

文化视点

有序、安全、充满活力!昨天落幕的申城两大重磅艺博会捷报频传,更可喜的是——

交易联动美育,金色季节里上海迎来艺术之城“高光时刻”

■本报记者 范昕

这几天,同频共振的第三届上海国际艺术品交易月与上海首届美术展览季持续升温,梧桐与银杏在阳光下透着金黄,上海也在秋季迎来艺术之城的“高光时刻”——

昨天双双落幕的两大艺博会——西岸艺博会和 Art021 艺博会,被誉为不容错过的国际艺术事件。这样一种能量,也充分反映在捷报频传的销售数据中,例如参展西岸艺博会的法国画廊阿尔敏·莱希卖完全部作品,英国画廊白立方带到 Art021 的日本艺术家野又获作品 VIP 首日即已售罄……核酸报告成为入场标配,有序、安全、充满活力,是参展商与观众不约而同给予它们的评价。

与艺术交易之活跃相对应的,是借由艺术展览所实现的大众美育,全城联动、全民共享的艺术氛围。本月,仅全市 96 家美术馆“上新”的展览就多达 60 余个,有时一天之中就有六七个新展同时揭幕。艺术爱好者们如何优化看展日程,成了甜蜜的烦恼。

艺术的“上海时间”让全球目光聚焦的同时,也恰恰呈现出上海这座城市堪称“硬核”的软实力。

艺术交易：超越买买买的，还有未来合作的想象空间

全球疫情之下的艺博会,应对着无数挑战和变数。“史上最严”入场条件之下,却有不少近日参与申城两大艺博会的画廊主坦言,这其实给参展商与藏家创造了更加优质的环境进行深入交流。主办方的用心与参展方的重视,是互相成就的,最终给艺博会带来了更多实效。

海外参展画廊超过七成,与国际最顶尖的巴塞罗艺博会的一线蓝筹画廊重合率近五成,事实证明,西岸艺博会不仅成为全球艺术日历中不可或缺的一站,也成为国际顶尖画廊进入中国艺术品市场的首选登陆地之一。发源于纽约的立木画廊今年是第四次参与这个艺博会,画廊总监许冉冉坦言,立木画廊愿意为中国藏家与市场投入非常大的精力和关注,此次特地选择带来最高质量的作品,其中多件都是全球首次亮相,例如具象绘画大师级艺术家大卫·萨利的最新作品以及刘犇的作品《灯》。令其欣喜的是,带来的大多数作品都达成了交易,不

西岸艺博会和 Art021 艺博会昨天双双落幕,图为展览现场。 制图:李洁

少是被美术馆、基金会和重要的私人藏家收藏的。而在参展的奥地利画廊 Thaddaeus Ropac 亚洲区总监朱端丽看来,超越交易的,还有未来合作的想象空间。据她透露,不少中国新晋美术馆和艺术机构对 Thaddaeus Ropac 代理的艺术家如乔治·巴塞利兹、亚历克斯·卡茨、曼迪·埃尔·萨耶及正在全球范围举办的展览项目表示出浓厚的兴趣。

Art021 年轻态与潮流化的鲜明特色,也再次从实打实的交易中得到印证。来自法国的贝浩登画廊带到展会的凯莉·比曼、陈可、高野线、宋琨等不同代际女性艺术家的作品, VIP 首日几乎全部售罄。以盲盒为人熟知的泡泡玛特,此次带着基于艺术家画作衍生生成的雕像而来,像是 Lang、没影、孙一钿、殷越等艺术家的衍生品都卖疯了。美博空间甚至展会第二天就开始紧急补货了,只因开展首日所有作品都被抢完。值得一提的是,展会上的不少作品

其实都与上海全城正在或曾经举办过的特展形成了巧妙的“索引”。例如,在西岸艺博会上,亮相豪瑟沃斯画廊展位的乔治·康多作品,对话场外不远处龙美术馆西岸馆正在举办的乔治·康多亚洲最大规模个展“图像殿堂”;而在 Art021 上,借由大卫·柯丹斯基画廊位现身的贝蒂·伍德曼作品,让人想起 2018 年 K11 美术馆举办过她的亚洲首场个展“宇宙”。

大众美育：多元艺展带来的眼界，筑起艺术收藏的基石

艺博会上越来越多世界艺术佳作让人不再感到陌生,其实得益于申城近年来已成常态的艺术展览氛围之蓬勃。足不出沪,市民游客就能尽览世界艺

术风情。

文艺复兴至 20 世纪初的西方艺术简史,浓缩在正于东一美术馆同时热展的“文艺复兴至十九世纪——意大利卡拉拉学院藏品展”“从莫奈、博纳尔到马蒂斯——法国现代艺术大展”两大特展。展览中的真迹,来自拉斐尔、提香、贝利尼、鲁本斯、莫奈、高更、马蒂斯、毕加索……这是一连串思想都让人肾上腺素加速分泌的名字。而眺望 20 世纪成为经典的西方艺术,新近登陆尤伦斯当代艺术中心上海分馆的安迪·沃霍尔中国最大个展“成为安迪·沃霍尔”,以涵盖绘画、摄影和电影等媒介的近 400 件作品,提供了一个深入且亲切的样本。

