

音乐剧《爱情神话》为文商旅深度融合提供新的实践样本

海派文化IP，让戏剧与城市共生赋能

《爱情神话》限时快闪店内，市民游客正在“影音室”欣赏音乐剧唱段。（主办方供图）

■本报记者 王彦 姜方

早已是城中顶流的张园，这两天再迎新玩法。茂名北路一侧，“老白的家”吸引往来客。这里是音乐剧《爱情神话》的特别快闪店，也是“爱情神话”这一海派文化IP溢出效应的又一次彰显。

作为2024上海·静安现代戏剧谷展演剧目、《爱乐之都》青春季特别演出，音乐剧《爱情神话》将于5月2日至20日在美琪大戏院连演21场。大幕拉开之前，剧中“老白的家”先行登场。市民游客不仅能沉浸式做客“白相”音乐剧里的场景，更能左手一杯爱情神话联名咖啡、右手一袋联名点心，徜徉张园、穿越街区，从剧里到剧外感受别样的上海韵味。

戏剧作为一种特殊的文化实践，早已内化为上海城市发展的一部分。音乐剧制作人张楠告诉记者，他们主动把艺术舞台搬进公共场域，把戏中鲜活场景变成人们触手可及的生活方式，就是希望进一步推动戏剧渗透进城市肌理、融入日常生活，将文化IP植入在地的商业地标，是创新文化流量向市场消费转化的新模式；而让戏剧与城市共生

赋能，也为文商旅的深度融合提供了新的实践样本”。

以城市文化内涵，持续锻造城市文化大IP

在日新月异的互联网时代，一个诞生两年多的“老IP”还能怎样焕新？这可能是《爱情神话》音乐剧正在打造亚洲演艺之都、建设习近平文化思想最佳实践地的上海，所做的一次有益探索。

早在2021年底，一部讲着上海话的《爱情神话》一跃成为中国电影黑马，关于上海饮食男女、市井人情的讨论，一时间席卷各大网络社交平台。去年10月，由同名电影改编的沪语音乐剧《爱情神话》在上海首演大获成功。时隔半年，音乐剧二轮排演开启。导演何念透露，二轮排演在演员组合上做出新尝试，除宗俊涛、王昊、赵毅劼、蒋倩如、丁臻滢、赵嘉艳、年羹婷、徐磊等原班阵容的集体回归，刘令飞、施哲明、赵超凡、刘浩冉等兼具实力与人气的新音乐剧演员，《爱乐之都》青春季人气演员并彦乔、冯翰笙等，也将在二轮演出中惊喜亮相。脱口秀演员王勉、沪

剧演员徐祥也将献上他们的跨界首秀，而在首演舞台上劲歌十足的歌手黄龄将再度出演格洛瑞亚一角。

昨天，就在限时快闪店内，音乐剧《爱情神话》还举行了建组大会。第一天进组，刘浩冉、施哲明、王勉、赵超凡、并彦乔、冯翰笙等6位非沪籍新成员便迎来了一场上海话测试。现场考题虽不容易，但主考人之一徐祥表示，他并不希望自己充当“沪语判官”的角色，“语言都是随时代而演进的，上海方言与这座城市的精神品格一脉相承，也是开放的、包容的”。相比过分地纠结几个沪语发音，他和其他主创更希望这门语言和这座城市一样是悦纳人的。事实上，上海城市与海派戏剧始终共生赋能，锻造着城市文化大IP的灵魂和基因。

打破戏剧的“边界”，解密创作做强互动

音乐剧《爱情神话》以电影级的置景，把上海的弄堂口、亭子间、咖啡馆、酒吧等场景悉数搬上舞台，演员的服装更是有150余套，其中一部分被搬到了老白在张园的“新家”里。步入“老白的家”，

