

以二十四节气及其代表颜色为创作灵感,上海民族乐团携手腾讯打造科技与艺术交融的特色音乐会

AI+海派民乐将谱出何种“中国色”

■本报记者 姜方

以中国传统二十四节气及其代表颜色为创作灵感,借助AI作曲创作十首全新民乐作品——2月21日,上海民族乐团宣布与腾讯音乐娱乐集团(以下简称“TME”)开启战略合作:双方将聚焦以民乐为代表的传统文化与AI音乐创作技术的跨界融合,通过TME旗下首个AI音视频研究实验室——天琴实验室的音乐生成大模型,打造一台科技与艺术深度融合的特色音乐会《零·壹|中国色》,于今年4月在上海之春国际音乐节上亮相。

这是上海民族乐团与AIGC技术的首次深度跨界合作,团长罗小慈将其视作“一次科技与艺术的双向赋能”。“我们将共同探索AI作曲技术在民族音乐创作领域的应用,拓展海派民乐的创新边界。”她坦言,身处当下,已无法避免人工智能对文艺创作的影响。开年以来,AI文生视频模型Sora的刷屏,再一次证明人工智能已从技术辅助逐渐走向“创造力”领域。“希望借助科技激活传统艺术创作的新观念和想象力,让民乐和AI碰撞出美妙的火花,也见证上海这座创新之城的蓬勃活力。”

传统文化与数字技术如何双向赋能

“0和1这两个二进制数字,构成整个计算机世界的信息基石,而这与中国传统老庄哲学中的‘道生一,一生二,二生三,三生万物’具有相似之处。”罗小慈介绍,《零·壹|中国色》音乐会名字本身,体现了数字世界和中国古老智慧的联结。而民乐团二楼排练厅外的风景,则是音乐会的灵感源泉。“满目或黄或绿的树叶让人觉得很舒适,这些色彩折射着不同情绪;耳边的鸟鸣声,如同传递音乐情绪的彩色,抽象又灵动;中国色里有很多好听的名字——出岫、苍篁、凝脂等,展现了国人对自然的理解,也启发了我们对美的认知。”试想,如果让AI来谱写中国色,这些色彩将会幻化成怎样的音符?于是,将传统音乐与数字技术相结合的音乐会创意应运而生。

此次由AI进行民乐作曲的技术难点,则由TME天琴实验室攻破。“我们的音乐生成大模型,根据上海民族乐团的风格与演出需求进行专属定

腾讯音乐娱乐集团与上海民族乐团合作开启民乐与AI共创的“新赛道”。

(上海民族乐团供图)

制,无论是琵琶、阮、笛、古筝等传统民族乐器,还是键盘、爵士鼓等现代流行乐器,经过丰富多样的音乐曲式和创作规律进行训练,再通过风格优化,将实现输入描述指令直接生成高质量音乐的跨越式突破,也就是‘文本成曲’。TME技术副总裁、天琴实验室负责人周文江说,实验室的音乐生成大模型正依托QQ音乐平台中的海量音乐数据库,持续学习中国民乐的数字资源。“团队中有一半以上成员具有音乐专业背景,同时具备音乐素养和计算机知识。”

AI创作的民乐能否打动人心

AI创作的音乐,能否打动人心?这是主创需要解决的问题。顶级音乐家奏出的音乐传递了人类最深处的情感,有很多即兴的音乐处理并无规律可循。比如,不同的演奏者处理同一首曲子的旋律,可能因为不同的气息、节奏和律动,还有当下的不同心境与感觉,产生风格各异的演奏效果,而这恰恰是现场音乐演出的灵

魂,也是打动人心的关键。“AI可以通过学习大量的创作规律与乐理知识,创作出符合一般听众听感的作品。而如何模拟人类演奏音乐的情感,可以在相关作品上标注情绪,让机器学习不同情绪和音乐之间的关联性。”周文江举例,当AI完成“写一首欢快的民乐作品”的初步指令之后,还需要有更多体现演奏者个人化细腻情感表达的数据库,使得AI作曲作品能发散更为丰富多样的音乐情绪,创作出既符合海派民乐风格特色、又具有艺术想象力的民乐作品。同时,在创作的过程中也会不断进行模型的调教,直至创作出满意的乐曲。

记者了解到,从QQ音乐的听歌识曲、哼唱识别到全民K歌的智能修音、AI歌声,再到行业首创的“琴乐”一站式生成技术,即可一站式完成歌曲生成的作曲、编曲及混音等能力,天琴实验室这些成功的经验和技巧将帮助双方更好地完成这次合作。而随着与上海民族乐团长线战略合作的不断深入,未来,实验室的音乐生

