

2016年市级国有文艺院团“一团一策”考核思考(下)

各领域专家精确问诊18家国有院团文艺特色定位、演出策划、经营管理等问题

上海文艺院团在国际视野下激发潜能

■本报记者 黄启哲

上海国际舞蹈中心正式运营,美琪大戏院重新开门迎客,大世界今年3月将再度归来,更多重量级剧院群落在火热建设中……申城上百个剧场为文艺工作者提供了越来越多的展示平台,也吸引着海内外一流院团、剧目纷至沓来。

要在2020年实现“基本建成国际文化大都市”的既定目标,有了一流的剧院,也要有一流的艺术团体。开放的国际视野下,提升上海国有院团的竞争力,不仅考验院团的作品创作创新能力,更与院团特色定位、演出策划、经营管理息息相关。2016年度市级国有文艺院团“一团一策”考核中,艺术创作、经营、管理等各方专家为18家院团问诊开方。

虽说同场集中“会诊”,但在“一团一策”背景下,各自目标不同:发展速度放缓的补短板、寻定位;传统艺术院团则要鼓励青年人才练胆量,为整体创新试水;进入成熟期的院团则要有长期规划和整体布局的眼光。

量化数字藏玄机,“场团合一”算好运营账

上海交响乐团团长周平是压轴的“答辩人”,不过还没等她陈述,记者就在上半场听到大家的议论,今年上海交响乐团在考核中拿下两个第一:第一个“第一”是12家事业单位院团中经费自给率最高——37.65%,说明其运营已进入良性发展;另一个

“第一”则是单场演出平均收入最高——23万元,要知道去年该团演出187场,其中还有54场进校园、下基层的公益性演出,不难看出“场团合一”背景下,搬进上海交响乐团音乐厅这个“新家”后,乐团所激发出的发展潜力。

“单场演出平均收入”也是上海大剧院艺术中心总裁张鸣特别提醒各院团注意的数字,即用《年度考核表》中总演出收入除以演出场次所得。虽然没有直接纳入考核标准,却能解读出不少信息。她说:“这个数据反映两个情况,一个是院团演出的含金量,一个是院团的运营能力。”怎么说?她进一步解释,单场平均收入高,一定程度上说明院团聚焦主营业务,大型整亮亮相大剧场的场次多。另外,演出收入也直接挂钩院团的运营团队能力,不是单个演出项目做得好,而是一整年都能保持比较高的营销推广能力。

这也是“一团一策”的意义所在——充分尊重艺术规律和各艺术院团个性发展。比如评弹演出进书场多,两个人拼一档就能跑码头,一场演出少则数十位观众多不过百余人,门票只有几元的茶水费,演出总收入未必亮眼,然而演出场次达到4678场。专家指出,如何在服务基层社区观众的基础上,进一步拓展观众群,引导和提升观众欣赏水平,这是评弹人需要思考的问题。

同样是演出收入和场次,上海音乐学院艺术管理系主任林宏鸣注意到的则是部分院团场次下降但收入上涨的情况,在他看来是一个良性的发展趋势:“国有院团就是要拼地位、拼影响力。”他特别提醒搬入浦东陆家嘴“新家”的

上海轻音乐团团长褚保杰:“红利,如果不发挥应有效果,会被埋没。”

长期规划“演出季”,“制作人制”倒逼创新

去年3月,钢琴家、指挥家许忠接过上海歌剧院的“英雄帖”,成为首位聘任制院长,任职不到一年,这一次院团“大考”,他与上海歌剧院党委书记范建萍一起坐在“赶考席”。

多年在海外剧院的工作经验,让许忠带来了更具有全球视野的演出模式。他上任后的第一件事,就是在过去歌剧院既有的歌剧舞蹈季基础上,再推出交响合唱季。从日前公布的2017年歌剧舞蹈季菜单看,多达12位海外一流创作人员的加入,令人期待。

歌剧作为“音乐皇冠上的明珠”,被赋予很多期待。仅仅有一整年的规划还不够,专家希望上海歌剧院以3年为一个发展节点,进行长远的布局。上海戏剧家协会副主席刘卫国说:“歌剧体现着城市艺术的最高水准,所以上海歌剧院要找准自己的主战场和突破点,民族歌剧的发展任重道远。”

