

上海国际艺术节顶级艺术资源与城市肌理深度交融

艺术盛宴大众节日，回望那些“艺术瞬间”

【焦点】



本报记者 诸葛漪

11月23日，中国上海国际艺术节又一个演出日开启——下午2时半，阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团铜管组音乐会在上海音乐厅奏响；一江之隔的东方艺术中心，圣彼得堡艾夫芭雷舞团演绎《卡拉马佐兄弟》；5小时后，维也纳爱乐乐团在指挥克里斯蒂安·蒂勒曼执棒下再现“金色之声”。

第24届中国上海国际艺术节尚未落幕，意犹未尽的观众们已在盘点金秋进了多少次剧场，展望明年艺术节有哪些好戏。国内外顶级艺术资源与上海城市肌理深度交融，我们在艺术节看见世界，也让世界看见我们。

外国名家研究中国观众

11月22日东方艺术中心大厅，艾夫芭雷舞团舞者带领上海爱好者翩翩起舞，学习舞剧《安娜·卡列尼娜》火车站一场戏中的舞步。“难度有点大，跳起来像风火轮。”下场后，学生们交头接耳，“俄罗斯老师给我们录了一段视频，听说会发到社交媒体。”

演前谈、舞台导览、工作坊构建的全方位、沉浸式艺术普及场域，成为这几年艺术节军团标配，带领观众探索令人惊叹的艺术精品如何锻造。在上海大剧院《海盜》演前谈，马林斯基芭蕾舞团艺术总监安德里安·法捷耶夫直言，“我知道很多世界名团每年定期来上海巡演，上海观众心中一定有所比较。为此，我们尝试不同的演出阵容，让观众走进剧院后忘记家庭琐事、烦恼，尽情享受艺术，这就是我想和上海观众建立的联系。”

德国斯图加特芭蕾舞团的《罗密欧与朱丽叶》时隔9年重返上海，饰演罗密欧的演员意外受伤，首席舞者大卫·莫尔临时救场。9年前，莫尔随舞团来上海，演的正是罗密欧，“上海发展太快了，每次来总能看到些新东西，新的建筑、新的剧场很奇妙。”

“中国观众充满活力，年轻人热爱交流。”继去年携《哈姆雷特》参加艺术节，德国邵宾纳剧院今年带着《理查三世》又来到上海。谢幕后，观众一如既往地围住剧院后门等待演员，一位男观众向主演拉斯·艾丁格说，“去年，我坐在第一排看了你演的《哈姆雷特》。”艾丁格一边忙着为大家签名，一边开玩笑，“我记得你。”男观众追问：“真的吗？”艾丁格出其不意地回答：“不是真的。”一问一答，让现场笑成一片。

今年，《理查三世》剧组把在上海YOUNG剧场搭建舞台、排练、与观众互动、演员们在小吃店吃馄饨的场景都拍成了短片，像艾夫芭雷舞团一样在网上发布，向全世界观众介绍上海之行。



在西岸梦中心，市民兴致勃勃观看德国第五车轮剧团表演的轻喜偶剧《西部牛仔》。

资料图片



马林斯基芭蕾舞团《海盜》剧照。

资料图片

同样来自德国的柏林剧团则在《三分钱歌剧》谢幕后，把椅子搬上舞台，艺术总监奥利弗·里斯带着演员，与上海观众交流演后感。里斯熟悉上海：“去年，我们在YOUNG剧场演了《布莱希特的鬼魂》，在中国比在德国更成功。这次的三分钱歌剧，中国观众的亮点与德国观众不太一样。”

为了听演后谈，江苏观众于梓涵没赶上回程的地铁，“但是很过瘾，希望明年再过一个积‘德’周。一个周末四个德国大团亮相艺术节演出，在德国可能连‘吃’得那么好。”她为没抢到技术总监斯蒂芬·贝松的后台导览名额感到有些遗憾，“听说《三分钱歌剧》超级大方，开放钢结构舞台让观众攀爬，好羡慕。”

