

元旦小长假申城美术馆共举办约60场展览,吸引6.5万人次观展,其中“从石库门到天安门”上海美术作品展观众达27800人次

走进美术馆,正成为申城市民乐享假日的生活方式

■本报记者 范昕

到中华艺术宫看美术作品所浓缩的中国共产党走过的卓越历程;到刘海粟美术馆看炫酷科技如何“译介”中华创世神话;到新开馆的明珠美术馆看国际建筑大师安藤忠雄的个人建筑回顾展……元旦小长假,申城美术馆向市民发出的“艺术邀约”诚意满满,丰富多元。“参观美术馆已经成为上海市民假日活动的常态。繁荣的文化艺术不仅滋润着我们的生活和心灵,更是国际化大都市的一道风景。”中华艺术宫执行馆长李磊告诉记者。

一份来自市文广局的统计数据 displays,三天的元旦小长假期间,申城美术馆共举办展览约 60 场,吸引约 6.5 万人次观展。其中中华艺术宫观展人次约 3.2 万,明珠美术馆观展人次 3709,上海当代艺术博物馆观展人次 3156,龙美术馆观展人次 2500,宝龙美术馆观展人次 2066,刘海粟美术馆观展人次 2035,多伦现代美术馆观展人次 2016,余德耀美术馆观展人次 1972。

“从石库门到天安门”展
累计观展人次突破30万

元旦小长假,仅中华艺术宫呈现的艺术展览就多达十来个,并且多是体量颇大的综合性展览。其中,最具人气的展览要数“从石库门到天安门”上海美术作品展,小长假期间共计接待观众 27800 人次。这一展览开展两个月以来,受到社会各界高度关注和好评,观展人气始终高涨,为此主办方特意延长展期。截至昨天,展览累计观展人次突破 30 万。

“从石库门到天安门”上海美术作品展是具有史诗气质的大型红色主题展览,以 96 幅作品象征中国共产党走过的 96 年卓越历程,既是对党的光辉历程和丰功伟绩的颂扬,也是对广大人民群众在党的领导下,牢记历史使命,实现中华民族伟大复兴中国梦的

▲ 正于刘海粟美术馆举办的跨年大展“中华创世神话——互联网艺术大展”,用科技+艺术为创世神话找到当下的链接点。图为宋其金电脑动画《中华创世神话绘卷》。

► 1986 年《神鱼》曾获巴塞罗那国际插图大赛三等奖,创作者正是经典国产动画《九色鹿》的绘者冯健南。在此次展览中,他的这一系列经典作品又借助 AR 技术焕发出新活力。图为《神鱼》AR 影像互动装置。

讴歌,更是对中华民族坚定文化自信走向美好未来的展望。同时,这些作品呈现出伴随着伟大历史进程,我国现代美术的发展演变和辉煌成果。记者留意到,小长假期间参观这一展览的观众几乎都是自发前来的散客。不少观众感慨:国家的昌盛与人民的幸福是这样来之不易。

科技+艺术让创世神话找到当下的链接点

这几天,正于刘海粟美术馆举办的跨年大展“中华创世神话——互联网艺

术大展”吸引了很多家长带着孩子前来。这一展览将高科技与艺术相结合,让人机互动、VR、AR、3D 打印、人工智能等一连串新潮的名词为展览插上创想的翅膀,也为遥远的中华创世神话找到了当下的链接点。

该如何理解盘古开天辟地之时的“混沌”?在来自中国美术学院师生们创作的五组作品中,远古神话凝练成水、光、电、木、声五个意象,借助新媒体技术让人能够切身感受,体验宇宙形成前气、形、质三者浑然一体未分离之状况。比如在作品《混沌之“声”》中,创作者以一面

大鼓呼应“远古”,利用音画交互的手段,将无形的声音转化为实时的有形图案,由此达到一种粗犷原始生命的欢腾。又该如何理解远古黄帝的“神游”?展览中有一整个展厅的十多件展品,借助 AR 技术让虚拟的游历与真实的观展并行,只见一条从画中跳出的神鱼带领着观众穿梭于展品之间,化展为山、化展为海。

多元化艺术展览丰富着人们身边美的“色阶”

