

“反恐精英”世锦赛在沪决胜,规模创历届之最

上海集齐世界三大电竞顶级赛事举办权

本报讯(记者宣晶)2024“反恐精英”世界锦标赛(上海Major)“落沪”,决胜赛将于12月12日至15日在东方体育中心举办。作为全球最具影响力的电竞赛事之一,CS Major首次登陆亚洲,吸引海内外56支参赛队伍和近万名海外观众,赛事规模和国际化程度创历届CS Major之最。继第九届DOTA2国际邀请赛(TI9)、2020英雄联盟全球总决赛(S10)之后,上海集齐世界三大电竞顶级赛事举办权。

国际性大赛展现中国风、东方韵、上海情。记者了解到,12月14日半决赛开赛前,现场将演绎电竞与传统音乐结合的曲目《花脸》《谈熙》,展示游戏、赛事和非遗文化的火花碰撞。以秦腔方式演绎的《花脸》2022年加入CS客户端,成为这款“常青树”游戏首次收录的中文音乐盒。今年11月28日,中国壮语民歌音乐盒《谈熙》上线CS游戏,是首款中国少数民族语言音乐盒。全球数千万CS玩家可以游戏场景和决赛现场,全方位体验中国音乐带来的冲击。12月15日决赛开赛前,主办方还将邀请具有海派文化特色的老年爵士乐团,现场演奏人们耳熟能详的经典曲目《夜来香》《人在旅途》。

国际参赛选手Rigon在比赛中呐喊。

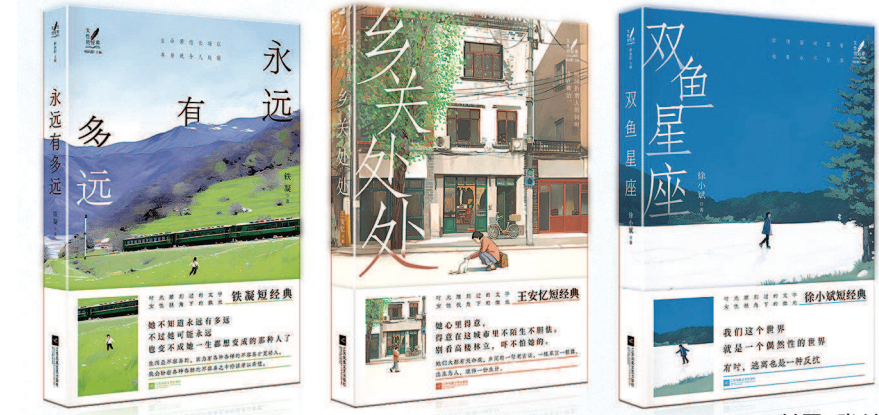
(主办方供图)

在“女性短经典”系列中,铁凝、王安忆等所著经典小说与读者重逢

为什么她们的文学创造力依然旺盛

■本报记者 王雪瑛

王安忆从早期清雅温煦的《雨,沙沙沙》,到繁复细腻的最新长篇《儿女风云录》(2024年9月出版)不断拓展写实的能力;铁凝从清新脱俗来自大山深处的《哦,香雪》开始,塑造了一系列富有生命质感的人物形象;徐小斌以《双鱼星座》让读者看见了瑰丽叙事中展开的人物内心。她们的文学创作总是在寻找新的方向,呈现了中国当代女性的生存与生活样貌。如何让这些正在“经典化”的小说作品与读者重逢,诗人、评论家何向阳主编的“女性短经典”系列图书已由江苏凤凰文艺出版社推出三本:王安忆的《乡关处处》、铁凝的《永远有多远》、徐小斌的《双鱼星座》。该小说集系列聚焦当代最具影响力的女作家,甄选代表作成就和个人风格,引发读者共情的短篇佳作,一人一部精选集,以不同时空的女性视角,复杂丰满的女性角色,风格各异的文学叙事,呈现中国现代化进程中的时代变革与个体成长。

