

申城美展“连连看”，“大美术馆计划”稳步推进 构建起“世界艺术史共享教室”

今年,备受瞩目的中法文化合作项目——西岸美术馆与蓬皮杜中心五年展陈合作项目再添新成果。“本源之画——超现实主义与东方”特展在上海西岸美术馆举行。据了解,2023年上海西岸美术馆与蓬皮杜中心将继续根据中法合作项目安排更新常设大展等,并同步推出更丰富的艺术教育活动。

■新华社记者 任珏 摄(资料图)

据文汇报 踱步于西岸美术馆“肖像的映象”展,看到毕加索用紫绿相间的撞色绘就的《女人肖像》,艺术爱好者王小姐很是激动,一眼认出画中主人公是艺术家最为钟情的缪斯朵拉·玛尔。不久前在尤伦斯当代艺术中心上海分馆的“现代主义漫步”展上,王小姐第一次记住了朵拉·玛尔这个名字,现场展出的毕加索《大幅斜倚裸像》《绿指甲的朵拉·玛尔》等名作,画的都是她。

星罗棋布于上海全城大大小小的美展,摊开鲜活的世界艺术史地图。不少人和王小姐一样,在不同展览的对照中,悄然累积着艺术知识,并在展览“连连看”的过程中,解锁艺术欣赏的新鲜体验。在上海市美术馆协会会长朱刚看来,“大美术馆计划”的稳步

推进,为上海艺术生态的发展提供了坚实的 platform,赋予其全球资源配置能力。这使得世界各地在此汇聚的文化艺术精华呈现出前所未有的丰富度,俨然构建起“世界艺术史共享教室”,也让“来上海看美展”成为越来越令人心动的奔赴上海的理由。

仿若穿行于鲜活的世界艺术史

最近,有心的观众发现,申城举办的众多美展,正在形成一组组有趣的对照关系。若将它们中的不少“连连看”,仿若穿行于鲜活的世界艺术史。不妨沿着现代艺术出发,看看这张艺术地图如何越走越豁然开朗。现代艺术,可以理解成艺术冲破古典传统走向现代的过程。到了这个阶段,

艺术创作的想象力大爆发,但同时,也常常看得人一头雾水。宝龙美术馆的“什么是现代艺术啊:你好啊大艺术家”,藏着简明又有趣的现代艺术史线索。在这个展览中,艺术家大橘子精选了马奈、莫奈、梵高、毕加索等16位现代艺术代表性艺术家的数十件作品进行圆滚滚、软乎乎的二次创作,让现代艺术变得易于亲近。

由此开启的兴趣,大可再循着两个名家云集的原作展——西岸美术馆携手蓬皮杜中心的重磅常设展“肖像的映象”与尤伦斯当代艺术中心上海分馆的“现代主义漫步:柏林国立博古睿美术馆馆藏展”,进一步领略现代艺术的魅力。前一个展览以“肖像”作为线索,找到解读现当代艺术的一个通

俗切口。每张肖像背后,都有一个鲜活的人。以近300件蓬皮杜中心珍藏为媒,观众能从艺术家如何描绘人、塑造人的过程中,感受艺术风格的变化及艺术的先锋性。后者聚焦毕加索、保罗·克利、马蒂斯等六位现代艺术巨匠的近百件精品,勾勒出现代艺术创造力蓬勃发展的脉络。诸如毕加索笔下的朵拉·玛尔,不过是两个展览之间多处遥相呼应的细节之一。

浦东美术馆的“时间的轮廓:大都会艺术博物馆的大洋洲艺术与传承”中,来自大洋洲大大小小粗犷、朴拙又充满独特想象力的面具,提醒人们看到包括毕加索在内多位现代艺术大师重要的灵感源泉。巧的是,上海塞万提斯图书馆正在举办的展览“毕加索,面具之像”,汇集毕加索戴着面具的精彩相片,印证了这种不解之缘。

备受毕加索推崇的稚拙派,正于久事美术馆迎来中国首展“白日梦——稚拙派艺术家的奇妙世界”。稚拙派,指的是活跃在19世纪末20世纪初法国的一群素人画家。他们都从未接受过系统的艺术教育和训练,无不用淳朴天真的方式绘画,记录并传播着生活的美好。毕加索毕生追求的“像孩子一样画画”,大抵就是这样一种境界。有意思的是,稚拙派的艺术精神,还可以从一个看似与之八竿子打不着的展览中窥得。这便是中华艺术宫(上海美术馆)的“素人策展计划(第一季)”,邀请没有美术背景的素人,进入美术馆的核心,挑选作品组成一系列展览。素人策展人对于美术作品不专业却浸润着真诚个性化感受的解读,与稚拙派画家自发而真切的艺术创作,构筑起耐人寻味的对照。

