从人到乐器，从古典到民乐，从配置到突破配置，
《明日之子乐团季》在同类节目中另辟蹊径

青涩的“明日之子”诠释着，什么才是音乐综艺的热血与初心

■本报首席记者 王彦

鼓手胡宇桐在初舞台的一句话很快就出圈了，“乐队需要两辆车，一辆大卡车、一辆小汽车，卡车装乐器，小汽车装人，冬天写歌，夏天巡演，演遍所有城市的演唱会”。四进三半决赛后，见到更笃定的他，“我对音乐的坚持在推着我往前走，这团火一直在”。

也是很早之前，贝斯手小智就想明白了自己再度参加综艺节目的初衷：“它像是音乐路上的一个节点。我在这里认识许多伙伴，出了节目后我们一起去音乐节，继续玩各种风格。在音乐上，我更自由了。”

有火一样的赤诚，也像风一般的不羁，他俩只是《明日之子乐团季》群像的高度浓缩。这个夏天，40位年轻人走进“明日高校”，在这档特殊的音乐综艺里不断制造鲜活的表情。古典还是流行？西洋还是民乐？比演奏技法还是精巧编排？团队里该做加法还是减法？一切都没有标准答案。这群年轻人很难概括、不可预料，他们有集体的碰撞，也有独自的狂欢，谁也不排斥谁。

节目教师团成员之一、钢琴大师郎朗为这样的群像动容：“他们是一群有想法又充满了创造力的年轻人。相比成熟的乐团，他们确实还非常稚嫩。但就是这份稚嫩和青涩，才是最宝贵的，这就是初心。年轻人对音乐最纯粹的热情和执着，最是打动人心。”

这便难怪，说好只做客短期的朴树“入了戏”、续了约，在音乐里开阔驰骋的邓紫棋为少年们一次次落泪……“明日高校”内外，许多人为这个夏天的相遇着迷，抽丝剥茧，内里不过是青涩的“明日之子”在诠释着，什么才是音乐综艺的热血与初心。

打开“还能这样玩”的想象空间，催动年轻人无限的音乐原力

马头琴和冬不拉和鸣，看起来顺理成章，可蒙古族小伙哈拉木吉眉梢一扬，“要不要再仔细听听？冬不拉其实加入了爵士，我们还做了交响乐的和弦和打击乐。也许因为都用了原声音色，观众没注意到变化”。那是第一场校内考核，也是任何一支乐团的起点——从一到二，从既定到未知。如今回头看，那一轮还是节目定位的集中呈现。

在热门音乐综艺里，《明日之子乐团季》很独特。它不单单关注学员个人的专业技术，也并非整建制接受乐团展示。在“明日高校”，海搜团队万里挑一的年轻人“散装”着来，要在不断转身中找到合适伙伴，直至各自完成五人之队。

以哈拉木吉和他的初始伙伴萨木哈尔为例，内蒙古大草原的孩子和维吾尔族少年搭档，外界以为他们带着推广民乐使命前来，哈拉木吉却提供了另一种思路：“可以这样说，也可以不这么说。我们与吉他、贝斯、小提琴乐手一样，都是为了音乐而来。你会看到，我们手上的乐器是无界的，能融入各种风格中。”不刻意推广什么，只为了音乐，无心插柳的结果，哈拉木吉和他的马头琴、呼麦在观众期待里一路走进总决赛。而且，他和另一位闯到最后的唢呐乐手闫永强，双双成了各自乐团最具辨识度的一员。

民乐无缝链接流行、摇滚、放克、布鲁斯，古典也绝非仅正襟危坐这一种“正确演绎”。比如付思超，抛开中央音乐学院的光环，他带着一把低音提琴、一腔编曲才华在节目里反复张扬少年的态度：最新一代音乐人该怎样充满勇气，跳脱固有框架，而不是只怯生生地模仿、复制教科书式的经典再现。

