

新的探索带来新的亮点

——第十七届中国上海国际艺术节艺术教育系列活动侧记

日前举行的“第十七届中国上海国际艺术节系列论坛”上,中外专家就“艺术教育的实践与思考”发表了各自的真知灼见,大家认为,对不同年龄、不同层次的受众要有不同的艺术教育手段和方法。

已走过16年的艺术节产生了广泛的社会影响,培育了庞大的观众群体,树起了“天天演”“中外艺术家进社区”“高雅艺术校园行”“艺术天空”等一系列深受大众喜欢的艺术节品牌,艺术节人创新和探索的足迹镶嵌在了艺术节创新发展征程上。在习近平总书记关于文艺工作的重要讲话发表的日子里举行的第十七届中国上海国际艺术节,注定又是一个推陈出新的艺术节,筑“艺术磁场”,推“艺术教育”就是本届艺术节的新探索和新亮点。借鉴以往的办节经验,从艺术节资源的更大化运作和艺术节渠道的畅通拓展两个方面着手推出的“艺术教育”活动的全新策划,综合考量了艺术的种类及受众的普及,分层次设计,精细化推进,取得了良好的效果。

观剧指引

本届艺术节开幕之前举办的《艺术节演出、展览面面观》,各领域的专家为观众指点迷津,让购票的观众有了选择观剧(展览)的方向。在购买艺术节公益票的现场,一位上海阿婆高兴地说,看了十几届艺术节的戏了,还是第一次听了专家介绍后买票。听专家的,不会错!

本届艺术节精心制作了以演出与导赏相结合的艺术教育活动,俄罗斯乌拉尔舞蹈团、以色列“银”舞蹈团、俄罗斯芭蕾舞剧院等表演团体在为观众呈现各具特色的艺术盛宴同时,还穿插了专家的讲述,主持人也为一个个节目进行了简单的专业推介,既满足了观众的观演欲望,也让观众学到了不少艺术的专业知识。

一位不太懂音乐剧的观众特地从浦东赶来参加音乐剧《犹太人在上海》观后谈活动,她说:听了编导演的介绍,不仅对看《犹太人在上海》补上了一课,还对音乐剧产生了兴趣,以后有机会还要去看。10月20日,对于嘉定马陆包桥村

俄罗斯乌拉尔舞蹈团举办演出导赏活动

刘诗昆辅导上海琴童

黄永庆 摄

的村民来说,真是像过节一样,俄罗斯乌拉尔国家舞蹈团专场演出和导赏活动就在他们的家门口举行。夜幕下,上千名村民聚集在村民公共运动场上,观看着精彩纷呈的演出,时而鸦雀无声,时而掌声雷鸣。艺术节中心精心准备的导赏讲解,让村民们看得入神,听得有味。一位姓陈的老农民激动地说:“我佢年纪大了,走不动了,艺术节的精彩节目送到了家门口,大开眼界,好透好透!而且每个节目都有报幕员解释,我佢看懂了!”包桥村的党总支书记樊翼萍特意包了一辆大巴,带着30位村民来到了林

林总总的踢踏舞导赏”现场,在看了俄罗斯艺术家的踢踏舞表演,听了中国踢踏舞王子姜少峰的介绍后很激动,她说:真是刘姥姥进城大开眼界,回去后,我们要组织一支村民踢踏舞队。

大师互动

本届艺术节继续并完善了艺术节的品牌活动大师班,以工作坊的形式让参与者得到大师更直接的指点。爵士手风琴大师理查·盖利安诺、澳大利亚芭蕾舞团艺术总监大卫·麦卡利斯特、玛莎·葛兰姆舞团艺术总监珍妮特·艾尔伯、乐

