

当代艺术展、仲夏文艺季为海南夏日增添艺术气息 让当代艺术接地气

■ 本报记者 尤梦瑜

2018年6月14日至17日,被《纽约时报》称为“艺术界的奥林匹克盛会”的巴塞尔艺术博览会在瑞士举行,数百间全球顶尖画廊携各自得意收藏品亮相,引发一场艺术圈的狂欢。

海南岛内的艺术家们也在摩拳擦掌,从5月11日至8月6日,一场以“新”为主题的当代艺术展于海口海甸岛的云心画廊内开展,为海岛夏天增添新鲜的艺术气息。而2018海口仲夏文艺季,将于7月28日启幕,历时一个月的艺术季将为人们带来精品鉴赏、第六届海口国际青年实验艺术节等多个板块,其中,已颇具口碑的海口国际青年实验艺术节值得期待。

当代艺术仍属小众

在探讨海南当代艺术之前,需要先界定当代艺术的范围。

在马杰看来,当代艺术中的关键词“当代”它不光是指当下发生,它是在现代艺术的基础上形成的,而现代艺术则是现代社会发展基础上的艺术思潮。当代艺术的创作不单单是呈现方式,一件当代艺术作品要体现出作者对当下问题的思考。

海南当代艺术起步晚

云心画廊面积有200多平方米,此次“新”当代艺术展汇集了国内10余位青年艺术家作品,包括绘画、多媒体等形式。一进画廊,由青年艺术家田晓磊创作的动画视频作品《伟大》引人注意。4分钟时长的视频画面色彩艳丽,抽象、变幻之间解构当下生活语境,探究人心。

“我们一直想开一间当代艺术画廊,但条件还不成熟。直到今年,在关注了多年当代艺术领域后,结识了国内一些艺术家,我们觉得创办条件都具备了。”云心画廊负责人伍烨和云心画廊馆长李小莉坦言,海南目前的当代艺术氛围不够浓厚,所以经营一间当代艺术画廊并非易事。

“其实,即便是现在大家对文化艺术给予越来越多的关注下,内地发达省市的画廊基本上也是第一年‘砸钱’,前三年苦撑。”伍烨、李小莉这两位年轻人显然早已做好了面对这种情况的准备,她们告诉记者,在画廊运营初期,不会也不可能以盈利为目的。

“这次展出的作品,创作者很多都是我相熟的朋友,邀请他们来参加这个小型展览,有些人会产生疑问:‘在海南办展会有人看吗?’这其实正是云心画廊办展的一个重要目的:让外来艺术家关注海南在当代艺术的潜力,将国内当代艺术界的新风潮引入海南,提升本地民众对于当代艺术的认知。”李小莉介绍

记者于周末时间在云心画廊采访,前来参观的人寥寥可数,但是,画廊里却还是能够接到咨询的电话。这样的情况或许正说明了当代艺术的受众与流行特点:对于大众来说,它是新锐的、晦涩的、小众的;但对于关注它的人而言,它俨然成为了一种思考态度与生活的方式。

“在北上广,人们经常会周末相约看艺术展览,但在海南,显然还需要时间来培育。”李小莉说。

让当代艺术变得“好玩”

“我们希望可以打破普通人眼中‘艺术品好贵’的刻板印象,事实上艺术品源于生活,它也会回归到我们的日常生活。”

活中。”采访中,伍烨和李小莉多次提到要让艺术变得“好玩”,让更多人以更容易接触到的方式走近当代艺术。

但不可否认的是,当代艺术鉴于前卫、新锐的特性至今仍被多数人归为“小众”。我们该如何打通一条当代艺术与大众生活间的通道?

或许,日益发达的商业给出了一个试验性的答案。知名的K11商场每开业一处,不仅成为当地的新商业地标,也成为城中热爱艺术人士的必到之地。它将当代艺术与商场相融合,让人们在购物时感受当代艺术魅力。近两年来,国内商业场所都十分注重艺术与商业的结合。在商业场所办展,面对的潜在群体固然是已经存在的较大客流,因此展览在策展时也需针对大众口味。

与此同时,在“网红经济”大行其道的今天,当代艺术展也开始走网红路。日本TeamLab的花舞森林与未来游乐园、波点女王草间弥生艺术展以及围绕可可·香奈儿、保罗·史密斯等世界著名设计师的展览都成为“打卡”胜地。云心画廊也期待未来能够举办一些互动性更强、更好玩,让大家可以尽情拍照的当代艺术展览。

今日、红砖、民生、喜马拉雅……这些国内已经小有名气的私人美术馆通过艺术教育、收藏、展览等多种途径构建推广艺术生活的文化场域。云心画廊也希望未来可以成为海南当代艺术版图中的重要一点,画廊两位负责人还计划下一步联系更多省内外艺术家,创作体验海南本地文化艺术同时,开发艺术衍生品和文创产品。

