

艺展,何以笑春风

□青岛日报/观海新闻记者 崔燕 实习生 王若昕

王子祺: 阅尽千帆,为青岛代言

□青岛日报/观海新闻记者 王雷
实习生 宋沁妍

王子祺

22岁,13年的船龄,王子祺是目前“克利伯”第一位“00后”全程大使船员。成为克利伯全程大使,意味着他需要跟随“青岛号”完成历时11个月、8个赛段的环球航行。航行至今,这位“00后”小将不畏艰险、不断挑战自我,一场青春风暴正在海上上演。

因青岛结缘,以青岛圆梦

随着彩色烟火的升起,3月22日上午11点,“青岛号”大帆船驶入奥帆中心港池。面对自己的家乡——青岛,大使船员王子祺早已站在高高的桅杆上,向岸上的人群挥舞着手臂。历时7个月,跨越2.4万海里,“青岛号”荣归母港,王子祺也回到了青岛。

王子祺从小在青岛奥帆中心练船、长大。在经过高水准、激烈的选拔后,王子祺成功入选新赛季“青岛号”大使船员名单,本次代表家乡城市登上“青岛号”,参加2023-24赛季克利伯环球帆船赛。

“小时候,我目睹过克利伯帆船赛船队到访青岛的情景,红双喜克利伯68号帆船蓝底红龙的形象深深烙印在脑海中。”王子祺告诉记者,自那时起,他心中就埋下一颗要去航海梦的种子,“这条船,我将来也要上去跑一趟。”

王子祺与帆船结缘于“帆船进校园”活动。2010年,青岛市“帆船进校园”活动前往文登路小学招募体验选手。“只要不怕水、会游泳就可以参与。”时隔多年,王子祺谈起自己与帆船结缘的一幕依然激动不已。体验后,王子祺便爱上了帆船,留在司南帆船俱乐部里学习。最初,他跟随孟维康教练学习OP帆船,12岁时进入青岛队练习420级帆船。

年龄在增长,王子祺始终没有放弃自己的“克利伯梦想”,即使出国留学也没有中断这份热爱。

大学毕业前夕,正在墨尔本大学读书的王子祺收到了新赛季克利伯帆船赛招募“青岛号”大使船员的消息。梦想的心弦再次被拨动,他毫不犹豫地报了名。从开始选拔到公布结果一共三天,考察船员各自的特点和冷热耐受度等客观、主观因素,竞争非常激烈,选拔结束立刻公布名单。“我永远忘不了那个场景。”王子祺回想结果公布的那一刻时难掩自豪。他那时正在飞机上,落地之后打开手机的第一条消息就是他人选青岛号船员大使的通知——他终于成为新赛季“青岛号”全程大使船员,终于要登上克利伯的舞台。

在海上成长,随风浪扬帆

选择克利伯,意味着选择直面困难。“海上没有最大的挑战,只有更大的挑战。”王子祺告诉记者,他们在从澳洲大堡礁到龙湾一段遭遇了龙卷风;在南海海域因天气预报有误,航行速度受到干扰;抵达青岛前夕,因各种因素球帆爆炸,船只与第二名失之交臂……

如果说这些问题都可以规避,那第三赛段的一次经历则是帆船运动“乘风破浪”的真实写照。在从开普敦到西澳大利亚时段,船只在海上遇到了超大气旋,王子祺用“海上就像开锅了一样”形容那时的海况。从海图雷达看去,整个屏幕布满了预示危险的橙色,气旋直径可达两三百海里,最高风速能达到70多节,平均风速也在40节以上。

王子祺和其他船员选择直面风暴,驾驶着“青岛号”大帆船径直冲向气旋,力争更好的竞赛成绩。“青岛号”在气旋中待了好几天,六七米的巨浪不停腾挪,一叶扁舟在风暴中心,四周险象环生……

回想驶过的半个地球,王子祺的收获远不止技术。航行出现突发情况怎么办,队友晕船,生病怎么处理……身为值班长,王子祺既要保持对航行的绝对理性,又要保持对团队的感性温度,这段克利伯经历教会他如何与人、与海相处,而且,帆船精神已深深植他的内心:他看到花甲老人自费参加克利伯,只是为了证明他还不够老;他看到船迷从珠海一路跟到青岛,只为陪伴“青岛号”走过回家路……传承、冒险、勇敢、团结、陪伴,帆船精神永远年轻,乘风破浪正当时!

