

SHANGHAI ARTS
DEVELOPMENT
REPORT
2014

上海艺术研究所研究报告系列

上海艺术发展报告

2014 年

上海艺术研究所 编

SHANGHAI ARTS
DEVELOPMENT
REPORT
2014

上海艺术研究所研究报告系列

上海艺术发展报告
2014 年

上海艺术研究所 编

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海艺术发展报告.2014 年/上海艺术研究所编.

—上海:上海人民出版社,2015

ISBN 978-7-208-13049-4

I. ①上… II. ①上… III. ①艺术事业-研究报告-
上海市-2014 IV. ①J12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 128003 号

责任编辑 舒光浩 薛 羽

封面装帧 胡 斌

上海艺术发展报告(2014 年)

上海艺术研究所 编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 21.5 插页 4 字数 260,000

2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13049-4/J·404

定价 68.00 元

编委会

主任

胡劲军

执行主任

滕俊杰

执行副主任

沈竹楠

编委(按姓氏拼音排序)

曹凌燕 方家俊 顾 颖

胡洪庆 沈 捷 吴筱燕

薛晓雁 周 兵 张 悦

主编

周 兵

执行主编

吴筱燕

撰稿

吴筱燕 / 2014 年上海艺术发展概览

郭奕华 / 2014 年上海美术发展报告

陈 洁 / 2014 年上海音乐发展报告

林 圣 / 2014 年上海舞蹈发展报告

吴丹妮 / 2014 年上海话剧发展报告

袁玉冰 / 2014 年上海戏曲发展报告

曹 吟 / 2014 年上海电影发展报告

陆寅浩 史学东 / 2014 年上海电视发展报告

张 磊 / 2014 年上海建筑发展报告

目 录

导 言	2014 年上海艺术发展概览	1
第一章	2014 年上海美术发展报告	25
第二章	2014 年上海音乐艺术发展报告	77
第三章	2014 年上海舞蹈艺术发展报告	111
第四章	2014 年上海话剧艺术发展报告	143
第五章	2014 年上海戏曲艺术发展报告	169
第六章	2014 年上海电影艺术发展报告	197
第七章	2014 年上海电视艺术发展报告	237
第八章	2014 年上海建筑艺术发展报告	269
附 录	2014 年上海艺术发展大事记	299
	2014 年上海美术大事记	301
	2014 年上海音乐艺术大事记	311
	2014 年上海舞蹈艺术大事记	314
	2014 年上海话剧艺术大事记	316
	2014 年上海戏曲艺术大事记	317
	2014 年上海电影艺术大事记	325
	2014 年上海电视艺术大事记	328
	2014 年上海建筑艺术大事记	332
	2014 年上海公共艺术大事记	335

导 言 2014 年上海艺术发展概览

2014 年是文化体制深化改革的一年,中共中央对于新局势下“文化兴国”的目标寄予了更高的期望,也据此进行了具有指导意义的改革部署。

2013 年 11 月,中共十八届三中全会召开,吹响了深化文化体制机制改革的号角。全会指出,全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。在文艺建设方面,为建设社会主义文化强国,增强国家文化软实力,必须坚持社会主义先进文化前进方向,坚持中国特色社会主义文化发展道路,坚持以人民为中心的工作导向,进一步深化文化体制改革。全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,对完善文化管理体制、建立健全现代文化市场体系、构建现代公共文化服务体系、提高文化开放水平等文化改革核心问题提出了明确的指导意见。

如果说中共十八届三中全会为 2014 年全国文艺建设奠定了基调,明确了改革方向和构架,那么 2014 年 10 月由习近平总书记主持召开的全国文艺工作座谈会,则在改革的巨大激荡与轰鸣中,聚焦文化艺术之根本,立住了文艺建设的精气神。

2014 年 10 月 15 日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京主持召开文艺工作座谈会,与来自全国各界共 72 名文艺工作者共商

文艺兴国之大事。习近平总书记在座谈会上强调了文艺工作是实现中华民族伟大复兴的重要力量,重点提出了“文艺创作必须坚持为人民服务”和“文艺不能当市场的奴隶”的文艺观——这对于全国文艺工作者来说无疑是振奋人心的。改革既是机遇也是挑战,在社会主义市场经济发展的现阶段,文艺创作也面临着功利化和庸俗化的困境——此次座谈会重申和确立了社会主义文艺创作的根本属性,强调了社会效益大于市场效益、两者协调并行的文艺建设原则。在文化体制改革如火如荼之际,文艺座谈会成为高瞻远瞩的理念明灯。

在激昂而严谨的改革基调下,2014年上海在文艺体制改革方面取得显著成效:按照文艺发展规律深化改革整合资源;按照改革创新要求发现、推广基层的文化创造;按照文化繁荣的目标,丰富多元文化主体,促进融合发展;按照文化惠民的要求满足市民群众文化需求。本年度,上海在简政放权、政策创新、做好服务等方面为全国文艺建设提供了改革经验。

