

音符与建筑辉映，星光闪耀上海夜空

三台风格迥异的开幕演出将为第二十二届中国上海国际艺术节揭幕

■本报记者 姜方

金秋十月，盛典回归。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。作为三台开幕演出之一，上海展览中心将在14日迎来首场大型户外音乐会，三位音乐巨星克里斯托夫·艾森巴赫、安吉拉·乔治乌和马克西姆·文格洛夫将于喷水池广场以艺术节之名，与新成立的中国上海国际艺术节节日乐团同台献演。美妙音乐与经典建筑相映生辉，熠熠“星光”照亮上海夜空，数千名中外观众将共同在现场见证这一前所未有的音乐盛会。

当世界“艺术指针”拨到“上海时间”，随着艺术节大幕拉开，超过400场展演活动将陆续举行，预计惠及观众600万人次。精彩重头戏由本月14日至19日期间推出三台风格迥异的开幕演出启幕——从打头阵的户外交响音乐会，到全本55出《牡丹亭》之集粹版，再到交响诗篇《丝路颂》。正如艺术节中心总裁李明所说，三台演出旨在展现艺术节坚定文化自信、秉持开放包容、坚持守正创新，集聚全球一流演艺资源的码头功能，推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的使命担当，促进共建“一带一路”国家互学互鉴的积极作为。

盛大的户外交响音乐会将在上海著名地标首演

汇聚中外艺术名家，彰显上海城市品格。作为本届中国上海国际艺术节开幕演出的第一场，世界著名指挥家克里斯托夫·艾森巴赫将执棒全新成立的中国上海国际艺术节节日乐团，携女高音歌唱家安吉拉·乔治乌、小提琴演奏家马克西姆·文格洛夫，在上海展览中心喷水池广场共同献上一场气势恢弘的户外交响盛会。音乐会的选址定在上海著名地标，也开启了上海展览中心具备承办高规格户外音乐会演出的全新功能。

这次户外演出也是中国上海国际艺术节节日乐团的首秀。乐团特邀德国指挥家艾森巴赫与中国指挥家许忠担任联合音乐

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，三台风格迥异的开幕演出包括户外交响音乐会、全本55出《牡丹亭》之集粹版和交响诗篇《丝路颂》。

总监。成员由国家大剧院管弦乐团、上海歌剧院交响乐团、上海爱乐乐团、苏州交响乐团、宁波交响乐团、深圳交响乐团、成都交响乐团、福州海峡交响乐团等国内一流交响乐团的声部首席和优秀乐手组成。“这是一个全新的交响乐团，非常高兴能看到那么多年轻的乐手。当大家聚集在一起，不仅在数天时间里进步显著，也收获了友谊，这就是音乐存在的意义。”说起这几天与中国上海国际艺术节节日乐团的排练日常，接受采访时的指挥大师艾森巴赫止不住笑意。“很有趣的是，我们这次住在和平饭店，这可能和我们这场音乐会想表达的内容很像——大家创造和平，达成理解，获得快乐。”

为了这场备受关注的演出，艾森巴赫和许忠两位联合音乐总监在排练阶段接力指挥，柴科夫斯基、拉威尔、门德尔松、普契尼等世界名家的经典之作将带领乐迷尽情徜徉于音乐天地。演出由中国上海国际艺术节中心、上海展览中心、上海久事文化传

播有限公司、中国交响乐发展基金会共同主办。

集中展示中国优秀民族艺术创新成果

艺术节不仅是世界文明之花竞相绽放的舞台，也是集中展示中国优秀民族艺术创新成果的平台。

作为本届艺术节开幕演出之一，集中上海昆剧团几代人接续传承的全本55出《牡丹亭》之集粹版，将于10月15日在上海文化广场全新亮相，为观众呈现汤翁原著精髓，复原昆曲风流雅韵，展现一幅明代社会的生活画卷。

集粹版中，“昆四班”梅花奖得主罗晨雪、“白玉兰”主角奖得主胡维露挑全本杜丽娘和柳梦梅，“昆三班”梅花奖得主吴双一人分饰判官和颜亮两个角色，“昆五班”的年轻演员也将在剧中扮演春香、陈最良、杜夫人等重要角色。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。10月19日晚，作为本届艺术节的开幕式演出，上海交响乐团将与上海博物馆携手合作，在捷豹上海交响音乐厅献演交响诗篇《丝路颂》，共奏人类发展进步新篇章，谱写世界和谐美好新未来。

当朱践耳、赵麟、俞极三位作曲家在同时期创作的丝路主题作品《度》《丝路梦寻》《丝路颂》与上海博物馆馆藏文物相遇，将以深邃的文化肌理再现中华艺术之美与民族精神力量。此次演出由中国指挥家余隆执棒上海交响乐团，携大提琴演奏家王健、笙演奏家吴彤、上海民族乐团首席演奏家赵麟等艺术家联袂奉献。

