



■ 吴虎生和戚冰雪在“上海之春”开幕式上表演双人舞《长江之歌》
本报记者 郭新洋 摄

上海音乐学院趁着第37届“上海之春”举办之际,打开了校门,日前举行“开放周”活动。通过网络预约的爱乐人,不仅可以在网上进入上音“课堂”,还能通过网络预约,到淮海中路上的东方乐器博物馆、汾阳路上的上音歌剧院等地参加讲座、聆听音乐会,尤其欢迎中小学生……与此同时,由上海音乐学院院长廖昌永倡导成立的长三角区域音乐教育与艺术产业发展联盟,携手5所高校同行举行一台音乐会,展现沪苏浙皖音乐高校在音乐艺术发展一体化上的无限可能。上海音乐厅外的城市草坪音乐广场,也成为乐声飘扬、老少同乐的好去处……

从校内到校外,从上海一个城市到长三角各地,从专业舞台到城市广场,从线下到网上,“上海之春”并不仅限于专业院团的实力比拼、全国最高水准乐器演奏的师生聚会,还成为实现文教结合的艺术舞台、践行长三角一体化国家战略的文艺平台、市民百姓欢聚在音乐舞蹈海洋的看台……

今年“上海之春”开幕式首创7小时现场直播“主题音乐日”的方式,颠覆了以往数十年一台音乐会启幕的“传统”,这就意味着“上海之春”打开了更大的门,欢迎更多的人。在节目的具体构成上,多为圈内与圈外、上海与各地、名家与新人的组合。

重头戏《长征组歌》,是“新时代版”,也是五四青年节之际,汇聚上海音乐学院、复旦大学和上交大三所名校青年学子,在上音歌剧院共同演绎的版本。融合了九州大地各地区的民间音乐,所以丰富多样的打击乐,也让年轻人大开眼界。交大理工男对《长征组歌》的音乐性和主题性,也兴致盎然。打击乐,是最简便的入门乐器,这一作品的主题意义,则是很好的思政课程内容。所以,3所大学的学生,一方面自发查阅党史、革命史,一方面互相学习、互相促进,在音乐里感受自己澎湃激荡的心路以及当年先辈如何披荆斩棘拓展新路。上海音乐学院合唱团70人、上海音乐学院交响乐团98人、复旦大学学生合唱团38人、上海交通大学交响乐团25人,200多位青年人的心,同频共振。

文教结合还体现在“箏乐和鸣——古筝重奏音乐会”上。古筝,已经跃升为孩子们自二胡之后首选的民



「上海之春」：开放的大门

朱光

族乐器。上海音协古筝专业委员会、上音民乐系、上师大音乐学院和上海戏剧学院相关专业的民乐学生,成为舞台上的焦点。这台音乐会以公益送票的方式,让尽可能多的“箏童”进入音乐厅、感受进步的旋律。据悉,上海大中小学已经形成古筝教学的“梯队”,学生可以兼顾学业与拨弦。

长三角区域音乐教育与艺术产业发展联盟,则是在文教结合的基础上,形成上音与南京艺术学院、浙江音乐学院、温州大学音乐学院、安徽师范大学音乐学院5所高校携手,加上音乐家协会、中国上海国际艺术节、上海之春国际音乐节在内的16家单位,共同形成的联盟。长三角41个城市,已经形成中国乃至世界最大的城市群。城市文化的发展,是未来中国文化发展的新高地。其间,以江南文化为底色、海派文化为特色、红色文化为亮色的“上海文化”将如何在融入长三角之际,既同步发展又凸显特色?这是上音从音乐角度发起的一次兄弟城市间的探讨与实践。一场同主题音乐会,已经递交了一份答案。将来,长三角音乐汇暨演艺节目交易会、长三角歌剧节暨国际城市群音乐发展国际论坛、忆江南戏曲及非遗系列专题片、一带一路民族器乐大赛等等,都将把“上海之春”的春意,延伸到长三角的四季。

