

国内首部完整记录古船发现打捞保护与考古过程纪录片《江海遗珍·长江口二号》开播 探寻上海航运历史,展现水下考古创新

■本报记者 王彦

国内首部完整记录长江口二号古船发现、打捞、保护与考古过程的纪录片《江海遗珍·长江口二号》,日前在东方卫视和百视通新媒体开播。

长江口二号古船的整体打捞与保护工程于2022年3月正式启动,是世界上规模最大的水下古船考古与文物保护项目。长江口二号古船发现和考古工作,对于深化上海地域文明历史研究,探寻“上海之根”、回答“何以上海”起到重要作用。

探寻式记录,闪耀多学科融合之光

考古工作最重要的目的是通过求真务实的研究和发现来复原历史。一艘150多年前沉没的木帆船,纪录片团队现在能拍到什么?纪录片团队决定和考古工作者一起去探寻,通过研究团队的视角去拍摄,不但记录下他们的发现,更记录下探寻的过程,纪录片主创称之为“探寻式记录”。

纪录片团队耗时一年半,跟随考古和打捞作业的核心工作组实地拍摄,展开了一段对清末长江航运史、上海港口发展史和中国传统造船史的追寻之旅,解开这艘木质古沉船的种种谜团。同时,该片也试图全面展示打捞和考古研究过程中的各种领先科技,讲述科技攻坚、学术探索和文化传承中的鲜活人物故事。

值得一提的是,长江口二号水下考古项目涉及造船史、科技史、港口史、海交史、陶瓷史、经济史、工程学等众多课题,纪录片团队的“求学”与记录的足迹遍及复旦大学科技考古研究院、复旦大学中国历史地理研究所、北京大学考古文博学院、华东师范大学河口海岸学国家重点实验室等众多学术科研机构,走访近30位各领域的专家学者,调研组形成专项调研报告110多篇,脚本撰写、修改总计30多版。

共有上下两集的纪录片成片从上海水下考古的发端讲起,徐徐展开长江口二号发现的过程,从上海特殊的河口考古的环境,到十二年磨一剑的探索,再到长江口二号古船打捞的阶段成果,悉数包含在内。当把以往不曾设想的似乎和“考古无关”的各学科、专业的探究汇集到一起,产出了一部极具上海特色和气质的考古实录。

纪录片《江海遗珍·长江口二号》剧照。

集成科技创新力,展现装备制造领先实力

位于长江口,长江口二号的考古工作面临水流急、泥沙多、能见度差等客观条件的制约,同时还受潮汐、台风等因素影响。在这样的环境下进行水下打捞,并无先例。上海各方为这次打捞,专门设计建造了“大力号”和“奋力号”水下考古专业船,堪称世界首创、中国原创、上海独创。从这一角度看,《江海遗珍·长江口二号》在记录历史实证的同时,也为上海先进的装备制造、科技创新

力,留存宝贵影像。

为了记录上海打捞局、上海城建隧道装备有限公司、上海电气核电集团有限公司和考古团队在长江口现场的作业,主创团队克服了登船隔离、海上拍摄、网络通讯困难等诸多不便,导演、摄像师和打捞局的潜水员们、工程师们一起作业、生活,累计在船拍摄日超过60天。

除了在水上作业“第一现场”的全程跟拍,纪录片还将故事线延伸到古船迁移入船坞后的保护与考古过程,将上海老船厂工业遗产的故事,和长江口二号古船安家落户的新传奇结合起来。未来,一座古船博物馆将在杨浦滨江上海船厂旧址一号船坞建成,对市民开放。

“数字缪斯——2024音乐科技融创节”启动仪式上一场有趣的比赛——

AI与人类作曲家同写《忧郁的雨天》，谁更强

■本报记者 姜方

当AI与人类作曲家现场挑战即兴创作,谁能更胜一筹?凯迪拉克·上海音乐厅昨天举办的“数字缪斯——2024音乐科技融创节”启动仪式上,发生了一场有趣的一幕。

青年作曲家、钢琴演奏家朱序芝和音视频实验室高级音频算法工程师高月洁,分别以即兴人声作曲和操作系统AI作曲方式,完成以《忧郁的雨天》为命题的一段旋律。朱序芝琴键下的钢琴声细腻忧郁;而AI谱写出的旋律轻松惬意,朱序芝还根据AI创作旋律,用钢琴演奏丰富了作品的和声。

