

聚焦第21届中国上海国际艺术节

艺术教育要让人们有勇气面对未知

■本报记者 柳青

随着今年中国上海国际艺术节的开幕，各类演出覆盖了整座城市，艺术教育又一次成为焦点话题。不久前举办的“2019青少年戏剧与创新教育国际论坛”上，活跃于舞台剧创作前沿的制作人、导演，以及悉尼歌剧院等重要艺术机构的策展人，从各自的职业处境和创作经验出发，总结出成为共识的观点：戏剧和艺术不仅是教育中不可缺少的部分，并且，广义层面的艺术教育，并不是为了向人们灌输已知的知识，而是要让人们有勇气拓宽对生活和命运的想法，让人们不惧于未知，并去拥抱不可预测的时刻。

艺术能改变世界吗？先从改变学校开始

英国制作人皮特·希金最为人知的作品是沉浸式剧场《不眠之夜》，这个先锋作品成功于伦敦，火爆于纽约，三年前落地上海时，它已经褪去实验的色彩，是个高度成熟且可以复制的商业作品了。《不眠之夜》让人们看到主题乐园和传统剧场演出结合之后迸发的商机，而皮特·希金并没有满足于在商业戏剧领域埋头掘金。他把剧场实践的试验田延续到了学校里。

皮特·希金的理念总结起来是很简单的：如果剧场可以被设计成一个沉浸式的空间，那么学校（的一部分）也可以。区别在于，走进沉浸式剧场的观众虽然得到了交互式的玩家体验，然而整个观剧空间的设计是由制作团队完成的，观众终究是被动的消费者；在沉浸式的学校项目里，学生既是游戏的玩家，也是游戏的设计师。

在伦敦、爱丁堡和澳大利亚各地的62所学校里推行的这个艺术教育项目，是让校园的一部分空间甚至整个学校，成为一个游戏场，从一个主题出发，鼓励学生的想象力落地，亲自动手，“把想象的事物变成真的”“把司空见惯的环境改造成想象的样子”“进入自己设计的探险故事”。希金说，他之所以和小学校合作，推广这个看似“不务正业”的艺术教育实验项目，出发点很简单，他希望把吸引人的体验带到最需要的人群中，愿孩子们在成年以后被问起“你在校园里最美好的记忆是什么”时，让他们高兴于自己在求学阶段是积极快乐的主人翁。

年轻人未必会主动思考“艺术改变世界”的宏大命题，但是当他们用想象力从小处、从细节处改造身边熟悉的环境时，他们已经在体会艺术所具有的能力。戏剧，以及更广泛概念的艺术，本质是平凡生活中的一场魔术，教师和学生都可以是魔术师，他们所改造的并不只是一间教室、一间图书馆或一处校园公共空间，在整个过程中，师生看待校园生活的视角也变化了。制造一个“沉浸式校园”，重点不在于校园游戏的完成度有多好，重要的是每个孩子的参与程度，他们会意识到，“我”身外的世界与“我”是有关的，“我”可以亲自改变“我”所在的世界。事实上，孩子参与的积极性越高，往往最后作品的质量越好。

艺术的现场，能让一群陌生人成为兄弟姐妹

希金强调“沉浸式校园”项目追求师生的高参与度，当他们都投入这个校园游戏的设计、创造和体验中，个体与个体之间才真正缔结出共同体的情感，这也是艺术教育追求的目标。这个观念得到了澳大利亚戏剧导演和制作人安迪·帕克的赞同。

澳大利亚导演安迪·帕克的《埃米尔擒贼记》借鉴表现主义戏剧和绘画的手法，是儿童剧领域的“视觉大片”。图为该剧剧照。

以公共艺术教育提升城市文化能级

“一带一路”艺术教育联席会议在上海举行

本报讯（记者姜方）第二十一届中国上海国际艺术节论坛之“一带一路”艺术教育联席会议昨天在上海外国语大学举行，来自11个国家和地区的近40个教育机构、艺术机构代表以“文明互鉴与艺术教育养成”为主题进行探讨。在多位业内人士看来，优质的公共艺术教育应当深入大街小巷，润物细无声地让人们感受并且接受艺术之美，同时提升城市文化能级。

