

第39届 上海之春国际音乐节

在“上海之春”的旋律中—— 用全新方式诠释经典曲目

明晚,由上海歌舞团全新打造出品的《海上声韵——海派红楼梦主题音乐会》将在兰心大戏院首演。这台音乐会最大亮点在于器乐编配及演唱形式的创新突破,采用室内乐的编配形式对《红楼梦》经典曲目进行重新演绎。

无独有偶,用世界音乐语汇讲述中国故事的还有礼赞祖国山河之美的交响音乐会《中国音画——颂今音乐主题管弦乐组曲》。作品由78岁的吴頌今联袂郑阳、徐可、孙小松、王浩宇、张书皓、李子傲等共同创作,以交响乐器乐化语言描绘了一幅最美中国画卷。

作为第39届上海之春国际音乐节“名家

名团”主题板块演出,《海上声韵》堪称海派室内乐融合下的纯享版红楼梦音乐会。当晚,《枉凝眉》《葬花吟》《晴雯歌》等13首87版《红楼梦》的经典曲目将唤起观众的青春记忆。

音乐会集结团内11位优秀青年声乐艺术家,他们将采用多声部混声合唱、阿卡贝拉、单人独唱等不同演唱形式元素交替融合,以收放自如的唱腔、深情动人的旋律配合钢琴与弦乐四重奏的倾情演绎,将优秀中华传统文化的美学精髓与上海独有的江南韵味、国际化审美追求完美结合。

“近年来,上海歌舞团积极推进中国优秀传统文化等题材文艺作品的创造性转化、创新性发展,室内乐精致的风格与海派文化

拥有高契合度,用海派室内乐形式演绎传统民族经典,为《红楼梦》经典曲目赋予了现代审美内涵,使得传统优秀作品再次焕发出熠熠光彩。”上海歌舞团团长王延表示。据悉,在完成“上海之春”的演出后,这台音乐会还将走进复旦、华政等大学校园,为师生们奉上精彩演出。

作为“主题引领”板块的重要演出,管弦乐组曲《中国音画》将于4月10日晚在上海交响音乐厅上演,由青年指挥家张诚杰执棒上海歌剧院交响乐团演绎。吴頌今精选自己24首中国风作品,联袂郑阳、徐可等京沪六位青年作曲家重新编排创作。

组曲精心描绘出汉族、藏族、维吾尔族、

蒙古族、回族、摩梭人等浓郁的华夏民族风情,展现出中国版图上西北、江南、边疆、赣鄱、大湾区等地域人文特色,用音符编织出一幅幅色彩绚丽的音乐画卷。虽说将近耄耋之年,但终能在“上海之春”交出一部交响乐作品,于吴頌今是“圆梦”。

“上海之春”一直力推新人新作。即便是耳熟能详的经典,也需要符合时代审美的“新编”;虽是高龄作曲家,带着新作登上这方舞台仍自称“新人”。就像本届“上海之春”开幕式,吕其明交出最新版的钢琴与乐队《红旗颂》,他用行动告诉我们——唯有不断探索创新,音乐才能永远年轻。

本报记者 朱渊

2023年全国演出的9960场
音乐剧中,有5888场在上海

“圈”住观众 复制“爆款”

音乐剧《赵氏孤儿》剧照

2023年全国演出的9960场音乐剧中,有5888场在上海。上海的演出则有82.93%集中在演艺大世界。以演艺大世界为核心的上海音乐剧市场已成为吸引全国音乐剧爱好者的重要“磁极”。上海大剧院艺术中心副总裁、上海文化广场总经理张洁直言:“上海已成为国内演出最具活力、体量最大、产业进程最快的城市。”

2024上海演艺发展论坛日前在上海广播艺术中心举办。上海十多家院团演艺从业者共赴“春天之约”,共同推动上海朝着亚洲演艺之都的目标前行。现场还发布了“共筑计划”,以切实可行的举措为民营院团赋能,打造活跃的演艺街区,提升上海文旅消费能级。

