

艺苑杂谈

“花儿”为什么这样“红”

——湖南美术馆齐白石精品展爆红的秘诀

观众在湖南美术馆参观“客中月光照家山——北京画院藏齐白石精品展”。

湖南美术馆供图

邓清柯

近日,在湖南美术馆推出的历时四个月的“客中月光照家山——北京画院藏齐白石精品展”落下帷幕。这次展览好评如潮,是近年我国大陆地区集中展出齐白石作品最多的一次,是历史上齐白石作品展览空间最大的一次,是展示齐白石文献、公教、文创等内容最丰富的一次,也是湖南美术馆单个展览展期最长、参观人数最多的一次。展览人气爆棚,日均客流量超5000人次,多日人流量过万,参观总人数近60万人次,其中不乏从京沪深等地来的人员,组团参观的单位200多家。展览成为名副其实的网红打卡地。

齐白石曾创造“红花墨叶”,从此登上中国现代花鸟画的高峰。如果把“红花墨叶”的花鸟画看作齐白石艺术的标志,我们可借一首老歌对展览的爆红发问:“花儿”为什么这样“红”?

精神盛宴的自带“流量”

齐白石精品展的成功在于它为广大观众提供了一场超越时空的自带流量的精神盛宴。自带流量,既源于其大师光环,也源于其大作魅力,还源于其大众风格。

从大师光环看,齐白石是我国近现代美术史上的一代宗师。展览主题“客中月光照家山”句出齐白石印章,倾注了他对家乡的思念。99岁的艺术大师黄永玉题写展标,也为展览增添一份乡情。展览作为齐白石的“回乡展”,受到追捧,在帮助齐白石找到无数知音的同时,齐白石也成为年轻人的追星目标。

观众在湖南美术馆欣赏齐白石精品原作。 湖南日报全媒体记者 田超 摄

从大作魅力看,展览用5000平方米的面积,通过“中国长沙湘潭人”“桃花潭水深如许”“万里乡山有路通”“各有本心忘不得”四个板块,展出143幅齐白石原作。这些精品名品,涵盖绘画、书法、篆刻等门类,为观众带来精神大餐。从大众风格看,齐白石始终保持平民的自由与天性,在艺术中不限于笔墨的表达,更多表现平民的生活和情趣。这种风格顺应了艺术大众化和艺术为人民的需要,拓展了传统文人画的表现空间,进入了大俗即大雅的境界,使齐白石获得“人民艺术家”的称号。大师光芒、大作魅力、大众风格,构成了展览“有好作品自有大流量”的先天优势。

策展创新的暖心“魔力”

齐白石精品展树立了一个典范,按照“好展”“好看”“好玩”融合的理念,把一种全新的策展运营模式做到极致。

“好展”是指,展览集展品、文献、公教、体验、新媒体、雕塑“六位一体”,各个板块的联结精准、专业又紧密,把多个看点变成亮点,建构了一个多重意味叠加的展览场域。“好看”是指,展览实现“看外在”与“看内在”结合,既将数字光影作为消弭传统艺术与年轻观众之间隔阂的创新手段,又加入学术与人文的思考;实现了“看热闹”与“看门道”的结合,既让观众感悟作品与周边的关系,又让观众去看大师原作,使观众有从感性到理性的升华;实现了“看画展”与“看画家”的结合,使观众在看室内画展后,还可到室外近距离接触一同落地的吴为山的写意雕塑《画家齐白石》,领略大师胸怀若谷的人物形象。“好玩”

是指,展览设计了很多互动打卡的环节。如,通过白石画室的智能绘画触屏桌,在画案上挥毫,扫描二维码与齐白石合影。将齐白石画作中的花鸟进行开发,结合机械、声音互动等打造可体验的创意空间。伴随紫藤低垂、蜜蜂飞舞,观众可坐在白石花园展卷赏画,感受古人的清雅乐趣。好展好看又好玩,契合长沙这座城市的气质,令展览引人入胜。

炫酷科技的震撼“吸睛”

作为齐白石精品展的重要一环,“天趣画境——齐白石沉浸式数字光影艺术展”全球首次开放。这个“展中展”集数字投影、科技互动、虚拟现实、艺术装置等形式,通过科技与艺术的结合,产生令人震撼的吸睛效果。