如果说“演出季”是院团的长期战略,那么“制作人制”则是充分调动院团青年人才积极性,以单个项目投石问路,鼓励年轻人“练胆量”,倒逼院团创新发展。考核现场不少专家特别注意到上海京剧院首个“制作人制”项目“大圣来也”郑派大圣戏展演。

去年是猴年,“大圣戏”着实火了一把。6场演出平均每场票房逾10万元的成绩,远远超出一般的传统戏曲演出。上

在今年演出季,上海歌剧院进一步拓宽国际视野,邀请海外一流艺术家合作。今年3月16日、17日,曾与维也纳国家歌剧院合作的指挥家罗贝托·阿巴多将与上海歌剧院主创一同合作上演去年全新制作的上海版《茶花女》。(演出方供图)

海京剧院院长单跃进坦言,过去制作人大多由院团领导担任,这一次京剧院首次起用院内制作团队,由主演严庆谷担任制作人的试水项目,在院内招募一个集营销、制作、演出等功能于一体的小团队。除了“队长”严庆谷是70后,其余人都是80后,每一次头脑风暴,都能产生不少创意,光是衍生品,就有笔记本、交

通卡套、环保袋等好几种。团队还请了外援拍摄主题微电影,网络点击量竟然超过6000万,不逊于一部网络剧。而严庆谷这一年更是没闲着,舞台上演戏、练功房里导戏、票房里监测出票率、校园里做普及,可以说“制作人制”调动的不只是年轻人的积极性,也充分释放出传统戏的当代活力。

2017年,去上海博物馆看什么

“大英博物馆100件藏品中的世界历史”等九大中外特展令人期待

本报讯(记者李婷)上海博物馆昨日正式发布了2017年展览计划,将推出“千年古港:上海青龙镇遗址考古展”“茜茜公主与匈牙利:17—19世纪匈牙利贵族生活”“大英博物馆100件藏品中的世界历史”“遗我双鲤鱼:明代吴门书画家手札展”“山西古代壁画展”等9个特展。其中,将在6月29日揭幕的“大英博物馆100件藏品中的世界历史”展览上,一把制作于约200万年前的石制砍砸器将亮相。这是大英博物馆最古老的藏品,出土于坦桑尼亚奥杜瓦峡谷,是“工具箱的起源”。

“大英博物馆100件藏品中的世界历史”展览,起源于大英博物馆与英国国家广播公司合制的系列广播节目《大英博物馆100件藏品中的全球史》。这档节目通过从大英博物馆800万件馆藏中精选出的100件文物来讲述人类文明的进程,让人大开眼界,它们中,既有埃及的木乃伊、玛雅玉米神像、莫尔德黄金披肩、拉吉浮雕、阿拉伯铜手、婆罗浮屠佛头像、中国的青花瓷、石器时代的工具、俄罗斯的瓷盘等,也有意想不到的现代社会的信用卡、中国的太阳能灯具与充电器等。节目播出后,在全世界引起了不小的轰动。今年6月,大英博物馆的100件精品文物将亮相上海。整个展览如同一部微缩的人类历史,每一件展品背后都有一个故事,向世人展示着人类在不同历史时期最独特的影响力和创造力。在展出大英博物馆藏品的同时,上海博物馆也将挑选一件能够代表本馆水准且具有本土特色的馆藏,作为整个展览的结尾,引起世人对于过去、现在和将来的进一步思考。

据上海县志记载,唐代天宝年间,上海地区便设立了第一个市镇——青龙镇,这也是上海最早的贸易港口。长期以来,学界对青龙镇的研究多局限

青龙镇遗址出土文物:龙泉窑长颈瓶(宋代)。

大英博物馆最古老的藏品:制作于约200万年前的石制砍砸器。

大英博物馆藏品:公元前3世纪的木乃伊棺。

山西博物院所藏:娄睿墓壁画。(均上博供图)

