

2012-2013年上海艺术发展概览
// 艺术与文化大发展
// 2012-2013年上海艺术发展概览
// 分析与建议

2012-2013年上海美术发展报告
// 2012-2013年上海美术发展概况
// 2012-2013年年上海美术前沿现象和个案分析
// 对上海美术发展的思考与建议

2012-2013年上海音乐艺术发展报告
// 2012-2013年上海音乐艺术发展概况
// 2012-2013年上海音乐艺术发展中的
现象与问题
// 对上海音乐艺术发展的思考与建议

上海艺术研究所研究报告系列

SHANGHAI ARTS
DEVELOPMENT
REPORT
2012-2013

上海艺术发展报告

2012-2013 年

上海艺术研究所 编

2012-2013年上海话剧艺术发展报告
// 2012-2013年上海话剧艺术发展概况
// 2012-2013年上海话剧艺术发展中的
现象与问题
// 对上海话剧艺术发展的思考与建议

2012-2013年上海建筑艺术发展报告
// 2012-2013年上海建筑艺术发展概况
// 2012-2013年上海建筑艺术发展中的
现象与问题
// 对上海建筑艺术发展的思考与建议

2012-2013年上海电影艺术发展报告
// 2012-2013年上海电影艺术发展概况
// 2012-2013年上海电影艺术发展中的
现象与问题
// 对上海电影艺术发展的思考与建议

2012-2013年上海电视艺术发展报告
// 2012-2013年上海电视艺术发展概况
// 2012-2013年上海电视艺术发展中的
现象与问题
// 对上海电视艺术发展的思考与建议

上海艺术研究所研究报告系列

SHANGHAI ARTS
DEVELOPMENT
REPORT
2012-2013

上海艺术发展报告

2012-2013 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:2012~2013年/上海艺术研究

所编著. —上海:上海人民出版社,2014

(上海艺术研究所研究报告系列)

ISBN 978-7-208-12615-2

I. ①上… II. ①上… III. ①艺术事业-研究报告-

上海市-2012~2013 IV. ①J12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 242420 号

责任编辑 赵蔚华

封面装帧 胡 斌 刘建敏

• 上海艺术研究所研究报告系列 •

上海艺术发展报告

上海艺术研究所 编著

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 13.25 插页 4 字数 157,000

2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12615-2/J · 383

定价 58.00 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 / 2012—2013 年上海艺术发展概览

郭奕华 / 2012—2013 年上海美术发展报告

陈 洁 / 2012—2013 年上海音乐艺术发展报告

吴丹妮 / 2012—2013 年上海话剧艺术发展报告

张 磊 / 2012—2013 年上海建筑艺术发展报告

陆姬秋 / 2012—2013 年上海电影艺术发展报告
/ 2012—2013 年上海电视艺术发展报告

目 录

2012—2013 年上海艺术发展概览

- 一、艺术与文化大发展 4
- 二、2012—2013 年上海艺术发展概览 8
- 三、分析与建议 22

2012—2013 年上海美术发展报告

- 一、2012—2013 年上海美术发展概况 31
- 二、2012—2013 年上海美术前沿现象和个案分析 47
- 三、对上海美术发展的思考与建议 67

2012—2013 年上海音乐艺术发展报告

- 一、2012—2013 年上海音乐艺术发展概况 75
- 二、2012—2013 年上海音乐艺术发展中的现象与问题 86
- 三、对上海音乐艺术发展的思考与建议 100

2012—2013 年上海话剧艺术发展报告

- 一、2012—2013 年上海话剧艺术发展概况 109
- 二、2012—2013 年上海话剧艺术发展中的现象与问题 117
- 三、对上海话剧艺术发展的思考与建议 122

2012—2013 年上海建筑艺术发展报告

- 一、2012—2013 年上海建筑艺术发展概况 137
- 二、2012—2013 年上海建筑艺术发展中的现象与问题 145
- 三、对上海建筑艺术发展的思考与建议 156

2012—2013 年上海电影艺术发展报告

- 一、2012—2013 年上海电影艺术发展概况 169
- 二、2012—2013 年上海电影艺术发展中的现象与问题 177
- 三、对上海电影艺术发展的思考与建议 182

