

走，去看『周碧初蓝』去

『精神的融合——周碧初文献展』开幕

▲ 1968《雪景》
61×50

◀ 周碧初的新闻路画室

1968年冬，上海落下一场大雪，从新闻路1296号的三层小楼南望，静安的街景朴素又含蓄，中苏友好大厦的尖顶在远处伸出。中国油画前辈、海派艺术名家周碧初用画笔将那一刻上海的静谧定格了。

今天下午，在上海油画雕塑院美术馆，由上海油画院和新民晚报社联合主办的“精神的融合——周碧初文献展”正式开幕，上海油画雕塑大师（名家）文献系列展第四场用两层楼的空间来回顾周碧初先生的艺术人生，将他的画室原样复制到美术馆，是向这位对印象派风格格外偏好、又借鉴中国传统笔墨的色彩大师致敬。

“周碧初蓝”环绕展览馆

上海油画院美术馆的两层空间被灰蓝色的环境所包围了，色调幽雅富有诗意，令人深思之慨。这一抹独特的蓝提取自周碧初作品里画着的天空，色彩不张扬，就如画家本人的低调个性。这一调制的蓝色无法归类，被展方称为“周碧初蓝”。

周碧初（1903—1995），福建平和人。1925年留学国立巴黎高等美术学院。1930年回国，先后在厦门美专、上海新华艺专、杭州国立艺专、上海美专执教。上世纪50年代旅居印度尼西亚10年，并在印尼享有盛誉，时任印尼总统苏加诺聘请其为《苏加诺总统珍藏世界名画集》艺术顾问，并收藏了他的油画作品《言子墓》。1960年周碧初回国在上海美专任教，桃李满天下，邱瑞敏、陈逸飞、夏葆元等周碧初学生，成为了上海美术的中坚力量。

上海油画雕塑院院长肖谷介绍，这次展览从整体概念到细微枝节都力求呈现出学术性和文献感，通过文献与作品的对照、历史资料与学术成果的堆叠，以干净的设计元

▲ 晚年的周碧初先生在作画

素还原历史本质，表现历史演进的过程，从福建平和霞寨一个名叫深渡的小山村说起，那里是周碧初先生的出生地，他晚年在艺术技法上的自我超越，展现周碧初先生艺术与学术上的精神融合。

二楼完全还原画室

二楼的展厅还原了周碧初先生在新闻路住所的画室，这里放着周碧初用过的躺椅，靠背上的藤条已经散开，极具生活气息，橱柜很是平凡，但橱柜门板上贴着唐云赠送给周碧初夫妇的两幅画作的原作，年代久远，色彩已经泛黄了。可以远眺的窗口，展览方别具匠心地复制了《1968雪景》作品，窗户可以打开，形成三维空间的观看感。画室对面则播放着周碧初先生的艺术纪录片。策展时，院长肖谷等一行9人拜访了周碧初先生旧居。在周碧初女婿朱庭桂先生、外孙汪涛热情接待下，对展览所涉及到的“画室还原”专题板块进行了现场办公，当场挑选了部分实物和家具。

展览分为两大部分，一楼展厅呈现的是周碧初先生艺术人生的七个重要篇章，从“启蒙与熏陶”、“求学与从艺”、“留学与求索”、“执教与创作”、“探索与实践”、“教学与创作”、“研究与融合”，以及风景、人物、静

物、民俗、黄山等五个专题板块；二楼展厅则分为了六个部分组成多元化的视觉场境。

油画民族化成绩斐然

上海油画雕塑院院长肖谷介绍，周碧初先生是著名油画家、美术教育家，是中国百年油画发展历史上的先驱者、开拓者和奠基人群中的一员，同时也是一位杰出的美术教育家，他在油画民族化的探索中成就斐然。

他融合东方与西方，传统与现代，在长期的探索与奋进中形成了自己丰厚的艺术积累和独特的学术面貌。在早年留法时，他的老师就对他说过中华民族的艺术博大精深，他对此铭记在心，那时候开始就决心将所学得的西洋画知识与中国传统的艺术相结合，走出自己民族特色的油画道路。

观众可以在这次展览中看到周碧初不同时期的代表作品，早期作品带有印象派的格调，以细小笔触和丰富色彩表现巴黎市郊；上世纪50年代面对南洋风光正值他的壮年，他将色彩功能发挥得淋漓尽致，画中包涵着强烈的情感和深厚的功力，此次展出的《印尼风景》就是一张代表作，偏重于色彩，并减低了色阶的关系，创造出了清新温和的画面，不强调明暗关系，如汪亚尘所评价那样“强烈鲜艳的色彩之上而不失去自然的真”！他的作品以风景静物居多，但《少女》难得的人物画也出现在了本次展览上。

本次展览将通过详实的油画原作、文献史料、照片资料、实物手稿及多个视频系统展示周碧初先生丰富的艺术人生和潜藏的学术脉络，是迄今为止有关周碧初先生最为系统、完整、深入的学术研究展。

