

创造性转化 创新性发展@青岛这艺年

从巴黎、伦敦、柏林等艺术名城到青岛，国际艺术展能为城市带来什么？

从国际艺术展看艺术城市价值升维

□青岛日报/观海新闻首席记者 马晓婷

夏日的青岛，艺术与海风和山峦紧密相连。作为中法文化旅游年的组成部分和“庆祝中法建交60周年系列活动”之一，日前，青岛市雕塑馆精彩呈现了“永恒的经典——法国法兰西院士系列展之让·卡尔多艺术作品展”。吸引了众多艺术爱好者前往观展。每年举办国际艺术大展，不仅成为青岛市雕塑馆的品牌活动，也是青岛市众多文化艺术机构的美好愿景。一场场成色十足的国际艺术大展，既是对市民艺术需求的积极回应，更显示出一座城市的艺术资源配置能力。

作为承载国际交流的艺术桥梁，这些艺术现场的璀璨呈现，过程中往往面临着诸多挑战。在国内诸多城市纷纷竞速艺术赛道的当下，从巴黎、伦敦、柏林等艺术名城到青岛，国际艺术展能为城市带来什么？答案正揭晓。

▲让·卡尔多(法国)作品《磁铁》。王雷 摄

▲“永恒的经典——法国法兰西院士系列展之让·卡尔多艺术作品展”现场。王雷 摄

更鲜活的艺术感受

过去，如果不能去往全球知名的艺术机构，人们往往只能从图片和影像中与顶尖的艺术作品相逢。而今天，借助于国际艺术展览的举办，人们却可以真实地立于名作之前，久久地凝视跨越时间和空间的艺术之作，收获更鲜活丰盈的艺术感受。

春夏之交，“永恒的经典——法国法兰西院士系列展之让·卡尔多艺术作品展”成为青岛文化日志上可圈可点的节点。让·卡尔多是法国当代国际著名雕塑家，法兰西艺术学院院士，两度当选法兰西艺术学院轮值主席，以立于巴黎香榭丽舍大街的作品《戴高乐像》和《丘吉尔像》广为人知。此次展览集中展出让·卡尔多历年创作的精品力作81件(组)，全面地展示了法国当代顶尖艺术家的艺术风采。

展览联合策展人，中法艺术与科学研究发展协会执行主席、法国卡尔多基金会委员陈岩是一位青岛出生、青岛成长，在法国开展事业的艺术“摆渡人”。开展当天，陈岩在忙碌间隙为到场观众导览。在众多展品中，以“公牛”为题材的作品最为引人注目，如《跳跃的小公牛》《静止的公牛》《飞牛》《跳跃》等。跟随陈岩的讲解，专业观众和艺术爱好者们近距离感受艺术家作品，它们或是惟妙惟肖、塑形精准，或是神韵飞扬、化繁为简，展现出雕塑家在具象与抽象之间游走的艺术风格。

对形的赞美与研究，是贯穿让·卡尔多艺术实践的一根主线。在青展出的《写作研究2号》《磁铁》有着特有的形状与光泽之美，具有一种安宁、深邃的力量。《花蕾》《苏醒2号》《黎明》《悲伤》则是对女人形体的塑造，是一种充满意象化和斑驳感的形体提炼，将丰富的、耐人寻味的情绪蕴涵在不同的形体姿态之中。展览现场，不少观众是特地从外地赶来。

会场内外，陈岩在流利的法语和普通话中来回切换。“无论在国内哪个城市办展，我都会广泛邀请，但很多人跟我说的第一句话就是艺术太‘高大上’了，我们看不懂。其实所谓的不懂，只是没有去接触。一旦接触了艺术，你就会发现内心深处有一颗艺术的种子，它在不经意间生根、发芽、长大，一旦当你走近艺术将它激活，它就会与你的内心产生共鸣。”对于观展，陈岩有着自己的理解。而借助于策展人架起的桥梁，更多观众欣喜发现，在让·卡尔多身上，有罗丹对形、对触摸的痴迷，有布德尔式的建筑雕塑般的严谨，也有贾科梅蒂对人性的思考与旁观。

配合展览，青岛市雕塑馆特别邀请法兰西艺术学院院士、让·卡尔多基金会主席迪埃·贝奈姆以“超越法则的伟力”为主题，围绕“让·卡尔多艺术创作经历”等内容交流研讨。活动现场，迪埃先生通过视频影像等资

