

艺术节,就是文明为城市勾勒的笑脸

◆ 朱光

昨晚,上海展览中心喷泉广场流光溢彩不夜天、乐声缭绕无停歇——克里斯托夫·艾森巴赫与中国上海国际艺术节节日乐团大型户外交响音乐会,首次在这一城市文化地标举办,也拉开了第22届中国上海国际艺术节开幕系列演出的序幕。今起,世界“艺术指针”拨到“上海时间”,为期一个月的“艺术的盛会,人民大众的节日”就此描绘城市“艺术天空”,映照国家文明互鉴。

这不也是绵延数千年,始终处于进行时的文明互鉴吗? 文明互鉴还体现在昨晚新组建的艺术节“节日乐团”的海内外多国顶尖艺术家的“和声”之中。由同为著名指挥和钢琴家的克里斯托夫·艾森巴赫与许忠,担任“双总监”的节日乐团,以国家大剧院管弦乐团、上海歌剧院交响乐团、苏州交响乐团等为班底,邀约海内外各乐团首席和优秀演奏家,每逢艺术节就组建的顶尖乐团。昨晚这台户外音乐会还由女高音歌唱家安吉拉·乔治乌,获得过格莱美奖的小提琴家马克西姆·文格洛夫领衔,点亮了艺术节前夜的天空。欧亚大陆的文明精粹彼此交融,谱写出人类命运共同体的新乐章。

开幕演出——上昆55出《牡丹亭》集萃版,不失为一把钥匙。首先,这是集中上昆几代表演艺术家,在手眼身法步中精准传承的戏曲程式;同时,这也是导演郭小男接续已故编剧王仁杰梳理的35出版本后,还原出的比爱情更广阔的明代生活画卷、社会礼制和绿水青山。此前,大部分人对《牡丹亭》的认知,仅停留在“情不知所起,一往而深”。而此次集萃版,正是55出全本《牡丹亭》的精华。

为璀璨。已经在沪为艺术节预热的名家包括女高音歌唱家安娜·奈瑞贝科。她以“浑身是戏”的歌唱方式制造了不少惊喜,给上海歌迷留下深刻印象。 艺术节最为亲民的活动就是“艺术天空”板块——名家名团不仅会活跃在各大剧场的舞台上,也会出现在草木葱郁、景色宜人的绿地;步行可及、家门口的社区;热爱艺术、期待共鸣的校园等室内外场地。这类演出品质不逊于大剧院、音乐厅,但票价约等于零元的好事儿,确实是令人期待的观演日程。今年还将继续在原有的音乐、舞蹈等艺术分类上,细分和新增跨界潮流、二次元影音、儿童亲子、魔术曲艺、科技艺术等特色主题深化“一区一亮点,一区一特色”的定位,全新推出“艺术闵行·上海西区”“海派新潮·艺术季”“艺见未来·艺术季”“动漫游戏音乐节”“上海国际魔术剧目展演”“周末亲子魔幻剧场”等特别活动,预计线上线下惠及观众超百万人次。此前,从市中心遍及社区的艺术节尾票亭,在公益票价上再打对折,可以80元票价买到伦敦西区音乐剧《过去五年》等精品剧目的措施,已经羡慕其他城市的爱乐人,纷纷在网上感叹:“要不是远隔千里……”艺术教育板块,则将呼应“社会大美育”,探索打造“全民、全龄、全域、全时”社会美育新体系。

让青春的生命自由绽放

——杭州亚运会闭幕式随想

◆ 毛时安

集合着全亚洲运动健儿矫健身影的第19届杭州亚运会,在令人惊艳的数字火炬手远去的背影中,燃烧了15天的主火炬缓缓熄灭……10月8日,在波光涟漪的西子湖畔,在波涛起伏的钱塘江的相伴下,我们与第19届杭州亚运会闭幕式美丽邂逅。这是一次迟到的相遇。我们等了整整一年,365天。迟到,更觉得珍贵,这次相遇就如西子湖畔白娘娘和许仙的千年等一回那样浪漫、美丽,充满期待。

