

走进美术馆、商圈、公园、机场，多元形式音乐会渗入城市公共空间

在上海转角邂逅音乐 这是爱乐之城的“沉浸式”浪漫

■本报记者 姜方

刚过去的“五一”小长假，上海轻音乐团小分队出现在多个沪上文化地标。在徐汇滨江的上海国际咖啡文化节上，演员们在户外舞台上热情演奏、纵情歌唱；在浦东美术馆展厅内，《匈牙利舞曲》《卡农》《斗牛士之歌》等悠扬弦乐和奔放管乐带领参观者们“偶遇西班牙”。不仅专业乐团很忙，假日期间上海行业协会数据，假日期间上海街头艺术演出150多场。

连日来，歌手、乐手、舞蹈演员等纷纷走进上海城市公共空间，美术馆、商圈、公园、机场乐声悠扬，各种“沉浸式”演出，吸引中外游客目光。上海何以成为爱乐之城？演出方不拘一格打破常规——观众在哪儿，舞台就在哪儿；遍布全城的听众们倾听美好音符带来的多元文旅体验，让亚洲演艺之都的魅力指数不断上升。

浦江两岸奏响“音乐+”

最近，浦江两岸响起“音乐+”打开新方式，多个城市地标都迎来了特别的“观众席”。

“五一”劳动节当天，上海轻音乐团成员们兵分两路，亮相西岸与前滩。上海国际咖啡文化节上，徐汇滨江人头攒动，端着咖啡杯的游客们在户外舞台邂逅曼妙音符——无论是长笛与手风琴二重奏点燃的爵士节奏，还是声乐演员李欣演唱的经典音乐剧《猫》选段《回忆》，都让大家体验了一把“轻音乐+咖啡”的轻松与惬意。而在世博源空中花园的大舞台，乐团以中华艺术宫为背景，从经典老歌《天涯歌女》到当代热门歌曲《如愿》《知否知否》，再到世界经典音乐剧《剧院魅影》中的选段等，罗雨等声乐演员的演唱让观众穿梭于“时光机”，体会都市轻音乐的魅力。

5月3日，欢快的西班牙音乐结合热情的弗拉明戈舞蹈，与远渡重洋而来的精美画作交相辉映，为浦东美术馆正在举行的“光辉时代：普拉多博

5月3日，上海轻音乐团在浦东美术馆不同区域上演四场“音乐快闪”。

(演出方供图)

物馆中的西班牙往事”主题展增添更多艺术气息。从大厅、镜厅到引力剧场等展馆不同区域，上海轻音乐团的弦乐四重奏和铜管五重奏四场“音乐快闪”，为观众带来视听双重盛宴。

“这一刻，感觉美术馆变得灵动起来”“仿佛置身于‘家门口的音乐厅’”“乐手讲解很专业，既能欣赏音乐，也能了解特展画作的深层故事”……现场参观者和网友的评价，正如上海轻音乐团的策划者所期待的那样。“转角遇见轻音乐，在上海，人们与艺术双向奔赴。”团长董德平说，“希望市民游客们能感受到音乐艺术的滋养，今年我们还要和博物馆、展览馆、图书馆、美术馆等场馆深度合作，让形式多元的演出持续深入城市公共文化空间，提升大家的生活幸福感。”

申城商圈、机场献艺引客流

除了美术馆、户外舞台，城市中还有更多别样的“观众席”虚位以待。优

美旋律响彻街头巷尾，闻声驻足的路人筑成有秩序的“鸟巢”式观众圈，“上海街艺流动剧场——五一音乐流动剧场”在丰富市民游客节日生活的同时，也为沪上商圈再添美好景致。

五天迎来数百万观众和游客，静安公园广场——久光商圈集聚了大量人气。在被誉为“上海街艺发源地”的静安公园广场“大铜牛”雕塑前，更是见证不少街头艺人和路人的热情互动。持证多年的舞街舞艺歌手阿余尔洛感慨：“在街头演唱，每天都有新的观众，从大家的掌声和笑容里，让我觉得为这座城市而唱是幸福的。”

而在更早之前，“交响乐伴你飞”机场音乐会在浦东国际机场T2航站楼大厅举行，上海爱乐乐团乐手们带来的30分钟“音乐加油包”，让不少中外旅客慢下脚步甚至驻足倾听。团长高山峰认为，在机场等场所“转角遇到爱”邂逅高雅艺术，彰显的正是上海文化的无尽魅力和城市艺术的包容氛围。“城市公共空间悦音响起，谁能不爱这座爱乐之城？”