料，以图文并茂的形式介绍了让·卡尔多先生的生平和创作经历，为现场听众呈现了一场精彩的文化盛宴。这样交流的机会，实属难得。

更强的资源配置能力

艺术以其对城市吸引力和生命力的赋能，日益显露出文化软实力的带动力。作为一名多次在青岛策展的中外艺术交流领域资深人士，陈岩对青岛艺术城市日渐浓厚的氛围有着直观感受。

“我大概是从2010年开始做艺术展，但当时更多是与其他城市的美术馆合作。最早在青岛做国际艺术展是在2014年，当时应该是青岛首次欧洲当代艺术展，涵盖绘画、雕塑、装置、摄影等形式，我们还邀请了十几位欧洲艺术家来到青岛的展览现场，直到今天不少艺术家还对到访青岛的经历念念不忘。”回顾自己的艺术之路，陈岩如是说。在她看来，让·卡尔多院士的雕塑作品，尤其能够让人感受到雕塑艺术的感染力，它既有艺术创作的内涵，又有精神的力量在里面，从艺术的角度来看，展览代表了法国当代雕塑艺术的最高水平。透过展览，观众不仅看到了作品，更推开走进艺术家内心世界的大门。陈岩透露，这场国际艺术大展的第一站在中国美术馆，能够在短时间内在青岛呈现出一场独具特色的展览，离不开各部门的配合和支持：“第一次在青岛做国际展时，是有一些困难的，大家心里面都没底。随着一年年的国际展做下来，各个部门对审批手续各方面很熟悉。我们每次做引进展，都会感觉比以前更容易了，政府的支持度更高了。”

对于青岛市民来说，家门口的国际艺术

展已经不再陌生。去年，西海美术馆呈现了当代著名雕塑艺术家安东尼·葛姆雷大展“有生之时”，成为迄今为止安东尼·葛姆雷在亚洲最为全面的创作呈现。记者曾在展览现场看到，不少观众不仅“面对面”欣赏雕塑，更“躺”下来，模仿雕塑形体的姿态与展品互动。除了这一展览，西海美术馆还带来了“游目骋怀：旅德中国艺术家作品展”“希拉里·佩西斯：悠游”等一系列国际展。正在西海美术馆展出的“向海回归：人类世海洋的哲思”展览，其中也有多件国际艺术家的作品。

记者在采访中遇到来自日照的刘女士，她向记者表示，自己经常周末自驾到青岛看艺术展，度过一段难得的休闲艺术体验。在青岛参观一场国际艺术展，已经成为青岛市民乃至周边城市市民的艺术习惯。

对于业内来说，国际艺术展的水平和数量，往往直接体现着机构和城市的艺术资源配置能力，无论是在资金还是在流程把控上，都面临着不小的挑战，是城市在艺术领域综合实力的体现。据悉，根据展览的规模，国际展的费用通常包括借展费、策展费、国际运输费、保险费等，其中最大的费用要数国际运输费，又包含运输费和包装费。考虑展品的安全，包装要在当地请专业的艺术包装公司，根据展品量体定制木箱，并用专门的材质包裹，然后委托艺术品运输公司空运到国内。如果在海外还需要陆运，这个费用也很昂贵。展品启运，工作人员随即进入倒计时工作状态，才能保证展览的准时开幕。而展品完成清关到达展出场地，布展和撤展也都需要专业的人员完成。

通过每一次国际艺术大展的举办，艺术家、艺术机构与城市双向选择，各自完成着声誉、经验的积累，以及艺术市场的拓展。

更为广阔的产业前景

近年来，国际化的艺术交流日益受到各个城市的关注，不但成为社会美育不可或缺的一部分，随着艺术市场的兴起，更为城市发展提供着崭新的机遇，这种趋势是非常鲜明的。

如上海市聚焦“国际重要艺术品交易中心”的目标，着力打造“全球艺场·艺术上海”，借力上海国际艺术品交易周等平台，充分放大艺术赋能城市消费、促进城市美育的综合价值，加速推动上海艺术品产业规模迈向千亿级，助力上海国际消费中心城市和世界著名旅游城市建设。

