

■本报记者 姜方

初夏,草坪,市集,表演。夜幕将至,在永嘉路36号的小森林树荫里,一群可爱的孩子带来戏剧演出。草地上有扑蝴蝶的小男孩,也有凑在一起自拍的野餐姐妹,透过斑驳的树影,勾勒出在城市中“诗意地栖居”的最美画卷。

每月第一个星期六,是上汽·上海文化广场的剧院开放日,各种彰显生活美学的艺术活动如约而至。从剧院导览到文化市集,向市民敞开的不仅有剧场的正门,还有文化广场主体建筑周围的多个户外场地,让艺术更加融入城市空间,人人都能享有品质生活。

永嘉路上的这片文艺范儿小森林,是上海有越来越多演艺活动从室内向户外延伸的缩影。本周六起,文化广场“2020户外舞台演出季”就将在距离小森林几步之遥处开演。从寸土寸金的市中心到开阔的市郊公园,或大或小的户外音乐会在申城渐成气候,满足人们对美好生活的向往。在“人民城市人民建,人民城市为人民”的上海,绿地、公园和艺术结合所带来的获得感和幸福感,正是对美好二字生动形象的注解。

把绿色公共空间留给人民,让市民游客更舒心享受艺术

诗不一定在远方,诗意就在身边。上汽·上海文化广场身后的永嘉路36号小森林,是城市中一个闹中取静的场所。今年6月起,文化广场剧院开放日恢复线下活动,这里是新的落脚点。在小森林草坪上,观众与戏剧、音乐表演不期而遇;草坪周围空地上,摆放着音乐剧周边服装、场刊摊位,也有音乐剧小夜灯等文创衍生品售卖,满足不同年龄段游客采摘生活乐趣和艺术灵感的需要。

“从室内向户外延伸,我们希望用

夏日里的户外舞台和演艺新空间,让人在城市中“诗意地栖居”

上汽·上海文化广场剧院开放日举行,“2020户外舞台演出季”周六开演

好剧场的不同空间,让融入日常的艺术提升城市温度。”文化广场剧院管理有限公司运营总监赵健告诉记者,作为剧场周围户外空间之一的永嘉路小森林,很适合举行野餐、写生、手工制作等活动。她表示,当绿色公共空间成为人文休闲场所,市民将在自然中享受生活、在惬意中走近艺术。

从本周起,文化广场将推出为期七周的户外演出季,覆盖音乐剧音乐会、时尚跨界等板块,点亮城市文化消费夜空。更丰富的文化市集也将与文化广场多个户外空间同期举办。眼下,剧场正在召集更多摊主、路演音乐人加入市集,在配合剧院防疫要求的前提下,为观众营造安全有趣的户外艺术赏玩环境。

以精细化的户外音乐会管理,让人本价值落实到艺术生活的角落

入夏以后聆听一场户外音乐会,被申城不少市民视为夜间文化消费的固定节目。自2012年首次举办至今,辰山草地广播音乐节倡导的“赏花,品乐,乐享人生”都市文化生活理念,获得了上海市民的认可和欢迎。历经多年培育,这个象征品质生活的上海文化品牌已逐渐辐射至长三角乃至全国。

作为“品质生活直播周”的重点活动之一,2020辰山草地广播音乐节在不久前如约而至。节日以演出、出游、文创相结合的形式,为丰富市民游客的精神文化生活作出贡献。备受好评的“947音乐家咖啡”以现场快闪店形式返场,推出以贝多芬为灵感调制的限定款饮品,以及适合初夏的音乐家冰激凌。

在上海辰山植物园副园长衡辉看来,户外音乐表演和植物一样,可以为人们带来美好愉悦的精神享受。“开展户外音乐节、文创市集等文艺活动,是为了给入园市民游客多提供一些选择。从赏花品乐到餐饮购物,以一站式休闲服务营造更为舒心的游园体验。”他说,这一切,归根结底都是为了满足市民对高品质生活的需要。