“我们推出音乐科技融创节,呈现音乐家与技术人员共创过程中碰撞出的精彩创意,让数字赋能艺术、艺术加持技术,实现双向奔赴。”凯迪拉克·上海音乐厅总经理方侃说。

“数字缪斯”激发艺术家无穷创意

支持音乐家探索音乐与现代科技的融合

创新,推动数字音乐作品创作与发展,“数字缪斯——2024音乐科技融创节”包括“乐无穷”展演、特别呈现、音乐科技融创论坛、创意推介会和工作坊五个单元。其中,“乐无穷”展演由上海音乐厅面向全球音乐家征集,为优秀原创音乐作品搭建国际平台。经过于阳(中国)、丹尼尔·霍普(德国)、黄若(美国)、陈致逸(中国)、加布里埃尔·普罗科菲耶夫(英国)五位中外“首席推荐官”评选,四部风格多样的作品入选。

在“梦境空间——徐之哈爵士管弦乐团音乐会”中,将呈现爵士乐融合西方古典音乐和中国元素、民俗特色的斑斓色彩。《原神》的音乐制作人陈致逸认为,作曲家、爵士吉他演奏家徐之哈领衔的乐手们,爵士演奏即兴技巧高超,作品编排体现传统与创新的碰撞。而在“过去即是未来,数字化的世界遗产‘南音+’音乐会”中,泉州的点水南乐队将呈现世界非物质文化遗产、中国古乐的“活化石”泉州南音。乐队在挖掘古乐南音基础上,增加合成器、大阮、打击乐、吉他、贝斯等乐器编配。著名小提琴家丹尼尔·霍普对此赞不绝口:“南

音被视为现存最古老的乐种之一,通过点水南乐的创新编配,现在它再次被带到我们的生活中。或许某一天,我们能在一个音乐项目里共同合作。”

“漫歌行——跨时空AI音乐叙事”由限像工作室和同济大学设计创意学院相关实验室的主创团队创作,以极简主义电子音乐为载体,评弹表演者为讲述人,有趣的是,音乐故事主体的“我”将以同济相关实验室里的机械臂形态出现。“万象息——电子音乐与数字影像音乐会”,则是来自上海音乐学院与中国音乐学院电子音乐设计专业的创作者们跨地域、跨文化的音乐探索。音乐会涵盖了上海的民间童谣、江苏的古琴文化、山西的社火锣鼓、新疆的民族元素等多种音乐文化特征,通过结合电子音乐、数字影像、演奏现场演奏以及AI画面迭代等元素,展现中国各地文化特色和声音魅力。

亚洲首演新作共创音乐新形态

在“数字缪斯——2024音乐科技融创节”

特别呈现板块,上海音乐厅特邀柏林音乐戏剧团尼可与领航者的两部作品《寂静之声》《力量与自由》来沪亚洲首演,融合现场音乐、肢体表演、实时影像等艺术形式,以当代视角全新诠释舒伯特和贝多芬的经典作品。主创携手德国知名重奏组库斯四重奏与现代舞者川口唯、德国知名男高音泰德·施密茨、实时影像技术团队,打造赋予古典全新生命的视听盛宴。

音乐科技融创论坛以“数字缪斯——音乐与科技,相向而行的未来”为题,邀国内外音乐、科技和产业跨领域相关人士,探讨音乐与科技的未来发展之路、剧场运营管理方式等话题。创意推介会板块将为艺术创作者和寻求者搭建交流平台。推介会则呈现本届音乐节征集的10部创意作品,在上海音乐厅四楼“响空间”进行作品片段展演。

除了聚焦产业发展,音乐节将在3—4月持续举办“AI大战人类作曲家”、Si-Fi科幻音乐探索之旅、“和鸣”自动化乐器装置展、声音艺术与视觉艺术展等系列工作坊和活动,让更多观众体验音乐科技产业前沿发展成果。

