

上海民族乐团两场音乐会亮相时代交响展演 创新民乐勾勒“何以中国”

◆ 朱 光

当“东方既白”四个字出现在天幕上，五束聚光灯打在身穿粉青色袍子的五位笙演奏员身上，中间的赵臻以托塔李天王的姿势托着笙。前奏毕，他们吹起笙，听起来的节奏、气质与民族传统曲目迥异——盯着舞台的瞬间，猛然发现笙的结构与管风琴颇相似，笙音创造的意境有一种在穹顶下被光芒沐浴的庄严与空灵。想起中国元朝，由蒙古骑兵开辟的中西文化交流通道，使得管风琴传入中国宫廷，曾被称为“兴隆笙”——笙确实与管风琴有着血缘关系，而AI创作的《东方既白》，把人类命运共同的和鸣，凸显得更为鲜明……

全国首台由AI作曲、编曲的民乐音乐会《零·壹|中国色》，作为上海民族乐团参加“时代交响——全国优秀乐团邀请展演”的第一台作品，前晚在上海音乐厅上演。

民乐交响

除了《零·壹|中国色》外，上海民族乐团参加的“时代交响”的第二台音乐会《国乐咏中华》(见图1)昨晚也在上海音乐厅首演。在由中央宣传部文艺局、文化和旅游部艺术司、中国音乐家协会、中共上海市委宣传部主办，中国上海国际艺术节中心、上海音乐家协会承办的“时代交响——全国优秀乐团邀请展演”中，上海民族乐团的这两台音乐会，成为民乐交响的“序幕”。

这两台民乐音乐会的方向、风格并不一致，但都是在根植于中国传统民乐要素、再现中华文化视觉审美基础上，与世界对话。只是《零·壹|中国色》在提炼出中国传统审美要素的同时，挖掘出中国传统音乐与世界对话的历史根脉，以科技赋能的

图1

图2

方式创作。而《国乐咏中华》则是在复原中国传统礼乐规制的文脉传承，延续民乐在礼仪、礼教等文化生活里的跃动，以音符勾勒“何以中国”。简言之，《零·壹|中国色》让人看到当代中国艺术家如何创新呈现中国传统视听美学；《国乐咏中华》则能让人看到当代中国艺术家如何回望古代中国的黄钟大吕。

科技赋能

中国民乐本身就在历史长河中流变。二胡、琵琶、扬琴、唢呐等乐器的“源头”来自丝绸之路；而古筝也成为朝鲜半岛流行的伽倻琴的“源头”……乐器的形状、演奏方式的变化，按考古学的说法，可以“以物证史”。这也能证明为何《零·壹|中国

色》的开场，笙音在AI曲库拥有更多西方音乐素材的前提下，会演绎出管风琴的气质。而这样的艺术作品，又会激发观众回望文化与历史。

当《蒹葭》响起时，台上5位弹奏大阮和中阮的女生，是像弹吉他一般，给阮加了背带演奏的。蒹葭，意为荷花。5位身着粉色衣裙的女生演绎的曲目，初听起来有几分像夏威夷吉他。阮，得名于其发明者“竹林七贤”之一的阮咸。阮，也被称为“东方吉他”。这支曲目，视觉上兼具少女的端庄与灵动；听觉上兼容东方与西方的气息。像这样的曲目，仿佛可以贯通中西、折叠时空。《娇红》不仅仅是古筝女演奏员身上的衣色，也是古筝与电吉他“两股乐音激流的对撞”——一个是中国传统弦乐，一个是西方电音弦乐，冲击的是观众的心弦，超乎想象的肯定是古筝的激越，娇而烈！唢呐与电吉他的架子鼓等西方乐器的合奏，在《茶色》中直接推向摇滚！而《轻装》里的二胡竟然能演绎出爵士乐的节奏与风情(见图2)。《玄

天》中，一身黑衣红鞋的中国鼓手，直接把排山倒海的音浪推到观众的椅背……而所有曲目的名称，都出自古诗词中提及的色泽。这台音乐会听得、看得人仿佛身处东西方文化交融的核心——事实上，这样的地方只可能存在于剧场或音乐厅……

