

吸引全球首演，上海呈现强大的文化张力

■本报记者 邵岭

在中国上海国际艺术节的舞台上，有一些演出和展览的亮相，是吸引全球艺术家关注的盛宴。

比如纽约城市芭蕾舞团的《巴兰钦之夜》——这家成立70周年的国际顶级芭蕾舞团，把他们的中国内地首演放在了上海；

琉森音乐节管弦乐团用五场演出，打造了其在瑞士以外的首个“迷你音乐节”；

巴黎北方剧院将带来音乐戏剧《茶花女》的中国首演；还有殿堂级美国摄影师辛迪·舍曼的首个中国个展……

这无疑是中国上海国际艺术节的高光时刻，也是近年来越来越多国际上的名家名团将自己的中国首秀、亚洲首秀乃至世界首秀放在上海的一个缩影。首秀在很大程度上决定着演出机构和艺术家在当地日后的口碑，因此往往意味着艺术家和艺术机构对一座剧场、一个文化品牌乃至一座城市的认可。但这还不是全部的意义——有学者指出，首演和首展，也是上海迈向亚洲演艺之都道路上的一个个台阶，最终实现的，是对一座城市的整体提升。

上海近年来持续提升的文化可见度，为首演首展奠定了基础

这些首演和首展出现在上海，原因各不相同。

引进纽约城市芭蕾舞团，是一场漫长的、跨越了八年的拉锯战。表面上看是双方终于谈拢了价码，但舞团代理艺术总监乔纳森·斯塔福德告诉记者，如此长距离大规模的演出，不仅仅是钱的问题，还包括档期和舞码的选择。在最后拍板的驱动力中，包含了舞团对于自身的定位。“上海的国际性地位有目共睹，我们作为一个国际性的舞蹈团体，应该在上海留下自己的足迹。”

琉森音乐节管弦乐团的首个海外驻节项目，是一个意料之外的收获。记者了解到，最初是琉森音乐节的负责人为了邀请上交赴琉森演出而多次来沪考察，结果不仅对上交留下了很好的印象，而且对上交音乐厅的场地、音效乃至观众都非常满意——特别是观众，专业、年轻、有活力。于是在上交赴琉森的项目之外，又延伸出了来沪巡演的打算，最后决定以驻节的形式双方展开长久合作。

而即将在上海复星艺术中心亮相的辛迪·舍曼个展，则更像是一种机缘巧合。复星艺术中心的工作人员告诉记者，双方结缘是因为复星基金会收藏了这位大师的一件作品。考虑到辛迪·舍曼从未在中国举办过个人展览，复星向她发出了邀请，而辛迪·舍曼碰巧一直对上海充满了期待，加上影像收藏本来就是复星的特色，于是双方一拍即合。

然而把所有原因串在一起就会发现，是上海近年来持续提升的文化可见度，为这些首演首展奠定了基础。今年三月，《纽约时报》在旅游版上刊登了一篇关于上海文化“起来了”的报道，案例包括在K11举办的艺术展和上海交响乐团的一场乐季音乐会。这并不是其驻沪记者的一家之言，事实上，国际人士对此的感知是一致的。乔纳森·斯塔福德告诉记者，艺术院团要在座城市举行首演，主要考量因素除了剧场的硬件设施，还有当地观众的艺术修养——这指的是观众对作品和演员的欣赏度。硬件设施很容易通过考察和各种参数获得，观众的艺术修养又如何判断？“在我的朋友圈里有很多来过上海演出的院团负责人和演员，我从来没有听到他们对于上海的演出氛围有过负面评价，相反都是很愉快的经历。”

越来越多的首演首展，最终将考验并体现城市在文化上的包容度和创新力

然而，对于一座城市来说，首演首展的意义还不止于此。文化创意产业博士、中国戏曲学院国际文化交流系教师胡娜近年来一直从事文化经济学和创意产业等领域的调查研究，她告诉记者，对于首演首展的接纳，会反过来促成剧场、观众、行业等多方面的再度提升，并进一步增强城市的凝聚力和文化自信。“因为首演首展毕竟有一定的接受风险，特别是在跨文化的语境下。对于那些挑战你既有认知的作品，你能不能接受？”