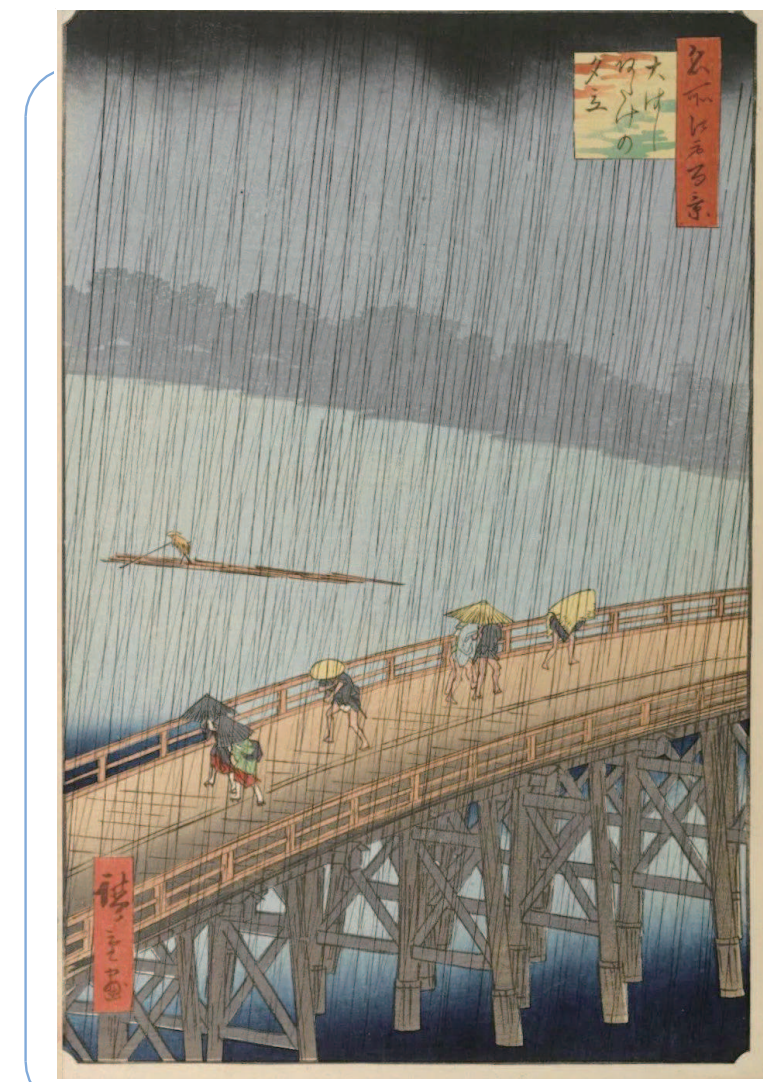
这些年来,上海的户外音乐会在观众心中留下无数美好瞬间,离不开台前幕后工作人员的精细化管理。比如申城夏天变幻莫测的天气,往往对户外音乐会的观众体验造成诸多影响。而上海夏季音乐节近年来在城市草坪广场举行的音乐会,就充分考虑了高温和下雨等状况。“我们对入场的每位观众都分发驱蚊贴、清凉油等消暑防护用品大礼包,也给他们准备雨衣。”上海交响乐团团长周平告诉记者,正是这些以人为本的举措,让人本价值落实到了城市艺术生活的各个角落。

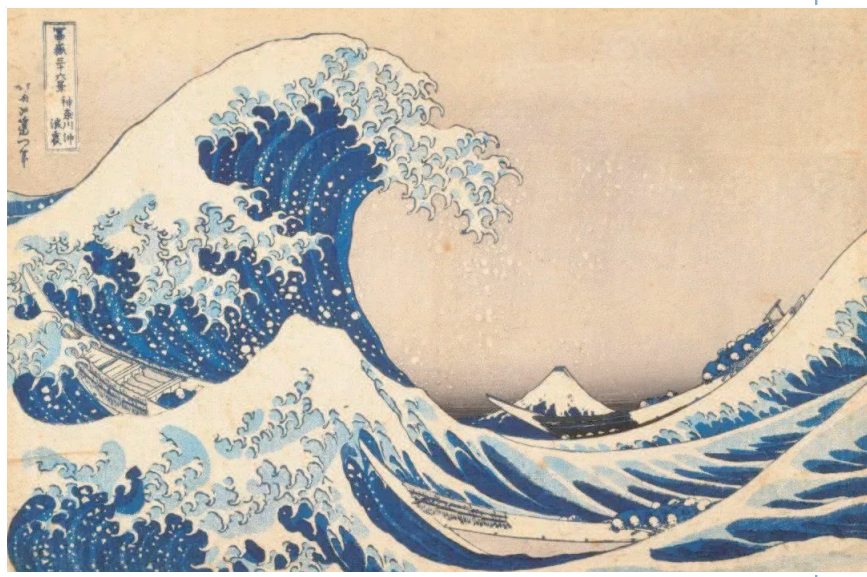
文化广场日前举行剧院开放日,文创市集和手工制作吸引观众前来体验。

本报记者 叶辰亮摄

国内最大规模浮世绘艺术大展登陆沪上 江户时代日本民俗的“百科全书”来了

“梦回江户——浮世绘艺术大展”是迄今为止国内最大规模、最全的浮世绘艺术大展,140余幅经典原作基本涵盖各个时期的名家名作,系统梳理了浮世绘的发展脉络

▲葛饰北斋《富岳三十六景》系列作品之《神奈川冲浪里》,其非凡的线条和构图使之成为日本浮世绘的标志。

▼歌川广重《名所江户百景》系列之《大桥渡雨》曾被印象派大师梵高临摹过。(均主办方供图)

