

利拉·阿拉维中国首次展出“离别的你‘Ya Rayah’”

中国出版传媒商报讯 近日,法裔摩洛哥艺术家利拉·阿拉维(Leila Alaoui)个展“离别的你‘Ya Rayah’”在北京798艺术区常春画廊开幕。展览名称借自达曼·埃尔·哈拉奇(Dahmane El Harrachi)演唱的阿尔及利亚歌曲《Ya Rayah》(意为“离别的你”)。这首关于流放的歌曲自发表至今仍广受欢迎,它的歌词饱含乡愁及流浪之苦,其旋律漫步着难以形容的忧郁。

此次展览以《摩洛哥人》系列作品作为开场,该系列以巨大的画幅,与展览空间相呼应。

该项目的灵感源自罗伯特·弗兰克的摄影作品《美国人》,并见证了利拉·阿拉维带着移动工作室穿行于摩洛哥,以当地居民的照片构造当今摩洛哥的多样化肖像。有着不同传统、文化和审美的阿拉伯人和柏柏尔人、妇女与男子、成人和儿童的肖像被并列置于展厅,随着诸多习俗因全球化的肆意蔓延而逐渐消失,这些肖像照形成了一个视觉档案的框架。

《摩洛哥人》并不是简单的纪录文献,而是这位年轻的摄影师利拉追溯自身传统的一种方式,她将摄影器材所记录的远途与一种表达亲密性的形式结合在一起,而这种亲密性正源自利拉的摩洛哥背景,亦由她在旅途中与同胞的接触而构成。该表现形式是一种诉诸自主美学的有力手法,摆脱了东方主义民俗的痕迹,并强调个体与国家的尊严。

(江海)

艺术如何推动城市发展? “圈儿内人”有话说

关键词 艺术创新 城市发展

中国出版传媒商报记者 江海

在日复一日的生活里,人与艺术产生了不可分割的关系。艺术越来越紧密地遍布在城市之中,推动着城市发展。北京七星华电科技集团有限责任公司总裁、798艺术区创始人王彦伶说:“我们惊喜的是,看展览、品尝美食已经成为家庭周末活动的一种形式。近两年,年轻人到访798的比例快速提升,北京798艺术区已成为游客最喜爱的景点之一。作为经济驱动的杠杆,艺术有自己的‘硬实力’,其本身就是蓬勃发展的产业,一个区域、一个城市因为艺术、设计力量的集聚,对人流产生吸附效应。从这个意义上来说,艺术能深刻改变一个城市的精神、内涵、面貌,甚至促成一个城市经济的迭代与转型发展。”

“嘉德拍卖”)1993年成立,嘉德拍卖的成长见证了城市发展。中国嘉德国际拍卖有限公司与泰康人寿保险股份有限公司创始人陈冬升说:“经过约20年的发展,北京已经远远超越伦敦,与纽约形成了不相上下的艺术品拍卖市场,其中有几年甚至超过纽约成为全球最大的艺术品拍卖市场。我作为北京嘉德拍卖的创始人、中国艺术品拍卖市场的推动人,见证了这一历史。”

随着中国经济崛起,艺术品市场的繁荣,中国嘉德艺术中心运用《富春山居图》等元素,将文化与城市融合形成有机的统一体,将坐落在中国美术馆南侧的嘉德艺术中心,打造成为集五星级酒店、艺术品拍卖、艺术展览、艺术仓储、办公、餐饮、书吧以及咖啡等综合一体的文化厅,为城市新添了一个文化地标——王府井1号。

中欧国际工商学院特聘教授、法国前总理多米尼克·德维尔潘表示:“在过去100年中,巴黎举办的各种世界博览会都见证了埃菲尔铁塔的发展。艺术具有现代性,能够稳定城市发展,满足现代社会的需求。我相信这也是众多城市举办各式各样国际博览会、打造新城市地标的原因。例如上海打造的世界博览会场馆就是一个新的文化地标。”

艺术彰显城市“精气神”

