

竹子一节节怎么长，葡萄一串串怎么结

10位美术教育大家做客“上美讲堂”首讲，寄语学生从观察开始练好基本功

■本报记者 范昕

炫酷的毕业作品，嘉年华的展示方式，另类的学位服装设计……近年来的美院毕业季，让人感叹“真会玩”。在今天的上美，更受学生们青睐的是观念至上的当代艺术。人们却尴尬地发现，观念所依附的形式不知不觉被看轻，学生们的美术基本功在下滑。

近日，加起来858岁的10位美术教育大家——靳尚谊、金山石、詹建俊、邵大箴、常沙娜、陈汉民、陈家泠、方增先、齐康、陈佩秋做客“上美讲堂”首讲，给美院莘莘学子的肺腑之言是——“空想成不了艺术家”。在他们看来，美院就是沉下心来苦练内功的地方，临摹、写生、系统学习美术理论，打下手工和思维两方面的基础。即便未来从事

当代艺术创作，基础同样不容荒废，需要通过大量的、高标准的实践来体现。

内功不练扎实了后劲从哪里来

哪有什么一点即通的艺术“真经”。耄耋之年的美术名家以自身的艺术创作经验与感悟告诉孩子们，画画是桩苦差事，不是画者的一厢情愿。从事艺术创作的第一个阶段一定是学技学艺，把内功练扎实了，才有成大器的后劲。

别看国画画竹寥寥数笔，简单至极，国画大师陈佩秋坦言，没有对于现实生活中竹子的观察与写生，是画不好竹子的。“一节一节的竹子中间是空心的，所以每一节竹子的梗左边或前边长一节，下一节一定在右边或后边，因为

如果只长在一边，那么这根竹子很快就会倒下。”她有两个大抽屉装满大大小小用来写生的本子，“我们国画院有一大片自己种的葡萄，我在里面可以坐一天，从小的葡萄怎么一串一串地结成，到各种各样的叶子，每一幅写生的构图都是完整的。”国画大师方增先则说起自己年轻时为了画好人物画中的“人物造型，特地到医学院去观察人的骨骼是怎么长的，研究人体解剖。“搞清楚这个，画的时候，骨架有了，其他都容易画好了。”

即便是如今普遍依赖电脑技术的设计领域，同样讲究笔头功夫。艺术设计家常沙娜说，花卉写生是艺术设计教学的重要基础课，并且一定要通过亲手写生，摄影、电脑替代不了。建筑学家齐康也强调：“建筑师必须有表现的手

段，虽然电脑可以帮助你画透视图或求公式，但是要在设计中表现出自己的想法，手绘功夫还是很重要的。”

当代艺术重观念轻形式的现象，令美术理论家邵大箴感到担忧。“观念当然重要，那是主题，是思想，但从艺术发展的长久来看，观念要基于形式语言之中，怎么能仅仅强调观念而忽视艺术表现的形式、反对手工制作？”他认为，用脑、眼睛、心协同创作的艺术才是艺术的本质。孩子们在上美应当打下手工和思维两方面的基础，既要善于思考，又要善于动手去做。

创新需要建立在对传统的深刻理解上

在美术教育大家们看来，中国美术

当然需要创新，传统如中国画也必须走现代的路。他们的共识却是，这种创新应当建立在对传统的深刻理解上，是一种创造性的发展与转化。

“一个民族如果没有代表自己民族符号的艺术，就不能立足于世界之林”“中国画要和西洋画拉开距离”……国画大师陈鹤琴说，冷犹记半个世纪以前在浙美求学时院长潘天寿说过的这样几句话。日后自己的国画创作呈现出艺术的嬗变，灵便的视角，他认为正是得益于对传统技法、精髓的深入体悟。“人们常说‘古为今用，洋为中用’，我觉得还应该升华一下，‘古为今用以今为主，洋为中用以中为主’。如果古为今用以古为主，则会失去现代性，洋为中用以洋为主，则会失去民族性。我们必须有这样的定力。”陈鹤琴为G20杭州峰会创作的国画《西湖景色》也是身体力

行，以中外观众都能接受的现代艺术语汇描述动人的中国盛世传奇，让人们看到了一种文化自信。

油画的民族化也不是拍拍脑袋、一蹴而就的事。油画家金山石曾说：“油画这种西方来的东西，我们中国人首先应该把它研究透了，掌握了，再谈变化。”油画家靳尚谊近年来更在以实际行动告诉人们，写实是基础，少了这样的基础，一定画不好现代的东西。他花了整整一年时间完成致敬17世纪荷兰艺术大师维米尔的三幅油画，一方面通过临摹把握古典艺术技法、规律，另一方面寄托自己对当下社会的关注与感受，作了部分内容改动，最终促成一种带有后现代思维语言的全新创作。