观众会依次经过不同戏剧空间，通过展陈和互动装置，体验音乐剧《爱情神话》从剧本写作、音乐创作、到服装设计、道具制作等全流程，了解一部音乐剧的诞生始末。

以玄关处设置的金句展示为例，那些凝练了爱的领悟的语句都出自音乐剧的台词和歌词，如“断舍离要保持得体”“孤单也是一种自由”“生活需要酸甜苦辣”等，令人回味无穷。在“衣帽间”，三款不同风格的连衣裙静候各自的主人；而到了老白的“客厅”，墙边都是音乐剧中“老白”的成长照——作为剧作彩蛋，这些照片悉数来自音乐剧主演们的私家珍藏。

假如说“老白的家”以快闪店形式解密创作的点滴，那么当观众跟随剧中的小皮匠到张园里的蓝瓶咖啡品一品音乐剧联名款、再捎上几袋点心，随后漫步戏剧营造的城市文化氛围中，戏剧的边界正被进一步打开，城市即舞台。值得一提的是，音乐剧与咖啡的联结并非简单的加法，而是通过放大各自的IP乘数效应，把实惠让利于民。即，音乐剧《爱情神话》的观众可凭购票凭证享受饮品的优惠，咖啡店顾客则有机会获得音乐剧的购票折扣。

可以想见，在城中的商业地标，演艺+咖啡正勾连起文化消费与生活消费的情感链接，观众与游客、消费者的次元壁也在消弭。随着在地文化与体验经济相生相融，戏剧可以书写城市软实力的活力一笔，更可以再度佐证——在上海，文化从不是虚无缥缈的，它拥有可看、可听、可感、可玩、可消费的无限种形式，本就是美好生活的重要来源。

金棕榈奖得主《坠落的审判》引发讨论——她在用谁的陈述？

■本报记者 柳青

一个事业落魄的男作家可疑地坠楼死亡，他的作家同行妻子成功、强悍、不近人情，她因此被推上法庭，不仅接受司法调查，更遭遇针对私德的道德裁判。电影《坠落的审判》最后，女主角桑德拉的官司绝处逢生，陪审团作出“无罪”裁定。这部去年的戛纳影展金棕榈奖最佳影片，在中国上映十天，票房刚过2000万元，但影片在社交场域引发的讨论热度远胜于票房。

导演茹斯汀·特里耶在北京时曾提到，法国观众大多认为桑德拉是无辜的，而美国观众倾向她是无辜的。特里耶明确地说：“在法国，存在着一种根深蒂固的想法，把女性视为受害者，我不想再加入这种叙事了。我感兴趣的是展现女性的复杂处境。”桑德拉遭遇丈夫横死这一重大变故，以及陷入杀夫嫌疑和写作剽窃这些公信力危机时，她维持了几乎无懈可击的冷静，并且在四面楚歌的环境中，即便女法官、女律师和女调查员都隐约流露出情感上倾向于她不该对丈夫的死负责，而桑德拉从不考虑触发或利用社会情感，始终坚持毫无失态的“言说”与“陈述”。面对强势的男检察官、仓促下结论的男调

查员和站在丈夫的立场上控诉她的心理医生，她的自我定位不是弱势的被告，她坚持用她的理性平和的言语重建“混乱的真相”。

夫妻之间的最后一次争吵中，面对丈夫指责她没有承担家务和母亲的职能，抱怨她使他身陷家务而无暇创作，桑德拉回击丈夫：你把自己放在受害者的地位自怜，然而你不是（受害者）。在庭前，她有了一段完整的陈述表达她对“受害者”身份警惕和抗拒。当检察官咄咄逼人地质问她是否因为儿子意外致残而“怨恨”丈夫，她回复，她不认为儿子因为事故导致的视障而就此生残缺，她希望家人和孩子都不要因为一场糟糕的意外而长久地沉浸在受害者的情绪中，恰恰在这点上，她“承认”了对丈夫是有怨恨的，因为“他把自己的痛苦投射在孩子身上”，这影响了孩子的自我认知。

