

关注

城市音乐节何以“生命长青”

□本报记者 路斐斐

第41届上海之春国际音乐节开幕演出《永恒的征途——纪念红军长征胜利90周年主题音乐会》 图片由主办方提供

“为一场演出奔赴一座城”“因为一首歌爱上一座城”……近年来,演出带动文旅成为新风尚,城市音乐节、各类音乐会跻身文旅消费新热点。“上海之春”“中国·哈尔滨之夏”等老牌城市音乐节持续破圈、备受关注,60余载始终焕发旺盛生命力。从《红旗颂》《梁祝》等时代经典,到《神州音话》《松花江组曲》等新创佳作,这些城市音乐节何以生命长青?从“人民艺术节”到具有国际影响力的文化IP,其长期主义发展之路带来哪些思考与启示?近日,本报记者就相关问题采访了业界专家。

要有把好事坚持到底的“文化定力”

今年春季,国内演出市场呈现鲜明的分化态势,不少新兴音乐节热度回落,而品牌积淀深厚的城市大型音乐节依然保持强劲活力。刚刚落幕的第41届上海之春国际音乐节,在60余年发展基础上再度创新,首次采用“核心期+延展期”架构,整体展期与演出规模再创新高;新人新作比例首超50%,首设“新大众文艺”板块,并联合国内三大城市音乐节发起“四节联动”,以一系列务实举措引发行业广泛关注。在不少新兴音乐节昙花一现的当下,老牌城市音乐节为何能常办常新、始终保持蓬勃生机?

在文艺评论家毛时安看来,艺术节能长盛不衰的生命密码,在于始终坚守“以人民为中心”的办节初心。他以“上海之春”的发展变迁为例谈到,60余年来,从初创时期振奋民族精神、歌颂革命历史、高扬理想主义与英雄主义的《红旗颂》等经典,到新时代洋溢青春活力的新人新作,音乐节始终怀揣对国家、民族的热爱,坚持对民族音乐形式与审美表达的不懈探索,这正是其创造力与生命力的根源。“从‘上海之春’的温暖,到‘哈尔滨之夏’的热烈,老牌城市音乐节生命长青,还在于我们拥有团结力量、克服困难、把好事坚持到底的‘文化定力’。也正是在变与不变的坚守中,我们才能避免孤芳自赏、止步不前,始终保持艺术创作的人民性与当代性,不断以新的发现与创造推动民族文化向前发展,让时代新人源源不断涌现。”

“重视新人新作,是以‘上海之春’为代表的老牌城市音乐节不变的办节传统与核心宗旨。”在“上海之春”艺委会主任、上海音协主席、上海音乐学院院长廖昌永看来,让更多青年艺术家绽放风采,让更多高质量新作从地方舞台走向全国、走向世界,是城市音乐节能实现艺术长青、薪火相传的根本原因。他表示,一个音乐节唯有坚守艺术初心,始终坚持以人民为中心的创作导向,严把艺术质量关,方能经典辈出、代代相传。“今天的作品与演出既不能因循守旧,也不能脱离生活,既要具备独特的艺术表达,更要兼顾大众的审美需求与专业的艺术高度,要具有可看性、可听性又有探索性,要打造激发原创活力的人才蓄水池,不断吸引新的艺术家加入,以音乐的方式记录时代、反映时代,从而不断增强全社会的文化自信。”

早年曾以媒体工作者视角参与“上海之春”的运营统筹,如今又以上海爱乐乐团团长身份参与音乐节演艺活动的高山峰结合院团实践谈到,城市音乐节长青的核心,在于坚守艺术本位、秉持长期主义、践行开放共享,不追逐短期流量热度,不盲目攀比演出阵容,始终以艺术品质为核心竞争力。在他看来,文艺院团与音乐节应形成良性互动、协同发展,依托音乐节平台完善新人新作培育机制,通过青年演奏家专场、定向委约创作等方式,让青年人才脱颖而出;同时,打破地域艺术壁垒,实现优质文化资源互通共享,以人才培育与作品创新双轮驱动,保障音乐节可持续发展。

