

第24届
中国上海国际艺术节
THE 24TH CHINA SHANGHAI
INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

当岭南风遇见海上花

“其命惟新”大展启幕,聆听沪粤百年艺术对话

路新景观

昨天,上海美术馆(中华艺术宫)门口鲜少地排起了长队,许多观众为了刚刚开幕的“其命惟新——广东美术百年大展”而来。与此同时,来自广东、上海及全国各地30多位学者、艺术家与策展人围绕“中国近现代美术与广东实践”及“广东近现代美术的区域互动与历史叙事”两大主题,进行了深度研讨。

展览现场 本报记者 王凯 摄

历史的互动性

其实,广东与上海早在百年前就有了深厚的艺术渊源。我们耳熟能详的海派画家林风眠、关良、陈抱一等都是广东人,中国美协理论与策展委员会主任尚辉在谈到此次展览时说:“很多作品都是美术史上的经典名作。尤其是1949年以前,以高剑父、高奇峰、陈树人为代表的岭南画派画家,在上海的6年时间,深刻地影响了海派美术的发展。作为中国开得最早的通商口岸,上海与广州得益于口岸文化的开放性,形成了这两地的互动与对中国现代美术的共同缔造。”

广东省文学艺术界联合会主席、广东省美术家协会名誉主席、岭南画派纪念馆馆长李劲堃表示:“这次我们借了上海部分的关良、林风眠的作品,大大丰富了广东人在各地的发展。同时通过整体的回溯,对广东在未来如何前行,也提供了一个非常

重要的启发。”

中国文艺评论家协会原副主席毛时安把这次在上海美术馆举行的广东美术百年大展比作“海派文化和岭南文化、岭南画派和上海画派的一次深情热恋”,他希望这次热恋能够开花结果,“让我们两个画派能够为中国美术的发展起积极的推动作用”。

广东的推动力

广东省美术家协会主席林蓝等多位与会专家都提到了展览中的“抗战木刻”环节,鲁迅先生所倡导的新兴木刻运动,吸引了一批年轻版画家以木刻为武器,进行抗日救亡宣传。在与鲁迅直接交往的木刻青年中,粤籍艺术家占58%。比较著名的木刻家有黄新波、陈烟桥、李桦等人,李桦还于1934年在广州发起组织“现代版画会”以响应鲁迅的新兴木刻运动,使广州成为南方的新兴木刻运动中心。

林蓝尤其提到广东的“真金白银”对于艺术的推动,1912年,高剑父四兄弟拿了广东省革命政府的10万元大洋来到上海创办《真相画报》,将岭南画派的革新思想与上海的国际化视野深度结合,不仅刊发黄宾虹、吴昌硕等海派名家作品,更首次系统引介世界美术潮流,为中国画的现代化转型起到了重要作用。

现代的创新性

广东美术在现当代艺术方面的观念输出对全国产生了独特的影响,“其命惟新——广东美术百年大展”中,不乏当代艺术方面的呈现。上海市美术家协会副主席、上海海派艺术馆馆长李磊提道,“最先生发生在大湾区的实验水墨艺术,以期延续传统文脉,促进传统水墨媒介的当代转换,创造中国人自己的当代艺术。”上海新水墨的代表人物陈家冷、张桂铭、卢辅圣等都依托广州、深圳拓展艺术影响。历届广

州三年展、深圳水墨双年展等大型国际展览都与上海密切互动,相互支持。”

上海油画雕塑院院长江梅谈到观念的输出与广东地缘艺术文化发展有关:“有能力输出,说明已经脱离了本土化,在全国、全球化的视野中重新审视自身文化的创造,在这样的基础上进行艺术实践才能谈得上传播、影响外界。国内国际的艺术领域,都能看到广东的策展人、批评家、艺术家的身影,感受到他们所起的重要作用。”

中国百年的美术发展过程,上海和广东就像两条大河,在流淌的过程中,时有交接,又各自发展,不断互补。这两条河流始终都是敞开的、开放的,海纳百川、兼收并蓄。“其命惟新”深刻凝练了中国美术现代转型的精神,而“折衷中西、融汇古今”则为转型指明了一条鲜明的实践路径。”上海美术家协会副主席陈翔这样总结。

本报记者 徐翌晟

婚礼请柬『飞』入观众席

芭蕾舞剧《堂·吉珂德》幕间快闪引爆全场

昨天下午,西班牙国家舞蹈团的芭蕾舞剧《堂·吉珂德》作为本届艺术节的参演剧目,在上海国际舞蹈中心上演。在第二幕和第三幕之间的中场休息时,观众意外迎来了一段“追新娘”的快闪。