《海螺姑娘·戏水》(铜铸) 吴文才

《伟大》(动画视频4分钟,尺寸可变)
田晓磊《在温柔中消逝之前 04》(绢、影像、彩墨)
三水

《落空 16》(纸本水墨) 王雪树

《逝去的风景》(岩彩综合材料) 宋丹青

海南艺术家马杰的当代艺术作品

模以上文化及相关产业共5.5万家企实现营业收入91950亿元,比上年增长10.8%,增速提高3.3个百分点。总体而言,我国文化企业营收呈现增长态势,但也存在着不容忽视的问题:文化产业自身存在的轻资产、高不确定性以及创意、知识产权等无形资产难评估等特点,导致不少文化企业在发展的过程中遇到融资难的“拦路虎”,一定程度上限制了文化产品创新升级。可以说,文化和金融相互需要、相互倚靠,文化金融合作正当其时。

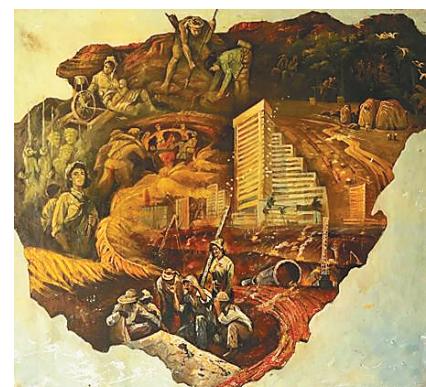
越发完备的顶层设计让人们对于文化金融发展有了更多期待。未来,金融机构应为文化产业提供更多元化的产品,进一步丰富文化金融产品供给,提升文化金融专业化水平;重视对无形资产价值评估、知识产权保护、风险补偿机制以及文化管理咨询等;建立多元化的金融资本市场平台,发挥直接融资与间接融资的作用,丰富文创企

业融资途径。

君子务本,本立而道生。发展文化金融是保持文化产业创新活力的需要。但有一点必须明确:走好文化与金融的融合之路,不能忘记文化这个本源和初心。金融这双翅膀要助力文化产业飞得更高,但不能改变文化产业的方向。近年来,我国影视领域因频现资本介入乱象饱受诟病,因此,在金融与文化的合作中,始终要把握好“度”,合适的“度”要建立在对内容为王和文化为魂的认知上,建立在文化产业要把社会效益放在首位的觉悟上。只有不忘初心,专注优质内容,才能让文化金融走上良性发展之道,才能让产业发展保有不竭动力,才能真正迎来文化金融发展的黄金时期。(光明)

H 点击

画家周铁利:
用艺术眼光看海南

《啊,海南》
周铁利

■ 本报记者 徐晗溪

近日,“我的海南——周铁利油画作品展”在海口喜盈门美术馆举行。此次展览是海南画家周铁利近年在国内外举办的第十七次个人展览,展出的百余件油画作品是周铁利四十年所创作的油画精品,百余幅佳作讲述了海南三十年来的变化和发展。

一支画笔绘琼岛

周铁利以追求个性化的油画艺术语言在当代中国油画界崭露头角。身为油画家,周铁利认真钻研古典与现代艺术,巧妙地结合相对立的古典艺术与现代艺术,将西方油画语言融合东方水墨写意,在色彩上着力于固有色的捕捉和铺排,在形象的刻画方面,注意“以神写形、以意写形”,形成了独树一帜的艺术风格。他的作品题材涉猎很广,以描绘中国南部山川风物为主。

从《多彩阳光系列一》《微风习习》《金色魔麻》《三角梅系列之一》等作品中可以看到,海南的仙人掌、野菠萝、菠萝蜜、椰子树、木瓜树、芭蕉叶……这些原本普普通通的植物,在周铁利的笔下焕发出蓬勃的生命力。他不以“猎奇”的方式展示海南岛地域人文风貌,而是着重从精神层面去表现对象的内在灵魂,试图探索和突破固有的色彩观念和人们司空见惯的色彩模式。

比如,海南的色彩和阳光,鲜艳、饱和、热烈,周铁利把直观地感受突显化、有序化、艺术化,将西方印象派的色彩元素、中国工笔画和泼彩画的元素,包括他现在研究的后印象派的色彩表现方式,都予以吸纳、融会,精心营构每件作品的色彩基调,以强化审美张力。“我出生在农村,那里的生活给我以深刻清晰的记忆。作为画家,我的内心时时涌动着难以名状的情愫,希望能以现实主义的绘画表现形式记录海南这一方热土。”

