

专题/事件

'Supporting Young Artists Plan'  
of Shanghai International Art Festival

# 上海国际艺术节 “扶持青年艺术家计划”

特约记者 筱燕 | 撰文



用昆曲和杂技表现鲁迅笔下的社戏场景，以京剧和街舞揉捏出“融”的意境……这些融会传统与当代的艺术创意，都体现了“非遗与当代艺术对话”的创作内涵，而这正是今年上海国际艺术节“扶持青年艺术家计划”的委约主题。

中国上海国际艺术节是由文化部主办，上海市人民政府承办的国家级国际艺术节。它所拥有的政府支持背景、艺术家社群关系，以及全球艺术网络等资源都使其具有无可替代的平台优势。去年以来，上海国际艺术节充分发挥这样的平台作用，积极推动对国内青年艺术家的扶持和培养：一方面为青年艺术家的成长和创作提供良好的孵化条件，另一方面也为青年艺术家搭建起四通八达的资源网络。这样大规模有计划地支持青年艺术家创作的项目在国内还很少见，上海国际艺术节既吸收了西方发达国家对青年艺术家孵化项目的经验，也根据中国的实际情况不断修改和完善项目的内容——为中国艺术原创能力的培养积累了非常可贵的作品、人才和经验。

### 筱燕：上海国际艺术节设立“扶持青年艺术家计划”是基于怎样的初衷和设想？

中国上海国际艺术节（以下简称艺术节）：国内的青年艺术家很多时候都是自己摸索着创作，而且是在一个很小的范围内摸索，所以上海国际艺术节设立这个“扶持青年艺术家计划”（以下简称“扶持计划”），首先就是希望通过艺术委员会和评审专家给到青年人比较专业的指导意见，告诉他们要怎么去创作一个艺术作品。

艺术节会为青年艺术家的创作提供资助，这些资助不仅体现在资金的支持，



更多时候发挥的是艺术节的平台功能，以及对其他资源的联接。青年艺术家很需要被看见，艺术节的媒体资源给了他们很大的曝光度，也由此吸引了更多有机会与他们合作的机构。有一些大的艺术团体和著名的艺术家，他们在自己的作品里很需要青年人的加入，青年艺术家就可以通过艺术节的推荐进入到这些项目，他们跟着大师学习也会成长得更快一些。

“扶持计划”另一个目标是要鼓励中国的青年艺术家走向国际。很多国外的艺术家和艺术经纪人都很希望看到中国年轻艺术家的创作，在国际上一般能看到的只有成熟的中国艺术家的作品，青年人的创造力却很少有表现的机会。在今年的青年艺术创想周期间，国际艺术节交易会的嘉宾和国际论坛的嘉宾都被邀请来观摩青年艺术家委约作品的首演。这些作品可能通过这一途径走向国门，青年艺术家也会在这个过程中收获到很多国际艺术“买家”的意见和建议，这对于他们平衡创作和市场有很大的帮助。

除此以外，青年艺术家还可以通过艺术节参与到很多国外的艺术孵化项目，比如今年美国剧院联盟受邀来参加交易会，在观看了本届艺术节创想周的演出之后，

他们表示愿意为青年艺术家们提供前往美国深造和培养的机会。

艺术家彼此之间形成有机互动的网际非常重要，所以“扶持计划”也致力于培养青年艺术家的“artist community”，两年以来，艺术节委约的青年艺术家已经开始逐渐形成他们自己的社区了。艺术节的委约创作虽然最终以舞台表现为主，但每一次都会涉及戏剧、舞蹈、音乐、多媒体等各种艺术门类的艺术家，未来当这些青年艺术家要做大作品的时候，他们互相都可以合作，成为彼此的资源。艺术节相当于制作人的角色，艺术家碰到问题的时候，艺术节就可以告诉他们可以去找谁，提供解决的途径和资源。

### 筱燕：“扶持青年艺术家计划”具体是怎样开展的？

上海国际艺术节：这个计划从去年开始，每年都会设定一个主题，从主题出发向青年艺术家征集创作，由艺委会筛选出最后的委约作品。2012年的主题是“上海梦”，今年的主题是“非遗和当代艺术对话”。以今年的主题设计来看，主要考虑到这几年非物质文化遗产保护已经成为倍受关注的文化议题，但“非遗”本身很少有

和当代艺术相结合的优秀创作。我们希望通过今年的这个主题让更多的青年艺术家关注非遗传承和发展,同时也丰富国内艺术创作的内容。

主题确定之后,艺术节会通过各方面的渠道去寻找青年艺术家。以2013年艺术节为例,征集艺术家和作品的渠道包括:国内主要院团、各艺术院校、媒体公开征集、艺术家推荐,最后达成的渠道共有两百多个,总共征集到一百多个作品构思,针对收集到的作品方案,先由艺术节“扶

外,还做了大规模的青年艺术家的邀约。所谓邀约就是艺术家并不一定要按照艺术节的主题来创作,只要带来近两年的最新创作在艺术节平台上演出和展示。由于邀约的作品都是已经成形的,所以数量可以很多,形式也可以很丰富。艺术节以演出费代替创作资金来支持邀约艺术家,不指向性地安排嘉宾观摩,但提供更大的具有集聚效应展示平台。今年艺术节就通过和上海戏剧学院合作,将整个校园的空间都用以呈现“扶持计划”的各类作品。除了表演艺术以外,户外的展览、乐队、讲座

