

新时代人民性的价值追求 形塑了人人出彩的人民节日

——谈谈第38届上海之春国际音乐节的文化意义

郑崇选

文化是城市发展的灵魂所在,是城市发展生生不息的力量源泉。举办文化节庆是形塑城市精神和城市品格、满足广大市民美好生活需求、提升市民文化素养的有效路径,文化节庆则是充分激发广大市民文化参与和文化创造激情的重要平台。从全球范围内的城市文化发展来看,众多知名的国际城市无不是因为某一类文化节庆的广泛影响奠定其在世界城市序列中的独特地位。

1960年,“上海之春”音乐节第一次举办,取“万物复苏和欣欣向荣”之意。如今,经历过三年疫情的非常态生活,当延期一年的音乐节隆重开幕,“上海之春”的美好寓意显得多么及时和珍贵。作为疫情防控进入新阶段后上海举办的第一个重大的国际艺术节庆活动,第38届上海之春国际音乐节为上海的演艺和文旅市场注入了全面复苏的巨大能量。

艺术节庆与上海国际文化大都市的相互成就

从人类社会的文明演化进程来看,艺术节庆与城市的发展都具有悠久的历史传统,都可以被称为“文化的容器”,二者从一开始就形成了相互推动的内在关系。城市的存在为艺术节庆提供了必要的社会和空间基础,艺术节庆的繁荣发展则是城市文明程度的显著表征。

上海国际文化大都市的建设历程与各类重大艺术节庆的举办相伴相生,同频共振,艺术节庆的由少到多、由单一到丰富、由初级到高端,见证了上海城市文化

影响力的不断提升、城市文化内涵的不断丰富以及城市文化精神的不断健全。上海之所以能够被公认为中国的国际文化大都市,并毫不逊色于其他国家的文化大都市,有几个核心的评价指标几乎都与上海艺术节庆的聚集和繁荣密切相关,比如文化设施的健全完善,城市文化形态的丰富多样,城市文化精神的包容开放,城市文化原创能力的激活增强等。艺术节庆的举办以公共空间的文化事件滋养和培育了国际大都市的公共精神,积淀为习焉不察的社会资本,潜移默化中推动上海国际大都市文化影响力的不断提升。

上海之春国际音乐节自诞生到现在已经历60余年,是中国历史最悠久、持续时间最长的音乐舞蹈节,一大批彪炳史册的音乐作品诞生于这一舞台,一大批作曲家在这一平台上涌现并成长为新中国音乐史上熠熠生辉的大家,其独具特色的节庆定位与节庆文化成为标志性的上海文化品牌。“更富原创性、更具艺术性、更有国际性、更加多样性、更多参与性”,一直以来都是其所秉持的不二目标,在这些目标的实现过程中,上海国际文化大都市建设也因之更为摇曳多姿。

国际大都市良好的创意创新文化氛围孕育出一届一届不断涌现的新人新作:“文化大码头”所具备的世界级艺术文化交流展示功能汇聚了中外经典的音乐舞蹈作品轮番展演;现代公共文化服务体系的率先建立保障了高质量演出能够覆盖更多的人群;“亚洲演艺之都”所培育的高素质文化受众让艺术节的每一场演出艺术价值充分传达。上海之春国际音乐节的艺术基因已经深深熔铸于上海国际文化大都市的历史、当下与未来。

以艺术的方式点燃国际大都市澎湃的激情与活力

“艺术是以情感和想象为特征把握世界的一种特殊方式”,生活于现实世界的人们为什么需要艺术、需要艺术节,究其根本,艺术为我们呈现了符合人类主体性价值的想象世界,艺术节则为我们定期提供了沉浸想象世界的城市空间。

回首过往的三年,艺术节庆因为疫情的原因大多无法如期举办,公共空间的交流和沟通都弥足珍贵,更不用说去追求艺术的“狂欢”。对一个人口高度聚集的大

都市来说,短时的艺术缺失可能还体现不出明显的影响。但如果长时段都没有建立与国际大都市生活世界相匹配的艺术世界,那么无论是城市,还是城市居民,都会在艺术感觉和情感世界的空缺中,损伤个体和城市的生命完整性。正像梁思成先生所说:“城市是一门科学,它像人体一样有经络、脉搏、肌理,如果你不科学地对待它,它会生病的”,艺术的存在是城市这门科学的想象世界,艺术节则是我们定期解决城市问题的长久之道。上海艺术节庆的回归,在加速文艺演出市场复苏的背景下,唤醒了大都市居民的生命感觉和艺术需求,建构了丰富的艺术世界和文化生活,激活了国际大都市内在的发展动力。

