

分明高大上 因何冷清清

艺术要学会讲故事

文化娱乐现象 述评

“花了这么多心血,来了这么多珍贵作品,这么重要的展览为什么反响冷清?”这是美术馆的策展人士经常发出的埋怨。

中华艺术宫最近也遇到了这样的情况,那里有3个精心策划的重要展览同时举办:《历史的温度:中央美术学院与中国具象油画》汇集了百年中国油画史的名家力作;《静水深流——俞云阶艺术大展》揭示了一位美术教育家、油画家的传奇历程,他在艰难年代培养出陈逸飞、陈丹青、邱瑞敏等一大批杰出艺术人才;《俄罗斯斯特列恰科夫国家画廊藏品巡展 1894—1980》呈现了俄国社会大变革历史中的艺术演变,而俄国绘画广泛深远地影响了中国油画。在专业人士眼里,这3个展览之重要和难得,不言而喻,但是依然未能吸引媒体的足够关注并兴起相应的热潮。

与此同时,一幅真迹都没有的梵高艺术大展却在申城风生水起。

这是为什么?或许我们可以从商业运营、宣传推广等技术手段上找到原因,但我们却忽略了一个在美术界长期存在的通病,那就是美术研究、评论、普及教育、展览策划及宣传上,偏重所谓的专业性、学术性,而严重忽视公众性、服务性,

更缺乏文化输出的整体构思和艺术技巧。专业人士的兴奋点和公众的兴奋点隔着崇山峻岭。

高大上的艺术,必须懂得激发普罗大众的兴趣,要学会“讲故事”。且看西方是怎么做的。以达芬奇的《蒙娜丽莎》为例,他们告诉公众,她的笑是那么神秘。到底怎么神秘?这个话题大家可以讨论几百年;他又说,无论你站在哪个角度,蒙娜丽莎的眼睛都看着你,于是许许多多的人变着角度去瞅;他暗示你这张画背后可能还有一张画,让你猜画中人到是谁?甚至电影《2012》里将《蒙娜丽莎》送上方舟,还有《达芬奇密码》又一次让世界掀起了达芬奇热。

他们还让大多数公众说起梵高就想起一个割掉自己耳朵的“疯”艺术家,说起莫奈就想起他的日出、教堂和睡莲,说起达利就想起两撇弯胡须和各种搞怪……这些艺术家不仅个人艺术风格鲜明,而且还有大量传奇、有趣的信息传播给了公众。这些像新闻导语那样先抓住公众的眼球,然后再让你慢慢深入去了解艺术的奥妙,受它熏陶,被它征服。

高大上的艺术在传播中,不仅要学会尊重公众的认知习惯,有时候还要挑衅公众的习惯审美经验,引起剧烈争论,造成广泛社会影响。这方面,毕加索是最为典型的例子。西方艺术家以及艺术推广者

在这方面不乏高手。

而我国的许多展览在策划推广时过于学究气,偏重讨好专业人士的认可,而忘了展览实质上是艺术面向公众的传播。他们往往热衷于邀请一批学院派的专家、权威,开个研讨会,写一些绝大多数人看不懂甚至专业人士也懒得看的文章,然后把这些枯燥乏味的文字扔给大众传媒的记者编辑,希望他们写出“生动”的报道来。我经常看到一些媒体同行拿到这样的素材时欲哭无泪的表情。

而我们的大众传播在艺术评论和报道方面也存在软肋。大众传媒的艺术报道和评论是艺术推广传播最重要的力量之一,我们这个领域还很薄弱,缺乏兼具艺术史论、艺术鉴赏和大众传播知识素养的媒体专业人才。同时,艺术专业领域,包括学院、美术馆等,有思想又能写出深入浅出的生动文章的评论家也凤毛麟角。

艺术家创作要特立独行,我行我素,但作为公益性美术馆举办的艺术展览,一定要把观众放在首位,要研究观众心理,掌握传播技巧,把高大上的艺术化为绕指柔,直入人心,造福大众。更进一步,如何向世界传播我们的艺术,讲述中国的艺术传奇故事,树立中国的艺术形象,更是放在艺术专业和大众传播人士面前的大课题。

