

艺术为城市添彩

多样艺术空间 丰富文化生活

本报记者 曹雪盟

静下心来,到美术馆看一场展览;放缓脚步,在艺术街区度过一个惬意的午后;来到剧院,欣赏一场精彩的演出;在街头巷尾,遇见一座艺术雕塑、听一场即兴音乐会……如今,在城市里,多样的艺术空间、多彩的艺术

有艺术表演场馆3093个,全年艺术表演场馆共演映107.04万场,艺术演出观众人次2066.54万,全国共有美术馆682个,全年共举办展览7526次、参观人次3515.84万。从剧院、美术馆,到文创园区、艺术街区,再到文化综合体、沉浸式演艺空间,形式多样、种类丰富的艺术空间满足人们个性化、多样化的文艺需求,带来差异化体验。

为城市居民提供更高质量的精神文化生活的过程中,提升城市的内部凝聚力和对外竞争力。”中国传媒大学广告学院教授武定宇说。

活动丰富惠民 添彩日常生活

看戏、观展、沉浸式体验,丰富多彩的活动,在为城市树立文化形象的同时,也让艺术走进千家万户。

上海大学上海美术学院教授、设计系主任程雪松表示,审美生活化、生活审美化,是人们追求幸福生活、社会高质量发展的题中之义。如今,文艺惠民、艺术普及等活动深入市民生活,惠及更广泛人群。

邀请1200余位艺术家参与艺术普及及公益性活动、组织超过1.1万场次公益性演出及活动、惠及230余万观众……15年来,国家大剧院开展艺术普及,让高雅艺术与人们离得更近。“周末音乐会”坚持低票价、高品质、经典作品的定位,与国内外70余个优秀乐团合作,为观众带来600余场精彩演出;“经典艺术讲堂”邀请上千位艺术家,举办超过2400场精彩讲座;“美育芳草”“春华秋实”等品牌项目与全国百余个大学、小学开展合作,为广大学子提供艺术实践与展示的舞台;“百场公益演出”每年将超过100场的高雅艺术演出送到街道社区、科研院所、农村学校……与艺术约会日渐成为一种生活方式,在潜移默化中提高着人们的审美能力和文化素养。

享受艺术之美的同时,市民也日益成为城市中艺术的创作者与传播者。在北京地铁8号线南锣鼓巷站厅,有一件名为《北京·记忆》的公共艺术作品。艺术家团队走访居民,征集与北京记忆有关的“老物件”与相关故事,将其制作成二维码封存在4000多个琉璃块中,并拼接成

再现老北京生活场景的画面。艺术家与市民的集体创作将生动鲜活的个体记忆转化为城市共同记忆,通过人们的广泛参与,打造出一个保存、创造、展示城市文化的窗口。

在武定宇看来,艺术要以更高效、更科学的方式与市民生活相结合,“不仅要艺术激活城市空间,还要让城市生活本身也成为艺术,让城市成为物质文明与精神文明协调发展的‘诗意栖居地’。”

走出特定空间 艺术触手可及

在广东深圳,华强北900多米的步行街上错落摆放着8台公益钢琴,供人们免费弹奏。热爱弹琴的老爷爷、下班的年轻医生、路过的装修工人,爱乐人敲击琴键,行人静静聆听……88个黑白琴键,汇成一条纽带,连接着城市里素不相识的人们。

2022年首届蛇口戏剧节将戏剧表演与公共空间结合,工业遗迹、商城、艺术中心、创意园区、自然景观等都成为舞台,青年表演艺术创作者共同探索“戏剧与新空间”的无限可能……

现如今,从室内到户外,从剧院、展览馆到街区、公园、商场,艺术的边界正不断拓宽,与市民生活深度交融。

互动影像装置、雕塑作品等现代艺术的“镶嵌”让北京大兴国际机场如同一座开放共享的博物馆,经过改造的上海百禧公园成为文创集市、艺术长廊,装置艺术、公共活动舞台等的汇集地,一些餐厅融入艺术设计变身新型美术馆,各类主题展览走进大型商场,公共座椅、路牌标识、垃圾箱、照明灯等设计得越来越美观……艺术日渐“走出”传统的固定空间,“进驻”烟火气十足的生活场景,使城市成为“开放的美术馆”。

