

十五家协会、三十二家团体会员、超两万名个人会员

上海市文联走过非凡75年

上海市文学艺术界联合会成立75周年

昨天,上海市文学艺术界联合会成立75周年座谈会在文艺会堂举行,上海文艺人以“团结、创造、新征程”为名义,喜气洋洋地相聚在一起,回顾过去,展望未来,为更好地再出发积蓄能量。

上海像磁石

“回忆上世纪50年代,在1951年至1956年期间,我曾三次随家人到上海,到上海来演出,第一次亲身感受到上海这座城市独特的文艺氛围。20多年以后,从1983年到1984年,我曾两次到上海来演出,并且与上海京剧院开展合作。这次经历让我感受到了上海观众对京剧艺术一如既往地支持,同时也认识到上海京剧院严谨、敬业的台风和院风。这座城市像一颗巨大的磁石吸引着四面八方的才俊,也塑造了它独特而迷人的文化品格——开放、包容、创新、求精。”回望过去,著名京剧表演艺术家尚长荣说作为上海文艺战线的一名老兵,他心潮澎湃,感慨万千。

而在廖昌永的记忆里,1988年,怀揣着对音乐的热爱,他从四川一个小乡村来到艺术气息浓厚的上海。“那对于我个人而言这不仅是地理迁徙,更是艺术生命的启智与启航。在上海音乐学院,我有幸遇见了恩师男高音歌唱家罗巍教授与原中国音协、上海音协副主席周小燕教授。他们不仅传授我歌唱技艺,更常常教导我,‘永远铭记自己是中国人,要为祖国工作,为人民歌唱’‘要当中外文化交流互鉴的桥梁和使者’,这些教诲,至今仍是我艺术人生的精神坐标。”

文联是阶梯

廖昌永说,如果说先贤教诲是专业成长的基石,那么文联、音协搭建的广阔平台,是他从课堂走向舞台、从上海走向世界的关键阶梯。“1993年春天,当时我还是上海音乐学院本科生,首次登上‘上海之春’的舞台。我满志志,是上海文联、上海音协给予的信任与关爱,让我鼓起勇气扛起重任。这不仅是我艺术生涯的重要节点,更让我与‘上海之春’结下跨越三十余年的深厚情缘。如今作为它的组织者与参与者,我深感荣幸与自豪。”

舞蹈演员吴虎生也说,上海文联搭建的各类平台,不仅助推了几乎所有本土原创作品的问世,也滋养了一代代舞者的成长。“我荣幸地获得了上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖、上海文艺家荣誉奖。在‘新人新作’‘华东专业舞蹈展演’和‘长三角专业舞蹈展演’的舞台上,更多新生代舞者与创作者正崭露头角。可以说,文联与舞协,见证并有力促成了演员从‘新人’到‘名角’、作品从‘新作’到‘经典’的蜕变。”

未来更可期

上海市文联在团结中创造,在创造中前进,走过了非凡的75年。历届“上海之春”诞生了《红旗颂》等经典,孵化了《梁祝》《中国,我可爱的母亲》等精品,推出了芭蕾舞剧《白毛女》、民族舞剧《小刀会》等佳作,更锻炼涌现出一大批优秀的中青年艺术家。创办于1989年的白玉兰戏剧表演艺术奖,今年已是第33届,成为引领国内、蜚声国际的重要戏曲奖项之一。

75年来,上海市文联队伍不断壮大,事业持续发展,已拥有15家协会、32家团体会员、22669名个人会员,并且广泛联系文艺工作者、爱好者,积极为建设有世界影响力的国际文化大都市群策群力,贡献智慧和力量。“在新时代新征程中,我们将加强探索创新,延伸工作手臂,把‘做人的工作’做实做细、做广做深,真正做到文艺工作者在哪里,文联的联络和服务的工作就要做到哪里;城乡基层人民群众迫切需要哪些高品质的艺术产品,我们优质的文艺志愿服务就直达到哪里。”上海市文联党组书记、专职副主席夏煜静说。

未来,上海市文联要继续发扬上海的城市精神和城市品格,以更多优秀的文艺作品,讴歌真善美,滋养上海这座城市的文化底蕴,丰富人民群众的精神世界,提升上海文化的辐射力和影响力。 本报记者 孙佳音