连习见的司职在这里也充满了迷人的附加值。胡宇桐自己琢磨过鼓是如何诞生的，“有一部分说法是为了舞蹈，为了让人可以动起来，低音给人向前的感觉，高音给人向上的感觉”。鼓点起来，音乐的灵韵伴着生命感奔腾起来了。所以，他的鼓时常能丰满乐器的灵性与温度，更进一步，他会突破舞台程式，带着长年隐在暗处的器乐闯荡出新的飞地。

总之，“明日高校”交出的作业，没多少照着前辈“描红”的规整痕迹，只是催动了年轻人更多“玩得起”的音乐原力。这群“明日之子”在可亲的音乐国度里，借器乐与乐团的自由度，拓宽了音乐综艺的版图。郎朗这样描述节目个性：“我们见证新一代年轻音乐人的成长，这件事本身很酷。‘原来音乐还能这么玩’，能激发更多孩子和人群对音乐产生热情和热爱，这就足够了。”

永葆一颗赤子之心，或许才能永不偏离“做更好音乐”的自己

事实上，从一个个独立的个体到最后结成气运联盟、水果星球、午睡留声机和银河系乐团，年轻人满打满算只在节目中相处了三个多月。这无疑是被高度压缩的乐团成长链。短短三个多月，学员们不仅要在教师团的帮助下持续捧出作品，还得在围绕音乐铺展的协作中完成凝聚。其中，也许是彼此成就，也许会面对“取与舍”的课题。一如郎朗在节目初期强调的，音乐绝不是孤独的艺术。

如今，相携而行的路途到了暂时的里程碑前。有的乐团走得一气呵成。比如水果星球，他们有着显见的整体实力：四名成员在初评级中拿到满分六分；几次校内考核，也从来都在优等生序列。即便如此，身为组织者的小智依旧呈现审慎乐观，“如果我们随便玩玩，只想在音乐里找到自在、玩得开心，那可能目的达到了。但现在，更多人看见了我们，听到我们的音乐，我们就要负责任了，得让自己的音乐变得更好”。他说，整支水果星球的成员都钟爱《海贼王》的剧情，“要修炼得更强”是他们从现在到未来的主题词。

也有乐团一路风雨。比如气运联盟，他们乐团的配置既有着超乎想象的可能性，但在另一个角度，很难避免器乐单薄的质疑。可偏偏，乐团人气值满格。这样的悖反，兴许便是“明日高校”特殊之处——它既让学员们体会到了普通大学集体生活的感觉，但同时，密密匝匝的节目机位又直接把学员放大、置于观众面前。于是，有人希望在节目里找音乐的共鸣，有人可能在找明天的偶像，也有人只当一次乐器及流行乐团司职的展示来看。受众目的性不一致，人气值在这档节目里成了意涵复杂的度量衡。

对此，郎朗坦言，这可能恰恰是“明日高校”带来的最有价值一课——学会成长。“面对外界和自身的变化，这是我们每个音乐人，或者说是每个人都会经历的课题，节目只是加速和浓缩了这个过程。真的就和上学、毕业、进入社会一样，大家都是经历了种种变化，捱过很多压力和挫折，才知道成长是什么。我们每个人在学习成长，也在成长中学习，时刻自省，自我调整。最重要的是学会保持自己的赤子之心，不要忘记自己是为了什么站在舞台上，为了什么而做音乐。我觉得这是我们一生都需要研修的功课。”

欣慰的是，学员正在尝试与人气这件事泰然相处，宠辱不惊。气运联盟的“Fman”胡宇桐说，他已把人气化作每天出发的动力，用他的极致较真为了憧憬中的演唱会绸缪“一万个甚至十万个细节”。同队的“宝藏男孩”李润祺说，“毕业”时“想看看我们能留下什么，希望后来者提到‘明日高校’会说，‘啊，我知道，那是个名舞台’，希望我们能留下一首歌”。小智则借用一句歌词：“我们不会被改变，夏天来了又走了，我们依然纯真。”