2012—2013 年上海电视艺术发展报告

- 一、2012—2013 年上海电视艺术发展概况 189
- 二、2012—2013 年上海电视艺术发展中的现象与问题 197
- 三、对上海电视艺术发展的思考与建议 203

S A D R

2012—2013 年上海艺术发展概览

中共十八大以来,党中央、国务院高度重视文化建设,对推动文化的改革发展,建设社会主义文化强国做出了一系列的重大决策部署,为文化建设指明了方向。2012—2013 年是中国文化发展与改革深入推进的一个年度,文化部部长蔡武在总结全国年度文化工作时指出,这一年在深入文化体制改革、引导文艺创作、加快公共文化体系建设、综合发展文化产业、加强文化遗产保护和文化对外交流等方面取得显著的成效。这一总结既展现了全国文化持续健康发展的基本形貌,同时也显现出随着改革的不断深入,文化结构的复杂性:文化内涵与外延的变动、文化的多重属性、文化与其他社会领域的关系、文化发展的时代特征,等等。这些复杂性都需要在新时期文化发展的研究中得以分辨和体现,因而各类专项化、分类别的发展研究也就应运而生。

艺术作为文化的内涵之一,长期以来缺乏专门的发展研究,更多的是被一般文化发展研究所包含。随着艺术市场和新兴技术的崛起和发展,艺术行业的发展规则逐渐更新并快速细分,这些规则又反过来对不同艺术门类的创作和学科发展产生重要却迥异的影响。在这样的情势下,国内已有的文化发展研究已经很难覆盖艺术领域及其内部复杂而多元的发展形态,专业化的艺术发展研究显得尤为必要。

由此,2012 年 4 月,中国文联正式发布了中国第一部年度艺术发展报告《2012 中国艺术发展报告》,对全国戏剧、电影、电视、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、曲艺、杂技、民间文艺 11 个艺术门类在 2012 年度的总体发展状况进行了汇集、概览、辨析和总结。

在此基础上,《上海艺术发展报告(2012—2013 年)》首次对上海的艺术发展进行了专项的研究汇总。本报告以上海建设国际文化大都市的发展目标为基础,立足于上海本地的文化、政策、艺术专业及产业环境,聚焦上海艺术发展的新兴现象和前沿问题,对美术、音乐、电影、电视、话剧、建筑 6 个艺术门类的发展情况进行了概览和辨析,提出具有针对性的发展观点及建议。

一、艺术与文化大发展

2013 年 12 月 30 日,中国国家艺术基金成立,标志着国家对艺术重视程度的提高和资助模式的转型。国家艺术基金重点围绕创作生产、宣传推广、征集收藏和人才培养四大方向进行资助,其中艺术创作是基金支持的重点。与人文领域其他类型的基金相比,艺术基金具有多样性、开放性、广泛性、复杂性的特点。和其他同类政府基金相比,艺术基金打破了体制、系统、行业和地域的局限,具有开放性和广泛性的特点,面向全社会,国有、民营、机构和个人都可以申报。这些都显示出在文化大发展的背景下,艺术发展的独特性和艺术创作的规律逐渐得到了体现和重视,针对艺术创作的政策设计也趋向科学合理;另一方面,艺术发展的专门化设计也体现出文化发展细分化的趋势。

从 2000 年“文化产业”概念首次出现在政府文件中,到党的十七大提出深化文化体制改革,推动社会主义文化大发展大繁荣,文化产业逐步成为文化发展和国民经济发展的双向宠儿。艺术创作在此过程中也始终扮演着重要的角色:从各大艺术门类的创作向大众文化产品的高速转化,到多层次艺术品交易市场的崛起,艺术创作的原创力和独特性代表着文化产业向前推进的核心竞争力。

2013 年 8 月,国务院正式批准设立中国(上海)自由贸易实验区,2013 年 9 月 29 日,上海自由贸易区正式挂牌成立。自贸区的设立为中国的艺术市场带来了更多的生机,随着 2013 年自贸区首场拍卖会的成功举办,众多业内人士都认为自贸区将为中国艺术品投资和国际艺术品交易提供最佳通道;2014 年,自贸区内计划建设 2 万平方米的二期艺术品保税仓库和 10 万平方米的国际艺术岛,这将为自贸区内艺术市场提供更为广阔的发展空间。