深圳市则出台了加快推进艺术品产业创新发展、建设国际艺术品拍卖中心的相关政策，对艺术品拍卖机构落户、重大艺术品拍卖活动、参加艺术博览会活动等3个类别专项资助。2023年，深圳落成了首个综合性的艺术品全产业链服务与交易场所。

“总体来看，艺术展览与经济发展密切相关，经济越发达的地方做得越好。另一方面，与城市的文化也有关系，有些城市在特定艺术领域有文化基础，这个领域的展览就会做得特别好。近年来，青岛市的公益美术馆致力于提供高品质的艺术服务，不断提升艺术城市的内涵和影响力。私人美术馆虽然起伏起伏，但在展览质量、对外销售、推荐艺术家等领域，也一直保持在较好的水平上。不过，从艺术产业上来看，我们仍有很大空间。”青岛市美术馆馆长迟涛有感而发。

在迟涛看来，国际艺术交流还需要更多的扶持和引导。他介绍，在对外交流领域，大致有三种方式。从国有美术馆来看，北京、上海、广州、深圳等城市的政府都有很大的资金量支持，有专门的经费来做对外交流活动。私人美术馆除了资方的投入，往往还会通过对客流量测算灵活制定票价，以确保回收成本。此外，私人美术馆还会开展艺术品交易，艺术家在国内展览时，会拿出部分作品销售。在这些领域上，青岛都还需要深度探索。

对于家乡青岛，陈岩同样充满期待。“青岛其实不缺艺术家，在这里，很多人热爱艺术，青岛在艺术方面应该发展得更好。艺术不能单靠政府的支持，或者某个人、某个馆来支撑，而是需要从每个人身上培养。就像这次的雕塑展，有艺术院校的师生来学习，有学艺术的孩子来欣赏，有媒体的报道来传播。艺术的氛围要大家共同去创造，让整个的城市慢慢充满艺术性，然后城市会有更多的爆发力出来。”陈岩建议，未来青岛可以联合周边城市一起把艺术相关产业做得更好。她同时呼吁，从青岛走出的文化艺术名人，可以发挥自己的资源和影响力，把更多艺术活动带回青岛并辐射周边城市，形成文化艺术圈，产生更大的带动效应。

■陈岩在展览现场介绍让·卡尔多(法国)作品《跳跃的公牛》。王雷 摄

青岛文化2024日志

记录

- 6月4日
2024“童心逐梦”首届青岛市职工子女少儿书法大赛作品展出以讴歌新时代和传承经典诗词为主题，展出80余幅作品。
地点：青岛工人文化宫
- 6月5日
幸福力心理学读书会，一起学习成长，一起遇见幸福。
地点：市南区燕儿岛路65号
- 6月6日
文化交流 | “翰墨森情一康有为与梁启超书法艺术展”广东新会开展，汇集康、梁故居精品书法作品47件(套)。
地点：新会博物馆东展厅
- 6月7日
传统京剧《穆桂英挂帅》，王馨仪、苏旭、刘佳等主演。
地点：永安大戏院
- 6月8日
“她力量”中国芭蕾舞剧《红色娘子军》，以芭蕾舞剧的形式展示了中国革命的盛大场景。
地点：青岛大剧院
- 6月9日
“中国书法兰亭奖获奖作品回顾展”，时隔22年再次回到青岛。
地点：青岛画院美术馆
- 6月10日
“向海回归：人类世海洋的哲思”展，让海洋成为一种思考方式。
地点：西海美术馆

预告

- 6月11日
蔚蓝视界·第一届驻青高校优秀美术毕业作品联展
地点：青岛雕塑馆
- 6月12日
中国国家地理·探索 极致发现科学艺术影像展
地点：青岛和达中心购物中心
- 6月13日
惠民展览走基层——王海明“新乡土”水墨作品巡展
地点：胶州市文化馆
- 6月14日
“童心绘童趣”儿童绘画展览
地点：西海岸图书馆
- 6月15日
陶喆“Soul Power II”演唱会
地点：青岛国信体育馆
- 6月16日
大型奇幻冒险儿童剧《博物馆奇幻之旅》
地点：青话小剧场
(具体内容及时间以现场为准)
王雷 整理

参与文化
活动线索征集，
请扫二维码。