无论特里耶还是桑德拉，戏里戏外的两个女性写作者对性别议题的认知，远远超越了围绕男女社会分工的纷争。桑德拉在婚姻生活中看似占据更高的地位，拥有更强的能量，根本的原因并不在于她和塞缪尔之间男女职能的对调。作为一个成功的写作者，虚构的能力以及用虚构再造现实的能力，这

是桑德拉拥有的隐秘的“权力”。叙事，意味着赋权，桑德拉对此有清醒的认知，也深知其中脆弱的伦理。在庭上，她可能比在庭下任何人更明白“语言”可以何等程度地背离“真相”。律师樊尚为了给桑德拉作无罪辩护，利用塞缪尔和出版商的往来邮件，推导出“塞缪尔因创作力溃败而自杀”这样一套说辞，桑德拉却在第一时间分辨出这是一种被构建的“叙事”，并且在律师陈词后小声反驳：“塞缪尔不是这样的。”

语言无法覆盖现实和真相，就像电影里屡次出现声音和画面的脱离。夫妻之间最后一次激烈争吵的音频作为重要证据被呈堂，但那次争吵的“现场”只存在于桑德拉的记忆中，其余听众得到的只有“声音”，调查员、检察官和律师各自根据对话的语音、语调以及内容“重构”了他们以为的现场，但“真相”已经不可能如其所是地“示众”了。同样还有儿子丹尼尔最后的证词，他回忆父亲曾说过：“那个随时陪伴你、保护你的，说不定哪一天就离开你了。”其实在事发时，视障的男孩并不知道父亲以怎样的状态说出那些话，甚至他一直误以为父亲说的是陪犬斯努普。他的陈词扭转了陪审团的态度，但他所提供的也不是“真相”，

而是他所理解的父亲在绝望中的自我陈述，这又何尝不是儿子以事后之明制造的“叙事”？

电影里的案件是对一次坠楼事件的剖析，这部电影则是在叠加性别身份和立场的前提下，对“表述的力量与局限”给出罕见清醒的剖析。桑德拉不是童话里被割掉舌头的受难少女，她安之若素地面对无处不在的误解和交流屏障，尽其所能地找到能让自己发声表达的“语言”。导演有意为之地设置了桑德拉是德国人，塞缪尔是法国人，两人的语言是不通的，他们相识于伦敦，用两人共同的外语英语交流，桑德拉形容英语是他们的“缓冲地带”。桑德拉在法庭上无法用法语为自己辩护，这时她没有使用她的母语德语，而是用了英语，她对控方各种“结论”的反击，她对混乱的婚姻生活的陈述，她对自我的捍卫，她的表达经由现场同声传译后，检察官的反应是当庭嘲讽：“你对出轨的理解挺有趣的。”桑德拉挫败的法语，被翻译的英语和缺席的母语德语，构成这部电影清晰的隐喻——女性在使用的语言表达？她所使用的语言能承担她的情感和经验吗？即便她完整地表达了她的爱和痛苦，又是否被理解呢？

■本报记者 范昕

祁连公园里由一处废弃仓库变身而来的宝山社区美术馆·公园里，正在招募“市民流动馆长”的信息，在公园附近几个小区微信群里流传，不少市民表示出强烈的报名意愿，纷纷走进馆内一探究竟。而牵头创办这家美术馆的“社区枢纽站”发起人、策展人王南溟则志愿做“市民流动馆长”助理，希望以此摸索出一些社区治理的经验，形成一种相对长期的工作体系。

这一特别的馆长招募，释放出关于艺术社区建设的一个重要信号：在专业力量的引导下，用民众的主动性撬动起“社区文化治理力”。随着社区美术馆在申城的不断扩容，业内期待这些小而美的艺术点能够促成真正的艺术社区，带动起社区整体文化艺术氛围及其凝聚力的生成。

以“市民流动馆长制”进行一次社会实验

日前，由宝山区文旅局与上海美术学院、市美术馆协会等多方携手，创新打造的全市首家在居民身边的美术馆——宝山社区美术馆·公园正式启动，首批点位“空降”公园、高校、园区等，以微改造、微更新的形式，形成相对独立的美术馆空间，把艺术的种子植入社区，让居民直面艺术。