据悉，开幕式演出当日，在“一江一河”交汇处的世界会客厅，“第二十二届中国上海国际艺术节丝路之路国际艺术节联盟论坛”也将同步启动。艺术节的各项板块还将包括舞美演出、展(博)览、“艺术天空”艺术教育、扶青计划、分会场和艺术节以及ARTRA自定艺等活动，在这个金秋时节带给中外观众多元艺术体验。

■本报记者 许畅

一款名为“音乐的翅膀”的古筝，底部以北魏285窟天宫伎乐上的青绿山林作为搭配；一把中阮上的雅致花瓣图案正是仿制莫高窟220窟的壁画元素……2023中国(上海)国际乐器展览会昨天在上海新国际博览中心开幕，“民族风”成乐器展一大亮点。

本届展会总展览面积12万平方米，来自23个国家及地区的1800余家海内外企业携新品参展，将展至14日，通过国内外业界互动，力求让中国乐器真正成为世界感知中国的有效载体，为全球乐器企业打造综合性音乐交流平台。

“敦煌石窟壁画中的乐器图像数量之多，在其他石窟中是没有出现过的，种类也涵盖了弹拨、吹奏、打击、拉弦等四大类。”常年扎根敦煌学研究的西安音乐学院特聘教授高德祥在展会讲座现场谈到，一些早已失传的乐器在敦煌石窟壁画中仍可看到，弥足珍贵。在他的主导下，上海民族乐器一厂从7000余件壁画乐器中选择具有代表性的作品，完成了“乐鸣敦煌”系列仿敦煌壁画乐器共计51件，较全面反映了古代时期乐器发展实际状况，再现丝绸之路上琴瑟和鸣大荟萃，对传承中华乐器文明具有重要意义。

传统文化持续升温，敦煌艺术瑰宝融入设计

漫步展会，一间间古韵国风展厅吸引了许多参观者的目光。上海民族乐器一厂布置了沉浸式“石窟”空间，首次和公众见面的百余件新品分为多个系列，如融贯东西、花开敦煌、如诗如画、敦敦爱乐等，承载了深厚的文化底蕴，展现了中国民族乐器制造业的开拓精神。

敦煌是古代丝绸之路上的文化重镇，敦煌莫高窟更被誉为“世界艺术宝库”。飞天、乐舞、精美装饰图案等“飞”上民族乐器。其中，“音乐的翅膀”古筝上描绘的“飞天仙女”，沉浸在仙乐飘飘天地间……上海民族乐器一厂有限公司常务副总周力谈到，随着传统文化持续升温，民乐点亮了亚运会、春晚等舞台，敦煌等艺术宝库也为民乐器设计注入了更多灵感。

“花开莲枝”系列的古筝、二胡、琵琶、月琴等，运用常沙娜敦煌画谱中敦煌花卉元素进行设计再创作，保留了莲花形态，色彩也还原了原作中的朱红、石绿等。不对称线条蜿蜒出动感韵律，具有灵动的视觉效果，通过漆画工艺呈现，保留了敦煌壁画中色彩的丰富性。

如何加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发，用现代设计理念诠释蕴藏的诗意之美？限量版“祥瑞瑞鹤”系列乐器取材北宋名画《瑞鹤图》，上海工艺美术大师俞纪军用石青色平涂、映衬出白鹤的圣洁华贵。大漆裱褙工艺，结合金银箔工艺，用推光技法层层罩染并糝漆打磨，彰显了东方文化的温润质感。

高德祥告诉记者，敦煌石窟中不仅保留了大量乐器图像，且在敦煌莫高窟第十七窟藏经洞中还发现了唐代流传下来的琵琶古谱及琵琶指法二十谱字，这是当时乐工演奏乐谱的遗留之物，它与壁画中的乐器图像形成了古代音乐发展的完整体系。《敦煌乐谱》这部珍贵遗著自五代后唐时期流传至今，静静沉睡于莫高窟藏经洞内，便是“千年迷音”系列乐器的灵感源泉——乐器融合螺钿工艺、莲花纹饰、浅浮雕法等，使得敦煌音律呈现流光溢彩的视觉美感。

东西文明融贯互鉴，激活乐器生态圈创新潜能

在音乐消费需求加速释放的市场热情下，今年上海国际乐器展的新品首发聚焦乐器产品创新和技术创新，以“创新型、实用性、时代感”为关键词，面向国内外征集行业新品。除了浓郁的东方美学点亮乐器，不少作品也融入了跨文化视角，体现东西文明的融贯互鉴。

比如，上海民族乐器一厂携手英国国家美术馆打造联名款夏日艺境古筝，将更高《花瓶》中元素巧妙提取与再现；在“融贯东西”系列乐器上，梵音如火焰般绚烂的向日葵以及翩跹的麦田和柏树，莫奈清丽的睡莲和摇曳的鸢尾，与中国传统制作工艺相遇，在艺术与创意的交融中共谱壮丽乐章。