成大模型将不断精深“文本成曲”的实用性、高效率创意通道,精细化拟合丰富多元的曲式风格及演出场景,创作更多中国民乐新作。

“我们期待AI作曲系统发散丰富多样的音乐情绪、探索民族音乐创作领域更多新的可能。相信通过乐团演奏家们的二度创作和多元演绎,能使作品焕发个性化特色、传递丰沛的情感和艺术感染力,让观众更切实感受到技艺与情感交织的独特魅力。乐曲的气韵和情感是我们的心之所向,也是音乐真正的灵魂所在。”罗小慈说。

开启与AI共创“新赛道”的同时,沪上文艺工作者眼下正在多维融合音乐、文化与科技,思考如何从多元、有趣、创新的角度传承和推广中国传统文化。以上海民族乐团为例,除《零·壹|中国色》音乐会创作外,QQ音乐平台也将在站内上线乐团专区,为更多听众带来视听享受。团方也期待借助腾讯强大的技术和平台优势,帮助海派民乐实现更广泛的推广和传播,为中国民族音乐在人工智能时代的发展写下富有意义的一笔。

■本报记者 柳青

来自“巴黎歌剧院”的水晶灯又将在上海大剧院点亮,英文原版《剧院魅影》要回来了。昨天,经典音乐剧《剧院魅影》在沪宣布,将于今年7月重启国际巡演,以中国作为启航站,先后落地深圳、西安、上海、苏州、成都、北京等七座城市。

在不少中国观众心中,《剧院魅影》是音乐剧的代名词。2004年,原版《剧院魅影》首现中国舞台,在上海大剧院连演100场,是里程碑式的文化事件。上海大剧院总经理张奕丁回忆,她当年陆续看了不下50场的“魅影”。“韦伯的这部音乐剧名作,点燃了中国的音乐剧市场。此后20年,上海逐渐成为国内观众最多、市场最繁荣的音乐剧‘码头’和‘源头’。”她对“魅影”有特殊的感情,去年秋天,她出差到巴黎歌剧院,特意提出看看歌剧院地下的“《剧院魅影》场景”。

20年的时间里,上海的演艺生态发生翻天覆地的变化,而《剧院魅影》始终是一票难求的常红剧目。2013年,“魅影”再现上海,仍然场场满座。2018年,趁着中国音乐剧产业蓬勃发展的势头,成就《剧院魅影》传奇地位的首演版女主角莎拉·布莱曼作为嘉宾,宣布“魅影中国计划”的推出。原定于2020年的《剧院魅影》国际巡演计划由于各种原因未能来到中国大陆,但这不影响《剧院魅影》中文版的诞生。作为这部戏的第18个语言版本,中文版《剧院魅影》从2023年5月开启为期6个月的全国巡演,巡游9个城市,上演159场。如今,好事多磨的原版《剧院魅影》国际巡演重启,将从中国启航,除了上海和北京,巡演路线拓展至深圳、西安、苏州、成都等城市,弥补许多中国观众曾与“魅影”擦肩而过的遗憾。

《剧院魅影》1986年于伦敦首演以来,已到访过46个国家的193座城市,吸引超过1.6亿观众。今年从中国开启的国际巡演,演出的正是1986年的经典版本,力求编排、服装和布景每个环节原样复刻伦敦西区的原版“魅影”。演员班底中,出演“魅影”的乔纳森·洛斯莫夫曾参与2012年和2019年的国际巡演,他是英文版《剧院魅影》诞生以来最年轻的“魅影”饰演者。

上海文广演艺集团总裁马晨骋表示,“魅影中国计划”推出以来,音乐剧文化推广节目《爱乐之都》把音乐剧从舞台推向荧屏,培养了更多观众;随着越来越多成熟演员的出现以及产业体系的完善,《剧院魅影》这样高难度作品的本土化制作成为可能,其中文版的落地更是验证了中国音乐剧行业有制作国际标准剧目的能力,为音乐剧产业提供了一个值得参照的标杆。据统计,中文版“魅影”在上海连演34天,场均上座率95%以上,票房超4850万元,创造了中文版音乐剧历史最佳成绩。

如今,随着原版《剧院魅影》巡演的启程,“魅影中国计划”最重要的一块拼图归位,五年探索,换来了更多中国观众在家门口领略世界经典魅力的幸福感。

在不少中国观众心中,《剧院魅影》是音乐剧的代名词。(演出方供图)

