

公共艺术浸润城市“微更新”悄然提升着人们的幸福指数

■本报实习生 雷钰
首席记者 范昕

里弄深处、厂房旁边，水泥灰底色的废旧锅炉外壁上，“簇拥”着一群头戴白帽、喜气洋洋的女工。她们身着五彩衫裙，衣兜里或装着裁布的剪刀，或手捧纺织好的线团，向过往行人露出幸福而又灿烂的笑容。

近日，M50创意园迎来一道道簇新的艺术风景——以《纺织女工》为代表的一系列涂鸦、壁画、装置正用自己的斑斓色彩使暗沉的园区重焕活力，吸引不少人驻足观赏。城市“微更新”项目就这样悄然在上海的街头巷尾生长，潜移默化地改变着园区、社区、城区的空间形态，为原本冷冰冰的建筑与环境赋予生气与新意，同时提升着人们的幸福指数。

一个个从历史深处走来的创意，让公众与往事相逢

M50创意园的前身是上海春明粗纺厂，原为近代徽商代表人物之一周氏的家族企业“信合纱厂”，距今已有近百年的历史。园区拥有自上世纪30年代至90年代各个历史时期的工业建筑50余幢，是目前苏州河畔保留最为完整的民族工业建筑遗存。2000年起，这里转型成为艺术创意园区，吸引艺术家与工作纷纷入驻。然而，近几年随着沪上新兴艺术、创意聚集区二连三出现，M50这一老牌创意园区显得有些落寞，旧工业风的建筑外墙散发着冷清。去年10月起，来自上海视觉艺术学院、上海工艺美术职业学院两所院校的师生们，尝试用自己的设计唤醒沉睡的M50创意园，今年年初这一系列“微更新”进入尾声。

门廊下的《如梭》以黄色为基调，呈现一位活活的纺织姑娘在梭子与线团中舞蹈；锈迹斑斑的墨绿色大门“因地制宜”地变身上世纪五六十年代广为流行的搪瓷缸；《猫与M50》则将园区内最常见的两个物象合二为一，猫咪挥动爪子拨弄着线球……概览此次“微更新”M50的11幅作品，不难发现“纺织”“年代”成为两个恒定的元素，被艺术家与学员们反复描述。

记者采访了这个项目的主导者上海视觉艺术学院的刘毅教授，在他看来，面对作为历史遗迹的M50，保护最为重要；在此前提下，让现有的墙面里弄成为底板，园区的历史成为创作者的灵感来源。最终，小体量、小作品、小创意共同诠释了“微更新”项目中“微”的含义，以“细无声”的方式“滋润”着M50。“艺术家与学生们在创作之前，查阅了大量的园区历史资料，并参观了旁边的纺织博物馆，目的在于充分实现公共艺术的‘在地性’”，刘毅特别强调了一点，与展厅内的艺术不同，公共艺术的意义不在于颠覆，尊重是最基本的前提，所以“此次创作的目的，是为了点亮园区，通过艺术的方式，为公众与历史牵线搭桥。”

一颗颗巨型“小熊软糖”，让居民的日常实现了共享

如果说艺术园区内的“微更新”是一片

▲上海M50创意园的《纺织女工》。

▲新加坡樟宜机场的《雨之舞》用数控的方式，将几千个雨珠控制在一起，然后赋予音乐，缓解了候机时人们的焦灼心情。

▲上海广中路街道何家宅小区的《生活博物馆》。(均资料图片)

试验田，那么居民区的公共艺术创作则真正深入公众的日常生活，诠释着“公共艺术为公众”的理念。

虹口区广中路街道何家宅小区，一个建造于1980年代的寻常小区，是上海大学上海美术学院“公共艺术沟通最后一公里”活动的所在地。前不久，变化悄然在这里发生。比如，摆放在小区花园里的那一颗颗巨型“小熊软糖”，就分外牵引着人们的视线。这组装置拥有一个通俗却意味深长的名字——《生活博物馆》。它们其实是一个个由树脂制成的罐子，造型俨然小熊软糖的放大版，每一只罐子里都可以存放社区居民的一件私人物品，并将物品的故事以语言的形式记录下来，来往行人只需要扫描罐子上的二维码，即可解码旧物件的前世今生。就这样，居民的日常通过一种被艺术包装过的特殊方式出现在社区花园，实现了共享。

上海大学上海美术学院副院长、中华艺术宫副馆长金江波教授告诉记者：“在部分社区中，服务于各个年龄层的公共文化活动较为单一，社区自治难以实现。而《生活博物馆》这样的作品为社区居民提供了一个场域，使得公众能够参与其中，既丰富了文化生活，也沟通了邻里情谊。”

