

上博东馆进入展览施工关键阶段,公共艺术全球征集大赛也进入倒计时—— 博物馆新空间为何需要公共艺术

上博东馆在不同位置设置敞开式的休闲边厅以及室外露台和花园,凸显建筑空间与城市空间的交流互动。(上海博物馆供图)

■本报记者 李婷

随着上海博物馆人民广场馆的中国古代青铜馆、中国古代雕塑馆、中国古代陶瓷馆等自9月4日起闭馆调整,上博东馆已逐步进入展览施工关键阶段。与此同时,该馆公共艺术全球征集大赛也进入倒计时。

记者获悉,征集大赛邀请艺术家与艺术团队,以上博东馆若干选定区域为对象创作一系列代表城市新文化、新理念、新创意的公共艺术作品。那么,作为顶级的中国古代艺术博物馆之一,上博拥有馆藏文物102余万件,为何还要专门为即将开放的东馆征集公共艺术作品?

深层次展示东馆新空间,给观众带来更多参与感

“这两者其实是不矛盾的。”上海市公共艺术协同创新中心学术部主任、上博东馆公共艺术全球征集大赛承办项目负责人张承龙说,博物馆收藏的青铜器、瓷器、玉器、家具、书画,都是在一定的历史长河内,在文化记忆中所留下共有的一些文物遗存

和艺术遗存;但产生于上世纪50年代欧美的公共艺术,是人们对公共领域、公共事务或公共探讨集中产生的一种社会性福利。

“近20年来,公共艺术这个概念越来越多地被大众所知晓。”张承龙坦言,上博以公共艺术的名义来征集作品,是对东馆新空间更深层次的展示和认知。随着这些年人们对博物馆参观的热情持续高涨,大量的老牌博物馆都面临一个问题,就是展陈空间不够,不足以满足大家的需求,所以才在这个基础上新建场馆。“上博东馆的整体面积达到11.3万平方米,除了规划丰富的展陈空间外,它还有很多的公共空间,正是因为这些空间的存在,博物馆希望能够给观众带来更多的参与和互动的机会。这也是为何上博需要去征集公共艺术作品的核心原因。”

张承龙告诉记者,公共艺术一共有四个核心要素:公共性、在地性、参与性和艺术性。从公共性上讲,博物馆里的公共艺术和其他地方的公共艺术作品本质上差不多,都是面对公众的,可能面对的公众环境略有不同。最主要的区别是在在地性,首先它是要符合落地区域内的在地文化要素,即

上博的公共艺术作品要反映上博的历史文脉;再者是这次征集中强调的,希望它能创造共同话题——与博物馆对话,让作品和公众产生互动和交流。从互动性上,在公共广场上看到的一些公共艺术作品,艺术家的创作可能更偏向于与观众近距离互动,观众可以跑上去玩,去触摸它;在博物馆空间里看到的公共艺术作品,它的互动在乎的是更深层次的交流,并考虑安全性。从视觉呈现上,要和博物馆本身的建筑空间和它的景观空间相匹配。这一系列的需求和思量,都是博物馆的公共艺术作品区别于其他区域的公共艺术作品的地方。

创新博物馆“打开方式”,为创意提供舞台

“博物馆是历史与文明的容器,也是一个城市乃至一个国家历史与文明的‘入口’。因而,进入博物馆的‘打开方式’同样显得尤为重要。”艺术评论家、上海大学美术学院兼职教授徐明松举例,巴黎卢浮宫的“入口”就是一种独特的打开方式。当年贝聿铭以一组玻璃金字塔让这个拿破仑庭院的博物馆入

口成了最具盛名的公共艺术作品,与卢浮宫宏富的藏珍一样蜚声世界。同城的蓬皮杜文化中心门前总是有不少游人和观众惬意地休憩在坡地上,这样的设计创意则是来自建筑师皮亚诺故乡锡耶那广场的坡地。

事实上,博物馆的入口与建筑体内部诸如连廊、中庭大堂等共享空间已然不同于传统意义上的“白盒子”,而更兼具有一种开放性的架构,为公共艺术提供舞台。以上博东馆为例,从外部看,建筑呈矩形体块,其立面蜿蜒起伏、造型典雅挺拔,改进了常见的封闭式流线设计,在不同位置设置敞开式的休闲边厅以及室外露台和花园,凸显建筑空间与城市空间的交流互动。该馆东临上海科技馆、西临杨高南路、北临世纪大道,南面则毗邻商业地块。建筑设计师针对不同方向的场地特征,为博物馆的四个面设计了不同的公共空间,为公共艺术创作提供展示平台。

