

苏州河畔再添艺术新地标——上海首家影像艺术馆“王小慧艺术馆”

没有人能拒绝这个热辣的艺术之吻

■本报记者 范昕

苏州河畔,威宁路地铁站3号口附近,新添一幢神秘四层建筑,俨然红白相间的方盒子“嵌套”而成,外立面上悬挂着宽度超过3米的巨型“烈焰红唇”雕塑,很难不让人抬头多看几眼。这幢建筑便是昨天开馆的王小慧艺术馆,上海首家影像艺术馆。醒目的“烈焰红唇”,为著名旅德艺术家王小慧的代表作《艺术之吻》。与之交相辉映的,则有“坐”在屋檐上的“红孩子”雕塑,灵感源自王小慧摄影代表作《红孩子》系列,他们飞在空中,俯瞰着每一位到访者。

尽管城中已拥有近百间美术馆,人们依然能够感受到王小慧艺术馆的与众不同。这便是将艺术与建筑融为一体,又让艺术与生活无缝对接。在这里,艺术的参与性、互动性予人深刻印象——没有人能拒绝这个热辣的艺术之吻所发起的邀约。

与其说是面向未来,不如说是拥抱观众

未来,王小慧艺术馆将瞄准影像、数字艺术,为观众呈现引领行业的最“新”艺术表现形式。如是定位,一方面在于王小慧认为艺术需要与时俱进,另一方面也与其本人的艺术经历不无关联——三十年来,王小慧游走在摄影、影像、新媒体、雕塑、装置等多种艺术媒介之间,不断打破艺术的边界,只为最恰如其分地传递内心所感。的确,馆内能够看到不少作品与声光电交融,与人工智能适配。不过,与其说是追赶潮流,不如说是拥抱观众。技术手段带来的加持,为的是让艺术破壁,连通更广泛的人群。

展示空间达2000余平方米的王小慧艺术馆,体量不算大,却像是艺术家精雕细琢的一件综合艺术作品。虽有意大利设计师加盟,王小慧依然深度参与了整座馆的设计,像对自己的

▲艺术馆外立面上悬挂着宽度超过3米的巨型“烈焰红唇”雕塑。
▶不同色彩的楼梯间,适合打卡,也是王小慧艺术馆提倡的健康理念,不坐电梯走楼梯。

家一样,从设计到施工、从软装到布展、从色彩到灯光,诸多细微之处亲力亲为,力求将艺术的美感渗透到每一个角落。这件艺术品是有生命力的,只有在观众的体验中,在观众与艺术家的互动交流中才最终完成。在王小慧看来,艺术本身就是引领未来生活的。在物质充裕、技术

发展的当下,她认为提升生活质量的关键在于艺术,“艺术甚至可以是未来生活方式的灵魂”“艺术不仅仅要挂在墙上,更要融入空间里、生活中,不仅仅供观赏体验,更要激发想象力与创造力,让生活变得更加美好”。方方正正的若干展厅以外,展馆空间埋有

很多意想不到的艺术彩蛋。例如,不乘电梯改走楼梯,人们将惊叹于原来楼梯间是目不暇接的“色彩灯光长廊”,循着楼梯走到两层半,抬眼看到的是王小慧的《生命之果》系列雕塑镶嵌在果绿色的墙面上,灯光的投射让它们看上去颗颗饱满,分外可人。而位于三楼的洗手间则化身沉静又梦幻的“水

空间”,蓝色的隔断如波浪般起伏,墙壁上悬挂着王小慧的摄影作品《阴》与《阳》。展馆一楼配套有《艺术之吻》主题咖啡馆。未来该馆还将开设夜场,并逐渐将顶层花园空间对外开放。三五步藏一景、处处打卡点的这座艺术馆,妥妥的网红体质。