孜孜探索中国钢琴学派

当晚,殷承宗还演奏他最钟爱的拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》。上世纪初,年仅20多岁的拉氏在大病初愈后写成这部生命之歌。该作品诞生60年后,20岁的殷承宗凭借此曲成为柴可夫斯基国际音乐比赛获奖者。自此,在他之后的职业生涯中,《第二钢琴协奏曲》占据着重要地位。

殷承宗的钢琴之路可谓传奇。他于1941年出生于厦门鼓浪屿,9岁时即举行了个人独奏会;12岁考入上海音乐学院附中;17岁斩获维也纳世界青年钢琴比赛第一名;18岁赴苏联留学;1965年从中央音乐学院毕业,成为中央乐团(现为中国交响乐团)的首席钢琴演奏家。1980年他同冼星海、马思聪成为列入《新格罗夫音乐和音乐家词典》的仅有四位中国音乐家之一。

如今殷承宗定居厦门。他每天仍然会练琴5个小时,同样不变的是他对中国钢琴学派的孜孜探索。1963年底,中南海举办了一场小型文艺演出,殷承宗是表演者之一,弹完一首自己创作的《秧歌舞》后,他被安排坐到毛主席身边,毛主席告诉他,要多创作民族的音乐,写出人民大众喜爱的作品。

“这句话决定了我后来的艺术方向。”殷承宗将毛主席的教诲铭记于心,《黄河》一曲便用了包括竹笛、琵琶在内的很多民族乐器。

发展中国钢琴学派的关键何在?殷承宗略微沉思后答道:“还是要用钢琴创作出中国本土作品,而不光是去演奏西方经典。”正如《黄河》尾声部分,河水依然奔涌向前,已是耄耋之年的殷承宗仍将在中国钢琴学派的道路上继续求索。(本报北京2月29日专电)

殷承宗在国家大剧院演奏。 刘方摄

“安安静静唱歌”的音乐综艺引发圈内关注与思考——

15秒配乐时代,沉浸式现场能否为音乐人守住初心

■本报记者 卫中

乌黑那硬的冻梨是摇滚音乐人给外界的冷漠表象,用水浸泡后的冻梨则代表了摇滚音乐人内心柔软和狂热的一面,而最后这盘切开的冻梨向大家展示了内在的美好——近日在浙江卫视、腾讯视频、爱奇艺等多个平台开播的《17号音乐仓库》第二季上,东北摇滚“老炮儿”梁龙端出了三种不同状态的冻梨作自我介绍,改变了不少观众对摇滚音乐人的固有印象。

《17号音乐仓库》第二季邀请了梁龙、胡夏、白举纲、希林娜依·高、黄子弘凡这五位全新的音乐人,通过音乐人之间的合作、社交和友情展现出温暖而治愈的节目气质。

同时,节目中Live House形式呈现的沉浸式音乐演出,为观众寻找短视频“15秒洗脑BGM(背景音乐)”之外的音乐类型,提供了一条可行出路。

“安安静静唱歌”的音综,能否找到别的出路

Live House是一种发源于国外的音乐模式,直译为“现场音乐场所”。根据2023年中国传媒大学发布的《2022中国音乐产业发展总报告》显示,2021年中国国内音乐类演出票房收入为47.93亿元,其中Live House演出票房收入为10.02亿元。《17号音乐仓库》以经营Live House音乐现场为节目抓手,寻求与当下流行的大型竞演类音综的错位发展。

节目秉持了一贯的水准,在只有三个小时准备的时间限制下主理人们依然留下了让人难忘的演出;梁龙摇滚范儿《种太阳》、希林娜依·高的《喜欢你》、胡夏的《安妮》、前主理人张远的《山外》等作品都受到观众好评。节目播出不久,一位ID为iris的网友写下观后感:“轻松愉悦的音综,没有狗血没有抓马,太棒了!这里既有精彩的音乐现场,又能看到音乐人们在表演背后的真实个性。”

展示丰富的现场音乐场景,平衡观众线上线下音乐体验

面对短视频高频“霸榜”年度热歌的现

状,包括大张伟在内的不少音乐人多次发声感叹“音乐岂可沦为BGM”。相形之下,音乐现场所产生的沉浸审美体验,具有短视频15秒BGM难以企及的珍贵价值。赵朴认为,“通过《17号音乐仓库》展示更为丰富的音乐场景,有望以更宽广的情感共鸣和叙事空间平衡观众的线上和线下音乐体验。”