评人李严欢等都在演出期间为观众做精彩的导赏。

刘诗昆和上海琴童演奏音乐会上,刘诗昆先生极其认真地手把手教琴童演奏,让现场千余名观众深受感动。家住静安区的琴童家长殷敏在留言簿上写道:“希望能有更多类似的活动,使孩子们的艺术教育之路走得更宽敞,更愉悦。”76岁高龄的刘诗昆先生参加了活动,深有感触地留言:“艺术节注重发掘年轻艺术人才,努力为广大群众和艺术爱好者服务,提倡公益活动,力求雅俗共赏,老少咸宜,方向正确,实践适当,水准优异,效果优良,值得赞赏和发扬。”

在“芭蕾梦工场”上海大剧院芭蕾体验日活动中,零基础的观众饶有兴趣地聆听着“奇妙芭蕾大世界”芭蕾基本知识的介绍,有了对芭蕾艺术的初步了解和体验。初学者参加了“小小芭蕾体验课”模块,了解了英国皇家芭蕾舞考级课程的内容。具有一定芭蕾水平的观众参加了专业芭蕾舞者基训课,专家现场主持讲解,让他们近距离体验芭蕾艺术的独特魅力。除了为各种演出进行导赏和互动外,本届艺术节还精心为各类展览设计了讲座,形成了静态艺术与动感艺术相得益彰的一大亮点。 本报记者 王剑虹

以“艺术磁场”吸引百姓

第十七届中国上海国际艺术节在借鉴以往办节经验的基础上开拓创新,从艺术节资源的更大化运作和艺术节渠道的有效畅通两个方面着手,推出了以“艺术教育”打造“艺术磁场”的全新策划,并精准推进,取得了良好的效果。

动静结合

本届艺术节精心策划以演出与导赏相结合的艺术教育普及活动,如俄罗斯乌拉尔舞蹈团、以色列“银”舞蹈团、俄罗斯芭蕾舞剧院等,在为观众呈现风格迥异、各具特色的舞蹈盛宴同时,还穿插专家的讲解与演示,不仅满足了观众的观演欲望,还让观众学到了许多专业知识。刘诗昆与上海小琴童演奏音乐会上,大师演奏、专业点评、经历分享、琴童展示的互动环节,让整个艺术交流过程呈现双向、流动特色。

此外,与动感形成对比的静态

艺术教育活动策划也是本届艺术节的一大亮点。本届艺术节首推的“艺术节演出、展览面面观”讲座,邀请艺术家、专家分别对舞蹈、音乐、戏剧戏曲、展览作专业导赏,满足了具有不同艺术需求的观众,很多现场观众活动结束后便购买了相应的演出票。静态艺术的另一个亮点就是艺术展览的讲座。本届艺术节推出了与展览对应的艺术鉴赏讲座,如“雪域撷珍——文物珍品鉴赏讲座”,连续四场,讲座以静态方式通过佛教造像、唐卡、治藏文物、民风民俗等不同角度展现西藏文化精髓,吸引了大量的听众。

覆盖面广

所谓“覆盖面广”,首先体现在受众年龄的覆盖面,其次体现在推

行的场合。本届艺术节的教育从“零门槛”开始,观众年龄层上至耄耋老人,下至三岁儿童,为不同年龄段设计不同的艺术教育活动。为儿童设计了适于艺术启蒙的活动,让孩子们与钢琴家刘诗昆、爵士手风琴家理查·盖利安诺爵士等名家零距离交流。

本届艺术节首次策划艺术普及活动走进幼儿园、小学和中职校。面对时尚青年,艺术节选定园区、商圈,利用青年午休和下班的时间习惯进行艺术普及。而针对年龄稍大、行动不便的中老年人,艺术节更是贴心地将艺术普及活动推向社区。

