

第22届中国上海国际艺术节 系列报道 THE 22ND CHINA SHANGHAI INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

第二十二届中国上海国际艺术节开幕式演出《丝路颂》昨晚奏响

共奏丝路乐章，颂一曲和谐美好的人类心声

■本报记者 宣晶

“Bravo(精彩)”捷豹上海交响音乐厅里，观众席间迸发出的高声喝彩，为交响诗篇《丝路颂》完美画上休止符。昨晚，作为第二十二届中国上海国际艺术节开幕式演出，这场音乐会由指挥家余隆执棒上海交响乐团，携大提琴演奏家王健、笙演奏家吴彤等联袂奉献。

在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，绵亘万里、延续千年的古丝绸之路被赋予了新的时代价值和内涵。交响诗篇《丝路颂》由上海交响乐团与上海博物馆联手打造，选取作曲家朱践耳、赵麟、俞极的主题作品，艺术化呈现了“一带一路”的历史文脉、全球视野和当代价值，展现出中国音乐人对丝路精神的诚挚感触和多样表达。

叩响时代命题 共奏人类发展进步新乐章

“音乐太美了！”95后观众许筱蕾激动不已。“悠扬的乐声仿佛引领我踏足历史长河，看见先辈们跨越草原沙漠，开辟了联通欧亚非的陆上丝绸之路；见证先辈们穿过惊涛骇浪，闯荡出连接东西方的海上丝绸之路。”

由“求索”“梦寻”“和合”三个篇章连缀的整台音乐会，展开动人的丝路画卷，奏响人类发展进步的新乐章。2013年，习近平主席向世界发出共建“一带一路”倡议，由赵麟创作的大提琴与笙双协奏曲《度》同年世界首演，以音乐叩响时代命题；而朱践耳于2008年的《丝路梦寻》在管弦乐队中巧妙融入笙、巴乌、箏、琵琶、二胡等民族乐器，充盈着丝路文明的意蕴和诗意，这是老一辈中国音乐人对丝路的追寻；俞极用年轻人的独特视角谱写《丝路颂》，让源自陕西民歌的主题，在“一带一路”共建国家丰富的民间音乐中欢快变奏，这是文化交融、共赴未来的现实写照。这些作品从不同视角记录下“一带一路”的发展

音乐会由指挥家余隆(中)执棒上海交响乐团，携大提琴演奏家王健(右)、笙演奏家吴彤(左)等联袂奉献。均本报记者 叶辰亮摄 制图:李洁

足迹，以音乐映射“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”为核心的丝路精神。

推动开放融合 见证中国音乐人的坚韧求索

朱践耳、赵麟、俞极等三代作曲家写于不同时期的作品同台，展示了中国音乐人在“中国”与“世界”融合道路上的孜孜不倦与坚韧求索。

开场即惊艳的《度》取材自《大唐西域记》，选用中国的传统吹奏乐器笙和西方拉弦乐器大提琴的双协奏曲形式来表现。为了契合乐曲所蕴含的思想内涵，上博馆藏彩色釉陶凤首壶和彩绘陶胡人俑前来“引路”。古老的乐器——笙，把观众带回了1300多年前的大唐盛世。“演奏这首曲子时，我感觉到在与一个伟大

的灵魂对话，不断靠近坚韧不拔的精神力量。”吴彤表示，10年前初次遇见《度》的好奇激动，通过一场场演出磨炼渐渐化作了行云流水的倾诉，现在更能享受音乐带来的美好与感动。

“大提琴厚重厚实，笙轻盈悠扬，中低音弦乐器与中高音管乐器的组合，体现了作曲家的巧心思。”吴彤坦言，当下的音乐创作需要更加脚踏实地，向赵季平、朱践耳等先行者学习，既深入研究中国传统音乐，又完全掌握西方音乐的理念与技巧，才能融会贯通、中西合璧。从另一个角度看，笙与丝绸之路亦有着不解之缘。据吴彤介绍，笙在18世纪传到欧洲之后，推动了西洋乐器的发展，手风琴和口琴都借鉴了笙对于簧片的运用，“流传千载，笙在每一个中国人的基因里留下了独特印记，这也是我们文化自信的由来”。

而在王健的构想中，大提琴厚实的琴音仿

佛一位艰辛求索的旅人，走过千山万水，走向光明希望。《度》描述的是丝绸之路的一段旅程，融合了丰富的民族文化元素。其中有不少具有陕西特殊的旋律，是我从小听到的熟悉声音，感觉非常温暖、亲切。”王健说，“随着乐曲的进行，我们还可以听到各族人民的高歌欢舞，体现了开放融合的气质。”

