

共计79台演出项目400项活动,国际化程度和首演占比均创新高

《丝路颂》将为艺术节揭幕, 开启申城金秋高光时刻

■本报记者 姜方

国际化程度和首演占比均创历史新高!记者获悉,第二十二届中国上海国际艺术节将于10月15日至11月15日举行。汇聚中外名家名团,本届艺术节将集中推出79台演出项目,包括境外项目45台、境内项目34台,其中13台世界首演、3台亚洲首演、7台中国首演以及48台上海首演。节日期间,累计举办各类演出展览活动超过400项,内容体量、场次规模相比往届增长超过20%。

睽违三年,重装归来的中国上海国际艺术节,不仅是集聚全球一流演艺资源的文化码头,也是引领当代艺术创作潮流的国际舞台和推动中外文明交流互鉴的重要平台,展示着人民美好生活的生动图景。

以文化人以艺通心,助推文明交流互鉴

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。艺术化呈现“一带一路”的历史文脉、全球视野和当代价值,由上海交响乐团与上海博物馆联手打造的多媒体交响音乐会《丝路颂》,10月19日将正式为本届艺术节拉开帷幕。开幕音乐会以朱践耳、赵麟、俞敏三位作曲家在不同时期创作的丝路主题作品为基础,以音画融合的方式进行全新创作。10月20日上午,在“一江一河”交汇处的世界会客厅,将举办丝绸之路国际艺术节联盟圆桌论坛,50多家演艺机构将共同探讨“一带一路”演艺行业的新思路、新变革、新合作,并联合签署开放包容、互联互通、共筑文化艺术新丝路的《上海共识》。同时,本届艺术节还特设“丝路之光”系列展演。

纷至沓来的海内外名家名团将以79台高品质演出点亮本届艺术节的高光时刻。作为开幕演出,10月14日著名指挥家艾森巴赫将携手中国上海国际艺术节交响乐团在上海展览中心喷水池广场奏响新声;10月15日,对汤显祖原著进行再创作的剧本55出《牡丹亭》之集粹版将全新亮相。艺术节期间,多明戈、乔治乌、马祖耶夫、美国芭蕾舞剧院、瑞士贝嘉芭蕾舞团和《尼伯龙根的指环》等一大批国际顶尖的名家名团名作将惊艳亮相;以舞蹈重现璀璨“三星堆文明”的《三星堆纪》以古老秦腔讲述现代乡村振兴故事的《樵梅村》等“中国风”优秀作品,将展现中华文化的博大精深和中华文明的源远流长。11月15日的闭幕式上,以色列指挥家拉哈夫·沙尼与以色列爱乐乐团将联手演绎贝多芬、马勒的经典名作。

作为亚太地区规模最大的演艺项目交易市场,本届艺术节演出交易会将于10月19日至23日在前滩31演艺中心举行,预计将吸引世界各国和地区约500家专业机构、1500名嘉宾参与。同时,艺术节主旨论坛将升级为国际城市文化论坛,聚焦“以艺通心、链接世界”主题,集聚全球文化艺术领域的巨头和大咖,共同探讨全球城市文化发展的新挑战、新路径和新格局。

赋能城市美好生活,引领演艺行业发展

“本届艺术节将深入践行人民城市理念,充分把握品质、多元、体验等文旅需求新趋势新特点,让‘赏好剧、看美展、观文博’成为城市金秋的艺术风景线,成为市民游客的打卡首选项。”市文旅局局长方世忠表示。

打造“没有围墙的剧院”,节日期间近60台名家名团演出项目覆盖全市16个区,走入街镇社区、走进公共空间,奉献超百场的“艺术天空”系列演出活动,营造全城参与、人人共享的艺术氛围。艺术节还将赋能城市大美育,持续打造“艺趣社”“观剧团”等品牌活动。其中,“艺趣社”搭建中小学生艺术综合实践平台,开展“慧画无限”公共美术活动;“学生观剧观展团”拟招募全市20余所普通高校学生,组织演出观摩、讲座导赏等活动,以青年视角对剧目评分,产生“青评果指数”。

本届艺术节在江苏无锡、浙江宁波、安徽合肥以及山东潍坊设立分会场。同时,还将举办第七届“金玉兰”上海国际木偶艺术节、第十二届上海魔术节、首届上海国际儿童戏剧艺术节等“节中节”活动。