文化传承

与《零·壹|中国色》不同，《国乐咏中华》整台演出都有编钟、中国鼓作为礼乐“标配”伫立台上。它们前面，就是几乎全建制的民乐团——就好比交响乐团的演奏方式一样。

首章《大春秋》，就以先秦乐器开场。编钟、鼓，定下了中华文明礼仪之邦的基调。“礼兴乐盛”的意思就是当礼仪兴盛之际，音乐也会繁荣昌盛。音乐是礼仪的象征。此时的音乐也相对肃穆，呈现出诸子百家思想争鸣的盛况。

第二章《醉山水》则潜入山水意境，展现“青山绿水育风骨”的东方美学。第三章《纳百川》生动展现民族音乐的多元共生，通过伽倻琴、萨塔尔、彝族四弦琴等代表性民族乐器的创新组合，构建出民族大团结、风格音乐汇的图景。

第四章《天行健》则以竹笛的清越空灵，二胡的浑厚，琵琶的刚柔并济，互相交织。末章《咏中华》，山河为卷，音声为墨，众器齐鸣间，“和而不同”的乐章浩荡升腾，咏叹中华精神家园的永恒。

这场音乐会，是小学课本上对中国的形容词的音乐具象化，如“江山如画”“地大物博”“礼仪之邦”“百家争鸣”“56个民族56朵花”……中华民族乐器是中华文明承载音乐之形器，中华民族音乐是中华文明奔腾流淌的情感长河。浸入《国乐咏中华》，余音绕梁、三日不绝……

■ 扬·托普斯

2025浪琴环球马术冠军赛在这个“五一”假期里，为申城带来一抹优雅气质。能容纳5000人的上海久事国际马术中心，座无虚席，马艺术、马文化展览区和购物区内人头攒动，来自世界各地的骑手更是纷纷点赞赛事组织的周到细致。

对于浪琴环球马术冠军赛创始人兼总裁、团体冠军赛联合创始人扬·托普斯而言，这样的场景早已熟稔于心。“来上海的次数？我记不清了，至少11次了吧。”这位马术界的传奇人物，每次踏上申城土地，都不禁为这座城市的日新月异所震撼。开赛前一日，托普斯又一次走遍久事国际马术中心的角角落落，随后在看

► 2025浪琴环球马术冠军赛在申城绽放光彩
本报记者 李铭坤 摄

台一隅，接受了本报记者的专访。

欣慰 赛事发展，马不停蹄

2014年，浪琴环球马术冠军赛在中华艺术宫前举办首届赛事，开创了国内举办国际级马术赛事的先河。中欧双方为解决欧洲赛马入境检疫难题，经多方努力磋商终于达成一致。每每提及往事，托普斯总会由衷感谢参与其中的每一个人。

11年间，上海站赛事规模与日俱增。每逢比赛日，场馆外观众早早排起长队等候，展览购物区也热闹非凡。“骑手们在这里能感受到中国观众的炽热，顶级赛马收获无数赞美。”托普斯言语间满是欣慰。

浪琴环球马术冠军赛的选址皆在世界级

城市的地标建筑前。巴黎赛场设在埃菲尔铁塔前，墨西哥城则启用曾在1968年举办奥运会马术比赛的场地。令托普斯自豪的是，如今的上海创下了一项纪录——上海久事马术运动中心是全球一线城市中唯一一座位于市中心的永久性马术场馆。托普斯感慨道：“马术运动真切地来到了上海老百姓的身边。”

赞叹 体商融合，马到功成

在浪琴环球马术冠军赛全年赛事中，上海站有着无可替代的特殊地位。“许多国外观众专程为观赛而来，其中不乏第一次来到上海的。”托普斯毫不吝啬对上海站的赞美，他也常向友人推荐上海。而朋友们的反馈印证着他的评价——外滩的璀璨灯火、商业街的

繁华热闹、美食餐桌上的烟火气息，还有上海人热情好客的笑脸，都让游客流连忘返，感受到宾至如归。

托普斯的夫人埃德温娜·托普斯·亚历山大，同样见证了上海站的成长。这位曾连续两年荣登世界排名第一的传奇女骑手，自2014年便与上海赛场结下不解之缘。昨晚，她在马背上的飒爽英姿，依旧令人赞叹。

如今的上海站赛事，早已超越体育赛事本身，成为体育商业的典范。“票务销售屡创新高，合作伙伴不断加入。”托普斯回忆道，“14年前，上海对五星级马术赛事敞开怀抱，如今看来，这无疑是个极具远见的决策。”当世界级马术赛事与海派风情深度交融，上海正以独特的方式，在世界体育舞台上绽放光彩。

本报记者 陶邢莹

扫码看视频