制图:张继

何向阳在接受本报专访中表示:“文学经典不是时效性的热度,而是长久的温度,是与一代代读者相遇中的不断生发。她们的创作起始于改革开放时代,一直延续至今,这套书帮助读者,特别是90后、00后读者了解上世纪80年代、90年代的社会生活,女性如何作出人生选择,女性成长的心灵史,阅读她们个人成长与时代发展的故事,在我们面对当下的现实生活中,探寻人生更全面的发展。”

小说要讲好故事,不要为难读者

《乡关处处》收录了王安忆不同创作阶段中具有代表性的五篇小说:《雨,沙沙沙》

《剃度》《发廊情话》《姊妹行》《乡关处处》,还附有王安忆的创作谈:《文学创作的开始》。这些小说跨越了王安忆创作的各个阶段,标志着作家在不同时期对女性命运的思考。“王安忆不动声色的叙述与清雅白描的文笔,使小说如一种带有古意的水墨画,用笔洗练,点到为止,却又蕴藏了苍茫生趣与勃勃生机。”在选编中重读这些作品,何向阳对王安忆小说心领神会的精要评述蕴含着中华美学,吸引着读者进入小说的文本。

为何王安忆的小说能创造出这么多鲜活人物?文学创造力依然旺盛?王安忆说:“这些年来,有一个最重要的、越来越明显的变化,就是我对小说的认识越来越朴素。我觉得小说就是要讲一个好故事,要讲一个好听的故事,不要去为难读者。”

王安忆创作初期的小说《雨,沙沙沙》描写了对爱情和生活充满向往和期待的变变,到近年创作的《乡关处处》书写在繁华都市辗转生存的保姆月娥,作家始终用真实的笔触刻画日常生活中各色人物,她们是不同时代、不同代际、不同境遇之中普通的、特别具有生命韧性的女性群体。评论家王德威认为,王安忆继承了19世纪以来现实主义小说的正宗。她对人性的勘探,对都市生活社会学式的观察,永远兴致盎然。王安忆的小说细腻而直指人心,她对生活始终秉持着温情而坚韧的态度,从而创造出一次又一次形式各异、独有韵味的佳作。

铁凝的小说清新、朴素,幽默、含蓄,对生活的理解宽广而厚实,对人性的勘探中带着暖心的理解。《永远有多远》收录铁凝不同创作时期具有代表性的中短篇小说9篇:《哦,香雪》《对面》《第十二夜》《永远有多远》《咳嗽天鹅》《伊琳娜的礼物》《信使》等。铁凝塑造了香雪、白大省、伊琳娜等生动鲜活的女性形象,通过日常生活中人物之间微妙的关系,特别细腻地描写人物的内心,从中体会和发掘不寻常的人生况味,呈现中国当代女性的生存处境。铁凝特别擅长描写少

女形象。“铁凝以细腻的笔触写出了少女香雪对于现代文明的向往。为我们提供了一份时代进步的史实。她的小说又一步步突破着‘香雪’式的纯度,而变得更为圆润丰满。”可贵的是,在这样一种“少女形象”的成长过程中,铁凝一直抱有一种善意的体察,何向阳认为,“正是通过对少女的观测而达到对于人性的深入,才成就了今天的不同凡响的作家铁凝。”

有温煦的抒情,还有冷静的剖析

“徐小斌是文学的多面手,她创作伊始就关心人的多面性,人的存在,人性的丰满、圆润,人作为矛盾体的多种可能。”何向阳对徐小斌的小说创作评价很高,作为一个小说家,她能够把自己对人的思考通过人物化身,写出具有哲理性的文学作品。徐小斌的《双鱼星座》收录了她有代表性的《双鱼星座》《银币》等中短篇小说,以奇幻的故事情节向读者展开了现代女性的生活空间,揭示现代女性的情感需求,与读者一起探讨她们的精神内涵,真诚地表达了她对现代人的生存状态和内心世界的关怀。