尽管当代艺术与传统艺术似乎分属两个不同的系统，然而在邵大箴看来，两个系统依然需要互相尊重，“想要真正把当代艺术做好，没有对传统艺术深刻认识和理解是行不通的。”毕加索笔下那些“歪瓜裂枣”“七零八落”的肖像画，真是信笔涂鸦、毫无门槛可言吗？探索变形的艺术语言以前，毕加索是受过严谨的学院派教育的，14岁时他就画得像拉斐尔一样，深谙处理高难度细节的现实主义技巧。

第四家24小时“城市书房”开张

本报讯（记者李婷）继碧江馆、凤凰馆、马桥馆之后，闵行区第四家24小时“不打烊”的“城市书房”日前正式落户闵行区图书馆，为爱书人提供一个舒适、自由的空间，让书香在这个城市飘得更远。

为了让“深夜阅读”成为市民新的生活方式，闵行区于今年年初引入了“城市书房”。不同于传统的书店或图书馆，“城市书房”24小时无人值守，通过门禁系统实现管理。市民可凭身份证进出书房，全自助实现办证、借阅、续借、还书。此外，书房的卫生打扫和图书上架整理等，也都由书房所在区域的市民志愿者完成。

闵行区先期启用的三家“城市书房”中，碧江馆位于碧江生活广场，面积160平方米。凤凰馆位于石屏路517号，毗邻轨道交通5号线东川路站，面积170平方米。两馆藏书共计1.2万余册，设座椅100余个，主打时尚简约风格。马桥馆地处新嘉坊商业区内，面积约170平方米，藏书近6000册，阅读体验区内涵盖多个类别，人性化地辟出亲子阅读体验区，让不同年龄层的读者都能体验到读书的乐趣。

最新开张的闵行区图书馆分馆是由区文广局和区图书馆自建的24小时无人值守自助图书馆，位于名都路85号闵行区图书馆一楼大厅东侧，面积为96平方米。藏书4000余册，共设座椅近40个，装修设计为北欧简约风格，布置雅致。该分馆采用全方位网络化自助式运营模式，只提供图书阅览，不外借。市民只需一张身份证或者一卡通读者证就可入内读书，享受24小时图书阅览、自习、电子书下载、无线上网和阅读推广等服务。

开门迎客当天，该馆启动了“书声”诵读活动，邀请《我俩的故事》的作者——96岁的饶平如亲临活动现场，向读者讲述一段段不曾被岁月湮没的往事。据透露，“书声”诵读计划活动每月一期，精选纪实类的温暖亲情、人生经历、生活感悟等具有正能量的美文，邀请饶平如、孔明珠、金宇澄、简平、陈村等作家、主持人现场朗诵，以声音呈现文字之美和情感之美。未来，闵行区图书馆的一些优质活动也会陆续加入到“城市书房”中来，以丰富读者的读书生活。

青衿书苑读书会助力书香校园建设

本报讯（记者许畅）日前，上海学生阅读联盟“青衿书苑读书会”的首场活动上，作家沈石溪、著名教育家陈鹤琴的孙女陈庆等嘉宾，与现场读者交流经典著作《爱的教育》。“在快节奏时代如何做一个会读书的人？”“如何看待知识的有用与无用？”随着学子们抛出一个个问题，《爱的教育》中的“经验之谈”获得广泛分享。

作为意大利作家亚米契斯耗时近十年完成的代表作，《爱的教育》一书多次再版，并被翻译成世界多国文字，业内评价其为继《比萨曹历险记》后意大利尤为重要的少年文学作品。这部儿童小说展开了一幅孩

童生活画卷，以贴近日常的取材角度，用细腻笔触将七彩斑斓的亲人之间、同学之间、劳动之间、学校之间、社会之间不着痕迹地娓娓道来。新版《爱的教育》由上海人民出版社引进，被列入“世界教育名著译丛”。

作为阅读联盟的重要品牌，青衿书苑读书会定期举办主题讲座、名家对谈等一系列荐书交流活动，培养青少年的阅读兴趣与习惯，推动书香校园建设。据悉，青衿书苑读书会7月活动将以“汉字之美”为主题，引领青少年领略中国汉字博大精深的魅力。

上芭原创《哈姆雷特》舞动京城

本报讯（见习记者姜方）由上海芭蕾舞团和上海大剧院联合制作的原创芭蕾舞剧《哈姆雷特》日前赴京首演，连续两天献演国家大剧院，并将走进校园，赴新清华学堂演出。

上芭版的《哈姆雷特》为新古典主义风格，语汇古典、优雅却又不古板，与上芭的气质非常吻合。为此，上芭特别聘请了英国国家芭蕾舞团前艺术总监德里克·迪恩来担任《哈姆雷特》的编导。据上海芭蕾舞团团长辛丽丽介绍，该剧2016年4月首演于上海大剧院，至今已在上海演出七场。去年，《哈姆雷特》斩获第十届中国舞蹈“荷花奖”舞剧奖。

