

数字音乐, 可听亦可看

《幻胧》《枫丹》《沧浪行》, 当米哈游戏《原神》《崩坏: 星穹铁道》, 莉莉丝游戏《剑与远征: 启程》, 网易游戏《逆水寒》等那些熟悉画面逐一“绽放”于舞台幕布, 与熟悉场景相对应的音乐新作品却给予玩家截然不同的想象。作为第23届中国上海国际艺术节专业展演板块组成部分, 昨晚, 2024上海国际数字音乐周重头戏——第三届“音创杯”全球游戏音乐作曲大赛获奖作品音乐会, 由指挥家张亮执棒上海爱乐乐团奏响上音歌剧院。

一个新产业

随着中国数字音乐产业不断发展, AI等新技术也推动着数字音乐内容的智能化生产。本次大赛吸引了来自22个国家的300余位参赛者, 获奖者中年龄最小的创作者卫雨晨年仅19岁, 还在中国传媒大学作曲专业读大二的他, 所作《枫丹城市风光》不走寻常路, 拒绝白描式呈现, 用音乐引领人们去探索城市。而就职于网易的游戏配乐师何星宇则用电子音乐技法创作了《观星》。

昨晚亮相的16部作品, 或唯美、或梦幻、或充满科技感, 让人感受到新生代音乐创作的蓬勃朝气。“汇聚全国甚至全球年轻作曲, 让他们在游戏音乐领域大展身手”是上海国际数字音乐周艺术总监、上音音乐戏剧系主任, 作曲家安栋教授的心愿, 他说: “随着科技迅猛发展, 数字音乐产业正蓬勃发展, 在人人皆可创作的新时代, 专业院校当以专业标准、广阔胸襟、国际视野, 引领数字音乐领域的新高度。”而音乐周也将通过加强校企合作与院校联动, 促进数字音乐的全球化交流与合作, 培育新一代数字音乐创作人才。

一种新视角

如何用最前沿的科技手段, 创作能走进年轻受众内心的作品? 曾为米哈游戏《原神》《崩坏: 星穹铁道》、腾讯游戏《王者荣耀》等打造主题音乐会的安栋表示, 音乐创作的基本逻辑是一脉相承的, 专业音乐作曲自然也能纯熟掌握技法, “关键就是视角和心态。”虽然平时很少有时间打游戏, 但他能切准年轻玩家的“脉搏”, 写出既符合游戏内涵又贴合场景, 还能引发玩家情感共鸣的音乐。而这一切, 始于倾听。

担任《原神》梅赛德斯奔驰音乐会音乐总监, 演出两场, 但是编制制作过程历时10个月, 不断打磨。“你需要去倾听、寻找并感受。”从《王者荣耀》到《原神》, 先读懂这款游戏的世界观和精神内核, 再去揣摩玩家聚焦的点。在他看来, 优秀的游戏本身也是艺术作品, 和文学、电影、音乐剧一样, 只是表现形式不同, 它更倾向于体验感和代入感。因而它的音乐要更具氛围感, 让人“一秒入戏”。

一条新赛道

和科技发展紧密挂钩的数字音乐, 于创作者而言是不断学习和更迭, 既要掌握最新技术又要捕捉最新的音乐创作动态。31岁的陈耀显带着作品《枫丹白露》登台, 在游戏音乐领

域闯荡, 不时需要返校“回炉”。最初学的是音乐工程系, 曾在网易担任音乐设计师, 又考上音攻读博士, 他毫不讳言: “读硕、读博都是在行业中感受到了危机, 希望能提升自己的知识储备, 更新创作技巧。”

为让年轻创作者对自己的作品能有清晰的认知, 本届数字音乐周邀请了一批国际顶尖专家作为嘉宾——包括美国伯克利音乐学院影视配乐系主任肖恩·麦克马洪、美国作曲家伊戈尔·涅米罗夫斯基、托马斯·帕里施, 日本作曲家高梨康治、宫野幸子、岩垂德行等。而各大艺术类高校、头部科技企业、行业协会也纷纷参与。安栋说: “我们希望尽可能客观地来评判作品, 同时也让年轻作曲家能够听到来自产业不同环节的专业人士的意见和建议, 从而了解怎样的作品是符合市场需求的, 是能被采纳的。”

如今, 在高科技帮助下人人皆可创作, 新赛道既是人才高地, 竞争也势必空前激烈。音乐周的举行既为挖掘人才, 也为展现数字音乐与现代科技的融合。音乐周期间, 沉浸式声音交互作品《梧桐影韵——上海城市音乐文化的声影回忆》在衡复艺术中心园区夏衍旧居内呈现; 宋思衡钢琴音乐会《来自地球的钢琴诗》则带来了全新音乐体验; 《穿越·山海经》将书中的奇幻世界以视觉艺术的形式呈现在观众面前。这些活动也让更多爱好音乐的年轻人得以参与和融入, 共赴数字音乐的未来。