经过三年的积淀，第二十二届中国上海国际艺术节在金秋重装归来，将举办各类演出展览活动超400项，场次规模、内容体量都有新的突破。77台演出项目中，45台来自境外，其中有15台为世界首演或亚洲首演，国际化程度和首演占比创新高。中国上海国际艺术节不仅是文化交流的大舞台，也是新朋旧友相聚的会客厅。这不，王健与老朋友小提琴家格洛夫就在艺术节台下巧遇——“大家都对艺术节的回归感到欢欣，对上海的未来充满期待。”

名的专业艺术团，多次荣获“五个一工程奖”“文华大奖”等荣誉，聚集了一批在国内外舞蹈业界颇具影响力的舞蹈家和编导。上海歌舞团派出了专业教师阵容，为绿春歌舞团演员量身定制了基训课程。根据云南红河州的民族风情，上海歌舞团的编导团队还为东仰歌舞团编创了新剧目《龙飞凤舞》。“我们把演员们的动作拆解开，再组合起来，进一步规范。”上海歌舞团排练老师、原首席演员邓韵说。这些来自祖国边陲的年轻人很快进入了状态，他们抓紧课余时间反复训练内容，努力去做动作要领和细节。上海歌舞团演员部教师黄乐乐为这些不服输的孩子们点赞：“他们有灵气，学习能力很强。”

“春雨润边疆 共叙民族情”专场演出在上海虹桥艺术中心剧场上演，东仰歌舞团的年轻人身上迸发出了惊人热情。“短短几天的学习表演，仿佛打开了一扇新的大门。能在这么大的舞台上和知名舞者们一起跳舞，太幸运了。”云南绿春东仰民族歌舞团的舞蹈演员李义花激动地说。

共叙民族情，云南舞者跳上申城大舞台

■本报记者 宣晶

《同尼尼》《三弦情》《砵铃》舞出彩云之南的民族情；《雾光浮香》《绣·江南》掀起黄浦江畔的海派风。10月17日、18日，由沪滇两地舞者共同呈现的专场演出亮相上海虹桥艺术中心剧场。演出尾声，由上海歌舞团编创、东仰民族歌舞团表演的群舞《龙飞凤舞》将剧场气氛推向高潮。古风元素和民族特色交融的舞姿让观众眼前一亮。这台“春雨润边疆 共叙民族情”专场演出，是第二十二届中国上海国际艺术节“艺术天空”版块的一系列演出之一。东仰歌舞团来自云南省红河州绿春县，

编导和演员们没有任何专业学习经历，所有人都秉持着能歌善舞的天赋和对艺术的热爱，坚持为当地群众送去文化大餐。目前，绿春县尚未修建专业的室内演出剧场，文化馆排练厅也不宽敞，演员们通常都在室外广场上进行表演。他们渴望登上大舞台，被更多观众知晓。今年5月，上海市长宁区文化和旅游局的东西部协作交流团赴云南省红河州绿春县进行实地交流和考察，并签订了共建框架协议。了解到东仰歌舞团的现状，他们表示，将以“绿春所需、长宁所能”的协作之路为路径，以文化浸润为载体，将优秀的少数民族文艺作品引入长宁。

从那时起，一个暖心的圆梦计划便开始了酝酿。通过长宁文旅局牵线搭桥，上海歌舞团积极参与进来。一周前，上海歌舞团排练厅里，“上海长宁·云南绿春”舞蹈训练营正式开营。“我是第一次来上海，希望能够学到更多新东西，也把家乡的民族特色、民族文化带出来。”东仰民族歌舞团演员朱芳晴说。训练营是长宁文旅局积极响应国家文旅部“春雨工程”文旅志愿服务边疆行计划，落实长宁、绿春两地东西部协作结对共建框架协议相关内容的重要项目之一。连续5天，17位云南演员在上海导师团的指点下开展基训课程，并共同完成新剧目《龙飞凤舞》的创排工作。

有着40多年历史的上海歌舞团是全国知

独家探班

■本报记者 宣晶

1670年前，王羲之酒酣意畅挥就《兰亭集序》，笔法精湛、字形优雅、流畅自然，对后世有着深远的影响。以此为灵感，原创舞剧《永和九年》——兰亭集序·舞传将于11月10日至12日亮相上海大剧院，在第二十二届中国上海国际艺术节的舞台上进行首演。当今舞者如何践行中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，以青春之姿绘就兰亭之美？作为国内第一部以书法作品为题材的原创舞剧，《永和九年》没有止步于以舞画文，而是更希望以舞为媒，带领观众来一场以书法作品为载体的人文回溯与展望。“书法和舞蹈都是文化传承的载体，无论是挥毫泼墨还是翩翩起舞，都触及到中华文化博大精深的底蕴。尤其在审美意趣层面，常能找到相似之处。”舞剧导演、编舞王亚彬透露，在舞段设计上，她将中国古典舞元素融入现代舞蹈语汇来塑造人物角色，以多时空蒙太奇的结构方式完成故事的跨时空讲述。