业内评价，中国(上海)国际乐器展新品首发平台，不仅是企业展示技术实力的舞台，更是乐器制造业及衍生产业展示对科技创新积极探索应用的平台，为消费者带来全新体验，更为行业注入新活力，进一步激发整个乐器生态圈的创新潜能，推动行业向前发展。

上海民族乐器一厂展位的“敦煌”系列。(主办方供图)

总台综艺《黄金100秒》用十年时间记录平凡人的追梦轨迹

从100秒洞见中国人的精神风貌

■本报记者 王彦

100秒能看见什么？一档节目用十年、约3000组嘉宾、精彩纷呈的100秒作答——自始至终，创作者的目光都聚焦那些为梦想奋斗不息的普通人，让老百姓不仅成为文艺的观赏者，也成为参与者和镜头前的主角。

日前，中央广播电视总台老牌综艺《黄金100秒》引发新一轮关注。当栏目十周年特别节目《发光吧我们》又一次步入人生不息的中华文明长河，那些舞者、非遗传承人引着观众“解锁”的宝藏，何尝不是新时代人们对传统文化的传承与创新篇章；当过往十年间在此亮过的挑战者重新登台，向观众展示时光沉淀后更优秀的自己，这一方小切口的舞台已不仅是追梦人的演绎场，更是十年来普通中国人越发自信的精神风貌展示场。

《黄金100秒》于2013年6月首次亮相央视综艺频道。据主创介绍，节目以“挑战”为名，用朴素的舞台为平凡人描摹追梦之路，希望能以接地气、暖人心的表演展现中国人的精气神。十年来，站上过“100秒”舞台的有花甲老人、稚子小儿，更多的是不断奔跑向前的青年一代。“创意新鲜的表演也是普通追梦人一次次紧张刺激的‘100秒’自我挑战与超越，每位表演者背后的励志经历，都是勇于追

综艺《黄金100秒》推出十周年特别节目《发光吧我们》。

梦、敢于追梦的新时代图景的缩影。”

比如阎玺，2014年，这位四川青年初登《黄金100秒》舞台，一段峨眉武术逍遥扇招式惊艳，直到今天仍被网友“考古”，称其有着武侠剧里男主角的既视感。一晃近十年过去，彼时的小伙子升级当了父亲。他带着儿子重返圆梦的舞台，在《男儿当自强》的背景乐里再现“逍遥扇张合飞舞”，一招一式间，是挑战者本人十年如一日的热爱，也是中华武术代代

传承的生动注脚。比如和胜堂狮子团的哈尼族小伙子们，他们从2008年起学习舞狮，历九年练习、于2017年从云南大山走上央视舞台。此去经年，心怀雄狮的年轻人说：“曾经，‘是金子总会发光’这句话把我们带到《黄金100秒》舞台。现在，我们想让大家告诉大家——是金子，真的会发光。”十年前，赵一杰是群演中的一员，在音乐求学路上住过地下室、遭遇过暗淡时刻。是在《黄金100秒》舞台

上的大放异彩给了他信念，而今天的他已走到舞台中央，是中央歌舞剧院的一名青年演员。还有思维，大湾区的姑娘曾两度挑战《黄金100秒》舞台却都铩羽而归。此番再见，成功也许不是最重要的，在时光里不变对传统粤剧的情有独钟，在寂寞中不改对原创潮音乐创作的初心，已足够让人动容。

回到最初的问题，100秒可以看见什么？或许可以用《发光吧我们》的宣传语概括：“每个平凡的人生都有100秒黄金时间”，无数“黄金100秒”或许就能洞见那些平凡但不平庸、热烈又不服输的中国人的黄金十年。

国家广电总局发展研究中心研究员李岚认为：“近年来，回应人民日益增长的精神文化需求，国产综艺不断迭代升级、推陈出新，打造了一个又一个出圈节目。”其中有些立足优秀传统文化，追求创造性转化、创新性发展，如历史文化类综艺《国家宝藏》《典籍里的中国》等；有些聚焦时代声音、把握时代脉搏，如《一往无前》《你好生活》等。而作为一档老牌节目，《黄金100秒》从当代中国火热现实生活的题材富矿中汲取养分、获得灵感，因为找到了社会生活、百姓情感与节目表达的交汇处，它用大众喜闻乐见的形式讲好了百姓故事，使受众产生强烈共鸣，并从中看到——今天的中国，是梦想接连实现的中国，是充满生机活力的中国，是赓续民族精神的中国。

第二十二届中国上海国际艺术节

永和九年

Dance of Calligraphy

in 353 AD

2023.11.10-12 19:15

2023 10.15-11.15

参演剧目

SHANGHAI OPERA HOUSE

上海大剧院

上海文化发展基金会市重大文艺创作资助项目

上海大剧院艺术中心艺术发展基金资助项目

指导单位：中国书法家协会

敦化

上海银行

3I/3I/3I

国泰君安

东方明珠

VOLVO

BOSCH

交通银行

SFC

ICICLE

TURKISH AIRLINES

新华书店