

为一场演出 赴一座城

超六成外地观众专为艺术节而来,人均停留4.6天

艺术节·回眸3

“艺术天空”醒狮快闪秀

观众参观“广东美术百年大展”

昨晚,第二十四届中国上海国际艺术节落下帷幕。走出剧院,深秋的寒意难掩全城因艺术而生的温热。本届艺术节汇聚了来自80多个国家和地区的近2万名艺术家,呈现1400余场演出与展览,吸引了线上线下1443.74万人次参与,并带动消费规模超44.25亿元。在数字背后,是一次次人与艺术的相遇,构成了这座城市最生动的表情。

《诗的中国》
上海民族乐团
音乐会

融合 聚引力

本届艺术节最为显著的特征,便是实现了“文旅商体展”的深度融合。

作为第七届上海国际艺术品交易周的重要组成部分,第十三届ARTO21上海廿一当代艺术博览会成为艺术与商业联动的最佳注脚。展期四日内,参观人数再创新高,海内外艺术思潮在此碰撞,持续激发收藏热情。

“我们六七成作品已售出,还收到多个展览合作意向。”梅隆赫画廊亚洲总监王贝莉说。蜂巢当代艺术中心创始人夏季风则感叹:“藏家关注度超预期,三分之二作品已成交。”首次参展的协力空间主理人芦思文带来的作品首日即达成交易,“许多线上藏家终于见到原作,也结识了新客户。”

第十二届西岸艺博会同样“升级”展区,延展至11月18日。ARTO21还携手“艺术苏河”展演季,将艺术体验深度嵌入静安,推动上海成为全球艺术日程中不可或缺的一站。

涌动 激活力

艺术节不仅推动高价值艺术品交易,更将艺术能量注入市民日常生活。

今年55台主板演出,在沪首演率超九成,其中11个国际头部项目开启“中国唯一一站”,多场演出开票即售罄。被乐迷评价为“一生难遇的音乐壮举”的“马勒全集”,吸引了近45%的外省市观众,更有美国、德国、俄罗斯等多国乐迷专程前来。

初步统计,今年艺术节外地观众中有近63.5%是专程为艺术节奔赴上海,人均在沪停留近4.6天,过夜率高达88.4%,这种“为了一场演出,奔赴一座城”的文化消费,已成为上海建设亚洲演艺之都最坚实的底气。

“粤港澳大湾区文化周”是艺术节服务国家战略的重要举措。“其命惟新——广东美术百年大展”携800余件/套作品登陆中华艺术宫,引发广泛关注。上海美术馆策展人项苙苹认为,岭南画派与海派艺术的交织,正是中国现代性建构中区域活力的体现。大湾区演艺机构更在艺术节期间收到多项海外演出邀约,助力中国文化走向世界。

艺术节还积极拓展区域联动,首次开通长三角分会场专列,串联上海、无锡、合肥、南昌四地。南昌分会场6天活动吸引游客近40万人次,呈几何级数增长,实现区域文化双向奔赴。

破圈 生暖意

艺术节的创新策源力,体现在对青年艺术家的扶持与对新空间、新业态的积极拥抱。在外滩·老市府,一种更新锐的力量正在生长。策展人杨丹与陈茜将青年艺术家的数字影像、机械臂装置与生物传感作品,嵌入这座历史建筑的“碎片式空间”中。“老建筑冰冷的砖墙、艺术作品与观众的身体感知在此交融。”杨丹说,“我们希望打破美术馆‘方盒子’的局限,让艺术在行走中被体验。”

这正是艺术节“扶青计划”视觉艺术项目的缩影。今年,该项目收到来自12个国家与地区的近百份投稿,科技融合类作品占比高达64%。青年艺术家以AI、实时声场交互等技术,构建出沉浸式感官现场,不少作品在国际演艺大会上当场达成合作意向。

与此同时,“艺术天空”系列将118场演出送至商圈、水岸与绿地,构筑“没有围墙的剧院”。从爵士上海音乐周到国际魔术周,艺术节联动43个商业体、近300家商户,打造“看艺术+吃住行游购娱”一站式体验。数据显示,本届艺术节综合带动消费规模超44.25亿元,较上届提升10.2%。