记者了解到,大赛作品征集时间截至9月30日。承办方上海市公共艺术协同创新中心将在公平、公正、公开的原则下,优选出契合上海城市精神与时代风貌,能代表上海博物馆公共形象与文化品位的公共艺术作品。

话剧《庭前》:从象牙塔走向“成人”的世界

■本报记者 柳青

话剧九人的新作《庭前》于9月8日在上海大剧院首演,8-10日,连演五场,剧场爆满。台上演着“三十功名尘与土,少年与我镜中别”,台下,一路陪伴且见证了话剧九人成长的忠实观众们泪洒剧场。自2019年5月《四张机》在北京首演,在四年多的时间里,《春逝》《双秤记》《对称性破缺》相继上演,话剧九人以散发着书卷气的文学剧场,刻画了20世纪上半叶活跃在不同学术领域的中国知识分子群像,到这一部《庭前》,往日的文章气节少年人,被命运推搡着从象牙塔走进“成人”的世界,至此,“知识分子系列”将告一段落。

《庭前》的一对主角是近代中国最早的一批法学高材生。男主角郎世骞半生大起大落,仕途得意时出任北洋政府司法总长,落魄上海时投奔杜月笙当门客,从“为维护他人自由而庭前一辩”的意气少年,到坚信“程序正义”的清流政客,又沦为千夫所指的讼棍,终于在人生的下半场,甘于寂寞地做私塾先生。女主角尤胜男起初因为性别限制,从欧洲学成回国仍只能以翻译或助理的身份出庭,她能力出众,却在多年里充作丈夫事业的贤内助,直到国民政府司法改革,允许女性出任律师,她成为了第一批执业女律师,专为女性和弱者提供法律援助,她在动荡的时局里始终抱持信念,相信法律应该追求让孤苦无依者生活在一个安稳的世界里。

《庭前》是话剧九人至今体量最大的作品,演出时长近200分钟。作品容量大,部分是因为剧作时间跨度近30年,以全景式的画幅呈现1910年代至1940年代间引爆公众舆论的著名案件,戏剧化地再现了女师大“驱杨”风波、鲁迅告赢教育部长章士钊和救国七君子案等。同时,《庭前》勾连着《四张机》和《双秤记》中诸多故人的命运,迎着新文化运动曙光成长起来的一代知识分子,历经劫波不断的前半生,对个体和家国的命运有了清晰的体认。话剧九人“知识分子系列”的特色在于作品之间若即若离的关系,在理想和信念的弧光中,这群才志清明的人物之间的情谊和牵绊穿越了作品的边界,《四张机》《双秤记》和《庭前》

话剧九人的新作《庭前》于9月8日在上海大剧院首演,以全景式的画幅呈现1910年代至1940年代间引爆公众舆论的著名案件,戏剧化地再现了女师大“驱杨”风波、鲁迅告赢教育部长章士钊和救国七君子案等。

之间,以及《春逝》和《对称性破缺》之间,它们不构成连续或前传的剧情关系,但是人物命运的交集和呼应,构成了一个有着隽永意味的“20世纪上半叶的中国知识分子宇宙”。

几个月前,话剧九人的编剧兼导演朱虹璇在北京大学的一次演讲中提到,她的创作追求“真诚地讲故事”,并且,“让人们接受故事传递的信念”。所以从《四张机》到《庭前》,话剧九人的风格从不是冒犯或颠覆的,而是以一种中正平和得近乎“保守”的戏剧剧场,以清新委婉的风格展开舞台上的象牙塔故事会。

舞台剧《繁花》的编剧方伊曾形容《四张机》“是一部传统的现实主义作品”。当时仍以“业余演剧”姿态出现的这部作品,不仅表演的完成度显得生涩,并且,剧作技巧层面有着明显的硬伤:“三位教授面对四张试卷的招生理念之争”,尽管形式仿效了《十二怒汉》和《哗变》等以说理构成戏剧主体的经典作品,但《四张机》的核心事件不足以提供主要人物的困境,人物和情节难以发展。即便如此,《四张机》并没有陷入单薄的

