

艺术节 名家为百姓定制演出

编者按

名家与百姓、传承与创新、东方与西方、小众与大众、历史与未来,这些看似“两极”的事物,在第 18 届中国上海国际艺术节的平台上相遇、相融,形成你中有我,我中有你的和谐境界,且以艺术之名凝聚天下之情。在距离第 18 届中国上海国际艺术节闭幕演出还有 5 天之际,本报从今天起将推出一组 5 篇“天下艺家”系列报道,分别围绕以上五组携手共进的元素展开,展现艺术节如何装点城市、服务百姓、跨越国界、贯通时空的魅力所在。艺术,让天下成为一家。

艺术节“天下艺家”系列报道之一

平时,百姓要看到艺术名家必须先购票再进剧场,如果票价低于 100 元,那么座位很可能是在剧场的二楼甚至三楼,因而心思缜密的观众还会带上望远镜,才能看清名家的脸。然而,第 18 届中国上海国际艺术节主推的“艺术天空”“艺术教育”两大板块,却让名家走向广场、校园、商圈乃至医院,直面观众、师生甚至病人,在同一天空下分享流动的音符、跃动的旋律,以及随之起伏的心跳。

大师为百姓定制音乐会

指挥大师迪图瓦率英国皇家爱乐乐团于 11 月 6 日在东艺举行音乐会,刚过 80 岁生日的他,想为艺术推广多做点什么,他主动提出,想走到市民中间,先为百姓演一场。当他得知艺术节“艺术天空”板块的设置,与他走进民众的想法不谋而合,立刻决定提前 2 天抵沪,与户外音乐会的技术方对接。11 月 3 日晚,在上海音乐厅门口的城市草坪音乐广场上,他与英国皇家爱乐乐团的演奏家们,带来了专场音乐会。首次在中国执棒户外音乐会的迪图瓦,深知广场音乐会更注重音乐普及,所以特意选择了中国听众耳熟能详的曲目,例如约翰·斯特劳斯的《春之声圆舞曲》、柴可夫斯基《天鹅湖》选段等经典曲目。

除了迪图瓦,马林斯基剧院艺术总监捷杰耶夫,也主动在大剧院加演一台针对家庭观众的公益音乐会《彼得与狼》,全场票价均为 80 元。《彼得与狼》是俄罗斯作曲家普罗科菲耶夫专门创作给孩子的交响童话诗。他说:“永远不要忘记,要为孩子们演奏。”

据艺术节“艺术教育”负责人杨靖介绍,在国外,艺术大师除了进行剧场内演出之外,早已形成了率团每年参与公益演出普及艺术的习惯与规律。因而,当他们想在合同中也向海外艺术家明确包含惠及市民的公益演出活动时,得到的都是积极响应:“像迪图瓦、捷杰耶夫等大师,还会主动策划曲目,甚至为百姓定制公益演出……”乐迷谢栋多次参加“艺术天空”和“艺术教育”活动:“看了那么多场次,遇到迪图瓦、捷杰耶夫等大师,还都是公益场,票价真实惠。”

高品质的艺术博览会不惧冲撞,同时选择 11 月在上海绽放,上海近期走入了繁忙的艺术之周。国际全明星阵容、巨无霸式的顶级画廊以及跨界明星的到场助阵,让西岸艺术与设计博览会和 ART021 等年轻艺术展引领了艺术潮流。这两大展览在前日和昨晚先后开放,上海双年展将从本周末起与观众见面。

斯库利+卡茨领衔西岸全明星

在滨江西岸,来自 11 个国家和地区的 31 家顶级当代画廊参与本届博览会,一半参展的国际画廊在全球拥有多个展示空间。本次展出的作品包括 20 世纪后期至今最炙手可热的当代艺术作品。

作为战后抽象绘画中最重要的—位国际

■ 艺游嬉梦——“艺术天空”12 小时特别活动现场

■ 德国第五车轮剧团木偶剧《非凡之旅 2》献演“艺术天空” 本版摄影 记者郭新洋

马上评

审美分得出真善美与假丑恶。但是,在面对艺术时,人人都有平等欣赏的权利。这就是第 18 届中国上海国际艺术节主推“艺术天空”与“艺术教育”的根本动力。

“艺术天空”寓意没有围墙、不在剧场内举行的艺术展演活动,其本身就是由艺术营造出的广阔天空。因而多在广场、草坪、商圈、社区等地举办。这些活动还会因地制宜地进行内容策划,以满足不同受众的各类需求。热衷普及艺术的大师与热情参与活动的市

人人平等 艺术面前

民,就此身处同一片天空下,平等地在一起。“艺术教育”更注重名家构成的“艺术导师制”,在校园、在演出后的剧场内,进行艺术常识普及——这一点在国内还真的或缺。艺术欣赏基本不纳入校园主课时间,大部分市民对于艺术的探索,属于“自学成才”,此时有了导师引领,更能知晓欣赏的“对不对路”……

