

以学术定力守护文化根脉

——程十发艺术馆开馆十五周年记

□记者 贾丽

去年第二季度,程十发艺术馆入选“中博热搜榜”全国热门百强美术馆。去年年底,在由上海市文化和旅游局与上海市美术馆协会联合评选发布的上海市首批25家“星级美术馆”名单中,程十发艺术馆再次上榜,成为松江区唯一一家上榜美术馆。

程十发艺术馆坐落于松江老城区华亭老街东端的明清老宅中,占地面积2541平方米,于2009年开馆。无论展馆规模还是开馆年限,这家公益性小型艺术馆都不占优势,何以跻身上海乃至全国头部美术馆之列?“开馆15年来,我们始终坚持以学术定力守护文化根脉,围绕程十发先生的书画成就进行深入研究及广泛拓展,百余场高质量的展览及近百部书画图册的出版不仅获得了业界同行的认可,也在松江群众心目中树立了‘精品’口碑。”程十发艺术馆党支部书记、执行馆长吴明介绍。

学术立馆,以高雅文化普惠广大观众

2009年4月10日,在程十发先生诞辰88周年之际,程十发艺术馆正式开馆。开馆之初,首任执行馆长唐西林就确定了办馆宗旨:将程十发先生国家级文化高度身份和地域性的文化精品传播相结合,立足于以陈列中国书画名家作品、组织策划艺术活动、积累高雅文化财富来普惠广大观众。在此后的15年里,历经三任执行馆长,程十发艺术馆始终沿袭“三线并进”的方式开展工作。即一条主线是以传播程十发艺术作为长期中心工作,展开作品陈列、学术研讨、藏品整理、文献收集等工作;两条副线其一是与松江历史文脉相关、与程十发同时代的相关艺术家开展,其二是为当代优秀书画名家开设展览、讲座。

在“学术立馆”的办馆宗旨下,程十发艺术研究成果斐然,呈现出崭新的面貌。如2020年举办了“重回松江:程十发藏元代山水画研究展”,2021年举办了“松江清韵:程十发藏明代山水画研究展”,2023年举办了“云间流音:程十发藏清代山水画研究展”。据了解,程十发的中国画研习之路起步于山水画,并贯穿其一生,因此挖掘整理程十发山水画艺术,对向公众

展现这位海派绘画艺术巨匠全面而丰富的艺术修为有着重要的价值与意义。

此外,艺术馆先后有3个展览获全国美术馆优秀展览项目、提名项目及馆藏精品展出季入选项目等,市一级更有两项入选青年策展人成长计划或文化发展基金资助等。

展陈助馆,以“三心”原则服务书画名家

邀请书画名家来馆办展,程十发艺术馆的每一名工作人员都牢记“三心”原则,即要让画家放心、舒心,并感受到馆方的热心。“策展工作建立在一个尊重文化、敬畏文化,又具有制度规范的平台上,工作就会比较顺畅。”程十发艺术馆副馆长陈浩说,“并且要善于发现、捕捉每一个活动延伸出的‘剩余价值’。”

2010年,程十发艺术馆曾邀请程十发生前好友师妙石办展,展览结束闲聊时,工作人员偶然得知明末清初流寓日本的学者朱舜水(浙江余姚人,在松江完业)和日本的一位弟子的美好佳话流传至今,而这段故事发生之地与师村先生的家乡很近,由此引出了2012年的“明·朱舜水书信展暨中日当代(松江·柳川)书法作品展”。这一活动规模虽小但影响深远,在弘扬儒家文化、倡导人文情怀的高度上展示了朱舜水和他弟子的书信墨迹,以及当代书画家墨迹交流,也实现了三百多年来朱舜水的原物第一次回到故土。

公教兴馆,为传承经典培育“书画菁英”

近代教育家蔡元培先生曾说过,“美育是最重要的、最基础的人生观教育”。作为松江区本土美术馆,程十发艺术馆坚持以回馈社会、提升本土美育教学为己任,积极对接专家资源,为松江青年书画家的成长搭建培养平台。