舞”！也有市民认为，在商场看到这样近距离的音乐表演，“感觉自己心态变年轻了”。

当来自佻皮的歌手黑子与街艺伙伴们伴着轻快节奏，弹唱起《阿佻人民唱新歌》《明天会更好》等经典歌曲时，上海街艺流动剧场的气氛达到了高潮。有细心的粉丝发现，无论在哪个商圈，街艺表演的开场曲都是大家耳熟能详的《我和我的祖国》，来自五湖四海的街艺演员们歌唱着对祖国的热爱，也向广大市民与游客送去节日问候。

而在更早之前，“交响乐伴你飞”机场音乐会在浦东国际机场T2航站楼大厅举行，上海爱乐乐团乐手们带来的30分钟“音乐加油包”，让不少中外旅客慢下脚步甚至驻足倾听。团长高山峰认为，在机场等场所“转角遇到爱”邂逅高雅艺术，彰显的正是上海文化的无尽魅力和城市艺术的包容氛围。“城市公共空间悦音响起，谁能不爱这座爱乐之城？”

原创沪剧《黄宝妹》将作为本届展演开幕大戏亮相。

(演出方供图)

■本报记者 王筱丽

一年一度的“上海优秀民营剧团展演”已坚持举办了十余年，众多优质原创剧目从这里起航，展演也见证了上海一批民营院团的成长与转型。今天起至6月29日，第12届上海市优秀民营剧团展演将再度与观众相约天蟾逸夫舞台、虹桥艺术中心、共舞台、城市剧院等申城多家剧场，共有14家剧团的14部(节)目参演，其中包括9台大戏和1台小戏专场，涵盖音乐剧、话剧、沪剧、昆曲、舞蹈、打击乐在内的多品类演出将集中亮相，丰富沪上的演出图景。

舞台呈现多元与专业，上海故事成亮点

“今年的展演节目单，无论从创作题材、演出形式还是舞台呈现，都可以用‘丰厚’二字形容。”上海市演出行业协会总召集人韦芳对记者表示。据了解，今年展演的14台剧目中，原创作品占比达到85%。上海民营剧团主动承担起更多社会责任，带来以往并不多见的城市叙事——现代人物社演出制作的《暖·光》是首部反映上海工人新村题材的舞台剧，讲述贯穿于时代洪流之中的工人群体。上艺戏剧社创作的《大江北望》则回溯上海600年前的“江浦合流”工程，该剧填补了上海本土历史题材戏剧作品的空白。

经过12年的厚积薄发，舞台呈现愈发多元与专业，这背后正是民营剧团对剧本创作、表演阵容、舞台艺术处理全方位的关注和提高。本届展演共接到了109个剧本申报，经评委会几轮筛选和评审得到最终名单。评委们惊喜地发现，今年申报的剧目质量明显上升，从中可以洞见沪上民营剧团的整体繁荣，以及上海这座城市和展演平台给予的包容与支持。

展演举办了12年，上海文慧沪剧团参加了12年。今晚，文慧沪剧团的原创沪剧《黄宝妹》将作为本届展演开幕大戏亮相，该剧以中国第一代劳模、“七一勋章”获得者、上海纺织女工黄宝妹为创作原型，讲述了她一辈子为新中国纺织事业奋斗的故事。演出前，今年93岁的黄宝妹将在一堂特别的党课上，为观众亲自讲述她的人生历程。

上海勤苑沪剧团的《酒魂曲》尚未开演就已吸引到大量沪剧戏迷的关注。明晚，这部原创沪剧《酒魂曲》就将献演天蟾逸夫舞台，剧团当家艺人王勤担任剧中主角“赵彩娥”，演绎一段守家园保秘密的曲折故事。作为“上海的声音”，沪剧团是上海民营剧团的重要力量，新东苑沪剧团复排的经典沪剧《金绣娘》、新虹民乐沪剧团的《板桥霜》也将相继亮相。新东苑沪剧团团长沈慧琴透露，《金绣娘》是为纪念恩师诸惠琴而上演，虽是再演经典，但这次特别邀请到交响乐队为剧目伴奏，来适应不同年龄层观众的审美标准。

