

科技化作数字缪斯 全民共创音乐未来

——“2025音乐科技融创节”收官启示

随着《陀螺游戏——音乐肢体交互剧场》前晚谢幕，为期1个多月的“数字缪斯——2025音乐科技融创节”在上海音乐厅落下帷幕，以“数字激发音乐灵感”为主题，180多位海内外艺术家以及技术人员参与的此次艺术与技术的融合创新音乐盛会，展现了跨界、共创、破圈的未来图景。2万名观众饶有兴致地感受了奇妙的视听盛宴。

演绎跨界舞台

开篇之作《未来诗·古筝与AI视听音乐会》由艺术家组合“王萌+于淼”领衔，通过古筝泛音与AI算法波频的交织，构建了一场“不完美协作”的实验。作曲家杜韵评价，这部作品松弛而灵动，视觉与音乐跨界的深度令人惊叹。

《蝶——旋律与光影的沉浸音乐现场》通过电子乐、钢琴与动态光膜的即兴互动，演绎生命蜕变的诗意；《陀螺游戏——音乐肢体交互剧场》则以虚实交织的舞台设计，带领观众穿梭于声音记忆构建的魔幻现实世界。德国“尼可和领航者们”剧团带来的音乐戏剧《关于谎言的全部真相》在上海举行亚洲首演。该团导演尼科拉·胡姆佩尔称：“我们的作品相对比较抽象和诗意，很多舞台表述也不是那么直白，但我能感觉到上海有很多观众与我们产生了文化上的共鸣。”

拥抱技术发展

融创节汇聚了音乐、科技和产业等跨界人士，围绕“音乐与科技的共生变革”为题，探讨音乐与科技的共生路径。“尼可和领航者们”剧团总经理奥利弗·普洛斯克提出：“我们永远要问，艺术家需要怎样更好地利用AI等技术？这是一个挑战，也可以拓宽我们的思路。”

上戏艺术科技与管理学院副院长铁钟

在《线下大空间沉浸演艺》中分享了音乐与科技结合的VR大空间的探索：“在不久的将来，也许大家走进上海音乐厅就能感受到不同时代背景下的这座百年建筑。”

在AI技术日新月异的今天，产品逻辑、基建服务和商业模式时刻都在变化，投资人和创业者在“创投分享会”上，共同探讨如何推动音乐科技行业的未来。

解码艺术创作

音乐厅，是艺术家的舞台，更属于广大市民百姓。观众和听众，未来也会从旁观者转变为“共创者”。可以互动演奏的智能乐器以及相关工作坊，已成为大众最喜欢的“音乐玩具乐园”。

《Digital FUN——科技艺术和AIGC的普及与行业应用工作坊》《从敦煌代码到瓷都新韵：科技赋能艺术考古与声景共创工作坊》《乐器的进化——从人机交互到脑机接口科普工作坊》也吸引了许多观众来探访……从AI生成艺术到空间叙事，从敦煌声景复活到脑机接口音乐实验，工作坊为公众提供了一个解码未来艺术的窗口。

对于艺术家，音乐与技术的融合创新是本能探索；对于公众，AI等技术让原本有门槛的乐器演奏变得乐趣无穷，形成可参与、可体验、可思辨的艺术实验室；对于城市，科技赋能海派文化，将助力上海国际文化大都市建设。

本报记者 朱光

艺术风景，更近 艺术眼光，更远

西岸美术馆与蓬皮杜中心开启新一轮五年合作

昨天，西岸美术馆与蓬皮杜中心新一轮五年展陈合作的首个常设展“重塑景观”开幕。同时开幕的还有特展“建造上海：1949年以来的建筑、城市与文化”，以及沉浸式艺术展“大卫·霍克尼：更大，更近”，西岸美术馆以全新的姿态，迈入更具前沿性与开放性的阶段。

蓬皮杜中心主任罗明·乐朋在接受本报记者专访时表示，作为中法两国在文化艺术领域级别最高、合作周期最长的项目之一，西岸美术馆与蓬皮杜中心已联合推出近30场展览，展出逾1200件藏品，每年50万人次参观，这是一个互相对话彼此学习的过程。他说：“浦江两岸汇聚了许多知名建筑师的作品，这就是上海展现给世界的容貌。这些建筑与河岸所构成的关系，我在其他地方还不曾见过，蓬皮杜中心的展示只是这条银河中‘一颗小小的星星’。”

艺术与现实 互为注脚

大展“重塑景观”作为新一轮合作的开端，聚焦1906年至今的“风景”主题演变，以近70件世界级珍藏为基础，邀请观众走过野兽派、立体主义、超现实主义、抽象主义等一众重要艺术流派，开启一段鲜见的“风景”之旅。