作为“青岛号”的全程大使,王子祺始终在尽己之力向世界展示青岛的城市魅力。每一赛段结束停靠时,他都会向人们介绍青岛与帆船密不可分的缘分。他讲述青岛作为北方著名港口城市的悠久历史,讲述青岛成功举办奥帆赛等众多国际帆船赛事的盛况,讲述青岛与克利伯近20年的合作。本次克利伯停靠青岛站期间,王子祺带着船员们逛青岛,尽地主之谊。他们一同走进学校、社区,推广帆船知识,品尝青岛美食,体验城市的风土人情。

3月27日,王子祺再次踏上新的征途。此刻,王子祺驾驶“青岛号”大帆船驶向更为广阔的未来:前方是郭川、郑毅等前辈,后方是不断涌现的优秀年轻船员,连同青岛这座城市汇集一支支浩荡前行的“我们”……

■在青岛市美术馆举行的《水与彩的印记——高东方水彩艺术展》。

春意渐浓,展览可爱。在艺展里过春天,成为春日里的文化模板。春山可望,万物有光。很多美术馆的建筑本身就是一个具有特别美学意义的别致建筑,是春风里的一束旗帜。比如,青岛的美术馆或者隐在海岸线上,或者在风景区里,与春天共繁花。这些美术馆的艺展也是各美其美,为春日增添了文艺的万般姿态。艺展繁花,能够引领时代的美学取向,亦是一道值得思索的艺术命题。而且,在当下,“看展式社交”渐成一种交友新途径,“看展”风靡各类社交网络,平素“高冷”的艺术走下了高阁。艺术品的价值不仅在于“器物美”,还在于丰富的内涵和深意,蕴含着艺术家生活的智慧和生命的体悟。“如何与当下的这股看展潮流同频而行?如何引进更多的高质量艺展?如何在策展中创新场景更好地体现艺展所应呈现的‘美的历程’?又如何以一种嘉年华一般的城市节日的方式展示城市艺术的千姿百媚?这是我们需要思考的地方。”一位资深看展人的反馈点出了艺展需要努力的地方。

▲青岛市雕塑馆已连续10年举办“在水之涓·女艺术家邀请展”。

▲海信广场艺术中心与国内前沿年轻艺术家一道,绽放着前卫艺术的“花语”。

最近,《水与彩的印记——高东方水彩艺术展》正在青岛市美术馆展出。

高东方从1984年至2023年写生和创作的92幅作品,丝丝入扣地串联起青岛乃至山东30年间的水彩发展史。看展人有着这样的评价:“这是对青岛本土美术‘时光向前’的一种深情致敬,也是水彩爱好者的春日课堂。”

在这场春日里按下“艺术键”的展览里,高东方创作于1984年的《山之溪》虽然不起眼亦不亮丽,却以一种时间的厚重感,闪现着光明赋予的历史光芒。这幅入选九年制义务教育初中美术教科书的画,是高东方的早期代表作之一。由这幅作品出发,高东方开启了个人艺术人生的斑斓旅程。

“自从上世纪80年代中期,进入到水彩画的领域,写生就一直伴随着我的绘画过程,后来,随着艺术理念的建构拓展,写生便融于创作。这段跨越世纪的艺术印记带给了我充实和向美的追求,让我深感这世界像画面那样丰富多彩充满魅力。”高东方表示,这个展览力图展示其沉浸在水彩创作中的岁月。每一个阶段对于他,都是一个把水磨成自己生活组成部分的个体存在。在大半生的艺术教育与创作的职业生涯中,无论工作着还是旅行中,抑或是闲暇时光里,几乎都是在职业性地思考和探索与水彩相关的问题。

当下的海信广场艺术中心,正与国内前沿年轻艺术家一道,绽放着前卫艺术的“花语”。最近推出的两场个性化展览,在春风十里,自由地走向季节意义的春天,也烂漫地走向艺术视野的春天。付毅兵个展展示着油画的精彩所在。作为中国“85后”的青年油画领军人物之一,付毅兵有着超强的艺术创作能力,将中西绘画语言的思想与情感相互融合并展开有益的探索。而数字版画艺术家于晓冬则用另一场当代艺术展览打开绚烂的数字春展。于晓冬在2002年中央美术学院读研期间,就将数字版画选作了自己的研究方向。在蓬勃的数字时代,作为中国最早的数字版画研究人和创作者,于晓冬对数字版画这一领域充满了热忱,也给许多喜欢当代艺术的藏家们打开了一扇可以畅想未来的窗口。