以参与性、互动性调动起人们对于艺术的兴趣

不单展馆空间本身,这一容器里的作品,也无不践行着王小慧的艺术理念——以参与性、互动性调动起观众对于艺术的兴趣。

其中有一类作品创作过程即已强调互动。三楼展厅里,数十台回收的旧电视组成一面巨大的电视墙,循环播放着梦想者的笑脸和梦想。这是王小慧的“10000个梦”和“10000个笑脸”艺术装置。12年前的上海世博会上,艺术家与10000名年轻人共同创作了名为“10000个梦”的大型行为艺术,让每一个人通过绘画、摄影和视频表达自己心中的梦想。开馆前夕,正值上海疫情期间,王小慧又延续创作了“10000个笑脸”,征集一张张笑脸,让微笑治愈伤痛,像涟漪一样一圈一圈扩大,把温暖与希望传递到千万人心里。而今,这许许多多平凡的人们,以这种特别的方式成为了作品的参与者、创作者。

另一类作品则让技术赋能,为作品注入互动感。占去一楼近半展厅面积的《永生3.0》装置就是一件。中间是绿色琉璃制成的一大片莲蓬,外圈由多媒体投影出莲花之生生不灭、蜻蜓之翩翩舞动。你挪着步子,蜻蜓跟着你飞,众人聚在一起,蜻蜓也密集起来。这样的新媒体艺术,显然有别于传统艺术的展示。有趣的互动背后,其实藏着王小慧的哲思。她想借莲花探讨生与死的关系——莲花死了,莲子熟了,莲子干枯了掉在水里,又再长出莲花,死亡与重生如何形成一个循环。

有意思的是,开馆之际,王小慧艺术馆还特别发行了一张有特殊意义的限量数字艺术藏品——由《艺术之吻》衍生出的“初吻”,以铭刻在区块链上的NFT方式,让人们享有独一无二的“艺术之吻”,并由此开始元宇宙艺术之旅。

王小慧深感艺术家肩负着一定的社会责任,想尽可能让自己的艺术成为大众感知、理解。在她看来,一旦参与其中,人们便会觉得艺术不是与自己无关的,不像过去那样高高在上地供奉着,可以是另一番模样。“人们哪怕从浅层次表现出兴趣或欣赏,也证明了艺术作品在传播上的成功;哪怕来美术馆打卡或拍照,也是与艺术的一种连接。”

上海大剧院版昆曲——重逢《牡丹亭》即将首演

“拆解重组”经典,展开东方爱恋的“时间循环”

■本报记者 黄启哲

2022上海大剧院版昆曲——重逢《牡丹亭》将于8月10日至14日首演。眼下,剧组已进入创作排练的“冲刺阶段”。5日下午,记者探班彩排现场,只见一面巨型镜面装置立于舞台一侧,中央,“断壁残垣”剪影垂吊,一枝梅花的投影打在背景幕布之上。音乐起,张军饰演的柳梦梅从舞台中央缓缓步出,唱词念白似从《拾画叫画》而来,可紧接着,光影从暗淡转为朦胧流光,单受饰演的杜丽娘从侧幕上场,口中唱的,却是《游园》的经典唱段。这舞台上的一切,是《牡丹亭》的内容、意象与元素,而其从内容编排、灯光布景、演员走位甚至服装造型等方面,呈现形式又全然不同。

“我们所要做的,就是一台与其他剧团演出所不一样的《牡丹亭》”,上海大剧院总经理张笑丁道出了打造“东方舞台美学”品牌的核心理念——即“传统制法、当代审美”,主创希望,通过提炼传统内核衔接当代呈现,让多种艺术门类的跨界融合,去丰富观众的审美体验,再次释放经典的经典魅力。

“拆解腾挪”,每位主创都在用心雕画属于自己的“牡丹亭”

2022上海大剧院版昆曲——重逢《牡丹亭》集结长三角昆昆力量,由剧作家罗周编剧、舞台导演马俊丰执导,昆曲名家单雯、张军分饰杜丽娘与柳梦梅。此外,更有江南名丑李鸿良、上海京剧院大武生奚中路与青年老生演员蓝天助演。与从前舞台上传统折子戏的串演不同,主创对汤显祖原著进行了特别的“拆解腾挪”,试图进一步凸显杜丽娘与柳梦梅冲破“生死梦中”循环的动人爱情。