艺术面前,人人平等的内涵,还包括特殊人群——他们似乎身心并不如常人那样完全健康,但是在特殊学校、在医院里的人们,更需要艺术的关照。艺术,能让他们得到片刻的修复,也同样感受到世界的美好。 朱光

名家推非遗不遗余力

如果说海外艺术家把国际上与百姓分享艺术美的习惯,通过艺术节传播到中国,那么中国,则致力于在艺术节的平台上,弘扬优秀传统文化,推广各类非遗。

在第 11 届中国艺术节上荣膺文华奖的沪剧表演艺术家华雯,在西安举行的中国艺术节和上海国际艺术节“两头跑”,都是为了推广上海本地曲种——沪剧。她还参演了国际艺术节戏曲板块的重头戏《600 分钟 600 年》——这台汇集了京昆越沪乃至梨园戏的创意节目,邀各曲种名家,以 600 分钟串联起中国 9 个曲种的代表折子戏,是戏曲非遗项目的集中展示,也是中国戏曲发展的精华浓缩。仅仅在“艺术教育”板块,魏海敏、曾静萍、华雯等都分了三批,在儿童艺术剧院举行了面向儿童的普及讲座。

华雯在向孩子们传授沪剧常识时,大到

剧种基本特性,小到演员穿上旗袍后应该怎么坐,都娓娓道来、一一演示……

丹麦戏剧家帮助盲童“看”戏

受益于“艺术教育”“艺术天空”的不仅有普通百姓,还有不少特殊观众。

10 月 27 日,上海市盲童学校的孩子,在丹麦米什玛什剧团和志愿者的帮助下,“看”了戏剧《罗密欧与朱丽叶》——这只有在艺术节举办期间才可能发生。该校老师涂传法表示:“从来都不敢奢望外国剧团会到我们学校来演出。”

这支丹麦剧团并没有进入剧场亮相,纯粹是为艺术节进校园的活动而来。今年是国际艺术节“艺术教育”板块首次进入中小学校。他们在盲童学校独树一帜的演出成为佳话。演出前 2 天,这些艺术家就来到学校与师生交流戏剧常识,探索最适合孩子们了解剧目的各种方式。演出时,演员直接讲出剧情,

由志愿者负责为孩子们翻译。各种戏剧情境被夸张地放大,动作更加强烈,以便弱视的孩子们借助手机里的“调焦”功能进一步“看清”。志愿者甚至还会向孩子们描述舞台上的场景。为了让他们更能亲身感受戏剧,丹麦艺术家还邀请盲童上台感受平常不可能做的肢体动作……高一学生蒋政强被选上台“触摸”演员剧中的动作。“一个演员扎马步,另一个演员站立在前者的膝盖上,两人依靠彼此的一只手寻找平衡点。”作为学校盲人剧社“感觉剧社”成员的他,尤为佩服演员高超的身体控制能力和充分的信任。“他们那么和谐,也启发了我在舞台上或者在班级中如何与其他人相处。”他表示。

上海市盲童学校校长徐洪妹认为:“戏剧等艺术并不是高高在上的,而要融入生活。无论是这次演出和学校的戏剧社都让孩子们在艺术中打开自己,展现自信。这是一个美妙的开始……” 首席记者 朱光 本报记者 肖茜颖

“全明星”阵容领衔 “奥斯卡”影帝助阵

艺术大师,肖恩·斯库利这个名字已经不再陌生,近两年他曾随《随心而行》《抵抗与坚持》从艺回顾展在中国巡回亮相……

奥斯卡影帝用作品助阵

展览上出彩的不止是眼花缭乱的艺术作品,还有纷至沓来的各界大咖。除了大屏幕上循环播放的各明星宣传外,还有奥斯卡最佳

2016 西岸艺术与设计博览会和 ART021 双双开幕

男主角阿德里安·布罗迪现身。他并非为展会站台,而是为推介自己的艺术个展《入迷》。布罗迪说,他很荣幸到上海参加 ART021,展示自己受东方文化影响的创作,站在这里更清楚地认识到这一点,因为这些作品表达了现代人的生活状态。

村上隆、周杰伦、邓文迪等明星在昨晚的藏家专场现身,他们都是作为艺术藏家参与

了 ART021,周董戴上口罩低调地在一幅幅艺术作品前观赏。

国际画廊几乎百分百返场

西岸主办方称,国际画廊返场率近乎百分之百。ART021 昨晚作品销售已传出捷报,如豪瑟沃斯、东京画廊、芳草地图廊等都达预期。

在西岸,除画廊单元,全新的策划单元 ArtReview Asia Xian Chang 在展场内外多个区域展示来自亚洲和全世界领先和新晋艺术家的大型绘画、影像、雕塑和装置作品,由多个合作机构、艺术家团体共同推出的论坛、放映活动,为博览会带来丰富多彩的节目。

本报记者 乐梦融