

不同规模、不同风格的艺术展览让城市的美好悄无声息地展现,亦在激活地方的文化创新力和文化竞争力

“青蓝之梦·鲁迅美术学院师生优秀美术作品展”展出的邹洪元作品《归》。

王绍君：
光影筑梦，执念家乡

□青岛日报/观海新闻记者 崔燕

■王绍君

近日,第48届多伦多国际电影节及该电影节行业交流活动之一——第五届“中国电影展”同步启动。本届“中国电影展”参展影片35部,包括《流浪地球》《长津湖》《你好,李焕英》等等。由青岛年轻女导演王绍君执导、在崂山取景拍摄的纪录片《棋梦》入围并参与展映。

王绍君刚过而立之年。近年来,她以崂山为创作背景,聚焦主旋律题材创作,以女性特有的细腻、明亮、温暖的视角,带来了一种新鲜流动、多姿多彩的光影风景。在重要时间节点,对平民英雄的描摹上,对历史记忆的书写上,她从未缺席。

故乡是最生动的创作源泉

“对于我而言,镜头是寄托情感的信仰,镜头与家乡如同量子纠缠一样无法切割。所以,我的每一部作品都是以光影的方式记录,向生于斯长于斯的青岛致敬。”王绍君是地道的青岛大嫚,从小受家人影响,对于文学作品有着极浓厚的兴趣。作为80年代末出生的承前启后的一代人,学生时代“孤独”的阅读与绘画为她日后从事影视行业以及纪录片、微电影编辑打下了基础。

青岛独有的“红瓦绿树 碧海蓝天”,总是能给别人增添几分灵动的艺术思维。大学毕业后,王绍君回到青岛,先后在报社和电视台工作过一段时间。她回忆起那段经历总是心存感激,在报社锻炼了自己的文字功底与缜密心思,在电视台让她了解到如何用镜头表现书面语言。这些实践经历给予她后面的影视人之路,做出了如同交响乐前奏一样的起承铺垫。

“只有在烟火人间探寻,才能上升到艺术的高度,真正创作出打动人心、化育人心的作品。”近几年,王绍君一直将影视创作重心扎根在崂山,用独特的视角、通俗且具有艺术性的镜头语言,讲述崂山元素的红色故事,策划并拍摄了多项以崂山为背景的感人故事。其中较有代表性的是关于人民英雄纪念碑碑心石开采和运输的纪录片《人民英雄纪念碑——背后的故事》,以山大“民先”为代表的青岛抗战初期支抗题材纪录片《追寻——青岛特支在崂山》《追忆崂山抗日烽火》,以及目前正在拍摄中的以青岛特支领导人物为原型的《英雄陈振麓》等系列作品。

呈现更多的崂山光影样本

“拍摄《人民英雄纪念碑——背后的故事》,既是一部纪录片的倾情创作,更是我们这些‘80后’和‘90后’创作团队精神的一次洗礼与升华。”王绍君介绍,城市发展日新月异,当年采集人民英雄纪念碑原石的料石场早已成为现代化住宅小区。目前在拍摄过程中了解到,参加碑心石和十大建筑开采、目标记有姓名的有152人,还在世的仅不到10人,且都在90岁以上。

老石匠们朴实无华的语言和平凡的生活一次次感动着王绍君。在北京拍摄外景的某一天睡不着,她决定去看升旗仪式,在到达天安门广场的时候,正好旭日东升,迎着朝阳,国旗缓缓升起,阳光洒在每一个人的头顶。那一刹那,她热泪盈眶,脑海里尽是歌里唱的头一回出在东方,其大道满霞光,何其幸生于你怀承一脉血流淌。人民英雄纪念碑碑心石不但拥有一颗火热的“青岛心”,还凝结着青岛老石匠们不惧艰难的革命乐观主义与善于团结、顾全大局的集体主义精神。

微电影《棋梦》取景及整个故事框架,围绕着崂山育才学校六年级学生棋棋,在业余爱好与学习之间的矛盾冲突展开。“本片充分站在孩子及家长以及教育工作者三方角度剖析矛盾,解决问题,情节轻松,语言诙谐,氛围温暖,一经上映深受在校学生以及家长的喜爱。”王绍君坦言,影片在国外放映之时,影厅里的观众都能够会心一笑。这表明,电影的语言无国界,观众对孩子的教育有着天然而充分的“共情”。“最重要的是,本片主角棋棋在老师与家人共同引导下,开始学习下围棋,遇到挫折自强奋发,最终解开心结,找回初心。”

