

“艺术女神”是如何诞生的?

上海大剧院25周岁生日,丁绍光创作的壁画今“归来”

▲ 丁绍光 本报记者 王凯 摄

▶ 上海大剧院25周年灯光秀

今天,上海大剧院迎来25岁生日。由著名艺术家丁绍光为上海大剧院1998年建成开幕而创作的大型壁画《艺术女神》“归来”大堂,与观众重逢。现场,随着五个按键装置被同时启动,剧院大厅正对大门墙壁上的红色帷幕落下,这幅曾让无数人惊艳、驻足、神往的作品也勾起现场观众记忆深处的温暖和感动。

84岁高龄的丁绍光特地从洛杉矶赶来,他身着白色衬衫,一条别致的领带,老派绅士风尽显无遗。说起“艺术女神”的“回归”,他欣喜不已:“当初我愿意无偿创作壁画就是希望这幅画能够在大剧院这样的公共空间,让更多市民感受艺术之美。”

无偿赠送 珍贵礼物

1998年,丁绍光应上海市人民政府邀请,为即将开幕的上海大剧院“度身定制”巨幅壁画。当时,对这幅画作的期待是——要让观众在进入剧场的第一时间,就被画作的艺术魅力所吸引。因而作品需具象和抽象相结合,不能太写实,缺乏想象的空间;也不能太抽象,避免观众看不懂。

几番商讨修改,最终,壁画《艺术女神》诞生。这幅宽7.4米,高4.4米的巨作,以“飞天”为背景,将神话与现实融为一体。象征着吉祥如意的红色天空中,五只洁白的仙鹤向前飞去。两名容貌俊

秀、身姿优雅的女孩,在白玉兰的簇拥下,向着“艺术女神”顶礼膜拜。尽管当时享誉世界的丁绍光小小一幅画作就能卖出不菲的价格,但画成之时,他却将其无偿赠送,他说:“这是我给上海人民的一件礼物。”

巨幅壁画《艺术女神》是丁绍光艺术生涯中非常重要的作品,也是他迄今为止创作的最大尺寸的画作。原作在悬挂大厅数年后,因光照、氧化等因素不可避免有些黯淡。2002年,由他亲手修复的壁画《艺术女神》永久入驻大剧院艺术藏品馆。这一“镇馆之宝”现仍被珍藏于藏品馆内,此次“回归”剧院大厅的《艺术女神》为复制画作,壁画复制在画家把关下精确还原细节精髓。

巨大挑战 打破纪录

人们或许难以想象,为能赶在剧院开幕前完成,这一巨幅壁画是丁绍光在短短26天内完成,打破了他创作用时最短的纪录。考虑到若竖起画板,让画家爬上高高脚手架作画太过危险,故而只得将画板横倒在地板上,光拼制40平方米的画板,几名工人就加班加点用了数天时间。当时年近60岁的丁绍光需要蹲着、跪着、匍匐着作画。绘画所用画笔多达100余支,金色描线笔耗量超过70支,光是颜料用尽后丢弃的包装皮,几天就是一垃圾桶。

创作过程中,上海大剧院首任总经理乐胜利和丁绍光多次越洋连线,反复沟通。画

作最初提交审看时,有人建议白玉兰可稍稍再大些,花瓣的形态也可更写真。为此,丁绍光悄然飞回上海,在西郊宾馆的馥郁芬芳中,他拍下成沓不同角度的白玉兰的照片,并用素描本记录花朵的各种形态。这才有了如今人们看到的画作中栩栩如生又风情万干的白玉兰。

艺术生活 在此交融

谈及壁画所要传递的精神寄托,丁绍光这样解释——画中的女子对着天空与飞天朝拜,飞天代表着“艺术女神”,这是人们对人文精神、艺术信仰的追求;她们身旁绽放着上海的市花白玉兰,天和地,艺术和生活,在此交融,彼此升华。

剧院之于一座城,便是这样一座桥梁,嫁接起艺术和生活。乐胜利说:“自落成之日起,上海大剧院就是中国艺术通向世界的‘天桥’之一。”而上海大剧院首任艺术总监钱世锦也是本着这样的初衷,为剧院制定了“世界优秀文化+中国元素+时代特征”的定位。