城市是文化的物质形态,艺术则是城市的精神面貌。艺术一直处于附属地位,很多人认为“附属品”不应该太贵,将艺术看作是花费而不是投资。例如,2月14日巴黎13区街头出现了一件高为9米的红心雕塑,这就是“巴黎之心”。因为其造价高达65万欧元受到了众多人的批评,人们忽略了艺术价值仅从花费上来衡量,认为这是一种浪费行为。除了“巴黎之心”外,还有其他艺术品在诞生之初也饱受时代的诟病,例如19世纪建成的埃菲尔铁塔,当时人们认为它与巴黎街景格格不入。

但城市的发展是和艺术共生的,据法国巴黎管理高等装饰艺术学院院长埃曼纽尔·提布洛斯介绍:“艺术品、建筑在城市中有三重价值:第一,它们具有强烈的标识性,第一时间告诉人们这是一个什么样的街区、城市,例如埃菲尔铁塔就是巴黎的标志。第

声音

如何借助科技推动艺术发展?

当代社会是科技高速发展的社会,5G时代即将到来,大数据、人工智能、工业智能对生活各个方面都产生了深刻的影响。在这一大背景下,作为艺术事业的推动者,如何借力科技力量推动艺术的发展?

◎多米尼克·德维尔潘(中欧国际工商学院特聘教授、法国前总理):地方政府可以通过艺术推动在社会中的话语权,比如推动博物馆以及艺术院校的普及,促进整个社会的和谐发展。除此之外,我们还需要通过文化艺术来打造自己的文化品牌,比如法国很多品牌都搭建了自己的博物馆。我相信对于艺术收藏家来说,他们不止收藏艺术物品,更多的是收藏一种文化和价值。艺术无处不在,在城市中处处可见艺术的身影。中国现在经历着经济发展和艺术的重构,艺术变为重要的组成部分,是把人们凝聚在一起的力量。我想在这样的背景之下,更重要的一点就是我们今天的所作所为将会影响未来一代对于艺术品牌的看法。

◎王彦伶(北京七星华电科技集团总裁、北京789文化创意产业投资股份有限公司董事长):从西方到中国,艺术绵延几千年的发展,经常受到物质生活发展的影响。尤其是到了近代,科技、工业文明对艺术的影响深刻而广泛,以塞尚后印象派为例,其诞生于工业文明时期,在当时普遍观点认为世界是几何、数学,所以塞尚用点、线、面、立法体、几何体描述大千世界。放眼今天,科技更大范围、更深度地爆炸,它深刻影响艺术创作的观念和方式。科技的发展会使人类探究到未曾认知的图像、图景,在这样的进程中,艺术一定会被不断激发新的创作和展示形式。

◎埃曼纽尔·提布洛斯(法国巴黎管理高等装饰

二,在公共空间起到装饰性作用。艺术品、建筑可以参与环境、气氛和空间的缔造,可以准确融入其象征意义以及对当地所具备的环境意义进行展现和延伸等。第三,提升城市中当代艺术的体验。艺术品使人们能够深刻地穿越自我,看到自己内在的故事、文化历史,并深入、持续不断地改造着人们。此外,还有一种艺术品具有增效作用,它将其它作品的艺术形式融入自身,就好像是作品中的作品。”

王彦伶对此也有很深的体会,他说:“798附近20公里的房地产开发项目宣传都会强调‘紧邻798’的卖点,某种意义上798已成为人们的艺术精神花园。798承载着当代艺术的氛围,让城市变得更加亲切、有活力。”

文化遗景追随城市身份 指引规划发展

所有的城市活动都离不开人,人在创造财富的过程中也在建设城市。在陈冬升看来,城市的建筑是人们审美观的重要载体。除了建筑外,还有很多文化艺术创造的活动,这些活动与城市紧密相连,经过累计、存留形成文化遗景。

文化的发展、遗产的保护,对于城市规划和发展非常重要。据多米尼克·德维尔潘介绍:“纵观艺术和国家或城市发展的历史可以看到,艺术市场的成熟体现着国家实力以及民族文化水平的发展和繁荣程度。”他说,在欧洲、美国等国家和地区都确立了推动艺术发展的相应原则和财政支出比例,例如在爱尔兰,整个公共建筑1%的预算都拨给了艺术领域,帮助其发展。同时,地方政府也扮演着重要角色,每个省份可以设立自己的艺术基金,来帮助和保护当地艺术的传承和发展。例如,法国艺术保护政策中专门制定了针对山地保护的条例,这同样适用于中国四川、贵州等省份用以保护当地丰富的历史文化遗产。