我个人特别喜欢看大型运动会的闭幕式。第19届杭州亚运会闭幕式满足了我对闭幕式的所有期待。和开幕式不同,开幕式总是紧接着健儿们赛场上龙腾虎跃的激烈拼搏和角逐。第19届杭州亚运会闭幕式充分展示了运动员们压力释放以后的轻松,它让青春还原为最发自内心的欢笑。它不再有开幕式特别严肃庄严的仪式感,闭幕式的文艺表演带着心灵抚慰的柔情。如果说开幕式是涌动的钱塘江潮,那么闭幕式则像西湖的一汪秋水,温婉得让人依恋。

婉约风的“记忆”主题,月白风清地娓娓道来。那是一种呢喃倾诉的低语。歌,是童声合唱的《江南好》,花是纯真小女孩手捧的黄色的“记忆之花”,花不大,闪着的也是馨心可人的淡黄色的微光。这朵花,既是荷花,寓意着“和美”,又是桂花,是当令季节的写照。空中,宛如飞天般的少女飘然而降,那优美的身姿宛如古老的美丽神话,和闭幕式开始时,场地中央的荷花遥相呼应,象征着和和美,向我们亚洲的邻居,向世界和人类,传递着中华民族文化几千年未变的善良的“和平性”——期待一个没有战争,没有杀戮,没有炮火硝烟的属于所有年轻人的未来。

折花赠远客。青春是人生最梦幻的时段。闭幕式把依依不舍的年轻人惜别,演绎到了美的极致。我相信,在多年以后,这将继续是第19届杭州亚运会所有参与者的美好人生记忆,也是我们目睹着和健儿们一起经历的一次难得的美的体验。祝愿所有青年人都能拥有如闭幕式那般青春、和平、梦幻的美丽人生和未来。

这次亚运会开闭幕式的歌

2023年10月14日,《杜巴里夫人》的2K修复版在上海大光明电影院与观众重逢。 一百年前,1923年6月13日,德国导演刘别谦的默片《杜巴里夫人》(当年片名译为《皇后末路》),在上海卡尔登影戏院(今长江剧场)公映,1923年10月在天津平安电影院公映。

光影再现,回味一个世纪前的时光,是今天的观众真正不想失之交臂的灵魂的碰撞。 恩斯特·刘别谦(Ernst Lubitsch)出生于德国柏林,1921年到美国好莱坞开始电影创作。他被评价为最有天赋的德国犹太人,同时是德国电影史上唯一的“美国导演”。刘别谦为Projection-AG Union工作,他导演的电影带有独特的个性,被誉为“刘别谦笔触”,是一种建立在轻佻琐碎之上的深沉而心酸平衡。刘别谦在视觉上优雅的场景调度,叙事上的欲言又止、正话反说,建立了在好莱坞的影响地位。

百年默片仍受追捧的理由 幻觉真实与独特美学

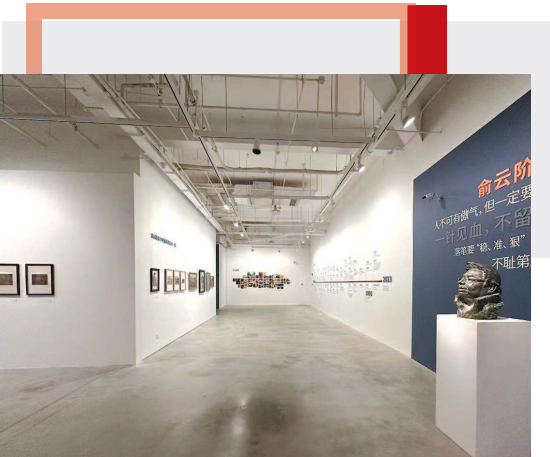
◆ 墨与来

刘别谦偏爱创作基于舞台剧形态的无声喜剧,他在1924年导演的《回转姻缘》中创作了温文尔雅的男主角。1925年,他导演了根据奥斯卡·王尔德同名戏剧改编影片《少奶奶的扇子》,著名的POV视角入水三分,被称为电影史上细腻无比的“刘别谦式触动”,影片从人物的表演到服装道具,香车宝马都极为考究,突破了默片创作的最大可能性。影片主演罗纳德·考尔曼和梅·麦卡沃伊的表演用微妙的眼神和手势,传达出人物举手投足的细致与微妙,以及对人情世故恰到好处的分寸掌握。