《哈姆雷特》原著包含了丰沛的人类情感和戏剧张力，爱、恨、欲望和阴谋，而你能够想到的人类的情感，同样可以在舞剧中找到。”编导迪恩在与上芭合作了多部童话题材的芭蕾舞剧后，希望能创作一部讲述“真实人类情感”的舞剧，

并在情感表达上将上芭的演员推向一个新的境界。“欣赏芭蕾舞要避免一个误区，有时候人们希望演员转得更多，跳得更高，而忽略了芭蕾舞中的情感表达。但芭蕾舞剧的核心是塑造人物、讲述故事，要向观众们传递复杂的情感。”

舞剧《哈姆雷特》舞美由马修·伯恩的御用舞美设计师雷兹·布拉泽斯顿操刀，担任灯光设计的霍华德·哈里森曾获托尼奖。6米高的双层城堡、花纹地毯、排列在墙壁顶部的灯桶和黑、白、灰的基本色调；从西装、牛仔到面具、翅膀，兼具古典与现代特征的服饰旨在打破时空界限，以渲染“生存”与“毁灭”、“对峙”与“阴谋”等主题。

此次赴京演出，王子哈姆雷特由上芭首席演员吴虎生饰演，主要演员帖佳欣出演哈姆雷特的母亲乔特露德，主要演员戚冰雪饰演哈姆雷特的女友奥菲莉娅。

原创芭蕾舞剧《哈姆雷特》由上海芭蕾舞团和上海大剧院联合制作。陈伦勋摄

上海交响乐团新乐季主题为“他人与我们”相互聆听，让音乐更多元

■本报见习记者 姜方

日前，上海交响乐团公布了2017-2018乐季阵容，共计71场次音乐演出。在全新的乐季中，上交借用平克·弗洛伊德的一首歌曲，以“他人与我们”作为主题：一方面，在音符声中串联“他人”西方音乐巨匠与作品和“我们”中国音乐家的实践，带领观众感受一段段音乐历史；另一方面，用音乐连接“他人”听众和“我们”音乐家，使双方在台上台下彼此聆听、共同创造。

上海交响乐团团长周平告诉记者，本次乐季主题一如既往地贯彻了“有机和多元”，“我们期待营造海内外音乐家在互动中达到平衡的关系，好比协奏曲中的独奏乐器和乐队既有争辩式的对抗，也有琴瑟共鸣的唱和”。

将西方的经典传统带来中国

2017-2018乐季中，上交将与众多海外音乐家合作，通过一系列贯彻西方音乐历史的演出，把“他人”的深厚传统呈现给申城乐迷。

古乐巨匠托恩·库普曼将率领阿姆斯特丹巴洛克合唱团来沪，执棒上交演绎海顿清唱剧《四季》；莫扎特《安魂曲》和勃拉姆斯《德意志安魂曲》这两部鸿篇巨制，则由拉脱维亚青年指挥家安德里斯·波嘉、维也纳歌唱协会合唱团与上交携手呈现；芬兰作曲、指挥“双料怪才”莱夫·塞格斯坦将在演出中营造别样的北欧音乐世界，涵盖格里格、西贝柳斯等人的作品。值得一提的是，托恩·库普曼、安德里斯·波嘉、莱夫·塞格斯坦均是首次与上交合作。

2018年适逢美国作曲家、指挥家伦纳德·伯恩斯坦诞辰100年，故上交特别策划了三场纪念音乐会向这位传奇人物致敬。而上个乐季中因突发疾病而取消歌剧《莎乐美》演出的夏尔·迪图瓦，计划携原班人马亮相2017-2018乐季闭幕音乐会。届时，迪图瓦将力图以最佳状态呈现这部理查·施特劳斯的艰深巨作。

把中国的声音推向世界

近年来，上交在引进大量西方音乐家与作品的同时，也致力于为国内音乐家和原创作品提供舞台，通过音乐语言把中国声音推向全世界。

新乐季中，上交音乐总监余隆将执棒五场音乐会，曲目包括贝多芬《第八交响曲》、马勒《第二交响曲“复活”》、柏辽兹《幻想交响曲》、巴

上海交响乐团新乐季主视觉海报中，上交长笛副首席姚菁化身击剑运动员，圆号首席皮特·所罗门化身橄榄球运动员，两人在稻田中呈现对峙的姿态。

记者手记

从古典演绎到当代变奏，引领乐迷聆听更多新作

上海交响乐团团长周平透露，早年乐季中，因为乐迷最爱的还是贝多芬、莫扎特、肖斯塔科维奇等人，所以在想要演绎一些新作时，总担心票房失利。“但到了今天，观众已能接受对他们来说颇为陌生的音乐，甚至乐于去聆听一些实验性很强的曲目。”

