

五年间从34家上升到78家,累计办展2024项,吸引观众2230余万人次

沪上美术馆正迎来美好时代

■本报记者 李婷

周六上午到刘海粟美术馆参观大师的早期油画和黄山写生作品,下午去上海当代艺术博物馆看印度著名建筑师巴克里希纳·多西的回顾展;周日在中华艺术宫呆一天,那里有多个展览正在举办……外企工作的石小姐本周末要接待外地来沪的大学闺蜜,两个艺术爱好者的出行计划里圈定了多家上海的美术馆。

在上海,逛美术馆已成为不少市民的生活方式。昨天在中华艺术宫召开的上海市美术馆建设推进工作会议透露,十八大以来,上海的美术馆事业进入跨越式发展时期,已成为承载城市精神的文化阵地。据统计,过去的五年间,本市美术馆数量从34家上升到78家,增加了130%,累计举办各类展览2024项,吸引观众2230余万人次。

成绩源自上海在美术馆软硬件建设上的大力投入。近几年,沪上改建、新建了中华艺术宫、上海当代艺术博物馆、刘海粟美术馆、龙美术馆、余德耀美术馆、民生现代美术馆、昊美术馆等一批美术馆,在数量和门类上极大地丰富了公共文化服务体系。这些美术馆定位明晰、特色鲜明,包括国有美术馆、国有机构美术馆、民办非企美术馆、民办公助美术馆等,在空间布局上覆盖中心城区和部分远郊地区。

展览品质是美术馆的生命线。沪上美术馆积极探索馆藏的活化和利用,以完成文化部藏品普查工作为契机,率先在国内推出藏品固定陈列区,例如中华艺术宫《海上生明月——中国近现代美术之源》、刘海粟美术馆《“再写刘海粟”艺术大展》、朱屺瞻艺术馆《朱屺瞻书画精品展》。部分因场馆面积等原

因无法呈现固定陈列的美术馆也对馆藏作品进行了梳理,如陆俨少艺术院《典·藏——陆俨少书画文献捐赠回顾特展》。

各个美术馆资源分布不均,有些展馆的展品来不及展出,有些展馆却面临无物可展的尴尬境地,如何解决?上海给出的应对措施是让艺术场馆相互“借用”资源,建立“1+16美术馆资源合作机制”。“1”是指以中华艺术宫为核心的市级美术馆资源;“16”是指16个区的各级、各类美术馆以及民营美术馆。这一机制的建立,逐步形成了市区联动、协同发展的工作格局。眼下正在上海多伦现代美术馆举办的《杨可扬版画展》便是这一机制的产物。该展览中亮相的100余幅杨可扬版画艺术精品均借展自中华艺术宫。

在充分挖掘海派美术资源的基础

上,本市美术馆致力于公众审美素养的普及,积极打造美术馆教育平台,推出了“中华艺术宫之约”、上海当代艺术博物馆“一吨半”、徐汇艺术馆“美育卡”等具有全国影响力的公共教育品牌。配合藏品展览的公共教育活动更是精彩纷呈。以刘海粟美术馆为例,配合《“再写刘海粟”艺术大展》,举办讲座、纪录影像播映、艺术赏析、手工坊、绘画临摹等各类活动近130场。

“可以说,无论什么时间来上海,都可以在美术馆找到喜爱的展览和活動。”有人这样感叹。据最新统计数据显,今年前三季度,本市美术馆共举办展览483项,教育活动1588场,观众达352万。在刚结束的国庆长假期间,共举办展览69项,教育活动212场,参观人次20.8万……多项指征显示:上海正迎来美术馆发展的美好时代。

中华艺术宫以多种形式推进美育教育。

(中华艺术宫供图)

在20日开幕的第十九届中国上海国际艺术节中,“扶青计划”作品不约而同地回望历史

聚焦传统文化成为创作热点

中国传统文化独一无二的理念、智慧、气度、神韵,正在当代青年艺术家内心深处根植下自信与骄傲。而以古人之规矩,开自己之生面,也成为越来越多青年人在艺术探索之路启程时,不约而同的选择

■本报记者 黄启哲

艺术上的溯源与回望,在今年中国上海国际艺术节“扶持青年艺术家计划”(以下简称“扶青计划”)暨青年艺术创想周中体现得尤为突出。从本月20日起陆续上演的九部委约作品中,有半数作品涉及传统文化创作:音乐剧《霸王》以琵琶与笛子的拟人化演奏展现《霸王别姬》这一千古绝唱;昆剧《长安雪》以传统的四功五法演绎镜鉴当下的晚唐爱情传奇;小剧场实验越剧《再生·缘》甚至把小提琴、吉他和三弦加入舞台表演中;而跨媒介音乐会《无名之境》,更通过充满想象力与科技感的视觉影像与现场装置设计,让中国笛的演奏有了丰富的观演体验……