2023年4月,香港艺术中心重映《少奶奶的扇子》,特意增加现场乐队伴奏,令无数现场观众落泪。 刘别谦和茂瑙、弗里茨·朗并称默片时期德国电影三巨头,他们创作的默片为德国电影赢得了国际声誉和世界观众,展现出带有德国文化特质的美学特性。弗里茨·朗纪念碑式的《尼伯龙根》《大都会》(1926)堪称献给全世界观众的豪华巨制。1934年,弗里茨·朗拒绝了希特勒想要他领导德国电影产业的邀请,带着和米高梅公司一年期的合同去到好莱坞。在之后的1932年到1956年期间,弗里茨·朗拍摄了22部美国影片。

现实主义的幻觉论一度成为默片时代的主导美学,随着德国电影导演来到好莱坞创作,德国电影模式也深深影响着美国的电影风格。 随着有声影片技术的到来,默片时代的置景和灯光技术今难以重现,现场音乐演奏消逝不再。因为要给声音预留感应的空间,很多影片放弃了大全景的置景和拍摄,转向人物对白的重视。同时,电影制作和发行规模的不断上升,电影制作和音乐录制、无线电话行业的需求合作,推动了电影行业的产业化和市场化。 由于工业和技术的改变,经典的美学风格今日再难重现。今天,默片的重映吸引着越来越多的观众,这是一种对默片时代经典风格的欣赏,更是对默片技术创作的独特美学致敬。

上海文艺评论专项基金特约刊登

丰富、多元、立体、通俗——上海观众为何喜欢文献展

◆ 傅军

10年前,当上海油画雕塑院美术馆推出第一个文献展“陈逸飞文献展(1960—1980)”的时候,不要说普通观众,连很多媒体记者也不大搞得清什么是文献展,它与普通的艺术展览有什么不同。然而,令人意外和欣喜的是,短短几年之后,这种依托于学术研究为基础的“文献展”很快在美术馆行业内兴起,并受到领导、专家、学者、艺术爱好者等社会各界人士的广泛关注和喜爱。

文献展,通俗地讲,就是展示作品,同时还展出相关的背景资料,比如图片、草稿、文字、出版物、实物、视频等等,通过“作品+文献”的方式,帮助观众更深入、更全面地了解一件作品,包括作品背后的故事。通过“作品+文献”这种方式,让作品与作品、作品与文献之间,建立起具有上下文关系的逻辑关联,相当于在展厅打造一种特殊的历史语境,让观众具有某种代入感,去了解历史的真相和细节,去感受艺术家当时的心情和处境,从而更深入地理解艺术作品。 文献展应该说既是一种深入浅出的展览,也是一种雅俗共赏的展览。因为从专业方面来讲,它是偏重于学术性和研究性,还有一定的问题针对性,是在大量深入研究的基础上,梳理和挑选出最能代表艺术家在各个时代的作品和文献,所以具有相当高的学术含量。但从呈现方式来讲,它又是丰富的、多元的、立体的、通俗的。因此文献展是一种可以深度阅读的展览,有些观众一看就是二三个小时,其中有部分观众是反复来看,一个展览连续刷几遍也是常有的事。 那到底是哪些因素在吸引观众们反复来文献展现场打卡呢?笔者认为首先在于作品背后的故事性。人很多时候是感性的,容易被作品背后动人的故事和细节所打动,从而印象深刻。比如近期正在上海油画雕塑院举行“勇

