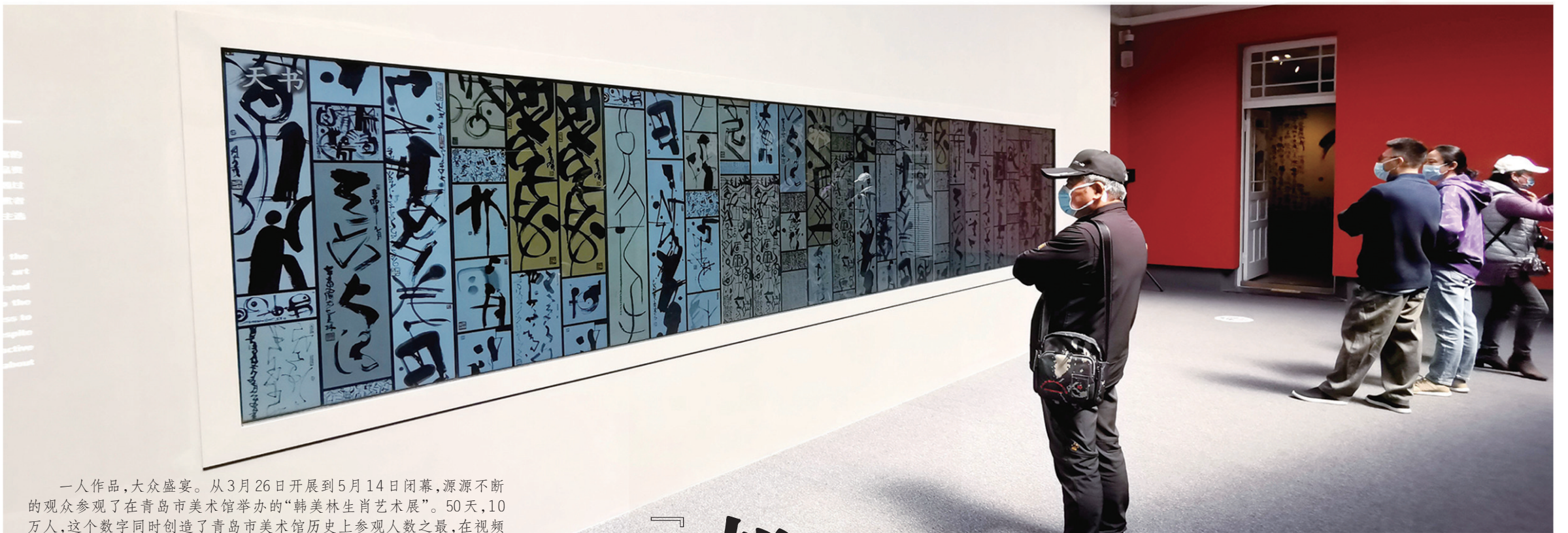

艺术 青岛

YI SHU QING DAO

青岛市文化和旅游局 协办

责编 马兵 李魏 美编 李晓萌 审读 李斌 排版 韩淑华

一人作品,大众盛宴。从3月26日开展到5月14日闭幕,源源不断的观众参观了在青岛市美术馆举办的“韩美林生肖艺术展”。50天,10万人,这个数字同时创造了青岛市美术馆历史上参观人数之最,在视频号、抖音、小红书等各种App平台自发打卡的观众更是不计其数,创造了线上与线下同时火热的“围观”气氛。这个现象级展览,具有青岛美展历史上的样板意义,亦成为青岛市文旅流量的一个新入口。

■50天,源源不断的观众参观了在青岛市美术馆举办的“韩美林生肖艺术展”。王雷 摄

如此醇美的艺展,生生不息

『韩美林生肖艺术展』成为青岛的现象级展览

生生不息

□青岛日报·观海新闻记者 崔燕

为什么是韩美林艺术展

作为2023年山东省旅游发展大会的重磅体验内容,大会开启当日,“韩美林生肖艺术大展”在青岛市美术馆同时开幕。本次展览是继北京故宫博物院、泰国曼谷中国文化中心、深圳南山博物馆、海南海口会展工场之后的第五站。

“韩美林生肖艺术展”开展当日,已经87岁的韩美林先生亲临现场,他对这个首次回归山东的生肖艺术展览之重视可见一斑。他非常开心地回忆起与青岛的深厚渊源,并大声地“炫耀”青岛,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。”