英文原版《剧院魅影》要回来了

七月从中国重启世界巡演

“新中式”成新春时尚流量密码,消费热潮与文化自信同步升温

“东方美穿搭”为何越来越火

■本报记者 许旻

宋锦马甲、香云纱外套、刺绣马面裙、改良旗袍……新春期间,“新中式”登上多个电商及社交平台热搜词条榜。无论是央视龙年春晚舞台上,刘涛、刘诗诗、李沁等演绎“汉之庄严”“唐之绮丽”“宋之风雅”“明之端庄”吸睛无数,还是越来越多时尚博主、穿搭达人一袭华服亮相旅游景点大街小巷,新国潮崛起的“东方美穿搭”,俨然已成新一轮流量密码,“龙年战袍”格局被大大打开。

博大精深的传统文化和精彩纷呈的中国故事,是中式时尚厚植的宝库,这股穿搭热潮彰显着新一代年轻人的文化自信与民族自豪。以东方美学为代表的的生活方式回溯,将具有持续引领态势。“东学西用”“西学东用”都促进了中心主任卞向阳在接受采访时表示,复兴华夏文化是民间家国情怀的真情流露,也是“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”的自然表达。在他看来,挖掘传统服饰内涵,塑造中式品牌,对本土设计师提出了高维挑战——对中国服饰演变及传统文化精华有更加深刻的认知,才能让“新中式”风潮行稳致远。

搜索量激增,中式潮流席卷社交平台成新风口

打开社交软件,明星出席活动穿“新中式”,带动“杨幂同款”“倪妮同款”销量走俏;时尚博主的花式推荐,也让用户纷纷“种草”下单。

截至2月初,小红书平台“新中式穿搭”相关笔记高达260万余篇,“新中式”年服被称为年货“新三样”,“爆款新中式”“东方美穿搭”等相关话题笔记发布数量与搜索热度同步上涨,“全球同袍点亮世界地图”话题阅读量近4000万,超万人在20余家海外旅游目的地穿汉服庆新春;抖音“新中式穿

醒,“新中式”赛道看似广阔,但要立足扎根并不易,颇具审美水准的当代消费者对“新中式”设计语言要求更苛刻细致。此前,有直播间售卖“新中式”衣服,被网友吐槽“土里土气”“细节有bug”后不慎“翻车”。显然,对于“新中式”风格的把控,并没有想象中那么得心应手。

洞察时尚基因,拓宽产业版图,已成新课题。“新中式”背后承载着几千年积淀下来的传统文化,怎样从庞大“宝库”中溯源取经,汲取源源不断的能量?在上海设立的全国首个汉服版权服务平台,汇聚整合“政产学研用”资源。卜向阳谈到,不妨从博物馆、专业学术机构、高校等借力,推进汉服等中华传统服饰的历史研究,展开新的融合与演变,将更多灵感从博物馆、历史书中“请出来”,引入符合现代文明的服饰文化元素,助力上海世界一流“设计之都”建设。

出版界也推出了一批聚焦传统服饰文化的人文普及读物。其中,历时八年打磨的《汉服藏美录》,以年代为线索讲述汉服千年演变,全方位解锁中式文化密码,深度传递中国式浪漫。该书作者何继丹、孙虹谈到,创作初衷就是想以通俗易懂的图像化形式,将祖先衣冠宝典再现给大众,让更多人欣赏汉服之美。从夏商周汉服之起源说起,到锦绣圣衣秦风汉韵,到褒衣博带魏晋风度,到霓裳羽衣隋唐气象,再到僧衣鹤影宋元时尚,到珠翠绕明清意趣。跨越3000年长河,全书以大量历史图样为本,搭配精美花纹图饰,串起历朝历代汉服各种形制图样以及演变脉络。“中式是中国人对理想形象的浪漫裁剪。美可以穿越时空,传达善意。”孙虹说。

在设计上摆脱“一味跟风”,要尽可能“掌握门道”。比如出镜率颇高的唐代高腰襦裙形制,是短上衣加上长裙,裙腰以细带高系,几及腋下,也是现代古装爱好者的入形制之一。这种襦裙样式始于汉代,变于魏晋,在隋唐盛行开来。唐代女性尚丰盈健美,高腰襦裙基本不显腰身,而且有把人拉长的视觉效果,故成为唐代女子服装的不二之选。”书中如是解读。

惊艳出圈后,传统风韵现代表达仍需溯源取经

如何读懂云裁霞剪的中式之美,让璀璨传统迸发出新光芒?业内人士提

①② 龙年新春,多位小红书博主晒出传统服饰穿搭。(小红书供图)

③ 《汉服藏美录》图文并茂还原了古人穿衣场景及服饰,让汉服文化传统有脉络可循。(出版方供图)

制图:李洁

汉服藏美录