不仅经典云集,愈加多元的全球艺术风景也频频以首展的方式抢滩上海,并且选择上海作为艺术家重要作品的首秀之地。单单本月,此类展览就多达不胜数。例如,蓬皮杜首次在中国大规

模呈现建筑类馆藏,在西岸美术馆启幕的“巴黎建筑(1948-2020):城市进程的见证”特展中,以近 120 件作品告诉人们今天的巴黎何以建成;当下艺术市场最热明星之一的巴斯奇亚内地首个大展于半岛酒店“快闪”两天,呈现这位传奇艺术家 11 幅巅峰之作,其中数件作品首次与国内公众见面;有“加州变色龙”之称的亚历克斯·伊斯雷尔国内首个美术馆级大展“自由公路”登陆复星艺术中心,带来的著名系列作品“自画像”及“天空之幕”都是国内首秀,甚至为展览特别打造了一个“游泳池”;布鲁克林艺术家莎拉·休斯在中国大陆的首个机构个展“桥”空降余德耀美术馆,以哈德逊河流经卡兹奇山一带林景、峭壁与瀑布为灵感创作的新作《桥》长 12 米,是艺术家为展览量身定制的;被誉为“建筑师中的诗人”的约翰·海杜克亚洲首次个展“海上假面舞”亮相上海当代艺术博物馆。

有意思的是,不少展览以比较视野加

以展开,帮助观众以熟悉的中国艺术为镜,打开通往西方艺术的另一扇门。正于明珠美术馆开启的“想象的相遇——《神曲》对话《山海经》”和正于久事美术馆举办的“众妙之间——2021 中欧艺术邀请展”,都是这样的代表。在前一个展览中,人们看到,中法艺术家不约而同尝试以视觉艺术激活古代文本,只不过,法国艺术家致敬的是《神曲》,中国艺术家致敬的是《山海经》。后一个展览则让德国的珂勒惠支、保加利亚的万曼与林风眠、张功懋等中国艺术家同台 PK 艺术作品,揭示中西方文化艺术众多差异之间同样存在着的奇妙交融。

在业内看来,申城艺术展览形成的广阔视野,为艺术品交易的促成创造了基础条件。这也正是本届艺术品交易月以艺术收藏联动艺术美育的意义之所在。

热点聚焦

科普短视频圈粉百万,鸡蛋、晾衣架、硬币到她手里都“有戏”——

72岁退休女教授玩转“百宝箱”揭秘科学世界

■本报记者 吴金妍

“一个生鸡蛋和一个熟鸡蛋同时掉进深海,它们会被压扁还是碾碎?”“人造太阳 1.2 亿摄氏度持续了 101 秒!这么高的温度,不会把周围装置烧得渣都不剩吗?”……有趣的话题,充满科学含金量的实验,近日,在短视频平台上,一位 72 岁的科普博主火了,截至目前已圈粉百万。

一头灰白短发,一件标志性马甲,一副挂脖眼镜,说话干净利落,这位被网友称为“科学姥姥”的博主,正是同济大学退休教授吴於人。

在跻身“科普网红”之前,吴於人从事科普已经 16 年。从 2018 年开始,她接触短视频平台,把科普迁移到线上。“脑洞大开”的道具,妙趣横生的演示,绘声绘色的讲解,让她成为科普短视频中的一股清流。

“其实,就好像一头撞进了大观园里的刘姥姥,我是在科学世界里处处感到新鲜、处处感到好奇的吴姥姥。”吴於人做科普的初心是,用有趣的方式激发大众对于科学的兴趣。她总觉得,物理很有意思,只是很多学生被考“怕”了。她希望,自己能做些什么,带来一些改变。

宇宙射线长啥样?一把扫帚让你“秒”懂

出现在短视频中的吴於人,一头银发,笑起来会露出两颗虎牙。她的账号

叫“不刷题”,意思很直白:不刷题也能学好物理,探究科学世界之谜,享受科学思维的快乐。

混沌摆永动机、斯特林热机小模型、牛顿摆……除了这些专业的实验小装置、小模型,吴姥姥“百宝箱”里的“玩具”简直五花八门——在她手里,无论是鸡蛋、晾衣架还是硬币,很多生活用品都能摇身一变,成为实验器材,用来做力学、电学的相关实验。

