

由文化和旅游部主办、上海市人民政府承办的第二十四届中国上海国际艺术节,将于今年10月17日至11月27日举行。预计举办各类演出展览活动500余项,共计1200余场。55台主板演出,在沪首演比例近九成。

这么多精彩的活动如何选择,今年艺术节特别邀请11位中外艺术家担任“艺术推荐官”,包括中国文联副主席奚美娟,上海市文联专职副主席、上海市戏剧家协会主席、上海昆剧团团长谷好好,国际著名作曲家谭盾,小提琴家约书亚·贝尔等,他们将为观众推荐戏剧、音乐、舞蹈等多个板块的重磅内容。

艺术节五十五台主板演出九成首演

各类活动一千二百余场

全球演艺舞台 文旅联动平台

全球资源汇聚

成熟的办节机制与专业平台,让本届艺术节吸引了全球头部演艺机构与名家名团齐聚。开闭幕演出呈现中西文化对话:10月17日开幕式上,上海昆剧团与故宫博物院联合出品的昆剧《太和正音——故宫昆曲萃集》(第一季),由上昆“五班三代”演员演绎,融合江南文化与海派特色,让文物与古籍“活起来”;11月27日闭幕式,新任音乐总监丹尼尔·哈丁将率圣切契利亚管弦乐团首访中国,呈现威尔第、拉威尔等作曲家的经典作品。

主板演出兼具创新性与高水准。捷杰耶夫携马林斯基交响乐团挑战五天内演绎马勒交响曲全集,提奥多·库伦奇斯执棒音乐永恒乐团上演“无词版”《尼伯龙根的指环》,巴伐利亚国家歌剧院带来六天歌剧嘉年华,斯图加特芭蕾舞团的《罗密欧与朱丽叶》、比利时偷窥者舞团的《舱中谜事》等“全国唯一”剧目将在16家专业剧场轮番上演。维也纳爱乐乐团、德累斯顿国家管弦乐团等顶尖团体,以及指挥大师蒂勒曼、女高音弗莱明等名家将再度献演,诠释“古典之声”。

艺术节还注重艺术生态培育,委约并联合制作的皮娜·鲍什1978重现版《交际场:回响1978》将在沪完成亚洲首演。“扶青计划”吸引19个国家和地区的226个作品申报,将推出6部舞台作品、2个视觉项目及1部特别推荐作品。

全国佳作云集

本届艺术节聚焦中华优秀传统文化,汇聚全国艺术力量,呈现多部中国原创力作。围绕重大时间节点,中国国家话剧院复排萨特名剧《死无葬身之地》,星·杂剧《伪装者》以多剧种创新演绎谍战经典,纪念抗战胜利80周年;新疆

舞剧《龟兹》重现千年舞蹈魅力,庆祝新疆维吾尔自治区成立70周年。

在传统文化创新方面,上海民族乐团《诗的中国》音乐会、贵州舞剧《王阳明》展现中华文明风骨。《禾戏剧·大师之夜》与上海歌剧院半舞台版歌剧《女人心》(中国首演),彰显中国艺术家水准;天津民族歌剧《同心结》、话剧《大饭店》等原创作品,在国际平台讲述中国故事。

地域文化交融成为亮点:上海舞台剧《繁花》终季、中篇评弹《菜肉馄饨》等“上海出品”,融合红色文化、江南文化与海派文化;陕西人艺首次携《主角》《白鹿原》等五部“茅奖系列”作品驻演,展现三秦大地人文底蕴。

全城联动惠民

艺术节践行“人民城市”理念,联动全城资源让艺术融入生活。“艺术天空”惠民活动设60台90余场演出,吸引30多个国家和地区近2000名艺术家,深入各区及五个新城的地标与绿地,市民可在家门口欣赏爱沙尼亚爱乐室内合唱团、俄罗斯秋明国立爱乐乐团等名家名团表演。同时,围绕“中意建交”“数字年轻力”等主题,推出沉浸式互动项目。

展览板块联动城市地标,中华艺术宫、刘海粟美术馆等将举办“其命惟新——广东美术百年大展”、第十八届上海青年美术大展等重磅展览,让“看美展、观文博、赏好剧”成为上海假日旅游的品质选择。

新创品牌“ARTRA 自定艺”探索融合创新,将呈现澳大利亚编舞家露西·格林的表演装置《钟摆》、日本媒体艺术家真锅大度的舞蹈装置《+1+1+1+》等作品,并以“视觉、表演与节日”为主题开展公共对话,探讨艺术前沿创造,推动上海成为充满活力的“艺术未来之城”。