不断创新模式，民营剧团折射演艺产业迭代

音乐剧是当下众多年轻观众观演的热门选项，浏览今年的节目单，音乐剧《麦克白夫人》《沉默的真相》也赫然在列。《麦克白夫人》是徐俊戏剧艺术中心又一部在“上海优秀民营剧团展演”登场的重磅之作。三年前，当《赵氏孤儿》被粉丝们称作中国原创音乐剧“封神之作”“天花板”时，作为导演的徐俊就充满信心地表示：“这只是开始。”根据莎士比亚剧作所改编的《麦克白夫人》将以全新的国际班底“上海出品”创制模式，带给观众别样的音乐剧体验。作品首轮开票即得到良好反响，将于5月9日起在1862时尚艺术中心连演30场。

商业化运作如今已成为民营剧团的常态，告别旧操作，民营剧团们已经切换文商旅联动的全新模式。缪时文化的口碑悬疑作品《沉默的真相》已演出了数百场，展演期间，该剧将再开14场演出回馈观众。在上海，剧场不是看演出的唯一场所，商场、咖啡厅等皆是戏剧的发生之地。在展演中，也能观察到这股上海演艺市场的火热。不久前才入选2024年100家上海演艺新空间，开心麻花位于杨浦合生汇的I空间将呈现青春喜剧《一墙之隔》，以Z世代喜爱的方式，轻松幽默地引出反赌反诈的主题。

与此同时，荟萃多小而精作品的“小戏/节目评选专场”将于6月25日在长江剧场举办。届时，五家剧团将现场比艺——小韦伯剧团的话剧小戏《最后一把钥匙》、青浦鹤音艺术团的小剧小戏《回家》、健图剧社的折子戏《游园惊梦》、阳光舞蹈团的舞蹈节目《蝶梦》以及鼓鼓文化的打击乐《和美》将同场亮相，展现上海民营剧团多维度的精彩面貌。

观众席

是凋谢的落花，还是生生不息的流水？

柳青

武侠小说和动作电影的好时光已经过去了？至少，被定义成“武侠肢体剧”的《落花流水》仍吸引着年轻观众。继阿维尼翁OFF戏剧节、爱丁堡国际艺术节和乌镇戏剧节后，这部游戏感和实验性强烈的小剧场作品在这个“五一”假期的尾声亮相于静安现代戏剧谷。剧场近乎满座，演出气氛是热烈的，即便演后出现在社交媒体上的评语两极分化，这倒也符合作品的初衷，它试图挑战“共识”，做一些与“武侠”有关的舞台新编——这些出现在现代空间里的东亚的身体、东亚的戏，是凋谢的落花，还是生生不息的流水？

台上六人，其中一人是乐手，六人都穿黑衣，脸上画了简化的脸谱，勾了眼鼻，风格近似中国戏曲的丑角小花

脸。戏曲武丑的身段，能刚狂言的身体表演，这些古老东亚戏剧的元素明显地被挪用肢体编排里。《落花流水》输出的第一个直观印象，在于“武侠”不再作为具体的叙事资源，转而成为舞台上的一种新鲜的“程式”。在武侠片和动作片的全盛时期，在胡金铨和张彻的电影里，那些成为影片高光的打戏段落，一招一式的编排设计借力于传统戏曲和武术。而在此时此刻的舞台上，“武侠”从名词变成形容词，从具体的故事演变成大而化之的方法论。

《落花流水》有一些零落的台词，但这些台词的“内容”并不重要，演员的发声远比“说什么”更值得留意。模糊的情节是存在的，但演出本身无意让观众纠结于辨析“情节是什么”。分

歧，阴谋，杀戮，复仇，磨难，对抗，邪不压正……这未必是特定的“这一个”江湖故事，而是许多观众所熟悉的种种江湖恩怨、少年英雄的桥段罗列组合，它是对“这一些”“这一类”故事的浓缩和概括。仿佛回溯武侠的源头，用舞台活人画的方式绘东方江湖叙事的“元素周期表”。

《落花流水》也不止于对武侠类型化叙事的简笔画提炼，创作者很有剧场自觉意识地留意到传统的、抽象的“程式”资源，与当代剧场的技术相遇后，在变形同时更为丰富地表意——在这个作品里，层次在灯光介入后，舞台上众人的动作戏场景被投影到剧院的围墙，表演者的影子形成了充满流动感和变数的新的画面、新的表达。