从 2013 年国家政策在文化事业和文化产业领域对艺术发展的调整,可以看出艺术在文化大发展大繁荣进程中的重要地位得以确立。

(一) 艺术与文化的关系

艺术是文化的一个部分,文化发展包含艺术发展。文化概念包含的内容比较广泛,通常可以用特定群体的生活方式来指称它的“文化”,包含这个群体在一定时期内形成的思想、理念、行为、风俗、习惯、代表人物,及由这个群体整体意识所辐射出来的一切活动。艺术指涉的是文化中特定的范畴,对艺术的定义一直是美学和哲学上的难题,随着时代和社会形态的变迁而有所变化。但总的来说,艺术是指凭借技巧、意愿、想象力、经验等综合人为因素的融合与平衡以创作隐含美学的器物、环境、影像、动作或声音的表达模式,亦指和他人分享美的或有深意的情感与意识的过程,在此过程中人类

得以表达既有感知,并将个人或群体体验进行沉淀与展现^①。

艺术是对人类文化的高度提炼和创意表达,具有鲜明的美学价值和创造性是其区别于一般文化内容的特征。尤其是随着文化发展联结涵盖的范围日益扩大,艺术更集中指向文化发展中最具原创性、精神性和美学意义的部分。从当下的情境出发,对文化发展的研究包括文化体制改革、文化艺术创作、公共文化服务、文化产业、文化遗产保护、对外文化交流等多个层面,同时涉及“文化与科技、金融、旅游等领域合作纵向发展”的多个维度。以此为背景,艺术发展研究则立足于艺术的发展规律和独特性,观察文化发展进程中,艺术所能发挥的作用及其受到的反作用,并探讨如何建立起更为良性的发展机制。

(二) 艺术发展研究的三个维度

1. 艺术形态

针对艺术的发展研究,首先要把握艺术创作的独特规律,关注艺术本体发展形态,考察艺术在美学价值、表现形式、创造能力、精神内涵等方面发生的变化。艺术形态的良性发展需要以尊重艺术创作的独立性为基础,平衡艺术作品与政治文化宣传品、一般文化消费品之间的关系,需要通过艺术理论的发展和不断地创新实验来促进艺术创作能力的进步和突破。在文化发展的大格局内,相对成熟的艺术创作是提供文化创造力、提升文化审美品格、发掘文化价值内涵的核心内容。

2. 意识形态

与大多数文化表现形式一样,艺术是人类思想和精神的产物,因此具有

^① 《大英百科全书》Encyclopedia Britannica, 2002[16 February 2013]. ISBN 978-0-85229-787-2。

鲜明的意识形态属性。艺术作品的意识形态一方面受到艺术家所处的特定历史时期和社会形态的影响,另一方面也表现出艺术家个人的价值观及其理解世界的主观能动性。伴随着后现代思潮的发展,当代艺术也更为强调艺术的观念表达以及艺术对社会议题的介入,艺术的意识形态特征更为凸显,在创作主题上更多地表现出对社会问题的质疑、反思和批判。

在考察艺术发展的意识形态层面时,需要处理其与国家主流意识形态、以消费主义为代表的商业意识形态之间的关系。我们要看到,艺术创作中既有直接表现社会主义发展初级阶段主流价值观的部分,也有从其他多个视角对现有社会形态提供反思甚而尖锐批评的部分——从更为积极的角度来看,批判和反思恰恰是文化的活力所在,也是文化改革和发展重要的精神资源。

当然,对于艺术作品的意识形态考察,也需要分辨具有积极批判意义的内容和真正恶意庸俗的内容之间的区别。提高对这两者的分辨能力,关键并不在于通过行政方式干预创作,而更应当积极发展艺术理论和艺术批评,让艺术的价值边界在各方力量的思辨和博弈中得以显现和确立,最终让“好”的艺术驱逐“坏”的艺术。