正如UCCA集团联合创始人及CEO、尤伦斯当代艺术中心(UCCA)馆长田霁宇所说,“艺术与城市的关系主要是通过美术馆发生”。地方政府可以通过艺术更好地推动与社会的对话,比如推动博物馆、美术馆以及相关院校在全国范围开展艺术活动,艺术品收藏家也可以通过捐赠或者借展的方式,让更多的人从艺术分享、教育中受益。

创新
案例

艺术对城市有强大的作用力,它能够深刻地改变一个城市的精神、内涵、面貌,影响经济迭代、转型发展。总的来说,艺术从人性、生产力、文化软实力3个维度产生“软影响”。作为经济驱动的杠杆,艺术也有自己的“硬实力”,例如艺术本身是蓬勃发展的产业,可以因为艺术、设计的集聚,产生对人流的吸附效应,由此可能产生经济学的消费和产业框架;对设计和时尚而言,艺术是根、脉、源,可以构建时尚的产业体系;对于区域的经济变革,艺术通过合理经营,推动着城市革新。

艺术有一定的教化作用。

艺术的作用在古人先哲、诸子百家时代就已明确。当时有《六经》,艺术通常说的“礼乐之道”,产生了巨大的教化作用。例如很多人来北京798艺术区进行休闲文化体验,某种意义上是陶冶情操,在艺术体验的道路上形成更加独立的人格。

审美也是生产力。对于物质生产而言,科技是硬驱动,审美则是软拉动。审美总是随着时代发展,拉动物质生产不断满足人类前行的审美标准和逻辑。某种意义上,中国高质量发展就是人们在生活、生产过程中,每一个片段、每一个角落都会有更多的艺术、更多的美、以及更多的文化。

当代艺术是建构国家民族文化软实力的重要维度。艺术是创新的重要源泉,是一个城市精神的直观表达,也是城市文明的主要内涵。现在各个国家十分重视民族文化软实力的影响,其时代的映照可以从当代艺术的范畴里反映出来。当代艺术相对于传统艺术而言,更能反映时代精神,是对当下社会问题的关心以及对未来发展的期许。

艺术是一个有巨大发展空间产业。从北京798艺术区扩展到酒厂、草地、宋庄、大怀艺术区,面向未来的高质量发展,中国可能会爆发成为全球最大的文化消费市场,更多人会把艺术品收藏、品鉴当作一种生活方式,企业也开始规模化收藏艺术品。在我看来,一旦形成全球文化消费市场,中国的艺术品一定会价值重塑,迎来第一波文化发展浪潮。据相关数据统计,2017年中国文化及相关产业增加值占GDP比重为4.29%,2017年美国文化创意产业占GDP比重为31%,中国艺术产业仍有巨大的发展空间。

艺术对旅游产生巨大推动。1997年,随着古根海姆博物馆的建立,毕尔巴鄂进一步繁荣起来;东京“FARET 立川”公共艺术工程也是全世界成功的案例,109件巨大艺术作品,让这个位于东京西郊、没有任何景点的地方,实现了公共艺术与城市实际功能相结合,被列入东京人最喜欢居住的社区之一。由此可见,艺术吸引人流,对旅游产生巨大的推动作用。2008年,北京奥运会让北京798艺术区走进了全球公众的视野,798吸引游客人数逐年上涨,从2010年的150万人次到2018年的808万人次,798对于北京乃至全国的旅游产生了强大的磁石效应。

艺术帮助设计和时尚产业进行体系构建。艺术是设计的源头活水,设计的创新要从艺术汲取营养。我们看到,艺术一旦集聚,设计就会涌进来,因为品牌也要用艺术标榜时尚。例如,迪拜用艺术和科技的力量双轮驱动改善了国家对于石油的依赖,在未来发展中,有特色的文化创意、设计产品,相对于以往规模化的工业经济,会产生更大的力量影响城市经济的面貌和格局。人流来了、产业来了,自然会把旅游、休闲、餐饮、酒店,甚至金融服务不断商业化。如果北京能够前瞻性地做大产业体系设计,从低端加工制造架一座桥梁,达到一种富有艺术、文化、设计精神、品牌内涵的时尚产业体系,未来将值得憧憬。