从美术馆幕后到脱口秀舞台

罗依尔探索艺术传播新模式

近日,一场主题为“看懂岭南文化——从海上丝绸之路到近代广东巨匠”的艺术脱口秀在上海美术馆(中华艺术宫)引发热潮。舞台上,罗依尔妙语连珠,将晦涩的艺术知识与岭南文化故事,用幽默诙谐又通俗易懂的语言娓娓道来。下个月,他还将荣威·上海儿童艺术剧场举办知识脱口秀专场《“翻滚吧!世界文明”系列之故宫遇见卢浮宫》。

谁能想到,这位站在舞台上光芒万丈、开创“艺术脱口秀”的达人,曾经只是一名普通的美术馆馆员,负责展览策划、资料整理。是什么促使他从幕后走到台前,成为艺术脱口秀领域的开创者?回溯初心也简单,罗依尔说:“不过就是希望小众艺术被更多人看见。”为此,他走进社区、学校、医院,让艺术知识变得可听、可懂、可感知。

如今的他,不仅在线上线下、国内国外拥有百万粉丝,更是许多孩子走入艺术大门的“领路人”。他的“艺术脱口秀”时常开票就秒空,有人把他的专场当作“艺术课堂”,从“故宫里的中式审美与生活”追到“穿越时空的艺术共鸣——从古希腊到当代创作的心灵对话”,听着“脱口秀”逛博物馆。

美术馆岁月埋下艺术种子

罗依尔与艺术的缘分,早在青年时代便已注定。2004年,18岁的他在上海参观中法建交40周年法国印象派展览,被画作深深震撼:“站在那些作品前,我突然意识到,艺术不该只是书本里的文字,它该被更多人看见、感受。”随后,他赴法进修艺术管理,卢浮宫等场馆的免费观展福利,让他积累了扎实的艺术底蕴:“那几年像泡在艺术里,每一幅画背后的故事,都成了后来我想分享给大家的素材。”

回国后,罗依尔进入上海美术馆国际部工作,恰逢国内文化场馆建设热潮,他深度参与展览策划、艺术交流等工作。除了常规展览策划,他还投身于艺术教育工作。在大中小学的讲台上,他带来90分钟一门课的

“笑看艺术500年”,累计练了800场,在与学生的交流中不断积累心得。甚至在奉贤的农场,村干部帮着他通过大喇叭召集当地农民来听课,将艺术知识传递给更广泛的人群。

一次偶然的委托,让他成为敦煌展览策展人,他说:“敦煌艺术太迷人了,但很多人对它的认知只停留在‘壁画’,我每天晚上查资料、挖故事,就想知道怎么把这些美好讲清楚。”他也参与到艺术家的工作坊和真正的艺术疗愈项目中,关注特殊儿童群体,为密云小学的自闭症儿童带去艺术的温暖。

脱口秀打开艺术传播新门

美术馆的工作模式让罗依尔不满足:“传统展览能触达的观众有限,很多人因为‘看不懂’而望而却步,我总在想,有没有更轻松的方式?”2016年,罗依尔创办艺术脱口秀,试图打破“艺术传播的困境”。他跳出传统框架,把脱口秀的趣味与艺术深度结合。

在选题上,他放弃冷门话题,转向大众熟悉的选题。例如,准备“故宫100年”“故宫遇见卢浮宫”的脱口秀专场,他会以卢浮宫被盗事件、故宫里喜闻乐见的故事为切入点。他脑洞大开,时常引领观众头脑风暴——“如果康熙遇见路易十四”“当蒙德里安遇上村上隆”“梵高活那么惨?我们算什么?”他说:“有趣的标题、新奇的视角能快速抓住大朋友、小朋友的注意力,我再慢慢同他们聊背后的艺术逻辑,大家就更容易接受。”

罗依尔不断拓展艺术传播的边界。他思考如何用西方人能看懂的方式传播敦煌杰作,比如探讨“如果达·芬奇、拉斐尔穿越到敦煌会喜欢哪个石窟”等。他出版《敦煌遇见卢浮宫》,用东西方艺术对比的视角打破认知壁垒:“敦煌没有蒙娜丽莎这样的‘明星作品’,但45窟的胁侍菩萨和断臂维纳斯一样,都是美的极致表达。”该书法语版被哥伦比亚大学图书馆、大都会博物馆等收藏,在他看来:“这证明大众需要这样的艺术解读,不分国界。”

明年4月,他还有望带着“艺术脱口秀”和系列讲座到法国巴黎艺术与文化管理学院,进一步拓展艺术传播的国际版图。本报记者 朱渊

扫码看“艺术脱口秀”

