

第23届中国上海国际艺术节 THE 23RD CHINA SHANGHAI INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

■本报记者 宣晶

昨晚，捷豹上海交响音乐厅，图冈·索契耶夫执棒慕尼黑爱乐乐团交响组曲《天方夜谭》。同一天，舞剧《俄罗斯的哈姆雷特》、舞台版歌剧《唐璜》、肢体戏剧《俑立千年》、《春之祭》(非洲版)、原创话剧《暖·光》、莎拉·张小提琴独奏音乐会、《来自地球的钢琴诗》米歇尔多媒体沉浸式音乐会等多台演出在申城各大剧场上演，璀璨的艺术辉映出城市最美的模样。

至此，第二十三届中国上海国际艺术节落下帷幕。在这个艺术的金秋，近80个国家和地区、国内27个省市自治区1.6余万名艺术工作者，用370余项、1600余场高品质、高流量、高能级演出展览活动，吸引线上线下超千万人次参与。这场全球艺术盛会的骄人数据从何而来? “坚持国际性、艺术性、人民性和创新性带来了显著成果，为艺术节构筑人类不同文化交流互鉴的世界级平台提供了坚实的信心支撑，也为上海建设习近平文化思想最佳实践地增添了又一生动注脚。”中国上海国际艺术节中心总裁李明表示，作为中国对外文化交流的标杆性节庆活动，本届艺术节以打造具有世界影响力的文化品牌为目标，在推动中外交流、引领文艺发展、加快文旅融合、提升全民美育、塑造城市形象等方面着力。

名家名团的“必选项”

当金秋的艺术风潮掠过黄浦江畔，全球名家名团如约而至。维也纳爱乐乐团、马林斯基交响乐团等交响乐团，莫斯科大剧院芭蕾舞团、阿库·汉姆舞团等顶尖舞团，ART021《对话透纳：崇高的回响》等展览，让艺术爱好者足不出“沪”就能以“国际视野”眺望世界顶级艺术。据统计，今年主展56台演出中，境外演出约占六成。各类演出在沪首演比例近九成，其中22台国内原创剧目开启上海首演。展博览的首展比例达85%。

依靠强大的全球演艺资源配置能力，本届艺术节推出了全新的名团合作模式：柏林爱乐和北京人艺的“上海驻演”模式，让“上海主场”声名远扬。北京人艺在上海，是一次集演出、艺术教育、专题展览、主题研讨会、文创开发、联合党建于一体的驻演“新形态”，是一次全方位、多角度、高能级的文化交流与合作。这一创新之举得到了市场的高度认可，柏林爱乐、北京人艺的演出一票难求，活动报名踊跃。新模式的溢出效果明显：伦敦交响乐团、蒙特卡洛芭蕾舞团、德国邵宾纳剧院等名团纷纷将中国乃至亚洲的“唯一站”或中国巡演“第一站”放在了上海，让上海“全球艺场”的金字招牌更加闪亮。艺术节今年依托大数据作出的观众画像也证实了这一点，极具独家性的“上海驻演”和“唯一一站”，吸引了约24%的外省市观众、约8%境外(含港澳台地区)观众来沪。“丰沃的文化积淀、艺术节品牌的集聚效应，夯实了上海成为海内外名家名团‘必选项’的基础；艺术节平台则是各方艺术愿景的承载首选。”李明说。

全球演艺全产业链要素集聚上海。包括国际演艺协会、欧洲艺术节联盟在内的2000余名业界嘉宾、全球500余家专业机构汇聚本届艺术节国际演艺大会与国际

「全球艺场」的金字招牌更加闪亮

第二十三届中国上海国际艺术节闭幕，一千六百余场活动吸引千万人次参与

对话。演艺大会期间共达成近600项合作意向。在第四届丝绸之路国际艺术节联盟年会上，白俄罗斯、北马其顿、墨西哥等国家的6个机构新晋加入，“丝绸之路国际艺术节联盟”目前已有51个国家和地区的186家成员机构，艺术节“朋友圈”不断扩大。

原创力量的“试金石”

