

细节筑就爱乐之城 让各“声部”人群感受城市长情与温暖

从Z世代、外国人到残疾人士,在日常中感知现场音乐会的美好

■本报记者 姜方

在爱乐之城上海,各个“声部”的人群被音乐拥抱。11月30日晚,上海交响乐团音乐厅迎来特殊的听众——200多位残疾人士在亲属及志愿者陪伴下,完成暖心音乐之旅。为方便大家观演后早些回家,音乐会提前开场,并在20:00准时结束;为预留充足时间给听众去洗手间,中场休息时间从15分钟延长至20分钟……正如上海交响乐团团长周平所说,“面对不同人群的各种需要,精准、精细而恒久的服务,展现的是一座城市的包容度和温度”。

刚过去的11月,上海交响乐团迎来会员俱乐部成立十周年。借着这场公益音乐会的举行,上交向广大会员发出倡议,邀请身边残疾人朋友结伴观演。在日常演出中让老百姓有更多的获得感和幸福感,这正是人民城市满足人民需求的必然。听众李萍说:“上交音乐厅打造的残疾人友好剧场,通过交响乐的感染力,为我们注入了克服困难的信心。”当现场音乐会的温度与暖意,通过不同人群的感知和反馈,形成不同“声部”交织、汇流在一起,谱写成这座城市文化样貌和幸福指数。

“无缝衔接”的服务,让“轮椅专属座位区”的音效“更完美”

67岁的李萍,是一位残疾人音乐爱好者。11月30日晚,她独自开着残疾人车,来到上海交响乐团音乐厅。从抵达剧场到入座观演,李萍心里最大的感受是“方便”。“在志愿者指引下,我的残疾人车停在了上交音乐厅的预留车位点。然后,我坐上爱心志愿者推来的轮椅车,乘着垂直电梯到达观演区,并顺利在专属轮椅座位区落座。”剧场无障碍设施得到听众认可的背后,得益于徐汇区残联工作人员此前多次到上交音乐厅测试设施,并把专业建议落细、落小、落实。比如,五间无障碍卫生间均经过仔细检查,确保能正常使用;为坐轮椅进场的残疾人配备两位志愿者,一人负责推车,一人负责引导。不放过一个细节,让艺术之光照拂更多特殊人群,正是城市软实力应有之义。11月30日晚当晚为残疾人提供服务的,是上海交响乐团志愿者服务队“1380小红人”。37名

上海交响乐团为200多位残疾人士举办公益音乐会。均本报记者 叶辰亮摄 制图:李洁

“小红人”全员上岗,在实名入场、残疾人引导、取票验票、现场指引等岗位上,都有他们的暖心服务。“从陪我上卫生间和休息,到我拍照留念,看到了我们年轻人身上的大爱。”李萍对志愿者们全程陪同、充满人情味的服务感动不已。

在上海,“老外”和Z世代都爱交响乐

11月21日,上海交响乐团助理指挥张轲执棒乐团演绎马勒《第十交响曲》。曲终,场内先是一片寂静,之后才响起如雷掌声。这个国内剧场极其珍贵的“寂静”片刻,凝聚的是场内听众整齐的专业素养和内心共鸣。作为申城乐迷群体的“中流砥柱”——上交俱乐部的会员描绘出一幅上海乐迷群像——在年龄不同、赏乐之路各异的乐迷记忆里,有最直观的上交近几十年的音乐文化生活百态。

在学者看来,这其中离不开中国历史最悠久的交响乐团——上海交响乐团

对古典音乐听众的培养。尤其是最近十年,越来越多的“老外”年轻人成为忠实的交响乐粉丝。以意大利人阿列(Andrea)为例,他2006年开始听上海交响演出,2014年加入上海交响乐团会员俱乐部——正是在这一年,乐团从湖南路105号迁至复兴中路1380号。对于记忆里的声音和变化,阿列如数家珍。

