

上海出品大型纪录片《何以中国》明晚首播,讲述多元一体 中华民族的形成和中华文明的创生

用影像溯历史的源头循文化的根基

■本报记者 王 彦

百万年的人类史,一万年的文化史,五千多年的文明史……在悠远的历史长河中,中华文明以其突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,成为中华民族独特的精神标识、当代中国文化的根基,维系全世界华人的精神纽带,也是中国文化创新的宝藏。

经两年多精心打磨,上海出品大型系列纪录片《何以中国》将于12月9日晚重磅首播,立足“中华文明探源工程”和“考古中国”的重大研究成果,最新发现,讲述多元一体中华民族的形成和中华文明创生的故事,用影像溯历史的源头,循文化的根基。

该片由国家文物局和上海市宣发部指导、上海市文物局支持,上海广

播电视台、上海文化广播电视集团有限公司打造,12月9日19:30在东方卫视、百视TV首播,优酷、腾讯、爱奇艺、哔哩哔哩同步播出。作为一部着重“考古写实”的纪录片,该片邀请到中国考古学泰斗严文明担任学术总顾问,并集结了秦汉考古、夏商周考古、新石器时代考古领域的上百位考古学家组成最强专家团队。

据悉,《何以中国》共8集,采取独特的倒叙历史的形式。第一集《秦汉》记录秦汉帝国这个多元一体的统一“中国”;第二集起,纪录片返回万余年前,《摇篮》《星斗》《古国》《泽中》《殷商》《家国》《天下》从“最初的中国”的雏形顺流而下,厘清历史进程中“多元一体”中华文明每一次重要的承继、流转的脉络。而在空间跨度上,中国“千里江山”不同

区域各具特色又相互交流融合最终抵达“多元一体”的文明格局,都将在片中一一呈现。

《何以中国》自2021年春天启动拍摄,总导演干超带领摄制团队跋涉近500天,走过全国230余个拍摄点位,拍摄到了130余个遗址,文物2000余件(套)。从西坡、二里头、陶寺、良渚、石峁等中华文明探源工程重点关注的遗址,到甘肃四角坪遗址、河南宋国故城城墙考古发掘、浙江井头山遗址二期、山西西吴壁遗址最新发现等尚未公开成果的“考古进行时”,都被录入镜头。去年12月,在完成全部纪实拍摄后,《何以中国》进入影像再现阶段。干超介绍:“再现部分共还原200多处场景,特制的道具、布景超1.2万件,服装超过8000件/套,每一件、每一处都尽可能按

考古细节一一还原。”

《何以中国》的撰稿专家组成员、中国社会科学院考古研究所史前考古研究室主任李新伟曾被许多人问及,研究中最深的感触是什么,是不是重大发现的惊喜。他答:“惊喜肯定有,更多的是感动。让我感动的有石峁那座巍峨的石城,有像良渚那样精美的玉器,但有时候,让我感动的就是一对夫妻的墓葬,或者是一个陶片上留下的一枚指纹。”现在,《何以中国》立足全国性的考古发现,又继而在影片再现部分按考古考证再现古代的社会场面,就是希望把如是感动传达给观众——穿过风尘雨帘,去触摸历史的温度,因为恰在那些印记里,我们与先人共通的情感体验沛然生发,也更理解“我们是谁、从何而来、将往何处”的终极问题。

昨晚,廖昌永携手钢琴家孙颖迪,还有厦门的音乐人在鼓浪屿英国领事公馆旧址带来一场庭院雅集音乐会。(上海音乐学院供图)

■本报记者 姜 方

“我和我的祖国,一刻也不能分割……”冬日里的厦门,依然繁花似锦。位于鼓新路44号的鼓浪屿“最美转角”前,不仅聚集着前来拍照的游客,也传来了男中音歌唱家廖昌永深情的歌声。这里既是鼓浪屿的网红打卡点,也是今年3月新揭牌的海上音乐学院鼓浪屿音乐研究中心。近日,第三届上海音乐学院鼓浪屿音乐周在此启动,五天的时间里迎来了3场民族声乐论坛、4场音乐会、7场大师班、21部影片展映、歌剧比赛和系列列队进校园活动。