许多院团愿意将中国上海国际艺术节平台当作自身作品的“试金石”和走向国际的“出海口”，是因为这里的演艺市场运作规范、观众艺术素养深厚，而艺术节厚植城市艺术土壤，让这两者互为表里、互为因果，写下了艺术和城市双向赋能的新篇章。艺术节成为传统文化创新创作的“竞技场”。从呈现宋代美学画卷的开幕式演出舞剧《李清照》，到让文物“活起来”的舞剧《敦煌归来》、肢体戏剧《俑立千年》，再到体现浪漫诗歌精神的昆剧《诗宴·唐才子传》、京剧《薛涛》等原创作品都成为展示中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展最新成果的生动答卷。

艺术节亦是现实题材守正创新的“检验站”。本届艺术节既有展现五十年沧桑巨变的话剧《生命册》，又有聚焦乡村振兴的话剧《温暖的味道》，还有大国工业题材的音乐剧《逐梦》等现实题材力作，让主旋律题材讲述有了新样本。此外，同期举办的“与时代同行 与人民同心”——上海市庆祝中华人民共和国成立75周年舞台艺术作品展演，将上海各大院团的原创佳作集中呈现。

艺术节更是青年新锐培植未来的“孵化池”。艺术节通过“扶青计划”“专业展演板块”，持续为青年新锐拓展成长空间。“扶青计划”今年共推出9部舞台艺术作品、2个视觉艺术项目。而三项专业展演板块活动中既有展演也有比赛，在上生新所、今潮8弄、胜利电影院等年轻人聚集的潮流打卡地一展风采。艺术节更通过国际演艺大会进行推介，助力优秀原创作品站上世界舞台讲好中国故事。

文化惠民的“获得感”

本届艺术节深入践行人民城市理念，助力全市化身艺术大舞台，让上海市民和海内外游客在剧场内外、街头巷尾随处都能沉浸式感受丰富多彩的艺术形式，遇见美、感知美。用文化惠民编织城市艺术经纬线。在人民城市理念提出五周年之际，站在“新十年”起点的“艺术天空”重磅打造“非凡贝多芬”户外交响音乐会，创下上海户外景观演出新纪录。68台126场境内外优秀剧目覆盖中心城区和五个新城，让“过一条街看一场戏”成为常态，让公园绿地、潮流商圈等都成为艺术表演的场地，更让“早班晚艺”成为年轻人汇聚的时尚生活方式。优质演艺资源不仅同城共享，更是外溢至江苏无锡、浙江南浔、安徽黄山等分会场，使长三角人民同享其乐。

以城市为背景打造社会美育大舞台。艺术节将最优质的艺术内容作为城市美育的养分，通过33台94场“艺术教育”活动覆盖各年龄段观众。名家大师走进复旦、上戏等高校以及各个社区，开展大师课、艺术导赏，使整座城市都成为感知美、认识美的大舞台。此外，艺术节还提高了公益惠民的力度，不仅多轮推出近8000张优惠券销售，更携手上海市慈善基金会，与“英雄联盟”共同推出“爱艺术”公益项目，通过16场活动让更多特殊人群没有障碍地享受艺术。艺术节的澎湃动力推动优质艺术资源溢出，走进进博会的艺术空间，让世界与中国、艺术和精彩，汇聚在申城舞台。

以艺术为原点，上海向所有人敞开

——他们眼中的中国上海国际艺术节

▲黑石公寓香港弦乐团音乐快闪，路人洋因因即兴起舞。(均主办方供图)

▲细雨中观众热情不减。制图：李洁
▲古戎与伍艾一起观赏“上海弄堂”纹样的吊坠。

■本报见习记者 孙彦扬

近40天的时间里，第二十三届中国上海国际艺术节不断上新，来自世界各地的人们共享这艺术秋景图。在那些日夜更迭的艺术舞台中，在无论晴雨都如火如荼的现场，在海内外各类文化互联互通的时刻，传统的艺术可以是时尚的，先锋的艺术中也有所承继。而这一切，都在被每一个个体见证，我们从这些人的故事中看到独属于艺术节的“辩证法”。

一群七十多岁的艺术老友：“我们就期待这一刻”

