

中国戏曲旋律应更多被听到

徐玉兰之子为母亲百年诞辰打造交响乐《红楼梦》

台前幕后

合唱队 记者 郭新洋 摄

“签证再晚三天，我大概就要错过交响乐《红楼梦》的首演，那将是莫大的遗憾！幸好，赶上了！”今年是越剧宗师徐玉兰诞辰100周年，她的儿子俞小敏准备以一部交响乐《红楼梦》作为对母亲的纪念。谁知筹备了两年多的剧目要落地时一波三折。

原定2月23日上演却因疫情延期至11月15日。也因为疫情，远在美国的他迟迟回不来。10月23日，在离航班起飞只剩几个小时的时候，俞小敏终于拿到了他的特别签证，10月25日他飞抵南京，并在隔离14天后，赶赴上海完成交响乐《红楼梦》最后的演出准备。

上周日，这部由俞小敏策划，胡咏言、于阳、刘力担纲作曲的交响乐《红楼梦》，在上海交响乐团音乐厅举行世界首演。6个乐章一气呵成，在极具画面感的乐曲中，人们看到“贾宝玉”缓缓走来，也重温了“元妃省亲”的壮阔场面。

创制交响乐《红楼梦》的想法不是一蹴而就的。早在2017年，俞小敏就萌生了打造交响乐《红楼梦》的想法。受母亲影响，他从小就听越剧、爱越剧，对越剧《红楼梦》情感很深。2020年是母亲徐玉兰的百岁诞辰，俞小敏想代表千千万万的越剧爱好者，为母亲献上一份特别的礼物。

而之所以选择交响乐的形式，和俞小敏自小拉小提琴，后又改吹大管的经历有关。他本身热爱交响乐，又很迷恋中国戏曲的旋律之美，始终有个心愿，就是要以交响的表达，让全世界都听见越剧里那些耳熟能详的音乐旋律和动听唱腔，曾在中国有丰富的唱片制作经验，又在美国学习电影制作，并从事相关行业，选择了最熟悉的越剧作为切入点。

经过两年多的筹备，俞小敏发起成立了上海文化发展基金会徐玉兰艺术专项基金，由徐玉兰艺术专项基金特别委约，找来了胡咏言、刘力和于阳，一起来“挑战”。虽然徐派经典不胜枚举，但《红楼梦》无疑是最具代表性也最有辨识度的。2019年，他们找来了100多页的越剧《红楼梦》乐谱简谱，还多次观看越剧电影《红楼梦》。之后，一行人前往阜阳、嵊州采风学习，参观越剧博物馆和学校，也在现场聆听了越剧《红楼梦》。再度细细品味这部经典，给予创作团队无

青年越剧演员王婉娜在演唱

限惊喜，尤其是《红楼梦》中有大段唱腔，没有伴奏，完全是清唱。这些精华最终得以保留，所以在交响乐《红楼梦》中可以听见越剧演唱，它就像珠宝一样镶嵌在交响乐中，起到画龙点睛的作用。

《红楼梦》以交响乐的形式呈现，乍看，仍有经典作品的影子，细品，却不失自身独特精髓。作品采用四管交响乐队的创作与演出，并融入合唱队、中国戏曲独唱、部分中国民族乐器等多种元素，注重音乐的可听性，关照到交响乐迷、戏迷与文学爱好者三大群体。

对很多人来说，交响乐《红楼梦》是一次富有勇气又难能可贵的尝试，而对俞小敏而言，将中国传统戏曲的音乐旋律以交响乐来表达，《红楼梦》只是探索的第一步。“之后，我们还会尝试将黄梅戏、梆子戏甚至评弹来和交响乐做融合。”俞小敏始终觉得，中国戏曲、曲艺中那些优美动听的旋律唱腔应该被更多人听见、被更多人欣赏，“将这些旋律以交响乐来演绎，既能助力中国传统戏曲的传播，也能为中国自己的交响乐作品提升辨识度。”