随着桑丘吹响的喇叭声,女主人公基特里娅、新郎卡马乔、父亲洛伦佐等十多位舞台人物先后从幕布后往观众席跑来。卡马乔和邻居们手持一叠叠婚礼请柬向观众分发,基特里娅则拼命逃跑。原来,婚礼即将举行,基特里娅爱着巴西利奥,不想和卡马乔结婚,但父亲嫌贫爱富,非要她嫁给卡马乔。身着艳丽红裙的基特里娅在前面跑,父亲在后面追,兜了一大圈后,终于抓住了她,把她交到卡马乔手里……

这段快闪引爆了全场,观众们争先恐后地接过婚礼请柬,只见上面用中西两种文字还写着:“宴席佳肴丰盛,众人将在和谐旋律中翩翩起舞。”下面落款“富人卡马乔敬上”。快闪引得笑声掌声不断,全场一片欢乐。

扫码看演出现场

而在整场芭蕾舞剧的演出中,观众也被艺术家的表现感染。《堂·吉珂德》是西班牙作家塞万提斯的代表作,1869年被俄罗斯编舞家彼季帕创作成芭蕾舞剧,选取客栈老板之女基特里娅与理发师巴西利奥的爱情为故事主线,两位有情人在堂·吉珂德和桑丘的帮助下终成眷属。该剧是古典芭蕾的经典之作,在各国久演不衰,此番由西班牙国家舞蹈团演来,纯正浓郁的伊比利亚风情扑面而来。

这一版本的《堂·吉珂德》由塞·卡洛斯·马丁内斯编舞,舞剧情节虽简单,但舞蹈语汇丰富,整个舞台可以用“热辣滚烫”来形容。甚至还有难得一见的斗牛舞,身着黑色服饰的斗牛士手中红黄双面的穆莱塔飘逸旋转,与黑红长裙的西班牙女郎共舞,充分展现了热情、奔放、勇敢的性格特征。

值得一提的是,此次在第二十四届中国上海国际艺术节的演出,也是马丁内斯版《堂·吉珂德》的“亚洲首演”。18日和19日的演出都精心设计了幕间快闪,让观众们零距离感受到舞蹈艺术之美。这枚“彩蛋”,诚意满满。

本报记者 邵宁

艺术节·人物

作为第24届中国上海国际艺术节参演剧目,“自然之声——芮妮·弗莱明独唱音乐会”昨晚在上海大剧院上演。66岁的芮妮·弗莱明神采奕奕地登台,宛如一颗璀璨的明珠,而当她开口歌唱,那美妙的嗓音瞬间将观众带入一个充满奇幻与诗意的音乐世界。

美国女高音歌唱家芮妮·弗莱明生于音乐世家,自幼便在浓厚的音乐氛围中熏陶成长。年轻时,她不仅对古典音乐展现出极高的天赋,还对流行音乐情有独钟,这也为她日后跨界融合的艺术风格埋下了伏笔。弗莱明音域宽广,音色纯净而富有质感,既有抒情女高音的柔美细腻,又能驾驭戏剧女高音的磅礴大气。无论是古典歌剧里的经典咏叹调,还是充满现代感的流行、爵士作品,她都能演绎得淋漓尽致。

“自然之声”音乐会的灵感源自一段居家时光,弗莱明意识到,大自然才是治愈心灵的良药。生存环境的变化也引发她对音乐与自然关系的深刻思考,专辑《自然之声:人类纪》应运而生,她将古典杰作与当代作品并置,以音乐为媒,探讨人与自然日益紧张的关系。而这场音乐会正是对这一理念的呈现。

演出开场,舞台屏幕上极光、溪流、候鸟等自然景观一一闪现,与弗

莱明的歌声完美融合。她与德国钢琴家哈特穆特·霍尔默默配合,不仅演唱了亨德尔《阿塔兰忒》中的《可爱的森林》等古典艺术歌曲,还为上海观众献上了电影《指环王》中的歌曲《暮色与暗影》。下半场则是独唱音乐会形式,她演唱了格里格的《世事之道》《玫瑰盛开时》和普契尼的咏叹调《我亲爱的爸爸》等。尤其是唱到理查·施特劳斯的《时间,真是奇妙的东西》时,弗莱明表示这是她最喜欢的曲子。

弗莱明不仅是一位杰出的歌唱家,也是一位音乐疗愈倡导者,她创立的“音乐与心灵”艺术疗愈项目,如今已覆盖全球70多个城市,为无数人带去了心灵的慰藉。她说:“人们会被旋律与情感打动,文化或许会影响审美偏好,但好的音乐总能超越差异,触及每个人内心最软的地方。”

本报记者 朱渊

六十六岁女高音芮妮·弗莱明重返上海大剧院:『时间,真是奇妙的东西』