

用艺术点亮城市

坚持“两创” 书写史诗

身为新时代戏曲艺术工作者，我们自当有信心、有远志、有担当、有风骨，创作出不负传统、不负时代的优秀作品，激发古老戏曲的创新活力。

习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会开幕式上的重要讲话指出：“希望广大文艺工作者坚持守正创新，用跟上时代的精品力作开拓文艺新境界。”习近平总书记的重要讲话坚定了我长久以来的艺术实践，让我深受鼓舞。

中国戏曲历史悠久，从先秦萌芽到汉唐百戏、宋金院本、元杂剧及明清传奇，传统戏曲发展出近400个剧种，其中越剧相对年轻。越剧表演艺术家袁雪芬老师说：“昆曲与话剧是越剧的‘妈妈’。”越剧能够在100多年时间里走向全国、深入人心，完成蜕变，离不开几代艺术家的守正创新。在互联网时代、全球化时代，越剧艺术如何继续绽放魅力，让更多观众走进剧场，通过越剧感受中国传统戏曲之美？从艺40多年来，从越剧革新到建设越剧剧场演出剧场，打造越剧文旅品牌，我不断探索越剧在当代创新发展的可能。

在学徒期间，俞振飞先生的关门弟子徐冠春老师教我戏曲手眼身法步的基本功；汪世瑜老师教我昆曲《牡丹亭》中的名段《拾画叫画》；盖叫天先生的弟子陈韵亭老师教我毯子功、起霸，教我昆曲经典武生戏《林冲夜奔》……传统的基础成为我日后创新的底气。无论京剧表演艺术家梅兰芳、昆曲表演艺术家俞振飞，还是我的老师越剧表演艺术家尹桂芳，无不秉持在传承中创新、在创新中传承的理念。今天的我们在凝视传统时，同样既要有继承传统的担当，又要有转化创新的意识。

上世纪90年代，我在扮演《西厢记》张珙一角时，吸收了川剧“踢褶子”的动作。踢飞的褶子既体现人物当时内心的迫切，又展示出传统戏曲的程式美。对现代舞、话剧、音乐剧等艺术，我也抱持学习的心态，谨慎将其化用在越剧舞台上。2006年在越剧百年诞辰之际，浙江小百花越剧团在老板《梁祝》基础上创排新版。新版《梁祝》在尊重经典唱段基础上，充实了剧情和唱腔，将大家耳熟能详的同名小提琴协奏曲融入其中，并借鉴现代舞蹈语汇，丰富了传统程式动作。比如，在“化蝶”一幕，我们将昆曲小生的折扇技法和现代舞动作相融合，传统越剧小生手中的折扇成为象征双宿双飞的翩跹蝴蝶。新版《梁祝》上演后，获得诸多国家级奖项，收到来自各大国际艺术节的邀约，展示出当代越剧的艺术魅力。

在很多人眼中，越剧只适合表现小桥流水、才子佳人，但在我心中，越剧的表现力远远不止于此。袁雪芬老师曾在越剧舞台上塑造了鲁迅笔下的祥林嫂，尹桂芳老师塑造了越剧版屈原，前辈艺术家一直在积极拓宽越剧题材。2016年，为纪念汤显祖和莎士比亚逝世400周年，浙江小百花越剧团创排越剧《寇流兰与杜丽娘》，将莎剧强烈的戏剧冲突和昆曲细腻的表演风格融入越剧。我在舞台上分饰古罗马将军寇流兰和古代书生柳梦梅这两个角色。这部剧在英国首演，两场演出吸引了当地上千名观众。2021年，“中国希腊文化和旅游年”的戏剧活动在小百花越剧团举行。为此，我与戏剧导演李六乙合作创排越剧《俄狄浦斯王》片段，并在良渚文化遗址上完成外景版录制，中希两国艺术家以视频连线方式展开交流。古为今用，洋为中用，传统戏曲向世界展现着中国当代舞台艺术的风采。

“艺无止境”，这是尹桂芳老师生前赠给我的手书。多年来，这幅字一直陪伴着我、鼓励着我。当代中国，江山壮丽，人民豪迈，前程远大。新时代为文艺繁荣发展提供前所未有的广阔舞台。我庆幸自己从前辈手中接过戏曲的衣钵，更庆幸自己生活在这个时代。身为新时代戏曲艺术工作者，我们自当有信心、有远志、有担当、有风骨，创作出不负传统、不负时代的优秀作品，激发古老戏曲的创新活力。

(作者为越剧演员)

在传承中创新 在创新中传承

茅威涛

创造性转化 创新性发展纵横谈

习近平总书记在清华大学考察时指出：“要发挥美术在服务经济社会发展中的重要作用，把更多美术元素、艺术元素应用到城乡规划建设中，增强城乡审美韵味、文化品位，把美术成果更好服务于人民群众的高品质生活需求。”城市的产生与发展不仅关系到人们的物质生活需求，还与艺术审美等精神追求密不可分。将美学与艺术实践融入城市建筑与规划，以城市公共空间的艺术之美提升城市品质、塑造城市文化，成为当下城市发展的重要内容。城市发展与美学艺术相融合，互为驱动，其中的实践经验值得我们梳理和总结。