于创新中见传统,在传统中求变革。无论是东西方艺术样式的融合跨界,还是古典文本与现代观念的碰撞,手段的变化最终还是为寻找文化上的精神认同。正如多年一直关注艺术家“扶青计划”,积极推动其中项目“走出去”的美国亚洲协会全球表演艺术与文化策略总监瑞秋·库珀所言:“我期待这些作品不但可以直达观众内心,带给他们新的思考,更能让海外观众借此更了解中国,看到当代中国艺术家的创作实力。”

呈现古老文化的当代质感

中华优秀传统文化绵延数千年,给予艺术家无穷的滋养。即便是千百年前的宫商角徵羽、唱念做打舞,依旧可以通过当代艺术家丰富的想象力与时代赋予的广阔眼界与艺术理念,令其跨越时空,彰显出新的艺术质感。《霸王卸甲》和《十面埋伏》,这是民族乐器琵琶最为著名、也最见功力的两首古曲。作为上海民族乐团琵琶声部的首席演奏家俞冰,在数十年的艺术生涯里,已演奏了千百遍。

如何打破传统欣赏模式,带来更丰富的戏剧性?

一个“演奏一戏剧化”在创作中逐渐成型。舞台上,操持琵琶的“霸王”一袭红衣,吹奏笛子的“虞姬”一身素衫。作品还融入古筝、中阮等几种民族乐器,每种乐器对应一个角色,或独奏,或以对话方式交叠呈现。虽然是创新的演剧方式,可曲目则以古曲为主:以《梅花三弄》《幽兰逢春》描绘霸王与虞姬的互诉衷曲,鸿门宴之后出现的《十面埋伏》则勾勒出项羽的落寞。俞冰说:“如果说一般的民乐演出中,乐手是演奏家的话,那在我们的这出音乐剧场中,乐手就是演员。”

此前工作坊的片段展示,俞冰的一段《霸王卸甲》演奏,惊艳了瑞秋·库珀。她悄悄拿起手机录完整首,忍不住感慨:“这技艺真让我叹为观止!”

数百年前,女作者陈端生创作了弹词巨著《再生缘》,讲述孟丽君、皇帝和皇甫少华三人之间的情感故事,塑造了一个超越时代的女性,却困于时代无力突破束缚的悲剧。女主角孟丽君的故事被搬上越剧舞台,一部《孟丽君》是久演不衰的传统经典。

这个故事留给当代青年创作者在传统中谋求变革的多种可能和探索空间。音乐上,《再生·缘》同样也选择将小提琴、吉他和三弦加入舞台表演中,并且根据这三件乐器所自带的音乐特质,在编曲上进行创新融合,依托剧中三个人物形象,创造出三个风格鲜明的音乐意象。鉴于越剧丰富的流派唱腔,创作者有意作出搭配区隔:吉他伴奏演唱对应的是尹派,将三弦弹唱与范派相结合,而小提琴温婉流畅的声线,则配合孟丽君大段的身段程式来呈现人物内心的情感走向。

古今中西碰撞展现当代思考

古今中西碰撞展现当代思考

600年的昆曲,有数不清的经典折子留存于世。《长安雪》主创却选择独辟蹊径,展开一个全新的故事。

“一任是素简风流惯缱绻,今日里写订双红笺,破题儿同心结挂上花枝南。”依旧是昆曲的曲牌文体,依旧是才子佳人的爱恨纠葛,而编剧闫小平却希望用这样一个发生在晚唐背景下的故事,映射出当代男女的情感与生活困惑。看过《长安雪》剧本后,话剧导演田沁鑫评价:“文本兼有古典美境与深度哲思,以史间小事写现代情感与生命困境,让观众乐于走进传统。戏曲在她笔下充满意象和细节,有手段更有人味。”

“过去舞台上的昆曲角色爱得纯粹,不管是杜丽娘还是陈妙常,柳梦梅还是

潘必正,都是说不尽的痴情。而《长安雪》里面的一对男女却有着自己的心事。在角色塑造上更有挑战。”剧中罗娘的饰演者袁佳一接到这个角色,就忍不住感慨。

经历了两年上海昆剧团创设的“学馆”学习,青年演员袁佳和此次的几位90后搭档,都在全名家传授下掌握了不少传统戏,可演绎全新的人物还是头一次。主演倪徐浩把此次创作看作是“学以致用”的一次机会。如何把传统的手眼身法步运用到角色塑造之中,在繁忙的演出任务之余,他们利用午休、晚上的时间加班加点地探索。