这些年来，上交并没有完全去迎合乐迷，而是努力引导并密切关注观众的反馈。今年乐季中从古典演绎到当代变奏等板块，再一次体现了用“有机和多元”的音乐来打动乐迷的

理念。

除上交与国内外音乐家合作演出外，2017-2018乐季还有一系列引进项目。伦敦交响乐团、伦敦爱乐乐团、悉尼交响乐团等名团将陆续登台，巴塞尔七弦琴巴洛克乐团和十六人合唱团将呈现早期音乐的精彩，指挥家贾南德雷亚·诺赛达、钢琴家叶菲姆·布朗戈曼等也将在这里集合。此外，两年前因病与上海擦肩而过的93岁钢琴泰斗梅纳赫姆·普莱斯勒、女高音黛安娜·达姆劳和男高音约纳斯·考夫曼这两位著名歌剧

演员，都将首次献演申城。

除古典音乐外，上交将继续呈现“当代变奏”系列，本季由爵士鼓手安东尼奥·桑切斯、电子音乐玩家尼尔斯·弗拉姆、嬉皮民谣歌手德文德拉·班哈特等领衔出演。“这个系列代表了当今世界音乐的潮流，让上交乐季中的音乐更加国际化和多元化，也因此吸引了不少年轻的观众群，在引领乐迷觉得每年聆听新作是件值得参与的事，正是我们所希冀的。”周平说。

托克《神奇的满大人》等，囊括了古典主义、浪漫主义、印象派、现代音乐等不同流派的曲目。在大乐队演奏以外，上交乐手还将带来九场“上交之星”室内乐系列音乐会。

此外，不少乐迷熟悉的中国音乐家也将继续与上交展开合作，如指挥家张国勇、吕绍嘉、张艺、林大叶、杨洋，大提琴家王健、小提琴家黄蒙拉等。去年的马勒指挥大赛冠军黄佳俊、前年的柴可夫斯基钢琴比赛银奖得主黎卓宇等新秀，也会在此登台。

陈燮阳将执棒上交，带来作曲家朱践耳《天地人和》专场音乐会，分为“天、地、人、和”几个板块，集中呈现朱老的九部代表性作品；2013年，上交曾委约赵麟创作大提琴与笙双协奏曲《度》，这部好听、讨巧的作品将再度来沪上演；谭盾则将携手小提琴家徐惟聆并执棒上交，演绎他的小提琴协奏曲《爱的三次方》。

此外，2017-2018乐季的驻团艺术家由加拿大钢琴家路易·洛尔蒂担纲。除演绎拉威尔与格里格，他还

将带来老一辈作曲家丁善德的《钢琴协奏曲》。

前天，上交新乐季预售票开票，其销售截止日期是7月24日。从2009-2010乐季起，上交实行预售票套票政策，九年里实现了从线下到线上的全面升级。据悉，2016-2017乐季预售票数占全部可售票数的比例达到35%；2017-2018乐季预售票开票首日，销售额同比去年上升37%，共售出7803张票，其中线上销售占比达到88%。

第十五届ChinaJoy七月在沪举行 5000余台游戏体验机与玩家见面

馆，汇聚中外展商600余家，目标成交额将突破4亿美元。值得一提的是，为了支持小微企业，本届ChinaJoy将在商务洽谈区免费提供约200平方米面积的展区，以促进小微企业与海内外企业的交流活动，提升其竞争能力。同期还将举办国际智能娱乐硬件展览会、中国国际动漫及衍生品授权展览会，以及新增的全球时尚娱乐App展览会。这些泛娱乐系列展会内容涵盖了包括PC网络游戏、动漫、影

视等多种泛娱乐业态，玩家、消费者、商务人士及技术开发人员等都将成为受众群体。

除了中外游戏展示外，2017 ChinaJoy系列会议将以热点话题讨论形式，全面透析泛娱乐产业及领域的趋势走向。近200位泛娱乐产业企业领袖将齐聚系列会议，共同就产业发展、商业形态、作品研发等新热点发表看法，分享探讨泛娱乐产业新的机遇与挑战。2017中国国际数字娱乐产业大会今年

的主题是“娱乐升级 新型消费时代到来”，揭示泛娱乐多生态融合发展以及新型消费的未来趋势。此外，本届ChinaJoy系列同期会议新增2017中国娱乐直播峰会、2017未来智能+大会（国际智能娱乐硬件大会），聚焦业态热点问题。

此外，ChinaJoy音乐嘉年华将作为十五周年官方庆典活动之一推出，这也是ChinaJoy有史以来首次在晚间举办的大型主题音乐活动。