

流动剧场

青年正『启航』

复兴岛上演『声响奥德赛』

艺

路新景观

古琴的空灵旋律从身后传来,弹拨尔的音符又在眼前响起,观众散坐在四面八方的座椅上,时而驻足聆听,时而循声漫步。昨天在复兴岛船台公园上演的电子音乐剧场《星潮胜览》现场,观众也成了“潮汐”的一部分。这部第二十四届中国上海国际艺术节“扶青计划”委约作品,因“艺术天空”惠民活动,从剧场舞台转至百年船厂,在工业遗迹中开启了一场跨越时空的“声响奥德赛”。

艺术空间,随潮而动

斑驳的工业厂房内,天光从高窗倾泻而下,与多媒体视效交织成趣。原本在专业剧场演出的《星潮胜览》来到这片开阔空间后,化身为一处流动的艺术现场。座椅随意散置,每条通道都向观众敞开,人们可以自由选择观赏角度,甚至随时起身漫步。

“这里的声场条件确实不同于剧场,但我们欣然接受这种挑战。”项目策划袁东亚表示。剧场版精心设计的风帆舞美无法在此复现,反而成就了另一种独特魅力——有爷叔举着手机贴近演奏家记录精彩瞬间,也有年轻人在厂房内漫步,从

扫码看
演出现场

不同方位捕捉声音的流动。

古谱新声,丝路回响

《星潮胜览》由上海音乐学院青年艺术家主创,从明代航海手册《顺风相送》中汲取灵感,以南音为声源起点,融汇甘美兰、古琴、弹拨尔、手碟等乐器,构建出一幅声音的航海图。演出中,观众可以在转身之间邂逅不同演奏家的精彩演绎。

现场每张座椅上都放置着一首小诗:“海与风,寻与应,去与回,群体与个体相连,每一次潮汐都是暂居,而继续行进本身,就是抵达的方式。”这不仅是演出主题的写照,更与复兴岛作为“未来城市实验区”从战略留白到焕新亮相的转型历程相呼应。

江边即兴,青春启航

演出结束后,艺术家漫步至黄浦江边,在一块标有“YOUNG”字样的艺术装置前即兴演奏。这块既是“杨浦”谐音又寓意“年轻”的标识,恰如“扶青计划”扶持艺术新锐的生动注脚。

老厂房墙上写着“被夜晚相遇的两艘船照亮”的诗句,与现场《猫的叠加态》艺术装置共同诉说这片土地的过往与新生。电子音乐在百年船台间回荡,青年艺术家的创意探索如同潮汐,正在上海这座城市的文化海岸线上留下新的印记。

本报记者 赵玥

艺术节·手记

艺术点亮
城市更新

漫步在复兴岛,会有一种奇妙的时空交错感。斑驳的巨型塔吊和龙门架静默矗立,脚下,一只只“量子猫”仰望着工业遗迹的往日辉煌。这座黄浦江上的内陆岛,曾是地图上的“战略留白”,如今,正被一场接一场的艺术盛宴点亮,成为城市更新中最动人的一章。

从盛夏小红书打造的“痛岛”,到初秋汇聚全球智慧的创意碰撞,再到成为2025上海城市空间艺术季的主展区——复兴岛仿佛被按下了文化更新的快进键。

艺术,正成为激活城市沉睡空间的密钥。曾经的机器轰鸣处,如今回荡着音乐韵律。坚硬的工业轮廓,被斑斓的艺术装置重新勾勒。游客举着手机,笑着看孩子在《猫的叠加态》前奔跑,在江风中聆听跨越时空的乐章。这一步一步,不再是冰冷的城市规划图,而是可感、可触的文化现场。

“艺术天空”的落地,让城市更新超越物理层面,被注入灵魂。城市最有温度的更新,是让文化成为日常,让每个角落充满惊喜,让市民在转角处与美不期而遇。

赵玥

艺术家在黄浦江边即兴演奏

10小时等待换700分钟精彩

“姐夫”何以连续三年奉上“独家定制”

瓦莱里·捷杰耶夫

瓦莱里·捷杰耶夫被中国乐迷亲切称为“姐夫”,这位享誉世界的指挥大师,无论是执掌圣彼得堡马林斯基剧院艺术总监时,还是后来兼任莫斯科大剧院院长,都和上海情缘深厚。2023年,他率马林斯基剧院带来《指环》,2024年不仅携马林斯基交响乐团献上超长“超值音乐会”,更牵线莫斯科大剧院让经典舞剧《斯巴达克斯》时隔20年重返上海。

2025年马勒诞辰165周年之际又完成5天演绎9部马勒交响曲的“艺术壮举”。跨越三年的羁绊既是艺术同心的双向奔赴,也藏着一段“用10小时等待换700分钟精彩”的幕后故事。近日,中国上海国际艺术节中心副总裁阮杰和记者聊起与捷杰耶夫洽谈演出的幕后,展现了“时间管理大师”捷杰耶夫在舞台之外的另一面。