境地,因为主创们在作品中真诚地探讨了教育公平、女性地位、人才培养的思路等能在观众中激发强烈共情效应的议题。

在话剧九人所描绘的一系列故事里,人和人的对抗或人和世界的对抗,几乎没有正面出现过,这一点,最典型的是《春逝》。两位女性物理学家面对社会偏见和学界的隐形歧视,她们没有以激烈的行动来改变现实,而是用春风化雨的温和和行动改变身边人的认知和感受。编剧通过剧中一位年长的女物理学家说出了一番女性立场的“相对论”,把目光放得久远些,几十年对个人而言是漫长的,在人类历史中却是短短一瞬,反抗现存不公的最好方式是坚定地投入自己可以胜任的专业工作。

即使在《双秤记》中,程无右和郎世骞之间横亘着一位故友死亡,隔着分道扬镳的20年时光,剧作所关注的仍是这两人重逢时的“精神角力”,面对迫在眉睫的牢狱之灾,两人耿耿于怀的仍是无法搁置的理念之争;面对有缺陷的世界,应选择激烈的变革还是程序正义的改良?这种看似中庸的“剧场故事会”,没有

创造激烈的戏剧情境和情感,也没有在舞台上创造新的形式和新的表述,但这种“温和的改良”成就了话剧九人的显著风格。它以大多数观众容易接受的形式抵达了广泛的人群,在实现商业成功的同时,它把商业剧场中缺失的现实关注、社会议题和理想主义的讨论都带了回来,它让众多普通观众意识到,那些带着校园记忆、带着“象牙塔”色彩的讨论,在商业剧场里同样可以存在。

到了《庭前》,话剧九人跨出了至关重要的一步,郎世骞的“入仕”和尤胜男走出“太太的客厅”而“入世”,不仅是他们个体的命运,也在象征层面意味着,校园里的,研究所里的,书斋里的读书人们,走进了无法以“理想-现实”二元对立的混沌真实世界。赤子步入了“成人”的天地,未必是岁月或人间改变了他们,只是,清白的理想和浑沌的欲望可以矛盾又自洽地同时存在于同一个人身上,这是郎世骞的故事,又不只是一个人的故事。就这一点而言,《庭前》是一代人和一段故事的终结,同时是话剧九人可以讲述的新故事的开始。

本报讯 (记者姜方) 已进入第144

个年头的上海交响乐团,昨晚由音乐总监余隆指挥,为国际力量全钱回归、青年力量依旧蓬勃的上交2023-24音乐季启幕。“作为具有引领性的文化机构,我希望上交能成为一扇窗,让世界了解中国,让中国了解世界。”余隆说。

音乐会以华人青年作曲家周天的《都会》开篇,这部风格国际化的委约之作结合了中国民族音调与现代和声、爵士节拍,力图用五音繁会的交响音乐语言来展现一个千年都会的调性:繁华与市井并存,古旧与现代交织;它既有热闹、喧嚣的一面,也有轻盈、恬静的一面。随后,乐队首席、青年小提琴演奏家柳鸣和青年钢琴演奏家左章先后登台,联袂乐团依次奏响伯恩斯坦(威廉·大卫·布龙改编)为小提琴和乐队而作的《西区故事》组曲及拉赫玛尼诺夫《d小调第三钢琴协奏曲》,宣告这个乐季正式开启。

一曲“气场强大”的《西区故事》后,柳鸣加演阿赫赫《希伯来旋律》,万籁俱静的音乐厅内只有指尖上柔滑幻想,精湛技艺赢得满堂喝彩。以独奏家身份谢幕的柳鸣,又出现在下半场拉赫玛尼诺夫《第三钢琴曲》的乐队中,堪称“劳模”。而钢琴家左章在酣畅淋漓的演绎后,加演了李斯特改编舒伯特艺术歌曲《磨坊主与小溪》。

作为上海交响乐团的旗舰品牌,也是上海极具艺术标识的文化品牌,上海交响音乐季始终保持着生机和活力。7月甫一发布,多场演出预售票开票当天即告售罄,乐迷自发为新乐季划重点做攻略。除了驻团艺术家艾蒂埃·卡普松及艾申巴赫、迪图瓦、奥古斯丁·杜梅、梅第纳、皮埃尔-洛朗、艾马尔、斯蒂芬·霍夫、邓泰山、柏林爱乐巴洛克独奏家等国际力量大规模回归,新乐季也继续关注青年力量呈现中国作品及冷门佳作,并有展现人类命运共同体宏大主题的委约力作《上海!上海!》世界首演。

尤为值得一提的是,《上海!上海!》在上海全球首演后,还将于明年2月由余隆指挥纽约爱乐乐团在纽约上演。同时,作为上海交响乐团的第三张DG唱片,《上海!上海!》也将于2024年全球发行。而北京国际音乐节(2024年)、德国柏林德意志交响乐团(2024年)、香港管弦乐团(2025年)、英国皇家爱乐乐团(2025年)等全球著名乐团和音乐节都将接力呈现这部巨作,传递人性光辉。