通过场景再造吸睛。《万竹山居》展区虚实结合,还原竹林和雾森景观,打造园中竹林意象,呈现齐白石童年的视觉记忆。这是家山在画家心中的映射,更是齐白石梦中的理想家园。观众穿行于疏密有致的竹林,如临画境,不时听到竹林深处的流水声。通过历史再现吸睛。《五出五归》展区将“画纸”铺满光影笔墨,描绘白石不惑之年“五出五归”的写生经历。观众立于画卷前,看齐白石远游的路、入目的景、意临的画,感受师前人与师造化所带来的洗礼。通过艺术再生吸睛。《一花一世界》展区以大师笔下的花鸟鱼虫为两只鸳鸯游动不经意触碰到荷花茎,上面的鸟儿仿佛惊弓之鸟迅速飞走,惹得蜻蜓四处乱飞。观众在此可沉浸式看四季之间花木生长,听枝头篱下鸟啼虫鸣。用现代“形式美学”表现传统“中式画境”,为观众带来视觉的中式美学盛宴,反映科技高速发展的时代要求,符合年轻人的审美习惯,是展览大量圈粉的法宝。

公共美育的大众“情缘”

齐白石精品展的一个鲜明特点是,设立700多平方米的公教体验区,引导大众身临其境地感受齐白石视角下的家山与远游、草木与鸣虫。

其活动包括:以志愿活动服务人。积极开展“馆长、策展人、艺术家、志愿者带你参观”导览服务,带领观众倾听不同视角的解读,了解展览背后的故事。展览期间,馆领导为各类团队、嘉宾和公众讲解,每周至少2场,最多一周5场。以主题活动吸引人。与展览同步开

展了10多个主题的公教活动,包含专题讲座、印章打卡、展厅涂鸦、拼图互动、纸伞和团扇绘制、名作临摹、汉服体验等内容。如通过“意学白石 妙笔回‘绘’”主题活动,吸引观众用一席宣纸、几笔素墨,在似与不似之间感受齐白石艺术魅力。以团体活动聚集人。开展团体公教活动90余场次。与长沙理工大学等学校合作,开展中英文艺术导览和绘画体验活动,与企业合作举办“齐白石的艺术世界”临摹比赛活动,与地方合作开展主题党日,与艺术机构合作举行美育课堂活动,每日3000余人次、累计30余万人次参与公教活动。

舆论覆盖的高频“聚焦”

齐白石精品展的宣传推广有声有色,形成可读、可看、可听、可点密集互动的声势。多媒体联动。参与报道的媒体,既有人民日报、中央电视台、北京广播电视台、湖南日报、湖南卫视等主流传统媒体,又有小红书、抖音、同去等新兴网络媒体,还有中国美术报、雅昌艺术网等专业媒体。媒体发布报道110余篇,视频20余条,多平台宣传。针对中老年公众以传统媒体为主报道,针对年轻公众依托新媒体进行传播,针对艺术爱好者在专业媒体作解读,针对外来游客在地铁、公交站进行视觉和听觉“植入”。多节点升温。展览开展前预热,开展时形成第一波宣传热潮,开展后抓住春节及旅游热潮时机维持热度,中期通过“齐白石与湖南百年风云”学术论坛作深度报道,展览结束时通过公教活动把宣传推向高潮。展览在抖音同城热搜榜连续7天霸榜,冲上抖音长沙展馆人气榜第一;高德地图、百度地图展馆推荐榜第一;大众点评评分高达4.9分;全网曝光量1亿人次。

以上五个方面,揭示了齐白石精品展爆红的秘诀,是对“花儿”为什么这样“红”的直接回答。同时,从深层次看,这次展览作为贯彻习近平总书记关于文艺工作重要论述的生动实践,作为把党的二十大阐述的“两个结合”融入艺术展览的有益探索,反映了人民对包含文化生活在内的“美好生活的向往”,体现了“坚持以人民为中心”的文艺工作导向,见证了文艺“高质量发展”的魅力,践行了文艺要“激活中华文化生命力”的要求,彰显了“美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰”的发展趋势,树立了当代青年把艺术大师当成追星偶像的风向标,也折射出疫情后艺术生态升温变热的态势。

墨飘香

一枚“小东坡”

骆志平

老谭名小平,因字之神韵似东坡先生,圈子里喜称其“小东坡”,头顶的华盖尚未除去去土、打理封存,笔底的文墨早已从杜甫江阁的檐角滑入江风中,扬麓山风骨,泛橘州清波。

前些日子,我收到了他为我签名的个人书法集,集子为八开装帧,沈鹏、李铎题签、范曾题字、鄂福初作序,四位先生在艺坛各有建树,皆重名节,能同时辅墨于斯,实乃罕见,足见小平书法功力不浅。

小平先生我6岁,曾一起共事多年,他是班长,我敬重其人品和才华,视之为兄长,两人之间无话不讲。

小平先生中等个头,戴着一副眼镜,走在街头,活脱一个书生,可能平生以书为伴,闲时多处书斋中,即使外出参加活动,也是与艺术界朋友雅集居多,久而久之,文房中的翰墨之香、书卷之气,就跑到他的印章上,成为一种拍打不掉的印痕。在后来的工作中,还有过不少小序曲,好在在一介书生,并未如东坡先生一样,清闲落魄。

