

第三届上海国际艺术品交易月蓄势待发

官宣！两大艺博会再擎全球瞩目的申城艺术版图

■本报记者 范昕

全球艺场的“上海时间”又将到来——第三届上海国际艺术品交易月蓄势待发，将于下月启幕。去年因疫情而“失约”的布鲁塞尔霍夫肯画廊创始人夏维尔难掩兴奋之情：“我们期待‘回’上海、‘回’中国去！”

不只夏维尔·霍夫肯一个人，近日整理行装准备奔赴上海的国际艺术展商来自全球数十个国家和城市，其中还多了巴黎的乔斯林·沃尔夫画廊、东京的Fergus McCaffrey、新加坡的Yavuz Gallery等50余家首次亮相上海的新展商。就在这几天，作为交易月期间重点项目的两大艺博会——西岸艺术与设计博览会（简称“西岸艺博会”）和ARTO21上海廿一当代艺术博览会（简称“ARTO21”）相继官宣，下月将双双提升“能级”盛大开幕。

去年，正是由这两大艺博会领衔的第二届上海国际艺术品交易月，在全球各地众多艺事因疫情而纷纷被按下“暂停键”之时逆势火力全开，擎起申城千亿级艺术品交易市场蓝图，也为全球艺场注入一针强心剂。今年，从两大艺博会率先透出的信息中，人们已经可以对新一届交易月抱以无限期待。届时，它们将与上海各大美术馆、画廊和艺术机构合力共绘再度备受全球瞩目的申城艺术版图。

▲眼镜蛇画廊。▶MAKI Gallery 东京空间。制图：李洁

▼本届西岸艺博会举办地西岸穹顶艺术中心外景。

双双扩容、同期错位PK的申城两大艺博会，让参展商无比期待

有画廊主分析，全球艺博会彼此竞争激烈，只有特色鲜明、质量高的艺博会，才能争取到实力藏家的目光、国际级艺术家及画廊的参与，而上海的西岸艺博会和ARTO21无疑已在国际上累积好评，同欧美的国际艺博会比较，甚至更具新兴藏家大幅成长等发展优势。

11月11日至14日，西岸艺博会和ARTO21将在双双扩容的基础上，同期错位PK。素来以国际化阵容、超豪华水准予人深刻印象的西岸艺博会，今年将迎来第八届。场地从以往的西岸艺术中心A馆、B馆进一步扩容至西岸穹顶艺术中心，首次以“三馆”亮相。展会共将迎来18个国家、45个城市的120余家优秀画廊、设计品牌及艺术机构参展，参展商数量相比去年增加约四分之一。其中，超过六成成为海外参展商，21家画廊首次参展。以摩登时尚见长的ARTO21，在将精品艺博会模式成功输出至北京、深圳之后，今年将

年将于上海展览中心举办第九届。展会共将汇聚来自14个国家、29个城市的134家参展商，参展商数量相比去年扩容17%。其中，近三成来自欧洲、北美、东亚及中东等海外市场，首次参展的画廊多达40家。值得一提的是，今年首次参加这两大艺博会的画廊中，像眼镜蛇画廊、蓝骑士艺术空间等刚刚在上海开设了新空间，充分显示出从业者对于申城艺术文化市场的信心。

“带着独特而新颖的艺术文化作品来到上海，与中国观众分享并与其产生连接，是我们参与西岸艺博会的一个主要目的。”将首次参加西岸艺博会的乔斯林·沃尔夫画廊创始人乔斯林·沃尔夫说。他认为中国艺术市场非常成熟，因此他与他的画廊不需要在此尝试以不同的方式打开市场，只需要带来一场全身心投入艺术的探索之旅。连续多年参加西岸艺博会的东京的灯塔·彼方画廊主青山和平坦言：“每年我们都觉得西岸艺博会越来越好，希望

今年会更好的一届。中国的市场是无限的，我们希望今年在上海能再次向中国各地的优秀藏家和博物馆售出作品。”