“女作家关注自身的命运,与男作家的角度稍有不同,女作家切入得更加深刻,她们更加了解自己成长中的精神内涵与心理状态,她们不仅有着温煦的抒情性,还有冷静的自我剖析,她们对女性人生与命运的关注和叙事,她们对社会变革的思考,她们不断拓展小说题材,保持着旺盛的文学创造力。”何向阳表示,回望当代女作家不断突破自我的文学创作历程,让文学研究有一种比较的视角,将当年女作家的创作与当下女作家的创作形成对照;能够给文学、社会学与人类学的研究者提供有价值的文献性资料。

观众席

流光其声

袁新

有一群执着的合唱爱好者,从上海各所高校繁忙的学习和各行各业忙碌的工作中走来聚集在一起,一支专注于演唱无伴奏合唱作品的合唱团:流光合唱团,于去年秋天诞生。在其艺术总监陈展看来,无伴奏合唱不能展现团队的综合音乐能力,更因为它还蕴含着超越单纯音乐审美的深刻社会文化意义——自然性、崇高感和灵动性,“返璞归真”是无伴奏合唱的底蕴,也是流光的不懈追求。

今年春天,流光的专场以李叔同的《春游》作为开场曲,向近代中国音乐发展产生了深远影响的多位先驱致敬;而《渔舟唱晚》等无伴奏合唱新作展现出百年以来中国无伴奏合唱发展的缩影。下半场为六首国外无伴奏合唱经典作品,从拉莫、贝多芬,再到布鲁克纳和柯达伊等,创作时间跨越300多年,几乎囊括整个西方音乐发展史的所有重要时期。每曲唱毕,现场都爆发出热烈的掌声。

不久前,流光在贺绿汀音乐厅迎来了又一次的专场演出。音乐会从贺老的两首作品《渔父·西塞山前白鹭飞》《晨采》开始,然后是黄自的《花非花》《点绛唇·登楼赋》,再到中国合唱百年经典作品《牧歌》……选曲饱含了合唱团不忘传统及其对中国合唱作品的敬意。下半场外国作品的选曲则更加呈现多元化的特征,从“乐圣”贝多芬的抒情赞美诗到当代国际合唱代表作品《睡吧》,从欧洲各地民谣再到美国黑人灵歌,合唱团努力地展现人声艺术的时空多样性。

流光的舞台,意在对照悠长唯美之中国意境的展现,对中国合唱艺术和中国文化之深邃内涵的表达,以及陈展称之为中国无伴奏合唱作品的一个特性——即“人声风景画”的呈现。摒弃乐器的干扰,在舒缓、线性的旋律推进中,在丰富、细腻的情感表现中去静心聆听、去感受纯粹人声所带来的独特魅力是合唱团的努力追求,也是其美学特征。以观众最爱、篇幅最遥远、音乐色彩变化最丰富的《渔舟唱晚》为例:“系舟古岸旁,石碾上苍苔,残霞最胜挂远崖,歌从江边来。”这首合唱,让歌者与听众仿佛一起置身于中国传统文化中的写意山水,身随风动、波动、影动。“烟雨平生事,一蓑水天任往还,休说江头风浪恶,人间行路难。”又是借苏轼之口,表达了今人对豪放旷达人生态度的追索。在纯净、空灵和悠长的旋律推进中,当声音在空中碰撞,当优美的泛音飘荡,时间凝止。这一刻也就成为了无论是歌者,还是聆听者心中共同的人生一刻:超越日常与自我,获得宁静并直抵抵达丰富与救赎,此谓“艺术让人成为人”。

(作者为复旦大学哲学学院党委书记、美学文艺学博士后)

《致青春——敦煌壁画临摹选集》由樊铤诗题写书名。(出版方供图)

■本报记者 许畅

敦煌莫高窟,一座开凿于山麓断崖上的佛教圣地,究竟有何独特魅力吸引一代代守护者奔赴?日前,《致青春——敦煌壁画临摹选集》由上海人民美术出版社推出,收录1943年至20世纪50年代以来在莫高窟工作的10位老先生共180幅敦煌壁画临摹作品。