本报记者 吴翔

“艺术推荐官”的推荐

- 奚美娟: 陕西人艺的5部大戏,中国国家话剧院的《死无葬身之地》,德国邵宾纳剧院的《迈克尔·科尔哈斯》《理查三世》,柏林团团的《三分钱歌剧》等。
- 谷好好: 星·杂剧《伪装者》,中篇评弹《菜肉馄饨》,秦腔现代戏《攥劲女人》等。上海昆剧团与故宫博物院联袂打造的《太和正音——故宫昆曲萃集》(第一季)。

- 谭盾: 维也纳爱乐乐团、德累斯顿国家管弦乐团,低男中音天王特菲尔、巴伐利亚国家歌剧院,捷杰耶夫与马林斯基交响乐团的“马勒全集”。上海歌剧院等院团的莫扎特歌剧《女人心》半舞台版,上海民族乐团的《诗的中国》等。
- 孔祥东: 上海国际魔术周、国际木偶艺术周及全新的爵士上海音乐周。

游戏科学官宣新作《黑神话:钟馗》

打开中国神话的“万神殿”

在国产游戏巨制《黑神话:悟空》发售一周年之际,游戏科学公布了新作《黑神话:钟馗》的首个先导短片,立刻在全球引发热议。

跳出舒适区

《黑神话:悟空》的巨大成功有目共睹,按商业逻辑来看,按部就班推出DLC,即游戏官方为玩家提供的后续扩展内容,包含新地图、剧情、角色等,这无疑是最保险、最省力的选择,因为它能最大限度地利用现有IP的巨大影响力。

但游戏科学偏偏选择了钟馗——一个在国际知名度上远不如孙悟空的中国神话人物。没有选择一直抱住《西游记》这个金饭碗,而是毅然决然地腾出手,让钟馗“跳”了出来。显然不是为了迎合市场,而是出于一种创作的冲动。这才是真正值得拍手叫好的地方。

游戏科学的创始人冯骥在社交平台上说得明白:“放开手脚,大胆尝试,不拘定法,从

零开始。”

冯骥坦承,《黑神话:悟空》成功后,团队也曾经历迷茫与惶恐,本打算老老实实地做DLC。但最终,他们还是决定先做一款新作。因为正如冯骥所说,他看到的许多二次创作作品,其想象力已经超越了团队最初的DLC构想,这让他意识到,“有未知,才有惊喜;有挑战,才有乐趣”。

游戏美术总监杨奇则透露,《黑神话:钟馗》的灵感源于一个梦境:梦中一个骑着老虎、长着黑脸红胡子的怪人,与明代画作中的钟馗形象不谋而合。这个奇妙的梦,加上团队希望在志怪传奇题材上“换一个脑子”的愿望,促成了这个新项目的诞生。

虽然目前《黑神话:钟馗》还处于早期开发阶段,尚无实机内容展示,但游戏科学承诺,它将呈现出一番全新的面貌,在玩法、视觉、技术和故事上都会有变化与新意。相比孙悟空的家喻户晓与形象定型,钟馗的形象给创作者留

下了更大的想象空间,可以展现传统的威严,也能探索诡谲的暗黑风格和现代叙事。

打造大IP

《黑神话:钟馗》的出现,将“黑神话”这一IP推向了一个更为宏大的中国神话宇宙。公司官方账号已更名为“黑神话”,这意味着“黑神话”不再仅仅指代《悟空》,而是一个宏大的IP系列。从《悟空》到《钟馗》,游戏科学以这种跳出舒适区的冒险,正在一步步构建“黑神话宇宙”的关键拼图。

中国的传统文化是一座取之不尽、用之不竭的宝库,除了孙悟空,还有钟馗、哪吒、白蛇、女娲等无数充满魅力的神话人物。中国创作者有能力,也有责任,去唤醒更多沉睡已久的东方形象。

一位玩家看了预告片后兴奋她表示,自己当年因为玩《战神》系列游戏,才开始去了解希腊神话和北欧神话,“现在是时候让各国

玩家见识一下中国神话的厉害了!”

当一个团队凭借一款现象级作品站在聚光灯下时,最容易被惯性和掌声所裹挟。而游戏科学的选择,恰恰是主动打破舒适区,重新回到创作的起点,去探索一个全新的题材。这种精神难能可贵。它代表着一种不甘于平庸、不被商业利益绑架的骨气。

当然,官宣《钟馗》并不意味着《悟空》已画上了句号。游戏科学团队反复强调:“西游,不会到此为止。”冯骥也表示,悟空的传说会在未来以“更完整,更扎实”的方式回归。

一款游戏的成功,其外溢效应是巨大的。从山西文旅凭借《黑神话:悟空》实现“泼天流量”,到杭州的线下展览引发的关注热潮,都充分证明了高质量的文化产品能有效带动文旅消费的指数级增长。可以预见,当《黑神话:钟馗》正式登场时,一个全新的、围绕钟馗的文化消费生态又将被激活。

本报记者 赵玥

