

海外就像天空 土壤还在中国

海归画家不能丢了根

孙晴 丁晨文/图

8月21日,2013年度“青年艺术100”项目在北京798艺术区启动,展出100余位青年艺术家的360余件作品。参展的艺术家中,10余位有海外留学经历。像他们一样,如今,有越来越多的海归画家选择回国发展。对于这些曾前往国外学习的画家们,回国的前景如何?

探因:国内繁盛引回归

日前,《2013胡润中国艺术榜》发布,对2012年度公开拍卖市场作品总成交额的前100位在世艺术家进行了排名。上榜的油画家中,有海归身份的接近1/3。而近年来,已经有越来越多的画家选择回国发展,或在海外举办画展,或开设个人工作室。海归画家回国渐成一种趋势。

四川成都蓝顶美术馆的画家郝明明是国内海归画家中的一员。她曾留学日本多年,最终选择回国“是希望寻求更大的发展空间”。“对我们‘80后’画家来说,事业还在起步的阶段,这个时候回国发展是最好的。”在郝明明看来,虽然国外艺术市场相对中国较为成熟,但给年轻艺术家的机会就要少一些。

“近年来,大批留学海外的画家选择回国,主要是因为艺术专业在国外就业率不高。”对近年回国画家的回国热,四川大学艺术学院院长、教育部艺术教育委员会委员黄宗贤认为,“国外就业困难”是主要原因。在黄宗贤看来,欧美地区的艺术行业相较于国内更规范、理性,“人们需要艺术,但是未必需要那么多艺术家。”

而近年来国内艺术市场日渐繁荣,对留学海外的画家有了更大吸引力,不仅是近年出国的艺术学子,还有很多出国一二十年的画家,都纷纷踏上了归国之路。

现状:直面差异待磨合

但在海外潜心学习艺术多年后再回国,海归画家难免遇到一些不适。

在日本、美国生活了15年后,油画家曹勇于2007年选择回国。其实回国前,曹勇已在海外享有较高的声誉,获得了同行及市场对其作品的

海归画家曹勇的作品《中国》,诠释了中西方艺术的融合。

的认可。但回国后,国内艺术圈的一些现象却让他大感不解。曹勇的不解,助理段力群感同身受:“国内的艺术品市场和国际有些不太一样,很多时候,国内对一幅画作的评不是看艺术本身,而是看作者有没有名气。”

与国内画家艺术理念的差异,是海归画家面临的另一个问题。“刚回国时压力很大,跟一些同行在艺术理解上有很多不同,因为以前的同学都已经在这个行业里工作了三四年,交流时难免出现一些障碍。”2005年,青年画家刘夏前往法国学习艺术,但5年后归来,他发现自己与一直待在国外的艺术专业同学有了不少代沟。所以刘夏借由参加“青年艺术100”这样的项目,获得更多与同龄画家的交流机会。“青年艺术100”项目的策展人宋继瑞告诉记者,大多数留学海外的青年画家回国初期曾有不适应。“他们出国学习的时间至少五六年,这期间国内艺术会发生非常大的变化,而海归画家对国内的评价体系和发展环境都不太了解,往往难

以马上适应。”

此外,艺术品的版权保护也是一些海归画家头疼的问题。回国之初,曹勇希望把在美国已较为成熟的艺术品限量复制的生产模式引入国内,但他逐渐发现,目前国内不论是复制技术,还是艺术品版权保护的相关举措都还不够完善。“美国几乎能完全复制一幅油画作品,能保持原画99%以上的信息,包括油画的肌理都几乎一致。且每幅复制品都有编号,就像身份证一样,对它们版权的保护也相对完善。而国内在这些方面还有很多不足。”段力群说。但即便如此,曹勇还是希望能够和国内艺术家一起,让高雅艺术品逐渐走入平常百姓家,而不是只在收藏家手里倒腾。

未来:传统根基不能丢

加入国内美术馆或者画廊,是不少海归青年

弄潮人和助推者

齐心

近年来,中国一系列鼓励海外人才回国发展的政策,不仅激发了无数高科技人才回国创业的热情,同样吸引了众多海外艺术人才回国。

自1887年李铁夫留学英国阿灵顿美术学校开始至今,已经产生了四代海归艺术家。第一代是辛亥革命之前,以陈师曾等人为代表;第二代是民国初期,以徐悲鸿、林风眠等人为代表;第三代则是上世纪20年代至40年代,代表人有张大千、丰子恺、吴冠中等;到80年代中期,伴随着中国的改革开放,又涌现出了第四代海归艺术家。进入21世纪,越来越多的年轻海归艺术家选择回国发展,在他们中间或将出现具有代表性的第五代海归艺术家。

而海归艺术家要在国内落地生根,面临着普遍性的问题,即东西方之间的艺术品欣赏和消费市场的差异。一方面,要学着“接地气”,另一方面,要帮助引进国外先进理念。以版权保护为例,国内对艺术品的版权保护做得还不到位,这就需要海归艺术家的积极推动。