漫长等待

2024年初,为确认莫斯科大剧院芭蕾舞剧《斯巴达克斯》的上海之行,阮杰远赴俄罗斯。数月前,捷杰耶夫被任命为莫斯科大剧院院长,谨慎起见,阮杰觉得唯有当面敲定演出事项才能放心。

约好洽谈的当晚,捷杰耶夫要在莫斯科大剧院演出歌剧《霍万辛那》。彩排连着演出,原本约定下午2点的会面无限延迟。时长4个多小时的歌剧直到次日凌晨才谢完幕。而从下午2点就在化

妆间等待的阮杰,此时已等了整整10个小时。

演出落幕后,捷杰耶夫被远道而来的好友与嘉宾围绕,两人也无法即刻展开讨论。直到25日凌晨2点,他们才终于在剧院旁酒店餐厅见面畅谈。两人酣畅淋漓地聊到凌晨3点,如阮杰所愿,这场跨越10小时等待的洽谈结果理想:捷杰耶夫拍板《斯巴达克斯》在上海的演出计划。阮杰回忆说:“当时立刻给国内小伙伴打电话报喜,中国时间正好是早上8点,大家刚起床就收到了好消息。”

满分契合

10小时等待的诚意为后续合作埋下伏笔。为敲定今年艺术节期间9场、总时长700分钟马勒交响曲的重量级演出,今年5月,阮杰趁捷杰耶夫在深圳演出之机带着团队赶到那里,最终看着他一边思考、一边在纸上写下曲目排序,接下这一需要超强精力与乐团掌控力的挑战。

捷杰耶夫不仅艺术造诣深厚,更兼具经营头脑与高情商。每次来中国演出,他都会把乐团日程排满以实现价值最大化,周边人也愿意与其长期合作。捷杰耶夫确实很忙,忙到2024年艺术节期间,马林斯基剧院与莫斯科大剧院不得不借着同城演出机会,把和他相关的会议放在上海,这也打破两团在本国都“难同框”的常态。

私下里,艺术大师也有着烟火气的喜好。阮杰说,捷杰耶夫热爱中国美食,他既能领略本帮菜的风味,也能“hold住”四川火锅的麻辣,对中国白酒也赞不绝口。之所以愿意连续三年加盟艺术节且带来一场场“独家定制”演出,源于捷杰耶夫和这座艺术之城的惺惺相惜,他和这座城市在艺术上的契合是无可取代的。

本报记者 朱渊

年轻无极限
处处是舞台

当城市草坪传出悠悠水磨腔,当商圈广场跃动轻灵矫健的身影,当公益舞台绽放少年的光芒——作为本届艺术节“艺术教育”板块重要部分,青少年艺术展演正成为申城秋日一道别样风景。

昨天下午,以“星光荟萃”为题的展演收官场在虹桥艺术中心举行。由来自沪务工子女、困难家庭儿童和特殊儿童共同唱响的歌曲《啦啦幻城》让人印象深刻。《啦啦幻城》是音乐剧《玻璃珠与霓虹灯》的主题曲。这部音乐剧是AHA公益剧团今年7月演出的作品,编导是来自包玉刚实验学校11年级学生葛煊鑫。谈到创排的初衷,她说,之前学校组织她们给来沪务工子女和困难家庭儿童上艺术技能课,其中许多小朋友都热爱音乐剧并且有不错的节奏感和表演天赋。于是,她策划剧本,和同学携手编曲,再担任导演,带着弟弟妹妹一同登台,也记录下很多幕后故事。

位于人民广场的上海城市草坪音乐广场是最接地气也最忙碌的舞台。10月11日晚,昆剧、京剧、越剧、锡剧、沪剧五大剧种轮番登场,金山区亭林小学锡剧社的《绣荷包》尽显江南柔美,朱行小学沪剧社的《江姐·五洲人齐欢笑》刻画英雄气概,浦东新区青少年活动中心戏曲团的《牡丹亭·游园惊梦》勾勒诗意。10月12日,学生乐团带来交响乐与民乐专场,莫扎特、柴可夫斯基名作,穿插红色曲目与电影插曲串烧,还有民族音乐《龙腾虎跃》与《唱支山歌给党听》,奏响古今碰撞的旋律。10月13日“无限之舞”专场,17所学校331位学生带来16支舞蹈;10月14日“声无限”合唱专场,8支团队从《只怕不抵抗》唱到《伦敦德里小调》,展现多元音乐风格。

在名家名团纷至沓来的艺术节舞台,世界顶尖的大咖和一流的表演让人趋之若鹜,怀揣着青春梦想展翅的“雏鹰”也让人动容。艺术氛围弥漫全城,青少年也能在城市大大小小的舞台找到自己的一片天地。 本报记者 朱渊