艺术对区域经济具有带动作用。艺术对街区、区域的经济有化腐朽为神奇的能力,街区因为艺术的蓬勃发展而不断迭代,最后走向经济的转型升级。西方很多艺术园区发展大致经历了3个阶段:艺术家、原生态的积聚、艺术交易的繁荣。在第3个阶段,时尚品牌会相继入驻,打造艺术区商业化模式,成为前卫时尚的街区,例如纽约SOHO等。以北京798艺术区为例,如果仅依靠租金高低进行品牌入驻,大约20年的时间就会完成3个阶段的发展。但是我们想长久坚持做艺术,发挥艺术价值,照顾更长远的利益。

「软硬兼施」多方显能助推城市发展
王彦伶(北京七星华电科技集团有限责任公司总裁、798艺术区创始人)

他山之石

巴黎国际艺术城让艺术家融入当地圈子

■本尼迪克特·阿里约特(巴黎国际艺术城主席)

巴黎国际艺术城被公认为是跨学科、跨国界、跨时代的世界艺术交流平台,其宗旨是为世界各国的艺术家在巴黎工作、学习提供创作空间,加强艺术家之间的交流,为各国艺术家提供一个展示才华的平台。本尼迪克特·阿里约特自2016年起任巴黎国际艺术城主席。

巴黎国际艺术城现在每年接待1000余位来自世界各地的艺术家,艺术城驻地选址在巴黎蒙马特区和玛黑区。巴黎国际艺术城旁边是塞纳河,步行20分钟即可到达卢浮宫、奥赛、蓬皮杜、巴士底歌剧院也在10分钟步行的范围。相较于北京798艺术区,巴黎国际艺术城仅占地5万平方米,基本上同巴黎和北京的城市体量成正比。这也从侧面反映出在所有城市文化发展过程中,不管其面积大小,都应该和周围环境形成直接的互动关系。就城市面积而言,巴黎比北京面积小很多,因此巴黎国际艺术城也不可能像北京798艺术区那样有如此之大的规模。巴黎是文化和艺术之都,在这样的城市中,为什么还需要艺术城?它的必要性在哪里?艺术和城市发展之间的合作以及融合怎么实现?巴黎国际艺术城一直在探索和创新。

打造艺术家社群。在建立巴黎国际艺术城之初,很多人探讨艺术城需要如何打造,才能长期让艺术家在其中居住、生活、创作,让其有较稳定的环境见证艺术的发展。经过多年的发展,我认为长期、稳定和多样性十分重要。长期的发展让巴黎国际艺术城有足够的吸引力接纳各式各样的艺术家和艺术创作。目前,巴黎国际艺术城已成为艺术家的社群,来自世界各地的创作者在这里交流。其中,巴黎国际艺术城的管理团队为国外艺术家提供各种服务,帮助他们融入到当地艺术家的圈子之中,也与当地的博物馆开展了充分的互动与交流。20世纪的巴黎是世界文化艺术之都,这里是艺术家的居所,也是艺术家的国际接纳中心。现如今,随着互联网时代的到来,人们的交流速度越来越快,交流的需求越来越强,来自世界各地的艺术创作在这里融汇、流动。

提供项目资金支持。巴黎国际艺术城在法国外交部、文化部、巴黎市政府的管辖下,由布鲁诺基金会统筹全面工作(布鲁诺基金会1955年成立)。资金来源以基金会为主,巴黎市政府补贴和社会资助占较小一部分。巴黎国际艺术城每年都有针对艺术家个人的艺术项目和社区项目,例如帮助艺术家进行实验等。很多来自不同艺术领域的人在不同活动和项目中相遇,一起交流创作过程和创作心得。我们希望不同国度之间的艺术能够相互启发,艺术家可以从巴黎城市本身受益,巴黎的艺术家也可以从交流中受益。