太空中的宇宙射线长啥样?吴姥姥右手拿起一把竹扫帚,左手从扫帚柄划到末端。网友一下子明白过来:它的轨迹就像扫帚一样,从能量集中到渐渐减弱、分散。

不久前,神舟十三号载人飞船成功发射,不少孩子好奇,火箭到底是怎么飞上天的?为此,吴於人专门拍摄了一期视频,通过吹气球,让大家了解到火箭飞天的速度来源于火箭燃烧的反作用力。然后,再利用液氮的下喷实验,让小朋友们可以直观感受突破第一宇宙速度需要耗费多少燃料。

除了结合当下热点话题,对于生活中习以为常的事物,吴於人也常常用科学颠覆人们的认知。

物理学很有意思,别让孩子考“怕”了

之所以能如此玩转科普,很大程度上和吴於人的经历有关——从同

同济大学退休教授吴於人被网友称为“科学姥姥”。(同济大学供图)

济大学物理实践工作站算起,她从事青少年物理科普已经第 16 个年头。

退休之前,她是同济大学物理学系教授、物理演示实验室主任、教研室主任,曾于 2001 年获国家级教学成果一等奖、2005 年获得上海市教学成果二等奖,还是《大学物理——21 世纪网络版系列教材》《工科大学物理网络课程》等教材的第一作者。

在授课的过程中,吴於人发现,不少学生“怕”物理。即便是高校物理专业的学生,也存在擅长做题但并不真正热爱物理的情况。为什么学生畏惧物

理?或许,畏难不是物理真的难,而是不够了解;那么,学生们不了解的根源又是什么?吴於人结合教学实践,在心里写下答案:或许,是因为缺乏对客观世界的好奇心。

在思考并求解这些教育问题时,吴於人不由想起了自己的童年。当时的她爱上科学似乎毫不费力,是一件自然而然的事。吴於人的父亲是新中国第一代航天人,日常工作既神秘又繁忙,常常一个星期中只有周日的几个钟头能回到家和孩子们在一起。但就是那短暂几个钟头的时光,开启了吴於人对物理和科

学的向往。

在父亲的带领下,她和弟弟一起体验生活点滴,观察、思考一些日常小问题。比如,煮饺子时,为什么饺子会浮起来?湿手绢贴在玻璃上,为什么不会掉下来?洗袜子时,是一股脑地放在肥皂水里洗,还是一块块搓洗更干净?正是这种寓教于乐的方式,无形之中的思维启发,成为吴於人日后取之不尽的“矿藏”,也让她和物理结下一生的缘分。

兴趣是最好的老师。后来,吴於人不仅和同济大学的同事们一起建设物理探索实验室,还获得了上海市科委、教委的支持,建立了同济大学物理实践工作站。这是上海第一家对青少年开放的大学实验室,由吴於人担任首任站长。她和学生志愿者们组织策划的一系列趣味物理活动,备受青少年欢迎。

“还是要从娃娃抓起。”吴於人告诉记者,孩子还没有形成思维定势,就像是一张正待涂写的白纸,只要有良好的启发和引导,他们就能创造意想不到的惊喜。

为了视频上新,常常和年轻人一起“连轴转”

吸引更多孩子参与科学实验、激发探究精神,这是激励吴於人坚持科普的动力之源。

但是,要做好物理科普,绝非易事。给孩子做科普,更是难上加难。怎么把复杂的物理原理、艰涩的物理术语

用通俗易懂的语言“翻译”出来?这既需要深厚的物理知识储备,又需要很强的语言表达和实验演示的能力。在向年轻人“讨教”后,吴於人接受了建议,闯进短视频平台。

借助短视频,神奇的实验画面可以呈现得更生动立体,还可以添加特效、图画、文字说明等素材,让科学实验看起来更加妙趣横生。

不过,和在学校课堂上与学生们面对面授课不同,在短视频里讲演,吴於人需要在非常有限的时间里,尽可能快、高效、生动有趣地传达内容。

一条短视频时长虽短,但耗时不短,光拍摄就需要三四个小时,还常常需要连续拍两三遍,再由团队帮忙剪辑。但吴於人从不错过创意策划脚本的任何细节,她不怕苦、不嫌累,常常和年轻人一起“连轴转”。随着一条条短视频上线,网友反馈、留言纷至沓来,这一切都让她觉得自己的努力是值得的。

她记得,曾有一位成年网友主动联系她,追问中学时候曾经困扰自己多年的物理难题。重新点燃许多人探究科学问题的好奇心,这让“吴姥姥”发自内心的欣喜。

吴於人说,之所以给自己的科普短视频合集起名叫“科学姥姥”,是因为自己从前带的学生,现在很多也有自己的孩子了,见了她总追着叫姥姥。“后来,大家都跟着这么叫,还给我起名叫‘科学姥姥’。”如今,坐拥百万粉丝的她依旧将科普视为自己的责任。她说:“只要还有精力,我就会一直做下去。”