在我看来,人和大自然,就是一次擦肩而过的际遇,当你怀揣春风明月时,脚底的山花自然就灿烂,若是心存怨气,驮世俗之苦,再多的才情,也展不开春天的眉宇。这就是文化的魅力,也是生命源头的力量,东坡先生的寒食帖流芳不枯,除了笔上功夫足,更有字里行间,穷儒不输气节的高昂。

小平先生亦是如此,一介书生,满腔诗文,性情中挂挂家国事。他的书法从东坡入手,颜筋柳骨兼具,又具杨凝式笔底之沉稳,点画之间没有半点游离,大字严严实实,气宇轩昂,小字珠圆玉润,顾盼生姿,笔随心性,墨痕毫涩,不显拘泥,纯粹的东坡性情。

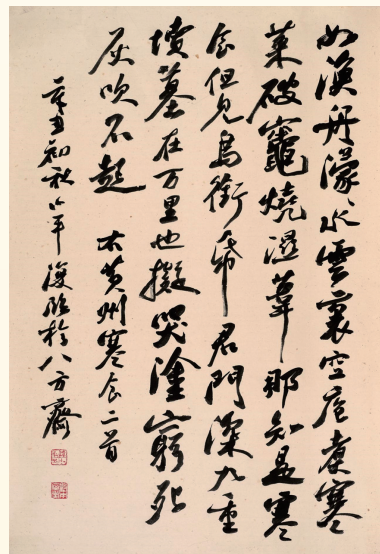
其翰墨之情起步于师范,初显于20世纪80年代后期,20多岁的年纪,就有人向他求字索画,还作为湖南的文化使者,到日本滋贺举办过书法展,这些难得的人生际遇,助长了他的才情。他对日本当代艺术家东山魁夷、镰木清方的绘画艺术十分推崇,在揣摩中受益匪浅。

同期创作的人物工笔画《农家》,参加在深圳、香港举办的中国美术书法名家展,深受好评,工笔画《月亮》被印成挂历,广为流传,多件作品被专业机构收藏。1991年,他倡议成立长沙市青年作家、艺术家、书法家协会,在那个年代的文艺青年中,算得上是崭露头角,初显锋芒。

后辗转几十年,不管在哪里,总是才情和激情交织,将一个文化人的胸襟抱负淋漓尽致地呈现。很多朋友说,小平先生若不是忙于公务,艺术上的收获一定更加丰硕。而我认为,恰是在基层的历练,给了他不同常人的生命经纬,这份来自大地的滋养,注入了他更多信手拈来的笔外之功。

小平的工笔画功底很深,看不出师从何派,小时候临芥子园,勤研细摩,日耕不辍,来省会后,受陈白一、朱训德两位名家影响较大,日常博览历代名家碑文墨宝,三进敦煌研习壁画,笔墨之功日显成熟。笔端游丝透着一股不畏险劲,又敢穿透红尘,恣意于江湖的俊逸潇洒,我见过他的工笔画稿,沉稳灵动。

在和朋友切磋文流时,他也喜欢画上几笔大写意,有山水人物花鸟,由于有工笔赋形之功底,其笔下的率性,总会在险绝之时陡显回稳,加之文底厚实,墨色斑斑中总会流淌出一种心悠意远的文人气息。如今他家客厅的博古架上,摆放的花鸟瓷瓶,就是他和湘籍画家易图镜老先生在景德镇画瓷时所作。

谭小平书法作品《临苏轼(寒食帖)》(局部)。

谭小平作品《赶集》。

在中国传统文化执念中,造本无法,书画同源。这种源自古人笔端的人文情怀,不是每位当代艺术家所具备,文人士大夫的尺牍里嗅不出半枚铜钱的味道,那些流传的笔墨情怀,大多不为庙朝之作,或许只是古人生活中的一点小清欢,或从朋友雅集得来,或为喜庆互贺之赠,但笔墨精神,画中寓意都极其讲究,无处不显才情和孤傲。

小平先生的艺术之花开得如此绚丽,源于笔墨扎根的土壤深厚,没有将心思放在笔底的造势和空间布局的刻意变化上,这种从古法中来,顺着内心清欢走的玩法,无拘无束,当其足够支撑起笔底的风云变幻时,艺术的风骨自然超凡脱俗,跃然而出。

小平兄从古法中来,从百姓中来,文人的气节,市井的烟火,都藏在骨子里,何况其心中的笔墨,还有东坡先生这位旷世奇才来引路,当然不落窠臼,风调雨顺。

一个艺术家,如果要创作出有趣的作品,首先要做一个有趣的人,小平先生笔墨中的可爱之处,除了具备东坡的才情,作品题材亦多有讲究,有如从市井烟火中拾得的柴米,来自生活,释放心底和人和海,让人亲近而自显芬芳;又如民谣谚语,初听通俗,细品诙谐,在会心一笑时,寓教化于无形。