以策展推送值得被看到的艺术品，力争成为大众美育的引领者

记者观察到，策展的理念今年在申城这两大重磅艺博会中进一步得到强化。开辟有着鲜明主题的特别展览项目，精挑细选，向中国观众推送尤为值得被看到的艺术品，正在成为共识。在艺博会的一站式平台上，一方面，人们足不出户便能饱览世界范围内不少优质且新鲜的艺术力量；另一方面，本土艺术家的佳作与海外艺术同台亮相，提高着中国当代艺术的国际话语权。

例如在西岸艺博会上，眼镜蛇画廊将呈现主题为“先锋复兴”的展览，融合经典的现代设计和先锋的当代艺术，以此传递这样的信息：先锋和经典从来不是静止的，他们是流动的、充满想象的、可以被定义的。霍夫肯画廊将带来美国艺术家塞尔·戈麦斯的作品。塞尔以半虚构与超写实的绘画作品声名鹊起，而此次展中展将是这位艺术家自2019年首次亮相余德耀美术馆的群展后，在中国举办的首次个展。弥金画廊将带来两位中国当代艺术家马可鲁和庞飞的作品，勾勒亚洲当代艺术的景观。ARTO21则宣布将在“APPROACH单元”以引人注目的策展形式呈现多个画廊代理艺术家的个展，或不多于三位艺术家的群展。

有业内人士指出，包括西岸艺博会、ARTO21在内的申城艺博会矩阵，已不满足于仅仅成为全球艺术品大卖场、追求交易额的新高了。它们更意欲成为全球高品质艺术的引荐者、大众美育的引领者。也唯有这样的艺博会，才能实实在在地刷出之于城市与人民的存在感。这其实也正是上海国际艺术品交易月举办的一大意义，超越交易本身，优化整座城市及相关区域的艺术生态。

辣评

劣迹艺人深夜「叫屈」大众为何不买账

黄启哲

因遭市民举报后演出方主动取消活动，此前因吸毒被依法处理的民谣歌手宋冬野于11日深夜“委屈”发文。在他看来，自己已经受到法律惩戒，也一直深刻反省，可为何不能“放我一条生路”。面对于此，网友似乎并不买账，一针见血道出关键——允许重新做人，但不要再做“明星梦”，更不该多占用公共资源。

网友的愤怒不无道理。在深夜发文中，宋冬野不断强调自己已经戒毒，认为自己也是人民群众的一员。面对此前的吸毒劣迹，他甚至给出了“有什么无需就无供，在毒品这件事上，‘供’一直单方面创造着‘需’”这样的诡辩逻辑。如此发言，难怪网友批评他并未认真反省。

在与网友持续一整夜的骂战过后，宋冬野所谓的“谋生说”也被戳穿。过去几年，他的音乐事业实际上并未中断。在发布新歌、进行演出之余，他不但作为投资人参投多家公司，还成立了文化传媒工作室。网友通过公开平台查询发现，这些公司目前都还在存续期。在网友看来，这至少证明他的事业境遇与日常生活并不像他所描述的那样难以谋生。

因吸毒遭遇大众持续抵制的艺人不只宋冬野，而一再发文“心疼自己”也不只他一人。面对“叫屈”“卖惨”，大众反感的态度始终如一。而这正是社会公序良俗基本共识的体现。演艺工作与一般社会工作性质有所不同的是，明星艺人作为公众人物，不仅需要遵守基本的法律底线，同时也要通过自身言行在道德上作出表率。不良饭圈文化影响下，不少粉丝对于偶像不加甄别地顶礼膜拜，面对他们的违法失德行为不仅选择性屏蔽，甚至出言不逊，维护包庇。可见，公众人物的一言一行，都对大众产生着直接或间接的巨大影响。就在今年，多位艺人的违法失德行为曝光并有确凿证据后，部分粉丝、尤其是未成年粉丝疯狂“洗地”的声音言犹在耳。如此惨痛教训，也是大众最警惕的问题关键所在——法律只是公众人物言行的最低底线。

目前，宋冬野的微博已遭禁言，风波暂时平息。不过，反思止步于此还远远不够。公众也希望看到严重错误的那些艺人能够真正认识到，公众人物对社会所产生的巨大影响力所应该、也必须承担的社会责任。