如果说全新的故事是《长安雪》的创新之处,那么《无名之境》音乐会的主创“引五”组合则为观众、为中国笛演奏,营造出超越传统镜框式舞台的视觉空间。音乐会现场,观众将置身于一个影像声音包围的场域之中:矩阵排列的镜片,随着中国笛的音乐变化而呈现出不同的自然影像片段。

中国上海国际艺术节中心总裁王隽说:“青年艺术家和他们富于创造性的作品可以说是艺术节最核心的竞争力之一,所以我们特别将‘扶青计划’的作品安排在艺术节的第一周集中呈现。让海内外的买手、艺术机构把更多的目光集中在他们身上。”

话剧《谷文昌》塑造时代楷模形象

本报讯(记者童薇菁)作为第19届中国上海国际艺术节参演剧目,由辛柏青主演、中国国家话剧院制作出品的话剧《谷文昌》将于11月1日、2日亮相上海美琪大戏院。作品讲述了谷文昌同志在担任福建省东山县委书记期间,对党忠诚、心系百姓,让“荒岛”变为“宝岛”的感人事迹。

饰演谷文昌的是中国国家话剧院青年演员辛柏青。近年来,他凭借在《红玫瑰与白玫瑰》《青蛇》等话剧作品中的精彩表现,为广大剧迷所喜爱。辛柏青坦言,“谷文昌”这个角色分量很重,希望能在舞台上留下一个真实、鲜活的人民公仆形象。为此,他和全体剧组人员数次采风,重走谷文昌当年工作和生活的足迹。

谷文昌同志生前留下诸多感人事迹,话剧《谷文昌》选取了其中最具代表性的事件进行艺术创作,以现实主义手法,结合当代舞台技术手段,展现了谷文昌同志“心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒”的坚定信仰、公仆情怀、担当精神和清廉作风。

除了话剧《谷文昌》之外,中国国家话剧院同时携另外三部新创话剧作品来沪献演,在11月开展为期一个月的“中国国家话剧院上海演出季”。届时,话剧《谷文昌》《兰陵王》《爆米花》和《罗刹国》将分别亮相上海美琪大戏院、天蟾逸夫舞台和兰心大戏院,共同展现中国国家话剧院“中国原创、世界经典、实验探索”的创作理念。

1713名琴将亮相“艺术天空”

本报讯(记者姜方)一把价值400万美元的“斯特拉迪瓦里”小提琴,将亮相即将开幕的第19届中国上海国际艺术节。作为本届艺术节“艺术天空”参演节目,小提琴家姚珏将于11月4日在上交音乐厅,用这把小提琴献演“天下一家——沪港艺萃交流音乐会”,音乐会曲目包括李察·美亚《梵咒》、门德尔松《降E大调弦乐八重奏》和维瓦尔第《四季》。

香港弦乐团的年轻乐手将和姚珏同台献演。姚珏生于上海的音乐世家,赴港定居后于2013年创办了香港弦乐团。该团目前拥有20位平均年龄为26岁的成员。乐团成立四年来,已和谭盾、苏克喜内乐团等国内外知名音乐家及乐团有过合作。姚珏告诉记者,弦乐团的一大理念

是用心把音乐的足迹带到香港的每个角落,因此团员投身于众多走进社区的公益演出活动。此次音乐会将免费向部分中老年音乐爱好者以及来自上海市盲童学校的学生开放。

值得一提的是,姚珏拥有一把1713年的“斯特拉迪瓦里”小提琴。意大利人斯特拉迪瓦里堪称迄今最伟大的小提琴制作家。由他制作的提琴音色丰满厚实,历经岁月冲刷依然穿透力极强。在1700年至1725年期间,斯特拉迪瓦里制作了许多传世名琴。姚珏使用的这把制作于1713年的小提琴在斯氏体系内被命名为“淑女之腿”。这把琴高音明亮华丽,低音也一样饱满,让人“一上手就舍不得放下”。