当然，公共艺术参与城市建设的作用不仅如此。“当创作团队进行创作前的实地考察时，居民区肆意堆放的垃圾引起了我们的

注意。”“公共艺术沟通最后一公里”活动负责人、上海大学上海美术学院设计系副教授程青松说。于是，“垃圾分类”成为何家宅小区公共艺术创作的主题之一。明亮的颜色、直观形象的垃圾桶、标有刻度的距离引导线，一个名叫《最后一公里》的作品，以趣味的方式引导人们进行垃圾分类处理。但这尚且不能从根源解决问题，从垃圾的终端进行分类，才能减小二次分类的难度。创作者目前已试点进入小区居民家中，为厨房配套上对应色彩的垃圾袋，用《厨房风景线》中可旋转式设计让小空间发挥大作用。

从园区装置到社区规划，公共艺术正在这样生长

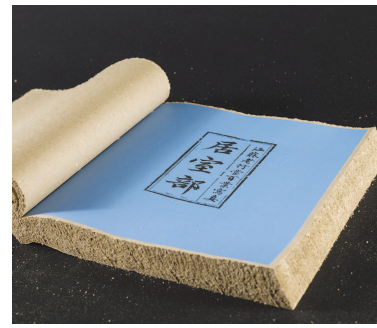
从一尊雕塑到一个空间，从园区装置到社区规划，提高社会参与度正成为公共艺术发展的新方向。“集公共性、在地性和艺术性为一体的艺术形式”是金江波对于公共艺术的定义，而在他看来，好的公共艺术，既能代表所在社区居民的利益，也能体现公众参与的智慧，更能用艺术讲好故事。

公共艺术自上世纪末在欧美发端以来，已逐渐成为城市空间建设的“艺术担当”。放眼全球，新加坡樟宜机场的《雨之舞》用数控的方式，将几千个雨珠控制在一起，然后赋予音乐，缓解了候机时人们的焦灼心情；组

约地铁空间里展示的系列作品《地铁人生》，将卡通般的小人物、拟人化的动物放置在地铁站的不同位置，给来往乘客带来趣味与美；西班牙巴塞罗那的北站公园，用大量不规则陶瓷釉面砌成宛如海浪的蓝色雕塑，通过反射形成天与地的和谐对话；坐落于英格兰北部的《北方天使》改造了曾经的重工业基地，以一座重达140吨、展开和波音747飞机一样大的巨型雕塑，纪念这里当初以钢铁铸造为主的生活方式……

保护环境、纪念历史、改造废弃建筑、更新旧城区、解决社会问题……公共艺术逐渐担负起越来越多的社会责任。不过，在金江波看来，“美育”才是其更深层次的作用。“随着社会的发展，人们对于审美的要求也在逐步提高。美育教育不再局限于有墙的美术馆、博物馆，有限的讲座、活动，更要在公共空间领域实现。具有标识性的城市公共艺术，就是塑造城市形象和人文特色，提升城市能级和影响力更为直接的表达方式。”

虹口区广中路街道的公共艺术创作尚在继续，上海里弄的“微更新”也还在进行中。程青松告诉记者，在未来一年的公共艺术创作过程中，拓展公众群、避免过于个性化的艺术语言介入环境将成为着重考量的方面。而如何还“艺术”于民、让普通人成为参与主体，也正是今天的公共艺术家们亟待思考的。

《江苏老行当百业写真》

本报讯（记者许畅）2019“世界最美的书”评选近日在德国莱比锡揭晓，其中由上海市新闻出版局、“最美的书”评委会选送的《江苏老行当百业写真》荣获“世界最美的书”荣誉奖。

老行当，是对社会上正在消失的各行各业的总称，虽渐渐渐远，却承载着民间的独特智慧和一代人的共同回忆。《江苏老行当百业写真》由江苏凤凰教育出版社出版，周晨设计，龚为摄影、潘文龙撰文。乍看上去，这本书方方正正，“土里土气”，与其说是一本书，更像一册历经沧桑的老账本。全书章节图文均为手写，墨迹工整，书籍主体部分选用老店铺包点心的纸张，手感粗糙，上面还有驳杂色点，“土味”十足。这本书依循行当特点及旧时传统，将江苏老行当分为农、工、游、艺、居、服、修、坊、艺、工、艺、游、艺共八类，通过严谨的设计语言，塑造出致敬匠心的特别气质。