在昨天上午的主论坛中，国内外从业者充分阐述了他们对艺术教育工作的理解，以及各自开展艺术教育活动的理念，展现了艺术教育在人才培养、社会建设中的

多种形态与可能性。马来西亚乔治城艺术节创始人乔·西德克分享了乔治城艺术节最具特色的公共艺术活动，认为该艺术节将市民、游客融入其中，在提升城市艺术能级的同时，有效推进了公共艺术氛围的营造和艺术教育的普及。俄罗斯国立师范大学音乐系主任塔季扬娜·吉米特丽娜·斯梅尔科娃指出，多样化的国际教育资源合作，为音乐人才提供了广阔的学习空间和实践平台。

下午的分论坛分别以“公共艺术教育合作的创新途径”“国际化的文化与艺术学习”为话题展开。新加坡ACT3剧院艺术总监林彩英等代表认为，当今社会对艺术

教育有着天然的内生动力，艺术节、艺术团、课外艺术教育机构需要进一步打破各自的界限紧密合作，这样才能给广大公众提供更好的艺术教育内容。综合性院校和艺术专业院校的代表罗马尼亚锡比卢锡安·布拉加大学校长伊安·邦德雷亚、上海交通大学设计学院教授席涛等，指出在学校开展人才综合培养的过程中，艺术教育是不可或缺的一环，只有通过不断寻求国际化的艺术教育合作项目，才能够更好地实现人才培养的目标。

市教委、市艺教委、中国上海国际艺术节中心、市艺家协会，以及上海外国语大学师生参与本次论坛。

安迪·帕克最近一部到中国巡演的作品是《埃米尔擒贼记》，他把这部出版于1929年的德国经典童书搬上舞台，借鉴大量德国表现主义戏剧和绘画的手法，是儿童剧领域的“视觉大片”。但这部作品的吸引力不限于舞台表现手段的炫酷，关键在于，剧团每到一处巡演，都会把当地剧场改造成1920年代柏林近郊的小镇，进入其中的观众成为戏剧世界里的芸芸众生。帕克认为，创作者能和观众共享时间和空间，这是剧场实践所拥有的特权，在这个场所，观众不应该是被动的观察者，他们也是角色，也参与了一个从无到有的世界的构建。帕克一直有个职业信念，认为剧场要像古老的村庄集会，让孩子和成年人，让亲密的伴侣和萍水相逢的陌生人都坐到一起，在黑暗中分享一个故事、一段经历、一些经验。戏剧实践和戏剧教育有着同一个目的，就是集合人类已知的知识来进行情感交流。

因为技术发展，社交媒体不断迭代，以及虚拟现实的娱乐方式逐渐成熟，个体与个

体共享物理空间的社交正在变得稀缺。“社交恐惧”的概念大行其道，人们接受了“天涯共此时”的网络社交，甚至认为虚拟现实里的虚拟关系更“安全”。然而，现实未必是这样。一位伊拉克艺术家最近完成了一个持续30天的行为艺术项目，他把自己关在一个有直播摄像头的房间里，房间里有一把可以匿名控制的霰弹枪。30天里，这个行为艺术展获得8000万次浏览，艺术家被来自128个国家的网友射击了7万次，展览中期他一度不敢睡觉，因为随时会被霰弹打中痛醒。为什么有这么多人网友会对一个陌生人怀有莫大的恶意？社会学家分析认为，很大程度上，匿名和物理隔离使得人在社交中“非人化”，也许很多射击艺术家的网友认为自己只是在玩游戏，不认为被“击中”的艺术家是会痛苦的血肉之躯。换言之，人类情感能力中最珍贵的“共情”能力，在匿名和物理隔离的状态下，是很难获得的。

同为制作人，希金和帕克的创作路径并无共性，但他们的艺术信念是相通的，他们相信，艺术的现场打破人与人之间物理层面的隔阂，创造活人和活人有效交流的环境，看得见、摸得着，这是共情建立的基础，否则，人间的悲欢很难相通。帕克给出了一个感性的定义，他说，什么是观众？那是一群陌生人最后成为了兄弟姐妹。正如人类在童年时期，人们聚集在篝火周围，在无边夜色中分享自己的恐惧和喜悦，因此拥有了更多的希望，那样的时刻没有隔离。在那个时代，戏剧和艺术就是那簇燃烧着的篝火。