让种种优秀的文化艺术获得新的生长点,并开花结果

“申城众多美展之间形成的呼应,是办展方不期促成的巧合。种种巧合背后,却又存在着某种必然。”朱刚向记者坦言,申城美术馆事业的高速发展,上海美展面貌的多元化趋势,带来更广阔的风光、更多样的视角,每个人

都能从中拥有属于自己的发现。

艺术评论家沈奇岚留意到,在浦东美术馆“六百年之巨匠:来自提森—博内米萨国立博物馆的杰作”与东一美术馆的乌菲齐美术馆特展“波提切利与文艺复兴”中出现了几乎一模一样的一幅画,这便是布隆齐诺笔下穿着盔甲的科西莫·德·美第奇。她告诉记者,这件作品共有20多个版本,乌菲齐带来的是背景为蓝色帷幕的版本,也就是最初的版本,提森带来的是背景为绿色帷幕的版本。“上海的观众很幸福!在相距1000米的两个地方,就能看到别人要跑两个国家才能看到的两幅画。同行们感叹,这样做研究、写论文更容易了,足不出沪简直就可以感受到一部生动的、完整的世界艺术史。”

最近两三年频频穿行于申城各大美展现场看热闹,陈女士笑言从艺术“小白”进阶为摸着了些许门道的艺术爱好者。“前段时间逛宝龙美术馆的‘西方人物绘画400年:东京富士美术馆藏品展’,看到最后一章‘幻境’匆匆点到进入现代艺术史之后天马行空的人物画便戛然而止,觉得意犹未尽。没想到很快又在上海盼来了‘肖像的映象’,续写肖像在近百年间艺术创作中的百变演绎。”

朱刚希望,全城美展“连连看”形成的有趣体验,能够进一步促成大众观展之后的思考,让这间“世界艺术史共享教室”更具主观能动性。例如,循着现代艺术巨匠从大洋洲等地古老、原始的艺术中获得的养分,探究他们如何用“再加工”创造艺术可能;从稚拙派素人画家与时下的素人策展中,更加深刻地体会到艺术来源于生活。“这些丰富的艺术资源,不仅能帮助人们越来越清晰地捕捉到艺术史的脉络,还或将对当下的艺术创作有所启发。”饶有意味的是,拥有全球资源配置能力的“上海美展”其实也与这座城市的精神底蕴之一——海派精神形成了更深层的对照,以面朝大海的襟怀,让种种优秀的文化艺术在此获得新的生长点,进而开花结果。

■范昕

“杜丽娘”怎么打开昆曲新玩法

据文汇报 眉目流转、身姿绰约,轻甩水袖的“杜丽娘”就在眼前游园赏景,恍惚间似乎来到身旁……日前,上海昆剧团“五子登科”系列之“颀·会”张頔个人专场在天蟾逸夫舞台举行。演出前,不少观众已经在二楼率先与张頔来了一次“零距离”接触,演员以3D全息影像的方式带来名段“原来姹紫嫣红开遍”。

“昆曲应该和其他艺术门类一样,踩准时代的节拍。”看得出张頔对数字科技在文化领域的创新应用充满兴趣。随着各类新技术逐渐浸润人们的日常生活,张頔这样的昆曲人也在积极探索,戏曲的推广、舞台的革新、文化的留存或许都能找到新的可能。

当传统遇见新艺术,舞台能否更“有趣”?

张頔自认是个“闲不住”的昆曲演员,她参与过二胡与昆曲结合的《游园》、钢琴大提琴版的《惊梦》,也和自得琴社音乐总监唐彬成立的太一生水乐队制作过电音昆曲。某一天,她在社交平台刷到位于成都春熙路上的裸眼3D大屏,上面栩栩如生的数字熊猫相当吸睛,这也让她萌生了试一试的想法:“如果昆曲这样‘动’起来,是不是也会让更多人看见?”借个人专场的契机,张頔进行了初试水,在全息影棚录了一版一分多钟的《牡丹亭·游园》【皂罗袍】。

逼真的纵深感是全息影像的一

大技术亮点,观众伸出手仿佛就能触摸到影像中的人物。在录制的过程中,为实现更好的视觉效果,张頔进行了相应的调整,“有时我一转身,水袖一抛就会出了画面,我把这些幅度较大的动作纵向演绎,观众能拥有更强烈的互动感。”今年是张頔进入上海昆剧团工作整20年,这些年她在舞台上一边演出边学习,而日新月异的技术也让她不禁思考,戏曲舞台上是否能玩出更多新花样:“表演有时演员要赶妆,影像能否先一步与观众见面,让剧情更加流畅?”“《牡丹亭·惊梦》里杜丽娘梦见书生柳梦梅与之幽会,如果通过全息的手段让柳梦梅立在舞台上,虚实交融的效果会不会更好?”