在日前举行的“锦绣中华”竹笛艺术节开幕晚会上,出生在苏州的上海笛子名家张维良表示,竹笛其实是纯粹纯粹的江南乐器。这位因改编古曲《梅花三弄》而广为人知的“中国笛王”表示,与二胡、扬琴、唢呐——这些从丝绸之路流转到华夏的“民族乐器”不同,笛子是从江南水乡和大地上“生长”出来的真正的“民族乐器”。作为江南丝竹的重要组成部分,竹笛牵动了大江南北各路名家的感情。笛子名曲《姑苏行》作曲江先渭,其实是山东人……当负责“导聆”的上海音乐学院院长王勇如此道来,观众席里传来观众不约而同的“喔……”音乐,历来是全人类的共同财富;“上海之春”,打开的正是进入共同财富的大门。



疏堵并举,实现长短视频“共赢”

◆ 孙佳音

最近,针对当前比较突出的“XX分钟看电影”等短视频侵权盗版问题,国家电影局相关负责人表示,将配合国家版权局继续加大对短视频侵犯电影版权行为的打击力度,坚决整治短视频平台及自媒体、公众账号生产运营者未经授权复制、剪辑、传播他人电影作品的侵权行为。

此前,针对短视频领域的侵权行为,视频平台、影视公司,连同知名导演、编剧和演员,已连发两次声明和倡议。

那么,短视频侵权真的能刹住车吗?行业又该如何在规范合法的前提下健康地发展?

今年6月1日,修订后的《中华人民共和国著作权法》将生效,进一步提升和完善对影视作品的保护力度,并将法定赔偿额上限由50万元提高到500万元,在这一背景下,影视单位维权有了更多的底气。

把倡议书放在更长的时间轴上来看,爱奇艺、腾讯视频、优酷等,从盗版时代一路走来,近十年来投入巨大的版权采购及内容制作成本,承担巨大的营收压力。而部分短视频平台和自媒体则依靠大量低成本搬运、甚至曝光VIP提前看、超前点播、结局等重要付费剧情轻松获取丰厚经济利益,这是对版权的伤害,也是对行业长期发展的极大伤害。不止如此,随着分账模式的出现,剧方的收益极大程度上与平台播放量直接相关,而切条剪刀手短视频直接伤害了剧方的权益。

与此同时,虽然国家电影局已然发声,但也有一个不争的事实:版权方包括片方、长视频平台如爱奇艺、腾讯视频、优酷等,都会在短视频平台通过这些二次创作做宣发。相比于以往的图文,短视频的内容展现形式更加直观生动,而平台用户的自发分享、主动传播、UGC创作等机制,以及较为成熟的变现模式,让短视频成为引爆舆论和营销推广的重要渠道。

以《你好,李焕英》为例,来自巨量引擎的统计数据 displays,在影片上映前,抖音平台官方账号发布了160条视频,抖音达人发布了近1500条视频,普通

用户发布了约2万条视频;上映后的10天内,抖音达人发布了4000条视频(为映前一个月的近3倍),普通用户发布了近400万条视频(是映前一月的170倍)。这些视频总共产生了近150亿次播放,点赞数量达到4亿,极大地助力了影片票房的增长,二者走势呈现出极为高度的正相关,这也坐实了短视频“电影票房放大器”的作用。浙江传媒学院互联网与社会研究院院长方兴东说:“合理的适度的版权保护是需要的,但开放与共享也是促进创新和社会进步的重要力量。”

另外,从法理上来说,对于影视作品的短视频创作,属于“合理使用”的也不能一棍子打死。《著作权法》第二十四条有明确规定,为了介绍评价某一作品或者说明某一问题,而在作品中适当引用他人已发表的作品,属于合理使用,不构成侵权。

从维护保护创作创新文化环境,维护知识产权权益的角度,侵权式的“搬运工”应当被抵制,然而只是简单抵制,如联合声明或者倡议书中所要求的“一刀切”,也是万万不可行的。尤其在现实中,还存在维权取证难、周期长、取证成本高等诸多难点,需要一一攻破。专家普遍认为,疏堵并举,有效地促进影视权利人与短视频平台与公众账号生产运营者的版权合作,合法合理地影视作品二次编辑加工、传播运营,共享利益,才是解决矛盾与问题的根本之道。