希金认为，《不眠之夜》创造了一种商业模式的成功，当他把“沉浸式”创作思路普及到校园艺术通识课中，这个项目的最大价值在于让学生意识到校园是一个以他们为主体的、可以分享也可以改变的“社区”，他们在游戏中敞开了头脑和内心。这恰恰也是帕克所说的“戏剧和艺术让人振奋的原因”：“孩子们在娱乐中被激发了想象力和勇气，他们在戏剧中认识到生活的困难，当他们离开戏剧面对生活时，有更强大的信心去拥抱不可预测的时刻。”

原创儿童音乐剧《缺一不可》演绎真实圆梦之旅

本报讯（记者吴钰）中国上海国际艺术节日前迎来了首部原创儿童音乐剧，年龄均为10岁的25位小演员来源于他们亲身经历的《缺一不可》，在虹桥国际艺术中心的舞台上演绎少儿对舞台的热爱与向往。

“作为上海的作品，《缺一不可》结合海派文化，开场就有外滩的钟声，71路、豫园等标志性海派元素在剧中一一‘快闪’出现……”上海小荧星艺术团音乐剧分团团长马文婷介绍，这是剧团首次创作大型儿童音乐剧，对接了专业音乐剧团队为孩子们量身定做剧本台词。剧情讲述不同家庭背景的孩子怀揣对艺术的渴望，来到同一所艺术培训学校。“演音乐剧是最浪漫的事，用歌声表达情感，配以优美的舞姿；演音乐剧是最幸福的事，一曲唱罢总会有观众掌声不止……”正如歌中所唱，孩子们通过舞台倾吐心声、发掘自我，“最好天天来排练”。但对家长来说，学业与艺术如何权衡？小荧星的老师们拿到多首歌曲的谱本后都觉得难度颇高、心中打鼓，孩子们却展示出了不输成人的专业性和配合度。国庆期间剧团照常排练，可是有些家长早早预定了出国旅游的机票和酒店，出演女主角的小演员急了，主动提出：“你帮我退掉，这边不能缺席！”

剧中一曲《魔力之都》，首次将观众耳熟能详的《歌声与微笑》重新制作，海派特色融入了百老汇经典音乐剧风格，并配合芭蕾、爵士、踢踏等多种风格的舞蹈，赢得了全

原创儿童音乐剧《缺一不可》日前在虹桥国际艺术中心首演，现场气氛热烈。

演出方供图

场观众的鼓掌和欢呼。台上这群集演唱跳于一身的“综合性多面手”年龄虽小，但平均都有六年以上的专业训练经历。在进艺术团之前，不少孩子已在艺校学习三四年，在小荧星经过一到两年的专业训练后，孩子们还在今年夏天去住纽约百老汇和伦敦西区接受当地明星导师授课，并在美国百老汇及英国女王陛下剧院的舞台上参演《摇滚校园》及

《玛蒂尔达》等经典剧目。剧中孩子、家长、老师之间日常发生的矛盾冲突也引起了观众的普遍共鸣，不少家长感受到孩子在面对坎坷与困境时的自信乐观和对梦想的坚持，眼中都闪烁着光芒。

“听到台下的掌声特别开心，这几个月的努力都没有白费！”一位小演员兴奋地告诉记者，其实排练的空隙时间也可以写

作业，她并不认为兴趣爱好耽误了学习。“我们希望孩子能在剧中演出真实的自己，每个孩子都有自己的小梦想，而每一门艺术都会点亮未来理想。”主办方表示，剧目旨在传达艺术教育理念，目的不仅仅是为了培养专业艺术家，更要培养孩子的感受力、创造力和团队合作意识，让孩子在未来受用不尽。

■本报记者 张祯希

“现在媒体与出版业十分发达，导致内容的吞吐量非常大，你花好几年创作的东西，可能瞬间就被‘消化’掉了。小说作家千万不能着急，一旦着急，就会把自己拖入陷阱。”昨天，王安忆、黄子平、吴亮等作家、评论家在上海文创“热地标”衡山·和集聚首，展开了一场针对当下文学创作的探讨。