街头转角便可与艺术相遇,融入城市的艺术,在更新空间的同时连接生活,传递温暖。程雪松表示,传统的生产型空间,或者为生产服务的空间,转型为文化消费空间,不仅提升了空间的附加值,也增强了城市提供文化服务的能力,涵养人文气质。

“一架铁艺栏杆,可能让人感到愉悦,一方街角花园,可以让人得到慰藉。一次令人印象深刻的展演,能够开启人们的想象,一场以建筑为背景的灯光秀,可以让冰冷的建材成为有温度的媒介。艺术是文化的显影剂,通过一定的创意表达为文化塑形,让城市更美好。”程雪松说。

逐步深入城市生活,与市民产生紧密联结,艺术不再曲高和寡,润物无声地为人们提供更加高质量的文化服务,提升城市文化品格,绽放独特魅力。

图①:北京751园区一角。751园区供图

图②:福建福州海峡文化艺术中心。

图③:观众在中国美术馆参观。陈捷阳摄(影像中国)

图④:四川成都市天府美术馆内。本报记者 宋豪新摄

图⑤:宁夏银川当代美术馆外景。银川当代美术馆供图

图⑥:远眺黑龙江哈尔滨大剧院。傅强摄

北京751园区——

工业遗址 时尚气息

本报记者 潘俊强

走进北京751园区火车头广场,工业风与时尚感扑面而来。一列上世纪70年代初的蒸汽火车头格外显眼。步入站台,走进车厢,这里已成为众多设计师和摄影爱好者心中的热门取景地。

751园区的前身是建于1954年的751厂。如今,徜徉在园区内,曾经的工业建筑、厂房设备犹在。2007年3月,751D·PARK北京时尚设计广场正式揭牌,开启了园区文化创意产业的发展之路。历经15余年的发展,园区已入驻国际化设计师工作室及文化消费相关企业150余家,每年举办国际会展及新品发布活动500余场,文化艺术活动更加丰富多彩,成为人们休闲的好去处。

2022年夏天,751园区主办首届“北

京戏剧嘉年华”,不仅设置了戏剧单元、特别单元等内容,还策划了露天电影放映及城市露营市集活动,一批好玩好看的戏剧在这里演出。“我们希望通过多样化的内容,探索园区作为老工业资源保护利用新的可能性。”751园区副总经理严明丹说。

在前不久举办的751国际设计节上,名为《浓浓工业情 摩登时尚范》的751摄影展引起不少市民注意,200余幅照片展现着园区的变迁。“影像真是时间的化石,唤醒了曾经的记忆,也反映出园区因文化艺术充满青春与活力。”一名住在附近的老市民感慨不已,老照片里的建筑现在还有,经过设计师的改造和装扮,成为设计师、艺术家还有年轻人聚集的新型艺术空间。

九棵树(上海)未来艺术中心——

森林剧院 沉浸体验

本报记者 曹玲娟

在上海奉贤,有座建在森林中的艺术空间,名为“九棵树”。作为全国首家森林剧院,九棵树(上海)未来艺术中心在设计之初即注重自然与艺术的相融,剧院地处4.78万平方公里的中央生态公园内,包括3个室内剧场和水岸剧场、森林剧场两个户外剧场,整体绿化率超过35%。

融入自然的生态优势,也让剧院全天候开放成为可能。自2019年启幕至今,九棵树(上海)未来艺术中心持续探索“24小时艺术社区”运营模式,即打破舞台的限制,把森林、建筑、人文、艺术等概念融为一体,联动文化、文创、餐饮、休闲等业态,构建复合文化艺术场景。

“九棵树”的户外公益品牌“森友会”,将剧场演出与室外空间表演相结合;“夏夜星河造梦计划”,有利用森林剧场开展的免费“露天电影”放映、为音乐爱好者提供演出舞台的“音乐盲盒”,也有乐队现场弹唱的“星河驻唱”,涵盖演艺、手工、美食、文创等类型的“好运夜市”,此外还有奇妙的沉浸式森林夜游、国风舞蹈快闪……从室内到户外,从白天到夜晚,无论是否观看演出,到访者均可自由进出艺术中心的开放互动区参与各类活动。多样化的选择,丰富了观众的体验,打破剧场“晚上演出、白天关门”的常规模式,为剧院打开更多可能。