作为“演艺大世界·2021第七届上海国际喜剧节”揭幕之作，该剧下月在上海大剧院上演

陈佩斯《惊梦》让喜剧触及昆曲

■本报记者 黄启哲

继《戏台》过后，陈佩斯领衔的《惊梦》将再度亮相上海。作为“演艺大世界·2021第七届上海国际喜剧节”的揭幕之作，该剧将于下月在上海大剧院上演。

“从2001年在上海大剧院首演《托儿》到现在过去20年，每次来上海我都紧张之极！”在日前的发布会上，陈佩斯表示，20年来上海观众提供了舞台艺术的坚实土壤，使这座城市成为“戏剧龙头”。再闯上海，他盼望着把戏“一点一点捡掇出来”，用自己的喜剧风格赢得新一代观众的认可，令他们“笑得出来”。

“戏痴”父亲与务实儿子

作为“戏台三部曲”第二部作品，《惊梦》延续前作再度涉足戏曲题材，由编剧毓钺再度执笔。谈起《惊梦》的创作初衷，毓钺认为是“水到渠成”。“三部曲”这一概念并非刻意为之，而是《戏台》让他找到新的创作方向，意犹未尽之下，《惊梦》应运而生。这一次的故事讲述新中国成立前夕昆曲大班和春社在战火纷飞中的生死命运，争取民族解放的战争背景，为剧中几股力量纠缠交错提供了契机，也奠定了故事悲喜交加的戏剧风格。

“在《戏台》好不容易积累的经验，到这部戏又都用不了了。从喜剧技巧到背景都需要推翻重来，一次次重新‘组织进攻’。”在陈佩斯看来，看似都是“戏曲”题材，但其呈现截然不同。作为导演和主演，他的创作方法论来自于父辈从军的实战经验，但骨子里仍是一种感性的、对于艺术反复推敲、跟自己较劲的严谨态度。

而与之相对应的，是其子陈大愚的务实。首度同台，他不仅要饰演剧中人物，还要在幕后担任执行导演，帮助父亲天马行空的艺术创想最终落于实践。“我爸是一个有艺术实验精神、很敢实验的人。”陈大愚这么调侃父亲。数不清多少次陈佩斯有了新的想法，陈大愚都会熬夜对台词修改一字整理，思考如何在节省经费的情况下满足父亲对于布景的不断调整。面对这样一个感性的“戏痴”父亲，陈大愚在调侃之余难掩对其理念的认同——“他追求的是一种悲喜游离之间的东西”。

“还记得刚进剧组时我很激动，表演劲儿使得有点大，佩斯老师也不说，就在我身边‘绕圈’，我就意识到不对。”与陈佩斯在幕后构成有趣对照的，是刘天池。剧中，她饰演的是陈佩斯的妻子、和春社“内当家”，从科班体验派的表演体系，逐步向类型化的喜剧表演靠拢，作为中央戏剧学院表演系的教师，她说这依旧是一个需要磨合的过程。“艺术太快只会让观众越来越远，哪怕是喜剧，也不能端上一碗麻辣烫把观众吓坏。真正的喜剧要能让观众发自内心的会心一笑。只有泡在角色里，才能让自己浑身散发出艺术的悠然香气。”

喜剧之俗与昆曲之雅

表演张力之外，《惊梦》还有另外一组“对撞关系”——喜剧之俗与昆曲之雅。再度涉足戏曲题材，陈佩斯希望更进一步。此前《戏台》中，他将京剧的文武场直接搬上话剧舞台，变保守的“配乐音响”为“现场演奏”，大胆尝试将全剧音乐及绝大多数的音效在京剧乐器里完成，获得观众认可。而《惊梦》则提出了比《戏台》更高难度的融合方向，不仅要融合昆曲艺术之雅编织于喜剧之俗中，还要将《惊梦》一折作为戏核。

排练场上，参演该剧的青年演员郎玲和刘欣然一段《惊梦》片段表演，从身段到唱腔，已然颇具架势，此时台下的陈佩斯和其他演员也都轻声跟唱。这一细节在排练时常常发生，剧组努力是明显的：昆曲在该剧中不仅仅是元素，而是融合。为此，陈佩斯特邀昆曲表演艺术家王晓燕，为演员进行一对一现场训练及动作设计指导。即便剧中不表演昆曲唱段，也要“身上带着那个行当里的人该有的气韵”。