深度策划

本届艺术节的教育,针对

不同年龄段进行深度策划。舞蹈启蒙面向儿童策划“芭蕾体验日”,有芭蕾入门基础知识讲座,少儿芭蕾成果展示等;舞蹈普及面向社区、商圈、学校开展“舞蹈的世界——世界民族舞生谈”“舞蹈的世界——林林总总踢踏舞”“舞蹈的世界——精彩源自灵动的管子”,特邀三支外国舞蹈团策划舞蹈展示结合艺术知识普及;艺术教育针对专业观众的“经典与创新——解读澳大利亚芭蕾舞团芭蕾舞剧《灰姑娘》”“玛莎·葛兰姆——跨世纪艺术创新讲座”,邀请舞团艺术总监分享艺术作品特色、舞蹈发展趋势等。

如何让艺术节常办常新,是艺术节人必须思考的课题。本届艺术节的教育活动,是探索,也是尝试。 吕琳

中外人士点评艺术节「艺术教育」活动

● 艺术磁场 高雅课堂 念念不忘 必有回响

上海音乐学院艺术管理系主任 王勇

● 以艺术美化人的心灵 为大众传播高雅文化

上海市戏剧家协会副主席 荣广润

● 动与静、收与放之间 艺术磁场 吸引不断。

上海歌剧院副院长、国家一级演员 吴洁

● 办展有特点,策展有亮点,观展有看点。

复旦大学文化遗产研究中心主任 高蒙河

● 能在著名的上海国际艺术节上演出真的很荣幸!谢谢你们的邀请!献上最美好的祝愿。

澳大利亚国家芭蕾舞团艺术总监 大卫·麦卡利

● 《闲话部落》让画画变得更简单,更快乐。

上海少儿节目主持人兼创意画家 画神闲

● 艺术是生活中所有美的东西的荟萃,而音乐是所有艺术中最抽象,却也是最直接能够表达人们内心情感的东西,同时它又是全人类共同的语言。希望这种美的东西能够走进越来越多的人的生活中。

观众 熊进宇

● 感谢上海国际艺术节的精心组织,使众多琴童及家长能近距离领会大师的风采,体会钢琴的无穷魅力。大师对艺术的执着及精湛的造诣令人钦佩,上台演奏的小朋友们精彩表现也让人惊叹。希望有更多类似的活动,使孩子们的艺术教育之路走得更宽、更愉悦!

静安区琴童家长 殷敏

● 我学琴已经6年了,今天能听到刘诗昆老师的精彩点评,我感到十分自豪。我爱着音乐这门艺术,我认为音乐是艺术中最美的一种。它刚中带柔,让我爱不释手。刘诗昆老师一直是我的偶像,我很崇拜他。我会更加热爱音乐的!

上海市延安初级中学学生 樊云迪

● 中国上海国际艺术节是上海和全国成功、知名的高文化品牌的文化艺术活动项目。该艺术节一向弘扬高雅艺术、高尚文化,传播高品质节目,成绩显著,业绩卓越,十分难能可贵。该艺术节历来注重发掘年轻艺术人才,努力为广大群众及艺术爱好者服务,提倡公益活动,力求雅俗共赏、老少皆宜,方向正确,实践适当,水准优异,效果优良,深值赞赏和发扬。当今的中国、多色缤纷的文艺领域,十分需要该艺术节这类文化艺术绿园和真善美的绿地。我今参加这十七届该“艺术节”中的与少年儿童一代新人,包括琴童孩子的互动活动,倍感高兴,别有意义,我会牢记这次活动。

钢琴演奏家 刘诗昆

● 玛莎·葛兰姆舞团相信此次艺术节是对所有年龄段人们的福利!我们很荣幸能成为上海大剧院教育项目的一份子!

玛莎·葛兰姆舞团艺术总监 珍妮特·艾伯特

● 保护民族文化,促进民族团结,维护国家统一。愿上海国际艺术节越办越精彩。西藏博物馆 何晓东

● 亲爱的中国上海国际艺术节的全体工作人员!感谢你们在上海给予我一段精彩难忘的时光!在此献上我最热忱的敬意!所有的节目都是如此精彩,谨在此献上我最美好的祝贺和最诚挚的感谢! 一外国观众