日前，记者走进上海歌剧院排练厅，探班《永和九年》。经过三个月排练，舞剧已编排完所有舞段，舞美、灯光、服装等也制作完成。当天下午，剧组启程赴江苏启东保利大剧院进行舞台合成，继续打磨舞台细节。

以舞为媒，传达豁达开明的人生感悟

流畅曲水，列坐其次，一觴一咏，畅叙幽情。公元353年，王羲之与友人在会稽山阴的兰亭雅集，他将诗赋汇成一册并作《兰亭集序》，成为书法界不可逾越的巅峰。舞剧第一场便复现了流传千年的文坛盛景——男舞者饮酒作赋，恣意抒怀；女舞者化作溪水，雅致柔美。

美景、美酒、美文一气呵成，但《永和九年》不单单呈现一场“美”的享受。“流畅曲水的意境之美，清鉴贵要的人格之美，魏晋风骨的自由品性之美，《兰亭集序》中所展现的中国古代文人高洁品格与超凡脱俗的境界，为后世所敬仰。”王亚彬表示，这份醉狂之时书

《永和九年》如何舞绘兰亭之美

就的墨韵绝不仅是简单由山水感发而悟玄理的信手拈来，也不止于纯然的“游目骋怀”“极视听之娱”的生命恋歌，而是把“死生亦大矣”放到时间长河中而产生的幽深浩叹。

王羲之的思想与灵性注入了书法作品，也赋予其永恒的生命。在此后的千载岁月中，无数人诵读和习作《兰亭集序》，成为与他心意相通的知音。《永和九年》既不能脱离书法，也不能止步于书法。王羲之的人生碎片、生命感悟，魏晋雅士的人文风骨，后世今人的文化传承等，都需要我们透过这幅书法作品，通过舞剧表达出来。在历史回望中，观照中华传统文化中的人文自觉与人生态度。”该剧艺术总监、编导王亚彬认为，舞剧传达的正是豁达开朗、崇尚自由、勇于追寻生命意义的人生观。

作为上海市重大文艺创作委约项目之一，舞剧《永和九年》由上海歌剧院创制，上海歌剧院、上海久事文化传播有限公司联合出品。“我们希望在全景展现这部‘天下第一行书’从诞生到传世的非凡历程中，挖掘古代经典名作的新时代意义。”上海歌剧院党委书记、常务副院长赵蕾透露，《永和九年》将借助中国上海国际艺术节的平台，让《兰亭集序》舞向世界。“首演之后，我们即将开启全国巡演，未来还计划赴海外演出，以高水准、高品质的艺术化表达，向世界展示源远流长、博大精深的中华优秀传统文化。”

当代审美，激发年轻观众的共鸣共情

王羲之的书艺并非天外来峰，突兀而起，而是博采前代善书者之长。舞剧《永和九年》第二场，王羲之在记忆闪回中，重温卫夫人的言传身教、授艺立品。通过巧妙编排，舞者们以肢体动作呈现“高山坠石”“千里阵云”“万岁枯藤”等书法要诀，以中国传统文化共通的艺术理念来勾勒书法魅力。

“魏晋是中国文学、艺术发展史上非常重要

要的时期。中外各族文化艺术的大融合，让舞蹈在这一时期得到了很大的发展，更出现了文舞相通、诗舞相融的变革之风。”王亚彬告诉记者，《永和九年》通过丰满、立体、多元的舞蹈设计，展现不同时代、不同心境、不同视角的情感意绪，激发观众更多共鸣共情的空间。

王羲之出身于两晋的名门望族，成长于社会动荡的魏晋时期。彼时，人文思想活跃且极具个性，书法亦成为当时文人抒情达意的重要方式。“《兰亭集序》太有力量了！每一个字都有其不同的灵魂和情绪，以至于有段时间我一直走不出这324个字。”剧中“王羲之”的扮演者、上海歌剧院舞剧团首席演员宋雨勤习书法，感悟笔墨与舞蹈的共通之处。“我倾向将秀逸的行书字形带到舞蹈里，把广阔的人生体悟注入角色中，这场舞跳得非常过瘾。”