画中传统元素与现代审美的高度结合,恰恰体现了上海大剧院始终不曾改变的“在传统艺术瑰宝中寻找符合当下观众审美样式”。如同现任总经理张笑丁所说,一系列“东方舞台美学”作品的推出,何尝不是中国舞台艺术创作的自信和实践。

本报记者 朱渊

马上评

今天上午,画家丁绍光与他25年前为上海大剧院1998年揭幕创作的《艺术女神》回归。25年,是成长、是回归、也是再出发——上海大剧院无论在建筑、剧院设施等硬件装备,还是剧目引进、制作等软件植入等方面,始终在自我更新。

上海大剧院是中国第一个大剧院。建造完成后,引领全国各地纷纷建设大剧院,以满足观众的审美需求。眼下,上海大剧院也正在探索数字化升级,力争成为首家“智慧剧院”。除了硬件,上海大剧院也从原先单纯的剧院经营管理方,转型升级为制作体。大剧院制作、出品、原创的“东方舞台美学三部曲”——昆曲《浮生六记》《重逢(牡丹亭)》和舞剧《白蛇》等,彰显了大剧院的文化坚守与艺术探索……

如今,既保有“艺术殿堂”质感的上海大剧院,也在拥抱市民观众,满足大家对美好生活的具体向往。今秋,在人民广场区域有望新增4个总面积近400平方米的全新公共活动空间,以打造“12小时生活”。大剧院西侧将向内扩展,这4个空间分别用于咖啡馆、文创商店、艺术教育课堂和观众会客厅等。此前,大剧院还重新粉刷过车库,让其也成为一个个适合探索类戏剧的表演空间。目前,观众在大剧院看一场演出,加上前后逗留的时间在3小时左右。经过空间拓展、功能叠加,观众甚至可以逗留到12小时左右。加上大剧院早已推出餐饮服务,甚至还会为看完音乐剧的年轻观众摆过一个煎饼摊……

《艺术女神》是上海大剧院大堂里的主题画作;艺术女神,也是融入城市生活、百姓日常的心之所托。

朱光

大剧院,让艺术融入生活

■ 奚美娟 本报记者 王凯 摄

奚美娟:独坐时光 自如书写

昨天下午,夜光杯市民读书会第二十九场“一个演员的自我修养——奚美娟《独坐》分享暨签售会”在上海图书馆东馆举办,两百余人的大厅座无虚席。

表演艺术家奚美娟自20世纪90年代开始写作。《独坐》是她的第一本书,分读人、行走、表演创作谈、艺术杂谈、生活随感等五部分。书中大部分文章刊发于报刊。其中代序“我的读书生活”刊于2022年7月27日的夜光杯;全书的最后一篇文章《(夜光杯抒怀)的抒怀》,则是去年为纪念新民晚报副刊40年而作。

奚美娟说,最初写文章没想过要出书,只是记录下工作生活中的有感而发。谈及表演艺术,奚美娟以电影《妈妈!》中患阿尔茨海默病的女儿、樊锦诗等诸多角色的创作细节为例,分享她的感悟:无论当演员还是写作,都需要观察生活、独立思考。“那是当年我老师教给我的,”奚美娟感恩像黄佐临院长那样的老一辈对自己的培养,“艺术的传承发展创新就是这样,老一代让我去尝试拓展,专业演员需要职业上的引领者,今天我也会这样鼓励年轻人。”

活动吸引了很多读者。朱女士从夜光杯微信公众号上得知活动消息马上报名,现场买书排队等签名。“很久没排队买东西了,为了请奚美娟老师签名,值得!”一位读者对夜光杯编辑说,他非常喜欢奚老师的表演,同时也是新民晚报的忠实读者,喜欢奚老师在夜

光杯上的文章。年逾花甲的穆女士平时喜欢宅家里看书追剧,得知市民读书会的消息后,约上久未见面的老友一起来。她说,与作者编者一起面对面,这个下午非常享受。

分享会上,奚美娟老师的对话者是夜光杯编辑、作家殷健灵,她透露了一个细节:本书拟定作者简介时奚老师坚持只保留了一个头衔:国家一级演员。奚美娟却笑言:“我这样一个平民化的演员还经常被人说我骄傲,其实我只是想维护我相对纯净的精神世界。”通过这次新书分享的读书会,让人更多了解了一位优秀表演艺术家及写作者是如何“炼”成的。

本次活动由新民晚报夜光杯市民读书会、上海图书馆讲座中心、上海文艺出版社共同主办。 本报记者 郭影