主创秉持“传统制法、当代审美”,希望再次释放经典的经典魅力。本报记者 叶辰亮摄

何为“拆解腾挪”?拆解——是将原著重要的剧情交代与重点唱段拆解出来,腾挪——是按照新的叙事线索重新摆放。在主创看来,经典之所以为经典,就是它提供了无限的解读空间,有如七巧板,令人可以在每一次的拼搭中,找到新的可能。罗周整理后的文本,以杜丽娘“起死回生”为主体,依托原著《言怀》《玩真》《魂游》《幽媾》《冥誓》《回生》文本,将《惊梦》《寻梦》等名折名曲,融入其他折子,形成新的戏剧结构。就拿记者探班的《叫画》来说,这将是“重逢《牡丹亭》”的第一折。其中柳梦梅的念白化用自原著《拾画》的字句,而据介绍,原著《言怀》《玩真》等也糅进了剧本的第一折之中。以此凸显,《牡丹亭》不只是杜丽娘的梦,也是柳梦梅的梦。为了将“双重梦境”更直观地呈现在舞台

上,导演马俊丰安排了一场“双游园”——先是柳梦梅登场,于荒园中拾画,很快杜丽娘出现,重现百花烂漫时节的“游园”情境。与之相对应的,该剧作曲、司笛孙建安采用了“支声复调”的音乐表现形式。这一手法常见于中国民间音乐,也曾于个别京剧、越剧中类似探索,可在有着600年历史的昆曲里使用尚属首次。

尽管排练中演员尚未穿上戏服,但在后台,由知名服装设计师赖宣吾设计的十数套戏服一一曝光。与罗周力求所有新写念白曲文均是化用原著“无一字无来历”一样,赖宣吾看似大胆选用的花鸟图案,也是从画谱而来。比如《回生》一折,他选用了菊花作为服装上的主要花卉纹样。他说,“我不想选用一般的菊花,显得过于凄凉。后来翻到明代朱有

嫩撰写的《德善斋菊谱》中有一种外白内红的菊花。我觉得特别契合这一折的主题——外在是死亡的状态,可内心却有着浓烈的爱意。”

可以说,重逢《牡丹亭》的逐步成型,正是建立在主创每一个人雕画属于自己的“牡丹亭”的用心之上。

《牡丹亭》至少演了500遍,这是最“打架”的一次

如果幕后班底的关键词是“解码”,那么台前的昆曲演员又该如何面对贯穿演艺生涯的这出经典?

从坐科学戏开始,昆曲演员最熟悉的便是《牡丹亭》。张军和单雯也不例外。尤其是张军,从艺几十年,从精华版演到全本,他的实景园林昆曲《牡丹亭》更是驻演超过十年。当被问及演过多少次,他身体往后一仰,“演了起码500遍《牡丹亭》了吧!”

此番再次出演《牡丹亭》,张军直言是最“打架”的一次。这不是说与单雯或是其他的主创在创作理念上产生了激烈碰撞,而是基于经典当代表达过程中,对于这种“写过去又写往未来”反复调校的谨慎。“就拿音乐来说,这次曲子有点回到了清朝的腔,但是又在此基础上加入了和声。”

而与搭档也需要反复调校的部分。张军介绍,上海昆曲演员受海派风格影响,所以对于《牡丹亭》的情感表达更为浓烈,而单雯的演绎则承袭了江苏省昆曲前辈的含蓄内敛。如果把重逢《牡丹亭》当做一部全新的作品,两种风格重新调配,决不能正面冲突,哪怕是唱段里“无(一)言”还是“无(一)额言”,这种观众难以察觉的唱法区别,也要做到完全一致。单雯感慨:“只有台上的我们在磨合中找到彼此都舒服的平衡点,观众才能看得舒服。”

这两位主演的首次搭档,将会最终在舞台上碰撞出怎样的“CP感”,令观众期待。

而立之年的“张江韧劲”从何而来

从“小张江”到“大张江”,聚焦三大产业营造蓬勃发展的奋进之城

以创新为不竭动力,贯通从原始创新到产业发展链路,是张江展现出发展韧性的内在动力。目前,张江科学城集聚了约2.3万家企业、1800家高新技术企业、179家外资研发中心,从业人员约50万,企业总营收突破万亿,呈现年均10%以上的高增长态势。