本报记者 朱渊

本版图片 记者 王凯 摄

上博东馆书画馆明天起向公众开放, 这也标志着上博东馆将全部开放。昨天, 上海博物馆书画研究部主任凌利中和本报记者梦融在“新民直播”看展系列中带大家先睹为快, 新民客户端和上海时刻视频号同步直播。漫步展厅之中, 犹如一场“游园惊梦”, 观众纷纷表示: “好喜欢听这样的介绍”“能不能再多讲一会儿”“已经迫不及待准备坐飞机去上海看了”……

跟随着镜头, 五代徐熙《雪竹图》轴、五代董源《夏山图》、唐代孙位《高逸图》卷、北宋赵佶《柳鸦芦雁图》卷、南宋佚名《望贤迎驾图》轴、元钱选《浮玉山居图》卷等国宝级文物一一映入眼帘。凌利中告诉观众: “有一件60多年从未露面的南宋佚名《望贤迎驾图》轴, 也首度亮相。”展出了共计196组315件绘画珍品书画。特型馆也让人大开眼界。25米的超长展柜, 高5米, 无论是超级长卷还是巨幅立轴, 在此都有全幅舒展的机会。首轮展出以清代画家王翬18米的《重江叠嶂图》卷(局部见下图)在此完全展开, 让观众隔着屏幕也能感受到“重江叠嶂”带来的震撼。

最后一个展现在观众眼前的展馆是海上书画馆, 让大家看到了更加完整的2000年的上海书画史。这里展出了48组61件书画藏品, 其中包含被称之为“上海版《富春山居图》”的元代画家李升画作《淀山送别图》。“一公里的动线, 以海上书画馆收尾, 让这里既是世界看中国的窗口, 也是世界看上海的窗口。”凌利中说。

本报记者 吴旭颖

扫码看直播回放

「新民直播」带大家先睹为快

“淘书乐”来到苏河华政湾

今天, 书香洋溢苏河华政湾。11月12日至17日, “淘书乐”旧书市集首次来到苏河华政湾举行(见上图)。追随每一期“淘书乐”的脚步, 今天一早老读者贝老师就从浦江镇的家赶来, “淘书乐”尚未正式营业, 他已经淘到整整两袋书, “读书人就要趁早, 晚点好书都被淘走啦”。

看到华东政法大学公众号发布的“淘书乐”消息, 又正好来长宁校区工作, 李老师就趁着课间来河边淘书。知道她要来, 立信会计学校的老师委托她淘一本潘序伦1943年编撰的《会计学》。

此次“淘书乐”旧书市集携2万余种古籍文献、古旧书刊, 2000余种政治法律、文学、传

统文化、海派文化、汉译经典等低至2—3折的特价图书, 以及200余种由上海香港三联书店提供的港台版、原版特价图书来到了这里。临近中午, 趁午休时间来淘书的师生渐渐多起来。来摆摊的郭先生拿出收藏的上世纪20年代至上世纪90年代的唱片, 在留声机上播放着戏曲和歌曲, 丰富了这个秋日的柔和色彩。

与华政长宁校区内的历史建筑群相呼应的是, 本次旧书市集展示一批上海图书公司所藏建筑类老期刊及法律类旧书, 如《中国建筑》《建筑月刊》《中国建筑展览会会刊》《法律评论》《震旦法律经济杂志》等。6天的活动, 将让广大师生、市民读者通过“可淘、可赏、可听、可品、可打卡、可集章”等多彩的文化形式, 深

入“阅读”上海的历史记忆和文化精粹。

此次市集不仅可淘, 还可听。市集首日, 上海交通大学教授陈挥以“韬奋和他的朋友圈”为题, 与大家一起分享出版人的“韬奋精神”。16日下午, 复旦大学中华古籍保护研究院副研究员王启元, 也将在华东政法大学长宁校区24号楼主讲“吴淞江与近代高等教育: 上海城市的一条精神线索”主题讲座。在“淘书乐”旧书市集上进行集章打卡现已成为深受群众喜爱的互动活动之一, 这次“淘书乐”根据华政长宁校区的历史建筑群而设计推出了定制版套色纪念图章, 图章与藏书票互相呼应, 为淘书之旅增添别样的互动乐趣。

“淘书乐”不仅售书, 也收书。华东政法

大学、华东师范大学的师生和长宁、普陀两区附近社区的市民读者既可将闲置旧书带到市集现场的旧书收购处, 也可通过“淘书乐线上旧书收购平台”进行线上估价、版本鉴定、预约上门收购等。一个可以流动的收书平台——把复古三轮车装饰成迷你书屋的“书香车轮”, 在市集期间穿梭往来于校园、社区之间, 让大家在宿舍门口、家门口即可为自己的书房进行一次“新陈代谢”。

“书香车轮”将成为校园内的一道独特的文化风景线, 成为连接学校和社区的一条文化纽带, 为校园、社区增添一抹抹馥郁书香, 同时也可以让更多的爱书人走近“淘书乐”的旧书收购服务。 本报记者 徐翌晟