将于本届中国上海国际艺术节上举行的巴黎北方剧院《茶花女》中国首演就是一个极好的例子。引进方负责人、上海大剧院总经理张笑丁告诉记者，不同于以往中国观众熟悉的歌剧《茶花女》，此次巴黎北方剧院带来的是基于歌剧模板制作的音乐戏剧版本。音乐戏剧是近年来出现在国际上的新的表演样式，舞台呈现更加时髦，更强调对于人物内心和细节的刻画演绎，也就是表演性更强。“我们希望能够让大家了解国际舞台上正在发生什么，当代舞台艺术领域最好的作品是什么。上海乃至中国的艺术工作者也可以借此了解到国内观众的需求和欣赏水平到达了一个什么样的程度。”张笑丁对记者表示。

在胡娜看来，也正因为如此，首演首展最终将考验并体现一座城市在文化上的包容度和创新力；而包容度与创新精神，才是文化最根本的意义。

▲纽约城市芭蕾舞团的《巴兰钦之夜》把他们的中国内地首演放在了上海。图为在上海大剧院上演的巴兰钦三部舞作之一《小夜曲》。本报记者 叶辰亮摄

▲琉森音乐节管弦乐团用五场演出打造了其在瑞士以外的首个“迷你音乐节”。

▲“虚·构”是阿根廷艺术家安德罗·埃利希的中国首次个展。图为展品：建筑——上海钟楼（悬浮时间）。

▲巴黎北方剧院将带来音乐戏剧《茶花女》的中国首演。（除署名照片外均主办方供图）

聚集九个国度的109位演奏家、67种不同乐器

《共同家园》：推动古老民乐的当代化国际化表达

■本报记者 吴钰

上海民族乐团2018年原创新作《共同家园》作为第20届中国上海国际艺术节剧目，今明两晚在上海大剧院上演。这场音乐会是上海民族乐团创作历史上第一次与如此多风格的世界乐器合作演出，来自九个国度的109位演奏家、67种不同乐器同台，给观众耳目一新的国际化体验。

上海民族乐团团长罗小慈表示，这一版气势恢宏的音乐会创作，依托中国传统“天人合一”的哲学思想，围绕构建人类命运共同体理念，海派民乐与来自五大洲的多种代表性乐器融合，展现人类历史变迁和文明的发展交融。

以音乐之“和”展现“天、地、人、和”

罗小慈告诉记者，创作《共同家园》始于2017年初，确定第一篇章的

风格耗费了大半年时间，主创团队听了上千首世界音乐的素材，转化为自身的音乐语言进行全新创作，才奠定作品的原创气质。音乐会分为《万物之源》《文明之光》《和合相谐》《共同家园》四个篇章，与前作《海上生民乐》的四个板块相呼应，以“天、地、人、和”沟通人类历史中多个代表性的时代，让民乐张开怀抱，与电子音乐、前卫金属、重打击乐等世界各类音乐风格碰撞，融入关于人类起源、文明发展、社会变迁等多重思考。

记者在排练中听到其中片段：阮从埃及带来法老王的古歌，打击乐召唤出巴比伦的历史足印……这是《文明之光》中的《传奇》片段，动人的音韵仿佛生命与大地在共振。“中国民族乐器充满古老的东方智慧，进行文化表达有得天独厚的优势。”演奏家们认为，不同乐器承载着不同的文化，但人类对世界和平、美好生活的向往，在民乐的魅力中超越了文化隔阂。