联结鼓浪屿和上海的“音”缘

昨晚,廖昌永携手钢琴家孙颖迪,还有厦门的音乐人在鼓浪屿英国领事公馆旧址带来一场庭院雅集音乐会。热带绿植、历史保护建筑与《玫瑰三愿》《大海啊故乡》等旋律彼此辉映,交织成一首充满爱的乐章。“我们希望把庭院音乐会作为上音鼓浪屿音乐周常驻项目,类型越办越丰富。”在这位上海音乐学院院长、上音歌剧院院长看来,鼓浪屿是一个既可爱又极具文化底蕴的地方。“作为东西方文化交流汇聚之处,鼓浪屿是一个开放的口岸,既是展现世界文化的一扇窗口,也荟萃着我们本民族的文化,从这个角度来看,鼓浪屿其实和上海挺像的。”

在鼓浪屿,有一个“最美转角”,那是鼓浪屿宏宁医院旧址,现在是上海音乐学院鼓浪屿音乐研究中心;而在上海,有一栋“音乐城堡”,曾被用作上海音乐学院图书馆,未来计划成为上音会客厅。“包括‘音乐城堡’在内,上音校园里还有六栋美轮美奂的历史保护建筑,未来计划面向市民游客开放;鼓浪屿遍地都是充满魅力的建筑,既有欧洲风格的,也有很多具有中华民族特色的,十分有韵味。”廖昌永希望,建筑与音乐,串联起两地的美好“音”缘。

如今的音乐之岛鼓浪屿,正在加快打造“全民共享音乐平台”。厦门市鼓浪屿一石山风景名胜区管理委员会主任林跃峰介绍,鼓浪屿音乐资源和空间资源正在最大限度向公众开放。“比如在钢琴博物馆最美空间打造听海演奏厅,选择景色优美、文化底蕴深厚的八卦楼、汇丰银行公馆旧址、菽庄花园的部分区域,作为市民游客组织家庭音乐会的共享空间。”

为优秀青年艺术人才提供展示舞台

第三届上海音乐学院鼓浪屿音乐周由上海音乐学院、厦门市教育和鼓浪屿管委会共同主办,上音鼓浪屿音乐研究中心、厦门市音乐学校承办,上音声乐歌剧系、民族音乐系、贺绿汀中国音乐高等研究院、上音歌剧院等协办。“文艺创作要为人民服务,为社会服务。本届音乐周的三个特点是充分聚焦拔尖、关注人才培养、深入以美育人,希望为当地学子送上心灵伴手礼。”廖昌永说。

为推动中国歌剧艺术的全球影响力,首届上音歌剧院鼓浪屿歌剧比赛在厦门和上海两地展开举行。“新时代我们要承担新的文化使命,要提高拔尖创新人才的自主培养能力,希望通过歌剧比赛这个平台,在‘以建筑为表,音乐为魂’的鼓浪屿,让更多的优秀青年艺术人才展示自己的才华,培育培养更多观众喜欢和了解歌剧。”上海音乐学院党委书记、比赛组委会主席裴小倩说。

记者了解到,首届上音歌剧院鼓浪屿歌剧比赛的获胜者,有机会受邀参加2024年度上音歌剧院两部重要中外联合打造剧目——纪念中法建交60周年《卡门》和上音一科莫版《塞维利亚理发师》的演出。同时,获奖选手将进入上音歌剧院“歌剧演员储备计划”,此项计划意在系统性筛选并精心培养杰出的歌剧演员,为他们提供在上音歌剧院的展示舞台。