《落花流水》的构成方式，与独幕芭蕾舞剧《练习曲》有相通的地方。无论“武侠”还是“芭蕾”，编排者拆解了复杂的叙事元素，用受过严格训练的身体来展示和拼贴基本的技巧，最终从纯粹的身体技巧中激发出“戏”的张力。只是《练习曲》已然是千锤百炼后精致的完成品，而《落花流水》仍然保留了未完成的开放属性，它是一个处在进行时态下的作品。尤其，导演黄俊达和文本作者米哈谈到，他们的初衷是想通过舞台的空间、舞台独有的方式来讨论，为什么“武侠”没有出现在别的地方，只有东亚的文化土壤长出了这株奇葩？面对这个有野心的戏剧议题，《落花流水》是一场充满挑战的答题的开始，远非结束。

繁花书房绽放黎里古镇

“五一”假期古镇累计到访游客近11万人次

■本报记者 许旸

故乡是一个人成长的精神底色，黎里古镇承载着作家、茅盾文学奖得主金宇澄的记忆和乡愁。繁花书房日前在苏州黎里古镇向公众开放，展示了金宇澄创作的文学底稿、画稿以及父辈藏书、一批老物件等。据统计，“五一”假期黎里古镇累计到访游客近11万人次，其中不少人专程来书房游览。

“虽生于上海，但从小由祖母抚养，一直在祖母和父亲的叙事中感受古镇魅力。这是我献给故乡的一份小小心意。”记者第一时间探访书房，金宇澄直言，1990年在《收获》杂志发表4万字《轻寒》是他个人最重要的作品，开头那句“在那时，我还能终日坐在岸边，看船、看小镇的座座桥梁”所说的“小镇”正是黎里。

对故乡的眷恋融入书房细节

“黎里的魅力很早就进入我的文学，近10年又进入了我的画面，几乎是本能的驱使。对于每位作者来说，创作立足点都源于最靠近情感的内容。”在金宇澄《洗牌年代》《繁花》《回望》《碗》以及手绘图中，古镇一直是最深沉的文学背景。

繁花书房坐落于黎里古镇中金家弄，曾是金宇澄祖母、祖母、父亲的居所，后演变为大杂院，知晓内部细节的人都已离世。因此，整体改造以当代审美为主，黑白基调，上下通联，简洁明快，既保留江南民居特征，也尽量做了新颖趣味设计。

书房集文学美术、历史陈列、个人画室等多功能于一体，金宇澄把对故乡的眷恋和个人审美融入细节。比如，繁花

书房门牌为金宇澄定制，并制作了同款藏书章，老宅门口仍挂着原有门牌。

繁花书房书架书橱里的书籍，皆来自金宇澄和父母的藏书，读者可自由取阅。旧瓷盘、祖母做“虾圆”的空白，都在搬去上海70年后重返故地。1948年，金宇澄父亲在苏州买回一张旧圆桌，1951年被祖母带到上海，金宇澄正是在这张小圆桌上伏案完成了《繁花》和《回望》。

书房里也展示了“繁花”IP衍生出来的创作矩阵——和《繁花》有关的原著、手稿、同名电视剧舞台剧海报、剧照、手绘图等，还有纸边泛黄的家书、邮寄单、首发杂志。在长篇小说《繁花》之后，金宇澄在其非虚构作品《回望》里“回望”父母往事。书中第二部分《黎里·维德·黎里》就生动描绘了一位从故乡黎里走出去的父亲。

老宅续写新故事赋能古镇文旅

开幕现场，中国作家协会副主席、中国现代文学馆馆长李敬泽表示：“世界对一个作家的要求，首先是能从纸面上要写出真正好的作品来。进一步的要求是，以作品深刻嵌入我们记忆的作家，还应该在城市或乡村，在大地空间上留下他明确的印记。这不是为了他自己，而是为了我们。为了供我们记忆、怀想，确信这个地方或空间有脉络、有文脉、也有文心。”

老宅续写着新故事。业内期待，未来繁花书房将成为聚集文学、艺术交流的平台，为黎里古镇赋能并注入新活力。同期举行的“春到江南”系列主题沙龙活动上，多位作家、艺术家、建筑师、设计师、学者等，共同探讨江南文化的历史底蕴与美学命题。

上海作家金宇澄祖宅焕新，繁花书房向公众开放。(主办方供图)

第12届上海市优秀民营剧团展演今天起举行

上海故事、原创佳作丰富沪上演艺图景