“我是在上海彻底喜欢上当代音乐的,我还记得2013年在湖南路听到菲利普·格拉斯室内乐的震撼,特别是《三岛由纪夫传》音乐响起时。以前上交在不同音乐厅的精彩演出就像一颗颗钻石,很漂亮但是很散;当上交迁至复兴中路有了固定演出场所后,这些钻石像被穿成了一串耀眼的项链。”更有趣的是,阿列还发现自己在意大利听过多次现场的指挥张浩敏,竟是上海交响乐团的驻团指挥——这位“老外”会员所经历的故事,正是乐团“音乐沟通世界”标语的缩影。

来自亚美尼亚的上海交响乐团团长助理马星,则感慨于古典音乐正在逐渐融入上海年轻人甚至儿童的日常。“在国外我每次去看演出时,大多数都

是老年人在听古典音乐;而在中国却是另一番景象,观众席里有很多五六岁的小孩。有一场演出,我看到一个很小的孩子听贝多芬交响曲,在剧场里安静地聆听了60分钟,音乐落幕时他流下了眼泪。”亲眼目睹孩子也能被音乐的美如此感动,这让马星星坚信,“上海是一座能代表艺术未来的城市”。

眼下16岁正在读高二的左伊,十年前,就和马星星口中那些“五六岁的小孩”一样。当年,她每个周末都盼着去湖南路105号听一场室内乐,记忆最深的是音乐会开场之前的“抢位置游戏”。“当时的座位是一排排老式座椅,无法对号入座。所以我们要提前半小时到一小时以上去门口排队。有一次周末眼看时间来不及了,又打不到车,我和妈妈只能一路跑到演奏厅,那天晚上演的是巴赫《勃兰登堡协奏曲》,那也是我个人第一次看到大键琴。”从过去“抢座位”到如今复兴中路的新厅建成,上交音乐厅的硬件提升了,左伊对古典音乐的爱也越来越深——她加入了上海夏季音乐节学生节日乐队,还开了乐评公众号,与上交继续相随。

■本报记者 许畅

随着中国整体实力的提升,如何在新时代传承弘扬传统文化精华,向世界讲好中国故事,成为社会各界关注的热点。近期,一批中华文明普及读物在上海陆续出版引起书界关注。

其中,《中华文明三论》全景式勾勒壮阔丰富的中华文明画卷;“中华优秀传统文化传承系列”与“同济大学国际学生感悟中国丛书”等从古建筑、古画、留学生在华见闻等视角来鲜活讲述。业内评价,伴随国内学界、出版界“全球叙事能力”的提升,越来越多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化结晶,正源源不断地为世界学术舞台贡献中国智慧。

身处“唯一历经千年未中断的文明”,中国学界加快构建中国话语

从人类历史长河看,什么是我们的文明根脉,我们应该继承什么样的文明根脉?如此重大的问题需建立在扎实的文明史研究基础上。复旦大学文科荣誉教授姜义华《中华文明的根脉》作了系统分析,提供了基于大历史观的理论框架。

近期,他的《中华文明三论》由上海人民出版社和商务印书馆合作再版推出,含《中华文明的根脉》《中华文明的经纶》《中华文明的鼎新》,补充了最新研究成果。全书回顾中华民族精神在历史进程中的传承脉络以及当代中国发展的传统根源,为当代中国社会主义核心价值观以及中国特色社会主义文化的形成和创新,寻求到历史依据并提供了科学视角和方法,也为世界文明史的学术前沿提供了中国智慧。

《中华文明三论》立足于总结中华民族长期的历史实践,特别是联系中国近代史的进程,对中国现代化道路作出深入分析解读。比如,姜义华在论述百年来大一统国家的成功再造时,系统总结了中华民族放弃建立汉族单一民族国家诉求,坚持多民族统一国家传统;放弃建立联邦制国家,坚持建立单一制国家;修正分权制设计,强化和改善中央集权制等方面的历史实践,从而使“大一统国家成功再造”的立论建立在坚实基础之上。