上海音乐学院打造新时代版红色经典

一路走、一路学、一路演，《长征组歌》复排带出鲜活生动『四史』教育课

■本报记者 吴　钰

上海音乐学院复排并创新打造的新时代版《长征组歌》将于10月15日在上音歌剧院首演。“我们将以迎接建党百年为时间轴，推动这台演出走进长三角、重走长征路，为‘四史’学习教育提供鲜活生动的教材。”上海音乐学院院长廖昌永说，“通过艺术实践思政，广大师生将在行走的思政课堂中接受一次伟大长征精神的心灵洗礼。”

复排红色经典，集全校之力再塑精品

《长征组歌》是肖华上将作词，北京军区战友文工团组织晨耕、生茂、唐诃、遇秋等作曲家合作谱曲的大型声乐套曲，以大合唱的形式描摹中央红军从江西到陕北的长征路，是一部高度融合各类音乐体裁、采集不同地域民族音乐曲调的集大成之作。

今年是《长征组歌》首演55周年，中央电视台《经典咏流传》节目邀请了曾亲历《长征组歌》合唱首演或电影版拍摄的老人再次登台。“老艺术家们在谈创作和演出过程中特别有感情，马国光的夫人还请我跟他们一起演唱了《四渡赤水出奇兵》。”廖昌永回忆，节目录制后他深受感动，回到上海立即提议复排《长征组歌》。

“《长征组歌》是把民族音乐和西洋音乐非常好地融合在一起的典范。通过入心、入戏、入脑的复排创新，集合全校资源、总结创作的规律，对人才培养、音乐研究、音乐创作、学科建设都是非常好的再学习过程。”廖昌永表示，“创作者们曾经说过，‘走到哪儿说哪儿的话，一听就知道这是到贵州了，到云南了，到陕北了……音乐也得走到哪儿还原当地的感受’，如《告别》吸取了江西赣南采茶戏音调；《四渡赤水出奇兵》为了表现红军过横断山脉而使用云南花灯调；《飞渡大渡河》选用四川川江船夫号子；《到吴起镇》选用陕北民歌……这对当代的音乐教育和音乐创作非常有启发。”

新时代版《长征组歌》将在保持作品原有经典风貌的同时，根据新时代的特征进行调整与创新。演出阵容将由上海音乐学院党委书记徐旭担任总监制，廖昌永担任艺术总监并亲自登台演唱。中国音乐家协会副主席张国勇指挥上音合唱团、上音交响乐团登台，其余声部还包括了唢呐演奏家刘英，歌唱家方琼、黄英、李秀英、陈剑波、董明霞，民乐演奏家霍永刚、陈春园、唐俊乔，打击乐演奏家杨茹文、罗天琪以及汤晓风、舒银、陈家坡、陆轶文、刘雯雯等优秀青年教师。演出还有不少如今已经被大众知晓的青年学生参与，彰显青春力量。

重走长征路，多元方式开展“艺术实践思政”

这部大型剧目的创作排演过程中，上音还在剧组成立了临时党支部。以文艺创排项目带动思政教育，是上海音乐学院近年探索的艺术类院校思政教育新模式，形成了在剧组成立临时党支部、红色地标参观、思政教育等一套完整的思政教育创新机制。此前歌剧《贺绿汀》全国巡演过程中，剧组就在党支部带领下利用短暂的演出间隙，由思政课教师随团开讲党课，将“行走的思政课堂”设在国家博物馆“复兴之路”基本陈列、江苏盐城新四军军部旧址、武汉“五大”会址、农民运动讲习所、海陆丰红场等红色地标，“排一部剧所学到的东西比上一年课还多”。

《长征组歌》也将一路走、一路学、一路演，以多元方式开展“艺术实践思政”。师生将在巡演走进长三角、“重走长征路”的同时，在长征壮阔的历史场景和先辈们坚定的理念信仰中，传承和宣传伟大长征精神，与革命先辈们完成一次跨越时空的精神对话。“如何走好新的长征路是我们广大年轻学者必须要认真回答好的问题。新时代版《长征组歌》是上音对长征精神的全新诠释，广大师生通过排演和观摩，接受伟大长征精神的心灵激励，将弘扬老一代的情怀，坚定中年一代的信念，燃起青年一代的激情。”徐旭表示。