让城市居民享受家门口的“诗和远方”

传统的城市公共空间艺术多以雕塑、绘画等静态形式出现。而今天，城市公共艺术不再仅仅提供被欣赏的艺术作品，更鼓励人们参与其中，和艺术作品、城市空间产生良性互动。可欣赏、可游玩、可分享等多种创新形式，使城市空间里的艺术更具体验性、传播性。昔日单一的展陈式公共空间艺术，渐渐变成更具广泛参与度的社会文化活动，推动共建美好家园共识的形成。

由上海市规划和自然资源局、上海市文化和旅游局等共同主办的上海城市空间艺术季，至今已举办了4届。从黄浦江的徐汇西岸到浦东东岸，再到杨浦滨江，城市空间艺术季以艺术活动连通上海的滨水空间，将原来废弃的工业遗产活化为城市文化场所。去年，在“15分钟社区生活圈”理念的指导下，我们看到围绕人们的日常生活，公共艺术大有可为。引来居民驻足体验的艺术装置、充满设计巧思的休闲椅、让人眼前一亮的居民楼外墙彩绘……许许多多“小而美”的公共艺术作品，从社区环境特点和需求出发，最终服务于社区居民生活，让人踏出家门就是“诗和远方”。设计工作坊、艺术工作坊与居民讲堂等活动，为人们提供亲近艺术、充实精神文化生活的机会。城市公共艺术点亮公共空间，为城市增添文化趣味。

“人民城市人民建、人民城市为人民”，多样化的艺术空间为市民搭建深度参与艺术创造的平台，“互动”成为当下城市艺术新热点。比如，成都环城生态公园就为市民提供了“有设计、可参与”的休闲生活方式。它秉持都市农田运营理念，鼓励人们认种树木，让市民和游客在一系列的自然科学普及活动中亲近自然和农耕，在参与中一起完成公园的艺术景观建设，实现生态与美育的自然结合。

核心阅读

昔日单一的展陈式公共空间艺术，渐渐变成更具广泛参与度的社会文化活动，推动共建美好家园共识的形成。

城市美学建设走入人们的视野，空间魅力成为城市竞争力的一部分，艺术正在为城市更新提供源源不断的动力。

城市艺术设计实践立足历史文脉、结合时代需求，对城市文化进行创造性转化、创新性发展，对城市精神塑造起到重要作用。

为城市更新提供源源不断的动力

城市更新，是城市发展的必经阶段。无论是调整城市结构、重构空间形态，还是改善生态环境、传承历史文化，都离不开城市更新。如今，城市美学建设走入人们的视野，空间魅力成为城市竞争力的一部分，艺术正在为城市更新提供源源不断的动力。

配合大型文化艺术活动进行城市更新改造，是一种以艺术为媒介的有效策略。例如深港城市建筑双城双年展就持续探索将艺术融入城市空间更新的路径。2013年，第五届展览主展场设在蛇口的废弃厂区，以历史悠久的浮法玻璃厂为代表的工业遗址，变成人头攒动的数字艺术展馆。同期举办的一系列活动在实现美育功能的同时，带动周边餐饮、酒店等服务业的发展。2017年，第七届展览主展场设在城中村南头古城；不仅将充满想象力的作品植入这里的大街小巷、住宅和厂房，而且将展览与老城更新计划相融合，推动当地多处空间更新，为居民生活注入艺术活力，引发建筑学家、社会学家和艺术家对城中村空间利用方式的进一步思考。

还有一种行之有效的策略，是利用艺术

和设计活化城市的存量空间，将昔日的零散用地转化为新的市民公共空间。百禧公园位于上海第一个工人新村曹杨新村内，其前身是货运铁路途经之地，在铁路支线退出历史舞台后，又在长条形空间上形成了上海“最长”的菜市场——曹杨铁路综合市场。而今经过重新设计改造，这里已经变成一座总长度约1公里、拥有3层空间的立体式“空中花园”。设计者利用场地狭长的特点，配合不同的公共设施和空间节点，开辟出艺术长廊、群众演出舞台、运动场、文创集市等空间，“长藤结瓜”般联结附近的居民小区、学校等。它不仅打造了一处可供市民观赏、休憩、漫步的景观，还表达了对城市集体记忆的尊重，实现了再创造。上海永嘉路“口袋广场”同样立足社区独特性，在广场设计及材料、结构选择上充分考虑日常使用与管理，鼓励居民参与到空间更新和生活场景的构建中。

今天，越来越多的地方通过艺术驱动城市更新。北京国际设计周带动前门大栅栏等历史街区的更新，浙江松阳用建筑设计推动当地传统文化的创造性转化，还有湖南常德的老西部门棚户区更新，等等。

