

业界大咖助阵青年艺术创想周

■本报记者 王筱丽

第二十三届中国上海国际艺术节“扶持青年艺术家计划”暨青年艺术创想周日前在上海戏剧学院圆满收官。在“扶持青年艺术家计划”开启新十年的起点上，上海戏剧学院携手中国上海国际艺术节中心共同推出了精彩纷呈的系列活动，内容涵盖舞台艺术委约作品演出、系列艺术讲座和主题展览等多种艺术形式。

今年，“扶持青年艺术家计划”邀请了丁乙、丁设、叶小纲、田沁鑫、沈伟、杨丽萍、黄豆豆、黄昌勇、龚彦、廖昌永、谭盾、濮存昕12位大咖担任新一届“扶青”艺术委员会成员，为青年

艺术家搭建高质量的国际平台，挖掘青年艺术家创作潜力，孵化优秀原创作品，助力更多青年艺术家走向国际舞台。

在本次创想周上，可以欣赏到包括《声闻于天》《最后一杆猎枪》《奔向铺满向日葵的美丽国度》在内的多部话剧。这些来自国内外不同专业艺术院校和剧院剧团的作品侧重于舞台表达的多样性和创新性，以青年人的艺术理念、思辨精神和美学品格跟当代观众对话。与此同时，《借东风》《在时间的岛屿上》《九紫离火动静释然·火与舞·流动艺术·离火》等融合民族特色、古典风格和实验色彩的音乐、舞蹈演出，将源源不断的新意注入视听表达。艺术与青春是创想周的关键词，青年艺术家们通过多媒介、多

视角、多元化、多层次的审美表达，极力探索传统文化的丰厚底蕴、东西方的美学碰撞和现代科技的融合，带来作品诸如艺术装置《光合作用》和特别活动《创想破界·无声漫舞》。

继去年推出“十年至新，未来可期”专题论坛后，上海戏剧学院与中国上海国际艺术节中心此次还特邀了一批深耕戏剧、影视、舞蹈、科技等领域的艺术家、专家、演员和学者举办不同主题的讲座。北京人民艺术剧院院长冯远征、上海戏剧学院教授王苏、表演艺术家奚美娟、上海芭蕾舞团艺术总监辛丽丽以及上海戏剧学院优秀校友薛佳凝等众多嘉宾，结合自身从艺经历，分享了他们的从艺经验和独到见解。华东师范大学上海人工智

能金融学院院长邵怡蕾、Xenario 飞来飞去创始人飞苹果(Alexander Brandt)与国际戏剧制作人翁世卉聚焦艺术与科技的融合，深入探讨人工智能时代的艺术本质与创作主体性、失败与成长、未来表演艺术的多种可能。

据悉，上海戏剧学院未来将与上海国际艺术节中心开展更加深层次的交流，依托双方优势，进一步完善人才培养体系，挖掘和培育更多优秀的青年艺术人才，搭建更多元化的国际文化交流平台，为青年艺术家提供更多的创作空间和展示机会。随着共建“一带一路”倡议的深入实施，今年的“扶持青年艺术家计划”还增设了“一带一路”专题推介项目板块。

《荆楚映象》今起上演

本报讯(记者宣晶)

作为第二十三届中国上海国际艺术节参演剧目，杨丽萍作品原创诗舞剧《荆楚映象》今起至11月2日将在上海大剧院连演三场，为观众呈现华丽神秘的东方奇观。

作为杨丽萍第四部映象系列作品，《荆楚映象》是目前中国舞台上首次大规模用歌舞形式展示演绎荆楚文化的舞台巨作。

左图：原创诗舞剧《荆楚映象》演出海报。(演出方供图)

■本报记者 姜方

在指挥安德里斯·尼尔森斯从容引领下，肖斯塔科维奇《第九交响曲》一段颇具“孩子气”嬉戏姿态的旋律，奏响了“古典天团”维也纳爱乐乐团重返申城的号角。作为第二十三届中国上海国际艺术节重磅项目之一，维也纳爱乐以连续两晚交响盛宴与沪上乐迷再续前缘、再谱新篇。

维也纳爱乐乐团主席、小提琴家丹尼尔·弗洛洛尔告诉记者，这是乐团第七次登台上海，“东艺向乐团赠送了代表中国文化美学的榫卯文创手作，寓意着‘古典天团’与上海这座古典音乐东方重镇的双向奔赴。”目前，东艺与乐团在此次音乐会期间特别策划的“维也纳爱乐主题日”正如如火如荼地展开，通过公开彩排观摩、演前导赏等活动，加深世界顶级艺术团体与中国观众的联结，我们也相信未来的更多合作，能够为上海古典乐氛围注入新活力。”东艺总经理雷雯表示。