于文献记载和保存至今的青龙塔等地面建筑。2010年至2016年,上海博物馆考古部对青龙镇遗址进行了考古调查与发掘,让这座淹没于地下千年的港口重镇神秘的面纱正逐步被揭开。6年多的考古发掘,发现了佛塔、房址、水井、手工业作坊、瓷器堆积等唐宋时期大量的遗迹和遗物。出土的越窑、邢窑、长沙窑、龙泉窑和福建窑口的大量贸易瓷器,显示了青龙镇在海上贸易中的突出地位,为如今作为国际贸易中心的上海城市发展,寻找到了历史脉络和文化根基。3月

10日在上海博物馆开幕的“千年古港:上海青龙镇遗址考古展”,将精选青龙镇考古出土的各类文物115件(组),分为“东南巨镇”“塔宝秘影”“丝路遗珍”三个板块进行展陈,还原唐宋时期青龙镇的百姓生活、佛教文化和贸易盛况。

上海博物馆藏有大量珍贵的明代文人书札,尤其是吴门地区书画家的手札,既是精美的书法作品,又具丰富的史料价值。在该馆8月份推出的“遗我双鲤鱼:明代吴门书画家手札展”上,将展出明代王鏊、李应祯、沈周、文徵明、唐寅、

吴宽、王宠、陈淳、张灵、王世贞等数十位著名书画家的精选手札约50件(组)。内容上至国事民生,下至家事儿女,或文章酬唱,或艺苑交游,直观、生动地还原明代吴门一地书画家的生活环境、艺术创作、审美趣味以及书法风貌。而就以艺术价值而论,信札随意写就,是作者在最自然的状态下的作品,它们体现了作者最原始而不假修饰的书写习惯与书法面貌,能使人们从另一个侧面了解这些书画家的艺术风格。

“浦江流芳”海派花鸟画展揭幕

■本报记者 范昕

今起于上海市文联展厅揭幕的“浦江流芳”——海上花鸟五家流派展,展出龚继先、唐逸览、陈世中、应鹤光、徐立铨五位海派花鸟画家别开生面的花鸟画。

花鸟画兴盛于五代两宋。元代随着文人画的兴起,逐渐强调写意精神,不求形似而求神似。明清时期,从沈周、唐寅到徐渭、陈淳,再到扬州八怪,写意花鸟成为雅俗共赏的绘画门类。在上海,写意花鸟画也有着深厚的历史传统,赵之谦、虚谷、任伯年和吴昌硕等海派大家都曾以各自代表性的画风,对写意花鸟画的发展做出重要贡献。老一辈画家中,唐云、江寒汀、张大壮、陆抑非四位画家曾被誉海上花鸟“四大名旦”。

正宗的流派传承在此次联袂办展的龚继先、唐逸览、陈世中、应鹤光、徐立铨这五位画家的花鸟画创作中历历可见:龚继先随李苦禅等艺术大师学习花鸟画;唐逸览从小深受其父唐云的艺术熏陶;陈世中是江寒汀的高徒;应鹤光拜入岭南画派黄幻吾门下;徐立铨师承吴昌硕再传弟子董芷林研习吴派艺术。

尽管传统是这五位画家取之不竭的艺术养分,但他们却没有站在传统的基石上固步自封。龚继先的大写意风格,秉承的不仅仅是李苦禅一派北方大写的格局,其自北京南下上海的经历,让其画风兼容南北,显出融会贯通的胸襟。他的画面看似跌宕险峻,实则笔墨运用内敛温润,讲究法度,更从书法中寻求张弛有序的韵律感。唐逸览创造性地将传统绘画与现代工艺审美相结合,以清丽洒脱的笔墨续写着花鸟画的新篇章。陈世中牢记老师“不希望学生的作品太像自己”的教导,从生活中寻找突破口。他嗜花养鸟,日夜观察鲜活的生存形态,让烂熟于心的百花百鸟在纸上随心而现,在传统基础上融入现代审美趣味。应鹤光的花鸟,一方面博采众长,另一方面师法自然,坚持深入生活,认真采风写生,积累大量素材。他的画面呈现出野逸清秀的诗境,观赏性颇强。徐立铨力图从章法、气韵、用笔、色彩中去寻找自己的审美语境。他曾深入内蒙古巴颜鲁尔盟观察不同季节的葵园,感受世界万物的生生不息,也曾曾在海南保亭黎族苗族自治县观察南国的木棉,感受木棉的热烈壮美、铮铮傲骨。