3. 产业形态

伴随着文化产业发展,艺术与大众文化消费品之间的界限越来越模糊:部分艺术创作通过工业化的生产方式成为快速文化消费品,另一部分艺术品则正在成为资本追逐的热点。文化产业对艺术(包括大多数其他文化形态)发展来说是双刃剑,一方面艺术的产业化生产使得更多人能够享受文化产品带来的精神满足,同时自由市场也在一定程度上激发着创造力,并通过资本积累为艺术发展提供资金的支持。但另一方面,作为经济发展的新兴

领域,文化产业也遵循利益最大化的发展原则,文化和艺术的精神价值在经济价值面前退居第二位,文化产品追逐最大多数人的审美趣味和消费习惯——这与艺术创作所需的核心价值恰恰是相悖的。

在考察艺术作为文化产品的形态时,要区分产业化带来的利与弊。一方面对于文化产业发展要鼓励以市场为导向,充分发挥自由市场提供的竞争和创新环境,减少行政力量对于文化市场的过度干预。另一方面则需要避免以文化产业发展代替文化发展的思路,避免产业发展大势下艺术独立性的减退,公共文化政策设计的重心应部分转向支持艺术本体的创作和艺术理论的发展,以此平衡过度商业化带来的艺术平庸化低俗化的发展趋向。

二、2012—2013 年上海艺术发展概览

(一) 艺术本体发展取得一定成绩,创作能力仍需加强

2012—2013 年度,上海艺术界致力于艺术本体的开拓和钻研,在艺术创作与理论探讨方面取得了一定的成绩。这些成绩既体现了上海本土艺术领域的前沿水平,也通过对公共文化建设和文化产业发展的双向介入而成为提升上海文化竞争力的核心内容。

美术方面,由上海市委宣传部、上海市文化广播影视管理局组织实施的“上海历史文脉美术创作工程”第三期顺利展开。该工程于 2010 年年底启动,集结了上海所有的专业艺术创作机构和团队,通过创作 100 幅具有地方和时代特征的美术作品来展现上海的城市历史文脉。2013 年,该工程完成了所有作品的评审,并在上海艺术宫进行了展出。

由刘海粟美术馆、上海市美术家协会、明园集团等共同主办的“生

长——2013 年上海青年美术大展”也在中华艺术宫举办。作为本届大展的最大亮点,空缺 14 年的大奖终于尘埃落定,青年画家汪凌凭借肖像油画《坏小孩系列 NO.8》夺得桂冠。本届上海青年美术大展在结构上有了新的拓展,在原有的国画、油画、雕塑、版画、水彩、水粉、综合材料等主题征集展单元的基础上,特别增设了青年摄影作为实验单元。

话剧艺术方面,本年度上海本地的作品更为注重对艺术品质的提升和追求,体现出内容与形式并重,传统与现代结合的创作特点。上海话剧中心制作的原创话剧《老大》、《资本·论》、小说改编剧《推拿》、新编历史剧《韩信》、中俄合作版《万尼亚舅舅》等作品受到普遍好评。与上海话剧中心的“大制作”相比,民营剧社的作品则显得更贴近市民,上海现代人剧社在上海开埠 170 年之际推出了“海派戏剧演出系列”,包括小说改编剧《亭子间嫂嫂》、大型原创话剧《国际饭店》、知名剧作家赵化南的新作海派喜剧《四个婚礼》、现代海派话剧《张爱玲》、现代越剧《小城之春》共五个作品。

这一年同样是上海话剧理论建设成效显著的一年,尤其是通过一系列跨文化跨领域的专业研讨会来探索未来话剧艺术发展的主要方向。2012 年 11 月,第 26 届田汉戏剧文学奖评奖会议在上海举行;2013 年 3 月,OISTAT、中国舞台美术学会、上海戏剧学院共同举办了 OISTAT 国际舞台美术组织年会;上海戏剧学院近年来则在国际学术交流中发挥了积极的作用;2012 年 9 月召开的第 3 届人类表演学国际研讨会、2013 年新媒体演艺创新国际专家研讨会等都在国内外学术界产生了较大的影响。

音乐艺术方面,在由上海音乐家协会推出的第 7 届“海上新梦”原创作品音乐会上,共上演了 7 首艺术歌曲和 5 部管弦乐新作。艺术歌曲体裁的加入是今年的亮点:作品有朱良镇创作的男中音独唱《让我牵着你的手》(黄玉燕作词)和男高音独唱《你是我梦中遥远的灯火》(张海宁作词),萧冷作