■本报记者 李婷

鲁迅曾说:“关于日本的浮世绘师,我年轻时喜欢北斋,现在则是广重,其次是歌麿的人物。”他提到的三位大师——喜多川歌麿、葛饰北斋和歌川广重,是浮世绘的主要代表人物,被称为“浮世绘三杰”。

日前,他们的作品齐聚外滩壹号,亮相“梦回江户——浮世绘艺术大展”。这是迄今为止国内最大规模、最全的浮世绘艺术大展,140余幅经典原作基本涵盖各个时期的名家名作,系统梳理了浮世绘的发展脉络。透过这个展览,观者增进对日本文化、风情、艺术了解的同时,也可以从浮世绘的传播途径中直观感知全球化时代艺术的跨文化传播所带来的奇妙效应。

吸收明清版画技法,从黑白单色走向“锦绘”

浮世绘是日本极具代表性的艺术形式。它兴起于江户时代,主要描绘人们日常生活、风景和戏剧,鲜活地表现社会百态和风俗民情,被称为江

户民俗的“百科全书”。

菱川师宣被认为是浮世绘的创始人。进入展厅,便可以看到他的作品《上野赏樱图》。“这是展览的第一幅作品,虽然黑白色看上去不起眼,但非常珍贵,代表着浮世绘的源头。”本次展览的策展人潘力透露,浮世绘最初是借鉴中国古代木刻版画的手法,制作出版小说插图和民间故事的绘本。最开始,单幅版画只是黑白单色,随着中国民间版画不断流入江户,多色套印的版画插图开始出现。在画师们的合力下,终于制作成功的彩色套版浮世绘,商家用京都出产的精美锦缎来形容,“锦绘”作为浮世绘的别称由此得名,浮世绘从此真正开始焕发光彩并进入兴盛期。

“这是国内第一次从历史的视角策划的浮世绘展览。”此次大展两家主办方之一上海天协文化总经理谢宏伟告诉记者,以往的浮世绘展览,多集中于一类题材,而此次展览则是对浮世绘的一次全景式展示。展览展出的140余幅经典作品,从几千幅浮世绘作品中精挑细选而来,涵盖了美人画、歌舞伎、风景花鸟画、历史故事等众多题材,汇集了铃木春信、鸟居清长、喜多川歌麿、葛饰北斋、东洲斋写乐、

歌川广重等日本浮世绘各阶段主要大师最具代表性的作品。

“浮世绘三杰”,曾深刻影响印象派的创作

“浮世绘三杰”作品齐聚是本次展览的一大看点。其中,“美人绘大师”喜多川歌麿,在行云流水般的线条和色彩间,竭力探究女性内心,将理想化的女性形象表现得尽善尽美。此次展出的《姿见七人化妆 难波屋阿北》是其作品中特殊的一幅,画中的一个人物形象笔触饱满、纤细高雅,并以镜子为媒介展现了两种不同的空间。“日本现代艺术之父”葛饰北斋,以逼真写实或饱含精神性的笔触俘获人心。他既善工笔,又善写意,绘画题材十分丰富,尤其擅长描绘日本秀丽的山川景色和人民的劳动生活与爱好。如果说《富岳三十六景》是他一生中最高成就的版画系列作品,《神奈川冲浪里》便是这一系列中最重要的一幅。它是传统美学和西方技法的集大成之作,非凡的线条和构图使之成为日本浮世绘的标志。

浮世绘吸收了中国明清版画的技法,也曾深刻影响莫奈、梵高等印象

派和后印象派大师的创作。比如,“风景画巨匠”歌川广重,其绘画风格亲民、清丽,拥有小品风范,笔触与色彩和谐,表现出笼罩于典雅诗意的幽抑气氛中的大自然。他代表着纯日式艺术表达的最高水平之一。在歌川广重众多风景画作品中,最能代表他创作成就及个人特色,也影响最为深远的还是他晚年所创作的《名所江户百景》作品集。梵高及其他印象派大师所临摹、收藏的他的作品,也大多出自这部作品集。此次亮相的《浅草金龙门》是歌川广重《名所江户百景》系列中极为著名的一幅画作。该画作构图巧妙,对雪景的营造十分到位。