本报记者 林明杰

他,拿着油画笔
“勇猛精进”50年

中华艺术宫举办“静水深流——俞云阶艺术大展”

陈逸飞、邱瑞敏、夏葆元、魏景山、方世聪、陈丹青……这些中国画坛精英的名字早已为人熟知,但是观众或许不甚了解,当年他们都有一位共同的良师:俞云阶。

近日,中华艺术宫“同行——2015美术馆联合展”的重要组成部分“静水深流——俞云阶艺术大展”开展,揭示了这位中国第二代油画家代表人物的艺术历程。

受老师徐悲鸿鼓舞
一生“勇猛精进”

从苏州美专到中央大学艺术系,俞云阶所受教的诸位师长,从颜文樑到徐悲鸿、吕斯百等人,皆为曾经求艺于海外、名重一时的写实大家。因此在求学阶段,俞云阶受到了严格的学院派基本绘画训练,奠定了他日后艺术生涯的根本倾向和观念。其中徐悲鸿的影响力尤为重大,徐悲鸿也对这位素昧平生的学生很器重。

1940年代俞云阶所作的油画《吾土吾民》,可视作此时期的代表

作,无论是写实主义的手法,还是对于国家民族所抱持的忧虑关切的主题,都明显秉承了其师徐悲鸿“文以载道”的艺术宗旨。

“记得我刚踏进大学的那年,悲鸿老师曾亲笔挥毫,为我写下‘勇猛精进’,他以这四个字作为勉励我鞭策我的箴言。”1939年进入中央大学艺术系学习的俞云阶,先后师承于诸位名字如雷贯耳的艺术大师,徐悲鸿、吕斯百、傅抱石、黄君璧等。而“勇猛精进”四字则鼓舞了他一生。

非常时代非常艰难
不放弃美的坚守

俞云阶一生秉持现实主义风格,继承前辈技法又在此基础上创新,并将扎实的油画技法传授给后一代的中国油画家。1960年,上海成立美术专科学校(老美校),俞云阶转入授课,但因为“油训班”关系,俞云阶被卷入了政治风波。

陈逸飞是俞云阶培养出的最有声望的画家。俞云阶儿子俞力告诉记者,陈逸飞在上海美专附中、上海

美专大学部(现上海大学美术学院)、油雕院、油雕院工作期间,几乎与父亲朝夕相处,受父亲言传身教。俞云阶的身份是一个摘帽右派的老师,却是一个严格老师。下课接受改造,但上课师道尊严,要求非常严厉,这传为了一段美谈。“他从来是亲自亲为,言传身教,陪着学生一起创作,由于政治上遭遇不公,他把生活的希望放在了绘画中,绘画是他的生命,教学是他的唯一的乐趣。”

刮刀刮掉同学的画
严师培养出高徒

原上海大学美术学院院长邱瑞敏回忆,靳尚谊先生常常提到上海美专历史很短,但是培养了一大批的人才,这跟俞先生的功劳不可分割。“大二我们在课堂上画一幅肖像。有位同学不注意整体效果,俞先生就拿一把刮刀把一个同学的画全部刮掉了。俞老师说,如果在画的过程中不注意整体效果,那么这张画就是失败的画面,所以一定要刮掉。”文革一结束,陈逸飞、邱瑞敏、陈丹青等画家一个个都冒出来了。

此次展览共展出俞云阶生平作品共计200余件,内容涉及他的油画、素描、速写和宣传画,创作时间的跨度长达50年,分为从中央大学开始(1938—1956)、马克西莫夫油画训练班和右派生涯(1956—1978)、青春重来(1978—1992)三部分。展览持续至6月18日。