“保护影视版权没毛病,但也要为二次创作留有空间。”北京大学知识产权学院常务副院长张平认为,在法律上可以尝试扩大著作权集体管理机构的权限,引入延展代理,也可以用版权税机制,即不用事先获得授权,但使用别人的作品后就需缴纳版权等方式让权利人的投资得到回报。还有律师建议,可由短视频平台出面与版权方洽谈,购买版权供用户使用,以此创造三方共赢局面。如2018年抖音先后与环球音乐、华纳音乐、环球词曲、太合音乐、华纳盛世、大石版权等多家唱片及词曲版权公司达成合作,获得其全曲库音乐使用权供创作者使用。

谭盾《武侠三部曲》推新人

◆ 尤蔚芝

“上海之春”既有名家,也力推新人。东艺音乐厅日前上演了谭盾《武侠三部曲》,谭盾指挥下,小提琴演奏家黄蒙拉、钢琴才俊张胜量和大提琴演奏家莫漠(见下图),带着他们洋溢的青春活力,与长沙交响乐团共同演绎了谭盾的作品。

《武侠三部曲》源自《卧虎藏龙》电影音乐的成功,因而,谭盾随之把为《英雄》和《夜宴》所做的电影配乐集纳成这一“三部曲”,由此形成了武侠电影配乐与电影影像互相补充叙事与抒情的音乐会呈现。在最初的合作阵列中,拉大提琴的是马友友,拉小提琴的是帕尔曼,钢琴则由朗朗弹奏,可谓“顶配”。但在与家乡湖南长沙交响乐团合作之际,谭盾选择了与中青年演奏家合作,除了小提琴家黄蒙拉、钢琴才俊张胜量之外,还有一位更年轻的大提琴家莫漠。

莫漠演奏的大提琴协奏曲《卧虎藏龙》,是音乐会的“重头戏”,也是“三部曲”中最广为人知的片段。莫漠的演奏展现了表面平静、内心澎湃的戏剧张力,抒情处情意真切、深沉内敛,紧张处刀光剑影、拔刀张弩,欢快处又充满着青春的跳动。这是他在多次演奏这一曲目,赢得谭盾肯定后,首次在上海演出。莫漠是巴西裔传奇大提琴演奏家阿尔多·帕里索特、美国新英格兰音乐学院院长劳伦斯·莱塞



以及法国大提琴教育家菲利普·穆勒的徒弟,其精湛技巧,得益于对音乐的高度敏感,以及对音乐呈现的极致追求。如在《卧虎藏龙》这部大提琴协奏曲中,独奏大提琴与打击乐声部有一段华彩,其中大提琴需要模仿电声吉他的音色,且与打击乐声部“对话”。为了达到理想的声音效果与乐句张力,莫漠曾先后买来不同乐器的拨片试奏,但发现这些拨片普遍短小,触弦面积不够而导致音量偏弱,发不出电声吉他的硬朗粗犷的声音。最终,他用自己留学期间所使用的纽约地铁卡,拨出了理想的声音效果。用一把制作于19世纪的大提琴,奏出21世纪摇滚乐的音效,展现出了作为新一代演奏家所具备的丰富活跃的思维和不拘一格的演奏方式。

莫漠的两位导师帕里索特和穆勒,虽然分属于不同学派,但在教学中对于演奏技巧,尤其是左手技术规格的要求极高,帕里索特强调演奏中遵循左手手指自然运动的法则,要求以最精简准确的动作,达到对大提琴全部音域和音准的掌控。穆勒则非常强调左手手指关节的放松和灵活状态的保持,以演奏出乐句中细微的声音色彩和变化。莫漠融会贯通两位不同学派大师对左手技术的不同要求,形成了一套自己的演奏方式和优雅细腻的演奏风格。