Live House的观众群体以年轻人为主,而《17号音乐仓库》第二季的五位主理人给自己制定一个“超标”的挑战——让年轻人的父母也加入到Live House中来。为了实现目标,主理人前往线下热门越剧《新龙门客栈》取经,他们在布置成客栈的舞台上亲身感受环境戏剧带给观众打破“第四堵墙”的沉浸式体验:“没想到传统戏曲已经发展到了这种程度。”而希林娜依·高也感悟“潮流是个轮回”:“不是年龄大了,到了看戏曲的年纪,而是看戏曲的年纪下降到了十四五岁。”既然年轻人会走进剧场看越剧,《17号音乐仓库》的主理人们对吸引更多年龄段的人群走进Live House有了更多思考。

展示丰富的现场音乐场景,平衡观众线上线下音乐体验

面对短视频高频“霸榜”年度热歌的现

《收获》直播首秀更大的收获是什么

那我们就有必要去尝试。”程永新坦言,“哪怕仅有销量十分之一的读者能够阅读《收获》,我们就很满意了。中国老中青三代的文学读者规模其实相当惊人,等待我们用各种方式去走近他们。”

“寻亲访友”背后,共同的愿望是“以拳拳之心大海捞针”。据《收获》编辑部透露:“如有新疆、西藏、内蒙古等偏远地区的读者下单,我们都会寄过去,哪怕贴一半的邮费。我们不在乎成本的多

少,关键是要让真正的好作品能够抵达到辽阔读者那里去。”

“激情下单”后会切实增加“文学人口”吗?对此,评论家李壮认为,更重要的课题,其实是如何让下单的读者从“把书买走”进阶到“把书打开”。“直播间热潮即便不算冲动消费、粉丝经济,但“情怀党”、仪式性消费恐怕也占据一定比例。读者购买(传播学问题)成果已很出色,下一步重点是读者阅读(接受美学

(上接第一版)他坦言,文学之路上永远不要想象一篇小说有自己预想得那么好,也许最多只有75%。”但75%,可能才到《收获》及格线。”余华及时“补刀”,并笑言《收获》就像“中国文学的琼斯指数”。他直言《收获》拯救了自己的第一部长篇:“《在细雨中呼喊》后面一半删掉重写,就是因为过不了编辑这一关。为什么写完小说要先给《收获》?”因为肖元敏、李小林、程永新的编辑意见很重要。在编辑严格要求下,小说推倒重来。不然《在细雨中呼喊》不会是今天的样子。正是这种高要求使我们在写作

时能不断往前走。”

“我依然希望能看到有才华、有想象力和创造力的作品。中国那么多杂志,审美和用稿标准在几十年里一直在变化,每个作家在表现生活上有自己的角度、体验和勇气。”程永新表示,不管什么风来了,审美标准不能降低,坚守的同时,包容开放,风格多样,“容纳各种不同东西,就像当年先锋青年专号,这都是巴金先生留下的重要精神遗产。”

尝试新的形式,让真正的好作品抵达辽阔读者

靠传统订订几乎“不可能完成的任务”,在全新赛道只用了几个小时便超额完成,一组组惊人的数字令业界倍感振奋。“上直播间是新的形式,它可能是一种非常好的尝试,把好作品、好作家真正送到读者手中。这个方式被证明有效,

问题):应该让读者真正可持续地打开刊物、阅读刊物、与刊物本体(而非刊物符号)实现对话。”

直播尾声时,董宇辉深切地说:“我能走红,是沾了文学的光。”然而当程永新提及城市里日渐稀少几乎难觅踪影的书店亭,弹幕里一片惋惜:“想买报纸杂志都不知道去哪找”“期待书报亭能回来”……余华则期待更多人走进实体书店,因为实体书店再小也有上百甚至更多种书,能制造更多惊喜相遇。“不是人云亦云,是我自己发现的,我会无比珍惜它——这是实体书店带给我们的乐趣和人生意义。”