展览以“生生不息”为主线,展示了韩美林创作的不同门类的生肖主题作品。现场近700件生肖艺术作品,通过绘画、书法、雕塑、陶瓷等媒介载体进行展示,作品或玲珑、或可爱、或雄健、或威猛,赋予了生肖文化新的时代气息。

在韩美林的创作生涯中,生肖一直是一个重要的命题。他笔下的十二生肖鲜活灵动,意趣盎然,已成为百姓喜闻乐见的文化符号。他还将生肖文化的传统,扩展到花岗岩、青铜、紫砂、陶瓷等具有古典气息的材质中,融入东方传统纹饰与符号,赋予传统艺术语言以现代性,让人们在回望历史的同时真切体悟时代精神。

记者在展览期间看到,观展途中,很多观众会兴致勃勃地寻找自己的属相,然后在喜欢的生肖作品前合影留念。观众群体分布广泛,不仅有耄耋老人相约打卡,有牙牙学语的孩童在父母怀抱里好奇地东看西看,还有外地的美术生专程来青岛学习,更有大量青岛的中小學生集体组织参观,将美术课“搬”到美术馆。

韩美林1983年与生肖邮票结缘,40多年来四次创作生肖邮票,分别是1983年发行的《癸亥年》,2017年发行的《丁酉年》,2019年发行的《己亥年》和2020年发行的《庚子年》。韩美林设计的4套特种生肖邮票,都在此次展览中与观众见面。

精品展出与观众热情双向奔赴

“五一”假期,青岛市美术馆“韩美林生肖艺术展”单日游客接待量最高超过6000人。“4月30日闭馆的时候,很多热情的观众依旧在门口排队,我们临时决定进行调流,将闭馆时间推迟一个小时。”青岛市美术馆馆长迟涛介绍,这是美术馆开馆以来最多的单日人流量,是平常的六倍以上。“鉴于此,主办方将原计划于5月7日收官的展览,特意延长展期至5月14日,以满足更多观众近距离感受这个重量级的艺术展。”

5月6日,韩美林先生在展览闭幕前夕,向青岛市捐赠了一件珍贵的青铜雕塑作品《母与子》。在捐赠仪式上,他以视频的形式向观众表达了感谢之情:“这次生肖展游人如织,大家这样喜欢我的作品,我也很感动。生肖艺术展的闭幕只是暂时告一段落,希望除了生肖题材以外的作品今后也能来青岛跟大家见面。”

“韩美林生肖艺术展”盛况空前,观众的热情也是空前的。前段时间,我们策划了“韩美林空降粉丝群”线上活动,当时粉丝们的热情令人动容。”韩美林艺术基金会秘书长周建萍表示,展览期间,她每天都会看青岛市美术馆“韩美林生肖艺术展”驻守小分队的工作日志,每天都展览中热情观众的故事、留言所打动。

对青岛市民来说,打卡“老乡韩美林”的展览,是近期本地热门文艺事件。据韩美林基金会的工作人员介绍,“韩美林生肖艺术展”一楼展厅的印章打卡处,每天都能见到长长的盖章队伍。来自韩美林手稿本里的简笔画十二生肖,或憨态可掬,或萌萌可爱,寥寥几笔中尽显精神,吸引着盖章观众直呼“一个都不能少!”

“韩美林先生被誉为‘天才造型艺术家’,他的作品借鉴了中国的青铜器纹样、年画等,用色明快、大胆,很中国、很东方、很民族、很传统,很大气,辨识度很高。这些生肖小动物毛茸茸的,非常可爱、非常童真,老少

咸宜,欣赏这样的作品是一种美的享受。”青岛籍雕塑家贾真耀曾与韩美林有过几面之缘,这次韩美林生肖艺术展期间,他也多次去参观。“韩美林先生已经八十多岁了,亲自来开启自己在青岛的巡展,而且带来这么多优秀的作品,这种机会非常难得。”

在迟涛看来,该展览的火爆出圈的确有些出乎意料,“近年来,青岛市美术馆突出专业性、学术性与观赏性,吸引优秀艺术家积极参与,得到社会广泛关注。这其中,高水平、高品质的展览所形成的集聚效应,无论对本地观众还是对外地游客都有极大的吸引力。”迟涛认为,高质量艺术“供给”,有助于这座城市的审美晋级,也可以促进蓬勃强劲的文旅需求得以释放。“通过这个展览,也给我们很多启示,未来将在观展效果、互动交流、公共教育、流量调节、空间优化等方面做出更多的创新。”