来自舞蹈《际场:回响1978》的71岁舞者贝娅特丽切·利博纳蒂,在离沪前悄悄给上海国际舞蹈中心剧场留下了一封手写信和1500元人民币,作为园区的“猫咪基金”,这份细腻的爱折射出艺术的温度与城市的温情。

帷幕落下,并非终结。第二十四届中国上海国际艺术节为这座城市注入的开放、融合与创新精神,已成一道不息的律动,继续塑造着它的未来。

本报记者 赵珏

昨晚,享誉世界的意大利圣切契利亚管弦乐团在指挥大师丹尼尔·哈丁的执棒下,联袂钢琴家贝亚特里切·拉娜,引领申城观众漫步欧陆“音乐地图”。这是哈丁在2024/2025乐季担任乐团音乐总监后,首度率团访华。恰逢中意建交55周年,这场音乐对话,既验证了“新掌门”的艺术魅力,也让这朵“意大利玫瑰”再度绽放上海夜空,续写两国音乐情缘。

当哈丁手中的指挥棒落下,第二十四届中国上海国际艺术节也随之落下帷幕。在音乐厅热烈而绵长的掌声中,哈丁返场执棒乐团奏响中国观众耳熟能详的《茉莉花》。这烙印在人们心中的隽永旋律似暗香浮动,萦绕在申城的夜空与观众心间,给这场跨越国界的音乐邂逅留下了绵长而温暖的余韵。

11年前,时任乐团艺术总监的安东尼奥·帕帕诺率团亮相第十六届艺术节,一曲威尔第《路易莎·米勒》序曲点燃全场,德沃夏克大提琴协奏曲与勃拉姆斯《第二交响曲》的悠扬旋律,通过户外直播飘进街头巷尾,成为刻在城市记忆里的艺术瞬间。

如今,乐团以全新姿态回归。2024/2025乐季,丹尼尔·哈丁接过指挥棒,开启乐团新纪元。此次率团登上申城舞台,一展“新掌门”带来的新气象。当灯光渐暗,指挥棒扬起的瞬间,音乐旅程开启——当意大利人特有的热情乐观与自由奔放,邂逅法式的精致优雅与俄式的深沉浪漫,观众见证着百年“意大利玫瑰”绽放的华美音色。

开场的威尔第《西西里晚祷》序曲是乐团对“母语”的深情回望,也是对2014年首秀的致敬。哈丁以精准手势唤醒音符里的戏剧张力,让意大利的炽热激情在音乐厅里奔涌,瞬间抓住每一位观众的心跳。

拉威尔《G大调钢琴协奏曲》用旋律将法国的斑斓铺陈为一幅画。今年恰逢拉威尔诞辰150周年,只见钢琴家拉娜细长的手指在黑白键上起舞:爵士乐的灵动节奏与印象派的朦胧色彩交织,奏响这部辉煌而欢愉的经典,每一个音符都像塞纳河畔的粼粼波光,明亮又温柔。

下半场的氛围转向俄罗斯的深沉——拉赫玛尼诺夫《e小调第二交响曲》,这部从阴郁走向光明、感人肺腑的交响诗篇,曾在帕帕诺时期被乐团录制成经典唱片。而今晚,哈丁以他的理解重新诠释了乐曲的厚重:绵长的旋律回荡耳畔,宏大的结构包裹着你,让每个人陷入俄式抒情的极致魅力。

乐团与上海的羁绊,不仅藏在过往的记忆里,更体现在对中国观众的情感中。在上午的发布会上,乐团主席马西莫·比斯卡迪坦言:“中国观众的耳朵很灵敏,他们的音乐鉴赏水平很高。如今在意大利,也能见到许多前来学习音乐的中国学生。”相较于意大利本土交响乐观众以中老年为主,在中国的音乐厅能看到大量年轻面孔,这让马西莫很振奋,“这是艺术传承的象征,也让我们更有动力将意大利与欧洲音乐传递下去。”

当最后一个音符消散在空气中,今年的艺术节虽已落幕,新的艺术期待却在酝酿。这场闭幕音乐会,不仅让上海与意大利的艺术情缘再次升温,也让中意文化交流的旋律在申城夜空久久回荡。

本报记者 朱涓

哈丁执棒圣切契利亚管弦乐团

本报记者 王凯 摄

哈丁执棒圣切契利亚管弦乐团 艺术节昨晚闭幕
返场为申城献上一朵茉莉花