除了申城几大公立美术馆已然成为

申城文化地标,还有很多民营美术馆遍布于中心城区星罗棋布,甚至覆盖部分远郊地区,它们共同丰富着人们身边美的“色阶”。

小长假第一天正式开馆的明珠美术馆就是其中的代表。这里正在举办的“安藤忠雄展·引领”,可谓国际建筑大师安藤忠雄第一次在自己设计的艺术空间中举办的建筑回顾展,以建筑模型、纪录影像、创作产品、设计手稿、书籍文献等形式,直观展现安藤忠雄的经典名作以及建筑之外的深远影响。值得一提的是,位于爱琴海购物公园 8 楼的明珠美术馆与 7 楼的新华书店,共同组成了一个引人注目的“光的空间”,这

个空间正是由安藤忠雄亲自操刀设计的,美术馆与书店之间通过多功能的“卵”型活动区域相互连接。

在龙美术馆西岸馆,“伦勃朗·维米尔·哈尔斯:莱顿收藏荷兰黄金时代名作展”辐射着艺术吸引力;在余德耀美术馆,艺术家阿丽莎·柯维德在亚洲的首次个展“格物致新”以“高颜值”在社交网络引发关注;在上海喜玛拉雅美术馆,本应谢幕的“奇迹:贝利尼家族与文艺复兴特展”应观众不灭的热情,延展至 1 月 23 日,观展“奇迹”仍在馆内上演……

法语音乐剧《摇滚莫扎特》今起连演24场

摇滚乐遇上巴洛克,再现莫扎特不羁才华

法语音乐剧《摇滚莫扎特》将莫扎特短暂而又充满传奇的一生展现在舞台之上。(上海文化广场供图)

■本报记者 徐璐明

在世界舞台上,法语音乐剧以其独特的曲风和审美成为与“伦敦西区”和“百老汇”截然不同的存在。从今晚起,法语音乐剧《摇滚莫扎特》将在上汽·上海文化广场连演 24 场,再现法语音乐剧的奇幻魅力。在上海文化广场副总经理费元洪看来,中国与法国这两个国度,在整体审美上共同分享着“写意”的内涵与精髓,相似的艺术基因使得法语音乐剧更易引起中国观众的共鸣。

如果他出生在当代,也许能成一位摇滚巨星

《摇滚莫扎特》是一部描绘音乐家莫扎特艺术人生的法语摇滚音乐剧。大胆的摇滚乐配以经典的巴洛克风格的舞台美术,演绎出一代音乐大师的不羁才华。故事从莫扎特的青年时代开始讲述,用五光十色的摇滚舞台表现了脱离神童光环后的莫扎特在闯荡音乐界时面临的机遇、诱惑、嫉妒和重重艰难。从故乡萨尔茨堡到曼海姆,再到巴黎,最后来到维也纳,他的音乐才华冲破了权势和成见的桎梏,超越了时空。

本剧于 2009 年 9 月在巴黎体育馆首次公演即引起轰动,随后在法国、日本、韩国、乌克兰及俄罗斯展开巡演。古典美与未来感相结合的视听体验吸引着各种年龄段的观众群体,音乐剧专辑亦曾在法国音乐专榜上榜 20 周。

值得一提的是,被粉丝亲切地称为“小米”的摇滚歌星米开朗基罗·勒孔特

将在剧中扮演莫扎特。凭借《摇滚莫扎特》,他获得了素有“法国格莱美”称号的法国广播音乐青年奖的三个奖项,而音乐剧中最出名的单曲《纹我》还在 2009 年法国流行音乐排行榜位居第一。这首歌充分展现了莫扎特狂放恣意的性格,为他极具戏剧性的一生写下注脚。

继 2016 年文化广场年末大戏德语音乐剧《莫扎特》在申城掀起一股“莫扎特”热之后,法语音乐剧《摇滚莫扎特》再一次将莫扎特短暂而又充满传奇的一生展现在舞台之上。

同是讲述莫扎特的艺术人生,但“德扎”与“法扎”的风格却大相径庭。德版莫扎特穿着现代服饰,讲述的却是一个属于遥远年代的沉重故事。而《摇滚莫扎特》剧中的莫扎特则身穿复古服装,搭配朋克风烟熏妆,华服下掩藏着现代人的灵魂。相比“德扎”,“法扎”塑造了一个更鲜活的莫扎特,他更桀骜不羁,鲜少自我怀疑。