品牌坚守与艺术“新叶”的奔赴

三月春水初生,春林初盛。女艺术家集中展示“她力量”的绽放与芬芳,是每年3月的重要艺术主题活动。据不完全统计,3月的青岛,有近10场以女艺术家主体参与的艺术展览,耳目一新又繁花似锦。

所谓伊人,在水之涓。自2015年开始,青岛市雕塑馆已连续10年举办“在水之涓·女艺术家邀请展”,作为青岛的特色艺术品牌,展览通过艺术交流推动女性艺术创作,提升公共参与。

对于这一群体的集中展示,青岛市雕塑馆艺术活动负责人叶东伟告诉记者:“3月,青草萌发,雕塑馆的展览季便也从此时开启。‘在水之涓’成为每年的首展。这个活动在做第一届的时候,初衷是以女性视角进行展示。当时的展览品种主要集中在水彩画,经过十年的历练与打造,这个女性艺术展览已经集结了不同的表达形式,几乎涵盖了当下所有的艺术品类。这十年里,是岛城女性艺术家与时代深呼吸的成长过程,也反映了艺术青岛的蓬勃发展与积极探索。”叶东伟表示,每届“在水之涓·女艺术家邀请展”,都会举办主题活动。今年的“非凡十年,一路芳华”主题活动,充分发挥公益学术平台的作用,将女性艺术融入城市的文化进程。

“今年的水平确实比较高,不仅展览丰富多元,而且具有一定的学术水准。”山东省美协副主席、青岛市文联主席、青岛大学美术学院院长王绍波非常关注这个展览。他注意到,每届展览都有新的面孔,每届展览的作品都有新的提升。这是展览不断发展和成长的重要意义。

青岛云上海天艺术中心是岛城的新晋艺展集结地。《灵境——现实之上》是在这个春天举办的当代女艺术家群展。“在传统思维和社会文化的惯性之下,女艺术家在男性的视角之下似乎早被分配好了角色,并且她们的作品也被固化成了统一的样式,这种僵化的认知显然已经不能适应这个多元和去中心化的时代。”策展人魏星介绍,这个展览在艺术家的选择上并不太符合社会对于女艺术家通常的想象,因为这些作品都体现出了一种大的气魄,脱离了女艺术家的日常人设,从更加高维的视角,展现女艺术家深邃的表达。看展人则有着这样的观感:“3月去市雕塑馆看女艺术家的新展已是一个固定项目,今年多了‘云上海天’的看展选择,堪称是3月艺展‘长’出的‘新叶’。”

在艺术节的组织和参与过程中,市民可以以主人翁姿态,投入到城市的文化建设中来,增强归属感和自豪感。另外,以艺术节这一平台为投射,城市可以向外界传递其独特的内涵与潜力,吸引更多的投资者和人才前来发展。例如,珠海艺术节就通过一系列的文化活动展示了珠海的文艺氛围和创新实力,为珠海树立了“湾区文艺之都”的城市形象。

如何用艺术抵达

艺展与城市是一场心意相通的双向奔赴。对于看展人而言,期待着更多的艺展开启一个又一个艺术魔盒,呈现出各式各样的奇思妙想和目不暇接的视觉体验。

探看那些“顶流”场馆,或许会汲取启示和鼓舞的力量。上海的龙美术馆就是其一。

近日,上海的龙美术馆西岸馆外樱花绽放,热烈花事与两场大展媲美。“95后”华裔女性艺术家方媛的首次美术馆个展“激浪”和英国艺术家威廉·蒙克的亚洲首场美术馆个展“引路人”,令观众痴迷不已。

在全国的民营美术馆中,已经创办12年的龙美术馆格外吸睛。龙美术馆的创办人经常去海外著名美术馆、博物馆,对方馆长会特地抽出时间来跟他们交流,这是龙美术馆的一种存在感。已经走过一句的龙美术馆,以两城三馆(浦东馆、西岸馆、重庆馆)的态势,共举办国内外艺术大展200多场,其中不乏多场现象级的大展。“龙美术馆刚开启的时候,来的人多是艺术圈内人士,而现在,年轻人越来越多了,并形成了他们的社交圈子。或许,这就是美术馆存在的价值。”龙美术馆馆长王薇表示,目前,他们的展览计划已经排到了2029年,要把每个展览都做得更精彩、更活跃。

成功的美术馆与艺展,无疑在加持城市的文化软实力和文旅资源方面有着不可限量的艺术能量。然而,更多的美术馆与艺展虽然展陈连绵,但在展品的质量、文化推广和影响力则良莠不齐。