让音乐成为城市生活的日常肌理

“更好满足人民群众精神文化需求”“实施公共文化服务提质增效行动”“高质量发展文化旅游业”……今年,政府工作报告与“十五五”规划纲要,将繁荣发展社会主义文化、促进人民精神生活共同富裕摆在突出位置。对城市艺术节而言,如何避免阵容趋同、内容空泛,把局限于剧场的小众艺术,变成全民可感可及的艺术节日,以高质量、多元化、可触达的文化服务,切实提升群众的文化获得感和幸福感,已成为艺术融入城市生活、赢得大众喜爱必须破解的课题。

“今天的音乐节,不能只关注剧场里的传统演出,更要主动关注新兴业态,思考如何在触手可及的公共空间营造积极向上的文化氛围,让老百姓走出家门就能走近艺术,让每个人都能找到喜爱的文艺群体,找到施展才华的舞台,真正以艺润心,用多样形态与丰富内容,让音乐节成为全民共享的节日。”廖昌永表示,音乐节走出剧场,走进城市“毛细血管”,也为青年文艺工

作者创造了贴近大众、扎根生活的场景,激发创作者与社会的深度互动,为跨行业合作、共同参与与文化创造提供了更大舞台。

“每个音乐节都应有自己的目标群体。中国人口基数大,要最大程度满足群众的艺术欣赏需求,就要深入了解不同受众,既要积极回应审美需求,也要主动创造新鲜经验,逐步提升观众审美水平。”谈及部分音乐节仓促上马、后继无力的现象,毛时安直言,关键在于组织者对观众研究不深,打动人心、引领潮流的优秀作品不足,对文艺新现场、新观众、新创作的发掘培育不够。中国地域辽阔、文化差异显著,唯有尊重差异、发掘独特性,整合多方资源、动员全社会参与艺术创作与传播,为新人新作提供更充分的支持,才能让文艺创作与观众需求形成审美默契、实现情感共鸣,让艺术从走近大众、服务大众,走向赢得大众、引领大众。

高山峰也认为,当前演出市场理性回落,是行业向优质化、普惠化转型的必然趋势。这对文艺院团的公共文化服务能力、城市音乐节的内容供给质量提出了更高要求。音乐节与文艺院团应主动“下沉”,将高品质演出送到社区、商圈、校园等公共空间,打破高雅艺术“遥不可及”的刻板印象;同时转变供给理念,从“单向供给”转向“需求适配”,杜绝形式主义,用群众喜闻乐见的形式与贴近生活的作品,让文化惠民真正落地走心,让艺术从剧场走向全民共享。

既要坚守在地性,又要超越在地性

“一方水土养一方文化。”作为长期性、周期性举办的公共文化项目,音乐节植根于地域文化与现实需求,在持续举办中深度参与城市文化生态、精神气质与大众审美取向的塑造,对涵养城市文化品格、推动城市文化繁荣发展具有不可替代的作用。

“仓廪实而知礼节。”廖昌永认为,中华文明五千年未曾断流,一个至关重要的因素就是中华民族始终重视文化生活。“如今我们在城市建设音乐厅、博物馆、图书馆等地标,为满足广大人民精神文化需求打下物质基础,而音乐节是推进城市文化建设、集中展示文艺创作风貌的精神载体,更需要文艺工作者静心经营、久久为功。”他表示,面对世界百年未有之大变局,文化是化解认知隔阂的重要力量,音乐节的长效机制为文化交流提供坚实保障,高质量对外交流有助于展现地方文化独特性,增进地域与民族间的情感联结与合作。比如今年“上海之春”首倡的“四节联动”,携手中国·哈尔滨之夏音乐会、“蓉城之秋”成都国际音乐季、深圳“一带一路”国际音乐季共同构建全国音乐共同体,就是希望以音乐为纽带贯通南北,用音乐的力量辐射带动周边更多地区,让最优秀的创作力量集合起来,共同促进全国文艺事业的更加繁荣。这既是挑战也是机遇,“剧场空间有限,数字时代更应做好线上线下的联动融合,让更多人共享文化发展成果,是艺术不断前行的内在动力,也是探索新创作与新传播方式的根本原因。”