舞剧《永和九年》作曲吕亮曾凭《知否知否应是绿肥红瘦》《清平乐》《琅琊榜2》等电视剧原声作曲而出圈。对于中国传统音乐在文艺作品中的塑造，吕亮有着丰富的经验与足够的创作耐心。“魏晋南北朝时期，古琴是非常具有代表性的乐器，所以舞剧以古琴为主奏乐器贯穿始终。在剧情推动发展的基础上还加入琵琶、古筝、竹笛、箫、埙、二胡等，进行音色色彩上的渲染。”吕亮表示，《永和九年》舞剧音乐是由交响乐队、传统民族乐器与现代管乐音色共同组成，“三者融合让音乐既古又新，既风雅又气势磅礴。”

记者获悉，上海歌剧院交响乐团的现场演奏将是舞剧《永和九年》首演的亮点之一。届时，演奏家们将在指挥家张诚杰的执棒下，与台上的舞者们“同频共振”，碰撞出更鲜活、更具生命力与感染力的精彩演绎。“我们以舞蹈这一打破语言屏障的艺术样式，向世界展示具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的中华文化魅力。”上海歌剧院副院长季萍萍表示，11月，《永和九年》即将亮相中国上海国际艺术节，“期待观众们随着我们国际化的舞蹈语言，共同‘穿越’回千年前的‘世雅集’，感受中华民族延绵不绝、生生不息的文化传承。”

原创舞剧《永和九年》——兰亭集序·舞传将于11月10日至12日亮相上海大剧院。左图：《永和九年》海报。右图：舞者们正在紧张排练中。（均上海歌剧院供图）制图:李洁

《丝绸之路国际艺术节联盟上海共识》签署

本报讯（记者许畅）2023年恰逢共建“一带一路”倡议提出十周年。第二十二届中国上海国际艺术节开幕之际，“丝绸之路国际艺术节联盟论坛”昨天在“一江一河”交汇处的上海世界会客厅举办。

作为第三届“一带一路”国际合作高峰论坛多边合作成果，论坛以“共筑开放包容、互学互鉴的文化艺术新丝路”为主题，联盟成员齐聚一堂，回顾交流取得的丰硕成果，探索展望未来发展，共同签署《丝绸之路国际艺术节联盟上海共识》。

据悉，艺术节联盟由中国上海国际艺术节联合多家艺术节共同发起，由共建“一带一路”国家的艺术节为主体自愿组成合作网络与服务平台，目前已从最初18个国家和地区的22个成员，发展到49个国家和地区的180家艺术机构加盟，成为全球规模最大的跨境、跨国、跨洲的综合性艺术节合作平台。“除了在文化艺术领域的培育和在文化旅游中扮演关键角色之外，艺术节另一重要方面是培育跨文化合作的潜力。”土耳其伊斯坦布尔文化艺术基金会总经理古根·塔纳表示，将文化与旅游相结合，具有促进全球和谐、相互尊重和可持续经济增长的巨大潜力，通过文化交流和艺术活动，可以建立理解、共情和尊重的桥梁。中国上海国际艺术节与锡比乌国际戏剧节保持长期合作，在斯洛文尼亚卢布尔雅那艺术节总监达科·贝雷克看来，艺术把人们聚集在一起：“音乐架起了桥梁，文化展现人类创造力，具有打破传统和常规思维方式的力量。这些有助于发展崭新的愿景，想法或产品，从而丰富整个社会。”

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。业内指出，不同文化之间的交往不应止步于浅表化的艺术技巧交流，更应深入到不同文化本身丰富内涵中去，通过哲学层面鉴赏和对话，最终达成文明之间的真正理解和相互尊重。中国上海国际艺术节有望为青年才俊搭建成长平台、展示舞台、创新舞台，真正让前沿的对话、高雅的艺术、新潮的剧目、先锋的作品交流碰撞，为构建人类命运共同体孵化新生力量、赢得未来希望。

“上海是世界观察中国的重要窗口，更是中国联接世界的重要枢纽。”上海市文化和旅游局局长方世忠谈到，共筑文化艺术新丝路，需要坚持开放包容互学互鉴，更加广泛凝聚青春力量，积极抢抓数字化新赛道。比如，聚焦服务“一带一路”搭建的国际化云上观演平台“浦江艺汇”，推出了包含14个语种的海上文旅推广网站，在多个海外社交媒体平台开设账号，覆盖全球百余个国家和地区。

论坛上，肯尼亚国家旅游、野生动物和遗产部文化司副司长朱利叶斯·马塞亚·曼兹，雅典数字艺术节总监伊利亚斯·查兹克里斯托多洛，深圳市文化广电旅游体育局副局长丁中元，罗马尼亚锡比乌国际戏剧节剧场节目策划与协调人文森特·拉豪，黑山科托尔国际艺术节总监代表、制作与运营负责人萨拉·曼蒂奇交流发言，从不同角度分享了与中国文化合作交流成果。文森特·拉豪的发言代表了大部分与会者的心声：“让我们为了未来、为了文化互联互通和开放而努力。”