一些集聚的效应,今年选出来的委约作品有好几个是来自上海本地的,但其实艺术家本身都不是上海人,像这样的项目一定会吸引更多的艺术家驻扎在上海。其实这一两年已经有不少艺术家开始从北京往上海跑,因为上海有好的商业机会和产业环境,这个趋势会越来越明显,这是上海艺术发展的优势。

但另一方面,对青年艺术家的培养和扶持不能急功近利。“扶持计划”做了两年,最大的感觉还是作品不够好,如果这个计划实施的周期可以更长,艺委会对青年艺术家的辅导可以更深入,出来的作品会有更多的突破。

艺术节在征集作品阶段,在北京和上海分别设置了针对青年艺术家的工作坊。在工作坊期间,北京艺术家的创意和成熟度都明显更好一些,而上海的艺术家则相对显得稚嫩一些。举个例子,工作坊期间有两个来自北京的艺术家,他们两年来一直在写一个剧本,定期做剧本朗读会,让很多人去评论,然后不断修改,就这样写了两年——这样的作品一旦做出来一定是好的东西,但类似的事情在上海一定不可能发生,就算艺术家自己想这样做,投资人也一定急得不停催。

所以,如果上海想要真正扶持青年艺术家,除了有国际艺术节所做的扶持计划,还需要有一个长效的孵化基地。这个基地既孵化青年艺术家,也孵化青年艺术家的社群,搭建彼此之间的关系。这样的基地最好能通过资助的方式保障青年艺术家的基本生活,不要让他们产生紧张的感觉;不能让艺术家像交差一样去完成作品,或者仅仅为了眼前的“成功”去创作和表演。

另一方面,孵化基地可以发挥上海的资源集聚优势,让艺术家与更多的国际艺术团体交流接触,同时也可以承担艺术经纪人的角色。艺术家如果把大多数的时间都花在解决资金的问题上,一定难以进入好的创作状态。孵化基地或者类似的孵化项目可以协助青年艺术家去推介他们的作品,联接更多的资源。

等都在这个空间内得以集中的展现。

### 筱燕:通过“扶持计划”对于上海青年艺术家的发展有怎样思考与建议?

上海国际艺术节:对于青年艺术家的发展来说,上海的环境有利有弊。好的方面,上海的机会多,商业的机会,合作的机会,跨界的机会,以及容易被发现和看见的机会都很多。不好的方面是,上海这个城市的速度太快,但艺术家的创作不能求速度,他们需要时间和空间来沉淀。上海的生存压力那么大,如果一个作品做了好几年都不赚钱,艺术家自己也撑不下去。

艺术节做“扶持计划”已经显现出了

持青年艺术家计划”小组和艺术节评委会进行两轮筛选,留下四分之一的作品方案,由艺术节出资制作成小样。小样完成以后,艺术委员会根据观摩效果和艺术家现场自述,最后评选出6个作品在艺术节期间做完整的呈现。

艺术节对于青年艺术家的扶持也有不同的层次,一方面是可以委约的方式支持他们创作,另外也可以通过邀约的方式,为青年艺术家寻找伯乐。

去年第一次开始做这个项目的时候是以委约为主,就是由艺术节出资,让青年艺术家按照主题创作。今年除了委约之





## 2013年上海国际艺术节 “扶持青年艺术家计划”委约作品

### 京剧街舞剧场《融》

身为京剧世家裘派嫡传第四代继承人裘继戎与陈氏太极拳第19代传人入室弟子潘沁，大胆进行新派艺术创作与碰撞，携手带来全新概念的京剧街舞剧场。作品由细腻的京剧勾脸生发开去，从花脸的笔走龙蛇到内心的潮起潮落，演唱声中感叹着生命的起起伏伏，悲欢离合；与“气”融合的舞者，追求用身体的语言表现大自然中的一切奥秘，由此来解答生命的起源。并将传统戏曲、功夫文化、敦煌文化以及唐卡艺术象形文字启发而来的“唐卡手”等促成文化和精神遗产在新时空的“融”。

### 昆剧肢体剧场《陀螺》

作品以戏曲（社戏）开场酬神驱鬼小戏《女吊》、《男吊》，和鲁迅杂文《无常女吊》中引述之社戏演出过程作为切入点，将戏曲、杂技、现代舞和打击乐有机结合作为表演基本手段，用寓言的方式表达人的无奈、身份认同的困惑、受困中的压抑以及心理对抗。

### 室内乐《白鳍豚歌》

作品为纪念不久前灭绝的扬子江白鳍豚而创作。作为长江的重大损失，白鳍豚的灭绝，是有史以来第一次因人类活动而直接导致一个物种的灭绝。

### 皮影动画戏剧《沃沃WOWO》

本剧通过寓言式的怪诞表现形式和矛盾的舞台空间来探究当代社会人与人之间的联系。剧中，皮影这一传统元素的高科技呈现和全方位渗入为表演赋予了荒诞和童话的色彩，通过戏剧演员与皮影戏操作者之间的实时互动，实现了环境渲染、内心折射以及虚拟角色对话等多重功效，更突破性地成就了皮影的简约精致之美和令人震撼的视觉效果。

### 多媒体音乐剧场《对话》

这是一场时代与时代的对话，是风格与思想的对话。乐手、舞者的现场表演，借助电子效果、纱幕投影的演化、延伸，将古琴古曲、上海老歌、现代都市和工业化声响交织成多重音乐空间。

### 实验剧《根》

我们面临的将是一场现代文化与传统文化的较量。传统文化面临现代文化侵蚀的时候，该何去何从？传统与现代文化不是不能共存，而是两者之间需要不断的融合解决双方的矛盾，这也许是最好的解释。