

第二十四届中国上海国际艺术节国际演艺大会及国际对话精彩回眸

上海声音，正响彻国际演艺舞台

第二十四届中国上海国际艺术节国际演艺大会及国际对话(ChinaSPAF 2025)于10月17日至10月20日在交通银行前滩31演艺中心举行。约500家演

艺机构、约2000名业界代表,在4天的时间内,达成了近600项合作意向——本届大会最终交出了这样一份亮眼成绩单。凭借大会对嘉宾的吸引力和平台

活力,跻身世界一流演艺节展的中国上海国际艺术节,向全球全面展示了自己的“含金量”,也让上海的声音响彻国际舞台。

引力爆棚 链接全球资源,推动流通“双循环”

艺术节是全球资源共舞的演艺“新高地”。在这里,台前的演出精彩,幕后的故事同样动人——包括国际头部演艺机构在内的众多专业人士,在10月不约而同地以国际演艺大会之名相聚上海,观摩顶尖演出、推介精品项目。

“其实每年的10月,我都会把时间留给中国上海国际艺术节,以及这个演艺大会,到了这个时候我们都会特别兴奋。”一年365天大部分时间都穿梭在全球各大城市的演艺经纪人许慈茵说,自己所做的事情“就是将国际一流的节目带到国内,同时将国内一流的艺术家带到国际舞台”,演艺大会给她提供了和国内外同行展开“非常好的对话”的机会。

全球头部机构云集,共建国际演艺“大市场”。4天的时间里,大会的举办地——前滩31演艺中心化身国际演艺行业的“垂直堡垒”:一楼的大剧场展厅内,100个国内外演艺机构自荐展位吸引了大量人流;三楼的黑匣子和五楼的排练厅,组团对接交流会、视频推介会、推介演出、精彩对话、工作坊轮番登场。欧洲艺术节联盟、ISPA国际表演艺术协会、美国林肯艺术中心、法国阿维尼翁OFF戏剧节、中国演出行业协会等“老朋友”聚首的同时,大会也迎来了众多“新面孔”。

“上海和欧洲的艺术节已经合作二十年了,我们要感谢中国上海国际艺术节以及国际演艺大会,让我们有了这样的合作。”自2005年开始和艺术节建立联系的欧洲艺术节联盟主席杨·布里耶斯感叹,来自上海的“强大的支持”,有效推动了各国之间的合作,也让他们的联盟成员机构愿意来上海交流,“我们联盟成

员去年来了15家,今年我看已经有36家来了,翻了一番,这是一个重要的历史时刻。”

“你一定要亲自来这儿看看,这里正在发生的新创作、新动态,非常独特,简直太有意思了!”美国凯西·芭芭什艺术咨询公司创始人凯西·芭芭什也解释了自己不远万里从美国奔赴上海的理由,她说,“艺术节和演艺大会不仅惠及了当地民众,而且更像一个文化孵化器,正在推动中国文化的蓬勃发展。”

本土文化大区联动,推动资源流通“双循环”。当广东的英歌、醒狮奏出激昂的鼓点声,出席国际演艺大会开幕式的嘉宾纷纷掏出手机打卡留念;当台北新剧团的新编京剧《戏里戏外》和新疆的舞剧《龟兹》在大会展厅内亮相,从东南到西北的中华传统风情毕现其间;当徐俊戏剧的《麦克白夫人》遇上缪时客的《长安十二时辰》,上海的“中国音乐剧第一城”气质展露无遗……今年的国际演艺大会,包括粤港澳大湾区文化机构联合展区18个展台、上海优秀民营剧团联合展区12个展台在内的众多知名本土文艺机构会聚黄浦江畔,共同擘画中国文化的蓝图。

带着原创当代杂技舞蹈剧场《站台》亮相本届艺术节的广州市杂技艺术剧院,此前曾借由演艺大会的平台,将上一部作品《天鹅》带上了国际舞台,大受欢迎。该剧制作人兼艺术总监吴正丹期待新作也能“通过这个平台,未来能去参加一些国际的艺术节,能够向世界展示中国艺术家的态度和舞台艺术追求”,她认为在和世界的交流中“我们的艺术素养‘天花板’才能够高一些,让3000多年历史的杂技,有更多样式的绽放”。

▲现场推介演出:多感官实验戏剧《风之痕》

聚力赋能 搭建权威平台,提升机构“开单量”

国际演艺大会是亚洲最具影响力的演艺交流平台之一,亦是重要的演出交易平台。今年大会积极回应行业期待,加大推介比重,全力“促转化”,通过丰富多彩的推介形式,向国际演艺界推介数十个特色项目,合作意向踊跃。

“我最近两年来中国演出的频率很高,上一届我们在艺术节参演后,今年得以在中国多个省份进行了巡演,一共有18场!”提及在中国获得的合作机遇,古巴国家芭蕾舞团总监、首席芭蕾舞演员维恩塞·瓦尔德斯赞不绝口。