值得一提的是，本次文献展得到周碧初家属提供了周碧初先生各个时期的油画原作50余件、速写20余件，为历届文献展中展出原作最多的一次，其中不少作品为首次对公众展出。此外，展览提供了许多珍贵文献资料，包括上世纪40年代展览的手绘海报、30年代出版物、周先生教学笔记、证件、展览请柬等。

本报记者 乐梦融

马上评

不仅仅是展览

通过几年的努力，“文献展”已经成为上海油画雕塑院重要的学术品牌展。过去3年间，该院相继推出了“陈逸飞文献展（1960—1980）”“张充仁文献展（1936—1966）”“这里阳光灿烂——哈定文献展”，收获了良好的社会反响和学术影响力。

然而，展览不仅仅是展览，不仅仅是让观众在有限的展厅内观赏展品。此次“周碧初文献展”，在为期1个多月的展览期间，主办方共设计了9场公共教育活动。其中，既有学术性讲座3场，也有数场跨界类的艺术活动，包括音乐专场、纪录片专场、思南读书会，以及3场儿童艺术教育活动。另外，有意识地借助最新科技，比如与雅昌艺术网合作，引入VR科技的流动美术馆；与“空艺术”合作，增设二维码和音频连接，收听重点作品的语音导览和公共教育活动的音频介绍。

展览将持续展出至8月25日。从开幕式那天开始，包括此后的每次公共教育活动，主办方都为每位参与活动的观众准备一张精美的明信片，每期不同，共计一套10张。此次周碧初文献展纪念明信片为有限印制，记得参加每次的活动，方可收集齐全。

一场展览，除了在展览本身的系统性与学术性上做足文章，还可以在公共教育方面狠下功夫。让更多的文化艺术财富为公众所享受，也主动承担起一个公立美术馆在艺术普及性教育方面的社会职责，“周碧初文献展”的做法，值得点赞。

乐梦融

让中国越剧置身世界语境

“浙百”《寇流兰与杜丽娘》开启欧洲巡演

《寇流兰与杜丽娘》这部作品将莎翁的《大将军寇流兰》（又名《科利奥兰纳斯》）和汤翁的《牡丹亭》巧妙拼接，让中西方文化的碰撞和交融在同一舞台得以呈现。剧中诠释了，当为恨而死的寇流兰之魂与因爱而生的杜丽娘之灵相遇时，会释放怎样的能量。

本报讯（记者 朱渊）在越剧界素以“改革创新”为旗帜的浙江小百花，在恰逢汤显祖和莎士比亚两位中外戏剧大师逝世400周年之际，大胆创排新剧《寇流兰与杜丽娘》。本月19日，浙百当家茅威涛率团开启了该剧英法德奥四国巡演旅程，除交流演出外，剧组还将在伦敦与当地艺术家共同举行戏剧论坛。

《寇流兰》与《牡丹亭》是诞生于几乎同一时间点中两部不同文化创作背景下的戏剧经典。前者以英雄悲剧为起点，运用广袤视野和角度，展现人类社会进程中的困惑与挣扎，引发对社会的思考与忧虑。后者则从接通世俗情感的人鬼情缘入手，描写人类的欲望和情感，以超越自然、崇尚精神的态度，展示人格的自由天性。

从来“不走寻常路”的浙百，选择这样两部看似风马牛不相及的作品来进行融合实验，有着自身考量。团长茅威涛表示：“此次创作并非简单的物理叠加。我们想看看，当为恨而死的寇流兰之魂与因爱而生的杜丽娘之灵相遇时，会释放怎样的能量。如果说，四年前的《江南好人》是‘小百花’接轨西方戏剧的起点，那么这部作品将是我们真正把中国越剧置身世界语境的征程。”导演郭小男也坦言：“将不同时空下不同文化背景的戏剧融合，希望借助越剧全班的独特魅力产生新的艺术关联和审美。”

剧中，茅威涛将一人分饰寇流兰与柳梦梅两大主力角色（见图）。

记录生活“难忘的瞬间”

本报讯 由静安区文化局、《上海文学》杂志社、华语文学网联合主办，静安区图书馆、静安区读书协会承办的“难忘的瞬间”建党95周年主题征文活动颁奖仪式昨天举行。

此次征文活动自3月启动以来，收到稿件共计1773篇，来自全国32个省、市、自治区、特别行政区。活动邀请赵丽宏、金宇澄、臧建民、刘运辉、张予佳、孔明珠等担任评委，经严格评审，张渊的《那只甜甜的“黑洋酥”馒头》获得一等奖，此外还有二等奖2名、三等奖3名、佳作奖5名、优秀奖50名。获奖作品将通过华语文学网和静安区图书馆官网在线展示。现场读者还一起欣赏了著名演员、译制导演曹雷诵读赵丽宏精彩散文作品《时间断想》，共同感受“难忘的瞬间”。（闻逸）