设计师周晨同时也是这本书的选题策划者，相较于一些设计者热衷于模仿西方设计理念，周晨则乐于从中国传统书籍设计中汲取养分，立足民族文化特质展开创新探索。“书中这些行将消失的老行当来自民间，朴素而鲜活。因此，我希望书给人的感觉也散发着民间气息，有生活气息，以形传神——说白了，就是让它显得‘土’一点。”

连封面在内，《江苏老行当百业写真》使用最多的纸张是一款过去从未曾被应用于书籍主体部分印刷的包装纸。这种纸的原材料均为粗料，色调暗淡，手感粗糙，可以说是纸张中最不起眼的“灰姑娘”。但正是这种颜色和质感深深吸引了周晨，“它与全书所要表现的主题是吻合的。如果用光滑的纸来印，感觉反而不对。”

除了选纸，这本书在工艺上也有所突破。基于订行的装订方式，解放了书脊的《江苏老行当百业写真》得以实现业内罕见的四面毛边。“过往的打毛书籍通常使用机器实现，往往会留下一条条明显的纹路；而《江苏老行当百业写真》的打毛则使用冲击钻进行手工加工，呈现出的效果就自然多了。正如评委的评语所说：这部书采取古老而民间的装订方式，页码设置奇特；而黑白图片印在粗糙纸张上，产生古老斑驳的意向，仿佛揭示着新百业皆源自老行当。”

据悉，自创办至今，经“最美的书”评选参评的中国书籍设计优秀作品中，累计已有20种摘得“世界最美的书”奖项。由德国图书艺术基金会主办的“世界最美的书”评选已有百年历史，代表了当今世界书籍艺术设计的最高荣誉。今年共收到来自全球32个国家和地区的参评作品600余件，最终推选出14部作品荣膺2019“世界最美的书”称号。中国选送“最美的书”已成中国文化“走出去”的成功样本，也是国内优秀图书设计师走向世界的重要平台。

著名女指挥携巴西圣保罗交响乐团开启亚洲巡演 南美交响乐团今晚中国首秀

本报讯（记者吴钰）美国著名女指挥马琳·阿尔索普今晚将携巴西圣保罗交响乐团献演上海大剧院。上海不仅是阿尔索普与该乐团亚洲巡演的第一站，也将见证南美交响乐团首次访问中国。阿尔索普透露，曲目风格热情似火、极度浪漫，“今晚将是巴西送给中国观众的礼物”。

阿尔索普是美国著名作曲家、指挥家伦纳德·伯恩斯坦的侄女。伯恩斯坦生前曾计划来中国演出，遗憾最终未能成行。多年来深入研究恩师作品，让阿尔索普成为了伯恩斯坦最权威的诠释者。本次音乐会将以伯恩斯坦歌剧《老实人》序曲开场。该曲根据伏尔泰著名短篇小说改编，结合美国本土音乐语言，讲述年轻学生坎迪德在即将举行婚礼时遭遇战争的故事。阿尔索普表示，该曲“对歌剧来说是一个伟大的开场白，充满了乐观和阳光的精神力量——就像伯恩斯坦本人一样”。

近年国内上演的多为德奥系乐团，此次音乐会中由巴西乐团原汁原味演绎南美作曲家维拉-罗伯斯的作品《巴赫风格的巴西舞曲No.4》、希纳斯特拉的芭蕾舞《埃斯坦西亚》选段，备受乐迷期待。阿尔索普形容其“极具律动感和狂想气质”，颇能代表巴西的国家形象。“每支管弦乐队都有自己的个性和风格，因国家而异。巴西圣保罗交响乐团感情浓烈、热情洋溢，而南美的音乐风格通俗易懂，有很多乡村元素。”

阿尔索普表示，精心设计的“整体曲目安排对情人节来说非常完美”。音乐会下半场呈现的俄罗斯作曲家里姆斯基-柯萨科夫交响组曲《舍赫拉查德》以《天方夜谭》为蓝本，讲述舍赫拉查德王后善用故事取悦丈夫，也聚集“最美的爱情生活”。“南美乐队的音乐会不像很多现代音乐那样强调智性、脑力，没有那么多规矩，享受音乐的乐趣即可。”

指挥作为古典乐坛中的权威角色，女性面孔屈指可数。“30年前，当我刚踏入指挥领域时，女性面临的挑战远多于性别优势。”阿尔索普回忆，“我的名字马琳比较少见，没有音乐会视频的时候，观众看到节目单时并不知道我是女性，走进音乐厅总是大吃一惊。”她迎难而上，创下多个纪录，赢得了指挥界“第一女性”的美誉；2007年受任巴尔的摩交响乐团音乐总监，成为首位领导美国大型交响乐团的女性；2013年成为首位登上逍遥音乐节终场之夜的女性指挥家；2018年受任维也纳广播交响乐团艺术总监、首席指挥，成为打破“音乐之都”保守态度的女性……

