

上交、纽爱续写双城情缘

申城进入“音乐夏令时”

昨晚,芬兰指挥家萨洛宁执棒纽约爱乐乐团,在捷豹上海交响音乐厅,以一场法国作品专场音乐会(见上图 本报记者 王凯 摄)为2025上海夏季音乐节(MISA)拉开序幕。7月1日至13日,11支音乐团体、近50位指挥和独奏、逾300位海外艺术家以及超过2500名学生将轮番登上MISA的舞台。29场线下演出和24场线上直播,以及11场全城交响、6场环保主题讲座、工作坊等多元延展活动,将申城市民的艺术时钟调至“音乐夏令时”。

上海交响乐团和纽约爱乐乐团的情缘最早可追溯至2010年,那年7月13日,上交作为唯一受邀在纽约中央公园夏季音乐会上演出的中国交响乐团,携手纽爱奏响上海世博会主题曲《致世博》。同年,双方联合委约作曲家约翰·科里利亚诺创作《甜美的早晨》,作曲家以李白的诗词《战城南》为灵感,在作品中加入中国元素。这也开创了中国乐

团和国外乐团联合委约的先河。

2012年,纽约爱乐乐团在上海交响乐团音乐总监余隆的倡议下,首次在纽约林肯中心举办“中国农历新春音乐会”,开启西方交响乐团音乐“闹新春”的新传统。十余年来,这一音乐会已成为纽约城中的文化盛事。随后,“中国农历新春音乐会”的品牌还逐步拓展到了墨尔本、伦敦、多伦多等各大国际都市。

2015年,纽约爱乐乐团把首次海外驻节献给MISA,也由此开启连续四年的上海夏季音乐节“双城记”,这是纽约爱乐乐团自去年时隔五年整团回归以来的又一次亮相。纽爱团长马思艺说:“我坚信,音乐是人与人之间交流不可或缺的一部分,音乐能传递语言不足以传递的情感。”

“两个国家、两座城市、两支百年老团能延续这15年的情缘是偶然也是必然。”上交团长周平说:“我历经纽爱几任团长的更替,但两团

之间的交流合作从未间断。我们不断助力优秀中国作品和杰出的中国音乐家亮相纽约乃至世界的舞台,让上海乃至中国的交响乐之声被世界听见。”

此番献演MISA,纽约爱乐精心设计了两套法国和德国作品专场。今年恰逢拉威尔诞辰150周年与德彪西《大海》首演120周年,昨晚的法国作品专场中呈现了拉威尔《鹅妈妈》组曲、德彪西《大海》和柏辽兹的《幻想交响曲》。

今晚的德国作品专场将上演两部贝多芬的作品。康托罗夫是首位在柴可夫斯基国际音乐比赛中获得金奖的法国钢琴家,也因2024年巴黎奥运会开幕式的雨中演奏而“一夜爆红”。今晚,他将与萨洛宁、纽约爱乐乐团首次合作。

本报记者 朱渊

扫码看音乐会现场

音乐是「会生长的森林」

芬兰指挥家萨洛宁首登上海夏季音乐节舞台
本报记者 王凯 摄

昨晚,执棒纽约爱乐乐团为2025上海夏季音乐节开幕音乐会的是著名芬兰指挥家萨洛宁,这是他首登MISA舞台。同时拥有伦敦爱乐乐团、洛杉矶爱乐乐团及瑞典广播交响乐团“荣誉指挥”称号的他,现任旧金山交响乐团音乐总监。

这是萨洛宁第三次造访上海,他对这座城市印象深刻:“上海是一座很多元的城市,一方面,这里有着深厚的古典乐历史传统;另一方面,这又是一个充满音乐活力的文化都市。这里的观众很年轻也见多识广,他们的音乐知识很丰富,听音乐会时也很专注。”

在此次带来的作品中,德彪西的《大海》是他个人甚为喜爱也推崇备至的作品。萨洛宁说:“《大海》有种源自自然的深邃力量,小时候,我每次睡不着,都会在枕边播放这部作品,它能让我找回内心的宁静。”

本届夏季音乐节以环保为主题,探讨人与自然如何和谐共生。对此,萨洛宁笑说:“没有一种情感的表达比古典乐来得更为环保了,演奏和聆听既不会产生塑料垃圾,也不会污染环境,我们都很天然。”

身兼指挥家和作曲家双重身份,萨洛宁每每被问及更热爱指挥还是作曲时,总是很难取舍。他说:“指挥的时候我是一名指挥家,作曲的时候我是一名作曲家。现在我手头就有一部正在创作的作品,所以我不得不从忙碌的指挥工作中抽出时间,来进行我的创作。”

