

“艺术康养+”模式大有可为

■ 刘晓丹

艺术产业是文化产业的一部分,其要素包括艺术产品、艺术生产者、艺术传播者(包括出版商、营销商、广告商、代理商等),其服务对象是各门类艺术产品的使用者。其中,造型艺术产业、表演艺术产业是艺术产业中分布最广、活跃度最高的两大领域,前者包括绘画、书法、雕

图:仇英《停琴听阮图轴》112cm x 42cm 纸本设色 广州艺术博物院藏

塑、摄影、平面设计、环境设计、服饰设计等行业,后者包括音乐、舞蹈、戏剧、影视、戏曲、曲艺、杂技等行业。文化产业是典型的精神产品产业,其中的艺术产业精神属性最强。如果把文化产业看作国民经济的皇冠,艺术产业则是文化产业这顶皇冠上最璀璨的明珠。

不过,传统艺术产业在艺术产品的功能定位上,存在明显不足。

传统艺术产业的产品功能定位,从短缺经济时代延续而来。在短缺经济时代,艺术生产者稀缺的精神生产力,艺术产品主要作为“成教化、助人伦”的工具,艺术生产端是产业的核心。绘画、书法、雕塑等造型艺术行业,尤其如此。在此功能定位下,艺术产品的价值评判主要从思想性、专业性出发,看重艺术生产者所具备的思想表达能力和创作、表演技巧,而将艺术产品使用者置于被动的接受地位。此时的艺术产业链是单一向度的产业链,其中的艺术产品流通链、艺术信息传播链、艺术价值合成链是单向的。忽视艺术产品的使用者,是艺术产业从精英化走向大众化的最大障碍,是目前艺术产业规模难以大举突破的主要原因。

而艺术康养的艺术产品功能定位则会带来全新局面。

艺术康养是独特的生命养护方式,其目的在于直接促进心理健康并间接促进生理健康,艺术产品是康养的媒介和手段。在此功能定位下,普通人不再只是艺术产品的被动接受者,还可以是艺术产品的主动参与者。他们既可以通过感受式艺术康养(比如欣赏名家书画、欣赏经典音乐),也可以通过表达式艺术康养(比如信手涂鸦、自由舞蹈)来促进身心健康。在感受式艺术康养中,欣赏者不必刻意去理解作品的思想性和表现技巧,只需关注作品能否让自己产生情感共鸣。在表达式艺术康养中,创作者或表演者更不必拘泥于思想性和表现技巧,只需关注如何疏解内心情绪。毫无疑问,每个人都有康养身心的需求,当艺术创作或表演的技巧壁垒打破后,每个人都愿意、也可以成为艺术产业链的参与者。随着AI在艺术领域日益普及,艺术创作轻技术、重表达的倾向会愈加明显,艺术的康养功能也会越来越被重视。

在艺术产业内部,艺术康养能够促进多种艺术行业横向融合。

艺术门类的细分,主要为了便于生产者学

习技艺。而在实际运用中,各类造型艺术之间、各类表演艺术之间也并非泾渭分明,甚至在造型艺术与表演艺术之间也没有绝对界限。比如中国文人画,便将绘画、书法、篆刻以及诗文融为一体,共同表情达意。比如影视艺术,是戏剧、摄影、音乐、建筑、文学等多种艺术门类的综合体。艺术康养从艺术产品使用效果的角度,要求多门类艺术融合。本质上,各类艺术产品都是不同频率光波和声波的集合,它们影响人们身心健康的原理相同。中医养生理论认为五脏化五气,以生喜怒悲忧恐,大部分疾病都与情志有关,而各艺术门类产品中的五色、五音均与五脏相应,均可以通过调和五脏平和情志,保健身心。艺术康养的多行业艺术融合,会让整个艺术产业焕发更多生机。

艺术康养产业还能促动艺术产业与其他产业外向融合。

艺术康养产业是大健康产业的重要构成。中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》要求,积极促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品融合,催生健康新产业、新业态、新模式,并专门提出培育健康文化产业。艺术康养产业作为文化产业中最活跃的部分,与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品等产业均有很强的亲和力,能够以“艺术康养+”的方式与其外向融合,尤其与养老产业有更多的融合空间。截至2023年底,我国60岁及以上人口已超过2.9亿,占总人口21.1%。老年人的消费理念已从物质层面转向精神层面,健康、休闲、娱乐是其最大需求。由于艺术活动需要较多的闲暇时间、较自由放松的心态,艺术康养是最受老年人欢迎的康养方式。此外,中年人和青年人在工作、学习重压下,康养需求也日益提升,艺术康养同样是其乐于接受的康养方式。