波罗的海“天鹅”将重现芭蕾经典

本报讯(记者姜方)第19届中国上海国际艺术节举办期间,国际化演艺产业平台“丝绸之路国际剧院联盟”启动一周之际,一群来自波罗的海的“天鹅”将飞临上海。立陶宛国家歌剧芭蕾舞剧院作为“丝绸之路国际剧院联盟”的首批欧洲成员单位之一,将以经典芭蕾舞剧《天鹅湖》亮相大宁剧院。

“丝绸之路国际剧院联盟”共拥有56家成员单位,多为一带一路沿线各国重要文化机构与标志性演艺场所,该平台旨在让国内观众有机会欣赏到丝路沿线国家和地区的瑰丽文化宝藏。10月28日,来自立陶宛国家歌剧芭蕾舞剧院芭蕾舞团的《天鹅湖》,将采用中国观众最为熟悉的版本,由俄罗斯编舞家马里乌斯·彼季帕与列夫·伊凡诺夫合作编创、19世纪末首演于圣彼得堡的“经典版”。

立陶宛国家歌剧芭蕾舞剧院芭蕾舞团的《天鹅湖》由康斯坦丁·谢尔盖杰夫复排,历经五度修改打磨,是剧院的看家作品。该舞团艺术总监克日什托夫·帕斯托尔日前通过视频发来问候,表示舞团技术团队提前半年就来到大宁剧院进行技术考察,希望对作品能精益求精以通过上海观众挑剔的眼光。帕斯托尔说:“工作人员在观众席一层、二层等位置观察舞台并不断调整灯光、布景,尽力让坐在每个角落的观众都能欣赏到最佳舞台效果;一般情况下舞剧《天鹅湖》的装台需要八到十个小时,但这部作品装台花了整整两天,可见舞美的复杂程度。”据悉,这次演出主办方还将尝试在大宁剧院里开启乐池座位,让观众有机会获得沉浸式观看芭蕾舞的崭新体验。

10月28日,立陶宛国家歌剧芭蕾舞剧院芭蕾舞团将以经典芭蕾舞剧《天鹅湖》亮相大宁剧院,为本届艺术节观众带来具有波罗的海风情的芭蕾名作。(艺术节组委会供图)

第三届上海国际喜剧节开幕在即

百姓喜闻乐见的演出节目将成亮点

本报讯(记者童薇菁)每年金秋,作为中国上海国际艺术节“节中节”之一的上海国际喜剧节,总能让整座城市充满欢声笑语。记者日前获悉,第三届上海国际喜剧节将有来自13个国家和地区的29台喜剧齐聚上海,演出总场次超过70场,其中老百姓喜闻乐见的滑稽戏和脱口秀演出将成为本届喜剧节最大的亮点之一。

今年恰逢中国滑稽戏诞辰110周年,滑稽戏作为上海重要的喜剧艺术,一百多年来秉承和吸收海派精

华,见证了上海文化的发展。为此,第三届上海国际喜剧节特设“中国滑稽戏诞辰110周年”板块。全国所有七家国有滑稽剧团将首次相聚上海,在共舞台为老少戏迷奉献整整一个月的精彩剧目。苏州滑稽剧团的《顾家姆妈》将作为滑稽戏板块的开幕剧,于11月17日上演。而上海滑稽剧团的原创大戏《皇帝不急太监急》则将作为该板块的闭幕演出,为滑稽戏的110岁“生日”祝寿。

在喜剧节期间,坐落于延安东路的共舞台还将特设“滑稽戏老电影专场”,

带领观众重温《如此多娘》《72家房客》《三毛学生意》《小小得月楼》等喜剧电影;“小小滑稽博物馆”穿越百年重拾老上海时代的风物。而“啥叫滑稽戏”主题讲座则更为精彩,来自全国的滑稽戏表演艺术家将客串“学堂先生”。钱程、王汝刚、小翁双杰、胡晴云等滑稽戏大师将用生动的表演结合讲座的形式传授滑稽戏“说、学、做、唱”知识,让市民观众都能亲身体验一把说滑稽戏的乐趣。

“脱口秀”以其轻松幽默且具有话

题性的魅力,近年来越来越受到年轻人喜爱。本次上海国际喜剧节推出的“大申笑”脱口秀板块,瞄准的就是年轻的观众群体。来自海内外的知名脱口秀演员,将为申城观众呈现14场高水准的脱口秀表演。

秉承喜剧“多样性”的特点,第三届上海国际喜剧节不断拓宽喜剧类型的边界,在演出方面引入舞台剧、肢体剧、音乐喜剧、即兴喜剧等更多喜剧类型。易中天首次出任编剧的话剧《模范监狱》也将亮相本届喜剧节。