《正红旗下》是北京人艺驻演上海的最后一场戏，濮存昕提前两天到上海排练，他说，在新的舞台，面对上海的观众，要找到“舞台的尺寸”。今年艺术节为市民们奉上一个个新的舞台，观众也感受着崭新的“舞台的尺寸”。艺术节开幕，便是一场从白天奏进黑夜的音乐马拉松。十月初正天太阳还很浓烈，打着遮阳伞、头戴遮阳帽，一群七十多岁的老友早早抵达上海展览中心的户外舞台，他们是小学同学，欢声笑语中入座观演。陆女士穿着最鲜艳，也最活泼，面对记者的采访她笑着说：“本来就爱好艺术，自然要来上海国际艺术节，节目年年都精彩，所以哪怕天那么热，我们都有兴趣来。”翟先生则显得更“激进”：“哪怕下雨下‘铁’我们也要来！”从小学同学到艺术老友，他们的友谊延续了几十年。暖场时正在播放

施特劳斯的圆舞曲，翟先生立马说出曲名，“正中靶心”，其他朋友默契地笑起来。他们告诉记者，近几年每年都来艺术节过瘾，“我们就期待这一刻”。而到了黑夜，温度凉下来，观众席仍坐得满满当当，乐声在夜色中格外迷人。从贝多芬C大调第一交响曲的首个音符响起，到“贝九”大合唱，一天九部贝多芬，长达7个多小时的演奏，这群老友表示：“我们能够坚持，当然就要跟舞台上的乐团一起坚持下去。”

法籍华人女中音歌唱家伍艾：“与观众的距离近了”

刮风下雨怎会阻挡艺术家与观众之间的双向奔赴?从室外走进室内，换一种舞台样式，仍不失艺术之爱。今潮8弄5号楼L2室内空间，法籍华人女中音歌唱家伍艾与法国史诗乐团正在进行他们本届艺术节的首场演出，市民们团坐在舞台前方与左右两侧，静静欣赏着巴赫、亨德尔以及维瓦尔第等音乐大师的经典之作，而此刻室外正大雨如注。谈起这场演出，她仍难掩激动，“那天下着很大的雨，原定在室外的演出移到室内，虽然场地变小了，但是我们感觉与观众的距离拉近了，整个音乐会的氛围浓郁又亲切，这是我们没有想到的。”另一场在金山的演出也是突遇暴雨，但仍挡不住亲子爱好者的热情。“那场音乐会让我们所有艺术家为之沸腾，很多父母带着孩子来听音乐，他们静静地欣赏，结束后又热情欢呼。我们热泪盈眶，这些三四百年前的巴洛克经典之作，好像在中国

看到了未来。”伍艾说。贝尔格莱德青年学术合唱团指挥德拉加娜·约万诺维奇站在上海城市草坪音乐广场的舞台上，担忧地望着绵绵细雨中的观众席，首场演出是否会因天气而告吹?不会的，观众们陆续在门口排队入场，穿上艺术节发放的雨披在草坪上坐满，当掌声如海啸响起时，德拉加娜说：“我真的很惊讶，没有人介意天气，他们就是想听音乐！”

北京人艺演员王茜华：“上海总是让我眼前一亮”

贝尔格莱德青年学术合唱团是中国上海国际艺术节与黑山科托尔国际艺术节的签约项目。当这支合唱团在上海艺术节的绿地、商圈和高校舞台上唱响中文的《康定情歌》与塞尔维亚语的《朋友再见》时，城市另一边，科托尔艺术节总监雷特米尔·马蒂诺维奇正在为黑山的“中国舞台”张罗节目单。“我正在寻找最原汁原味的中国传统戏曲或是中国民乐，那也是欧洲观众的心头爱。”这位艺术总监本身也是位钢琴家，已在上海演出长达18年之久，年年不落。在他身上，艺术没有边界，也没有国界。法国长笛演奏家让-马克·古戎在舞台上对《茉莉花》《小河淌水》等中国经典乐曲驾轻就熟，走下舞台后去逛进博会的“非遗客厅”了。上次来上海还是2019年，他对中国有点想念。他感受过东氏针灸与推拿，又被非遗漆器吸引。坐入桌旁，非遗传承人蒋中庆介绍漆器的制作步骤，他饶有兴趣地试着做每一步。长柄状的木槌草用于打磨生漆，古戎将其放在指甲上轻轻摩擦，充分感受后再用竹制捺棒配合木槌草打磨生漆，如同对待乐器一般。另一用于打磨的砂叶产自苏州，这让坐在旁边的德国大提琴家汉斯·克劳迪乌斯·莱佩蒂颇为激动，他用一口流利的中文说：“我就在苏州交响乐团工作，那我是不是可以在苏州制作漆器了!”在桌面上的成品漆器里，古戎一眼相中了1930年代“上海弄堂”的纹样，蒋中庆用布袋包好赠予他并说“设计时带有欧洲文化与中国文化相折中的想法”，古戎温和地点头中文说“谢谢”。