以城市艺术设计和艺术活动延续城市文脉

公共艺术作为“城市家具”的一部分，是城市品格与文化的重要载体。近年来，城市艺术设计实践立足历史文脉、结合时代需求，对城市文化进行创造性转化、创新性发展，对城市精神塑造起到重要作用。

在雄安新区，白洋淀因其质朴自然的风光和作家笔下的描绘而为人熟知。围绕雄安新区生态堤，来自各地的建筑设计师结合当地地域性的淀泊风光，将传统建筑形式与茅草等地域性材料相结合，为雄安创造了一系列可提供生活和旅游服务的公共设施。这些独特的小品建筑有如一颗颗珍珠，串联起美丽的“雄安项链”。

当前，各地越来越重视城市文化品质的提升，艺术在这个过程中作用举足轻重。山东淄博以古老的瓷都文化、琉璃技艺为依

图①为成都环城生态公园。图②、图③为城市街头的公共艺术作品。

以上均为李翔宁供图

托，将陶琉主题展、陶琉文化影像展等，以及众多文旅惠民活动纳入城市公共文化体系。传统的陶琉制作技艺走下美术馆的展示台、走出世代传承的手工作坊，走进大街小巷。

此外，多媒介的艺术活动也有助于城市打造新的文化品牌。广东连州国际摄影年展、山西平遥国际电影展都孕育于历史积淀深厚的千年古城，培育多年的艺术展深受人们喜爱，并吸引当地群众参与其中。“古城+艺术展”的意义不仅在于展现一方水土的历史纵深，更在于借助艺术活动激活当地深厚的文化底蕴，呈现历史古城对话世界、连通古今文脉的发展愿景。这些艺术实践提升城市文化品位，提高市民文化素养，也推动文旅融合发展。

在传承创新城市文化的进程中，艺术为我们提供了更多可能。一方面，它守护城市记忆，传承历史文化；另一方面，它促使我们在宽广的社会生活中建立传统与当代的连接，推进传统文化与当代城市生活的深度融合。用艺术点亮城市，艺术正逐步深入城市生活，润物无声地为人们提供文化服务，惠及更广泛的人群，成为形塑当代城市文化认同的重要力量。

(作者为同济大学建筑与城市规划学院院长)

图①为成都环城生态公园。图②、图③为城市街头的公共艺术作品。

以上均为李翔宁供图
制图：赵偲汝

看台人语

非凡十年 幸福生活

在塞罕坝林场值守数十年的防火瞭望员赵福州、用高铁铭刻爱情的铁路职工赵京、见证十八洞村巨大变化的青年施康……微纪录片《这十年》中，平凡的奋斗者在镜头前将自己的故事娓娓道来，鲜活故事折射出脱贫攻坚、乡村振兴、大国重器等时代主题。在每集不到10分钟的体量里，该片根据人物和故事特点采用不同的叙事方式。比如，有的场景切换快，突出生活的日新月异，仿佛快节奏的短视频日志；有的将历史影像资料与今日航拍美景融入人物的讲述，镜头语言抒情性强，像是一篇影像版的诗性散文。小故事有大历史，这部纪录片回首过去10年成就，也激励人们继续创造美好生活。

(李林)

仁心仁术 国医有方

网络纪录片《国医有方》将镜头对准张伯礼、黄璐琦、仝小林等院士，以及中医医务人员、康复患者、中医药科研人员等，表现了中医抗击新冠肺炎疫情的过程。从紧急驰援抗疫一线到筛选“三药三方”写入国家诊疗方案，从有序开展国内救治到积极参与国际协作，《国医有方》近距离记录一线人员与新冠病毒斗争的曲折过程。此外，该片全面复现诊疗过程，通过中医药的一味一方，解读中医的基础药理和文化智慧。每集最后还附有饮食起居小贴士，讲解中医药知识，提出生活建议。点滴之中，观众不仅可以看到中医药的全面介入在新冠肺炎疫情前期预防、减轻症状等方面取得的良好效果，了解中医养生常识，更能感受到中医药文化在今天的蓬勃生机。

(刘新)

画里画外 文脉传承

如何走近传世名画《洛神赋图》？你可以跟随文史学家漫步考古遗址公园，寻访画中主人公曹植的足迹；你可以近距离领略“春蚕吐丝描”，学习原作画家顾恺之的寥寥几笔就使画中人眉目传情的技法；你还可以随着镜头前往梅兰芳故居，了解其创作京剧《洛神》的经过，感受戏曲舞台上洛神的翩跹之美。《洛神赋图》《千里江山图》《富春山居图》……文化综艺节目《书画里的中国》第二季精心、细致又充满想象力地为观众绘制了一条条通往名画的路线。人们得以深入了解名画背后的文化典故与传统技艺，感悟中华文化的博大精深。节目还以古画为线索，关联起北京众多文化地标，展示古都文旅资源。

(赵悦)

图为微纪录片《这十年》海报。

文艺评论