

时隔九年马库斯·史坦兹再度携手上交

上海的魅力 来自演出更来自观众

昨晚,被誉为“理查·施特劳斯专家”的德国指挥家马库斯·史坦兹,时隔九年再度携手上海交响乐团,以《蒂尔的恶作剧》《死与净化》两部交响诗名作,为申城乐迷带来一场音乐盛宴。谈及上海这座独具魅力的城市,史坦兹感慨道:“上海是一座拥有高能量的城市,这种能量不仅仅来自文化,更来自人,他们相信未来,同时希望将生活变成一种美好的体验。”昨天下午,史坦兹还与青年指挥家孙一凡携手开展“读总谱”活动,将指挥台上的专业思考与音乐哲思分享给这里专业懂行的乐迷。

奏出精神内核

本场音乐会的核心,当属下半场登台的两首理查·施特劳斯交响诗。《蒂尔的恶作剧》旋律灵动跳脱,对乐手的反应力与配合度要求极高;《死与净化》则曲风一转,以深沉婉转的基调,描摹出理想主义者弥留之际对人生的回溯,最终在旋律中实现灵魂的净化与升华。

既然被誉为“理查·施特劳斯专家”,史坦兹对作曲家的创作特质自然有着精准把握。他直言,施特劳斯的作品贴合乐器的自然本性,旋律、和声与配器恰到好处,乐手演奏时倍感顺畅。指挥的核心任务,反而是防止乐手沉溺于演奏本身,“你必须引导他们学会相互聆听,才能让乐团的整体音色得到提纯”。孙一凡也补充表示:“史坦兹常会让乐手以最轻的力量演奏片段,专注聆听彼此的声部,这种独特的训练方式,极大提升了乐团的合奏默契。”

不少乐迷认为施特劳斯的音乐极具画面感,如同“音乐电影”。史坦兹却更享受音乐本身的魅力,他说:“欣赏施特劳斯的作品,我的脑海中并不会刻意浮现画面。”但他也鼓励乐迷在旋律中尽情放飞想象力,构建属于自己的音乐故事。

记者手记

昨天下午,马库斯·史坦兹携手孙一凡率先为乐迷带来“读总谱”活动。当他的手指划过厚重的总谱,将复杂的配器逻辑拆解为听众易懂的音乐叙事,总谱不再是晦涩的密码。

无独有偶,不久前迪图瓦也曾带着486页贴满彩色贴纸的《沃采克》总谱,与乐迷逐小节解析无调性音乐的精妙。上交全新推出的“读总谱”活动以“专业不打折”的态度守护艺术本真,也以多元路径为大众搭建古典乐之桥。

上海之所以是座“音乐之城”,不仅在于这里有千千万万爱乐人,更因这里有各种接触、了解、走入古典乐大门的途径。音乐厅之外,音符和旋律荡漾在城市每个角落,融入烟火气。

“全城交响”让弦乐队走进养老社区,两代首席同台奏响《良宵》;“上交音乐教室”扎根社区文化中心,用讲座与演出拉近巴赫与市民的距离“MAP进社区”将室内乐带到街头巷尾,邻里中心的弦乐四重奏,公园广场上的铜管五重奏,演奏家边演边讲,维瓦尔第的《四季》旋律,《花好月圆》的创作故事,“零距离接触”让古典音乐褪去了“高冷”标签,成为可触摸的生活风景。朱渊

直抵音乐本质

史坦兹与上交乃至上海的情缘深厚。2010年,他曾率科隆爱乐乐团献上全套瓦格纳《尼伯龙根的指环》,三周的排练与演出不仅在申城掀起热潮,更在他心中架起了一座中外音乐交流的桥梁。2016年,他携手上交为上海观众带来了巴托克和贝多芬作品音乐会。

时隔九年再度携手上交,史坦兹惊喜于乐团的进步,他说:“他们的演奏直抵音乐本质,完全能用旋律讲好故事。”