“纪录片正在成为一股新力量,真实地记录着时代。”在王绍君看来,很多艺术不是为了娱乐而生,更不是为了流量而来,尤其是纪录片这种特殊的镜头文本,承载着一种难以言说的执念和责任。她希望自己能够耐得住寂寞,像做文艺片一样做光影的“苦行僧”,在传承与记录城市的文脉方面,成为照亮家乡、照亮自己的一抹光亮,动人的光影。后续,王绍君还将拍摄更多以崂山红色元素为背景的纪录片,沿着崂山的“红色地图”脉络,解密更多源自崂山的红色历史。

艺展：一座城市的文化“深呼吸”

□青岛日报/观海新闻记者 崔燕

在地化艺术节和文化嘉年华

作为典型的“人造节日”,当代艺术节具有特殊的节点属性。尤其在地的艺术节,于深远的“在场感”意义,在城市的艺术命题上预留更广阔和更宽泛的发展空间,是城市的文化嘉年华,更是对城市艺术的无限畅想与真挚探索。

一年一度,50个国家150位艺术家的作品再聚青岛。2023(青岛)国际艺术展青岛年展以“自然生长”为年度关键词,涵括“20届AAmA国际艺术展青岛展”“2023(青岛)年度艺术文献调查展”“观念转移——中国青年艺术家独立展”以及“擘画·青岛——首届国际艺术名家30人邀请展”等多个单元、三大展区,继续秉持打造“具有地缘特质的城市艺术节”的目标方向,展示、传播不同地域文化的差异性和全球一体化背景下文明的开放性,助推青岛艺术城市建设。

此次主办方特意举办首届国际艺术名家30人邀请展。作为本届年展的重磅单元,来自法国、意大利、葡萄牙、西班牙、希腊、奥地利、毛里求斯、加拿大、澳大利亚以及陶宛等十余国家和地区的艺术家参展,用艺术之笔擘画崂山之美。“我和许多国际艺术家一起来到青岛,真是太棒了!我们每一位艺术家都代表自己的国家,带来自己的语言和表达。这是一次精彩的体验。”毛里求斯艺术家杰拉德安可表达了自己对青岛以及这个活动的青睐之情。

著名画家、诗人林继昌特地为这个青岛的“艺术节”新创作了水墨画《高崖出云端》。“其实,我此前并未见到真实的崂山,这幅画靠我的想象跟传说来完成。在我的印象中,崂山那种天地之间的魂魄,可以像高崖一样上云端。这是艺术的精神,也是人类的精神。”他表示,非常期待接下来在崂山的实地采风,对应这种实景,以后会创作一批跟崂山有关的作品。

“本届年展以‘自然生长’为关键词。这是一个双关的词语,一是要继续秉持打造‘具有地缘特质的城市艺术节’的目标方向,作为一个艺术孵化器,启迪并推出更多的本土艺术家作品。二是以这种具有艺术共同体的语义,让更多国内外艺术家的目光关注青岛,助力青岛打造艺术之城的文化品牌。”策展人李会表示,将通过系列艺术活动的举办和无国界信息释放,让更宽维度的世界群体,了解作为主办城市青岛所具有的开放、兼容、时尚的城市文化形象,为跨界域的相互自由交流搭建链接桥梁。

全国性视野和严肃学术展

当下的展览呈现两条并驾齐驱的路径。一方面,越来越多的沉浸式互动体验成为展览界新课题,人工智能、互动光影、虚拟现实等技术科技元素被引入艺术展中,观众从视觉效果、场景营造和展陈设计中感受到新鲜与生动。另一方面,越来越多的严肃学术类展览成为大众美育的沉浸式课堂,更多深沉而绵长的美学哲思对公众的审美思维影响有

青岛市雕塑馆展出的“青蓝之梦·鲁迅美术学院师生优秀美术作品展”现场,前景为李彤彤作品《闻鸡起舞》。

在雕塑馆展出的丁伟年作品《鲁迅》。

在V出口美术馆举办的“20届AAmA国际艺术展(青岛)”现场。

当下,在大众乐于参与的公共文化活动中,看展成为一种高级的审美意趣和流行的社交方式。像青岛这样体量的城市,每到周末会有十几场不同规模、不同风格的艺术展览,在美术馆、博物馆、图书馆、艺术馆、书店、酒店、写字楼等不同的艺术空间同时开展。艺术展览让城市的美好悄无声息地展现,亦在倒推激活地方的文化创新力和文化竞争力。

近期在青岛展出的几场展览,作为一种典型的“艺术预见未来”的文本样式,尤其表明了一座城市可以承载什么样的展览,便可以用跨时空解读的维度,洞见这里的未来可能性。

“首届国际艺术名家30人邀请展”现场。