“三论”脉络严谨清晰——《中华文明的根脉》总结了中华文明的三大根脉与四大核心价值。《中华文明的经纶》延续了前者基本思路,思考中华文明为什么是有机的整体,中华文明的价值体系、中华文明的实践体系、中华文明的话语体系、中华文明的现代转型等问题。《中华文明的鼎新》则讨论中国共产党领导人民所进行的以创立民族的科学的的大众的新文化为中心的文化变革、文化建设,在新时代中国历史性伟大变革中,具有哪些新的内涵、新的要求、新的作为。在资深出版人陈昕看来,《中华文明三论》有助于站在文明史的高度来理解中国今天的发展和道路,理解改革开放给中国带来的翻天覆地变化,体现了中国学者在文明史研究的不懈努力。

以“故事驱动”增强表达能级,提升国际传播亲和力

中华文明博大精深,如何增强其国际传播的亲和力 and 实效性?不少出版物采用精准传播方式,以“故事驱动”增强表达能级,推进中国故事和中国声音的全球化表达、区域化表达、分众化表达,从而不断扩大知华友华的国际舆论“朋友圈”。

以国家出版基金项目“中华优秀传统文化传承系列”(英文版)为例,继《中国神话故事与三十六计》《中国历史著述》《中国成语故事》《中国历代著名绘画作品鉴赏》《中国历史人物》后,最新《中国古建筑及其故事》面世。该系列精选浩瀚中国文化题材中尤具代表性、典型性、趣味性的故事。主编张慈贤谈及,长期以来,中国文化走出去的障碍在于中西方话语语境差异和民众参与度不高。因此,丛书尽可能在微妙的中西方语境中找到平衡点,比如将“覆水难收”与英文谚语中“无需为打翻的牛奶哭泣”等进行对比解析,便于海外读者理解。《中国古建筑及其故事》则选取“秦皇陵”“岳阳楼”“山西民居”等近50处历史建筑,为国外读者开启通往中国古代王朝的历史之门。

值得注意的是,在华留学生群体,正成为中国故事讲述的主力之一。他们结合亲身阅历对中华文明感召力与亲和力的鲜活认知,有助于消除文化冲突,培养更多海外听众对中国的了解和喜爱。前不久面世的“同济大学国际学生感悟中国丛书”含《中华文化经典选读》《国际学生课堂教学案例集》《国际学生感知中国第二课堂》《国际学生讲中国故事》四册,正是沪上高校组织留学生行走看中国的感悟结晶。留学生们通过实地考察、集体讨论、沉浸思考后,独立完成行走心得报告,并在纸质出版的基础上,借助微信公众平台、视频号、抖音、B站等媒介推动交流互鉴。未来,留学生对中国的观察解读还将结成“留学生行走看中国”系列丛书出版,进一步助力留学生群体成为积极传播中华文化的使者。

一批中华文明普及读物在上海出版

《古董局中局》:成为“古董”奇观的八零年代

■本报记者 柳青

一颗唐代的玉佛头的外层被裹上一层假壳子,它在战争年代里四处流落,被当作真品流落海外,回归故里时又被鉴定为赝品,直到最后迷雾散去,它既是真品又是赝品,假的包着真的,真的藏在假中,去伪存真,是为《古董局中局》。谜底揭示的那一刻,这颗亦真亦假的佛头,成为微妙的隐喻,围绕着它的真假风波,与几位主角以及几代人分道扬镳的选择与截然不同的命运轨迹,形成暗暗的呼应。但是电影来不及释放更多的余韵了,它结束于让角色和观众都震惊的情节,像一列高速运行的火车呼啸着冲进终点站。

电影《古董局中局》可说是小心翼翼地改编了小说原作,它试图维护小说的“好看”,却以电影的“好看”为代价。它兢兢业业地捋顺了密集的情节和知识点,很难指责这不好看,可是作为电影,这免不了许多“影”好“戏”的興味。希区柯克说过,电影的好看在于悬疑而非震惊,早早让观众知道桌子下面有炸弹,他们将获得长时间的“悬疑”,而桌子下面无人知晓的炸弹突然炸了,仅仅制造两秒钟的“震惊”。那么《古董局中局》就属于安排了太多“震惊”的电影。