“希望通过这样的整理,让观众明白浮世绘到底是什么,它的发展又是如何从单色到彩色,再从黄金时期走向颓废,而不是让观众只看到那些花花绿绿的色彩。”国内权威的日本美术史专家潘力表示,虽然浮世绘早已退出了历史舞台,但它的艺术精神依然是当代日本艺术的创作源泉。每一幅浮世绘都是一个小宇宙,承载着丰富的日本民俗密码。通过解读这些信息,不仅能增加观赏的趣味,还能使我们对江户民俗和日本文化有更形象的认知。

■本报记者 姜方

落实疫情防控常态化要求,眼下演艺行业正在积极推进创新实践。上海保利城市剧院近期推出“保利 Art 云上音乐厅”系列,突破性地开启付费直播古典音乐会模式。从6月19日起,翟李朔天、金圣权、龚子棋等新生代歌手,将接续上演八场线上线下同步呈现的音乐会,云端观众只需花费12元就能“解锁”整场演出。“目前剧场30%的上座率限制,让更多观众无缘在现场观赏心仪艺术家的表演,而付费直播音乐会能弥补这些乐迷的遗憾。”上海保利城市剧院董事长秦体记说。

今年3月以来,“保利云剧场”坚持“把剧院送到你身边”理念,打破演出时空限制。在如今剧场观众席开放一部分的前提下,应该拿什么样的演出回馈线下观众、拓展线上观众?成本过高的节目不切合实际,必定会“演一场亏一场”;较低档的、成本很低的节目,则会辜负对舞台表演想已久的观众的期待。秦体记坦言:“付费直播古典音乐会对于国内演艺产业而言是一个新模式,我们希望抓住产业创新的宝贵窗口期,一边探索一边总结经验。”等到未来剧场座位席完全开放以后,付费直播音乐会能否成为演艺行业的新常态,依然需要时间给出答案。

经过仔细权衡后,“保利 Art 云上音乐厅”选择了具有市场号召力的年轻艺人加盟,邀请综艺《声入人心》人气选手以每人一台音乐会的形式演绎音乐剧经典唱段、个人作品及翻唱作品。通过《声入人心》走红的翟李朔天、金圣权、龚子棋等歌手,属于音乐剧圈内兼具实力和人气、“流量”小生。此次登上“保利 Art 云上音乐厅”的舞台,每个人的音乐会在编排上都兼顾艺术性和通俗性,曲目既有《歌剧魅影》《美女与野兽》等音乐剧中的唱段,也有《亲密爱人》《走钢索的人》等流行歌曲。正如《声入人心》评委、歌唱家廖昌永所说,“线上直播音乐会可以吸引更多受众关注舞台艺术”,这些本土年轻歌手透过屏幕展现出的现场表演的魅力,也将更好地为未来的线下剧场“引流”。

值得一提的是,“保利 Art 云上音乐厅”的线上门票价格非常优惠。这是因为上海保利城市剧院本着公益惠民的想法,剧场本身在线下演出中就设置了一定比例的公益低价票,针对军人和学生等群体的最低票价低至15元。秦体记说:“我们不希望线上门票定价高于线下门票最低价,所以努力压低了宣传营销等很多环节的成本,最终将‘云上音乐厅’定价为12元,让市民可以获得高性价比的在线观演体验。”

据悉,“保利 Art 云上音乐厅”与票务平台大麦、视频平台优酷合作,由SMG专业摄录团队采用广播级音视频设备进行直播,高保真的音视频信号通过高速无线网络接入直播平台,为云端观众输送现场表演的声音和画面。在业界看来,以往仅负责内容运营的传统剧场、演出公司正在不断打破壁垒,通过与各直播平台进行紧密合作,向观众提供高品质的付费演出直播节目。

对于演艺工作者来说,互联网平台已成为传统表演的第二空间。保利演出公司总经理陈科表示,现场演出特别是高雅艺术演出在直播平台上的运营模式,还有很多地方值得探索。“艺术家需要在保持自身艺术本色的基础上通过线上直播进行完美表现,并且获得相应的经济收益,这是演出行业必须要解决的问题。”

新生代歌手翟李朔天参演“保利 Art 云上音乐厅”系列。(演出方供图)

12元「解锁」云上音乐会,付费直播能否成为剧场演出「加分项」
《声入人心》人气选手加盟,为上海保利城市剧院「引流」