九棵树(上海)未来艺术中心总经理陈西加表示:“我们的目标就是让拥有不

同兴趣爱好好的观众,都能在‘九棵树’找到适合自己的娱乐休闲方式,让百姓的艺术生活更丰富,让我们的剧场成为市民愿意来、更能来的‘艺术会客厅’。”

浙江杭州“文艺星火赋美”工程——

街头巷尾 艺韵流淌

本报记者 奚皓

夜幕初垂,浙江杭州西湖边,浙江音乐学院的学生们正在演奏钢琴曲。许多市民游客停下脚步,侧耳倾听。

这是西湖边“湖上乐客厅”的表演点,常年开设音乐类街头表演。在杭州,这样的场景已成为日常。下班路上,驻足听一场露天音乐会;饭后散步,赏一场民乐表演;晨练结束,看一场越剧演出……艺术不再局限于固定空间。

2022年,浙江省文化和旅游厅启动“文艺星火赋美”工程,让文艺遍布城市、浸润日常生活。工程组织动员来自艺术院校、公共文化机构等单位的文艺志愿者,在社区街头、广场公园开展常态化艺术展演和推广活动,以多点、高频、流动的舞台打造城市艺术景观,助力全民艺术普及。

在拱宸桥东的荣华戏园里,掌声喝

彩声一阵接一阵。政府提供场地,杭州越剧艺术研究会的演员正在表演,百转千回的唱腔里,观众听得入神。“周五周六都有演出,我有空就会来看。”住在附近的桂阿姨看了几十年戏,在家门口就能看到精彩演出让她很开心。

在清河坊历史街区的南宋书房,浙江音乐学院舞蹈学院学生表演的即兴舞蹈《青春之歌》,将优美身姿融入城市地标;紧邻京杭大运河的桥西直街音乐角,“笛友之家”“芥溪古箏工坊”颇受欢迎;在中国丝绸博物馆,悠扬的琵琶独奏,给文化场馆增添魅力……多彩的展演提升城市气质,丰富文化生活。

“让文艺不限于剧场、不囿于围墙。”许多市民这样感慨。文艺如水,在城市街巷间缓缓流淌。

本期统筹:杨 暄 智春丽
本版责编:管璇悦 陈圆圆
曹雪盟 陈世遥
版式设计:张芳曼

术活动日益成为一道亮丽的风景,满足人们的精神文化需求,涵养城市的文化气息。

空间类型多样 营造文艺氛围

夜幕降临,华灯初上,在湖南长沙,梅溪湖大剧院吸引着络绎不绝的观众。大型史诗文艺晚会《百年正青春》、话剧《白鹿原》、舞蹈诗剧《只此青绿》……5年多的时间里,超过1355场国内外优质剧目在这里上演,100多万名观众走入剧场,这座剧院已成为长沙一座重要的文化地标。

文化艺术体现着一座城市的精神品质,艺术空间则是城市艺术气息的重要载体。截至2021年末,全国共

在北京,中间艺术区内集合了剧场、影院、美术馆、艺术家工作坊,798艺术区是艺术展览和时尚活动的集散地,隆福寺文创园体现着现代与古老的交融;在江苏南京,漫步外秦淮河边的南艺后街·鼓楼水岸艺术街区,广场上默剧演员的表演赢得满堂彩,文创市集里非遗艺术品琳琅满目,诗歌会、音乐节等活动让游船变身水上艺术空间……各具特色的艺术空间让一批热爱艺术的市民徜徉其中,享受高质量文化大餐。

可欣赏、可游玩、可亲近、可分享的艺术,为城市增添文化趣味。“艺术在具体实践中提升着城市公共空间和文化服务的品质,通过‘以美育人’,润物无声地塑造着城市文化品格,并在

图①

图②

图③

图④

图⑤

图⑥