海归艺术家应是中西文化艺术交流的纽带,他们不仅要引入西方艺术思维的领潮人,还要当中国元素国际化的助推者。以脚下这片土地上发生的故事为创作源泉,用国际语言表达中国文化,帮助世界读懂中国,应是海归艺术家的着力点和艺术归宿。

画家回国初期的选择。

2011年,回国后的郝明明加入了蓝顶美术馆,并有了属于自己的工作室。现在的她,可以借助蓝顶这个平台宣传自己,也能更从容地进行创作,“有一个固定的地方可以创作,这对我来说非常重要。”

而如何把在国外学习的艺术理念与国内文化传统恰到好处地结合,是所有海归画家无法回避的问题。“海归画家在将国外的创新性艺术理念和经验带回来的同时,一定不能脱离中国语境。传统文化的文脉是不能也是无法割裂的,否则我们的艺术就是无源之水。”黄宗贤认为,海归画家想在海外获得成功,一定不能脱离中国传统文化的根基,否则,就会沦为不伦不类。

8月25日,在798艺术区曹勇艺术中心画廊里,很多观众驻足在一幅名为《中国》的油画前。咆哮的壶口瀑布、充满历史感的兵马俑、绵延不绝的山河……充满个性的画里,有着强烈的传统文化元素。曹勇对东西方艺术的融合尝试,或许会对如今的海归青年画家有所启发。

图片来源:搜房网

消除观影障碍 促进文化交流

海归翻译热衷字幕组不图钱

谭程

在网络时代,“字幕组”早已不是一个新鲜词。伊甸园、风软、圣城、悠悠鸟等是网友熟悉的字幕组。它们中有不少成员是留学生或者海归。这群人有一个共同特点,渴望与他人分享,同时认为自己“有义务”把优秀的影视剧作品推荐给国内的广大影迷。

制作字幕 需要的不只是新鲜感

凭着在国外的生活经历,海归翻译字幕时有天然的优势。“因为比较熟悉他们的口语表达习惯,以及电影中出现的民俗、谚语,所以翻译起来会显得驾轻就熟。”曾留学英国的张晓风说,“电影对话中有时会出现一些俚语,如果翻译不当,是会闹笑话的。”

做字幕通常需要以下流程:获取片源,翻译,制作时间轴,检查校对,最后将文本和视频进行压制合并。虽然海归有语言上的优势,但要一个人单独完成整个流程,也至少需要近两周的时间,这其中需要耗费大量的时间和精力。“翻译的话,主要看字幕条数,一部电影通常有七八百条字幕,一般需要三四个晚上。”张晓风说,“当然,如果遇到那些比较难翻译的影片,像《英国病人》,一晚上恐怕还翻译不到100条。遇到生僻词汇,除了求助于谷歌,有时还需要参照作家版译文。”

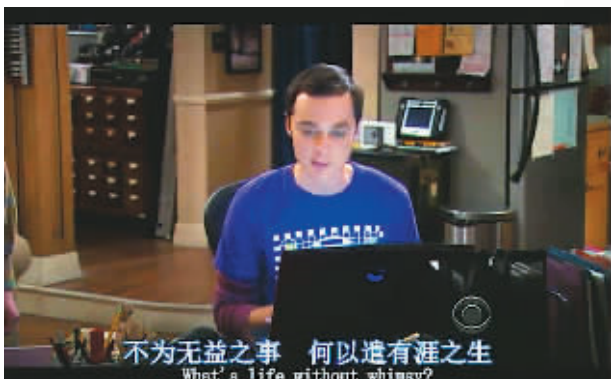
在很多字幕组成员看来,字幕组只是一个兴趣小组,而非什么“正规组织”。字幕组的准入制度并不严格,只要外语水平合格者都能加入,关键是加入后能否坚持。“刚开始的时候,不少人是怀着好奇心加入字幕组,但最后坚持下来的,则是出于对字幕组真正的热爱。”28岁的李海德说,从美国留学回来的他加入风软字幕组已有两年,“加入字幕组仅凭新鲜感是不够的,与在国外做义工一样,它是一个持续性的过程,每个制作流程缺一不可。哪怕是一段字幕,它也能体现出制作者的责任意识。”

“没人看”的好片才值得翻译

除了少数有商业性质的字幕组,绝大部分都是非营利性的,它们的活动经费主要靠内部成员筹集和网友捐赠(比如“道兰字幕组”),所以每位成员得到的“酬劳”可以忽略不计。唯一的福利,就是获得新片后可以先睹为快,以及在片源库中享受视觉的饕餮盛宴。除此以外,与网友分享字幕的喜悦,也是他们的动力之源。“当发现自己做的字幕被广大影迷争相下载时,可以兴奋一整天。”赵晓晓说,她刚加入梦想字幕组两个月,在她看来,这种精神上的愉悦比物质的奖励更加宝贵。