今年2月25日,程十发艺术馆的7名画师与十余名共建中、小学青年骨干教师结伴走进云间会堂文化艺术中心参观“长风长青”江南文人流派展,并聆听了画展作者、画家徐建融的亲自授课。自2019年开始实施“书画菁英培养计划”以来,类似的活动程十发艺术馆已组织开始30余次,培育本土美术教育工作者数十人。以2024年全年为例,本年度共开展线下活动6次,

其中研学活动1场、写生采风活动1场、学术讲座4场,共计131人次的青年画师及美术骨干教师从中受益。

人才强馆,为厚植人文松江底蕴助力

在设于程十发艺术馆出口处的公共阅读区,硕大的书架上陈列着开馆15年来艺术馆编辑出版的近百本图书和画册。“一个展览出一本研究文献集,办一场学术报告会”,在如此严谨的工作程序和要求下,程十发艺术馆逐渐培养出了一支才情卓然、乐于奉献的“多面手”策展团队。

中国现代工艺美术教育家、设计家雷圭元是松江人,他的童年和少年都是在松江度过的。2014年,在接到举办纪念邦彦雷圭元先生诞辰110周年系列纪念活动的任务后,时任执行馆长唐西林带领团队立即动身前往杭州和北京拜访相关专家。“我们先后三次赴杭、六次赴京,拜访了雷圭元先生的亲属、学生等,并多次与清华美院进行深入探讨,细化活动方案。与此同时,现场观阅了清华美院档案室保存的部分雷圭元先生相关资料,并多次前往上博图书馆翻拍资料。最终,于2016年5月举行了雷圭元作品展开幕式。”陈浩回忆,“这一展览的举办及《雷圭元艺术文献集》等的出版,是对雷圭元先生学术文献史料的又一次挖掘与补充,展览策划案例同时入编《全国美术馆优秀策展案例选编》,这对我们馆来说是莫大的认可和鼓励。”

每一个学术展项的成功举办,都倾注了程十发艺术馆策展团队的心血和努力。王迟硕策划的“不分书:程十发书法研究展”是首次聚焦程十发书法研究的先例;黄洁薇策划的“云间皓月照禅心·张大千寓松书画行迹文献展”作为“历代名家回乡展”系列首展,让更多松江人了解了张大千在松江的故事,增添了文化自信;张俊林策划的“人道君如云里鹤:李健书画篆刻文献研究展”请来了李健103岁的女儿到场观展,让人们了解了又一位被书画界忽视的大家。

正如吴明馆长所言,“在艺术呈现多元发展的今天,我们程十发艺术馆依旧坚持推广中国传统艺术,这不仅是我们的立馆之本,也是我们对坚定文化自信、厚植‘上海之根、人文松江’底蕴的助力。”

“00后”画家梅雨璐
举办个展“记忆的显影”
每一幅画都像是
被溶解过的

本报讯(记者 贾丽 摄报)每一幅画都像是被溶解过的,朦胧又缥缈。3月8日,“00后”当代艺术家梅雨璐个展“记忆的显影”在位于茸阳路69号百原·云谷的“溯空间”开幕,18件作品件件主打朦胧风(见上图)。

在展览现场,记者发现尽管射灯已经调到最亮,但仍然有一种看不清画风的感觉,忍不住想要凑近再看一眼。“这批作品以静物写生为主,都是出现在我生活中的东西,比如表姐家的小狗、一件挂在外面一年没洗的羽绒服……这些都构成了我学习、生活的四季备忘录。”梅雨璐笑言。

15岁那年,梅雨璐赴日留学,这一走就是10年。“本科、研究生都是在多摩美术大学学油画,独自在外求学这么多年,养成了低调含蓄的处事风格,所以画风也是性格使然吧。”梅雨璐说,“我受吕克·图伊曼斯、格哈德·里希特和马琳·杜马斯的作品影响很深。”