上海演出机构牵线搭桥，助力中国好戏签订欧洲50场巡演意向书

爆款已“预约”，《化·蝶》面向全球演出市场翩翩欲飞

■本报记者 宣晶

京沪粤艺术机构联手推动，杂技舞剧《化·蝶》将从上海起步，“飞”向世界舞台。昨天，作为“演艺大世界 艺聚大上海”舞台艺术作品展演季的重磅剧目以及广州（上海）文化交流月的活动之一，《化·蝶》在上海大剧院签约启动全球巡演。梁山伯与祝英台的经典传说将以全新面貌出现在舞台上，向海内外观众呈现具有时代感的中国传统文化，凸显中国作品、世界表达、中国故事、全球传播、中国制作、国际水准的艺术亮点。

据悉，广州市杂技艺术剧院杂技舞剧《化·蝶》将于11月12、13日开启上海站首演；待到全球疫情好转之日，它就将“飞”出国门。“虽然疫情影响着全球演出行业，但中国艺术家依然能排出这么高质量的作品，令人惊叹！我们期待在欧洲欣赏到这台充满中国风情的的好戏，让更多观众了解底蕴深厚的中国文化。”通过网络直播，佛尼克斯音乐经纪公司总经理Christos Tsenes与上海对外文化交流有限公司、北京保利剧院管理有限公司签署了2023年起在欧洲五国50场的全球巡演意向书。

当代审美重塑经典，弘扬传统文化之美

对于中国观众来说，梁山伯与祝英台的故事可谓耳熟能详。这段凄美的爱情故事曾以小说、歌曲、影视剧、戏曲等文艺样式呈现，《化·蝶》则首创了杂技舞剧的演绎方式。“通过32项杂技绝活以及舞蹈、戏剧等多元艺术语言，弘扬中国传统文化之美，这部杂技舞剧启动海外演出计划的消息一经发布，立刻引起国际演出商的踊跃反馈。”中国上海国际艺术节中心总裁李明告诉记者。