古老艺术与新兴技术的对接是全球表演者面对的课题,曾在东京奥运会开幕式上亮相的日本歌舞伎领军人物市川海老藏就曾大胆创新,在经典作品《源氏物语》加入沉浸式体验,演员表演中需要佩戴传感器,舞台上实时生成与演员动作相吻合的影像。当被问及缘何进行这样的尝试,出身于传统歌舞伎世家的他表示:“市川海老藏的歌舞伎好像很有趣,我也想去看看”,我认为现在要让更多人有这样的想法很重要。”

在“数字园林”里,春色依旧如许

在舞台表演上使用全息投影技

术,已有过不少范例。流行女歌手碧昂斯曾凭借成熟先进的3D Mapping投影和全息技术完成一曲惊艳的《Run the world》,2018年《邓丽君·传奇》全息演唱会将一代传奇歌手邓丽君“请”回到舞台中央,甚至完成了与当红歌星的“实时对唱”。而“颀·会”技术团队负责人告诉记者,他们手中的全息技术也已拥有“复活”戏曲大师的能力,“全息影像采用音画分离的采集方式,我们可以对老照片进行外形数据收集,再对专业演员进行动作采集,结合老录音旧录像,便能让大师重回公众视线”。

平日,张頔喜欢参观各类潮流展览,在观展的过程中,90后、00后竞相拍照打卡的景象触动了她。“昆曲拥有丰富的文化内涵,一个头饰、一个妆面都有自己的故事。”张頔表示。如今,她正在筹备一座“数字园林”,用符合当代年轻人审美的方式对昆曲进行集成式的导览,让更多人见证“春色如许”的好光景。

目前已完成了3D建模的数据采集,以张頔为原型的动画版“杜丽娘”将在“客厅”借助全息影像和观众实时互动。而在“游园”部分将通过镜相装置与多媒体影像投射,共同打造一座梦幻华丽的后花园。“昆曲蕴含着强大的能量,乘上合适的媒介,相信可以辐射影响更多人。”张頔充满信心。

■王筱丽

虚拟与现实如何“跨次元相见”

据新民晚报 数字时代,年轻人的文化生活发生着翻天覆地的变化——好朋友是千里之外的网友,喜欢的“明星”是虚构的角色,连看直播也是动画风格的虚拟主播主持。

日前,由哔哩哔哩(B站)打造的线下展会BilibiliWorld 2023(简称BW)在上海国家会展中心闭幕。这些本该只存在于电脑、手机上的虚拟人凭借技术设备,“来”到BW现场,科技的力量让虚拟世界的人物与现实世界的粉丝跨次元相见。仅仅一个周末的时间,展会吸引了来自全国各地的十余万人次观众入场。对于热爱二次元文化的年轻人来说,这也是一次圆梦。

自2017年第一次举办至今,每年夏天的BW都会吸引大批年轻观众来沪,今年首轮门票开售时更是7分钟就全部售罄。让年轻人趋之若鹜,这场展会究竟有着怎样的魅力?

3号馆的《未定事件簿》游戏展台,是BW人气最旺的几个展台之一,这都要归功于四位已经成为二次元顶流的“未定大头”。和一般的cosplay(角色扮演)不同,《未定事件簿》的四位男主角穿着精致的黑西装,脑袋却是萌版人物的头套,既有一种可爱与帅气碰撞的“反差萌”,又在游戏角色走入现实时,着重还原了二次元的形象。许多玩家一入场馆就直奔展台,只为排队与“大头”互动,亲眼见一见游戏里的角色们。

参加漫展的年轻人,不少是盛

装出席。他们有的换上汉服,有的穿着洛丽塔小裙子,有的装扮成毛茸茸的小兽……即便没有换装,也要拎上一只“痛包”,包上装饰满满的动漫周边,彰显着自己的热爱。实际上,节假日的上海街头,常常能见到二次元青年,他们个性的装扮并不会引来异样的目光。这座城市的包容和开放,孕育了浓厚的二次元文化氛围。

如BW这样生根于上海的漫展,也有着同样的包容和开放。在游戏《命运冠位指定》的展台前,一位扮演游戏角色恩奇都的coser被不少玩家“求合影”,她虽然假发、衣服、装备齐全,却并没有化上浓重精致的妆容。本届BW更为喜欢汉服、JK制服和洛丽塔服饰的观众量身打造了“盛装派对”展区,让每个人都尽情秀出自我。

“请问你抽到了哪个角色?我可以和你交换吗?”在BW许多售卖动漫周边的展台,都可以听到这样的问话。购买盲盒性质的周边产品后,许多消费者都会为了换到心仪的角色而向身旁的路人“搭讪”。一些展台还贴心地划出专门的“交换区”,方便大家交流。交换之余,聊上几句,“摊主”和“顾客”就成了朋友。

在拥有共同爱好的人面前,平日里爱一个人宅在家里看动画、打游戏的二次元爱好者,也变得喜欢“社交”了。B站为二次元群体搭建了线上交流的平台,BW则将这个平台拓展至现实生活,这也正是其吸引年轻人蜂拥而至的魅力所在。

■吴旭颖