大会牵线搭桥,合作意向高度活跃。10月18日上午,中国上海国际艺术节中心和粤港澳大湾区文化艺术节中心、中演演出院线发展有限责任公司、梵克雅宝·皮娜·鲍什乌帕塔尔舞蹈剧场、携程集团、英国伯乐艺术公司等艺术机构、知名品牌,分别签署战略合作协议或项目落地协议,“梵克雅宝舞蹈映像”舞蹈节、皮娜·鲍什乌帕塔尔舞蹈剧场上海驻演等大体量项目将纷纷落地。同时,上海海派旗袍文化促进会与华美协进社、西班牙伊贝阿特演艺推广公司与前滩31演艺中心、瑞士海芭芭蕾基金会与懿洲文化,也分别签署合作协议。

“我非常高兴,在演艺大会平台的牵线下,我们明年将把海派旗袍的演出带到美国去;在展台,我一天就接到了4单,新西兰、澳大利亚都有艺术家和机构希望海派旗袍能出现在他们的舞台,去做巡演。”上海海派旗袍文化促进会会长沈慧琴说,“海派旗袍是海派文化、非遗文化的融合,我特别期待把中国的优秀传统文化带到国际上去。”

经典推介形式,双向交流成效显著。今年的演艺大会期间,与会机构、艺术家一共达成了近600项合作意向。经典的推介形式、细致的平台服务,让潜在购买方和项目制作方可以面对面高效交流。

▲第五届丝绸之路国际艺术节联盟年会嘉宾合影

▲第二十四届中国上海国际艺术节国际演艺大会开幕仪式

▲视频推介会后,澳大利亚表演艺术联盟执行制作人弗吉尼亚·海姆与《泡泡宇航员》项目推介代表王燕至洽谈近期合作构想

活力四射 引领发展路径,锻造未来“新标杆”

作为国家级综合性国际艺术节,中国上海国际艺术节始终发挥行业引领作用。国际演艺大会是交流与合作的文化桥梁,国际对话板块则是新业态试水、新思潮碰撞的“思想高地”。今年的大会期间,国际演艺行业达成的共识增多、合作的网络日益扩大。

“AI时代的艺术与科技融合是全球性的课题,任何国家和机构都难以独立应对。”今年,艺术节的国际对话板块,将全球都在关注的AI作为重点议题,10月18日举行的主旨对话“‘智’造新范式——全球艺术AI革新”中,世界剧院联盟主席、中国国家大剧院院长王

宁呼吁,演艺界“应打破地域与行业界限,要搭建跨国界、跨领域的交流合作平台”。

全球议题,正在找寻“上海答案”。演艺界人士发现,国际演艺大会针对AI这个全球性课题的“解题方法”是全方位的,理论和应用相辅相成:在前滩参加完头脑风暴,大会还组织嘉宾实地探访,仅花10分钟就能赶到与前滩隔江相望的徐汇西岸,去上海AI产业聚集高地——AI智塔,实地感受AI可能给艺术带来的巨大变化。

“复旦大学现在要求所有院系都开设AI课程,以便不同专业的学生都有AI意识,知道AI能帮他们做什么。”作为学术界代表,复旦大学计算与智能创新学院教授金城认为,虽然AI已经成为了潮流,但它仍然只是工具,能让这个工具创作出好的艺术作品,还“取决于使用这个工具的人”。他的观点也得到了加拿大时刻工厂数字媒体制作公司(东京)创意总

监梅丽莎·韦格勒的赞同。

斯洛文尼亚卢布尔雅那艺术节总监兼艺术总监达科·贝雷克一直很认真地参与了大会组织的这次探讨,他也因此确立了自己的信心:“现在的观众受教育程度越来越高,对艺术的要求也越来越高,他们很清楚自己喜欢什么。有了这样有素养的观众,反而让我们也有信心推出更多前卫的新作品、新锐艺术家的作品。”

带路合作,逐渐形成“上海方案”。国际演艺界在上海达成的共识,并不只有“科艺融合”“文旅融合”,还包括了合作网络的迭代升级。在今年的国际演艺大会及国际对话期间,第五届丝绸之路国际艺术节联盟年会举办,《丝绸之路国际艺术节联盟发展报告(2017—2025)》重磅发布。聚焦未来的“上海方案”,让联盟合作的活跃度与日俱增,规模日趋庞大——加上2025年新增的古巴国际爵士音乐节、克罗地亚里耶卡夏季艺术节以及来自国内的桂林艺术节、共建“一带一路”国家传统表演艺术节等11家机构,丝绸之路国际艺术节联盟成员已覆盖52个国家和地区,机构总数达到196家。

作为获颁“丝绸之路国际艺术节联盟卓越贡献奖”的3位国际演艺界名家之一,土耳其伊斯坦布尔文化艺术基金会总经理古根·塔纳对上海倡议并组建的这个网络,有着深刻的认知:“我2018年第二次来上海时,就意识到这个艺术节一定会取得巨大成功,因为它的愿景是国际化的,是给全球演艺界人士提供交流平台。果然,现在联盟已经发展到196家机构的规模,正推动全行业认真思考,未来世界的文化生态系统,会呈现怎样的形态?这样的讨论,太有意义了!”

以艺同心,链接世界。

今年的国际演艺大会及国际对话虽已落幕,但它的余韵仍在持续。它在为全球演艺资源搭建桥梁的同时,也因它对全球演艺事业发展的引领作用,让国际舞台真正响起了“上海之声”。

▲在观演新马戏舞台剧《站台》后,中外嘉宾踊跃参与演后谈

▼主旨对话“‘智’造新范式——全球艺术AI革新”