“每年春天,上海及长三角的音乐爱好者都会满怀期待,每年盛夏,哈尔滨及东北地区的观众也会因哈尔滨之夏音乐会共赴音乐之约……这份期待里,饱含着大家对城市音乐生活、文化氛围与美好未来的向往。”毛时安以“上海之春”文化IP打造为例谈到,多年来,在全社会共同的文化信念引领下,上海汇聚了一批国内顶尖艺术院团,创作了大量优秀作品,以上海音乐学院为代表的院校培养出一代代优秀艺术人才,共同构成了珍贵的城市文化资产,成为城市文化精神的延续与彰显。从海派文化的“在地性”到兼具国际视野的“超在地性”,不断扩容的音乐节,彰显着上海文化的包容性与国际艺术影响力。这份长期积淀,形成了可借鉴却不可复制的上海经验。谈及“四节联动”,毛时安认为,地方音乐节要跳出地域局限,打造交流互鉴、竞合共生的艺术共同体,既坚守在地性,又超越在地性,必将为中国音乐创作与市场繁荣注入更强劲动能。

“线下沉浸式的艺术体验,更能让群众直观地感受艺术的魅力,更深刻地接受文化的浸润,进而培育全民审美、筑牢文化自信。”在高山峰看来,当前群众精神文化需求快速增长,不再满足于简单娱乐消费,更加追求高品质、有内涵、可参与、可感知的文化产品。在此背景下,音乐节已不是一次性文旅消费产品,而是培育城市文化生态、塑造城市文化精神、引领大众审美提升的核心载体,其长效文化价值与社会价值远大于短期消费效益。高山峰表示:“对外,音乐节是文明互鉴的桥梁,推动中华文化走向世界;对内,需立足城市文化根基,深度联动本土文艺院团,平衡商业运营与文化担当,兼顾当下活力与长期培育,最终实现艺术价值、社会价值与市场价值有机统一,成为真正经得起时间检验的城市文化名片。”

在春和景明、万物竞发的3月,北京中央歌剧院舞台上演了一台名为《扎西夏卓》的踢踏舞剧。该剧由中国文联指导,西藏自治区党委宣传部、中国舞协、西藏国际旅游文化投资集团、北京援藏指挥部等多家单位出品。作品入选了西藏自治区文化产业发展专项资金支持项目、“京藏和鸣”文艺精品创作工程重点扶持项目和中国文学艺术发展专项基金资助项目。

西藏拥有悠久灿烂的历史文化,更是歌舞的胜地。藏族人民被誉为“会说话就会唱歌,会走路就会跳舞”。歌舞天赋和艺术细胞深植在藏族人民的血脉中,是他们千百年来生活的自然组成部分。他们光彩绚丽的歌舞如同雪域高原的万千山湖,澄澈而隽永,丰厚而深沉,令人无限神往。早在70年前,中国舞蹈艺术的一代奠基人戴爱莲、彭松等就将其在四川、西藏等地采风学习的藏族舞,如巴安弦子、拉萨踢踏舞等搬上重庆的舞台。在当时都市青年中掀起了一股学跳边疆舞的热潮。可以说,这是在艺术自觉的理念引领下的一次汉藏歌舞文化交融之举。中华人民共和国成立后,藏族舞蹈一直是中华民族舞蹈大家庭风格极为鲜明、形态变化多样的重要成员。从弦子到锅庄,从堆谐到热巴……原生态的藏族舞蹈为当代中国民族舞蹈的舞台创新提供了不竭的源泉和养料。从20世纪60年代的《洗衣歌》到90年代的《牛背摇篮》《酥油飘香》和21世纪初《翻身农奴把歌唱》等经典小作品;从70年代末的《文成公主》到80年代的《卓瓦桑姆》《智美更登》和21世纪初的《仓央嘉措》等大型舞剧……皆是运用藏族舞蹈丰富的语言表达主题思想、塑造人物、抒发情感的优秀舞作。但以西藏民族舞蹈中的一种具体样式——踢踏舞为核心动作语汇和主体表达形式来呈现剧情和主旨的舞剧,《扎西夏卓》确是首创之作。