一位名为“神经的神”网友是飞屋字幕组的成员,之前曾留学于法国,她认为当下的电影多如牛毛,其中有很多是不为人知的好片,正因为“没人看”,才值得去翻译。“如果给这些电影配上字幕,就可以帮助扩大它们的传播面。如果好片没人欣赏,那怪可惜的。”因此,她热衷于翻译冷门佳作,目前已给6部法国电影配上字幕。“哪怕是相对小众化的电影,有了字幕,就能让想看的人看懂,这是一件很有意义的事。”她补充道。

在互联网时代,影视剧作品逐渐成为文化交流的新途径。但由于中西方文化差异大,字幕在某种程度上成为不同文化之间的黏合剂。“电影源于生活,又高于生活,其中包含有很多人生哲理。配上字幕后,就可以让更多的人观看,和更多的影迷朋友交换观影心得。这时你会发现,每部影片都是一个认识生活的窗口,在这里你会看到不同的人生轨迹。”当被问到做字幕的意义时,李海德如是说。

不为无益之事 何以遣有涯之生 What's a life without whimsy? 来源:美剧《生活大爆炸》

“安居”仍是海归的大问题

一线城市房价、租金一路上升 各地引才住房优惠政策多针对高层次人才 宋玉芳

近日,亚布力中国企业论坛2013年夏季高峰会在安徽合肥举行,在分论坛《可持续发展论坛:楼市10年:意愿和方法》上,房地产的业界大鳄齐聚一堂,从政策、房价等方面回顾了10年楼市的变迁。十年来,不断上涨的房价一直是社会关注的焦点,“蜗居”、“蚁族”、“房奴”等反映国内住房压力的词,早已屡见不鲜。虽然海归顶着光环回国,但也一样面临着衣食住行等生活上的问题,面对居高不下的房价,海归群体的压力不小。

合租房里的中国式青春

随着城市(镇)化的进程不断加快,越来越多的年轻人选择到大中城市发展,海归回国的首选地同样也是东部沿海发达城市,“北上广”等一线城市已是人满为患。在网络上传的一个名为《合租房里的中国式青春》视频里,有这样一段话:“那些远道而来的年轻人,狭路相逢,蜗居在北上广,与来自五湖四海的小伙伴们过起合租生活。”这段话反映了在高房价的背景下,年轻人面临的现实住房问题。

此外,国家统计局近日发布了今年7月70个大中城市房价变动情况,数据显示,全国房价同比平均指数再创新高。为控制房价涨幅,北京拟限制普通商品房房价,把中低价位中小套型普通商品房纳入限价房之列进行管理。但地产专家陈宝存表示,房价受土地价格影响很大,社会福利和公共资源集中在中心城市,导致中心城市的土地供求矛盾。因此,控制房价涨幅,单靠政府调控是不切实际的。

住房影响海归去留

高层次人才一般在海外都已经有了稳定的工作和较为舒适的生活环境,回国发展就

意味着要放弃这些优越条件。国内的高房价是不少海归“望而却步”的主要原因,中心城市高房价“吓退”海归人才的新闻也时有发生。2010年,就有媒体报道,中科院深圳先进技术研究院3年流失博士总数的16%,选择在深圳购房的不足5%。不仅是住房,海归创业所需的店铺、办公室的租金也在一路上升,选择回上海创业的留美海归邵启皓表示:“现在租的店铺合同期是3年,价格暂时不会变动,但确实不便宜。身边也有同事租房,感到房价涨得很快。”对此,陈宝存指出:“中国正在高速发展的阶段,海归回国很有可能不适应中国市场的发展和社会环境,要脚踏实地,而不要恃才自傲。一线城市虽然资源丰富,但扎堆在北上广未必好,西安、成都、重庆等中西部城市也需要海归的贡献。”

优惠政策催多粥少

为了解决创业海归的住房问题,各地纷纷出台优惠政策。比如,北京市在2009年出台了“海聚工程”政策,鼓励海外高层次人才来京创业,其中包含了住房(租房)补贴;广州市出台的《广州市鼓励留学人员来穗工作规定》中指出,市人民政府可根据需要拨款购置留学人员周转公寓,用人单位对来穗工作的留学人员应优先解决居住问题;在上海,张江高科技园区自2006年起就不断推出人才公寓并分批投入使用,以进一步吸引、留住国内外优秀人才。据北京市海外学人中心宣传联络部业务主管李刚介绍,在“海聚工程”中,共有100万元的资金用于海外高层次人才的住房补贴。

但需要指出的是,这些政策要求一般较高,被认定为国内高层次人才或海外高层次人才专业人才的留学人员,才可享受优惠待遇。条件高,名额少,海归优惠政策实际上存在着惠及面有限的问题。