村上春树时隔4年再推长篇小说

本报讯(见习记者姜方)日本新潮社日前在其官网上披露了作家村上春树最新长篇小说的书名和出版日期,两卷本长篇小说名字为《骑士团长杀人事件》,日文版出版日期为2月24日。新潮社并未披露小说内容信息,小

说上卷命名为“念头显露篇”,下卷命名为“隐喻改变篇”。《骑士团长杀人事件》的问世便使读者好奇:这位坚持写作近40年,拥有超过50种不同译本,至今仍继续默默履行自己小说家使命的作家,在近年古稀之时将会带给读者怎样的惊喜?

都说三高很可怕,《养生堂》专家推荐食疗良方——“洋葱泡红酒”

洋葱干红 新年特惠 4瓶仅需99元

“洋葱泡红酒”近年来逐渐为人所知,包括北京卫视《养生堂》在内的诸多节目都有推荐。可很多人在家泡制时,会遇到许许多多的问题,例如掌握不好泡制的比例,缺乏专业的灭菌条件,又没有科学的发酵技术……所以十有八九泡不好,到头来反倒浪费了几瓶上好的红酒。

斯普瑞酒业十年研制,倾情推出无糖型洋葱干红。每一滴都产于长白山麓黄金北纬41°。精选长白山葡萄酒、东北洋葱,特别添加白葡、人参等名贵材料,营养价值再次升级,口感真的非常不错,尤其适合中老年人群。每天坚持喝一点,谁喝谁惊喜!好消息!洋葱干红,新年特惠!原价476元,4瓶无糖型洋葱干

红现在仅需99元!无论自己喝还是馈赠亲友,都是上佳之选,抢购热线:400-710-2867。

读者告知:洋葱干红特惠礼包由厂家直供,去掉市场加价环节,完全让利给广大读者。全国限量发售仅500组,先到先得,售完即止!(厂家承诺:正规发票,货到付款,破损包赔)新年特惠!机会不容错过!抢购热线:400-710-2867 南京优品茂电子商务有限公司

上博第一阶段大修今年启动

东馆年内动工,计划2020年落成

可能不定期增加临时性闭馆。据透露,整个大修不会改变博物馆现有的外观,主要对展厅的布局进行微调,并增设教育空间和设施。

据悉,备受关注的上海博物馆东馆也将年内动工,目前正处于国际招投标环节的深化设计阶段。东馆位于浦东新区花木地区,计划于2020年落成,建筑面积约10万平方米,较现有上海博物馆3.92万平方米的面积将有很大扩展。“博物馆不仅是建几幢建筑,更要有内容、底蕴,做好我们的学科建设。”杨志刚表示,在东馆正式开馆之前,上海博物馆将推出一系列实验

性、探索性的主题展览,为东馆运营做好准备。

近日,本市发布《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》,提出要形成文化空间发展新格局,构建“两轴一廊”文化集聚带、双核多点文化功能区。杨志刚表示,依据这一规划,上海博物馆将对未来的使命和目标做出更为精准的定位。上海博物馆今年将启动艺术史、博物馆学、文化保护科技与修复、考古学四大学科建设计划,为未来东馆建设上一个新的高度提供学科支撑。

在展陈和空间布局上,东馆将弥补原来的不足。比如,东馆将打破以文物

材质分类发展的传统,更加强调故事讲述,开设江南文化、“一带一路”等主题展,一个展览中可能囊括多种材质的文物。

上海博物馆在对现有观众结构进行调研时,发现青少年比例不高。杨志刚认为,这个可能和中国古代艺术博物馆的属性有关——古代艺术的门槛比较高。东馆计划设立一个“探索馆”,以青少年喜闻乐见、寓教于乐的形式开展博物馆教育。这是专门针对青少年博物馆体验的常设空间,里面有实物、有场景,通过体验和互动探索人文世界的奥秘。