王安忆、黄子平和吴亮三人以“同时代人”的身份，一起回望上世纪七十、八十、九十年代，聊文学，谈经历，以作者的身份，也以批评家的身份，展开了关于文学的对话。在被问及文本与时代的关系时，王安忆说，在她看来小说是一个“和时间脱节的東西，需要与现实保持距离”。当下，更迭周期变得很短，时间好像在加速，似乎很快就能完成一场从生到熟，从熟到衰的过程。而人们又往往都喜欢抓住身边表面的东西发言，把表象放大，认为这便是时代的本质。面对新事物不断涌现，变化巨大的社会，小说家恰恰要看到变化当中不变的东西。以自己为例，至今仍不使用支付宝、微信的她，却从未觉得自己脱离时代。“因为这都是非常表面的，很容易学会的姿势，这些姿势不能够帮助我们真正地进入时代。”

“我们的‘同时代人’可能包括了比我们上一代的人，甚至是我们之后的90后、00后。”在谈到文学的时代划分与代际问题时，作家和批评家们纷纷表示，并不喜欢90后、00后这样的细致区分，他们眼中的“一个时代”，需要很长的时间与很多人的积累。例如持续数百年的文艺复兴，里边的杰出人物如今大多人已分不清谁先谁后。一个时代的内容是由很多思想一点点积累起来的，这种十年一个代际的区分，会将好不容易积累下的一些东西，快速消耗掉。高速的更迭感，也加重了当下不同年龄段群体间的代沟意识。对此，王安忆认为，人们不需要夸大代沟，因为有很多问题今天与过去同样需要面对。“比如，在简·奥斯汀的时代，女孩子要出嫁，现在女孩子一样要出嫁。结婚似乎还是感情的最终点，最后实现感情的一种仪式。再比如，很多网络上写作的作者，还是很希望自己的文字能够出实体书，他们希望文字这种虚无的东西能够被物质化。”王安忆分析，即便当下的生活被后现代解构得很彻底，人类对仪式感的需求永远存在。

在分享个人的创作经验时，曾将写小说比作“织毛衣”的王安忆，这次用了“果决”一词——“当我找到第一句话的时候，我就一定会写下去”。但她依旧觉得，写小说之于自己依旧是非常具体的事情，需要不断经营文字，所以每次都能看到自己的细微进步。王安忆认为，对小说家来说，“看”是一种能力。“同一件事情发生的时候，一个作者，一个评论家，或者一个从事普通行业的人，他们看到的一定不是同一件事情。我觉得作家看到了什么，意味着这个作家与其他作家的区别。”

法国：在进博会展现“飞入寻常百姓家”的企业

（上接第一版）

身在一家“落户”上海3年多的全球化企业，李祺对中国政府近年来的政策非常了解，也对中国旅游市场形成了自己的认识。

李祺说，中国正走在城镇化的道路上，随着乡村振兴战略首个五年规划（2018—2022）的实施，他感到中国政府的政策方向与其企业目标十分契合：“我们就像在乡村设立‘工厂’（旅游目的地），每家‘工厂’可以吸收1000名以上的当地雇员。其他产业的工厂过几年可能搬迁，但我们的‘工厂’一旦开发就是永久的。”

在与中国政府和企业的合作中，李祺也感受到中国巨大而友善的市场。“当地政府起到政策引导和决策作用；中国的房地产开发商、基金和保险公司负责地产投资；我们提供服务、运营和咨询。”李祺说，“相较已经成熟、发展空间极其有限的欧洲旅游业，中国的旅游业朝气蓬勃，就像50年前的法国，有很多新的旅游目的地等待开发。”

对于进口博览会的举办地上海，李祺特别提到，它处于长三角地区的中心位置，机遇多、同行多，也是他们“落户”中国的最佳选择。目前集团与中国企业共同开发的12个旅游目的地，基本分布在东部沿海和四川省，长三角地区是集团的重要战略位置。

最后，谈及对进博会的期待，李祺说：“这不只是一场中国的盛会，也是世界企业的聚会。它打破了我们过去对中国国际贸易地位的一般性理解——告诉大家，中国不只是一个庞大的出口国，而且是个友好的进口国。”

体彩公报 超级大乐透第19121期公告

中奖号码：
01+02+03+07+17 04+10

排列3第19282期公告

中奖号码：6 2 6

一等奖 3 10000000元
一等奖(追加) 2 8000000元
直选每注奖金1040元 二等奖 73 661861元
组选3每注奖金346元 三等奖(追加) 26 529488元
组选6每注奖金173元 三等奖 248 10000元

排列5第19282期公告

中奖号码：6 2 6 1 4

四等奖 512 3000元
一等奖基金积累数：
2389042428.25元