

文化广场9周年 让艺术与生活“致”别重逢

剧场转型制作方

文体话题

昨天，是上汽·上海文化广场9周年生日，恰逢剧场上座率可以上升至75%，昨晚上演的文化广场自制原创音乐剧《蛋壳里的心跳》临时增加座位数，也全部售罄。这不仅得益于9年来维护的25万音乐剧粉丝群，也是目前唯一一个不拥有剧团的剧场投身制作方的成果。文化广场认准音乐剧深耕，疫情前已经引进英语、德语、西班牙语、韩语等代表全球最高水准的音乐剧，今年以来，则顺应时代，让音乐剧也走入日常生活。

转型制作方 孵化音乐剧

话剧中心、天蟾逸夫舞台、国际舞蹈中心等既拥有剧团，也拥有剧场，所以剧场不太会空置；上海大剧院、东艺等则是综合类剧场，只要是高品质的各门类演出都可以入驻。9年前，文化广场定位为“音乐剧专业剧场”时，多少受到质疑——专门演音乐剧的高端剧场，能支撑多久？

文化广场以事实回答这种质疑。这些年来，文化广场已经邀请到伦敦西区、纽约百老汇、德奥乃至古巴的顶尖音乐剧来沪，也逐步培养出25万音乐剧粉丝。接着，文化广场决定启动华语音乐剧孵化计划，并连续多年举办音乐剧发展论坛，且于去年携手“演艺大世界”举办上海国际音乐剧节。据统计，截至2019年底，文化广场全年观众人数达422023人，音乐剧专业剧场与标志性公共文化艺术中心的形象深入人心。

孵化华语音乐剧以来，这里成了华语音乐剧演员的热土。无论是上海音乐学院、上海戏剧学院音乐剧系的演员和校友，还是从综艺《声入人心》出道的郑云龙、阿云嘎等，乃至全球华语地区的音乐剧及其演员，都成了这里的常客。

拥有内容后 应对更从容

回想疫情发生初期，文化广场总经理张洁庆幸，“我们一直致力于华语音乐剧孵

化，这样，就可以把原定3月起上演的华语音乐剧里的男女主角继续邀请前来，参与音乐剧版音乐会”——亦即把音乐剧里的华彩曲目抽取出来，集成“音乐剧演唱会”，并且安置于户外舞台。他们甚而因此率先首创了“户外演出季”。每周末在户外舞台，邀请音乐剧演员、爵士小乐队、评弹搭档等形成一台台现代音乐会，轮番登场。而400多位观众彼此间隔1米多，散坐在面对户外舞台的草坪上，符合防疫要求。

这就是一家剧场拥有内容后，可以从容应对各种情况的原因——也是符合当下国际演出市场的艺术规律，一般国外大部分剧场本身也是制作方。当然，可以成为制作方，也是得益于上汽集团的赞助。有了资金支持，剧院发售公益票达32105张，占总票张数的15%，举办公益活动达423场，覆盖60205位市民，参与人次是2018年的2.52倍。

撤票务中心 换移动票亭

文化广场昨天还亮出了今后三年的发展规划——成为音乐剧产业发展风向标、丰富感官体验的文化生态地标、引领大众审美与崇尚人追求的精神家园。在硬件建设上，他们提出了一个看似令人疑惑、实则引领发展的建议——把现有的票务中心撤掉，改换成安置在广场上的移动票亭。文化广场这一做法是有着坚实的调查依据的。据悉，文化广场七成左右的票务都是在网络上销售掉的，他们甚至为不同等级的会员，先后开放抢票时段——会员级别高的选座就早。因而，实体票务中心已经基本不派用场，转而出租的收益将更高。而拥有广大绿地的文化广场，辟一隅建个票亭也一样方便市民购票。

而且，据他们的《青年受众消费调研分析报告》调研表明，77%的受访者坚持文化需求与物质需求同等重要的生活理念，因而文化广场将拓展其剧场为“公共文化中心”乃至“精神家园”，例如配合“户外演出季”就新辟了创意集市等生活空间。文化广场副总经理费元洪认为，“音乐剧的云端与现场都有广阔的发展空间，艺术与生活的相遇，也是一场‘致’别重逢。”

