

(上接第20版)

创作者们通过艺术书来表达丰富的内心,读者在阅览中充实精神生活,而书展的存在就为作者与读者提供了让心交汇的平台,心与心在同一个空间内碰撞出独一无二的火花。对作者,这是展示自己的创作、与其他艺术家和读者交流的机会;对读者观众,偌大的展厅也是一场惊喜的旅程,见到在互联网关注已久的作者,与喜欢的作品不期而遇,也借此了解曾经陌生的领域。这大概就是书展现场无可替代的魅力。

花式摆摊 各显神通

在良渚文化艺术中心,流畅而富有层次的“大屋顶”建筑内,一个个摊位有序排列,各类制品琳琅满目,观众们穿梭其中、认真欣赏。参展的摊主来自不同城市,有的代表书店或出版机构,但更多的还是工作室、小型团体和个人艺术家,他们为参加书展精心准备自己的艺术书与周边产品,从各地赶来杭州,布置摊位、陈设作品。当有人走到摊位前,许多摊主会主动搭话,有时只是一句“这些画册都可以翻开看看”,或者简单地介绍“这是我在某年的摄影集”,留给观众自由阅读的余裕;观众若表现出兴趣,摊主往往会进一步讲述作品内容和创作理念,相聊甚欢。

对于从事独立出版的创作者,亲自参与到创作、制作、发行、阅读以上的所有环节中,还要继续保持新的创作,是挺有挑战的。“黛西游泳池”的制品主要是zine(手作杂志)的制作工具,包括纸张本册和内页配件,色彩丰富的各类物件满满当当,摊主耐心介绍zine文化和各类制品的使用方法,展示各种题材的手工书,你可以“二次创作”放入布置任何小玩意儿;一组名为《杨桃的悬搁》的星形立体手工书也有奇特的形式,作者王嘻岐将水果杨桃的既有定义、功能和形体悬搁、打破、重组,向观众演示手工书切开后再打开的形态,多种翻阅方式获得不同的视觉效果。

书展上,许多艺术书也以或有趣的形式、或独特的内容来靠近读者。比如来自加拿大的中国古代文化在读博士林步冉,用毛笔在宣纸上进行绘画,描绘的大多是他现实中见过的或者非常经典的人物,并且以中文随想或英文翻译中国古典诗词歌赋进行书写,最后盖上他自己刻的印章——中西元素融合独具特色;如Bettersee早餐店(Bettersee是better“更好”和see“看见”的合成词)用陶瓷制作了一本打开的风景书,每一本书上都是冰岛、里斯本等世界各地的美丽风景绘画;山浮士多平面设计工作室的作品之一是“解毒剂”《side EFFECT》(副作用),以此作品思考严肃阅读的重要性。不同于寻常书册的装订,该作品形似“药盒”,将审问自身的锐利文字置于药盒包装和内里的说明书及便签里,非常直观且形象地让阅读者理解其中的主题与理念。

令人印象深刻的,还有中国美院在读学生团队“水泥匠”制作的《盲》,这是一组聚焦拐卖妇女事件的艺术书,名字来源于电影《盲山》,几册书形似层叠的群山,封面由粗粝的深色石英砂制成,每起拐卖案件的记录都触目惊心,发人深省。

中国美院团队水泥匠《盲》石英砂艺术书

在春天种下一粒艺术的种子

巧合地是,5月14日在浙江工商大学校内,举行了一场由学生团体自行组织的校园文化市集——“三象限春日市集”。该活动主办团体是浙江工商大学校内的三象限公园学生工作室,它成立于2021年3月,致力于通过具有大学生特色的思维和方式,始终坚持“不为艺术设限”的宗旨,通过自主策划、组织筹办艺术展等活动,在校园内搭建发掘美、创造美、实现美的平台。在采访中,三象限公园“园长”孙庚瑶提到,为更好地策划本次校园文化市集,工作室成员积极参与杭州市内举办的各类市集学习、观摩,她本人更是申请了多个市集活动的校推志愿者和现场志愿者,“不熟艺术书展”也在他们的学习之列。

三象限春日市集在浙江工商大学校内的户外场地鸽子广场举办,共计21个摊位。“春日播种”契合春天主题,出售各式鲜花、植物小苗,“予”参观者“一束春天”;“大脑发芽”部分展出了许多同学原创的手作作品,其中,pink oos(粉色,偏差)、坏朋友有限公司等摊位摊主来自艺术设计学院,他们在现场签绘快速高还原人像,摊位五彩斑斓的饰品让人“梦回千禧年”,不被限制的风格诠释着她们是不被定义的z世代;“音符生花”部分联合了校内CFO(crazy fancy open)随机舞蹈组织与艺鸣音乐协会进行表演。

“在杭城策展,于春天种下一粒艺术的种子”是策展人们的行动。策展人的期望也大抵是艺术种子萌芽得到一个“硕果累累的秋天”——通过市集和艺术节,让艺术不再仅仅只是大众无法在平常接触的遥远之物,而是以丰富多样的形式和独特却贴近的内容与大众连接。

随着时间推移和爱好者们的努力,这几年中国的艺术书展、书市也正在兴起,渐趋成熟,国内的下榻艺术节、abC艺术书展、Unfold艺术书展、不熟艺术书展等,影响力都在逐渐提高。如果你对艺术书感兴趣,想感受这种现场分享与交流的动人时刻,不妨去逛逛各大书展、收获属于自己的艺术视觉体验。

王嘻岐《杨桃的悬搁》立体手工书

林步冉 水墨画手工艺术书

Bettersee 早餐店 陶瓷艺术书

黛西游泳池 手工制作工具书