一、2014年上海艺术发展概述

(一) 政策推动艺术与相关产业融合发展

近年来,上海在文化融合发展方面已经陆续出台了多项相关政策。2014年2月26日,国务院印发《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》。上海市各部委积极响应,进一步从政策层面设计、落实和推进金融、教育、贸易、科技、旅游及商业共六大领域与文化产业的融合发展。这些政策的制订与实施对于上海的艺术创作和产业生态有着显著的影响。

1. 政策储备奠定发展基础

2010 年以来,针对文化融合发展的不同领域,上海各政府职能部门间打破行政壁垒,积极寻求合作,先后联合制定了多个具体实施意见和行动计划。这些政策举措的逐步推进和落实,奠定了近年来上海文化艺术与相关产业间融合发展的基本局面,也成为本年度进一步加快产业间融合发展与创新的坚实基础。

(1) 文金融合

2010 年,上海市委宣传部、上海市金融服务办公室、上海市文化广播影视管理局(以下简称“文广局”)等 11 个部门联合发布了《上海市金融支持文化产业发展繁荣的实施意见》,从加大对文化产业的信贷投入、推动文化产业直接融资、培育文化产业保险市场、加强对文化产业金融服务、健全金融支持文化产业配套措施五个方面提出了上海金融支持文化产业的实施意见。

(2) 文教融合

2013 年,上海市委宣传部、上海市教卫工作党委、上海市教育委员会、上海市文广局、上海市新闻出版局、上海市财政局联合制定了《上海市文教结合工作三年行动计划(2013—2015)》,促进上海文化、教育事业紧密合作、深度融合和协同发展。

(3) 文贸融合

2012 年,国家对外文化贸易基地(上海)联席会议制度成立,正式发布了《国家对外文化贸易基地(上海)发展三年行动计划》,全面提升上海文化贸易。

(4) 文科融合

2012 年,上海市委宣传部与上海市科学技术委员会出台《上海推进文

化和科技融合发展行动计划(2012—2015)》，推进上海文化和科技相互融合，促进传统文化产业的调整和优化，加快新兴业态的培育和发展。

(5) 文旅融合、文商融合

2012年，上海市文广局和上海市旅游局出台《上海文化旅游发展三年行动计划》，进一步扩大上海文化旅游合作的深度与广度。

2013年，上海市文广局出台《上海城市文化氛围营造三年行动计划》，积极实施文化与商业、旅游等融合发展战略，营造与文化发展新要求相适应的、浓郁的城市文化氛围。

2. 艺术融合发展全面深化

2014年是“文艺大年”，在体制改革和“文艺为民”的发展观指导下，上海进一步加快文化政策的落实和推进，以电影产业为工作重点，积极探索文化艺术与相关产业融合发展的制度改革与创新。

(1) 电影领跑融合发展

电影产业是2014年度全国和上海文化(艺术)与相关产业融合发展的重头戏。作为最具大众文化特性的艺术形态，电影的产业革新对于“艺术与市场”的协调并进而言，更具典型性和试点意义。

2014年5月，国家财政部、发展改革委、国土资源部、住房城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局七部门共同推出《关于支持电影发展若干经济政策的通知》；7月，国家广电新闻出版总局在北京召开全国电影工作座谈会。与此同时，上海也在积极响应振兴电影产业的热潮。

对电影“完片担保”模式的探索和试验是本年度上海文金融合发展的最大亮点。“完片担保”是一种规避影视制作风险的模式，在欧美等影视业发

达地区已获得广泛应用和认可。近年来,国内影视界对推行“完片担保”模式呼声高涨,但由于缺乏相关的制度保障和推动,这一制作模式始终未得到适当的应用。

2014 年,上海国际电影节首次由上海市文广局接管,这一制度改革为更多的机制创新和探索创造了有利条件。在本届电影节期间,通过“完片担保——影视金融产品本土论坛”,市文广局与上海本地的金融机构共同探讨了电影风险投融资机制的本土应用,并成功助推《如果还能遇见你》和《双重记忆》两个上海中小成本项目正式签署完片担保合约,首度尝试了“完片担保”模式的本土化运作。

电影艺术和产业发展的重中之重是人才,文教融合的发展思路是解决人才短缺的一剂良方。2014 年,在市文广局、市教育委员会、上海市闸北区政府的指导下,上海大学与加拿大温哥华大学联合成立了上海温哥华电影学院,并计划以此为基础打造环上海大学影视产业园区。温哥华电影学院是全球知名的影视人才培养学院,其与上海大学的合作办学意味着世界一流影视教学和产业资源的流入。9 月 29 日,上海温哥华电影学院正式开学,成为培养和储备上海影视高端人才的基地,同时也孕育着新时期上海影视产业的雏形。

