

中国上海国际艺术节
CHINA SHANGHAI
INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

全球艺术 上海时间

◆ 朱光

静静地欣赏艺术,只是艺术的一面;活跃城市节奏、赋能美好生活,才是艺术推动城与人、波及海内外的真正动能。又逢申城金秋,第22届中国上海国际艺术节以酝酿三年的底气,创纪录喷发,将于10月15日至11月15日期间上演79台大型精品佳作演出活动,几乎是以往的2倍,但是搅动的一城秋韵,岂止两倍、三倍?以开幕演出之一昆剧《牡丹亭》里的一句唱词打比方:“不到园林,怎知春色如许”——不来上海,怎知秋韵澎湃?

首先,作为金秋上海最重要的国际性文化节展活动,中国上海国际艺术节是展形象、汇资源、促交流的重要窗口。市文旅局局长方世忠透露:“要抓住今年文旅加速复苏这个最大的确定性,发挥演艺、文博、美展集聚的资源优势,凸显上海都市型、综合性、国际化的文旅特点。”一个艺术节,展现的就是一座城的审美层级、创美水准、塑美能力——其中蕴含的不仅仅是这座城市的历史文化积淀,也包括当下海纳百川的胸襟以及展望未来的格局。美,正是城与城,之所以不同的魅力。

其次,国际艺术节也是聚人气、引流量、促消费的重要平台。文化是城市流量的入口,是服务经济的引擎。今年以来,上海文旅消费市场呈现高开稳走、供需两旺、加速复苏的良好态势,特别是文旅消费质量齐升,文博美展成为爆点,演艺市场强劲复苏。据统计,今年上半年,共举办营业性演出2.2万余场,吸引观众1199.38万人次,实现票房收入8.32亿元,比2019年同期分别增长13.2%、25.1%、16.5%。全市文博美术场馆共举办展览约1000个,接待观众达1500万人次,再创历史新高。全市接待国内游客1.39亿人次,实现国内旅游收入1550.19亿元,同比增长均超过100%。

近年来,我们全力打造“亚洲演艺之都”不仅着力于汇聚更多中外名家、名团、名作,推出更多首演、首展、首秀,进一步激活“源头”、做强“码头”、勇立“潮头”,也是为了主动链接全球演艺资源、激活文化服务贸易,做强产业发展的平台。

为此,文旅创新的聚力融合势在必行。本届艺术节首次与横跨中秋节、国庆节的第34届上海旅游节衔接、与进博会后即将举办的第五届上海国际艺术品交易周相融。旅游节、艺术节、交易周三大重磅节展,将在金秋上海首次合体、深度融合,让“全球艺场上海时间”的内涵更丰富、时间更绵长。

与此同时,艺术节还主动拥抱数字时代,推出沉浸式演艺新项目,以科技赋能艺术表达,以艺术传播中华美学,营造无处不在、无时不有的全新艺术体验。艺术节品牌“ARTRA自定义”,聚焦Z世代文化消费需求,推出沈伟导演的新版《融》等跨界融合之作。同时,还将通过专家评审、观众投票、市场数据等,构建“艺术节影响力指数榜单”,引领艺术新风向……

“世界艺术时钟”即将走入“中国上海时间”。

台前幕后

音乐大咖 上交

遇上古董专家 上博

上海艺术界强强联手共谱《丝路颂》

▼ 以色列贝特莱辛
剧院《哈姆雷特》

▲ 祖宾·梅塔
▼ 巴黎管弦乐团
希尔巴八重奏

▲ 瑞士洛桑贝
嘉芭蕾舞团

作为第22届中国上海国际艺术节开幕式演出,10月19日,由上海交响乐团与上海博物馆联袂打造的多媒体交响音乐会《丝路颂》将上演。由赵麟、朱践耳、俞极三位作曲家在同时期为上交创作的《度》《丝路梦寻》《丝路颂》三部丝路主题作品将首次同台。

以上博馆藏文物为灵感,创新制作多媒体视频以配合注入了民族元素的丝路音乐,音画结合、艺博相融、全新创排。9月15日,音乐会将率先亮相捷豹上海交响音乐厅。

二度携手 缘起缘深

上交和上博的合作缘起于去年火爆一时的展览“从波提切利到梵高”,当时上交演奏家们就曾在名画前为观众演绎同时代的古典乐作品。双方都不满足于仅仅“拼贴式”的合作。

多媒体交响音乐会《丝路颂》的创意来自总策划人——上海市文化和旅游局局长方世忠,由上交音乐总监余隆任监制,上博馆长褚晓波、党委书记汤世芬,上交团长周平担任制作人。

上交近年来委约了不少“一带一路”主题的作品,而上博也积极服务国家战略,他们的馆藏文物中很多都是在丝绸之路上的产物。都有相似的“珍宝”,但要将静态的文物和抽象的交响乐相融合,却不易。周平坦言:“文物考古,学者专家最为看重的是对文物描述的准确性;交响音乐,作曲家大多数都是艺术化的发散性思维。写实对写意,频率对不上,合作一度陷入瓶颈。”