此次维也纳爱乐在上海的两场音乐会，由正值“当打之年”的指挥家安德里斯·尼尔森斯执棒。第一场以肖斯塔科维奇《第九交响曲》与德沃夏克《第七交响曲》，诠释穿透时空的欢欣与哀愁。第二场音乐会则回归德奥作品，除了当红钢琴家叶菲姆·布罗夫曼带来的贝多芬《第三钢琴协奏曲》外，还有呼应2017年尼尔森斯中国首秀时为人称道的经典之作——理查·施特劳斯的《英雄的生涯》。当年，尼尔森斯在执棒乐团演绎这部作品时，展现出的宏观视

「古典天团」维也纳爱乐重返申城

乐团与东艺开启新一轮战略合作

野以及渗透音乐肌理的点睛之笔令人刻骨铭心。此次重返申城，乐团主席尼尔·弗洛洛尔对尼尔森斯的表演十分期待。“他(尼尔森斯)比七年前来中国时瘦了不少，我们能感受到他是个精力充沛、温和友善的人。因为他是歌剧指挥出身，对华尔兹舞曲的细节阐释尤为擅长，相信这次乐迷们也能感受到尼尔森斯的别样魅力。”

1973年，指挥大师阿巴多执棒维也纳爱乐乐团第一次献演中国，在北京民族文化宫剧场为中国观众献上《黄河》钢琴协奏曲等精心筹备的音乐作品。东艺与维也纳爱乐也是渊源已久。早在2007年，小泽征尔便执棒维也纳国家歌剧院带来音乐会版歌剧《费加罗的婚礼》；2009年由祖宾·梅塔指挥的音乐会现场更面向全欧播出。此后，维也纳爱乐的演奏家们活跃在东艺舞台，以独奏、重奏等不同形式的组合亮相……2017年起，乐团开启首个大规模中国巡演。同年，上海东方艺术中心与乐团签署五年战略合作协议，在安德里斯·尼尔森斯执棒下开启“五年之约”。2017年-2019年乐团连续三年上海之行，也令沪上爱乐者沸腾。

“来听我们音乐会的听众不仅年轻、对古典音乐充满热情，而且十分欣赏维也纳爱乐的演奏传统和演奏方式，我们希望以后有更多机会和上海的乐迷交流！”正如丹尼尔·弗洛洛尔所期待的，未来东艺与维也纳爱乐将通过音乐会、资料展览、学术性交流等活动，共同推动古典音乐在中国、在上海的进一步发展。

此次维也纳爱乐乐团在上海东方艺术中心的两场音乐会，由指挥家安德里斯·尼尔森斯执棒上演。(演出方供图)

第二十三届中国上海国际艺术节“扶青计划”视觉艺术项目启幕

为青年提供创想“视”界第一站

■本报见习记者 孙彦扬

第二十三届中国上海国际艺术节“扶持青年艺术家计划”视觉艺术项目于日前启幕，张超然个展《肤趣无界》和吕东昆、陈伶俐联合策展的群展《虚构的贸易：拒绝以物换物的故事复写》即日起向公众免费开放，共同开启青年艺术的创想“视”界。据悉，今年项目申报者平均年龄不到30岁，00后表现踊跃，最终入选艺术家平均年龄23岁，展现出新生代的创新活力。

EKA天物的535艺术中心，面对自己的首个策展，哲学专业本科生吕东昆很是兴奋：“人类学讲究参与式观察，这次策展就是我对艺术界最好的‘参与式观察’，给我的人生提供了别样的可能性。”他的联合策展伙伴陈伶俐也告诉记者：“我们获得很多知名、新锐艺术家的支持，得以在这么大的空间内展示艺术畅想，也希望自己继续在艺术中生长。”

与此同时，在长阳创谷的引力艺术空间，青年艺术家张超然的首次个展也拉开帷幕。他说：“这里能够展示出艺术家最细小的感触与理念，是我

艺术人生的第一站，对我而言是基石一般的存在。”