“好演出太多，荷包受不了，体力却受不了。”乐迷们感叹两位小提琴大师约书亚·贝尔和吉尔·沙哈姆在艺术节隔空PK。吉尔·沙哈姆返场时加演《梁山伯与祝英台》，“我喜欢中国小提琴音乐，尤其是《梁祝》。”沙哈姆发行过演奏《梁祝》的唱片，在新加坡、纽约都曾演奏过《梁祝》。约书亚·贝尔同样熟悉《梁祝》，“从我第一次来中国演出起，就不断有人建议我演奏《梁祝》。这是充满激情的音乐，故事也极具象征意义。”前后来到上海，两位大师还相约一起品尝上海美食。

中国新作走向广阔舞台

“艺术节为中国新作提供走向世界的好机会。”10年前，舞蹈家王亚彬创作舞剧《青衣》，入选艺术节“扶持青年艺术家计划”，她在“扶青”舞台起步，带着《青衣》巡演了150余场。今年，她的新作《王阳明》出现在艺术节。“中国上海国际艺术节代表国际顶尖水平，汇聚国内外精彩作品，还有许多海外知名艺术家、剧场艺术总监到场。在艺术节演出，作品能获得更高关注、更大影响。”

不少创作者抱着与王亚彬类似的想法，在艺术节上让更多业内同行“看见”作品。“中国上海国际艺术节立足中国、放眼世界，其包容的视野、专业的水准、高标准的平台就像一面镜子，让我

们明确了未来的发展方向。”陕西人民艺术剧院院长李宣带着“茅奖系列”作品《主角》《生命册》《平凡的世界》《白鹿原》以及《陈彦三部曲》《星空与半棵树》等五部大戏来到，通过艺术节驻演展现三秦大地厚重人文历史。

《铁面无私》是合肥市庐剧院原创剧目，日前首次亮相上海国际艺术节。在导演翁国生看来，“‘送出去’能让庐剧、黄梅戏等安徽本土特色剧种走向全国，这种双向交流是戏曲传承的关键。”或许正是源于“被看见”的愿望，具有130年历史的西安三意社带着新编秦腔历史剧《无字碑》首次参加艺术节。演员们提前一周抵达上海进行排练，特意带上有三意社标识的“窟窿锣”，这件乐器堪称文物级别。作为镇社之宝，这次破例被带到上海。”

艺术节搭建交流互鉴的平台。评论家郦国义说，“陕西人艺五部大戏让上海观众饱眼福，启发上海文艺院团对标自身寻找新发展空间。上海可做的现当代文学题材很多，人才也不少，我们的创作步伐可以更快，更多元化，与上海

这个文化大都市更匹配。”

晋城市上党梆子剧院《大汉母子》由知名上海编剧李莉创作，领衔主演陈素琴介绍，“这是李莉老师又一历史剧力作，历经20年沉淀，终于完成剧本。”亮相艺术节的上海新作《点翠》由上海戏剧学院院长黄昌勇编创。“我一直想以淞沪会战为背景写一部戏。”黄昌勇看了上百万字的历史资料，剧中主人公从上海到镇江、武汉再到西安，最后到八路军接待站，都与当时抗战大形势相结合。加入《西行漫记》中的纪实片段是黄昌勇的巧思，“当时第一个推出《西行漫记》的正是上海的出版社。”

所有“看见”背后，都有看不见的付出。在上海国际舞蹈中心进行亚洲首演的《交际场：回响1978》是中国上海国际艺术节委约之作，由艺术节与英国萨德勒之井剧院、皮娜·鲍什基金会、乌珀塔尔舞蹈剧场等国际力量共同推动上演。中国上海国际艺术节中心总裁李明表示，“艺术节和萨德勒之井剧院合作多年，将世界最重要的舞蹈作品带到中国。当他们询问要不要参与《交际场：回

平台好，不仅看硬件，关键是氛围

2.0版出来后，在技术层面就超过了马斯克Neuralink公司的水平。接下来，我们和马斯克目标大致相同，除了要用意念操纵外界器件，还要做视觉假体。

记者：首例侵入式脑机接口用到的微纳电子加工平台，在国内从事基础研究的机构中并不多见，是“大手笔”。

蒲慕明：确实。微纳电子加工平台可以对微米至纳米尺度的脑机接口器件精确加工和制备，大大加速了研发进程。脑智卓越中心之所以搭建这个平台，是因为看好脑机接口的前景，也看好这两位年轻的研究组长。短短几年，他们就做得这么出色，年轻人的创新能力和冲劲不可小觑。