“艺展往往吸引特定的人群,如艺术爱好者和专业人士,但普通大众的参与度可能较低,导致艺展的传播力有限。另外,并非所有的艺展都有高质量的策展团队,一些展览可能在艺术品选择、布展设计、主题阐述等方面表现不佳。”在年轻的策展人江洲看来,全球化背景下,如何平衡本地文化与国际艺术之间的展示,保持文化多样性,是目前国内艺展普遍存在的挑战。观众对艺术的理解和欣赏能力各不相同,艺展如何提供有效的教育和引导,帮助观众更好地理解艺术作品,提升观感体验,是一个长期存在的思辨。

朗诵家吴青是青岛各类艺展的超级粉丝,对很多艺术家如数家珍:“经年累月浸润在艺展中,对个人的文化修养提升大有裨益。我虽然带的是朗诵的学生,但要求他们经常去看展,在艺术的联动中,获得更灵动与深邃的文化体验。”吴青建议,如果艺展能够增加参与人的“大师课”,与艺术爱好者实现近距离的互动,或者像博物馆那样增加艺术志愿者,给观众做深度解读,相信会提升艺展的质量与观众的黏性。

传统场馆与新派中心的“春意”

最近,《水与彩的印记——高东方水彩艺术展》正在青岛市美术馆展出。高东方从1984年至2023年写生和创作的92幅作品,丝丝入扣地串联起青岛乃至山东30年间的水彩发展史。看展人有着这样的评价:“这是对青岛本土美术‘时光向前’的一种深情致敬,也是水彩爱好者的春日课堂。”在这场春日里按下“艺术键”的展览里,高东方创作于1984年的《山之溪》虽然不起眼亦不亮丽,却以一种时间的厚重感,闪现着光明赋予的历史光芒。这幅入选九年制义务教育初中美术教科书的画,是高东方的早期代表作之一。由这幅作品出发,高东方开启了个人艺术人生的斑斓旅程。“自从上世纪80年代中期,进入到水彩画的领域,写生就一直伴随着我的绘画过程,后来,随着艺术理念的建构拓展,写生便融于创作。这段跨越世纪的艺术印记带给了我充实和向美的追求,让我深感这世界像画面那样丰富多彩充满魅力。”高东方表示,这个展览力图展示其沉浸在水彩创作中的岁月。每一个阶段对于他,都是一个把水磨成自己生活组成部分的个体存在。在大半生的艺术教育与创作的职业生涯中,无论工作着还是旅行中,抑或是闲暇时光里,几乎都是在职业性地思考和探索与水彩相关的问题。当下的海信广场艺术中心,正与国内前沿年轻艺术家一道,绽放着前卫艺术的“花语”。最近推出的两场个性化展览,在春风十里,自由地走向季节意义的春天,也烂漫地走向艺术视野的春天。付毅兵个展展示着油画的精彩所在。作为中国“85后”的青年油画领军人物之一,付毅兵有着超强的艺术创作能力,将中西绘画语言的思想与情感相互融合并展开有益的探索。而数字版画艺术家于晓冬则用另一场当代艺术展览打开绚烂的数字春展。于晓冬在2002年中央美术学院读研期间,就将数字版画选作了自己的研究方向。在蓬勃的数字时代,作为中国最早的数字版画研究人和创作者,于晓冬对数字版画这一领域充满了热忱,也给许多喜欢当代艺术的藏家们打开了一扇可以畅想未来的窗口。

记者手记

艺展走向艺术节的路有多远

□崔燕

艺展已经成为很多城市的常态,是单一个体的美术馆可以运营的。艺术节则需要举一座城市文化之力,凝聚成嘉年华一般的节日。后者虽然过程宏大,但对于一座城市的文化催化和经济提振,有着得天独厚的软实力优势。英国的爱丁堡夏季艺术节以爱丁堡国际艺术节与爱丁堡边缘艺术节两大艺术节为核心,并配以多个运作十年以上的辅助艺术节。它所带来的澎湃,令爱丁堡这座苏格兰文化古城成为大众向往的宜居之城,并成为英国最具投资吸引力的城市之一。在一个愈发成熟的文化体系中,打造一种以艺术节为抓手、标新立异的艺术高地,既是通过艺术这座桥梁,在文化和公众之间建立的链接,也是一座城市通往艺术之城的路径之一。艺术节作为一个长期艺术项目,能够从公共艺术的角度出发,挖掘城市艺术故事和文化脉络,将艺术作品融入城市不同空间,促进艺术家与城市的沟通,推动作品与城市空间

■“在水之涓·女艺术家邀请展”毛翔婷作品《生机森林》。

本版摄影 王雷