曲、余光中作词的男高音独唱《乡愁》，饶鹏程的《为要寻一颗明星》和李歌立的《再别康桥》均为取词于徐志摩诗词的女高音独唱歌曲，另两首女高音独唱《走吧》（北岛作词）、《昭君出塞》（张海宁作词）则分别为周梦天、周乐的原创艺术歌曲新作。5 部管弦乐新作风格多样、题材丰富：吕其明的管弦乐序曲第 4 号《雷雨》取材于曹禺先生的同名文学著作，陆建华的管弦乐组曲《申城随笔》以反映当代上海城市风貌为主题，陆培《相和歌》的构思源于我国汉魏时期的传统歌舞样式“相和歌”、“相和大曲”，青年作曲家沈逸文的《第一管弦乐随笔》以“微乐队协奏曲”的创作理念，充分发挥各乐器组的作用和特性，赵姝博的管弦乐《山舞幻想》以山歌风格的旋律表达对家乡风光美景的感受。

此外，值得关注的原创作品还有上海交响乐团领衔联合委约作曲家赵麟创作的大提琴与笙协奏曲《度》，该作品 2013 年在上海进行了全球首演，由马友友与吴彤共同演绎，指挥余隆。而由上海歌剧院历时三年创排的《国之当歌》，上海音乐学院首次制作的《楼兰》等原创音乐剧也都有不俗的表现。

影视艺术方面，沪产电视剧迎来“春天”，在 2013 年 8 月底召开的第 29 届中国电视剧飞天奖盛典上，《焦裕禄》、《誓言今生》、《浮沉》、《悬崖》和《心术》等五部沪产电视剧获得了飞天奖。相较而言，上海的本土电影创作则成绩平平，本年度属于上海本地制作的电影作品只有《喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年》、《大闹天宫》两部动画电影，以及上海电影集团制作的另一部国产电影《神奇》。

建筑艺术方面，本年度出现了一批兼具传统内蕴和时尚潮流的建筑艺术精品，有不少作品在上海市建筑学会第五届建筑创作奖和 2013 年度上海市优秀工程勘察设计奖等奖项中脱颖而出，还有的作品在国际赛事中获得

奖项,为上海的建筑艺术发展赢得荣誉。以 K11、月星环球港、上海环贸广场为代表的一批商业建筑精品在 2013 年的集体亮相成为年度公共建筑艺术中的亮点;而在建的上海中心大厦仍倍受瞩目,未来它将以绿色垂直城市的姿态出现在浦东的天际线上,并与金茂大厦和上海环球金融中心交相辉映,成为上海新的城市标志和象征。

尽管 2012—2013 年度在艺术本体的发展上有可喜的进步,但就国内与国际的比较维度来看,创作能力的薄弱依旧是制约上海艺术和文化发展的关键问题。以电影创作为例,上海是全国电影消费的重镇,2013 年上海联合院线高居全国院线票房第三位,但同年度由上海本地制作的电影却只有三部——只有消费市场却没有制作能力,上海在国内外电影界的话语权早已旁落。美术、音乐、话剧等艺术领域,虽然都在创作上有所努力,但有利于艺术本体发展的大环境尚未形成——2013 年中国美术界热闹非凡的“新水墨”对话中,几乎没有来自上海的创作和声音;代表话剧艺术发展前沿的实验戏剧长期在上海主流戏剧界失声,唯一支持实验创作的公益性场馆“下河迷仓”也于 2013 年 11 月宣布关张;音乐领域则盛行着“不委约不创作”、“不出名不委约”等恶性循环现象。上海的艺术创作中不乏以宣传为导向的政治作品,更多的是以市场为导向的商业作品,最缺少的反而是以精神和审美为导向的艺术作品——而这恰恰是艺术创作力的直接体现。

（二）多元艺术主体深度介入城市文化建设

1. 政府牵头营造城市文化氛围,艺术发挥重要效能

按照党的十八大战略部署和市委、市政府建设“国际文化大都市”的要求,上海市文广局制定了《关于营造上海城市文化氛围的三年行动计划(2013—2015)》,伴随着相关项目的启动,艺术在城市文化建设中的重要作