为了更好引领演艺行业的迭代升级和创新发展,本届艺术节将以“扶青计划”十周年为契机,深耕孵化、创作、交易、演出全链条,首次面向全球青年艺术家征集作品,首次增设视觉艺术板块,将推出10部舞台艺术委约作品和2个委约展览。同时,将与中央美术学院、上海纽约大学等海内外院校加强合作,探索建立定向委约机制,扶持青年艺术人才和优秀原创作品走向舞台、走向全国、走向世界。

这个金秋,本届艺术节将首次与横膺中秋、国庆节的第34届上海旅游节相衔接,与进博会后即将举办的第五届上海国际艺术节交易周相交融,让艺术节变身成为“走进美好与欢乐”的新样本,蓄力成为“全球艺场上海时间”的主声场。

多媒体交响音乐会《丝路颂》

指挥家艾森巴赫

《牡丹亭》

制图:李浩

指挥家艾森巴赫 《牡丹亭》

多媒体交响音乐会《丝路颂》

制图:李浩

“赏好剧、看美展、观文博”成为城市金秋的艺术风景线

“艺趣社”搭建中小学生艺术综合实践平台

“学生观剧观展团”拟招募全市20余所普通高校学生

“走进美好与欢乐”的新样本,蓄力成为“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

“全球艺场上海时间”的主声场

■本报记者 卫中

人类学著作《末日松茸》中提到一类松茸,具备把无机的土壤变成有机的、可供其他植物吸收的功能。在青岛大学新闻传播学院副院长张彦彦教授看来,短视频有可能成为阅读生态的“松茸”,丰富原有人们依靠书籍获取知识的维度。近日,上海理工大学发布的《短视频时代的阅读研究》报告(以下简称“报告”)公布了两组数字:81.40%的受访者认为短视频已经成为人们获取知识信息的便捷方式,79.65%受访者认为“短视频图文兼具的形式,能够帮助我更快、更好地理解看到的内容”。

促进而非替代,短视频拓展阅读人群、助力知识传播

作家止庵在抖音分享和推荐经典文学,收获了17.6万粉丝,心中不免有“知己遍天下”的惊喜。类似案例正每天发生在短视频平台千千万万的博主身上。与以往“人们爱玩手机,不再看书”的印象不同,短视频正在让很多不怎么读书的人参与到传统阅读当中,上海理工大学教授、出版学科负责人施勇勤认为:“短视频形式的阅读和传统阅读并不是非此即彼的替代关系,而是融合并存、互相促进的关系。”

喜欢看纸质书的人群大多不排斥短视频,反而会把短视频当成获取知识和阅读的新渠道。报告显示,“总是和经常”阅读纸质书的受访者中,有75.50%也喜欢看短视频,37.75%喜欢看图书类短视频,67.11%认为观看短视频增强了自己的阅读兴趣,更有79.25%表示自己通过短视频推荐购买过书籍。

值得注意的是,在较少阅读纸质书的受访人群里,23.78%表示自己会观看图书类的短视频,71.41%认为观看图书类短视频会增强自己的阅读兴趣,还有70.45%表示自己曾经因为相关的短视频内容推荐而购买过书籍。可见,平时较少阅读纸质书的人群会在短视频的影响下产生读书兴趣和图书购买行为,这无疑说明短视频在一定程度上拓展了传统阅读的受众群体。

除了让不怎么读书的人有可能捧起书本之外,北京大学出版学院副教授李世娟从帮助农村地区推广读书的角度谈及短视频助力全民阅读的积极意义。她在过往农村调查时发现,一些农家书屋、阅览室利用率很低。“这是我们推广全民阅读的一个瓶颈,而短视频让阅读更具‘可及性’,让农村用户在家就有机会获取知识,为突破这个瓶颈提供了可能。”李世娟将阅读的发展总结为三个时代:以纸质书、电子书为主要形式的1.0时代,以读者评论和交流为特点的2.0时代,以及当下的阅读3.0时代,通过短视频来分享阅读体会和推荐书籍,让观众更容易了解到书中的知识和内容,对阅读的普及和推广具有积极作用。

短视频时代,“阅读”概念有了更多打开方式

阅读通常被认为是阅读纸质书籍,那观看短视频算不算阅读?北京印刷学院新闻传播学院副教授谷征指出,我们需要将阅读的概念打开来看,很多活跃在短视频平台上的知识分享博主,他们提供的内容兼具专业性、趣味性和知识传播的一种新形式。从这一层面来看,观看知识类短视频或许与听书的概念类似,可以算在阅读的概念里。