男主角许愿向众人解开“真的玉佛头究竟在哪里”的秘密时,他说了从父辈那里听来的一段掌故——南朝梁武帝尊崇宝志禅师,他请丹青圣手张僧繇为禅师画像。宝志问画家:“你画我的皮相还是法相?”梁武帝说,自然要法相。于是宝志在眉心一点,顿时人面分开,现出十二观音像。这当然是一个带着哲学色彩的传说,出现在故事的这个节点,却只是作为一段稀罕的“知识”,来作为解谜的钥匙,法师的皮相和法相,对应着玉佛头的外假内真。

一颗唐代的玉佛头的外层被裹上一层假壳子,它在战争年代里四处流落,被当作真品流落海外,回归故里时又被鉴定为赝品,直到最后迷雾散去,它既是真品又是赝品,假的包着真的,真的藏在假中,去伪存真,是为《古董局中局》。

马伯庸的小说带来的阅读乐趣,往往在于类似“宝志禅师”这样的细节里。他的写作野心,表现为一种知识密集型的说书。改革开放后的现代

背景《古董局中局》,和历史题材的《风起陇西》《两京十五日》《长安十二时辰》有着相似的意趣,作者擅长于在紧迫的时间刻度里安排细密的情节。马伯庸的写作能力,不仅仅在于“把故事讲得团结紧张,严肃活泼”,更重要的是高密度的叙事仍维持住节奏的优

美。记忆里,在《古董局中局》连载和刚出版的几年,频繁在不同城市的广播说书频道里听到这部小说。这是一部适合“说”和“听”的故事:几组不同人马为佛头殚精竭虑的情节,像老式火车后轮紧着前轮一刻不懈的驱动,把密密匝匝大型拼图一般的情节碎片组织起来

的,是围绕着古董和历史的冷知识,这不就是摆龙门阵嘛。这类强情节性、趣味性的大体量长篇小说,改编成电影是很困难的。电影的可视性在于,用视听展开“人”的处境、“人”的戏剧、“人”的冲突。从文本转换到大银幕,这个故事里,男主

角许愿和药不然,女主角黄烟,老骗子付贵,他们各自是什么样的人?他们在各自的境遇里为什么作出了这样、而非那样的选择?“人”的局中局,远比知识大串联的“局”更复杂。然而,现在看到的这部120分钟的电影,忙于交代时间、地点、人物背景,忙不迭地讲清“螳螂捕蝉黄雀在后”的情节。围绕着“人”的部分,只是交给了演员各自的个性和特色,让观众自发调度对这些主演过往作品的记忆——许愿是雷佳音演过的各种落魄边缘小人物的集成,药不然则是李现版霸道总裁穿越在1980年代,黄烟是漂亮的工具人,葛优扮演的付贵瞬间梦回《让子弹飞》的汤师爷。

很难指责主创团队没有男主较量鉴定能力,这部分涉及古董材质、色彩和细节的“知识”,如果只是借由角色逐条地“讲”出来,再有趣的内容也会让电影沦为讲座视频,这个段落里,导演用了色彩冲击力很强的、抽象又不至于奇幻色彩的方式,转译了文本承载的知识。应该说,这是个有趣的开局,为影片确立了“当代奇幻”的质地。可惜后续影片的展开,拘束于对复杂的情节设计的维护,在一整段虚构的时空里,充斥了太多的场景和事件。

马伯庸一直践行艾柯的写作观念:用足够多的细节建造故事里的世界。这成了导演和作家在《古董局中局》中默契的交点,银幕上让人印象深刻的是那个虚构的1980年代的物质细节,从女主角的时髦装扮,到人挤人的绿皮火车,人和事的风波像走马灯一般飞快地轮转,只有他们身在那个“世界”,那个人造的八零年代,成为一道宛如古董的奇观。