猛精进——俞云阶文献展”上,有一个专题版块叫“三画巴金”。在这个版块中,可以看到俞云阶给巴金写生的现场照片、作品的草稿、巴金的回忆录手稿与出版物、俞云阶夫人朱怀新为两人画的速写等多种文献资料,连同俞云阶先生分别于1955年、1977年、1978年三次为巴金创作的画像一起,一并展出。这三次画像,前后时间跨度达25年,如何理解在这25年间,俞云阶与巴金所经历的社会历史的巨大变迁,以及他们个人所遭遇的命运波折?单单靠三幅肖像作品,恐怕不能充分说明问题,所谓“相由心生”,肖像背后其实都是故事。借助于文献材料,尤其是一些图像资料,通过同一个人物在不同时期的画像,同时展出相关的背景资料,比如图片、草稿、文字、出版物、实物、视频等等,通过“作品+文献”的方式,帮助观众更深入、更全面地了解一件作品,包括作品背后的故事。通过“作品+文献”这种方式,让作品与作品、作品与文献之间,建立起具有上下文关系的逻辑关联,相当于在展厅打造一种特殊的历史语境,让观众具有某种代入感,去了解历史的真相和细节,去感受艺术家当时的心情和处境,从而更深入地理解艺术作品。 文献展应该说既是一种深入浅出的展览,也是一种雅俗共赏的展览。因为从专业方面来讲,它是偏重于学术性和研究性,还有一定的问题针对性,是在大量深入研究的基础上,梳理和挑选出最能代表艺术家在各个时代的作品和文献,所以具有相当高的学术含量。但从呈现方式来讲,它又是丰富的、多元的、立体的、通俗的。因此文献展是一种可以深度阅读的展览,有些观众一看就是二三个小时,其中有部分观众是反复来看,一个展览连续刷几遍也是常有的事。 那到底是哪些因素在吸引观众们反复来文献展现场打卡呢?笔者认为首先在于作品背后的故事性。人很多时候是感性的,容易被作品背后动人的故事和细节所打动,从而印象深刻。比如近期正在上海油画雕塑院举行“勇

70年代油画名作《开路先锋》的来龙去脉。 第三,就是叙事性展示的空间建构。文献展是具有很强叙事性和故事性的展览类型。展品与空间之间,展品与文献之间,必须建构起一定的互文性,观众才能找到展览的叙事结构和秩序,从而才能更好地解读文献展的策展理念和展览意图。另外,文献展要同时面对艺术品、档案资料、文献实物、复制品、影像等各种纷杂的展品资源和信息。如何将这些展品资源和信息进行有效结合,巧妙地转换成展陈语言,十分考验策展人和展览设计师的想象力和创造力。 通过对俞云阶艺术人生的研究与分析,策展方确定了深蓝与橘黄作为此次文献展的主色调,海报与主题墙均采用了这两种主色调,只是采用了不同的组合和构成,形成了一种互文关系。这两种主色调,还渗透了展览现场的方方面面。比如一楼选用深蓝色展墙用以呈现俞云阶艺术人生四个篇章的内容,通过这样的设计,让观众一到展厅,就能很快明白展览的叙事结构和秩序。而在二楼,采用局部深蓝色展墙,用以展示重点作品和重要版块。整个展览采用橘黄色展板作为每个章节的起首,与深蓝色形成一种对比关系,既醒目又让展览的叙事富有节奏。 策划之初,对于选择俞云阶先生的学生赵志荣老师创作的《俞云阶》雕像作为展览收尾,策展方认为单薄了一点,不足以全面反映俞云阶先生个性鲜明、风格独特、命运多舛的艺术人生。后来他们在雕像的背景墙上,不仅单独涂刷了一面深蓝色展墙,还将反映俞先生个性特征的文字,用大小不同、色彩不同的立体字作为雕像的背景墙。这样,在一个区域内,就建构出多层次的信息传达,这些信息又各自带有不同的视觉肌理,在灯光的塑造下,与观众进行着默默的交流。 油画《高歌猛进》是新近被发现并确认的俞云阶先生目前仅存的一件大型主题性绘画作品,在时隔半个世纪之后第一次公开亮相。为了烘托它的重要性,策展方特意在前面的两道独立展墙上,放置了《笛声》(1958)与《此时无声》(1980),这两件作品不仅代表了俞云阶先生坎坷的人生经历,更与处在中心位置的《高歌猛进》构成了一种强烈的反差和精神上的张力。通过这样的空间建构和展陈语言,含蓄却又形象有力地揭示出俞云阶先生充满内在冲突的戏剧性人生。