“先从距祁连公园最近的小区发起，从简单的美术馆知识培训开始，试着一个月轮换一次馆长……”王南溟告诉记者，有意将宝山社区美术馆·公园里的“市民流动馆长制”当成一次社会实验，用偶然态度去碰撞反应，试试它会成为什么样，一切随艺术过程而展开，即便失败，也是一种有效的经验。文献展“美术馆社区化与社区美术馆化”作为开馆展正在该馆展出，回溯近年来艺术社区在上海的发展轨迹，而关于艺术社区建设的一些理念，今天也恰恰有待更新。

祁连公园周边，分布着保利叶·林、滨江公园壹号等几个大型住宅区。这一带的居民中，不缺艺术家，但王南溟认为这几个小区并非“艺术社区”，“社区可以没有艺术家住在其中，但不能没有艺术家主体与居民的互动”。在他看来，艺术社区建设，需要超越空间形态，注重场馆与艺术家、策展人等专业艺术力量与社区居民拧成的合力，需要将艺术公共性放在交往方式的平台上，达到社区共建。

王南溟期待“市民流动馆长制”能成为激活艺术社区的催化剂，通过推进的过程来发展新的社区面。他坦言，坐落在公园里的社区美术馆，其志愿者有着多重性和交错性，成为一番别样的人情风景。这一基于社区美术馆管理上的创新，“不设固定格式，有活力就行，在专业上不存在统一标准，能换来超越即可”。

让居民动起来，让艺术成为社会治理的方法

艺术不只是审美，也可以是社会治理。在申城，这样的理念正渐渐照进现实。

跻身全市首批“美术新空间”的“星梦停车棚”位于东昌新村内，三年间随着优质文化资源不断输入，社区自治氛围也越来越好。参观者不断变成参与者、服务者，如今这里共有18名志愿者自觉维护管理。76岁的志愿者刘大爷还记得，有位外地来的老先生，因为在报纸上看到星梦停车棚的报道，专程来看展，“我感觉艺术在我们小区开花了！”地处东昌大楼七楼的“楼道美术馆”，电梯打开，任何人都可以步入。令人意外的是，于“瞭望塔上下”展览中展出了相当长一段时间的全部20张摄影作品，一张不少，一张未受损；志愿者甚至有意识地在春节期间为楼道美术馆打开灯光照明，延长开放时间，很是暖心。

当然，让社会治理在艺术社区中显现出成效，离不开恰当的运营、推进方式。那便是让居民动起来，让居民既成为艺术家，又成为设计师，甚至成为流动馆长这样的管理者。刘栗粟美术馆教育发展部副主任赵姝萍告诉记者，美术馆里的作品大多是静态的，而艺术社区注重的是参与的过程，让大众与艺术产生联系，感受到艺术就在身边。她所负责的“栗上海·公共艺术与社区营造计划”目前已有十多个点位，以正在陶安小区推进的点位为例，她透露，社区方最希望通过与艺术的携手促成邻里社区、艺术自治，目前双方头脑风暴的焦点也侧重于社群共创，例如预计先以工作坊的形式，邀请居民为所在小区创作海报、文明标语。据悉，“青年艺术家共建艺术社区计划”前不久也由社区枢纽站推出，首期便由青年艺术家将一个少儿艺术工作坊带到梅园三村，形成一种互动的艺术行动。

业界专家也指出，在以共创共建促艺术社区的过程中，人们常常讨论的例如怎样让老龄化社区的居民过上创意生活，如何为儿童成长发展提供适宜的社区等等，或许都将因艺术社区里的种种交流活动而变得不再空洞和无趣。从社区空间出发，以艺术链接人与人的美育活动，未来可以变得更加多样，更加美好。

社区美术馆为何广邀市民当馆长

业内期待用民众的主动性撬动起“社区文化治理力”