新书由“敦煌的女儿”樊铤诗题写书名,献礼敦煌研究院建院80年,部分临摹作品为首次公开,并收录徐悲鸿弟子万庚育1955年绘制的“敦煌莫高窟全景图”。正如樊铤诗所言,“我的青春不在了,可我们的文明青春正好”。翻开这本画册,赤诚与青春的温度萦绕,每一页都是与古老文化的对话。书中收录了常书鸿、段文杰、霍熙亮、李承仙、李其琼、史苇湘、欧阳琳、李复、关友惠、万庚育等10位老先生的80幅文物级敦煌壁画临摹之作,是关于一群理想主义者艺术再凝练、岁月再回首的别样呈现,还串联起大师们在莫高窟“面壁修行”的岁月故事。

1944年敦煌国立艺术研究所(现敦煌研究院前身)成立,首任所长常书鸿召集率领了一批受到敦煌艺术感召的艺术家们来到莫高窟,有计划、大规模地开始了临摹敦煌壁画和彩塑的壮举。第一代莫高窟人在长期实践中,总结出敦煌壁画临摹三种方式,即现状临摹、整理临摹、复原临摹。伴着大漠戈壁、土屋油灯,他们在敦煌扎下根来,开创了敦煌石窟保护、临摹和研究的基业。

除作品外,书中还附老莫高窟人的生平简介、精彩语录、代表性文章等,追忆纪念奉献在戈壁荒漠中的芳华岁月。比如,常书鸿到莫高窟临摹的第一幅壁画就是《萨埵那王子舍身饲虎图》。“太子可以舍身饲虎,我可以此生只为敦煌活。”他用这幅蕴含大无畏牺牲精神的壁画勉励自己,也勉励同事们——选择敦煌就是选择了牺牲。

“千年的时光,铸就了莫高窟的辉煌,也沉寂了它的容颜。这些美术家的守望,让它的荣光重新被唤醒,成为今人眼中‘沙漠中的美术馆’。”敦煌研究院院长苏伯民在书中如是描述:昏暗的洞窟里,一盏油灯、一个木架、一架梯子、一张画板、一个板凳、几支画笔、一块反光板、几个调色碟。面对上千年的壁画,整理临摹、专题临摹、原大临摹、复原临摹、现状临摹、整理临摹……艺术家们就这样一笔一笔画地画着,那是一个壁面临摹者的世界。他们用毕生精力在石窟中“面壁”,牺牲了成为大画家的机会,几十年如一日,青灯孤影,甘守清贫,在壁面前完成一次次自我“修行”,也在敦煌文化艺术爱好者和莫高精神追随者中点亮一盏盏守护的“心灯”。

献礼敦煌研究院建院八十年,《致青春》留存戈壁荒漠中的芳华岁月 汇聚10位莫高窟守护者80幅壁画临摹作品

鲜活而不失时代特征,上音版《卡门》重塑经典

■本报见习记者 臧韵杰

《卡门》作为法国作曲家比才的最后一部歌剧,是法语歌剧中最具影响力和代表性的创作,更是当今上演率最高的歌剧之一。自首演以来,其经典唱段如《爱情是一只自由鸟》《斗牛士之歌》早已成为家喻户晓的经典。

2024年恰逢中法建交60周年,由上音歌剧院与法国波尔多国家歌剧院联合制作的歌剧《卡门》昨起将在上音歌剧院连演4场。“我们很高兴在中法建交60周年之际制作新的《卡门》。”法国波尔多国家歌剧院院长艾曼纽尔·翁德雷激动地说。

强强联合,解锁联动新副本

“《卡门》的制作是中法文化交流的结晶。”艺术总监、上海音乐学院院长廖昌永满

怀期待,“我们一直积极推动中外音乐文化的深度交融。这次合作旨在传承经典的同时,为观众带来前所未有的艺术体验,为青年歌剧人才搭建成长的桥梁。”

此次上音版《卡门》汇聚中法两国的艺术力量,由廖昌永和艾曼纽尔·翁德雷担任艺术总监,特邀波尔多国家歌剧院埃马纽埃尔·巴斯泰担任导演。主要演员是来自上海音乐学院青年歌剧团的青年才俊们,更有两名外籍歌剧新秀阿尔米那·哈桑(获得2024年多明戈世界歌剧大赛二等奖)和朱利安·亨利克饰演男女主角亮相申城。上音版卡司由董芳饰演卡门,张龙饰演唐何塞,同样值得期待。廖昌永告诉记者,学校希望通过与国际一流团队合作,为学生创造更多实践机会,培养他们的专业素养和国际视野,“在与国际团队合作中,汲取不同的艺术理念和表现手法”。