对梅雨璐而言,日常记忆并非连贯性的情境叙事,每一个碎片的图像呈现既是时间断面的记忆显影,也记录着她赋予画布中某一瞬间的光影、气味、声音和情感等。当她进入图像反复擦拭、刷迭与沉潜的过程中,记忆会在情感滤镜下再次变形和抽离。“也是在这一过程中,我对光的柔性和质感的溶解产生了兴趣,希望通过这些细节的深入研究,让作品呈现出一个介于现实与梦境之间的艺术空间。”梅雨璐说。

展览将持续至4月7日。

AI虚拟特效技术助阵 “百部短剧计划”启幕

本报讯(记者 贾丽)全力打造具有上海特色、全国影响力的微短剧产业集群。3月11日,“百部短剧计划”启动仪式在上海胜强影视基地举行,未来,该项目将围绕市场需求和观众喜好,优化内容创作与运营模式,探索微短剧与多领域的深度融合。启动仪式上,短剧AI虚拟特效技术棚亮相,这也是仓城影视虚拟拍摄实验中心1.0版本的核心构成。

活动中,项目发起人、短猫创始人高瀚及主创团队共同上台,详细介绍了项目规划与愿景。该计划将以制作百部短剧为起点,整合行业优质资源,引入专业团队和先进技术,力求拍摄高质量、高水准且具有广泛影响力的微短剧作品,打造具有上海特色、全国影响力的微短剧产业集群。而这一切的底气,均来源于一间面积只有64平方米的短剧AI虚拟特效技术棚。

短剧AI虚拟特效技术棚位于长三角国际影视中心园区,三面绿色的墙面看起来就是一间普通的屋子,但模特站在背景墙前,电影设备屏幕里显现出的她已身处阳光灿烂的景区内。“这个虚拟拍摄环境是专门为竖屏短剧打造的,机位灵活、灯光可调,不仅可以实时更换画面背景,还可以用AI制作大场景高难度画面,和传统虚拟拍摄最大的区别就是能为剧组节省大量经费。”上海猫界科技有限公司总经理田阳介绍。

据了解,“百部短剧计划”已完成核心团队组建,并且已有3部短剧开拍。“我们‘百部短剧计划’的意义不只是拍100部短剧,而是每个季度至少有100部的作品,每周都有新剧开拍,题材涵盖所有门类。”高瀚介绍,“仓城影视虚拟拍摄实验中心1.0版本运作顺畅的话,我们还将建设面积更大、设备更先进的2.0版本,满足更多拍摄需求。”

据了解,上海仓城影视文化产业园区作为上海科技影都的重要承载区之一,目前已形成胜强、华策等多个短剧拍摄基地,涵盖短剧所需的古装、民国、现代、海外等众多场景,其中室内影棚20余个。影视产业作为永丰街道支柱产业之一,经历了17年的发展,现在已经形成了永丰特色。去年,为进一步促进影视产业高质量发展,永丰街道出台了一系列扶持政策,其中针对短剧的投资、拍摄、制作、发行等各个环节予以支持,同时,园区将组建专业团队,设立协拍中心和文化出口服务平台,为短剧行业提供全方位的服务。

仓城老街引入首家花店 让花住进旧时光里

□记者 贾丽 摄报

“不想搞开业仪式,现有的订单都做不过来。”黄娟略显尴尬地说道。自从年后搬进仓城老街开始试运营花店后,黄娟只是每天发发“小红包”就订单不断,还有许多人从其他区专程慕名而来订花,“这条老街上有很多咖啡店,还有布馆、琴社、书店,这些都很文艺也很符合老街的气质,所以我就想‘锦上添花’,让我最喜欢的花也住进旧时光里”。