杂技舞剧《化·蝶》为何会受到国际演出机构的关注？梁祝爱情故事堪称东方爱情故事大IP，而小提琴协奏曲《梁祝》早已

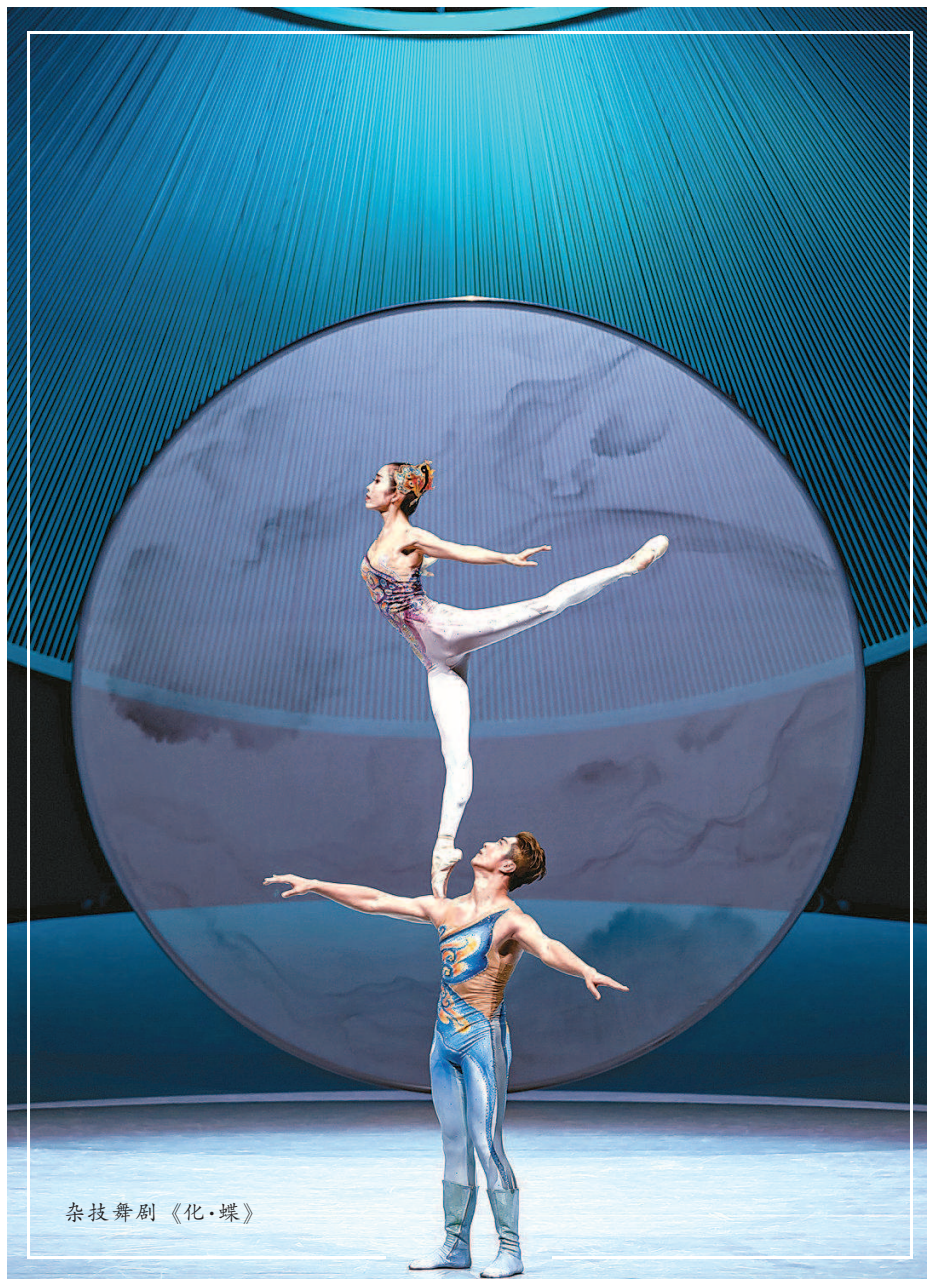
在欧美舞台上“声入人心”；中国杂技更是屡次摘金夺银……种种原因铸就了这台好戏能够“走出去”的先天优势。在此基础上，《化·蝶》聚集了总导演赵明、编剧喻荣军等对《梁祝》进行创新性转化、创造性发展。“这部作品之所以名为《化·蝶》，是因为梁祝的爱情故事和蝴蝶的生命韵律完美融合，赋予了杂技舞剧更浪漫的想象空间与更深刻的思想内涵。”赵明说。

艺术创新破茧成蝶，上海“码头”再启航

2001年上海APEC会议期间，“东方天鹅”惊艳亮相，杂技演员吴正丹和魏葆华的“肩上芭蕾”赢得了各国首脑多达18次的掌声；2005年，粤沪联合创制演出的杂技芭蕾舞剧《天鹅湖》在上海大剧院连演20场，并由此走上国际舞台，成为了中国文化的闪亮名片。如今，主创团队带着全新的杂技舞剧《化·蝶》再度来到上海。

“16年前，杂技《天鹅湖》是首次尝试用杂技技巧演绎西方故事；现在，《化·蝶》亦是艺术创新的破茧成蝶，处处体现对中国传统文化的开掘和再创造。”赵明透露，主创团队针对不同国家和地区的受众特点进行了精心编排，让西方芭蕾与东方文化发生奇妙的“化学反应”。“我们将努力使这部融合型、创新性作品在世界舞台上讲好中国故事、传播中国声音。”

经中国上海国际艺术节中心的大力促成，《化·蝶》选择上海对外文化交流有限公司作为全球巡演总代理、选择上海作为全球巡演的始发站。“我们将根据欧洲不同国家的情况进行市场化、精细化运作，将《化·蝶》从德语区、法语区推向英语区观众群体，做大做强《化·蝶》的品牌效应，让它变成欧洲人家喻户晓的作品。”李明告诉记者，中国上海国际艺术节中心曾与6000余家国际文化机构合作，积累了大量演艺资源，可以充分发挥上海“码头”的平台效应和文化引领作用，力促更多国内优质艺术作品走向世界舞台。

杂技舞剧《化·蝶》