本报记者 朱渊

让城市空间美起来

小细节为艺博会吸引更多路人

每一个转角都透着艺术气息

西岸艺术与设计博览会和ARTO21本周圆满收官，艺术双星在上海闪耀。在这个秋天如期举办国际级大型艺术博览会，在全球范围备受瞩目，除了耀眼的画廊的销售战报，为塑造艺术氛围而精心“埋伏”的细节功不可没。

复盘国际艺术品交易月的经验，有值得嘉许的一点：注重城市空间的塑造。为艺博会品牌赋予能量，以艺术气息感染每一位走过、路过的市民，让更多观望中的爱好者更快融入美好生活。

特邀艺术家设计休息区

艺博会的参观不是从检票口开始的，一份请柬、一张海报、一杯赠饮、一块小食、一捧装饰的鲜花……都会让参观者和参展商打出对艺博会的印象分。很多观众反馈，成功的艺术展览中，通道车库咖啡馆这些“外围区域”都会被艺术主题浸染，让人被无处不在的艺术圈粉。

在通往西岸博览会的必经之路上，有一个特别定制的中型艺术公共空间。走进进去后映入眼帘的是简洁明亮的大厅，空间内摆放着大量的绿植和桌椅。墙面画着三棵形态各异的树，细长的枝干有力地向外延伸生长着，大块落地玻璃窗引得阳光射入。这是3 trees Lounge（三棵树休息区），由艺博会涂料合作伙伴三棵树携手协调亚洲上海设计工作室的创始人Tilman Thürmer（蒂尔曼·图林根）以及中国艺术家刘毅共同跨界打造的城市艺术公共空间。

小空间是不是值得花费大力气？答案是肯定的。

三棵树休息区在西岸艺博会主场馆侧翼，整个空间既是一个观展人休息的场所，也联通着主场馆和分场馆。即便没有购票参观艺博会本身，在这处开放的公共空间，也能被空间的氛围打动。在艺术的午后，穿着时尚文艺的观众们在逛展之余在这里谈论艺术、享受生活，又何尝不是一道艺术风景？

三棵树三个故事

这个咖啡休闲空间以旅行限制与艺术自由精神之间的拉锯为灵感，通过一片落地玻璃窗形成开放、通透的视野。刘毅在其代表性的静物和人形的绘画上，以“三棵树三个故事”为理念进行了再创作，作品中的树木以一种唯美的状态，营造了匆忙城市中的舒适一角，呼吁公众在匆忙城市中放慢脚步，大口呼吸，感受温柔和舒适的美。

每次逛大型博览会，总有眼花缭乱到无处安放双眼，双脚也有走到酸痛的时候，这一城市空间成为一个惬意又写意的休息落脚点。

刘毅表示，近五年来自己都是在手机上进行绘画创作，但手机上的作品转移到物理空间后，很多颜色是无法表现的。尽管他拿到厚厚的色卡后感到非常惊喜，但这次再创作用到的红色起初还是没有找到对应色，于是刘毅提出共同创造新色彩的想法。经历了一次又一次的研究创作、比对、返工再创作、再比对……供应商三棵树终于研制出了符合艺术家要求的特殊“红色”。

艺术元素融入日常生活

艺术与生活的交融将成为家居生活和城市空间发展的必然趋势，艺术与生活的结合也将会普及到每一座城市、每一个家庭、每一处空间。未来，越来越多的艺术元素会融入人们的日常生活中，每一个目之所及的场所都可以变身成为新兴的文化空间。

涂料的色彩是最为直观的表现城市公共空间和家居空间墙面的载体。材质、色彩、表现形式等通过涂料与艺术的有机融合，逐渐成为当下空间艺术美学的热题。艺术渗透到生活的方方面面，生活每一处风景都能寻到艺术的痕迹，更是传递一种全新的生活态度与方式，消费者渴望在同一或不同空间内获取艺术、文化的滋养。

本报记者 乐梦融

“三棵树”外景

3trees Lounge