和其他老宅直接临街不同,顾氏宅外面多了一个小院,小院外面,两面墙给了花店更多的发挥空间。在满墙红玫瑰的簇拥下,“你说花啊。?”的招牌调皮又亲切,凡是经过这里的人,估计没几个能抵抗

住诱惑不走进里面去瞧瞧。古色古香的老屋里,各色鲜花、永生花朝气蓬勃地占据了最中间的位置,挨墙摆放的5张卡座则显得格外清秀雅致,“动静结合”的动线布置一看就花了很多心思(见上组图)。

两年前,黄娟还在一家品牌运营公司做高管,虽然拿着丰厚的年薪,但一年三分之二的时间都出差在外的生活让她疲惫不堪。“有时候一天要飞三座城市,工作要求我必须具备极高的专注度,可我却无法忘记青春期的女儿。所以最终我妥协了,决定辞职去寻找自己喜欢的生活。”黄娟回忆。

受妈妈的影响,黄娟从小就喜欢花,开一家花店也是她很早就有的梦想。“我结婚的时候,甜品区前面的鲜花摆台都是我亲自设计的,因为对花

店给出的方案不满意。当时就在心里埋下一粒种子,我将来开花店,一定要设计出最有灵气和生命力的作品,满足每一名顾客的需要。”黄娟笑言,果然,十足的热爱抵得上所有的勤奋。学习花艺时间不长,黄娟已然成为业内的高手,几分钟就能做好一束极具美感和个性的手打花,作品只要发布总能引来诸多赞誉。“谁规定爱人必须送玫瑰,向日葵就不能代表爱情吗?来到‘你说花啊’,哪种花有什么花语你说了算。同时,这个名字也有‘你说话啊’的谐音,来我们店里就是要和朋友一起放松聊天的。”黄娟的率真不仅在短短一个多月内打动了仓城老街附近的顾客们,也在“小红书”上火了。在她发出一篇短文后,48小时就被600余位好友关注,并组织了第一次线下聚会。

“我不怕踩坑,进入新行业哪有不踩坑就能活下来的。但我坚信,客源一定是因品质才聚集起来的。”微风暖阳下,黄娟坐在小院里插满鲜花的藤椅上,翘起双脚惬意地笑着,仿佛回到了童年时光。

当代艺术家李勇最新个展“肉身与幻像”开展

走进充满矛盾与张力的视觉世界

本报讯(记者 贾丽)3月9日,中国当代艺术家李勇最新个展“肉身与幻像”在位于泰晤士小镇的YOUNG美术馆开幕,这位来自关中的艺术家用数十幅油画作品为观众呈现出一个充满矛盾与张力的视觉世界。

看李勇的作品,每一张都能够驻足很长时间。看似混乱的构图,实则是对既有图像和样式的主观解构与重构。而诸多编码元素则更多体现了他对现代社会中个体身份碎片化的隐喻。“在现代社会中,我们

个体的身份往往被多重社会角色所分割,我们在不同的社会语境中扮演着不同的角色,这种角色的多样性使得我们的身份变得支离又碎片化。”李勇说。

20余年前从西安美术学院油画系毕业后,李勇一直辗转于北京、上海、西安等大城市画画。他不断地变换画风,一次次地突破自己,也取得了不少成绩,但他总是不满意,也陷入了深深的焦虑中。直到几年前回到家乡宝鸡,在那个没几个人懂当代艺术的环境中,他反而找到了自己的舒适区。“那里承载了我童年

所有的快乐时光,我也找到了小时候无忧无虑的自己。”讲述这些的时候,年届天命之年的李勇眼睛里泛起光。于是他放下了几十年来在绘画领域学到的所有技法,开始大刀阔斧地“肢解”那些具象的形象或色块,这些元素彼此缠绕却又相互疏离。他努力让碎片化的身份视觉化,使得观者能够在视觉上感受到个体身份的复杂性及繁复性,甚至装裱方式也独树一帜,将童年玩过的积木嵌进画框。

本次画展将持续至3月20日。