音乐周期间还举办了“第二届中国高等艺术院校民族声乐教学与理论研究论坛”,汇聚了10所独立建制音乐学院、6所艺术学院以及综合性大学的二级学院在内的从业者,以“新时代中国民族声乐的创新发展”为主题,研讨民族声乐人才培养中教育教学方面的核心内涵。多位教授举办讲座和大师班,在宏泰音乐厅举办两场音乐会,展示各院校人才培养成果,交流教学方法心得。

此外,本届音乐周首次加入高雅艺术进校园活动,上海音乐学院民族音乐系吴强、王蔚、霍永刚、唐俊乔等民乐大家来到厦门音乐学校举办大师班,传承中华优秀传统文化,民乐系师生还与厦门音乐学校民乐团的同学们大手牵小手,走进厦门的中小学同台排演。“第三届华语音乐影像志”在思明电影院举办为期5天的展映活动,播放历届获奖的20余部音乐影像志影片,并在上海音乐学院鼓浪屿研究中心举办学术研讨会,让更多人了解深厚民族民间音乐。

鼓浪屿「最美转角」传来上海声音

上海音乐学院第三届鼓浪屿音乐周在厦门市举办

从20多年前引进海外原版作品起步,到如今中外佳作百花齐放

上海音乐剧市场何以不断丰富壮大

音乐剧《山海经》海报。

展演季 2024 原创华语

▲音乐剧《曾经》剧照。

▲2024原创华语音乐剧展演季海报。

制图:冯晓瑜

■本报记者 宣 晶

昨晚,伦敦西区原版音乐剧《曾经》亮相上海文化广场,将极具爱尔兰风情的场景搬上了申城舞台。这部曾获奥斯卡奖、格莱美奖、托尼奖、奥利弗奖的“大满贯”作品将上海作为中国巡演的第一站,并为文化广场2023年末演出季拉开序幕——来自英国、法国、意大利、俄罗斯等国的7台大戏,向观众发出邀请,共赏艺术璀璨。

更令人欣喜的是,舞台上的主角并不只有海外好戏,“演艺大世界—2024上海国际音乐剧节”同日在上海文化广场开幕。重磅板块“2024原创华语音乐剧展演季”将带来《山海经》《南墙计划》《我要你》《星辰》《胭脂扣》等题材多元的原创华语音乐剧佳作,“华语原创音乐剧孵化计划”“音乐剧歌唱大赛”“音乐剧发展论坛”等板块则辐射带动音乐剧产业全链。

从20多年前引进海外原版作品起步,到如今中外佳作百花齐放,上海音乐剧市场何以不断丰富壮大?

紧扣“新”,探索华语音乐剧独特审美表达

通过独树一帜的“京韵布鲁斯”,

音乐剧《南墙计划》讲述了曲艺世家父子间关于“传统”与“传承”的对话。作品最初的灵感源自民俗小曲《探清水河》,导演周小倩为剧本注入丰厚的生活阅历。“讲述新旧思想的交锋、当下两人的故事,这部作品难能可贵的是真实。”周小倩介绍说,《南墙计划》脱胎自上海文化广场2020“华语原创音乐剧孵化计划”,该剧历经三年打磨,于今年5月首演。“明年春天,这部剧将回到文化广场,从‘诞生’之地开启新一轮旅程。我很有信心,它一定会打动观众。”

创作者的信心不仅来自他们对艺术的热爱,亦来自上海对原创音乐剧的持续支持。记者了解到,上海国际原创音乐剧作品十数部。《南墙后主》《生死签》《对不起,我忘了》《无法访问》《南墙计划》等已实现商业制作,完成商业演出共计207场,探索华语音乐剧独有的审美表达。

“原创音乐剧孵化计划正在不断完善中,2021年初步形成闭环,2022年进行机制升级,开辟定向孵化、特邀孵化等多个赛道。”上海文化广场副总经理曹洪洪透露,新一轮“华语原创

音乐剧孵化计划”征稿将于12月14日开启,开设“自由孵化”及“影视IP孵化”两个赛道。“影视IP孵化”将与爱奇艺星光工作室合作,纳入剧集《不良执念清除师》,优质影视IP将与音乐剧碰撞出别样火花。