不过,无论是“德扎”还是“法扎”,音乐剧舞台上的莫扎特都不约而同被打造成一个“摇滚巨星”。“摇滚的音乐风格用在莫扎特身上非常合适,因为他本人是极富创新精神 and 个性自由的人物。如果他出生在当代,也许能成一位摇滚巨星。”费元洪如是说。

法语音乐剧,与“伦敦西区”“百老汇”截然不同的存在

近三十年来,法国陆续诞生了十几部精彩的音乐剧作品。独特的艺术风格和营销手法使得法语音乐剧散发出与众

不同的气质。业内人士如此评价法语音乐剧与“伦敦西区”和“百老汇”的不同:法语音乐剧更注重从歌曲本身出发,往往在音乐剧尚未开演之前就发行唱片,以明星的魅力和唱片的影响把观众吸引到剧院里去。

音乐剧《巴黎圣母院》的走红就是这种营销方式的最佳例证。上世纪 90 年代末,音乐剧《巴黎圣母院》首演前,剧中歌曲的唱片就已经发行。在唱片得到观众的充分肯定后,再组建剧团正式上演。其中,单曲《美人》中出色的三重和声加上歌词的戏剧性,使这首单曲一炮而红,唱片大卖。在唱片的推动下,《巴黎圣母院》1998 年在巴黎国会大厅首演时,一个月时间内 200 万张门票抢购一空,创造了“首演售出最多门票数量”的吉尼斯纪录。

不过,除了这些热门作品,其他根据经典名著改编的法语音乐剧,如《小王子》《罗密欧与朱丽叶》等,都很少有机会踏出欧洲,被世界其他地方的音乐剧爱好者现场欣赏。而在法国国内遭到冷遇的音乐剧《悲惨世界》,在改编为英文版之后成为世界最知名的音乐剧之一,人们甚至忘记了它曾是一部法语作品。

费元洪说,多年引进原版音乐剧的经验让他发现,很多唱唱跳跳、合家欢式的美国百老汇喜剧并不一定符合中国观众的口味。“中国的观众比较深沉,美国式的幽默有时会让我们觉得有点浅薄。”向中国观众推广伦敦西区和百老汇以外的音乐剧,是文化广场推出《摇滚莫扎特》的初衷。

乐 评

沐维也纳夜色,感贝多芬恢宏

——评上海大剧院2018新年音乐会

刘雨砂

每每岁末年初,是最让人感觉时光流逝的,我们会回想起去年的今天,或者记忆里最深刻的某个跨年……2017 年 12 月 30—31 日,上海大剧院力邀曾两度指挥维也纳新年音乐会的杰出指挥家弗朗兹·威尔瑟-莫斯特执棒上海歌剧院交响乐团,在辞旧迎新之际为沪上乐迷奉上“维也纳之夜”与“贝多芬第九交响曲”两场各具特色的新年音乐会。

两场音乐会的曲目延续了历年上海大剧院新年音乐会的传统,以施特劳斯家族的经典作品和大剧院保留曲目为主。但深究起来却非同寻常。其一,出人意料曲目选择:七部作品均由指挥家莫斯特挑选,其独特的艺术品位为音乐会呈现了些许新意。其二,别具匠心的曲目编排:“维也纳之夜”是由一首首轻松明快、斑斓多彩的舞曲体裁的作品组成。而最后一天的压轴作品《贝多芬第九交响曲》则气势磅礴、振奋人心,如同一部史诗力作。

作为对两百年前维也纳爱乐乐团的创建者、德国浪漫主义作曲家奥托·尼古拉的致敬,音乐会以其享誉世界的意大利风格歌剧《温莎的风流娘儿们》序曲揭幕。这首意大利式的歌唱旋律舒缓、悠长,衬着上海大剧院金色的舞台布景,演奏者手中金属光泽的乐器在明晃晃的灯光下熠熠生辉,仿佛有那么一瞬间,感觉自己身处维也纳富丽堂皇的金色大厅……听众循着柔美、抒情的音响样态开启了维也纳之夜的“寻根之旅”。