记者：中心为优秀的年轻科学家提供了怎样的环境？

蒲慕明：一般而言，年轻的博士后都是做导师的课题。但对于出类拔萃的年轻科学家，脑智卓越中心提供独立做课题的机会。

赵郑拓刚到中心时博士后经验只有一年，以这样的资历很难被聘为研究组长，但我们看重他的专长、潜力和热情，破格聘他为独立研究组长。一年后他的实验室就吸引了十几人，成为所里最大的研究组之一。而且，他还开了一家脑机接口公司，发展得很好，不久前完成了几亿元融资。

对于像李雪这样没有博士后经验的博士生，我们设立了青年研究员机制，有独立实验室，只要做出有创新的工作，可以直接转为研究员。李雪在三年之内就晋升为研究员，建立了一个大实验室。

记者：现在年轻人的创新意识愿强吗？

蒲慕明：我觉得一些机制和理念上的“框框”限制了很多年轻人的创新意愿，他们都在忙着出论文、申请项目和人才“帽子”，既没有条件也不敢冒险去创新。出论文跟创新可不是一回事，出论文

要符合一定范式，而创新就是要打破范式。现在大多数论文不是真正意义上的创新，只是在别人创新基础上做一些增量式的进展。“发高档论文”已经成为青年科学家的一个魔咒，他们几乎把所有精力都用来应对评审者意见，以及补充各种更多细节的实验，来满足领域内流行范式的需要。

记者：脑智卓越中心会对科学家进行论文考核吗？

蒲慕明：我们对研究组长有一个6—8年的国际评审，国际上通行的做法是5—6年左右，但我们觉得对于要解决较困难的科学问题来说，时间还是不够长，于是放宽到6—8年。经国际评审合格可以晋升高级研究员，相当于长期聘用。国际评审主要看其科学工作的意义，论文是一个参考维度，但不是唯一维度。

记者：现在越来越多受过科学训练的博士生没有去从事科学研究，对此您怎么看？

蒲慕明：在美国最好的大学，也只有约20%的人成为独立研究组长，继续学术研究，其他80%会转入各行各业。这在我国是一个新趋势，首先许多行业需要有科学背景的年轻人。其次，我们现在训练了一大批博士，这是社会进步的表现，就像瑞士全民都是大学生。并不是说受了科学训练就一定要从事科学研究，我们各个行业都需要有科学素养的人才。

他们最具创造力时“扶上马”

记者：脑智卓越中心的国际合作卓有成效，如何才能有效地开展国际合作？

蒲慕明：第一，合作必须共赢。我们今年9月在浦江创新论坛发起成立了“国际灵长类观测脑图谱联盟”，科学家们可以共享技术、材料和数据。现已汇集了25个国家地区的118名成员。第二，每一个成员国都应该有所投入，支撑他们的科学家参与联盟

响1978》时，我们毫不犹豫地答应了。未来，我们将持续推出更多重磅的联合委约与制作，让艺术节成为重磅作品首演第一站。”

《交际场：回响1978》来上海演出时，舞台上三面高墙构建的“老式舞厅”由上海话剧艺术中心舞美工厂完成制景。欧洲技术人员两次飞来上海沟通，要求墙面呈现“被烟熏过、被灰尘沾染过的岁月痕迹”，效果必须自然不浮夸。“舞团从德国寄来原始样板，供我们精准调色。”工作人员感叹，“每场演出能圆满落幕，离不开中外团队一丝不苟的合作。”

走出剧院还有更多惊喜

当压轴曲目《活在这里面》响起，上海彩虹室内合唱团音乐会在青浦上达中央公园迎来高潮。在青浦新城工作的程序员张先生平时工作忙，少有机会欣赏高水平演出，“能在家门口看到全阵容的彩虹合唱团，太赞了！”

让演出不只在剧场被看见，今年艺术节“艺术微旅行计划”串联青浦上达中央公园、西岸梦中心、滴水湖广场等打卡地标，实现从“看一场演出”到“游一座城市”的升级体验。看完彩虹室内合唱团音乐会，从杭州赶来的大学生刘雨桐先在青浦环城水系公园骑行，再去曲水园感受古典园林的韵味。

城市水岸铺开流动画卷，复兴岛船台PARK上演电子音乐剧场《星潮胜览》。四平电影院的法国美景四重奏音乐会聚焦卓别林电影，以“视听同步”激活老影院的艺术基因。新天地、思南公馆石库门里弄中，沉浸式歌剧《罗密欧与朱丽叶》给经典爱情换了包装。