今年恰逢“上交室内乐”品牌诞生40周年。音乐季中还推出《上交室内乐》系列唱片录音计划,整理与回顾上交室内乐最近十年间的现场录音片段,以及开厅十年以来来访艺术家的室内乐演出精选,以超过700分钟的录音和数十张唱片,勾勒一幅上交室内乐十年发展图景。

乐团首席、青年小提琴演奏家柳鸣登台,联袂乐团奏响伯恩斯坦(威廉·大卫·布龙改编)为小提琴和乐队而作的《西区故事》组曲。

本报记者 叶展亮摄

在上海听世界,让世界听见中国

音乐总监余隆执棒,上海交响乐团新乐季昨启幕

申城金秋正好,“中智艺术节”上新了

为沪上白领提供高品质文化产品和服务

■本报记者 姜方

申城金秋正好,一起看戏去。为沪上白领提供高品质文化产品和服务,提升其职场满意度和幸福度,由中智上海公司与上海文广演艺集团联合呈现的“中智艺术节”金秋九月回归。走过七个年头的“中智艺术节”迄今已献演逾500场,带来包括交响乐、舞台剧、话剧、舞剧、曲艺、杂技等多元丰富的文化艺术内容,成为一项高口碑的跨产业行业文化福利项目。

上周五,“白俄罗斯国家大剧院交响音乐会”上演于捷豹上海交响音乐厅,揭开本届“中智艺术节”序幕。音乐会由首席指挥尼古拉·科利亚德科指挥,汇聚了12位白俄罗斯、俄罗斯功勋演员,带来我国观众耳熟能详的《长江之歌》、柴可夫斯基

广为流传的《天鹅湖》组曲和《胡桃夹子》组曲等乐曲。本届艺术节将持续3个月,汇聚交响乐、音乐剧、舞剧等众多经典剧目。其中公路喜剧、脱口秀、美术展等潮流时尚精品迭出;亲子季中节、即兴喜剧等项目,为观众带来新鲜的视听享受和互动体验。

今年音乐剧方面的亮点,来自全新改版后的百老汇经典音乐剧《我爱你》。该剧曾在全球400多个城市热演超过5000场,而自2006年在上海话剧艺术中心首演后,16年间久演不衰。此次上演的新版《我爱你》从传统舞台走向沉浸式舞台,又回归“镜框式舞台”。音乐剧由16个时尚而贴近大众的情景片段组成,用最生活化的方式与观众一同探讨爱情、婚姻等人生主题。

作为累计上演超500场、剧场爆满的舞

剧,《永不消逝的电波》也是这次艺术节的重磅“硬菜”。该剧在尊重历史的基础上进行大胆原创,通过舞剧的独特表现形式,把老上海的城市特色细致入微地呈现在舞台上。

看“沉浸式体验”话剧可以说是近年来上海观众的新风尚。本次艺术节,将一次性贡献两档“主菜”,大大满足申城年轻观众的胃口。根据20世纪芝加哥帮人物卡彭的真实故事改编的话剧《卡彭三部曲》,是2014年爱丁堡艺术节的热门作品,2015年至2021年间多次在韩国创下票房纪录。这次艺术节,则是该剧中文版在中国的首轮演出。而另一道“沉浸式”主菜,则是剧本杀喜剧《疯狂理发店》。作为开心麻花的首个沉浸式喜剧,该剧的舞台被装修成一家真正的美式复古理发店,一名

隐藏在舞台上的“剪刀手”在全场两百人众目睽睽下作案,全场观众都被卷入一场“谋杀案”。

今年艺术节,喜剧也是亮点连连。成功出品了《疯狂的石头》《我不是药神》等优秀电影的坏猴子影业,去年和上海文广演艺集团强强联手打造了公路喜剧《椰子兄弟》,上演之后取得了不错的口碑。今年,《椰子兄弟》将继续在欢声笑语中,为上海白领带来“何以为家”的亲情感动。

本届艺术节还增加了不少独特的互动形式。新增的环节中“中智儿童节”,除了上演经典儿童剧《木偶奇遇记》外,还会在艺海剧院前搭建“儿童节市集”,邀请观众参与亲子互动。此外,还有即兴喜剧体验课程,将吸引更多观众发挥想象、亲身参与,感受创作的快乐。