学生们在排练过程中展现的专业水准和

敬业精神,让指挥林天叶赞誉有加。“他们的努力和付出让这部歌剧充满了生机与活力,我相信观众们一定会被他们的表演打动。”

返璞归真,焕新经典舞台

总导演巴斯泰分享了她的创作理念。“人们通常会觉得《卡门》中的人物形象较为单一,认为卡门是‘女版唐璜’,男性角色暴力、大男子主义。”她希望打破人们对《卡门》中人物的刻板印象,“每个人都带着复杂而多面的性格,是勇敢且真诚的。”

巴斯泰直言,《卡门》在法国声名远扬且多次被搬上舞台,然而以往众多版本中为求创新往往过度改编,甚至出现一些违背原著精神的演绎。“法国剧院团队常追求全新版本,有的甚至提出将故事场景置于精神病院或医院等极端场景,这让我无法认同。”她坚

定地表示,“《卡门》的角色本就是鲜活的,不应被过度曲解。”导演向记者透露,此次和上音歌剧院合作打造的版本“既原汁原味又有独特魅力”。

为了精准呈现角色的真实性格,巴斯泰带领团队深入研究原著小说,细致分析时代背景,“我们希望观众看到的是一个贴近原著、充满真实感的《卡门》世界,每一个角色都能展现出其独特的性格魅力”。舞美设计蒂姆·诺瑟姆也告诉记者,此次制作在舞台空间的营造上别出心裁,随着剧情推进,舞台将作为故事的悲剧结局营造出富有感染力的氛围。

日前举行的发布会上,哈桑和亨利克现场演唱了剧中经典唱段,让观众提前感受到这部歌剧的独特魅力。一曲终了,现场爆发出阵阵掌声与欢呼声。廖昌永充满信心地表示:“制作歌剧绝不是自娱自乐,优秀的作品不仅仅业内‘叫好’,在市场上也要‘叫座’。”

关注小剧场就是关注戏曲的创新创造

(上接第一版) 本届展演活动的亮点在于传统戏曲的现代演绎,以及多剧种的融合创新,独特的艺术魅力和创新手法共同展现戏曲艺术的深厚底蕴和时代精神——锡剧《聊斋·紫尾》取材于《聊斋志异》,书写当代人视角下的“新聊斋”故事,玄幻题材与经典解构相结合;特邀剧目粤剧《奉天承运》在保留传统粤剧唱腔、身段、做手等核心艺术元素的基础上,加入灯光、录像、舞台装置等大量现代剧场手法;越剧《张鸾使西·三别三行》通过张鸾的西域之行,展现中华民族开放包容和勇于探索的民族精神……

“在小剧场戏曲的排练厅,我就像一个小

青年人实现从案头到舞台的跋涉

“《封狼居胥》里师生同台,我们汲取前辈对艺术的钻研精神,呼出年轻人的青春气息。”展演中,上海戏剧学院戏曲学院副院长、

京剧名家金喜全将带着学生们呈现小剧场京剧《封狼居胥》,为戏曲的“明日之星”积累更多舞台经验。金喜全期待,学院派的演员风格可以在此处尽情展现。“我不仅享受着创作的快乐,还享受着一份教育的责任。”

什么样的作品让施夏明、李晓旭甘当“检场”?75岁的昆曲表演艺术家小梅和“扬剧王子”李政成主演的昆剧《六道图》便拥有这样的魔力。当《六道图》编剧罗周看到小梅扮演的25岁的“吴道子”,她惊叹50年的时光恍如从石小梅身上抽走,跨剧种的魅力、炉火纯青的表演魅力,皆在小剧场显得愈发纯粹。作为幕后主创,罗周对于小剧场的情感同样深厚。“小剧场给