在指挥托努·卡尔尤斯特的带领下，两度荣获格莱美“最佳合唱表演”奖项的爱沙尼亚爱乐室内合唱团在上海草坪音乐会高歌，“很多爱沙尼亚民歌原本就是在户外演唱，这与我们的民俗文化紧密相连。”卡尔尤斯特说。

1853年成立于博洛尼亚的意大利GOB陶笛七重奏乐团在滴水湖畔演完《跨越时空的泥土之声》，马不停蹄赶往浦东自得琴社工作室，拿出陶笛，与中国音乐家的古琴、琵琶、中阮切磋。得知古琴诞生三千多年了，他们满是惊叹。“陶笛和古琴都是用传统工艺制作的乐器，就像中意两国的文化，源自不同的土壤，却能产生共鸣。”GOB主席法比欧·加里亚尼说。

在上海市南洋模范中学，第十七届范·克莱本国际钢琴大赛冠军及观众奖得主沈靖韬遇到了最年轻的观众群。艺术节艺术教育系列活动“当哈佛学霸遇见钢琴梦想：沈靖韬的无界人生”分享会上，“哈佛”二字对中学生的吸引力不亚于钢琴冠军。沈靖韬向学生讲解学经济与学音乐的共通之处，“经济学涉及逻辑、人性理解，犹如解读乐曲结构、传递情感。”当沈靖韬在上海校园示范琴艺的小视频在网上传播，网友感叹，“还得是上海。”

艺术节是什么？是谢幕时经久不息的掌声、一浪高过一浪的喝彩；是无论刮风下雨降温，剧院演职人员出入口依然有成群观众守候；也是拉斯·艾丁格演完《理查三世》后去上海酒吧打碟，被偶遇的观众惊喜调侃为“柏林来的五旬老人，演戏是工作，打碟是生活”。

几段美好画面，一些记忆瞬间，从舞台直通平凡生活，这就是艺术节。

奋力实现全年经济增长目标

（上接第1版）要发挥好支持政策“乘数效应”，充分发挥区块链技术可追溯、防篡改等优势特点，有力支撑政策“免申即享”，通过链上“数据跑路”替代线下“企业跑腿”，并确保政策用到实处、取得实效。要发挥好财政资金“撬动效应”，积极引入社会资本，形成多元、可持续的区块链产业投入机制，更好支撑航贸数字化加快扩围、提质、放量。

会议还研究了其他事项。

市人大常委会会议举行

（上接第1版）发展自贸离岸债业务是推动金融高水平开放、探索离岸金融创新的重要举措。《上海市浦东新区自贸离岸债业务发展若干规定（草案）》《上海市燃气条例（草案）》《上海市各级人民代表大会常务委员会监督条例（草案）》等审议结果的报告；听取了《关于修改〈上海市市民体育健身条例〉等4件地方性法规和废止〈上海市酒类商品产销管理条例〉的决定（草案）》《上海市人民政府关于上海市2024年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，以及市政府关于我市生活垃圾管理工作情况的报告。

市人大常委会副主任郑钢淼、周慧琳、陈靖、徐毅松出席。副市长张亚宏，市监察委、市高院、市检察院、各区人大常委会负责同志及部分市人大代表列席。

（上接第1版）记者从上海市人大常委会了解到，市人大常委会会议在听取和审议市政府关于上海市2024年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，以及市政府关于我市生活垃圾管理工作情况的报告。

（上接第1版）记者从上海市人大常委会了解到，市人大常委会会议在听取和审议市政府关于上海市2024年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，以及市政府关于我市生活垃圾管理工作情况的报告。

（上接第1版）记者从上海市人大常委会了解到，市人大常委会会议在听取和审议市政府关于上海市2024年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，以及市政府关于我市生活垃圾管理工作情况的报告。

（上接第1版）记者从上海市人大常委会了解到，市人大常委会会议在听取和审议市政府关于上海市2024年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，以及市政府关于我市生活垃圾管理工作情况的报告。

（上接第1版）记者从上海市人大常委会了解到，市人大常委会会议在听取和审议市政府关于上海市2024年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，以及市政府关于我市生活垃圾管理工作情况的报告。