本报记者 朱光

《消失的鸟》前
于综合材料架上作品
全白色瓷雕放置

途经上交音乐厅，目光会被一只在路边昂首的长颈鹿所吸引，行至拐角处，还可发现那儿蹲着两只憨态可掬的河马，这些动物作品都出自法国艺术家丹尼尔·达维欧之手。昨天起，以法国著名作曲家圣-桑的代表作《动物狂欢节》为名的展览，分别在上交音乐厅的草坪和杜梦堂画廊内部两个展区同时展出，一方面尝试将“馄饨皮”上交音乐厅打造成为古典音乐与当代艺术交汇碰撞的复合新空间，另一方面，七位艺术家以动物为主题的创作在画廊内营造出了一派热带雨林的诙谐氛围，参观展览的小朋友发出感叹：“真的像在森林里一样。”

在上交音乐厅的草坪上，共有五件大型等比例雕塑作品展出，贯穿整个2020-2021乐季——丹尼尔·达维欧的《河马》《巴纳比》《长颈鹿》《加拿大驼鹿》以及苔丝·杜蒙的《母马与小马》。

杜梦堂里展出的雕塑作品在材质上更丰富多样，包括铜雕、炆器、素瓷和金属丝网，呈现了不同艺术家与动物的感性对话，以及雕塑自身作为独立的艺术对材质质感以及艺术家态度的体现。透过画廊橱窗看丹尼尔·达维欧的作品“河马一家”就同在上交草坪上的观感完全不同，更关注于铜雕作品锈

从上交的草坪「奔」入画廊的橱窗

「动物狂欢」艺术碰撞

色的独特魅力以及优雅凝练的标志性线条。以铜雕定格动物的达维欧创造了一个万物有灵的诗意世界，人与动物尊重而平等。

丹尼尔·达维欧出生在法国历史名镇萨拉，在多多涅河附近的一个农场度过了童年时光，这段童年经历教会了达维欧尊重自然环境，与动物和谐相处。观众可以很清晰地感知到艺术家对他的“模特”情有独钟，艺术家常常用温柔诙谐的神情去展现自己眼中的它们。例如，他给《河马》一个温和、善意外表，让孩子们想去拥抱它们，而《犀牛》的眼神则像一个勇士。

在展陈方面雕塑作品与架上作品在主题上呼应。费欧理的全白色瓷雕《金刚鹦鹉》和《大嘴鸟》放置于雨果·席德的综合材料架上作品《消失的鸟》面前，使得彼此在空间和主题上互相延续——绚丽的丛林正面临生命逐渐消逝的危机，只有我们努力遏制生态环境的恶化，“动物的狂欢”才能得以延续。

公共空间是大型动物雕塑的最佳归属。此次杜梦堂与上交的跨界联动也印证了好的作品从不局限于传统白盒子的展出方式，艺术可以走向公共领域，贴近大众生活。展览希望以“动物狂欢”的美好愿景唤起大家对全球大环境的关注。

本报记者 徐翌晟

上交音乐厅外的动物雕塑

世博地区场馆高光回归

本报讯（首席记者 宋宁华）受疫情影响，一度“门前冷落”的世博场馆将高光回归。昨天，记者从“防疫新常态背景下世博地区场馆联盟缤纷再启程”媒体见面会上获悉，疫情后东方体育中心第一场线下大型演出“最爱金曲榜”将登场，这标志着世博地区场馆联盟已做好了疫情防控与精彩演出再启程的准备，将为市民们提供更多精彩、丰富的文化产品。

受疫情影响，今年上半年这些精彩的展馆基本停摆。但“沉寂期”不是“懈怠期”。疫情期间，世博场馆始终在为缤纷再启程作努力，或在投入新基建、提升基础设施设备，或在谋求运营方式的转型。

随着疫情防控进入常态化，世博场馆即将高光回归。记者在刚刚出炉的世博地区场馆联盟“菜单”上看到，包括国庆在内

的一系列已经排得满满当当。

其中，世博展览馆到今年年底的档期已经全部排满，将举办包括上海国际珠宝展览会、中国上海国际童书展、中国婚博会等20多个展会。在中华艺术宫，“日出东方——上海市庆祝中国共产党成立100周年艺术作品展”和“大道致远——上海市全面建设小康社会主题艺术作品展”则将持续到年底。在金秋十月，包括“狼来了”“丑小鸭”“灰姑娘”等演出将登陆梅赛德斯奔驰文化中心。

据悉，2023年前后，随着13座大型文体场馆全部建成，世博地区将提前两年完成文化空间布局的倍增行动，届时文化演艺座席将达到6万个，形成专业剧院、大型演唱会、户外音乐节、旅游演出、娱乐驻场秀等5大主要演出板块集聚的态势。