“亚东图书馆遗珍”特展回故乡上海展出

新文化运动重要文献尘封百年后首度集结面世

本报讯（记者**李婷**）在新文化运动105周年之际，“亚东图书馆遗珍——陈独秀、胡适重要文献特展”昨日在上海图书馆揭幕，尘封百年的九种新文化运动珍贵文化遗产首度集结面世。其中，陈独秀所著的《〈科学与人生观〉序》，因标志着以马克思主义理论为指导的“唯物史观派”正式登上历史舞台，其文献价值、文化价值、时代意义备受学界关注。

“科学与人生观”是20世纪中国现代哲学史上一场著名的思想论争，也称“科玄论战”，被梁启超誉为“替学界开一新纪元”，论战文章字数高达“煌煌二十五万”。“科玄论战”规模之大、时间之长，对中国哲学与历史思想的发展产生了不可估量的影响。

陈独秀为代表的唯物史观派以马克思主义理论指导，运用辩证唯物主义的理论对科学与人生观及其两者的关系进行了客观且详尽的解释，最终使论战暂告结束。他写于1923年12月20日的《〈科学与人生观〉序》表达了他同时要对玄学派、科学派在两条战线上作战，既批评了玄学派张君劢“九项人生观”等“怪论”，也批评了科学派丁文江的所谓“存疑的唯心论”。他指出：“相信只有客观的物质原因可以变动社会，可以解释历史，可以支配人生观，这便是‘唯物的历史观’。”

此次展出的《〈科学与人生观〉序》原稿，是陈独秀送亚东图书馆出版的手写终稿，近百年间从未露面。与后来刊印的各版本相较，手稿内容出入不大，但保留了陈独秀对序文重点的圈红标识，这对于解读他的思想轨迹、理解这场世纪论战乃至20世纪哲学思潮具有重要的文献补充意义。

记者了解到，该展于8月底在北京开启全国五城巡展，第二站选择在上海展出，是因为这里是亚东图书馆的故乡。1913年，在陈独秀等人的号召下，安徽第一家新式书店——安徽科学图书社迁至上海，更名“亚东图书馆”，由此书写了中国近现代出版史的辉煌篇章。其出版发行的《新青年》杂志掀开了新文化运动的序幕，推动了中国20世纪初新思潮的传播及波澜壮阔的社会变革。

据透露，结束上海的展出后，该展还将巡展至杭州、南京，最终回到陈独秀与胡适的故乡安徽，以“一座图书馆，两位文化巨擘，一场新文化运动，百年中国史”为寻访蓝图，开启跨越百年的文化寻访之旅，梳理探讨新文化运动对百年中国的深刻影响。

本土艺术力量+海外名家名团，助推上海演出市场回温

沪上多家院团和剧场的2020–2021演出季近期揭幕

■本报记者 姜　方

在沪上各类演出逐渐重燃生机的关键时期，上海交响乐团、上海爱乐乐团、上海东方艺术中心等院团和剧场的2020–2021演出季于近期纷纷揭幕，为正在回温的演出市场注入更多暖流。

根据常态化疫情防控的要求，在严格控制50%上座率的前提下，沪上多家院团和剧场精心设计了新演出季的节目单。记者惊喜地发现，大量具有国际影响力的本土艺术家和院团，将集结沪上展现中国艺术力量的精彩。与此同时，一些海外名家名团也有望在明年登上申城舞台，点亮亚洲演艺之都的璀璨星空。

中国艺术力量集结申城

全年78台129场演出！近日上海东方艺术中心公布了2020–2021演出季阵容。新演出季以“恰同学少年”为主题，寄意15岁的东艺常怀少年之姿，以乐观态度面对当下，拥抱更广阔的未来。为此，东艺从众多项目中精选了15个精彩节目，打造了贯穿全年的“TOP15系列”。