该剧最突出的美学特色在于具有浓郁的藏舞成色。所谓藏舞成色,并非当今都市社群娱乐健身的藏族舞步,亦非多年来舞台上常见的经专业院团舞者提炼加工后的藏族舞,而是由西藏本土歌舞院团藏族演员表演的藏舞。演员们充满西藏高原气质和韵味肢体动作,支撑起全剧视觉主体的藏舞底色。这个底色里熔铸着藏族演员表演时肢体与神情中那种浓浓的真诚和质朴,那份深深的友善与谦恭。当然,该剧藏舞成色里最亮眼的当属舞蹈的主体样式——踢踏舞。在世界舞蹈文化中,踢踏舞是一种展示足部律动,节奏多变、感染强烈的舞种。享誉全球的踢踏舞主要有美国都市文化中的黑人踢踏舞、西班牙弗拉门戈舞、爱尔兰踢踏舞等。中国的西藏踢踏舞历史悠久、种类丰富,有西藏口唱则的堆谐、洛谐,拉萨的堆谐、朗玛,那曲的谐钦、牧歌,山南的果谐等10多种。尤其西藏日喀则市拉孜县的堆谐,2007年和2025年先后两次登上了央视春晚,一曲《飞弦踏春》震撼全场。它集弹、唱、跳于一体,男人们怀抱扎念琴,手指拨琴,脚下顿挫,口中高歌,款款踏步而来,女人们鱼贯而入,双臂轻扬,舞步轻盈,歌声悠扬,他们看上去是那样快活自得,和谐美好。凭借央视春晚,西藏拉孜县踢踏舞“堆谐”走进千家万户,让广大观众领略到雪域高原浓烈而绚烂的舞蹈魅力。如今,西藏踢踏舞又突破小型舞蹈节目单纯情绪表达的局限,在舞剧《扎西夏卓》中,多种类的藏族踢踏舞被整合运用到舞剧故事线上的场景和人物关系际遇之中。

“扎西夏卓”一词,在藏语中意为“吉祥的舞蹈”;同时,扎西和夏卓又是剧中两位年轻人的名字。扎西是藏族乐师多吉的儿子;夏卓是进藏医疗队汉族医生夏天的女儿。舞剧故事主线讲述了夏天父女与多吉父子两代人在西藏高原的相识与相助、相救与相爱。在第一幕医疗队初入高原时,欢迎队伍便踏起热烈欢快的踢踏舞步;第二幕夏天帮助多

雪域踢踏舞

汉藏共情心

——踢踏舞剧《扎西夏卓》观后

□茅慧

吉在冰原救羊,在暴风雪夜躲地为节、踢踏取暖;多吉家中设宴招待夏天,与儿子扎西踢踏斗舞、歌舞为欢……剧中,10多种列入国家级非遗名录的西藏踢踏舞融为一体,共同服务于舞剧思想内涵的表达,使一种古老的舞蹈在新时代的民族舞剧艺术创新实践中,生发出了新的表意功能。最精彩的当属那些欢庆和隆重的剧情节点,堆谐——拉孜踢踏舞青年男女身着盛装,清扬的扎念琴声四起,壮实的藏族青年们一边将重重的藏靴踏向大地,一边灵动旋转歌琴相应,宽大藏袍舞袖在空中甩出道道弧线,那真是一幅生命赞歌的绚烂画卷。