中国新闻出版研究院国民阅读研究中心主任徐升国则从阅读的本质出发,指出:“文字、声音、短视频等是内容的多种呈现形式,无论是通过读文字、听声音,还是观看短视频,甚至是未来通过脑机接口等形式,获取知识和信息,领会背后的思想和智慧,提升我们的精神境界和生命品格,是阅读本身底层的意义所在,从这个意义上讲,短视频形式的阅读具有一定的时代必然性。”

短视频内容丰富、互动性强、观看效率高的特点,符合当代大众的阅读习惯。调查数据显示,相比独自进行阅读,63.59%受访者更喜欢短视频这种互动性的阅读体验。对此,浙江大学数字出版研究中心主任、浙江大学出版社执行副总编辑陈洁表示赞同:“我们原来一直说到的阅读的交流,是读者跟作者的交互;现在突然发现,通过短视频分享和数字化阅读还能找到一群志同道合的人,阅读的社交属性在新环境下被扩大了。”

优质短视频内容“回流”促进传统出版业发展

莎士比亚的戏剧,被当时兴起的纸质书吸纳,以精装大开本的形式出版,但也只是成为贵族和上层社会的专属,真正走进大众则是以口袋本的形式,并成为时代的经典。张彦彦用图书出版对莎士比亚戏剧传播的助力比喻短视频对大众阅读的提升作用。她认为,短视频就像口袋书一样,是便捷的、大众化的知识传播渠道,有助于打破纸质书时代的圈层化和茧房化,让普通人可以阅读经典,也让普通人生产的内容有机会被看见。

短视频对出版行业的促进作用,还体现在为纸质书提供营销、引流、带货的新机会。《2022抖音电商图书消费数据报告》显示,2022年抖音平台销售图书2.5亿单,莫言、毕淑敏、梁晓声、周国平、倪萍等多位名家在抖音电商发售新书、推荐好书。大量出版机构在抖音电商拓展新市场,保持稳定高效经营,磨铁图书、课堂内外、一亩宝盒、人民文学出版社、华版图书是2022年抖音平台销量增长最快的出版机构。陈洁观察到,仍有不少中小型出版社在进军短视频营销领域缺乏动力,另有一些出版社虽然积极地展开实践,但创作出的短视频虽然“唯美且高大上”,却缺乏能够打动人心的力量。她以“外卖诗人王计兵”为例,指出获得良好反响的短视频背后应该是接地气、打动人心的故事,“作为优质内容创作者的能力者,出版社应该在知识传播的形式上做出积极思考,这也是短视频时代出版‘融合出版’的本质。”

对此,广西师范大学出版社集团电子音像社总编辑肖子娟表示认同。她指出,短视频创作者多是基于图书的内容、主题进行演绎和二次创作,讲解精彩内容、分享阅读心得,容易获得共鸣。尤其是通过直播销售图书,更加体现直播荐书的内容设计和展演能力,这些成功主播的经验值得学习。

中国新闻出版研究院出版发行研究杂志社社长李建红则提出,短视频作为一种新型内容生产形式,积累了大量受欢迎的优质知识类短视频内容,应当考虑转化为纸质图书,向传统出版“回流”,为短视频与出版行业的互促发展提出新的方向。

短视频时代,阅读方式悄悄在改变

穿过父辈的风霜雨雪,为那一座座青山

《父辈的荣耀》央视一套热播,讲述三代林业人的传承与守望

■本报记者 王彦

三个少年爬上护林小屋的瞭望塔——三道沟方圆几里地的高制高点。城里的晨曦为星散在白雪皑皑里的村庄兴奋不已,那是她眼中的童话世界,也是风动刚认识的“923”,是兴杰口中牵系着他的血脉、乡愁和此刻所有生命记忆的“小破村”。

《父辈的荣耀》在央视一套热播。年轻人命运的齿轮悄然转动,而对他们的父辈、祖辈,坚守了一辈子的山林正在酝酿剧变,一场持续近20年的改革、治理、建设徐徐拉开大幕。该剧由康洪雷任总导演,刘翰轩执导,赵冬苓编剧,张晚意、郭涛、刘琳等主演。故事以上世纪90年代的林业改革为背景,循着生活在三道沟林场的林业工人家庭生活轨迹,带领观众回望林业变迁的来时路和生态文明的传承史。

如同瞭望塔上少年人的目之所及,曾经的原始森林渐渐后退,人工次生林取而代之,时代即将作出抉择。电视剧便融入时代的洪流,穿越父辈的风霜雨雪,讲述一段从过去到现在甚至通往未来的“人不负青山,青山定不负人”。