音乐是讲述中国故事、展示中国精神、塑造中国形象的重要媒介,长久以来为汇集民族智慧、凝聚中华民族精神共识、提升中华文化软实力作出了巨大贡献。“上海之春”作为我国历史最悠久、最具影响力的国际艺术节之一,诞生了一批又一批脍炙人口的经典音乐作品,为众多作曲、演奏与理论家们提供了展演、交流与学习的平台。本届音乐节以“圆梦新征程”为主题,32台形式丰富、内容多样的线下音乐会如孕育生命、成就梦想的春雨,落入了培育中华民族伟大复兴梦想的大地中。这些作品又以“起、承、转、合”四种不同的内在主旨与外在形态,向我们指明了音乐艺术在“圆梦”之路上下行渐进的前进方式。

一为起:新时代中国音乐艺术发展之传统根基的确立。如果说,一个国家优秀传统文化是国家民族传承发展的根基,那么新时代中国音乐艺术发展的根本也就必然要植根于中华民族优秀传统文化之上。然而,面对当下审美诉求飞速多元变化的现状,原封不动、全盘照搬原典,显然难以满足审美所需。于是,“如何在沟通与诠释中更好地发扬传统,进一步让世界理解中国故事与精神”这一问题的回答直接影响着未来中国音乐艺术发展的基石。

直面上述疑问,本届音乐节让我们听到了一些“未尝不可”的巧妙回应。如在《牡丹亭·音乐传奇——昆曲与竖琴五重奏音乐会》中以竖琴、弦乐取代了传统的笛、板,形成人声乐器交互的浅吟低唱;在《无伦西东》(月下云影)音乐会上,方锦龙、吴玉霞不约而同地发起了琵琶与其他中西乐器的隔空对话;在《琴为何物·孤烟直·唐》里自得琴社的成员们基于古谱与想象,展开了古乐原创新编等等。这些演绎皆表明了这样一个创作趋势,即以传统艺术瑰宝为基础,适宜地兼顾世界音乐经典语汇,并以一种接近“通用语言”的形式为传统音乐的传播发展注入新的意义。

二为承:新时代中国音乐艺术发展之红色血脉的延续。

新时代中国音乐艺术的发展必然要依靠红色基因的传承与延续,而具体路径何在?这显然又是一个亟待思考的问题。

在我看来,其外在必须依托于成熟形式表达。最直接的方式就是对经典作品不断回望与理解,在反复咏颂中获得深入体悟。其次则是基于真实历史题材及经典音乐素材进行加工衍变,塑造出贴合时代生活的新声音与新形象。而形式的背后则需要坚定的精神内核支撑。音乐创作表演以及理论工作者们只有自身真切地理解并灌注红色精神,才能避免教条、标签化的僵硬表述。听众们也只有在感同身受音响中,才能接收精神传递并引发情感共鸣。

在《那一抹心底的红》从黄河到长江:民族音乐巡礼》《时代交响:全国优秀乐团邀请展演》等音乐会现场,《红梅赞》《战马奔腾》《我的祖国》《丰收锣鼓》《莫愁》《美丽乡村》等作品以真诚质朴的音响带领听众回望了代代革命者奋斗历史,也为新时代中国音乐艺术红色基因的传承带来了具有标杆意义的范例。

三为转:新时代中国音乐艺术发展之中国式现代化的探索。“不简单套用模板,也不是西方翻版,而是开创新版”是中国式现代化探索的义要,也是新时代中国音乐艺术创新发展中不断追寻的品质。

一方面,国人对西方经典音乐作品的关注已从借鉴模仿开始走向中国化解读。如《吕思清与美杰新青年乐团音乐会》

的演奏者们站在欧洲与美洲版图之间,借“中华广角”将维瓦尔第小提琴协奏曲《四季》与皮亚佐拉《布宜诺斯艾利斯的四季》进行细腻对比;指挥家余隆让萨翁《仲夏夜之梦》的戏剧对白与门德尔松同名作品同台献演,让中国听众们更清晰地理解抽象的音乐梦境。此外“致敬拉赫马尼诺夫”“致敬理查·施特劳斯”、演绎亨利·普赛尔歌剧《狄朵与埃涅阿斯》等音乐会也都围绕相关经典进行了匠心独具的阐释,令人耳目一新。

另一方面,作曲家们也在积极探索新颖的协同创作模式以及多媒体艺术呈现方式,尤其在交响乐创作领域近年来成果显著。从2016年由周湘林、叶国辉、张旭儒、赵光、尹明五联合创作的多媒体交响剧《丝路追梦》,到2018年交响幻想曲《炎黄颂》上演,再到今天由赵曺、刘灏、许志作曲,赵丽宏作词作的交响合唱《复兴的大地》诞生,这些联合创作的幕前,是让交响乐逐渐从“音”的囹圄中摆脱,集合诗、画、歌、舞、诵形成“中国新交响”的宏大叙事风格;而背后,则是新时代艺术家们从追求个人立意转向向社会集体意志的思想站位提升。