《扎西夏卓》除了浓郁的藏舞成色,还大胆尝试将藏族舞蹈语言进行翻新、解构与重组。比如,第一幕中的“雪山舞”,便是由一群身着雪白舞服的男子表演。从舞队的调度造型,到舞动的韵律姿态,把雪山的巍峨雄奇、高寒凛冽展示得鲜活而生动,好像为雪山赋予了人类的性情。再如,第二幕中冰原解救羊群那一场,男人们肩披一方白色的毛毡,以此象征羊群的形象。羊群舞的动作并未像很多仿生舞蹈那样模拟动物的某个标志性的动作姿态和造型,而是以藏族舞蹈为元素,把握呈现羊群整体的活力,它不提供直观的符号定位,而是引导观众去意会和想象。

总之,《扎西夏卓》向我们提出了一个舞剧创作的时代命题,那就是历史悠久、传统深厚的民族舞蹈语言如何积极主动投入到新时代舞台艺术创新实践的洪流中,让古老独特的民族舞蹈语言在讲述日新月异的新时代、展现亿万中华儿女的新生活时大放异彩,大有作为。

(作者系中国评协副主席、中国艺术研究院舞蹈研究所研究员)

踢踏舞剧《扎西夏卓》剧照

北京微电影产业协会第三届会员代表大会召开

本报讯 4月14日,北京微电影产业协会第三届会员代表大会在京召开。中央电视台原台长赵化勇、中国作协诗歌委员会主任吉狄马加、中国视协影视组副组长高健、北京市社会事业领域行业协会联合党委副书记刘子健,以及首都文学艺术界近200人参加会议。

会议审议通过了北京微电影产业协会第二届理事会会长赵智所作的工作报告,选举产生了由35位理事组成的第三届理事会和由5位监事组成的新一届监事会。经大会选

举,赵智再次当选北京微电影产业协会会长,康洪雷、阚卫平、王欢、王思衡、黄建华、刘健、李爽、邵树彬当选副会长。理事会聘请表演艺术家斯琴高娃担任名誉会长,聘任于浩然担任秘书长、张云霞担任常务秘书长。

大会闭幕式上,北京微电影产业协会正式启动“微短剧剧本征集孵化项目”,面向全社会广泛征集优秀剧本,旨在挖掘具有时代精神、艺术价值和潜力的精品IP,为微电影、微短剧产业发展注入新动能。(黄高兴)

北京天桥艺术中心2026年度佳作荟萃

本报讯 日前,北京天桥艺术中心2026年度发布会在京举行。活动以“万物向新,乘势而上”为主题,发布了年度演艺内容、全新品牌布局与生态合作蓝图。

据介绍,北京天桥艺术中心2026年度重点剧目矩阵以“八大节展”的品牌体系为框架,将有多元门类的精品剧目贯穿全年。国际音乐剧板块引进《芝加哥》《唐璜》《卡拉马佐夫兄弟》《爱因斯坦——时间相对论》等英、法、俄、德多语种经典原版剧目,中文音乐剧板块涵盖《长安十二时辰》《基督山伯爵》《锦衣卫之刀与花》《黑旗令》等周目,音乐剧明星音乐会板块将演绎多部经典音乐剧唱段。在国内话剧板块

中,《盗头》《情歌》《推销员之死》《我们成为的她》《蒋公的面子》《宝岛一村》等将与观众见面。《五星出东方》《九歌》《永乐未央》《垂虹别意·唐寅》《托马斯·谢尔比的救赎》等佳作将亮相舞剧板块。其中,《九歌》《长安十二时辰》《黑旗令》均为“天桥出品”系列创投剧目的代表作,展现了天桥艺术中心在原创内容领域的持续深耕与多元探索。

此外,活动现场还发布了“天桥九号”创制中心、艺培业务全新布局,举行了“天桥一号”京沪战略合作签约仪式,并以分会场路演形式分享已成熟或尚在孵化期的项目,助力行业资源高效对接。(王 冕)