身体感知与历史叙述是他们的艺术表达方式

用艺术的语汇重塑“身体”、与自我和解，这是张超然试图在其首次个展《肤趣无界》中表达的。他刚从英国伦敦艺术大学切尔西艺术学院毕业，以自身感受为引子，将个体对疾病的抗争与接纳融入作品之中。他告诉记者：“‘肤趣’二字要表达我们对皮肤和身体的和解，‘无界’就是摆脱身体的种种限制，消解界限，解放自我。”

展览以“皮肤”为锚点，扩展到不同维度的表达。展览特邀青年策展人韩春阳策展，共展出八组系列作品，媒介涵盖装置、绘画、综合材料等。八组作品从时间与空间延伸至微观视角，展现出由内而外的生命体悟，捕捉物质世界与感知世界之间的微妙关系。

在更宏观的历史维度，新生代策展人同样可以大展身手。伊塔洛·卡尔维诺在《看不见的城市》中虚构出贸易之城“欧菲米亚”，吕东昆和陈伶俐敏锐地捕捉到“文化是物物交换的深层

介质”，并以此作为线索，首次联合策划了他们的群展——《虚构的贸易：拒绝以物换物的故事复写》。植物、动物以及工业用品，展览通过探寻不同物品的意义变迁，以当代语境“复写”丝绸之路的故事。

“申请扶青计划前，我们就策划了两三个月，项目开始后获得了艺术家们的支持。”吕东昆告诉记者，展览汇聚白莉鸿、程新皓、童义欣、毛晨雨、覃钰玲、吴雨航六位艺术家的创作，借助三个篇章呈现人与物的丰富关系。“无论是用玻璃制品塑形人工森林，还是植物猎人用交响乐融入云南当地社群，抑或从动物视角观城市，每一个作品背后都有一段鲜活的故事。”

“见识到了跨学科之间的工作，我们之间就是专业理论与实践方法的‘完美补充’。”陈伶俐笑着说。这是一对跨学科的“最佳拍档”，吕东昆专攻哲学，陈伶俐则是研究当代艺术理论的，吕东昆将当代著名人类学家蒂姆·英格尔德的理论引入展览，陈伶俐也将自己线上策展的经验分享给同伴。“我们不想拘泥于一种范式，而是合力让作品自然地融入整个展览。毕竟是第一次策展，每一步我们都在学习，向工人师傅学习，向艺术家学习，最后一步步成功把展策划出来。”

吕东昆说。

视觉艺术“源头”提供年轻新动能

今年是“扶青计划”视觉艺术项目的第二年，项目以其专业性、包容性和国际性吸引了海内外优秀青年艺术家和策展人参与，收到逾百份申报作品和方案，申报者们共来自5个国家，具有国内外重点艺术院校教育背景的超过六成。青年创作者们正以更先锋的视角解构传统表现媒介，打破视觉传达壁垒，呈现出视觉艺术跨领域、多学科融合的发展路径。

全球化视角下，固有价值观念逐渐消解，当代视觉艺术正在转型。为拓宽视觉艺术的形态边界和创作模式，艺术节正积极与国内外艺术高校建立深入合作关系，意图搭建青年视觉艺术人才培养基地，培养具有国际视野的创新型艺术创作者。

打造链接全球艺术资源的平台，视觉艺术“源头”提供年轻新动能。未来，中国上海国际艺术节还将通过不同领域的委约项目不断提升品牌影响力，培育和发展艺术新质生产力，促进不同领域青年艺术的多元共生，以新生艺术赋能城市美好生活。

■本报记者 卫中

继此前《喜人奇妙夜》《脱口秀和Ta的朋友们》以及《喜剧之王单口季》多部喜剧类综艺的“轮番轰炸”之后，日前腾讯视频上线的《喜剧大会》没有显露出疲态，播出当日就登上网络综艺节目热度第一。尤其是话题和关注度呈现出圈层效应，如“短视频与倍速观剧”等话题相继登上热搜高位，引发网友热议。

喜剧为观众带来情绪价值，而优秀的作品更能让观众产生思考。尽管《喜剧大会》开播后褒贬不一，但其精准的议题设置引发了观众的思考和讨论，这就足以促使业内思考：这档节目做好了什么？

在欢笑中“冒犯”，促成观众深刻反思

《喜剧大会》主题曲中的一句歌词这样说：“没梗的世界里是荒唐。”“梗”为观众带来欢乐，“梗”自身也源于生活。对于《喜剧大会》开播所展现的热度，有评论认为这些作品受欢迎的共性在于，它将普通人的烦恼、日常生活中司空见

