

卷首语 全城欢度的艺术之月 全球艺场的上海时间

■柳青

这个季节，上海的艺术氛围更胜城内弥漫的桂花香——10月17日，2024年中国上海国际艺术节正式开幕，一年一度，全世界的顶尖艺术家和艺术团体开启了“上海时间”。

国庆长假后的第一天，风雨骤歇，在上海秋日晴朗明丽的蓝天下，指挥家许忠执棒中国上海国际艺术节节日乐团，一天内演奏了贝多芬的全套九部交响曲。从午后到深夜，流淌着理想和激情的不朽乐章从上海展览中心喷泉广场，随风潜入这座城市的角落角落。长达九个小时的“贝多芬马拉松”结束于圆满升华的《欢乐颂》，持续近40天的中国上海国际艺术节，何尝不是这座文化之城艺术天空下的一曲《欢乐颂》，这欢乐，关乎中国文化的自信自强，关乎中外文明交流互鉴中的上海文化风貌，更关乎上海这座“人民城市”不断提升文化软实力，全力建设习近平文化思想最佳实践地。

今年中国上海国际艺术节吸引了80多个国家和地区的近5000位艺术家，其中，艺术节主板块的57台163场节目，境外演出占比约六成，在沪首演比例超过90%，艺术节作为上海城市文化的舞台，吸引的名家名团含金量和节目首演占比量，都在持续提升——

维也纳爱乐乐团曾在2017—2019年，以每年一次的频率到访上海，今年，随着全世界演出交流的恢复，维也纳爱乐乐团将在十月与阔别五年的上海爱乐者续写前缘。莫斯科大剧院芭蕾舞团与上海观众久别重逢，时隔20多年重回上海大剧院，“芭蕾天团”精锐尽出，包括了13位首席舞者在内的黄金阵容仅在中国演出一站，上演芭蕾舞

剧演绎历史正剧的开山之作《斯巴达克斯》。七月里，青年钢琴家亚历山大·康托洛夫在巴黎夜雨中的一曲《水之嬉戏》惊艳世界，这段奥运开幕式的回忆尚未淡去，这位柴可夫斯基国际音乐比赛特等奖得主在上海凉爽的秋夜里完成他的大陆首秀。

中国上海国际艺术节同样致力于扩展本地观众认知国际演艺的视野。不到半个月里，上海的不同剧场将上演不同形态的三部《哈姆雷特》，分别是柏林邵宾纳剧院的话剧、俄罗斯艾夫曼芭蕾舞团的《俄罗斯的哈姆雷特》和波兰“山羊之歌”剧团的音乐戏剧《评论哈姆雷特》。在名作炫目的舞蹈板块，更有来自非洲和拉美的传世作品，从非洲现代舞之母杰曼·阿科尼的《礼敬先祖》，到古巴国宝艾丽西亚·阿隆索留下的《天鹅湖》。在普契尼逝世百年的纪念年，艺术节集齐“歌剧金三角”，布莱恩·特菲尔、约瑟夫·卡雷亚和乔伊斯·埃尔·库里这个梦幻阵容在这里唱响如泣如诉的《托斯卡》。艺术节注重的不仅是优质节目的数量，更着重与国际艺术家的合作提质升级，在同频世界舞台、配置全球演艺资源、集聚世界精神剧目的进程中，把握更多主动，在中外文明交流互鉴中发挥不容忽视的上海力量。

上海是川流不息的世界文化码头，更是不断涌现本土作品的文化源头，舞剧、音乐剧、话剧和戏曲以各自特有的修辞讲述中国故事，展开了个体和家国情运的画卷。开幕舞剧《李清照》以舞传情，以清雅舒展的宋韵美学，再现女作家大气磅礴的精神世界。音乐剧《逐梦》回望中国铁路人的创业史，从三节车厢里看到蒸汽火车到高铁的几十年历史跨越。话剧《生命册》在5小时里浓

缩了50年的乡村变迁，小人物的生命历程构成当代中国的大历史。戏曲中既有京剧《张协状元》这样的活化石，传递源远流长的南戏意境之美，也有京剧《石评梅》用程腔新韵讲述新文化运动中的女性觉醒和红色爱情。最精彩的还属舞台上的“南北对话”：北京人艺在上海驻演月余，《茶馆》《哗变》《日出》《杜甫》《正红旗下》荟萃中国话剧史的“京彩”；《长恨歌》《繁花》《爱情神话》这些沪语作品，在吴侬软语里细诉百年上海的城市变迁、社会变革、人心变换，勾勒海派城市兼容并蓄的文化样貌。

著名表演艺术家濮存昕受邀担任中国上海国际艺术节的“戏剧艺术推荐官”时，说了这样的话：“上海是文化的璀璨天地，这是全中国文化市场最好的地方，文化繁荣的良性循环一定要通过文化消费去体现。”艺术节是艺术家和艺术家们的盛会，更是“全城参与、人人共享”的亲民盛会，是属于大众的节日。艺术节官方发售了覆盖57台剧目的8000余张优惠券，最低票价低至30元。在南京路步行街的演艺大世界世界票务外，出现了拖着行李箱的外地观众等开票的场面。“惠民”不仅是让老百姓少花钱、不花钱，更是让艺术“随处可见、触手可及”。恰逢十周年的“艺术天空”把演艺资源定点配送到城市水岸、公园绿地和新城社区；国际魔术周、国际木偶艺术周以嘉年华和潮玩展的形式，在热闹的城市商圈给年轻人提供融入日常生活的艺术新体验；

“学生观剧团”“大师进校园”让上海成为名副其实的“全城有艺”美育大舞台。

中国上海国际艺术节是文化自信自强的样本，其中最重要的是坚持人民性。在人民城市重要理念提出五周年之际，站在新起点的艺术节，追求与高品质的演出项目相媲美的公共文化服务，让每一位市民沉浸式感受文商旅融合的新场景，乘兴而来，尽兴而归，体会艺术与生活的共融共生的美满。

艾夫曼芭蕾舞团
《俄罗斯的哈姆雷特》。

北京人艺《茶馆》。