6 月 16 日,立鼎影视后期制作基地在上海国际电影节期间召开启用发布会,成为本年度文科融合发展的标志性事件之一。“立鼎”基地投资逾亿元、以顶级录音棚为主体,是上海首个达到国际最新技术标准电影后期制作基地。

在文旅结合方面,《上海影视制作服务手册》在本届上海国际电影节期间制作完成并推出,该手册针对有意到上海进行拍摄或落户的影视制作企业,为其提供全面了解上海自然环境、文化环境、产业环境和投资环境的综

合信息。

2014年10月27日,上海电影工作座谈会召开,进一步在政策层面推进了电影与其他产业的融合发展。会议颁布了由上海市委宣传部、上海市文广局、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市人力资源社会保障局、上海市规划和国土资源管理局、上海市地方税务局、上海市金融服务办公室共九个部门联合制定的《关于促进上海电影发展的若干政策》。该政策紧扣制约上海电影发展的瓶颈问题,打通行政壁垒,出台了七项具体举措,为上海电影艺术与其他产业的进一步融合发展创造了良好的政策环境。

(2) 政策推荐覆盖多种艺术门类

除电影以外,上海市文广局与其他政府部门积极探索各类文化艺术产业的融合发展模式。多项政策措施的细化与落实全面覆盖了上海本地的各个艺术种类。

A. 文教融合

文教结合三年行动计划启动“相约经典——大学生公益票项目”,该项目让大学生在沪求学期间至少有机会走进剧场观看一次演出,旨在提高大学生艺术素养,培养未来的艺术消费群体。

艺术人才的培育是文教结合的重点,市文广局与市教委联手推动艺术院校与院团联合办学的模式探索:在创建上音——大剧院艺术中心实践基地、上海戏曲学院青年京昆剧团、麒派艺术研习班的基础上,推动建立上海音乐学院青年歌剧团、上海舞蹈学院青年舞蹈团,重点培养艺术尖端后备人才。

B. 文贸融合

中国(上海)自由贸易试验区2014年负面清单制订完成,演出经纪、电影后期制作等艺术产业相关领域进一步开放。

在 10 月召开的上海国际艺术节演出交易会上,中外各方以多种形式达成 341 项合作意向,其中中国文化“走出去”项目 165 项——由于与国家对外贸易基地(上海)“走出去”资助平台联手,这些“意向成交”项目将获得“意向资助”。

C. 文旅融合

《上海城市文化艺术手册》进入东航客机信息播报体系,每日近 600 个进沪航班都会播出上海近期重要文艺活动信息

在“5·18”博物馆日等重要节庆日期间,上海开展了“都市观光巴士游博物馆”活动。在现有旅游巴士的站点基础上,设计推出了“上海必看博物馆 TOP5”、“经典老上海博物馆 TOP5”、“艺术博物馆 TOP5”三条一日游玩路线。编印了《都市观光巴士游博物馆导览图》,在观光巴士及站点免费发放,并利用报刊、电视台、微信、微博等多种媒体进行宣传。

市旅游局对本市重要的艺术节庆活动进行梳理,组织沪上主要的旅行社,对适合纳入旅游推广的艺术产品——包括设施和演出等——进行产品开发和设计。

D. 文商融合

“月星环球港”文商结合试点工作继续推进,环球港博物馆、古琴艺术中心等项目平稳运行。月星环球港演艺空间举办了“湖湘家传——湖南非物质文化遗产展示”等在全市具有影响力的活动。与此同时,环球港试点逐步显现出示范引领效应,徐家汇商圈、宝山万达商圈、长宁虹桥商圈等均在其影响下,结合自身地域文化特性开展各类演艺与展示活动,尝试集文商旅三大功能于一体的融合发展模式。

(二) 现代化城市公共艺术建设初见成效

十八届三中全会提出构建现代公共文化服务体系的要求。2014 年,上

海深入打造“政府主导、社会参与、市场运作、群众受益”的公共文化服务新机制,不断探索和提升文化的宏观管理能力,营造共建共享、共生互补的公共文化格局。

城市公共艺术建设是打造现代公共文化服务体系的重要组成部分。随着城市化程度的不断提高,公共艺术对于上海而言,早已超越了美化环境的单一功能,进而承担起改善城市空间、凝聚文化认同、介入社会议题等更多元的社会功能;对于公共艺术的界定也因此从城市雕塑拓展至更为多样的艺术表现形态。

