

『青鸟』破壳
古典乐可以这么玩

科班出身并不意味着固步自封,Z 世代的古典“青鸟”要建立自己的游戏规则!前晚,自首批上海交响乐团“青鸟计划”中脱颖而出的金郁矿(见下图),携手他所组建的“新古典室内乐团”,在“第三空间”用一场彰显年轻人艺术格调和音乐理想的音乐会开启“青鸟”新征程。金郁矿说:“传统也必须要发展,我们要引领下一个时代的潮流。”

颠覆古典音乐会的传统,“青鸟”的开幕音乐会于晚上 9 时 30 分开演。候场时分,侧台不见演奏员,他们纷纷“潜伏”在观众群里“做调研”,微笑聆听台下潮人们对这场音乐会的期待。随着一声小号响起,年轻音乐人逐一登台演奏。以钢琴为中心,弦乐和管乐声部环绕的舞台布局,让观众从心理空间到物理空间都有“沉浸式演出”的互动感与参与感。

作为青年人才“孵化平台”,“青鸟计划”不仅仅针对少数精英群体,而是面向所有怀着音乐梦的年轻人。零门槛入会,然后,通过参加演出获得积分,完成晋级,拥有属于自己的专享音乐季。“青鸟计划”中没有主办方规定动作,也无需为商业品牌代言、站台,年轻人可以自由地成长为独立成熟的艺术家。上海交响乐团团长周平说:“我们只负责提供支持和帮助。”

让“支撑者”们自豪的是,经过上海交响乐团一年的扶持和孵化,首批“青鸟”已然蛰

变升级为 2.0 版。音乐会从创意策划、乐务、票务到选曲、演出编制、艺术家确认等,事无巨细都由“青鸟”们主导并逐一落实,就连检票、礼宾等场地执行也统统包办……“青鸟”们自编自导自演,制定自己的游戏规则,搭建起一套有规则、成体系的架构。

不仅如此,“青鸟计划”同时也为年轻音乐人才争取更多关注。联动上交及国内其他职业乐团、艺术经纪公司,为他们的音乐抱负和艺术热情提供施展空间。从“想到”到“做到”,助力他们事业快速起步。一如“青鸟计划”发起人余隆所说:“我不愿看到年轻的艺术家在刚起步时就因为种种困难与门槛,消磨掉最宝贵的东西——热情与自信。”

据悉,整个“青鸟音乐季”由 N 个年轻音乐家的“个人音乐季”组成。“王雅伦的音乐季”将用布洛赫和肖斯塔科维奇的音乐,展现年轻人的思考和情怀;“陈俊羽的音乐季”用一场独奏音乐会“旋律的力量”,思考音乐作为媒介的魅力;而“鞠小夫的音乐季”取名“生活的默契”,展现格什温的美国生活和李斯特的辉煌精神。

“青鸟”们在音乐季伊始发表宣言:“我们科班出身,我们经历了传统音乐会形式的一切,并且早已深谙于心。但传统也是不断变化的,从斯托科夫斯基时代开始音乐会形式的改革,到王羽佳大胆地用 iPad 看谱演奏音乐会——我们要引领古典新潮流。”

本报记者 朱渊

马上评

让舞台给年轻人

□ 朱渊

上交“青鸟计划”2.0 版开幕音乐会启动的当晚,上海国际舞蹈中心剧场“青年孵化平台”2021 年度孵化项目名单出炉了;而戏曲舞台上,金静从艺 40 年展演今晚收官场《血手印》,亦将 C 位让出给予戚派新秀徐婷。

在上海,年轻人永远有机会;在上海,寻梦人永远有舞台。舞台上,金郁矿挥舞着指挥棒,描绘着他的音乐王国,那样自信、光彩熠熠。自小在杭州求学的他,考入上音附中才踏上了音乐的康庄大道,能成长为古典乐“青年”中的领军人物,上海给予这个“斜杠青年”的是包容兼并、是鼓励扶持,更是天高海阔任翱翔的自由。

迈入新时代,需要打破成规、探索创新。但跨出“舒适圈”需要勇气,颠覆原有游戏规则需要魄力。上交推出“青鸟计划”,就是要把舞台整个让出来给予年轻人。就像余隆说的,“青鸟”们要展翅,需要时间磨砺、需要空间试飞,“我们要做的就是给予他们自由,让他们保持对艺术的热情与想象力;而他们要做的,就是坚定地去实现自我、孵化作品。”