与世界音乐碰撞，民乐国际化的全新尝试

“《共同家园》定位于‘世界音乐(world music)’，乐曲概念、风格和编制选择都有别于普通民乐音乐会，比如与电声等现代前卫音乐的融合，会带来不少新的挑战。”青年作曲家韩闻赫透露。今晚演出的18首作品风格多元，多为原创新作，小部分根据经典重新编排，进一步开拓了民乐的创作空间。在发挥民族乐器特性的同时融入多元的异域风格，从音乐律动节奏设计到现场演出都不同以往。“这是推动民乐当代化、国际化的又一次全新尝试。我们希望让中国民乐在推动世界音乐的融合与发展中发挥更加重要的作用。”罗小慈说。

“音乐语言是共通的，排练中我们与不同国家演奏家彼此理解、配合默契，乐器也非常契合。”来自俄罗斯西波夫民族乐团的三角钢琴演奏家帕维

尔·卢科亚诺夫表示。原来，今年5月上海民族乐团的阮重奏组合作为中国代表参加第39届欧洲广播音乐节时，在俄罗斯收获了当地观众的反响热烈。“当时我们就有一个创意，俄罗斯的三角琴也有高中低的乐器体系。如果和中国的阮族乐器搁到一块，一定特别有意思。”罗小慈透露，《共同家园》第三篇章《相遇》的缘起，弹拨之间是琴弦的跃动，更是心灵的相遇、文化的交融。中国阮和俄罗斯三角琴交相辉映，将《莫斯科郊外的晚上》和《卡琳卡》的曲调弹出了新的风韵。

此外，还有一件特殊的乐器在《共同家园》中十分引人注目——根据敦煌壁画中飞天琵琶造型制作的五弦琵琶。琵琶演奏家俞冰表示，五弦琵琶从造型到音色都为复古风格，尝试再现古代丝绸之路上的悠悠回声。演出中，五弦琵琶与西方弹拨乐之王吉他在弗拉明戈舞曲中展开跨界对话，传达对东西方文化渗透性的理解与感悟。

立陶宛室内乐团演绎中国当代作品

本报讯（记者姜方）昨晚，立陶宛室内乐团携手小提琴家罗曼·金在上海交响乐团音乐厅带来一场名为《华丽室内乐之夜》的音乐会。除了立陶宛作曲家阿尔吉达斯·马尔蒂纳伊蒂斯《天堂·鸟》等西方作品之外，乐团还演绎了两位当代中国作曲家的曲目——叶国辉的《争春》和叶小纲的《天山无语》。“在第20届中国上海国际艺术节的舞台上，中西艺术家通过音乐这一国际化的语言达成默契的心灵交流，一切尽在不言中。”上海音乐学院作曲系主任叶国辉说。

1960年创建的立陶宛室内乐团是公认的世界最优秀室内乐团之一。小提琴大师梅纽因与立陶宛室内乐团的合作被传为美谈。梅纽因总是以“我心爱的立陶宛室内乐团”来称呼这个乐团，从1992年直到1999年去世，他曾携该团在世界各地演出了60多场音乐会。立陶宛室内乐团录制出版了上百张唱片，曲目范围广泛。这次在艺术节的舞台上，该团演绎的柴可夫斯基《C大调弦乐小夜曲》令人沉醉，经由其诠释的中国作品同样惊艳全场。

叶国辉为弦乐队而作的《争春》借鉴了不少昆曲曲调，作品寓意着生机勃勃的春意，乐句具有鲜明的中国特色。叶国辉表示：“如今有越来越多的外国乐团来华和中国作曲家交流，彼此之间碰撞出的火花令人惊喜。”此次与立陶宛室内乐团携手的是90后小提琴演奏家罗曼·金。他曾以演奏四个声部的方式，改编了巴赫《G弦之歌》小提琴独奏部分，炫技视频风靡网络。罗曼·金曾多次来沪演出，原因之一就是很喜欢上海的观众，“他们热情又专业，能理解和回应我音乐中想表达的东西”。昨晚音乐会上，罗曼·金奏响了亲自改编的《茶花女变奏曲》，并在返场时携手立陶宛室内乐团上演了帕格尼尼的《如歌》。