观众席

不同文化、不同人群的互相成就

柳青

舞者黑色的皮肤在昏黄的灯影里泛着光泽，他们奔跑着，淌着湿润的泥土在脚下翻飞。剧院外，上海气温大跳水，然而看到这段舞蹈的人，嗅到了春天大地爆裂的生命气息。《春之祭》，斯特拉文斯基在1913年作曲，皮娜·鲍什在1974年编舞，现在，由来自非洲14个国家的舞者唤醒了这部作品里呼啸的生命力量。塞内加尔舞者杰曼·阿科尼早在巴黎歌剧院看到舞者跳这支作品，她从中看到了故乡，闻到了非洲土地的气味。多年以后，阿科尼成为一手创立非洲现代舞教育体系的“舞蹈教母”，她在76岁高龄时，带领非洲舞者在塞内加尔的达喀尔复排皮娜的《春

之祭》。又是5年过去，曾各奔东西的非洲舞者重聚，从塞内加尔的海边到伦敦萨德勒剧院，再到上海，无论脚下是非洲的沙滩还是亚洲的泥土，这些狂舞的黑色身体制造了如此强烈的意象：仿佛斯特拉文斯基的音乐和皮娜的编舞是为他们而生的，一股从土地里、从血肉里迸发的原始之力，冲破了种族和文化的阻隔。在《春之祭》的演出前，阿科尼表演了她的代表作《礼敬先祖》。她年过八旬，身材依然高大、健美，在舞台上迈出的每一步坚定极了，她裸露手臂上的肌肉线条充满力量感。80多岁的她当然不可能拥有18岁的身体状态，但这无关紧要。她的身体，以及那

些来自非洲不同角落的姑娘、小伙的身体，在《春之祭》和《礼敬先祖》相遇的时刻，在不同族裔和文化的交点上，完成了一次关于非洲的自我言说。阿科尼的祖母是西非约鲁巴地区的女祭司，她最初的舞蹈训练是约鲁巴的祭司。剧院里没有篝火，她在身边撒下泥土和鲜花，庄严地穿行于舞台，这舞蹈既是亲人与人之间分享，也是在人生天地间的祈祷。她的舞蹈动作里能辨认出来自约鲁巴传统戏剧和仪式的身段，但这无关异国风情或民俗，非洲遥远的传统毫无痕迹地加入欧洲当代的音乐和舞蹈，如同一场自然的对话。非洲年轻人舞出的《春之祭》是更强烈的表达。在非洲复排皮娜的作

品，本意不是“让非洲艺术家搭上欧洲文化的快车”。正相反，皮娜对西方文化存有激烈质疑和反思，而阿科尼很早就从这个作品的野蛮的生命表达中，辨认出非洲的文化和信仰。也确实如她所料，接受过传统非洲舞蹈训练的孩子，与《春之祭》相遇时，他们从不熟悉的动作里爆发了非凡的活力——在一场关于生命的对话里，洲际、族裔和文化的藩篱是多余的。阿科尼始终难忘父亲完成自传后说的一段话：“愿这世间所有人，不论出身和信仰，都能领悟到彼此互相成就，并因此达成对话，互解偏见。”她促成的这一版《春之祭》何尝不是这样呢?