艺术康养让艺术产业的消费端与生产端合二为一,使艺术产业形成巨大的闭环,也使艺术传播与销售等环节有了更多的服务对象、更丰富的服务方式。对于投资者而言,艺术康养产业是艺术产业的一片蓝海。

(作者为李可染画院中国经济研究院副院长)

藏珍

君子之风

——洪亮吉篆书七言联

洪亮吉(1746—1809),初名礼吉,字穉存,号又蚺,世称北江先生,江苏阳湖(今江苏常州)人。清官吏、书法家。精于史地和声韵、训诂之学。清乾隆五十五年(1790年)探花,为直隶,擅篆书。

洪亮吉的《北江诗话》论诗强调“性情”“气格”,认为诗要“另具手眼,自写性情”。赞赏杜甫的诗文能“别成一家”,于韩、柳、元、白四家之外独创精神;批评沈德潜诗学古人“全师其貌,而先已遗神”(《北江诗话》卷四);非议翁方纲诗“如博士解经,苦无心得”(同前卷一)。这些都是可取的。此外他评论古代及当时诗人,亦多精到之语。

此作洪亮吉写给“兰圃一兄”的对联亦十分精彩。洪亮吉艺术与人格是较为矛盾的:一方面为人狂傲狷介、特立独行,敢不啻生死上书针砭时弊,为此惨遭流放而无所悔。另一方面其书法却不肆意张扬或草头乱服,而是工整典雅、清丽端庄,温润如谦谦君子。封建士大夫坦荡正直为天下请命的胸怀与温润典雅的艺术修养,在洪亮吉身上居然和谐统一。对联中的“郢中七子”即孔融、陈琳、王粲、徐幹、阮瑀、应瑒、刘桢,这“建安七子”表征的是诗文高标的内在期许。而上联“城北”指代不够明确,疑似洛阳城北的邙山,代表着作者对两汉魏晋品望“长传”的愿望。可以说,书风的平正典雅与文本所蕴含的儒家精神相表里,共同展现了洪亮吉的书品与人品。

洪亮吉的书法,师法李阳冰,同时也受到王澐所坚持的“二李”书风的影响。他的篆书创作承袭了这种传统,结字修长,体势开张,整体风格秀逸。用笔上,他追求“圆乃劲,瘦乃腴”的篆书审美标准,将笔画的转折处理为圆转,笔画纤细匀称,结构工整,属于典型的“玉箸篆”,展现出一种流畅而和谐的美感。在收笔处,洪亮吉几乎没有驻笔回锋的动作,要么戛然而止,要么露锋收笔,形成独特的“悬针”,效果篆字形修长,富有优雅之感。

整体来说,洪亮吉的篆书吸收《峯山碑》《琅琊台刻石》《三坟记》一类玉箸篆风格纤秀古雅,字势挺拔俊逸,笔画线条没有出现飞白效果,给人以清新脱俗之感。(文/胡天正)

洪亮吉篆书半生七子七言联

细致入微 生机盎然——郭向雷的花鸟之声

郭向雷,生于1976年,甘肃徽县人。现为中国美术家协会会员,天水美术馆副馆长,天水书画院副院长。

郭向雷出生成长于甘肃徽县。与外地人想象中的荒凉和干旱不同,虽在甘肃,徽县却气候湿润、植被茂盛、山水秀丽,有“陇上小江南”之誉,是一个适宜花鸟画家成长的宝地。

师范毕业的郭向雷在当地一所乡镇中学当美术老师。那时他的眼中还看不出这些花草草有什么动人之处。而让郭向雷没有想到的是,22岁到省城兰州的甘肃教育学院进修时,碰到了当时尚在此执教的花鸟画家杜平让。杜平让注重激发学生的艺术天性,不拘一格的教学方式让作为学生的郭向雷突然明白了,自己拥有的艺术资源是多么宝贵。

火种一旦点燃,郭向雷眼中的世界自此与众不同。家乡的一草一木、童年的彩色记忆,都开始慢慢在他的笔下呈现。从一笔一画的描摹到挥毫写意的抒情,从工笔细致到没骨写意,郭

向雷的花鸟世界越来越精彩。更加幸运的是,一路前行,郭向雷得到了画家莫建成、莫晓松、杜平让等诸位老师的精心点拨和指导。他们带给郭向雷的不仅是花鸟画技术上的精微体验,更有他们对西部花鸟画这一全新题材独立的思考和感受。正因如此,郭向雷的艺术没走什么弯路。他站在了一个比较高的视角去体察和感悟花鸟与自然、人类的关系,所以笔下有了自己的花鸟之声。