其中，四位享誉国际音乐界的“华人之光”尤为亮眼：谭盾将携杭盖乐队奏响《交响摇滚·巴赫宇宙》——由其重新编曲的实验性乐曲将与弥漫草原风情的杭盖乐队碰撞出火花；作为东艺的老朋友，国际顶尖钢琴演奏家郎朗将携巴赫变奏曲《哥德堡变奏曲》再次登台；首位斩获意大利帕格尼尼小提琴金奖的华人小提琴家吕思清将演绎潇洒多变的风格；男高音歌唱家石倚洁则将携手综艺《声入人心》中的几位超人气选手李文豹、赵越、廖佳琳共同唱响天籁之音。

作为东艺的战略合作伙伴，中央芭蕾舞团本季将带来多部重要作品。其中《奥涅金》兼具交响芭蕾和戏剧芭蕾两派之长，柴可夫斯基的名曲《四季》配乐是该舞剧的一大亮点。成立于1748年的丹麦皇家芭蕾舞团将以盛大的明星GALA演绎独树一帜的丹麦芭蕾学派的精髓。广州歌舞剧院的《醒·狮》将舞蹈与武术、传统、民间艺术完美融合，舞出中华民族血脉相承的精神气节。

东艺新演出季中，话剧板块分量十足。除了中国国家话剧院京味十足的话剧《大宅门》以外，东艺还将推出两部原创话剧作品：一部是与保利剧院联合投资制作的话剧《日出》，该剧改编自曹禺先生的名篇，金星将搭档“老戏骨”丁勇岱、青年演员金世佳，倾情呈现“金星版”陈白露；另一部则是为献礼建党百年特别制作的话剧版《人间正道是沧桑》，由国家一级话剧导演陈薪伊执导。

上海交响乐团2020–2021团厅音乐季，则共有近80套演出。其中有乐队音乐会、上交室内乐、音乐地图课堂、晚高峰音乐会等四大系列共46套音乐会的乐团音乐季，还有来访乐团与艺术家板块共计30余套演出。除了宁峰携手黄秋宁联袂奉上的三场贝多芬小提琴与钢琴奏鸣曲全集，还有被誉为“中国诠释巴赫的领军人物”钢琴家盛原、刚获得第16届柴可夫斯基国际音乐大赛圆号金奖的曾韵、傅聪关门弟子钢琴家孔嘉宁、第一支在国际室内乐大赛上获得最高奖的中国四重奏组合“琥珀四重奏”等华人音乐家将依次登台。

海外名家名团将赴明年之约

眼下，海外艺术家暂时无缘上海舞台。而在东艺新演出季“TOP15系列”清单上，多个国际交响乐团赫然在列。东艺与这些名团许下约定，期盼明年春暖花开时重燃“听交响，到东方”的激情。

俄罗斯著名指挥瓦莱里·捷杰耶夫将携慕尼黑爱乐乐团再登东艺，与钢琴家谢尔盖·巴巴扬一起献上李斯特和马勒的作品。俄罗斯指挥泰斗尤里·特米卡诺夫将带领超过130年建团历史的圣彼得堡爱乐乐团第三次造访东艺。跻身美国五大交响乐团之列的费城交响乐团将在指挥雅尼克·涅杰·瑟贡的领衔下，献演莫扎特和普罗科菲耶夫的经典作品并上演《红旗颂》。

上海交响乐团新演出季同样不乏海外名家的身影。钢琴巨匠克里斯蒂安·齐默尔曼明年将接连三场弹完贝多芬的五部钢琴协奏曲，这是继2015年之后上交再度邀请到这位钢琴大师，带领上海观众踏上完全贝多芬之旅。

明年是马勒逝世110周年，上海交响乐团计划以横跨两个乐季的决心，联手国际乐团一线指挥完成马勒的九部交响曲作品。指挥家梵志登将以马勒《第一交响曲“巨人”》开启上交纪念音乐会序幕；日本指挥家长野健将演绎马勒《第六交响曲“悲剧”》；指挥老帅迪图瓦接力演绎马勒《第五交响曲》；指挥家纳尔逊用马勒《第四交响曲》为2020–2021乐季闭幕。