展览的首幅作品来自英国艺术家彼得·多伊格，画面上一个男性坐在独木舟上直观观众，仿佛在向来者质疑人和自然的关系。美国艺术家琼·米切尔与奥拓·绍尔等艺术家的明媚颜色，则组成了一道“黄色走廊”（见下图）。展览的最后，是华裔艺术家谢素梅的作品《回声》，她用视频记录下了自己身着红衣、背对镜头演奏大提琴的场景。在广袤明亮的绿色山野间，她渺小的身影出现在悬崖边缘，对面是一座陡峭的山崖。

特展“建造上海：1949年以来的建筑、城市与文化”，与“重塑景观”互为补充与注释，由西岸美术馆携手同济大学共同策划。

视觉与听觉 互为交叠

大卫·霍克尼是当今国际画坛最具影响力的艺术大师之一。在西岸美术馆b1层开幕的“大卫·霍克尼：更大，更近”，由艺术家携团队历时三年打造，展览已在伦敦、首尔先后亮相，此番作为中国首展。展览通过巨幕投影等视频影像，突破性的环绕声场与超大尺幅墙面，构建出艺术家独特的视听体系。

此次体验展共6章，时长在50分钟左右，由美国作曲家尼科·穆利专门配乐。其中，尤其要提及的片段是大型视听作品《瓦格纳之路》。太平洋海岸公路是霍克尼从家中前往工作室的必经之路。艺术家本人会在驱车途中听瓦格纳的音乐，获得艺术灵感。于是他又称这条路是“瓦格纳之路”。霍克尼充满原始生命张力的色彩与瓦格纳摄人心魄的音乐语言在这件作品中取得了奇妙的和谐。

本报记者 徐翌星

扫码看视频

让生活美起来

他们缘何钟爱行行摄摄的世界？

“看完这个展，心好像被春风吹拂过了。这么多人在认真生活和拍照，用影像‘折腾’并记录着自己的生活，真好！”昨天，盛先生看完在市群艺馆举办的“环行地”摄影社区年展后感慨道。摄影爱好者集聚的“环行地”摄影社区，吸引了超过3900位摄影爱好者加入，他们用镜头不断重新发现世界，也在拍摄的路上重新发现自己。

展人陆寅兰说。

的确，拍照的过程本身也是一段人生体验。东方明珠映在窗玻璃上成为一个剪影；一根电线杆从一片红瓦老房子穿越而过；从一张墙纸的破洞里窥见陆家嘴的高楼大厦……这些大都会的摄影作品都来自上海土生土长的小徐师傅，他说：“东方明珠是我儿时迷路后找到回家路的路标。”还有90后女生里约，内向的她在收到朋友送的40卷胶卷后，换了一种生活方式，用走出去拍照对抗抑郁。短篇是一位重症监护室护士，监护室里的生死离别让他难以释怀，于是他买了一部相机希望能到处走走，从他的照片中能看到趴在洁白手上的小蚂蚁、老人满是皱纹的手、少女水盈盈的大眼睛……岁月静好，心也随之柔软起来。

“环行地”摄影社区中的摄影爱好者，喜欢称自己为“地里的人”。这些“地里的人”来自五湖四海，有青春懵懂的学生，有初入职场的年轻人，有兼顾家庭与事业的中年人，也有已经退休的长者。这次线下展览的举办，让每个“地里的人”都感到雀跃。他们希望更多人可以拿起相机，“走”进“地里”，用镜头记录生活，表达情感。

本报记者 吴翔

摄，深入生活

“环行地”社区的创办人一万兄是位80后，他2000年随父母来到上海，这些年从事过服务员、保安、销售、工人等职业，直到有一次购买了一台相机，从此改变了他人的人生轨迹。他把自己丰富的人生经历投射到拍摄中，也在“环行地”中不断地挖掘和推荐国内优秀的摄影爱好者和作品。至今，“环行地”已成为国内广受欢迎和关注的摄影社区之一。

一万兄介绍，这是“环行地”摄影社区首次举办线下展览，共展出392张摄影作品，参展人数多达200余位，通过静态影像、访谈片段、创作手记、社群互动记录等多元形式，将

摄影社区生态鲜活地呈现在观众面前。

这里有相飞田拍摄的《童年的夏日》（见上图），蓝天下、山坡上、无拘无束的童年；Florakihi拍摄的《鸟患》中，爷爷从纱网中解救下一只麻雀，手上沾满了小麻雀挣扎时脱落的毛；也有wish亚亚拍摄的《一封来自1998年，我写给妈妈的信》，照片里的信纸字迹已开始模糊，还残留着那时对妈妈的不解与疑惑，如今也当上妈妈的她已与之和解……展览中有他们看到的世界，也有他们对自己生活的记录。

行，脚踏实地

“希望通过这个展，观众不仅能看见照片，更能看见照片背后的‘人’。”市群艺馆策