中国花鸟画其实是微观世界的再现,一花一鸟相对于山川大河,不仅在空间上小了,而且在境界上也更倾向于内心的诉说。可以说,一花一鸟其实都是绘画者个人内心的声音,通过外在的枝叶和色彩进行着表达。好的花鸟画其实一定与创作者的内心世界密不可分,甚至可以说,花鸟在一定程度上就是创作者内心的外在表现。

郭向雷的花鸟,正是在这种内外精神的衔接上找到了自己的出口。当然,这一过程的进展是循序渐进的。郭向雷较早一些的作品,有比较强烈的图式感,因为侧重学习古人,借鉴的东西比较多,画面的图式和语言都让人有熟悉的感觉。但可称道的是,郭向雷的细腻和认真,一草一叶都交代得非常清楚,细致入微,不偷懒,不取巧,这保证了他的画干净、幽空,有格调、不俗气。这也是从事工笔花鸟的画家最重要的品质锤炼。

后来,随着他技艺水平逐渐提高,他的画有了自己的观察和描绘。对生活的乐观态度、对身边生活的崭新认识,经由陇南山区的景观开始在他画面上展现出来。花鸟已不仅是简单的物象,而是成为生命的承载,带着生活的热度和情感的温度转化为有活力的生灵。不仅是那些野鸭、麻雀、雏鸡在进行生命的鸣叫,那些不知名的花花草草也在风中摇曳,唱着自己的歌。画里的那种生机、野趣、活泼,都在繁密、茂盛的大自然背景中渲染得浓烈而灿烂,比如《秋日》《秋的回忆》《深秋》《秋祭》等作品,以秋日为主线,以自然的蓬勃生机和花鸟的野逸状态表现出了创作者激动、兴奋、不可遏止的激情和想象力,吻合于他自我心性的呼喊和想象,是他性格中善良、纯真、坚持的反射,也可以算作他试图在花鸟画创作中喊出自己的声音。

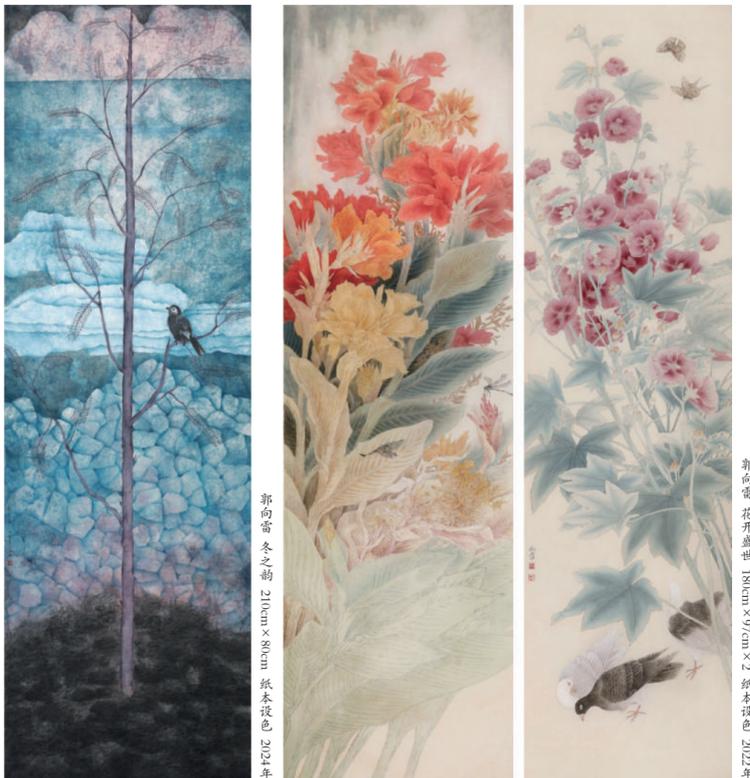
近两年,郭向雷更加倾向于没骨花鸟的实践。这其实是他内心成长的必然选择。他加大了写生的力度,画也开始不拘泥于工笔与写意的束缚。兼工带写,他更加注重意韵的传达。尤其是一些大幅作品,无论是构图还是色彩,都能在清晰的技术要素支撑下散发出迷人的芬芳。同时,郭向雷大量阅读,苦练书法,时常沉思自己的花鸟之路应该去向何方。一个能清醒认识到自己短长的画家,其实更值得我们关注。(文/冯国伟)

郭向雷 西行记之二 39cm x 64cm 纸本设色 2019年

郭向雷 西行记之一 39cm x 64cm 纸本设色 2019年

郭向雷 花开盛世 180cm x 97cm x 2 纸本设色 2022年