绵密的细节,引人回到那时那地

高天碧透,松涛万顷,莽莽山野绵延着壮美的原始森林。《父辈的荣耀》开篇即是一长段航拍镜头,从夏的万木吐翠到秋的层林尽染,从冬的茫茫雪原到春的遍野新绿,森林在镜头前随四季变幻新衣,东北林场的实景拍摄一下把观众带回那时那地——上世纪90年代,把林业改革前夕的东北大地。主创花了大力气营造准确的时代风貌。画面扫过林海雪原,往来运送木材的专用小火车、作业用的“爬山虎”、原始森林里响彻云天的“顺山倒”号子声……早些年东北林场的广袤又肃杀、威严又庄重扑面而来。镜头一推广入“923”队的活区,则是另一种气息。屋檐连着屋檐,从顾家的土房热炕,炊烟袅袅,到少年人看得入迷的《大话西游》录像带,都透着浓浓的1990年代东北地域的烟火气。

故事里,顾长山是三道沟林场“923”队的队长。这天,他和媳妇那存花正张罗一桌

《父辈的荣耀》

“杀猪菜”,打算用当地饭桌上的至高礼遇对林业局局长动之以情。那是1997年冬天,随着国家采伐指标减少,林业局决定缩减上山伐木的人数,只给“923”队留20个名额。严重的僧多粥少,让本就生活吃紧的林业工人们心头恐怕更不好过。不承想,计划全部落空,局长没吃饭,没进门,留下饭钱,但对20个伐木名额丝毫未松口。减少采伐的消息在“923”队炸开了锅,有人忧心工作不保、生计成愁,有人望向远方改革开放的前沿、心痒难耐……人心浮动间,倒是顾长山的师父宋留喜看得明白,“我们第一批林场工人啊,当年把山林砍得太狠了”,他决心要把这辈子的三万六千棵树全都种回去。

哪怕没有开荒的年份标注,许多熟悉东北林业的观众也会明晰,一个转型的时代就要来临。1998年,一场特大洪水席卷中国多个流域,人们认识到森林生态系统的重要性。也是那一年,国家天然林资源保护工程开始实施,林业人即将付出巨大努力,为大山重披“绿衣”。在剧中,98特大洪水困住了陈兴杰迈入高考考场脚步,梦想推迟实现的那一年,个人命运将在国家政策、时代进程的演变中悄然转轨。

任时间流转,理想与善良总是动人的守护

从“猫冬”“伐林”“靠山吃山”到构筑生态屏障、发展林下经济、推行碳中和……《父辈的荣耀》书写时代的风浪呼啸,产业的探索与思考,而浓情笔墨落在“一家人”身上。顾长山,林场“923”队的队长,也是家中一家之主。不过他有些特别,并不完全以血缘维系。父亲操心儿子顾兆成报名征兵的进度,收养因公殉职工友的孩子陈兴杰,就连被亲妈东藏西放的凤勤也在顾家把饭过成了长住。甚至,孩子们嘴里的爷爷,是被顾长山“一日为师终身为父”侍奉在家的师父宋留喜。

家的守护,他们在这一冬夜的炉火前从此有了胜过亲兄妹般的亲睦。柴火亮堂堂透着暖意,内心有了可以停泊的港湾,漂泊的孩子也能畅想未来了。

顾家日复一日的柴米油盐、真情以待酿出了独一份的情浓于血,也正是亲情总能通达人心,观众会为这一家三代人牵动情肠,惆怅着他们的惆怅、憧憬着他们的憧憬。譬如宋留喜,林场第一代工人,长达半个世纪的生涯里,他无怨无悔“献出青春献子孙”,青山于他,是一生夙愿,亦是生命归宿。譬如顾长山,经历过林场的“鼎盛”时期,也见证国家恢复森林生态的历史性变革,结束了赖以生存数十年的生产生活方式,放下斧头和锯,他们这代林业人该往何处去,该如何在坚守山林的同时积极寻找新的生活方式,将撬动同样经历巨变、滚石上山的中年人的心志。又譬如陈兴杰,站在瞭望塔上的少年郎选了与小火车合影,因为这木材的小火车连着他的年少乡愁,更载着这片土地上的热爱。

《父辈的荣耀》展开的时代图景与生活情感里,没有英雄的咏叹,但有父辈、祖辈闯过的关、跨过的坎儿,更有一代代年轻人把个人命运融于家国时代的理想主义。