火热的歌声汇成城市跳动的脉搏,音乐剧新秀演员从这里出发,成为中国音乐剧行业持续发展的新生力量。在上海国际音乐剧节期间,“音乐剧歌唱大赛”面向广大爱好者打开怀抱,来自不同地区、不同年龄、不同行业的人们共同见证着热爱与梦想的力量。4年间,歌唱大赛共收到投稿近2500份,选手分布横跨近百座城市。在历年入围20强的选手中,已有28人成功登上商业音乐剧的舞台。

注重“融”,中外联合探索优秀作品孵化路径

对音乐剧《曾经》的男女主演——亚瑟·达维尔及英尼斯·德·克拉拉克来说,此次上海之行有着太多“惊喜”。在充满海派风情的今潮8弄,他们遇见热情的粉丝;在文化广场舞台,他们面对着资深的音乐剧爱好者;受邀来到音乐剧节开幕现场,他们全程盯着几部华语音乐剧新作的介

绍演示。尤其是31位青少年演员登台齐唱原创音乐剧《山海经》的选段,他们和着节拍点头:“没想到,上海竟有这么多爱音乐剧、演音乐剧的人!”

近年来,越来越多海外音乐剧制作人、演员将目光投向东方的国际文化大都市。被誉为“德奥音乐剧女神”的玛雅·哈克福特不仅担任“演艺大世界—2024上海国际音乐剧节”的推广形象大使,还将以主演身份加盟特邀孵化作品——《麦克白夫人》。该剧导演徐俊透露,《麦克白夫人》由詹姆斯·比尼和吉娜·乔治亚共同创作,计划明年5月首演。“从看到剧本那一刻起,我们就决定以国际化演员团队、全英文形式来呈现。中英跨文化合作碰撞出灵感,借由经典文本,讲述当代故事。”徐俊认为,中外合作联合或可成为孵化国际创作人才与优秀作品的路径,赋能本土音乐剧产业发展。

以品牌节展的“优赋能”带动演艺资源的“高集聚”,音乐剧助力演艺大世界成为演艺码头、演艺源头和演艺潮流的融合地,打造“上海文化”名片。据统计,由文化广场主办的“音乐剧发展论坛”至今已累计邀请150余位海内外专家学者参加。

申城不少美术馆探索将单一的艺展延伸为复合形态的艺术体验集合

“去美术馆看展”正拓展为“去美术馆体验艺术”

鲜活、有趣、富于参与感的新玩法辐射室内外空间

最近一段时间,在上海,“去美术馆看展”正拓展为“去美术馆体验艺术”。黄浦江以东的艺仓美术馆前,近日上新了一件高达6米的大猩猩雕塑《饲养》,即便在隔江的老码头也能望见。猩猩高高举起的金色香蕉,阳光下熠熠生辉,让人不禁想起电影《狮子王》里出生时被举起的辛巴,以一种被珍视、爱护的姿态出现。它是给予猩猩力量的食物,也以独特的艺术语言给予观者一种无声的力量,在江岸边形成一道美丽的风景线。这件作品是艺仓美术馆最近迎来的“重燃Rekindle”当代潮流艺术季中的组成部分。乍一看,这是一场潮流艺术展,汇集中国当代与潮流艺术家

带来的近百件不同艺术形态精彩作品,实则却更像探索潮流与艺术边界、迸发创意火花并无限跨界艺术体验场。艺术品之外,还“盛放”了多个国际IP的艺术联名产品、艺术家家居生活用品以及热闹的集市、缤纷的美食、江边的风光。艺术季辐射艺仓美术馆的室内空间及户外整个1.2公里滨江岸线。在这里,观众不仅可以发现、探索和欣赏潮流艺术作品,还能感受到生命力的火花在空中跳跃。