一场沉浸式的全民美育体验

一场展览,一个课堂,一粒种子。自如穿梭于不同艺术形式、多元体验贯穿整个展览,文创产品也层出不穷,韩美林生肖艺术展如同一场全民的审美体验,给观众创造一个沉浸式美育普及的新情境。

青岛市工业设计协会名誉会长、画家王海宁认为,韩美林先生深知大众对美的需求是什么,也深知艺术家应该如何引导大众步入美的乐园:“他独辟蹊径将设计思维融入他的艺术创作中,将多种民间元素加以深化改进,形成他独特的表达方式。此次在青岛展出的十二生肖系列,素而不俗,华而不媚。他自身童心未泯感染着每一个观赏者。他的代表作奥运会吉祥物福娃、生肖邮票等集中体现了他这种审美情操,艺术理念,美好使者。他在传播世界的美好,所以大众以热爱回报,以喜爱回应。”

在展览上,可爱的美林萌宠圆形小徽章尤其受到观众追捧。这些精致的文创将五四广场、奥帆中心、栈桥等青岛地标性建筑与美林萌宠相结合,衍生出来“美林兔在青岛”系列徽章,更为观众频繁打卡展览提供了充分理由。这种将吉祥物与青岛地标特色“美美与共”的文创产品,也给青岛的文创提供了一个

很好的借鉴。

结合青岛海洋特色,准备一艘白色帆船,让孩子们“涂鸦”生肖动物;将生肖艺术与电影元素相结合;用皮影展现实肖猴子和龙的创作……据介绍,为配合展览,韩美林基金会打造了一系列具有青岛特色的“美林美育”课程。随着课程不断推进,青岛的中小学生们获得了观展以外独特的艺术体验模式。

“美术馆里美术课”如火如荼、好评如潮。《韩美林生肖艺术展》展览期间,面向全市孩子招募并开展了两场公教活动,招募信息发布十几分钟名额爆满。“POP青岛,生肖色彩POP出圈”——啤酒瓶波普风兔&狗创意改造”活动将韩美林风格的生肖文化与青岛特色啤酒文化相结合。孩子们不仅学习了韩美林小兔和小狗的绘画特点,更是对青岛本地的啤酒文化有了更深层次的理解。

展览期间,仅市南区就有太平路小学、莱芜一路小学、青岛实验初中、澳门路小学,市北区杭州路小学、崂山区第二实验小学、浮山小学等十所学校近2000名师生走进青岛市美术馆,将美术课变成在美术馆参观和临摹的现场体验课。另外,还有很多社会上的幼儿教育机构也通过“美术馆里美术课”,深度体验《韩美林生肖艺术展》,比照大师作品进行绘画临摹。观展期间,很多同学还饶有兴致地找寻自己和家人的生肖,在美术馆手作空间用剪纸、速写、彩铅、水彩、超轻粘土等多种形式临摹了韩美林的部分生肖作品,深度感受十二生肖作为中国典型文化符号的精神内涵。

“走,去美术馆上美术课”。齐鲁名师、青岛实验初中美术教研组组长苏美荣老师是青岛市最早将美育课堂从教室“搬”到美术馆的美术老师之一。她认为,实施美育的最佳策略是让学生身临其境去获得美好的感官体验。开展美育的场所要扩大到校园和课堂之外,让孩子从小去从社会大环境中体验美、感受美,进而创造美。“韩美林的作品不仅大气磅礴,而且充满童趣,这个展览所延展的美育意义和功能,极具丰富性和多样性,唤醒的是孩子深处的审美潜能。”

■韩美林的生肖邮票作品。王雷 摄

尺八幽咽,音乐滤净真心

“多面手”武玮推出个人专辑 从海边到西北寻觅本心

□青岛日报·观海新闻首席记者 米荆玉

古典尺八,古乐迷人

在武玮掌握的众多乐器里,尺八具有特殊的位置,“我学的是古典尺八,2014年开始接触。这是一个非常传统的乐器,能追溯到黄帝时期,蒙元乱世时失传,僧人把尺八带到了日本,后来又回传了中国。练习尺八其实是自我修行的方式,本身我也是做音乐的,学习尺八的过程里既有音乐,又有自我。”对于普通乐迷来说,最熟悉的尺八当属《火影忍者》主题曲,尺八在配乐的辅助下展现了宏大激烈的抗争精神,而尺八独奏时又显得幽咽深邃、古意盎然。“古代尺八属于贵族‘六艺’的必学内容,后来平民也可以研习。尺八在发展的过程中逐渐形成了琴古流、都山流、明暗对山流等三大流派,我学的是明暗对山流。”