惯但被忽略的小事、社会的不良现象等素材，通过解构、自嘲的方式进行呈现，在荒诞的表象之下呈现出创作者思考的深度。

被一部喜剧作品“骂了”，还要笑着鼓掌“骂得好”——在嘉宾张伟看来，这才是优秀喜剧的特质。大宝的作品《电影消亡史》将故事背景设置在100年以后，观众跟随去电影院面试的小帅的视角，见证了电影“进化”到只有短视频的荒唐时代。在那个8分钟电影属于“鸿篇巨著”的未来时代，小帅因为立志于拍摄90分钟的电影而被视为异类，他绝望地反问考官：“角色的姓名、情绪、台词都不需要了吗？”然而，略带讽刺的是，小帅本人极其娴熟地回答考题：“男人叫小帅、女人叫小美、坏人是丧彪、无关路人叫‘小卡拉米’、执法机构统称‘佛波

勒’……”不经意间透露出奋力抨击短视频吸血电影现象的小帅本人，也是速读电影的用户人群之一。实际上，速读电影之所以泛滥，很大程度上正是因为观众对此类作品乐此不疲。而《电影消亡史》和风雨如晦地对观众群体的警示或者“冒犯”，让观众在欢笑中接受了创作者的“意见输出”。张伟用他鲜明的个人特征的语言评价：“笑完之后你就骂自个儿，我怎么这样啊？然后问题就在于你还爱看。”另一位嘉宾郭麒麟也反省到，对于观众倍速看剧、速读电影的现象，作为演艺从业者也要从自己身上找找原因。

“做个人吧！”李飞作品《人工智能之死》最后的一句双关语让观众沸腾了，有弹幕回应：“骂得好，以后确实得‘做个人’。”程序员小汪设计出的为了打工而生的AI分身“小汪1号”，依然和人类一

样陷入“996加班”“还房贷”“刷短视频消除焦虑”的生活模式。小汪甚至设计出“AI老板”，构建出AI打工人的闭环关系。最后，小汪本人与“AI老板”留在原地；“小汪1号”放下对“打工”状态的执念，走向生活的远方，它不无嘲讽地向观众：“如果我是人工智能，那你们又是什么？”

描摹身边人身边事，喜剧也是现实题材的“标杆”

从身边人、身边事挖掘题材，更容易让观众产生共鸣，但这需要创作者细致入微地观察和思考。《喜剧大会》的很多题材来自周遭生活，让观众从中看到自己、看见他人，更有代入感，难怪有网友写下评语：“喜剧向很多披着‘现实题材’外衣的电视剧证明了什么才是接地气和

贴近生活。”

短剧时代，“霸总”遍地。《“凡死”了》尽可能地讽刺了“凡尔赛”人群的“讨人厌”。沉浸在“生活的美酒”的李先生上一秒在电话里惊呼“那么大的金融公司倒闭了”，下一秒就凑近记者话筒说：“以后只能靠家里的石油和房地产生活了吗？”嘴上说着“热爱摇滚”却唱出“我怎么这么好看”……连评委们也在爆笑中忍不住握拳说“好想揍他”。三边人的作品《分工明确》以讽刺手法和爆笑情节揭示了现实中职场效率低下的尴尬现象。作品通过讲述一位大明星被绑架的故事，而明星保镖、谈判专家、交易专家、烤肉管家等角色依次出场后，原本简单的“救人”任务反而陷入了“死循环”。

事实上，口碑出众的喜剧作品多以荒诞的方式，唤起深刻的思考。如郝肖

张的作品《哲学家的愿望》将哲学家、神灯和劫匪这三个身份完全不同的人物放在同一空间，通过他们之间的荒谬交流和答非所问，探讨了哲学、金钱、欲望背后的人性问题。

年轻人热爱喜剧，需要喜剧。喜剧不仅拥有反映当下现实的能力，也具备创新的现实的能力——用喜剧的方式生产出新的流行话语，甚至有人说喜剧已成为了青年人文艺术生活中的刚需。这也倒逼着创作者们必须殚精竭虑锐意创新。《喜剧大会》首轮个别作品后半程苍白乏力、虎头蛇尾，难免暴露创作者的思考深度和创作能力的参差。哪怕《“凡死”了》中的李川表现十分出彩，仍难免被观众拿来与《少爷与我》中龙傲天更为独到的人物塑造相对照，并对其后续能否实现更新的突破抱有些许疑虑。