当被问及更偏爱哪种指挥状态时,他给出了“两全其美”的答案——歌剧场域包罗万象、如梦似幻,交响乐旋律则能自然流淌,两种状态各有魅力,实在难以抉择。

被问及恩师伯恩斯坦对自己的影响,史坦兹坦言:“在我心中,伯恩斯坦是如灯塔般存在,他的音乐风格多元包容,演奏超越谱面限制,充满个性与活力。”谈及当代音乐的推广,他特别指出,虽然许多古典乐经典已历经百年历史考验,但当下的作曲家也在努力书写属于这个时代的作品,作为指挥,他会用专业的技艺,全力诠释好每一部作品。

本报记者 朱渊

让古典音乐触手可及

听武康大楼讲述申城往事

舞台剧《诺曼底公寓》昨在上海话剧艺术中心首演

都觉得它是很好的社会学课题和文学题材。”

此次舞台剧改编,上海话剧艺术中心投入了大量人力与心血,为还原上世纪三四十年代上海多元的社会生态,该剧集结了国际演员阵容,融入多国语言和中国多地方言进行演绎,生动展现了战争年代形形色色的众生相。

舞台剧采用碎片化叙事结构,将故事分为1937年、1941年、2019年三个时期,通过呈现每个角色的生活切片,勾勒出不同人物在时代洪流中的命运抉择,让时代巨变与个体生命紧密交织。何念表示:“把小说搬上舞台,不是复刻历史,而是让这栋楼里的‘人’再次被看见。”何念希望通过这部作品,让在和平年代长大的观众直观感受战争的残酷。

独特的舞美设计是该剧的一大亮点。舞美设计胡艳君以大小不一的诺曼底公寓模型辅助叙事,大楼模型时而与人等高,时而渺小精巧,时而可拆分移动,既象征了人与建筑、历史的深层关联,也实现了对建筑的拟人化与艺术化表达。何念说:“如果观众走出剧院时,会对武康大楼多看一眼,意识到这栋楼里曾经住过一群在特殊历史时期努力活着的人,这部戏就完成了它的作用。”

《诺曼底公寓》将持续上演至2026年1月11日。

本报记者 吴翔

当美术馆里流淌出乐曲

声画融合,程十发美术馆化身沉浸式艺术空间

日前,一场为庆祝上海中国画院成立65周年量身打造的艺术欢聚——“艺韵华章 声动六十五载”在程十发美术馆举办,这场艺术+音乐的夜游活动,创新地将书画力作与多元音乐艺术、数字科技深度融合,为观众呈现了一场跨越时空的沉浸式文旅体验。

随着悠扬的旋律在美术馆流淌,程十发美术馆化身为沉浸式艺术空间。音乐会以“画面呈现+现场演奏”为核心形式,携手专业音乐人,围绕画师们的作品,将钢琴、小号、吉他、民乐与电子交响等多元音乐元素交织融合,配合震撼的视觉特效与数字技术,让静态的书画作品“活”了起来。

整场音乐会精心设置序曲及“稻花香里”“蓬勃岁月”“人间欢喜”“上海之春”“饮水思源”六大板块,串联起新中国成立以来不同时期的时代风貌与精神气象。

上海中国画院党总支书记、副院长江鹏表示:“本次夜游音乐会以富有当代感的创新表达方式,

直观呈现中华美学的独特魅力,让百年文脉在数字时代焕发新的光彩。”

音乐会的举办呼应“艺术为人民——上海中国画院成立65周年学术艺术大展”,这场年度大展以程十发美术馆与上海中国画院美术馆双馆联动的形式,全面回溯画院65年的辉煌历程。

观众在参加夜游音乐会的同时,还可以在艺术书吧购买到近期热销,专为本次学术艺术大展推出的6款“上海中国画院成立65周年系列”精品文创产品。

近年来,程十发美术馆积极参与“社会大美育计划”,举办多场夜游美术馆活动。本次夜游音乐会将数字技术与美育场景深度融合,突破了传统美育的时空限制。通过多感官沉浸体验,让不同年龄、不同艺术背景的观众都能找到共鸣。

本次展览将免费开放至2026年4月6日。

本报记者 乐梦融

文体新闻

Culture & sports