近二十年来的音乐产业起伏,武玮完整经历了全过程。“我从小学习音乐,受到了正统的音乐训练。年轻的时候听摇滚乐,后来发觉太吵了,还听过一段时间爵士,这期间一直穿插着听民谣,下意识选择旋律性比较强的内容。”大学毕业,武玮就开始了边巡演边创作的音乐历程,2011年他的“流浪者乐队”在深圳卫视“金钟奖”上大放异彩。然而他并未就此进入流

行乐坛,而是一直寻找音乐背后的“实质”。“现在我也从事职业音乐工作,倾向于选择一些真实的音乐。有的歌很火,听的人很多,但是你一听感觉感官不适合,只是用编曲让人陷入迷惑过程,让人觉得很假。有的音乐制作粗糙,演唱不好,但是一听就觉得真挚。其实不管是什么音乐类型,取决于演唱者对音乐的尊重程度、温暖和善意的程度。”

青岛戏剧人谭浩也是武玮的中学同窗,“武玮既是歌手、鼓手,也是键盘手,专业长笛出身,后来又研究尺八。我在上海油罐艺术中心看了武玮的演出,他按照电子音乐结合尺八的轮廓,做了一场艺术主题演出,尺八与电子乐Loop循环模式做成一个电子音乐‘道场’,蛮不错的。”

大道至简,追寻本心

2009年秋天武玮来到西安,在演出中邂逅了北漂归来的音乐人马飞,一群志同道合的音乐人组建了“马飞乐队”。娶了西安媳妇的武玮就此定居西安,骑车、爬山、学习尺八,进入了全新的生活状态。

“我现在在外面漂泊的时间超过了我在青岛待的时间。高中时期是我人生最美好的时候,偶尔午夜梦

回,会梦见西镇海边的防波堤。”西北的生活让武玮找到了新的“律动”,“在青岛人看来,西安这个地方的饮食不可思议。刚来的时候朋友说请我吃‘凉皮夹馍’,我说‘为什么要粮食夹着粮食吃?’其实西安饮食有大道至简的魅力,一个醋一个辣子,一个是发散一个是收敛,从面食和饱腹都会同时用到辣子和醋,而且好馆子搭配得特别好,把醋和辣子用得特别传神。”

作为乐坛多面手,武玮除了乐队演出之外也为影视剧创作配乐,同时传播古乐艺术。他的个人专辑《流浪的门徒》即将正式推出,同时他的世界音乐风格作品也在持续创作中,“我尝试把合成器、鼓机和尺八等乐器跟诵读结合,这样的作品也做了三四首了。”“马飞乐队”走红之后,乐队演出也越来越多,也接到了各大音乐综艺的邀约,但是成员仍然保持着市井生活的心态,“现在这个乐队阵容也有十几年了,大家都不是把自己当回事儿的人,就没有觉得我们有什么偶像包袱,最开心就是演完了喝酒。大家都是很平常心的人,马飞说:‘我特别害怕出名,撸串都撸不安生,太可怕了。’大家的认知就是这样。”今年的马飞乐队巡演,青岛乐迷非常期待武玮回到老家,“巡演计划还没确定有没有青岛站,乐队经纪人的木业有专攻,山东的乐迷非常热情,最终能否成行顺其自然吧。”

随着音乐综艺“我们民谣”走红,来自西安的“马飞乐队”凭借市井味道、方言特色的结合一鸣惊人,而在“马飞乐队”担任键盘手/钢琴演奏的青岛籍音乐人武玮也备受关注。

这位科班出身的音乐人堪称多面手,曾是山东省长笛冠军,深谙从摇滚、布鲁斯到民谣各种音乐风格,既是主唱也是演奏家、制作人,对尺八的精研更让他在古乐领域颇具影响力。

今年暑期,武玮个人专辑《流浪的门徒》即将与乐迷见面。武玮表示,这些年来自己在音乐里身份不断变化,这个过程也是不断向自我内心发掘的过程。“我发现音乐是一种好的能量的给予,可以在不同的情形下给予大家快乐、信心和温暖。我做过主唱,我也能创作,也会演奏一些乐器,不论在什么情境下,你对音乐掌握得越多,就能更多更好地去给予别人。”