城中村发露的粉红色灯光、墙面上的乐队巡演海报、标志性的红色垃圾袋、老式电视机循环播放的乐队MV……正于chi K11美术馆举办的当代艺术季与音乐跨界主题展“无央公园”,复现了五人乐队经典专辑《梦幻丽莎发廊》的设计,引来不少人兴致勃勃前来打卡。与其说这是一个展览,不如说这是一处向

公众敞开的“游散地”,超越传统的观展模式,创造一幕幕真正触达公众的对话。其中,“无央公园”为五人乐队、艺术团体阳组合、艺术家刘犄、艺术家石青量身创作四组园景,通过各自的空间装置作品营造去中心化的多维灵感空间,让观众在此沉浸式体验这片集合艺术作品、声音和自然的场域;而“无央声景”则邀请音乐人宋雨喆、周云蓬、岜农(依依那乐队主唱)等亲临现场,于展览期间带来六场音乐报告会,和观众在自由的弹唱与对话中追寻声音带来的快乐路径。

西岸美术馆在户外公共区域正持续呈现诸多开放、共创的艺术新项目,与观众“共栖”艺术图景。除了备受追捧的《无尽影院》,还包括国际知名雕塑家马克·迪·苏维洛的大型雕塑作品《拥抱》、艺术家崔浩发起的“上海菜园”计划以及

装置互动共建衍行项目“蔓蔓生长”,为观众生成跨越时空的情感共鸣,为城市公共空间注入生机。

吸引大众发现艺术的可见、可听、可玩、可爱

美术馆为何跳出举办传统展览的思路,非要跨界“折腾”?艺仓美术馆馆长余光昭的一番话,颇能引人思考。他提到,工业革命之后相当长的时间里,艺术变成了一项专科专技,造成一定程度上大众的陌生。当下,许多人更是走向这样的两极反应:一头觉得“不懂”,不敢亲近,另一头直白地计算是否“有用”,值不值得,结果便是错过了感知艺术的大好机会。余光昭认为美术馆不妨通过种种策划与引导,吸引大众发现艺术的可见、可听、可玩、可爱,让他们放下“懂不懂”,抛开“有没有用”,一起加

入艺术的众声合唱。上海艺术研究中心副主任郭奕华观察到,时下美术馆展览、活动的跨界融合趋势越来越明显,涉及潮流、时尚、城市生活等领域,也包括音乐、舞蹈、戏剧、戏曲等门类,模糊了艺术与生活的边界,让艺术变得触手可及。走进美术馆,大众不必抱着膜拜、学习的心态,而是可以随意感受艺术的氛围,交流对于艺术的想法。她指出这股趋势暗合了近年来业内提出的“新博物馆学”,以观众为中心,打破博物馆的墙。其中一堵是物理空间的墙,将展览活动从馆内拓展至馆外;另一堵则是隐喻意义、看不见的墙,消除馆方与观众的隔阂,变高高在上的说教式,为亲民的对话形态。

■本报记者 范昕

徐汇滨江,西岸美术馆面朝黄浦江的广场上,架起自带字幕的巨大“取景框”,最近刷屏网络。这是一件名为《无尽影院》的公共艺术作品,来自艺术家郭熙,邀请迎着江风的每一个人走进,成为自己人生剧场里的风景。置身复星艺术中心三层展厅若干大大小小的“马”形体雕塑中,表演者用肢体动述说艺术家作品中的浪漫与哲思——这是一场名为《再见,船只》的剧场活动,围绕艺术家乌戈·罗迪纳个展“为闪耀而燃烧”而策划。

这些有趣的艺术风景,都是美术馆推出的“周边”。时下,申城不少美术馆热衷于将单一的艺术展览延伸为复合形态的艺术体验集合,“打包”林林总总涉及多种文艺形式、生活方式的一系列活,为大众带来一连串鲜活、有趣、富于参与感的新玩法。

在业内看来,热忱拥抱观众的美术馆,对于区域活力的带动作用看得到,当然,这需要细水长流的持之以恒。与此同时,也有专家提醒,美术馆在跨界创新、吸引观众的探索中,需要把握度,莫让娱乐化倾向喧宾夺主。