她期待见证更多女指挥登上舞台，但并不希望利用性别出名，更向往女指挥凭借富有创造力的曲目编排，对音乐的贡献为人所知。阿尔索普认为，中国音乐界正蓬勃发展，她在巴尔的摩交响乐团担任指挥时，就结识了多位优秀非凡的中国音乐家。上海站结束后，还将在济南、北京、香港等地展开巡演，并与中国的学生乐团合作。“小提琴家李峰会在之后加入巡演，中国年轻音乐家的才华和技巧令人灵感迸发，我们的合作一拍即合。”

美美的“中国风”，源自真正的了解

■本报记者 柳青

每到农历新年前后，各路美妆和奢侈品品牌都会刮起一股“中国风”。雅诗兰黛和阿玛尼在美妆圈更带起了新风潮——把中国生肖图印到粉饼、高光、眼影、腮红等一切可以印上图案的彩妆用品上，如今，连一些并没有在中国开柜的专业彩妆品，也与时俱进地跟上了。只是这些限量版初衷是为中国市场量身定制，其中却有不少设计过于“辣眼睛”，难以得到消费者认可。

品牌们年复一年被吐槽，这不仅是你情我愿的买卖问题，更多是一种文化和另一种文化之间迟滞无法对等交流的焦虑。

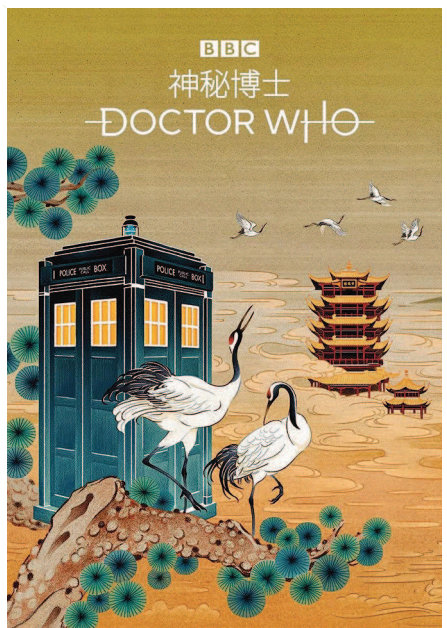
又丑又贵，对“中国风”是什么误会

是什么时候开始，各品牌一年一度的“命题作文”，越来越“辣眼睛”？

阿玛尼近年炒冷饭地把“福”字印到彩妆盒上，今年总算略思进取，用红金配色做出有中国窗花风格的品牌logo抽象图。雅诗兰黛继续把锦鲤、公鸡和斑点狗印上粉饼盒后，今年隆重地炮制小猪佩奇配色的水晶拼贴粉饼盒，售价不菲。

更多“辣眼睛”的大手笔来自奢侈品品牌。比如路易·威登的限量版生肖围巾，让人大开眼界。中国十二生肖的卡通图案和路易·威登的招牌老花图样一起，在宝蓝、朱红、品红这些明艳底色的围巾上印得密密麻麻。这些围巾一字儿排开，阵势像极了上海老城厢弄堂里挂满的小儿开裆裤。

大凡说起时尚界的“中国风”，一桩桩都是国外设计师弯腰的惨案——巴黎世家的春运编织袋，罗意威的热水袋手包，香奈儿的东北大花袄，耐克球鞋上的扎眼的“发财”，以及“维多利亚的秘密”大秀时的那条画龙惊人的龙，以至于中国消费者在社交网

▲老牌英剧《神秘博士》在今年初发布的一系列中国主题海报，从两家宫廷画作中汲取灵感，用工笔手法融入山水、花鸟、亭阁等意象。

▲迪士尼出品的《狮子王》“大展宏图”海报具有年画风格，不仅意象生动，文案也设计得妥帖。

络发文，放过“中国风”吧。

让了解的人做了解的事，才能实现跨文化交流

看着美妆和时尚界的同行在同一道坎上摔了又摔，竟是电影公司们率先吸取了教训。在中国消费者对“中国风”的大牌产品无

语凝噎时，一批影视剧的“中国风”海报挽救了大家的信心。

老牌英剧《神秘博士》在今年初发布的一系列中国主题的海报，真正让人们发出“洗眼睛”的感叹，这组海报从两家宫廷画作中汲取灵感，用工笔手法融入山水、花鸟、亭阁等古中国的意象，在构图中有机的融合了当代中国的风貌和原剧集的核心内容，完成了