本报记者 林明杰 乐梦融

《莉莉玛莲》海报

第18届上海国际电影节将于6月13日至21日举行。本届电影节共收到来自108个国家和地区的报名影片2096部,再次刷新历史纪录。昨日,电影节组委会在中华艺术宫发布了各项主要活动的筹备进展。本届上影节将首度与互联网企业合作,推出首届“互联网电影嘉年华”活动,成为率先涉足新媒体领域的国际A类电影节。此外,为了纪念“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”,本届电影节将以此主题举行专门影展。

互联网电影嘉年华
不仅仅是脸上的油彩

近年来,互联网思维、IP(知识产权)成为电影行业热词,上海国际电影节也随之做出一系列举措,今年,影迷可以在互联网上观看相关电影的红毯仪式,也可以通过淘宝电影等网络平台购买电影票了。

今年的电影节期间将举行首届“互联网电影嘉年华”,活动包括互联网电影展映、互联网电影产业投资跨界峰会、互联网电影高峰论坛和互联网电影之夜。在6月17日举行的互联网电影之夜上,影片《栀子花开》《煎饼侠》《第三种爱情》《夏洛特烦恼》等10部具有互联网基因的电影剧组将逐一亮相。此外,还将在影院展映包括《我的诗篇》在内的多部影片,和bilibili合作举行弹幕专场,和娱乐宝合作举办粉丝专场。

借着互联网电影嘉年华的平台,一批互联网电影公司也将在电影节发布自己在上海的布局计划。在电影节论坛上,互联网巨头将以“跨界”、“融合”和“延伸”的理念,探讨互联网思维与电影产业的联姻。

上海文化影视广播管理局局长胡劲军表示,打造具有互联网思维的电影节绝不是把互联网当做抹在脸上的油彩,而是要把互联网作为干细胞植入电影节,以互联网为平台,为技术支撑,从电影全产业链的角度全面覆盖互联网的基因。

反法西斯影展 上映十部经典

今年恰逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,上海国际电影节在本届国际影展中将特别推出这一纪念主题的专题影展,放映一批在反法西斯战争背景下,表现人在特殊历史时期的生存状态和对时代的反思的经典影片。首批确定展映的有《影子部队》《伊万的童年》《莉莉玛莲》《卡萨布兰卡》《铁皮鼓》《莫斯科保卫战》《风云儿女》《扬子江风云》《死囚越狱》《夜幕降临》10部影片。

二战期间,一首士兵的恋歌时常在战壕响起——德国大导演法斯宾德据此拍摄的《莉莉玛莲》,折射着那个非常时代一个普通人的非常命运。让·皮埃尔·梅尔维尔导演的《影子部队》相当真实地还原了二战期间法国地下游击队的艰苦而冷酷的战斗生活。《卡萨布兰卡》又名《北非谍影》,是广大观众最为耳熟能详的,战争题材浪漫爱情影片。尤里·奥泽洛夫《莫斯科保卫战》是苏联拍摄的一部史诗性多集宽银幕巨片。分为《侵略》《台风战役》两部,每部上下集共4集。

中国经典电影《风云儿女》,以宣传抗日救亡为主题,由著名电影艺术家田汉、夏衍、许幸之为编剧导演。尤其后来成为国歌的主题歌《义勇军进行曲》,其影响远远超过影片本身。《铁皮鼓》是德国名导演施隆多夫的力作,也是最著名的反纳粹电影之一。

本报记者 张艺

|相关链接|

为了让更广泛的人群享受到电影节的文化辐射,今年电影节将在去年35家的基础上,把参与展映的影院扩大到45家,涵盖全市17个区县,展映场次预计超过1200场。

6月13日,电影节开幕式红毯

将迎来近400位中外电影明星,包括俄罗斯著名导演安德烈·萨金塞夫、法国导演费利普·弥勒、美国制片人罗恩·耶克萨以及中国影人蔡尚君、郝蕾、施南生、巩俐、章子怡、范冰冰、姚晨、成龙、郭富城、黎明、刘烨、彭于晏等。张艺整理

第十八届上海国际电影节两大亮点

上影节携手互联网,率先成为涉足新媒体领域的国际A类电影节
反法西斯影展,纪念“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”