聚焦三大产业,张江已成为目前国内集成电路产业最集中、综合技术水平最高、产业链最齐全的区域,共集聚产业链上下游企业约500家,全球芯片设计15强中的7家在张江设立了区域总部,

研发中心。在生物医药产业领域,张江集聚了1500余家生物医药创新主体,超过7万生物医药从业人员,成为国内生物医药研发机构集中、创新实力强劲、新药创制成果突出的全球创新引领高地,累计获批14个创新医疗器械产品,占全国约11%;累计获批16项细胞药物临床试验项目,占全国约30%。

如今,人工智能产业生态圈正在张江加速形成。从硬件层到应用层,IBM、AMD、英伟达等顶尖AI巨头纷纷布局张江;阿里平头哥、云从科技、七牛云、远景等人工智能企业在张江迅速成长。

此外,上海数据交易所已落户运行,阅文集团、喜马拉雅等文创企业蓬勃发展,张江人工智能岛已建成全国首个人工智能创新应用先导区的示范区,张江

在线新经济生态园、机器人谷、金融数据港等产业园区发挥集聚作用,为张江产业发展带来新动能。

从“张江速度”到“张江引力”,大胆试大胆闯造就治理创新的开拓之城

纵观三十年,张江发展的每一步都离不开国家战略引领,离不开体制机制改革创新,每一次飞跃都是大胆试、大胆闯出来的。三十年来,张江不断深化体制机制改革,加强政策制度创新,推进城市治理现代化,形成了一套兼具科学性和创新性的制度体系。

2020年5月,《上海市推进科技创新中心建设条例》正式实施,成为全国首例

科技创新地方立法,为张江科学城改革创新提供了法律依据。

颁发首张外国人永久居留身份证,率先试点药品上市许可持有人制度、医疗器械注册人制度,率先探索形成集成电路保税监管模式,率先试点外籍人才口岸签证……背靠上海勇当改革开放排头兵的担当魄力,张江逐步打造起政策层面的制度创新优势。

推动国家药品审评长三角分中心、国家医疗器械审评长三角分中心落地张江,新药、器械审评沟通做到零距离;建设全国首家知识产权保护中心,发明专利审查时间从3年缩短到3个月;建设张江跨境科创监管服务中心,物品通关时间从2-3个工作日缩短到6-10小时……制度创新的大胆闯和大胆试,带

来了举世瞩目的“张江速度”。

营造优良创新生态,三十年来,张江的科技服务体系日趋完善,融通化、国际化和专业化特色日益明显。如今,张江拥有双创载体100家,孵化面积共80余万平方米,在孵企业从业人员5万余人,是上海市双创载体集聚度最高的区域。截至2021年底,张江双创孵化载体已有46家跨国企业加入,其中65%为世界500强,形成了参天大树与灌木丛共生共荣的“热带雨林式”创新生态。

创新活力奔涌,各路人才近悦远来。“十四五”期间,张江将提供面积三倍于现在的人才公寓,达到150万平方米,吸引更多人才入驻张江。今年,张江科学城标志性建筑“科学之门”年内结构封顶。伴随张江科学会堂竣工、张江戏剧谷启动全年演出,张江科学城书房和未来公园等功能显现,张江科学城将愈加活力四射、魅力倍增。

(上接第一版)张江实验室、李政道研究所、国际人类表型组研究院等一批顶尖科研机构扎根张江。张江药物实验室、量子科学研究中心等高水平专业实验室稳步推进。复旦大学、上海交通大学、浙江大学等加速在张江布局科研力量。

坚持不断厚植创新策源地,原创性科技成果正在张江持续涌现,高水平科技供给能力日益提升。C919飞上蓝天,ARJ21飞机实现商业运营,“墨子号”量子卫星、“九章二号”量子计算机原型机等相继问世……2021年,来自张江的年度发明专利授权超过3.5万件、PCT专利申请超过1500件。张江现有在研新药超过660个,其中1类新药占比超50%,获批上市的1类新药已有17个,已有10个1类药通过持有人委托生产方式落户张江,“中国药谷”名副其实。