萨洛宁自诩是一名老派的指挥家,坚信自己肩负着推广当代音乐的使命。在他看来,今天的古典乐坛在历史作品与当代创作之间存在明显的不平衡,演出曲目的选择往往趋于保守,但这并不利于古典乐的未来发展,他说:“在勃拉姆斯作为作曲家活跃的年代,所有的交响乐其实都是当代音乐。”基于这份认知,他长期与许多当代作曲家保持联系,不断将当代作品带上舞台。

萨洛宁认为,音乐不是冷峻的纪念碑,而是“一片会生长的森林”。先人留下的作品就像深深扎根的老树,而指挥则在旧的土壤中不断汲取养分使其再次生长。萨洛宁自称“园丁”,而不是“记录员”,他与纽约爱乐此次在MISA的重逢,将在音乐的土壤上播撒新的种子,重新耕种人们与音乐和时代之间的联结。 本报记者 朱渊

让传统文化火起来

神兽“破壁”

数字技术创新呈现中国神话《山海经》

千百年来,《山海经》描绘的神秘图景激发着无尽想象,其中创世神祇——“烛龙”“身长千里,掌自然,控昼夜,驭生息”。7月15日至10月8日,全球首个以《山海经》神兽为主题的沉浸式裸眼3D装置艺术展——《山海经之烛龙秘境》,将登陆中华艺术宫。展览利用裸眼3D、全息激光、互动传感等前沿数字技术,在2000平方米的展陈空间中,让上古神兽“破壁而出”,实现中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

无法言传的体验

项目联合创始人李戴维表示:“作为一个属龙的人,我对华夏神兽——龙有着特殊情结,它是力量与神秘的化身,承载着民族对未知与梦想的向往,这份情感孕育了我的作品《烛龙》。我们选择《山海经》中的创世神祇‘烛龙’,正是要打造这

座联结上古神话与未来想象的时空秘境,兑现‘让中国故事发光’的初心。”团队中有为NASA打造沉浸式体验项目的视觉先锋,也有《海王2》及《哪吒》系列电影动画技术专家,还有操刀全球顶级音乐节舞美的视效团队等。

当观众步入中华艺术宫0米层北区展厅,将置身一个虚实交织的神话宇宙,获得多维度震撼的艺术体验。

“星际登陆”是由10块高清LED大屏构建的裸眼3D环形空间,观众进入其间,眼前碎片与星体会“穿透”空间急速滑过,这种裸眼3D联动的效果非常罕见;“流界”是一个360°全包围光雕技术空间,使用多面投影重构系统,一入其间就像被光包裹,水、空气、雾在身边无尽地流动;“龙鳞”是高精度工艺复刻空间,每一片鳞片都经高精度建模、

打磨、上色、人工拼贴,不仅呈现了“技术”,更体现了“艺术”;“龙息”空间则用ETFE材料模拟出了神兽呼吸,让观众不自觉地跟着它一起呼吸,感受温柔的力量;“龙眼”是一个直径8米的圆形LED穹顶构建动态宇宙,它运用“上百万粒子的动态模拟系统”创作,躺卧时既像太阳,也像深海生物的瞳孔。“这种体验无法言传,只能亲历。”创意总监Zemo介绍,当观众穿越星际旋涡、漫步幻境桃林、探访龙鳞洞穴,“烛龙”奥秘将层层展现。

可以触摸的文化

《山海经之烛龙秘境》不仅复原了典籍神秘宏阔的古典意象,更通过数字技术放大神话隐喻价值,与当代元宇宙探索形成跨越千年的对话。

在中华艺术宫这一上海文化地

▲《山海经之烛龙秘境》展览效果图
▲《山海经之烛龙秘境》展览海报

委书记、执行馆长王一川表示:“数字交互技术不仅是视觉奇观的载体,更是传统文化的转译器。基于这些融汇当代美学与科技呈现出的独特内容与形式,观众也将成为展览的参与者,去触摸、去感知、去品味一场混沌、神秘而宏伟的视觉盛宴,获取在传统美术馆观展过程中所无法得到的全新多元化体验。”

上海首展之后,《山海经之烛龙秘境》还将进行全球巡展,中国神话IP依托美术馆平台扬帆出海。未来,更多历史瑰宝与文化IP有望通过数字化技术在美术馆场景中“活化”,让全球观众触摸“可交互的中国文化记忆”。 本报记者 徐翌晨