第二十三届中国上海国际艺术节昨晚闭幕。图冈·索契耶夫、张昊辰与慕尼黑爱乐乐团在上海交响乐团音乐厅带来一场俄式风情十足的音乐盛宴。本报记者 叶辰亮摄

张昊辰手指绑着绷带登台，联袂索契耶夫执棒的慕尼黑爱乐带来艺术节闭幕演出

“乐观和意志是一剂最好的良药”

■本报记者 姜方

作为第二十三届中国上海国际艺术节闭幕演出，昨晚在俄罗斯指挥家图冈·索契耶夫的执棒下，中国钢琴家张昊辰联袂慕尼黑爱乐乐团，在捷豹上海交响音乐厅上演了一场俄式风情十足的音乐盛宴。

“回家演出的感觉很不一样，很庆幸能成为上海顶尖艺术盛会闭幕演出中的一环。”作为土生土长的上海人，范·克莱本国际钢琴比赛金奖得主、钢琴家张昊辰与乐团一起带来柴可夫斯基《降b小调第一钢琴协奏曲》(以下简称“柴一”)。早在2018年，张昊辰曾与里卡多·夏伊率领的琉森音乐节管弦乐团一同亮相艺术节舞台。这次，他与慕尼黑爱乐乐团一起用激昂动人的旋律写下名团在上海的新篇。

昨晚，张昊辰以充满力量的弹奏，诠释了“柴一”这部最为大众所知的钢琴协奏曲之一。他在一个月前因意外导致手指骨裂，如今依然绑着绷带，但坚持登台表演。“也许乐观和意志是一剂最好的良药。”张昊辰直言，“我感觉手指奇迹般地恢复得很快，目前演奏起来没有不适，主要是因为对音乐、对舞台的热爱，以及不想辜负乐迷的期待等因素在支撑着我。”尽管他与慕尼黑爱乐乐团的时间很短，但也激发了新鲜感，这位年轻钢琴家希望把“柴一”丰沛的音乐能量传递给听众。

继伦敦交响乐团、维也纳爱乐乐团等接连到访申城后，慕尼黑爱乐乐团奏响了本届艺术节“古典乐团”进行曲的尾声。慕尼黑爱乐成立于1893年，以其卓越的音乐品质和广泛的曲目范围，在国际舞台上享有盛誉。指挥家图冈·

索契耶夫为昨晚的艺术节闭幕演出选取了三首俄罗斯作品。“近年来，我与慕尼黑爱乐之间建立了紧密的关系，他们在演绎俄罗斯音乐方面表现出非常出色的天赋。”音乐会上半场奏响柴可夫斯基的《波兰舞曲》《降b小调第一钢琴协奏曲》。《波兰舞曲》选自歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》，从平静的忧郁到令人屏息的激情，充满抒情色彩的音乐偶尔点缀着恰到好处的装饰性音符，展现出浓厚的气质与庄重感。音乐会下半场，乐团带来听众耳熟能详的《天方夜谭》，这部管弦乐组曲取材自阿拉伯民间故事集《一千零一夜》，也是尼古拉·里姆斯基-科萨科夫最受欢迎的作品。作为一支积淀深厚的名团，乐团还在前晚上演了奥地利作曲家布鲁克纳的鸿篇巨作《c小调第八交响曲》(以下简称“布八”)。在很多乐迷心中，慕尼

黑爱乐被认为是“演奏布鲁克纳的王牌乐团”。1979年至1996年，领导乐团的罗马尼亚指挥家蒂利比达克与慕尼黑爱乐互相成就，从迟缓凝重的速率、清晰澄澈的声部、细致入微的层次到悠长圆融的轮廓等音乐处理，当时乐团演奏布鲁克纳的实况演出获得了高口碑。值得一提的是，今年恰逢布鲁克纳200周年诞辰。“此次在上海舞台奏响‘布八’，我们感到非常幸福、很满足，因为得到了沪上乐迷热情澎湃的回应，演出间隙，我们也得知上海有专门的布鲁克纳乐迷博客社区，大家都对古典音乐很有研究”。慕尼黑爱乐团长保罗·穆勒表示，乐团自2013年起常来中国演出，“此次在艺术节的两场音乐会也会成为我们心中的美好回忆，说定了，我们以后会经常来上海!”