近4年来,上海音乐剧人均票房贡献连年攀升,2023年达到2224元,人均观演频次

达到4.24场。演艺市场的热情正蔓延到多维度消费场景中,彰显“溢出效应”。九江路上的亚洲大厦,每逢周末,都可见年轻人拖着行李箱来观剧,酣畅淋漓地跟着笑、跟着哭,再定下二刷或是三刷的计划。

以剧场为点,凭借优质演出“圈”住年轻观众,网住他们的心。大世界副总经理许丽喊出了“做当下最火辣滚烫的演出”的口号。她以百年前的大世界和英国伦敦环球剧院来观照当下大世界——艺术文化样样有。

“行业要赢得回头客,需要持续输出好内容,深耕细作,才会让大家定下心相信你的品牌。”凭借音乐剧《赵氏孤儿》提升中国原创音乐剧品质的导演徐俊则表示,“艺术原创力决定着中国原创音乐剧作品生命力,也是演艺产业链可持续发展的根本”。

又是一年春来到,上海辰山草地广播音乐节将如期而至。从最早的星期广播音乐会、星期戏曲广播会,到如今在繁花盛开的春天听一次草坪音乐会,满足人们追求美好生活的愿望。东方广播中心常务副主任韩磊介绍,上海广播电台最新上线的“冬瓜商店”已拥有10万个注册用户。

2023年,上海18家市级国有院团演出数量和票房收入均创历史新高,21部上海作品入选国家级展演,“上海文艺再攀新高峰工程”着力提升了上海文化的原创力和辨识度。在上海迈向“亚洲演艺之都”的进程中,民营院团正成为重要生力军,并不断形成发展合力,创造亿级经济效益。视角新颖的品质文化正漂洋过海,拓展着更宽广的市场。

魅鲸文化以音乐剧《灯塔》中的“守塔人”为抓手,挖掘IP的情感深度与价值,延展出另一个更为庞大的故事《翻国王棋》,成为中国首部“出海”的原创音乐剧。一台好戏则巧妙复制上海环境式小剧场商业模式,在坚持越剧本体同时,打造火遍长三角的越剧《新龙门客栈》。专注喜剧赛道的开心麻花佳作频出,总裁汪海刚分享多年感悟:“很多人认为喜剧门槛比较低,其实创作端需要‘深入’,要有足够的艺术素养,呈现的时候需要‘浅出’,才能让观众笑出来。”

本报记者 朱渊

本报讯(记者 乐梦融)471种“中国·最美的书”,一本不少!记者日前获悉,经过20年的努力,上海图书馆成为全国唯一一家集结全部“最美的书”的图书馆。

上图是10周年、20周年“最美的书”大展和论坛的主办地。从2003年“最美的书”评选开始,上图持续关注“中国·最美的书”,不仅每年及时汇总年度“中国·最美的书”获奖书单进行图书配置,也积极对历年缺藏图书进行滚动补配。

20年间471种“中国·最美的书”的全面收藏绝非易事:书籍发行量小,获奖版本与发行版本不同规格;获奖版本绝版,图书获奖后溢价多倍……一些“最美的书”无法通过常规采购途径获得,需要依靠出版社、藏家、设计者的捐赠。

最后两本《漫游:建筑体验与文学想象》(中英文版,2010年“最美的书”)和《高跷走兽》(2023年“最美的书”),上图始终觅而不得。最后,“中国·最美的书”评委会副主任祝君波联系到了《漫游:建筑体验与文学想象》的设计师小刘哥和《高跷走兽》的作者刘东霞,说服两位将自己保留的样书捐赠给上图。至此,471种“最美的书”尽数入馆。

“中国·最美的书”是由上海市新闻出版局主办的中国书籍设计年度评选活动,每年选出中国正式出版的优秀图书20至25种,授予当年度“中国·最美的书”称号并送往德国莱比锡参加次年“世界最美的书”的评选。自2003年开始,“中国·最美的书”评选已走过廿载,共评出471种“中国·最美的书”。

上图馆长陈超说,为进一步支持“最美的书”的推广,推进书香社会建设,上图东馆将推出“最美的书”常设展,继续向美而行。

「中国·最美的书」一本都不能少

上图寻美二十载收齐四百七十一一种书

上海辰山草地广播音乐节现场
本报记者 王凯 摄