四为合:新时代中国音乐艺术发展之未来栋梁的培育。

“青年强,则国强”。一个民族、国家文明的持续进步离不开青黄相接的人才接力。新时代中国音乐艺术的圆梦征程,也同样依赖于青年后辈艺术家们从崭露头角到中流砥柱的不断崛起。本届上海之春国际音乐节一如既往地给予了青年艺术家们广阔的表演舞台,让我们欣喜地看到他们在各类创演领域有所担当、各展所长。

在创作方面,《脱颖而出IV》上海民族乐团新人新作音乐会所推出的王云飞、李明锦、孔志轩、李博禧、李博几位作曲家的最新力作,表达了青年一代对古今对话与中西融合问题的独到见解;跨越媒体艺术陈俊哲在自动化乐器装置及交互乐器表演方面的前沿探索,则让观众不禁重新考量科学技术与人文艺术在未来的关系。

在指挥方面,孙一凡、金承志、龚天鹏、林天皓等指挥界新星悉数登场,他们以成熟冷静又充满年轻激情的执棒方式,很好地调和了交响乐、合唱、重奏等多种体裁的作品,展现了过硬的沟通协调力与现场掌控力。

在表演方面,涌现出了精通古筝与钢琴的双料演奏家蔡颖,致力于柳琴及中阮演奏的孙祺、集笛子演奏创作于一体的张明宇等多位复合型才俊,以及二胡、双簧管、声乐等方面的大量专业表演人才。他们以令人叹服的精湛技艺担任了不同时空音乐语言沟通的“同声传译”,其成功经历激励着艺术工作者们继续探索音乐培养的中西合璧。

除此以外,同济大学、上海音乐学院、华东师范大学、上海大学、上海师范大学等高校机构在音乐节进行期间还先后举办艺术教育活动展示周,吸引了大批师生与周边群众前去欣赏观摩。无疑,这些活动为更多的青年人提供了宝贵的成长经验。

“晓看红湿处,华夏花满城”。回顾这十年,几代前辈们的共同努力让我国音乐艺术在树立文化自信与推动文化传播方面取得了极具影响力的繁荣成果。但如今当我们踏上下一个征途,这些辉煌终将成为过往。因此,作为青年一代,继续以“起承转合”之思续写华夏山河的盛大诗篇,是必须完成的使命。

(作者为音乐美学博士、上海音乐学院助理研究员)

以「起承转合」之思步入圆梦新征程

——评第三十八届上海之春国际音乐节音乐板块

许首秋

展现舞蹈在当代的朝气蓬勃

——评第38届上海之春国际音乐节舞蹈板块

张麟 周温静

第38届上海之春国际音乐节舞蹈板块的节目,既有热度一直持续的舞剧《永不消逝的电波》,也有20世纪舞台经典作品《丝路花雨》,还有获得全国舞剧大奖的《水月洛神》《花样年华》等,中国现代舞奠基一代的曹诚渊也携作品《我本楚狂人》亮相。纵览这些作品,或以有历史记忆的舞蹈符号为链接穿越时空,唤醒观众对不同时代的文化想象,或创新演绎红色经典,传递信仰的力量,或以情感碰撞走进人心实现同频共振,均通过精彩的舞台演绎展现了舞蹈艺术在当代的朝气蓬勃。

舞蹈符号引发文化想象

《丝路花雨》自上世纪70年代末问世,跨越世纪,依旧受到观众的喜爱。作品严谨的戏剧性结构,独具风格的舞蹈语言,成为一个时代的文化标志,而其中的“敦煌乐舞”无疑成为经典文化符号,汇聚着中国传统乐舞的精华。今天,它的热演再次证明了传统舞蹈文化的生机和历久弥新的魅力所在。每当“反弹琵琶乐”缓缓起舞,观众就被拉回到久远的历史长河中,联想到满壁飞天的祥和盛景,联想到丝绸之路上的文化交融。《丝路花雨》之所以可以跨越历史,成为时代经典,正是因为作品立足于民族传统文化,并对民族传统乐舞进行了创造性的运用和转化,主创团队以其严谨的创作态度,大胆的艺术创作开启了一个乐舞创作复兴的新局面,也为中国和世界舞坛留下了一个魅力永存的舞蹈符号。