画里画外海南情

2008年,周铁利和他的“海南热带雨林植物系列”油画一起走进了中央电视台演播厅,拉开了“中国电视美展”第一期节目的序幕。国内外艺术界的专家、学者对周铁利的油画展给予了极高的赞誉。本次展览再次展示了周铁利近百幅海南题材的油画作品,较全面地梳理并呈现他在三十多年来各个时期油画创作的面貌和成果。

记者看到,此次展览所展出的部分作品探索的是人与自然的关系,周铁利以其特有的审美视角和个性化的抒情性语言,架构起独具特色的形式空间。难能可贵的是,他的绘画语言能在清新纤细之中,更蕴藉着一种质朴大气的力度,显得格外引人注目。周铁利认为,优秀的创作一定要到生活中去,用心去感悟、积淀和提升,只有这样,当你再次面对画布的时候,现实生活的场景才会从你的手中流淌出来。

《乡村系列之一》中的海南集市、《粒粒皆辛苦》中的海南阿婆、《高铁从咱屋前过》中的黎族长者,周铁利把对家乡的这份深情融入画里,希望以此来打动观者的心,让更多的人可以从画作中领悟海南之美。

原创漫画绘本 《二十四节气》出版发行

由中国动漫集团有限公司出品,中国非物质文化遗产保护中心、中国农业博物馆联合编审的原创漫画绘本《二十四节气》正式出版发行。

《二十四节气》全套书共4册,以春、夏、秋、冬各自独立成册。以轻松易懂的漫画形式向读者详细介绍了二十四节气,整本书以“天”、“地”、“人”为中心展开。“天”代表天体,太阳运行情况、气候特点等。“地”代表物候特征,包含动物活动与植物生长情况、农时农耕等。“人”代表中国各地不同地域节气习俗民俗、以人为主的饮食养生规律与人文体验到节气变化有感而发创作的相关诗词等。不仅是内容,图书的整体设计也遵循了“天”、“地”、“人”的理念,封面包含太阳运行轨道图、四季物候上的典型植物以及当季具有代表性的人类活动。全书制作精良、内容详实、逻辑明晰,两位主人公“阳阳”“月月”将二十四节气所蕴含的科学知识、节气特点、物候气候、民俗民风、养生常识,以生动活泼、循序渐进的方式向读者娓娓道来。

《二十四节气》的出版为广大读者更充分地了解这一世界非物质文化遗产,提供了新的端口。

H 评弹

文化金融发展要不忘文化本源

如今,赶上周末或节假日,走进电影院观影成为很多人的不二之选。然而,一场看似普通的观影之旅,背后其实凝聚着文化产业和各种产业融合发展的轨迹。比如电影众筹、保底发行等,是各类金融工具的进入为电影行业带来大量资金和资源的体现;再比如消费者通过支付宝为通过各种购票APP购买的电影票付款,是金融的在线支付产品支持文化消费的诠释……

事实上,不仅是电影产业,艺术品质押融资业务和著作权、专利权等无形文化资产融资租赁业务的展开都表明,文化产业和金融产业早已在各个领域深度融合。众所周知,文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强

民族强。按照2020年文化产业成为国民经济支柱产业的目标,“十三五”时期我国文化产业有着巨大的增长空间和发展潜力。读书旅行、观影追剧……文化产业以无孔不入的姿态融入人们生活的方方面面,已成为一个不争的事实。尤其在当前我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾的语境下,人们所追求的高品质美好生活,很重要的一部分就来自丰足的精神食粮、来自优质的文化产品供给。

大众对优质文化产品的渴求,让更多人看到了文化产业的巨大前景,嗅到了文化产业投资的巨大收益,类型众多的金融产品纷纷进入文化领域。据统计,2017年全国规

模以上文化及相关产业共5.5万家企实现营业收入91950亿元,比上年增长10.8%,增速提高3.3个百分点。总体而言,我国文化企业营收呈现增长态势,但也存在着不容忽视的问题:文化产业自身存在的轻资产、高不确定性以及创意、知识产权等无形资产难评估等特点,导致不少文化企业在发展的过程中遇到融资难的“拦路虎”,一定程度上限制了文化产品创新升级。可以说,文化和金融相互需要、相互倚靠,文化金融合作正当其时。

越发完备的顶层设计让人们对于文化金融发展有了更多期待。未来,金融机构应为文化产业提供更多元化的产品,进一步丰富文化金融产品供给,提升文化金融专业化水平;重视对无形资产价值评估、知识产权保护、风险补偿机制以及文化管理咨询等;建立多元化的金融资本市场平台,发挥直接融资与间接融资的作用,丰富文创企