“理工男”策划了一场跨界音乐会

二十四节气
伴乐起舞

文体人物

春的萌动、夏的繁华、秋的深邃、冬的崇高,伴随着肖邦、德彪西、丁善德、谭盾等中外音乐家的名曲,在舞台上以跃动的线条、斑斓的色彩和炫目的光影呈现给观众。昨晚,在保利大剧院首演的《15°——万捷旋数字与钢琴印象》音乐会上,中国传统的二十四节气主题首次在数字媒体营造出的梦幻世界中,和钢琴一起自由舞蹈,一场视听交响让人沉浸其中,惊艳不已。

这场演出,不仅是一次先锋艺术之旅,更是科技与艺术的成功跨界。音乐会的总策划、艺术总监是同济大学教授、博导范圣玺(见下图),一位工业设计和创意设计的专家。而这样一位人们眼中的“理工男”,是怎么让数字媒体和钢琴音乐融合起舞的?

范圣玺

科技体现东方智慧

范圣玺早年留学日本千叶大学,这是一所以工业设计见长的大学,博士毕业后来到同济大学任教。2009 年同济大学成立设计创意学院,范圣玺是这个学院的元老,短短十多年,在他和同事的努力下,设计创意学院 QS 排名已是亚洲第一。范圣玺对东西方文化都有较多涉猎,喜爱书法、绘画,还是学院非遗中心主任。

2016 年,中国的二十四节气被列入世界非遗名录。而早在十多年前,范圣玺就已深入研究二十四节气中蕴藏着的中国智慧,他在同济大学开展了相关的传统文化教育,去年还举办了二十四节气艺术展,甚至还写了一个舞台剧剧本。此次钢琴家万捷旋要举办音乐会,大家一拍即合,决定以钢琴音乐会的形式,把二十四节气主题搬上舞台,并请来学院优秀的数字媒体团队加盟,用当下最先进的科技体现东方智慧之美。

数字交融自然艺术

范圣玺习惯用科学的眼光看待自然、艺术。他说,人类和自然的关系也是一种数字关系,如所有的树、花、昆虫的生长都有规律,体现了美学法则,像鹦鹉螺的结构就符合黄金分割比例。此次音乐会名称中的 15°就体现了这一点:在自然的二十四节气中,太阳运动轨迹以每 15°为一个节气;音律中的“15°”包含了二十四个音符。

他为每一首乐曲确定了关键词、色彩和画面:春,是萌动、舒展、神采飞扬;夏,是夏夜、新雨后、雀鸟的跃动;秋,采用秋月、月光意象;冬,在一般人的印象中是肃杀、凄凉,但范圣玺却不这么认为,从小在东北长大的他说:“冬天恰恰是最温暖的,因为和家庭、灯光紧紧联系在一起,所以关键词

是宏大、崇高、温暖、永恒……”他还为音乐会创作了 30 多幅画,有水墨,有水彩,如为门德尔松的《春之歌》创作了细细柔柔的柳条,为汪立三的钢琴曲《新雨后》创作了雨后的荷塘与远山。

范圣玺的创意,被数字媒体团队充分演绎——《新雨后》用 3D 水墨动画技术,呈现出粉色荷叶与岸边柳树的轻微摇曳;谭盾的《水彩画“秋月”》,则通过计算机提取了水彩画里分布的像素色彩数据,渲染绚烂粉色,甚至采用 AI 风格迁移的算法呈现。数字工程师还增加了动作捕捉技术,演奏时背景不断变化,具有奇幻的视觉效果。

聆听世界感受神奇

和音乐会结缘,也源于范圣玺对声音的敏感。他常常独自聆听世界。少年时,他曾经在铁路边上独自学习,伴随着他的只有时而经过的火车有节奏的“咔嚓”声。在上海,有一次他到和平公园散步,在一片安静的树丛中忽然听到了轻微的窸窣窸窣的声音,抬头一看,面前几棵大树上的种子全部爆裂开来。这声音一般人可能忽略了,但范圣玺却一下子被感动了:这不就是种子的大合唱?种子撒到大地,不是生命的轮回吗?大自然真是神奇啊!

多年前,范圣玺和太太在日本留学,有了女儿。在陪太太产检时,他第一次听到了胎心。医院把胎心用扩音器放出来,声音很大。“扑通扑通”的有力心跳传到范圣玺的耳朵里,他感到了一种震撼:“这个生命在努力,在拼命和世界取得联系!”

种子的大合唱、胎儿的心跳、大地的声音……音乐的律动与万物的生长密不可分,而自然节气与音乐艺术中相互关联的数字密码正在被发现。在范圣玺看来,不断发展的数字媒体、算法科技,将使音乐与自然实现完美交互。

本报记者 邵宁