一个时代有一个时代的文化记忆。当旗袍、石库门、弄堂、黄包车等代表性符号通过人物动作串联起来,在舞蹈作品中重复出现,观者便穿越时空隧道,代入相应时代的文化记忆,唤醒了不同时代的文化想象。芭蕾舞剧《花样年华》正是在这样的文化记忆中拉开帷幕,舞台上的舞者与环境犹如一幅幅油画,在夜晚阑珊处,道尽人的内心。舞剧将芭蕾舞与中国人的含蓄内敛的情感表达以及主人公孤苦隐忍的心理相融合,通过多段细腻的双人舞叙述岁月流逝中爱的无奈,战火纷飞之际普通人的悲欢离合。这部舞剧属于那个年代,也属于当下的观众,舞剧精致、细腻、中西兼容的美学风格颇具海派舞蹈的风范,让海派文化通过舞剧艺术在新的时代里继续生长出新的气象。

舞剧《水月洛神》将洛神传说以及曹植的千古名篇《洛神赋》和《七步诗》相结合,让权力之争、自由之志、浪漫之爱交

融在一起,穿越久远的时空相遇相知。编剧和导演在创作中将“诗、书、礼、乐、舞”巧妙融为一体,以充盈的情感带领观众走进《洛神赋》的精神世界,走进中原文化的厚重璀璨。袖舞的呈现更是将观者引入古代记忆,这场跨越千年的凄美爱情故事以舞相遇。

敦煌的曼妙舞姿、旗袍的清丽身影、石库门的倒影,还有那缥缈的长袖之舞,这些符号凝结着历史和文化的结晶,让观众和舞蹈相遇,和传统相遇,那是不由分说的文化认同。在如若星河的中华历史中徜徉,观众凭借自己的经验与舞台上这些符号相对应,产生特定的想象与联想,参与到舞剧的意义阐释过程之中。

红色题材创新艺术方式

如何用舞蹈创新性地表现红色题材,激发中国红色题材舞剧的当代活力,是当下中国舞剧探索与实践的方向。舞剧《永不消逝的电波》及《蓝色裙摆》在舞剧叙事策略的运用和创新,体现了当下中国舞剧叙事观念转变与探索,也代表着中国舞剧的当代发展形态。作品以高度凝练的舞剧叙事、唯美的意象表达、灵活写意的舞台布景和谍战的紧张悬念,展现我党革命者以毫不动摇的信念与坚不可摧的精神传承与弘扬革命精神、传递信仰力量。

在《永不消逝的电波》中,导演采用话剧舞台当众叙事的艺术手法,大幕开启时,剧中主要人物集体亮相,叙述自己的身份,之后,舞剧在第一人称李侠的叙事中展开,导演的主体叙事和李侠的人物叙事相重合。而剧中其他的人物基本都是导演以第三人称的方式来完成情感叙事。这种叙事手法不仅简洁明了,将剧中人物的身份、关系直接呈现出来,而且打破舞台“第四堵墙”,更多与观众交流,在复杂的人物行动和关系中使舞剧剧情和人物间关系一目了然。此外,导演还运用电影镜头的手法,让周遭的人和物以静止的形态出现,而与之形成对比的是主人公当下进行时的空间,这种时空处理的手法无疑使主人公的行动更加放大和突出,且导演心理结构的使用及时空自由切换的处理,使舞剧实现了真正的叙事空间的自由组合。这些舞剧叙事策略的运用和创新,不仅精准地指向内容表现,而且建构起一种统一的形式感和深邃的叙事风格。作品以舞者“以生命丈量光明的历程”。

舞剧《蓝色裙摆》运用现代的舞蹈语

题、新人新作的重点推荐、长三角一体化的区域联动、文艺惠民提供高质量公共文化服务、文教结合的深入推进等专题板块,不断开掘中国特色社会主义的艺术创作精髓,奏响了“圆梦新时代”前进号角,为上海在新时代新征程上继续当好排头兵、先行者提供强大的精神力量。

人民群众是历史的创造者,中国特色社会主义的文艺创作要在广大人民群众的生活世界中汲取生动鲜活的艺术滋养,“上海之春”向来注重现实主义创作原则在原创新乐舞蹈作品中的深度贯彻,这种贯彻不仅是艺术形式的外在呈现,更体现在创作者扎根现实的创作理念,最终走上舞台的是能够触及心灵的优秀作品。本届音乐节的音乐舞蹈节目,或是对传统艺术的当代表达,或是现实主义的纯正回归,充分彰显了新时代语境下的人民美学。

高品质公共文化服务的供给也是艺术节庆人民性的重要体现。“上海之春”与上海市民文化节联动发展,为后者提供了更为专业的展示舞台,充分激发了大众文化创造的积极性。在国际文化大都市的建设进程中,上海的艺术节庆早已超越单纯的活动推广和事件营销,而是将艺术普及、人文教育、市民素养提升全过程融入,以艺术的形式将文明的种子撒播到市民的心中,激起人们对美好事物的向往与追求,进而潜移默化地影响和改变人们的思想和行为方式,艺术节庆被赋予了精神和灵魂,成为全民美育的绝佳载体。

(作者为上海社会科学院文学研究所副所长、研究员)