艺术与生活“共栖”,成就城市的活力

◆ 陈琳

有别于昔日单一的展陈式公共空间艺术,两年一度的上海城市空间艺术季,在对艺术的生命力把握上有着独到的手法和经验。 眼下正在进行的2023上海城市空间艺术季(以下简称“艺术季”)以“共栖”为主题。近两个月的时间中,全市20个展区以“多空间、多场景、多维度”集中呈现近年来上海作为“人与自然和谐共生”生态之城的建设新貌。 艺术季,不仅让艺术与日常生活的融合更见深度,也鼓励更多市民参与这场艺术盛宴,从其中受惠得益。 事实上,在刚过去的中秋国庆长假,不少市民就在不经意间成了艺术季的参与者,与展区作品、各种旖旎城市自然景观共同构成了申城亮丽的风景线。 沿着徐汇西岸南段来一场Citywalk,由原白猫洗涤剂厂房改造而来的艺术季“白猫主展馆”中,在众多艺术家、建筑师和机构的参展作品之间移步换景,人们感受到的是滨水人文与自然交织而成的活力。 想在社区周边找一处宁静之所小憩,艺术季提供的菜单也相当丰富,再造后的和平公园展现出厚重的历史与生态景观混搭的海派韵味,宝山钢雕公园节能环保园讲述的是老工业基地节能焕新、返璞归真的故事……

如果是在市郊休闲露营,你大概率会“邂逅”艺术季展区精心准备的缤纷野趣,无论是浦东西青公园“环城生态公园带”,还是青浦元荡景区的双桥村乡村振兴实验基地,展现的是“隐藏”在国际大都市中的乡村生态之美…… 艺术源于生活,归于生活。正是因为从日常生活汲取了智慧,又以自身的美好品质反哺生活的烟火气,细水长流,与平凡生活共融“共栖”,时时带给人美的享受,艺术才具有持久鲜活的生命力。 正是因为摸准了艺术创作的规律,艺术季将单一的展陈变成了更具广泛参与度的社会文化活动。 今年的艺术季,展区的分布较往年更为广泛,“白猫主展馆”位于徐汇滨江,市中心有外滩街道、苏河湾、环衡复音乐街区、和平公园,而像李子园零碳公园、杨树浦电厂遗迹公园、长寿外环线带生态绿道、马桥人工智能创新试验区南片区中央绿轴之“水生园”,这些最为贴近社区居民和白领的展区也被囊括到艺术季中。 不仅如此,原先被文化产业相对忽视的市郊与乡村地区,也被主办方纳入这场艺术创意的盛宴中来。金山脚下郊野公园的“万亩稻香,微醺廊下”、松江的叶榭镇与凌桥村的“生态画卷,井上添花”诠释了上海乡村野趣的多种维度,外高桥森兰

片区作为上海主城区内最大的湖景公园,则以烂漫、绿色的“森式生活”吸引着人们的眼光。 不仅是艺术展区覆盖面广泛,艺术季的主题景观也丰富多样,在满足民众各式与自然“亲密接触”的需求,也在以提升人们的关注度的方式,凸显上海各区域的文化产业和经济特色,激活区域发展潜力。 五个新城都在此次艺术季中设立展区自不必赘述,徐汇衡复、静安苏河湾的摩登时尚尽在市民的眼中,而普陀的狮子园零碳公园,主打的环保零碳产业,让人眼前一亮,闵行的马桥人工智能创新试验区发展AI产业,在此也被更多人了解。徐汇滨江、杨浦、宝山在工业遗产转型上继续发力的成就也在艺术季平台上得以充分展示。各展区既诠释与艺术“共栖”的理念,又紧贴各自发展的主题和特色。 毫无疑问,今年的艺术季从前几届艺术季中汲取经验,将各种艺术创意元素投入到了烟火气中,足迹遍布市郊和乡村。通过城市空间的有机更新,艺术季在市民日常的“柴米油盐”广泛播撒艺术的种子,把市民参与作为“培植土壤”,艺术在创意的加持下“轻骑落地,悄悄生长”,让整个城市形成共建美好家园的共识,用时间酝酿、见证、检验成果。 正如同济大学建筑与城市规划学院顾问教授

孙继伟所言:“城市空间的更新应该留下每一代人的痕迹,折射出市民生活方式和城市发展方式的变化。”艺术季的多种举措,让人们看到了这个城市管理者的“人民城市”理念的全力实践——鼓励市民重视身边的“邻”空间,让更多市民共享城市更新成果,为申城的发展添砖加瓦,留下自己的印记。 艺术季是个很好的开始,时间会再次证明,艺术的生命力在于与生活“共栖”。