上海在创建国际文化大都市的进程中,对公共艺术的发展和创新给予了高度重视。2014年9月,第二届国际公共艺术奖评选会在上海大学举行。“国际公共艺术奖”由中国《公共艺术》杂志和美国《公共艺术评论》杂志共同创办,本届评奖主题为“地方重塑”,聚焦公共艺术对于地方/社区重塑的介入功能。“国际公共艺术奖”代表着国际公共艺术发展的前沿观念,其在上海的举办也影响着这座国际都市对自身公共艺术建设的想象和定位。

1. 政府牵头营造城市公共艺术环境

与上海打造公共文化服务的新机制相对应,政府主导着公共艺术的建设方向,通过宏观规划与管理,搭建起适合公共艺术项目酝酿和生长的城市环境。

(1) 公共文化设施

据统计,上海目前拥有博物馆 122 家,美术馆 32 家,公共图书馆 238 座,区级文化馆 26 个,社区文化活动中心 215 家,村(居)委综合文化活动室 5 245 个,工人文化宫 19 个,青少年活动场所 36 处,大中型公共文化活动现场百余个。

文化设施的建造和布局为艺术项目的落地和文化效应的辐射提供了载体,而其建筑本身也常常成为城市公共艺术的构成主体。2014年,上海新增的大型艺术场馆有余德耀美术馆、龙美术馆西岸馆、上海交响乐团音乐厅、上海自然博物馆和上海保利大剧院等。这些场馆中既有国家投入的,也有民间经营的;既有地处城市中心区域的,也有位于远郊卫星城的——如此格局恰反映出上海公共文化“多元共生”的建设原则。

(2) 大型艺术节庆

上海市人民政府借助大型艺术节庆契机,积极推动艺术的公共普及和创新实验,也为更多社会力量的加入提供平台,共同创造艺术革新的可能。上海国际电影节、中国上海国际艺术节、上海之春国际音乐节、上海市民文化节是上海最有影响力的四大艺术节庆品牌。

2014年,上海国际电影节首次由政府实办,从规范评奖、扩大影展、整合市场和延展论坛四大方面全面提升了电影节的国际竞争力,其中4K修复电影《舞台姐妹》的开幕播映、完片担保模式的本土试水、“青年电影计划”项目的深度推进等办节亮点受到广泛好评。

2014年10月,第十六届中国上海国际艺术节如期开幕,汇集了来自全球45台剧目和大批艺术家及作品参演,并首次在全市17个区县创设“艺术天空”户外演出板块——将高质量的演出节目引入户外空间,拉近了普通市民与表演艺术之间的距离,也成为营造城市艺术氛围的一次有益尝试。“扶持青年艺术家计划暨青年艺术创想周”是上海国际艺术节的知名项目,在成功举办两届后于本届艺术节上再度拉开帷幕。在创想周期间,项目承办方上海戏剧学院向社会各界人士全面开放,14部委约作品和160项“邀约活动”面向市民和国际演艺嘉宾轮番亮相,成为上海公共艺术集中展示的一次嘉年华,也是文教融合发展的成功尝试。

第三十一届“上海之春”国际音乐节在5月开幕,这个已有半个多世纪历史的音乐艺术节庆,在本年度的评奖机制中表现出全力培养年轻人才的决心——新人表演奖的申报条件限定为35周岁以下青年演员。

上海市民文化节自2013年创立,已在全国范围内形成品牌引领效应。作为全面展示上海群众文化建设成果和市民文化风采的平台,上海市民文化节采取“政府主导、社会支持、各方参与、群众受益”的方式,秉承“整合资源、培育主体、融合发展、拓展服务”的办节宗旨,依托社区文化活动和多元社会主体,发挥公共文化和艺术建设末端效应。2014年,上海市民文化节进一步推动“市民文化政府办”到“市民文化市民办”的过渡,吸引千万人次市民参与“听、说、读、写”四大系列活动,包括市民演奏大赛、演说大赛、阅读大赛、写作大赛,等等。从中产生了七百多个“达人”辈出的市民文化团队。上海市民文化节的不断完善成为上海构建现代公共文化服务体系的重要抓手。

(3) 城市公共艺术环境打造

除了打造文化设施和借力大型艺术节庆之外,塑造艺术友好的城市环境是近年来上海公共艺术建设的另一个重心。2014年,上海在这一方面做出了不少备受瞩目的创新尝试。

2014年,“文化惠民工程”进一步落实,加强了文化艺术在不同人群和区域的推广和普及:以奖励性补贴措施鼓励院团下乡演出、逐步推进落实“农村数字电影放映工程”,全面打造公共艺术的建设基础。

“艺术进地铁项目”在本年度继续推进。经过两年的实践探索,通过美术作品营造地铁空间文化氛围取得良好成效,“文化列车”逐渐被认知和接受,成为上海城市形象的一张文化名片。

在上海市文广局的统一部署下,由中华艺术宫牵头建立的“1+17”上海