展示机会,《和平万年》在联合国的展示给观者带来强烈的新奇感。包括德国前总理科尔、英国前首相撒切尔夫人、俄罗斯前总统叶利钦、西班牙前首相马尔克斯、日本前首相村山富市等在内的各国领导人在庆典活动上纷纷于画作前留影。庆典活动结束后,这张画被联合国永久收藏,并被收入联合国成立50周年庆典画册。

“让中国画讲好世界语”

联合国在重大庆典上使用的纪念性艺术作品中,王林旭那年刚刚36岁。“我对今后的艺术之路该朝哪个方向走还没有完全想好,只是知道自己还需要思考和尝试水墨艺术的创新,搞

出一种能讲‘世界语’的绘画艺术,让作品不仅能进中国人的心,还能进外国人的心。”由此王林旭迈开了艺术探索的新步伐,广泛考察欧美的古典和当代绘画。几年时间下来,他的眼界越来越开阔,思路也越来越明确了。所以,在借鉴印象派、抽象派经验的基础上,走向创立超象绘画的形式对他来说是一种必然。在王林旭看来,一个艺术家如能让自己的艺术活动往下走可以“土到底”,往上走可以“洋上天”,他就获得了最大的创作自由。

无论是早年让王林旭一举成名的墨竹写意,还是当下名噪四方的超象艺术,二者在他的艺术生命中长久地并行,主张为独立的美术新样式、双重宣喻其自我的艺术代码;如果说艺术构筑的是一种超现实的造梦空间。区别于荒诞和冥想的西方艺术,超象艺术则以升华的墨影山水,向世界传递中国式的诗意表白与人文情怀。

大地、天空、海洋、湖泊、河流、山川、树木、荒漠等自然元素,以抽象意味的浓墨重彩交融之后,呈现斑斓梦幻的纸上氤氲。王林旭以当代的水墨语境阐释中国画的山水题材,自创的“超象”艺术是传统与当代、经典与新锐完美约会之使然。