直到今年年初,在多番头脑风暴和严谨讨论后,事情有了转机。汤世芬说:“既然聚焦‘一带一路’,我们就想,何不用‘路’串起过去和未来?”《度》《丝路梦寻》《丝路颂》的特质恰好与陆上丝路、海上丝路、展

望之路相契合。

于是,上博很快整理出一批对应古今“丝路”所用交通工具的相关文物和人文交流项目,还请上海摄影家丁和提供了大量丝绸之路上波澜壮阔的艺术风景摄影作品。

音画结合 艺博相融

大提琴与笙双协奏曲《度》是2012年由上海交响乐团主导,联合中国爱乐乐团、广州交响乐团委约作曲家赵麟而作。作品取材自《大唐西域记》,选用中国的传统吹奏乐器笙和西方拉弦乐器大提琴的双协奏曲形式来表现。上博选择了馆藏——彩色釉陶凤首壶和彩绘陶胡人俑,契合《度》中蕴含的“从此岸到彼岸”的思想内涵。

朱践耳的《丝路梦寻》管弦乐版保留了原先的五件中国乐器:笙、巴乌、箏、琵琶、二胡,呈现出管弦乐队恢弘的气势和丰富的音响色彩。海上丝绸之路最重要的交通工具是船,所配的多媒体影像巧妙运用了上博馆藏中景德镇窑青花开光帆船图盘上的花纹,浪漫地凸显了乐曲中“梦寻”的意境。

青年作曲家、指挥家俞极受邀上交委约创作的交响套曲《丝路颂》所配的多媒体影像中,运行于中欧和“一带一路”沿线国家之间的中欧班列疾驰而过,轨道连接着世界。

《丝路颂》通过数字化多媒体技术打破传统听觉疆界,将音乐、光影、建筑有机结合,构筑视听一体的沉浸式音乐现场。届时,观众不仅能从连续的全景画幅中感受“一带一路”生长的浩荡,还能在视觉上跟随画面大跨度情境的穿梭。融通中国古典美学之留白、虚实相生、情景交融等艺术手法,配合乐团现场奏乐,张弛有度地将《丝路颂》演出推至情感高点。

本报记者 朱渊

79台精品,400多项活动,国际化程度和首演占比创新高 中国上海国际艺术节十月归来

本报讯(记者 朱光)艺术的盛会、人民大众的节日——第22届中国上海国际艺术节定于10月15日至11月15日举行。经过三年沉淀,厚积薄发,创纪录推出79台大型精品佳作。其间,累计将举办各类型演出展览活动超400项,内容体量、场次规模比往届增长超过20%,国际化程度和首演占比均创历史新高。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。10月19日,由上海交响乐团与上海博物馆联袂打造的多媒体交响音乐会《丝路颂》,正式为本届艺术节拉开帷幕。

中外名家名团汇聚始终是彰显艺术节艺术品质的重头戏。本届艺术节将集中推出79台演出项目,包括境外项目45台、境内项目34台,其中13台世界首演、3台亚洲首演、7台中国首演以及48台上海首演。艺术节期间,多明戈、乔治乌、马祖耶夫、美国芭蕾舞剧院、瑞士贝嘉芭蕾舞团和《尼伯龙根的指环》等一大批国际顶尖的名家名团名作将惊艳亮相。

本届艺术节演出交易会将于10月19日至23日在交通银行前滩31演艺中心举行,预计将吸引世界各国和地区500家左右专业机构、

1500名左右业界嘉宾参与。

艺术节将深入践行人民城市理念,让“赏好剧、看美展、观文博”成为城市金秋的艺术风景线。首先实现惠民全覆盖。近60台名家名团演出项目,覆盖全市16个区,走入街镇社区、走进公共空间,奉献超百场的“艺术天空”系列演出活动,打造“没有围墙的剧院”。其次,赋能城市大美育,持续打造“艺趣社”“观剧团”等品牌活动。

与此同时,本届艺术节将紧扣长三角一体化上升为国家战略五周年,在江苏无锡、浙江宁波、安徽合肥以及山东潍坊设立分会场。