小平先生在退隐之年,重新拾趣,镜片后的欣喜眯成了一条线,这是一道内心回归的风景,小平先生舞文弄墨,实乃纯粹的文人爱好,并非附庸风雅,打发光阴,而是老树著新枝,厚积薄发,以他的功底和人文滋养,并非年已过时,而是在秋风正肥之际,摘起一些早已熟透的果子而已。

时下,小平先生个人书法展正在长沙图书馆开展,策展主题为《走近东坡》,展出小平先生临习东坡先生书画作品三十件,苏东坡主题书法、绘画作品二十余件。为广大市民擦开了东坡先生长袍拂地的衣袂,也让我们进一步走近了小平先生的风雅世界。

前些日子和他见过一次面,过去西装里系着的那根红领带不见了,替而代之的是一身棉质轻衫,一双软底布鞋,走路的步子明显少了追风的节奏,话锋切转之中,居然聊的都是文人那点小糗事。

从这些来看,小平兄没有老,也不会老,和三十多年前一样,还是文艺青年一个,只是学养阅历,笔下功夫不可同日而语,于是,循其字貌,而赋其号曰:小东坡一枚,以示其学养气节与贤者同!

音乐咖啡

《幸福向北》:用诗意歌唱擦亮城市的名片

肖舞 姚佑儒

“幸福向北,湘绣美啊,缕缕丝线永远的牵挂……”去年9月以来,由诗人李亚雄作词、青年作曲家李亮华作曲、知名歌手罗琳联手“智造”的城市歌曲《幸福向北》,在各大平台与活动热播。《幸福向北》清新脱俗的品格与满满诗意的歌唱,引发广大市民的关注与共鸣。

人们常说“题好一半文”,《幸福向北》的题目生动精粹,内涵丰富,宛如楔子一样以“四两拨千斤”的笔触书写城市主题、抒发“大我”情怀。

“走在星光下,感叹三千年的繁华……”主歌在标题的“导航”下进入“深描”阶段,以四个“走”字凌空起舞构建全篇,以“点——线——面——体”四度递进式地展开书写,具体来

讲,“点”即从主歌“马王堆汉墓出土的西汉单衣素纱、瑰丽鲜艳帛画”伊始,到“湘江的堤坝、荷花、红日、晚霞”,再到“捞刀河的划船、三国关公传说、清水塘的中共湘区委员会旧址暨毛泽东杨开慧旧居”及“马栏山(长沙)视频文创产业园及中国‘湘绣之乡’的‘湘绣美’‘老街长’”等,每段都有跨时空的意象组合,即开疆拓土的地标与名胜、民俗与风景。“线”即从“走在星光下,感叹三千年的繁华”到“走进千万家,惊叹这些年的变化”,再到“走过了春秋冬夏”“走遍了海角天涯”,由大到小、由远到近、由古到今、由外及里,既有清晰的逻辑顺序又有抛物线式的跳跃美感,更有强烈对比。“面”即主歌的每一段加副歌,均从不同的视角与维度构成了一个独立的面向。比如主歌

以湖南博物院与湘绣为代表的“三千年的繁华”,加上副歌的“长长老街”,彰显历史之美、古色之美;以湘江畔和荷花为代表的“近些年的变化”,彰显生态之美、绿色之美;以关公传奇和清水塘革命火种为代表的中华优秀传统文化与革命文化,彰显精神之美、红色之美;以伟人步伐和马栏山为代表的文创高地、电视湘军,彰显活力之美、文明之美。“体”即由“点上开花”到“线上成景”再到“面上成像”,最终建构起一个立体多维的新开疆,展望丰硕成果与壮阔前景。

如果说歌词标题是“点睛”,那么主体部分是“虎背”。歌词约230个字的篇幅超越了常规的约100字歌词。语言风格上,主歌第一、二段和副歌,是正儿八经的歌词语言,既注重思维逻辑

的晓畅又注重前后两段在语义、字数、对仗、句式结构等方面的统一;主歌第三、四段,采用的是散文诗化的语言,以语速较快的RAP形式呈现,形成强烈对比。语汇的表达上新鲜生动,富有诗意与雅趣,尤其擅长运用动词、叠词。如“湘江茵茵堤坝,荷花灼灼其华。红日曼舞,摇曳晚霞”“湘绣美啊,缕缕丝线永远的牵挂”“老街长啊,悠悠古韵梦想在发芽”等,化静止为律动,融情入境。

概言之,整首歌词不仅“言值高”,意境深邃,含有“湘江北去”之哲思基因,更是展现了“手可摘星辰”的星城北部的“高颜值”与高质量发展。基于斯,让我们不妨换一种方式,跟着歌曲《幸福向北》这幅醇美的城市“音乐地图”,去开疆区打卡、探秘吧!