迎新前夕,各大平台掀起了一股致敬 18 岁的怀旧风,大家纷纷在朋友圈上晒出自己 18 岁的照片。而《D 大调第三交响曲》正是舒伯特在 18 岁那年完成的作品。长笛的直白表述带来了田园风光的无限遐想,弦乐跃动性的节奏洋溢着青春活力,对比强烈的音响效果营造出弹性的舞动空间。

莫斯特称舒伯特是对他影响最深的奥地利音乐家。当晚,在这位美国克利夫兰交响乐团音乐总监的动情演绎下,我竟听出了一份思念之情。不知这部充满生机与童趣的音乐是否能在听众的脑海中勾勒出舒伯特 18 岁时略显稚嫩的模样?

著名奥地利浪漫主义作曲家、指挥家弗朗兹·冯·苏佩创作于 1866 年的轻歌剧《轻骑兵》序曲又一次承继了之前的亮相传统,伴随着嘹亮的小

号与圆号再次掀起了下半场的新篇章。与之相比,小约翰·施特劳斯创作于 1888 年的《骑兵进行曲》则更像是在描述年轻的骑兵部队,少了《轻骑兵》中大提琴音阶般割扯的隐喻眷恋,有的是管乐与弦乐竞奏时体现的那份自在与愉悦。

莫斯特曾在 2013 年第一次将小约翰·施特劳斯的《来自山中》圆舞曲》带上维也纳新年音乐会的舞台。在此次的演绎中,长达 13 分钟的作品气息悠扬,似萦绕在山间的云雾,余音流转,小清新风十足。他的指挥从容不迫,在细节表现时又极具动力且毫不拖沓。稍显遗憾的是,乐曲中段乐队与指挥家的契合略微延迟。小作品反而不好演,尤其是在慢乐章时对呼吸的把控,声部间的曲线进行、层见叠出、慢起推进,应如呼吸般自然的汇聚。

小约翰的弟弟约瑟夫·施特劳斯的《“女人心”玛祖卡波尔卡》是其最著名的一首作品。莫斯特在排演时提到“一个女人的内心不可能像时钟一样嘀嗒稳定地按拍子走,所以每一拍之前都需要有所准备,每一拍之后也要有所延续”。莫斯特指尖上舞蹈般细腻的动作,充分向乐队传递了每个主题所要表达的意图。

维也纳节日氛围的夜色在小约翰·施特劳斯的《查尔达舞曲》快慢交替的舞步中逐渐淡出。随之,新年前夕的《贝多芬第九交响曲》以一种恢弘的叙事方式将听众带

入蕴含哲诗的思想境界。

2017 年是贝多芬逝世 190 周年,《第九交响曲》作为德奥交响曲中最为经典的上乘之作总是令人满怀期待。音乐开始时,是一种力量的积蓄,然后舒缓,几经涨落,戏剧性油然而生。之后,定音鼓以持重的节奏上场、退场,弦乐与管乐相继奏出“欢乐颂”主题,时隐时现。无论是大提琴与低音提琴的宣叙段,还是大合唱中的独白,在多层音响背景下仍凸显了音质的清晰感,类似咖啡拉花,在汇入咖啡中又自形姿态,丝毫没有晕开。《欢乐颂》徜徉的暖意,为旧年尾声和新年开端,铺上了一层温婉的色彩。

“音乐是上界的语言”,这句话在末乐章体现的淋漓尽致。上海歌剧院合唱团爆发出一一种穿透云层直达上界的力量,如此辉煌灿烂,启示着人类精神至高的境界。“欢乐颂”主题在历经漫长的求索后终于获得了至高无上的精神地位。歌词中对世界和平的祈愿,在新年来临之际,寓意着深刻的祝福。

演奏的是作品,传承的是精神。用苦难难写快乐,由惆怅走向澄明,新的人生,新旧交替,生命体验,纯粹表达。“欢乐”,就此走向了经典。走向了经典,仍在“欢乐”。

(作者系上海音乐学院博士研究生)

指挥家弗朗兹·威尔瑟-莫斯特此次为沪上乐迷奉上“维也纳之夜”与“贝多芬第九交响曲”两场各具特色的新年音乐会。本报记者 叶辰亮摄