星战和魔法学校都和它们有关系！

指挥、钢琴家韦恩·马歇尔携手维也纳广播交响乐团今晚亮相东艺

■本报记者 姜方

上半场演绎美国著名作曲家乔治·格什温的代表作《蓝色狂想曲》《一个美国人在巴黎》，下半场惊喜呈现电影配乐“最强王者”约翰·威廉姆斯的银幕经典《哈利·波特》《星球大战》《侏罗纪公园》等——第39届上海之春国际音乐节举行正酣之际，上海东方艺术中心今晚将迎来如此“不按套路出牌”的曲目。

演奏者同样可谓强强联手——被誉为“格什温作品代言人”的英国指挥、钢琴家韦恩·马歇尔将自弹自指演奏《蓝色狂想曲》，以充满活力的即兴钢琴演奏致敬这部作品首演100周年，而与之携手的维也纳广播交响乐团，在拥有多支举世公认交响劲旅的维也纳也是独树一帜的存在。

“我们一方面继承维也纳深厚的古典音乐传统，擅长原汁原味诠释经典杰作，同时也把极大的热情投向对现当代音乐的诠释，包括各类歌剧和电影音乐等，使乐团兼具专业性、灵活性和可塑性。”团长安杰丽卡·摩斯告诉记者，上海是中国巡演的收官之站，“我们希望拓展年轻人喜爱的曲目，让更多人愿意走进音乐殿堂”。

维也纳广播交响乐团不仅为多部电影录制过原声，如《丈量世界》《爱是一只猫》《月球漫步》《万物理论》等，也是全球最具影响力的电影音乐盛典“好莱坞在维也纳”的指定乐团。本次访沪，维也纳广播交响乐团将奏响配乐

维也纳广播交响乐团为多部电影录制过原声，是电影音乐盛典“好莱坞在维也纳”的指定乐团。（东艺供图）

大师约翰·威廉姆斯的众多影视金曲，如《辛德勒的名单》《夺宝奇兵》《大白鲨》《E.T.外星人》等。“约翰·威廉姆斯的电影音乐具有浪漫主义时期马勒、理查·施特劳斯等音乐家的风格，而维也纳广播交响乐团迷人的音色、气势恢弘的铜管和打击乐，恰好很适合诠释其音乐，期待上海乐迷们能我们从我们充满画面感的演奏中获得享受。”韦恩·马歇尔说。

即将首次登上东艺舞台的韦恩·马歇尔是音乐全才，他集管风琴、钢琴

与指挥才能于一身，以演绎美国音乐作品征服不少乐团。8岁那年，还是小琴童的马歇尔与《蓝色狂想曲》第一次相遇，便被其深深震撼，并由此一发不可收拾。之后他凭借《格什温歌曲集》专辑获得古典回声奖，更是以高超的琴技以及到位的演绎征服了一众世界名团，被称为“格什温作品代言人”。1986年，与指挥大师西蒙·拉特爵士的成功合作，为此前专注于独奏道路的马歇尔打开了新世界的

大门，不满足于现状的他开始投身

指挥事业。

“直到30多岁我才开始指挥。但是我有在学校管弦乐团演奏小提琴、低音提琴等经历，这从小就培养了我对管弦乐团的了解，并且随着实践了解也更加深刻。”从独奏到指挥，从传统古典音乐到美国作品，这位全能音乐家闯出了一片天地。被问及此次亮相东艺，自弹自指会有哪些挑战？“当乐团和钢琴同奏时，我需要控制不同声部，平衡整体音响效果，但我很喜欢这种尽在掌握的感觉，觉得是一种享受。”马歇尔说。

上海东安国旅

出国出境138个国家及地区 国内各省各地旅游线路

www.da560705.com

电话: 53829270 13816308046

地址:上海市黄浦区淮海东路99号(西藏路口交通银行楼上)恒积大厦7楼0座 交通:地铁8号线14号线大世界站5号出口