

5G 来临, 音乐会将呈现哪些奇观?

据文汇报 一段室内乐演奏视频近期成为网红:借助5G技术,七位乐手分散在德国、西班牙、蒙古、瑞典和日本等地,他们共奏一曲巴赫《c小调前奏曲与赋格》,声音同步传输,没有任何延迟。“未来的音乐演出将突破时空局限,使人们在剧场之外也能欣赏。”上海音乐学院数字媒体艺术学科带头人代晓蓉说,借助全息投影技术和顺畅的5G网络,身在各地的音乐家通过屏幕“同台”表演将不再是梦想。

科技正在改变舞台艺术的表达方式。今年“上海之春”国际音乐节舞台上,多媒体音乐剧场《镜·界》结合弦乐、舞蹈和影像,舞者黄豆豆和他的四个虚拟“分身”同台共舞;今年2月梅赛德斯奔驰文化中心,钢琴家郎朗和虚拟偶像洛天依完成一台万人级的演唱会;不久前第二届国际3D打印嘉年华闭幕式上,钢琴家宋思衡和他的机器人朋友共奏《蓝色多瑙河》……影像技术、交互技术、人工智能、虚拟现实、增强现实等前沿科技的应用,革新着人们的观演体验。当艺术与科技不断碰撞,并在音乐厅内外缔造更多奇迹的同时,业内人士也开始思考如何守护好艺术的本质,避免舞台沦为技术的跑马场。

科技,将舞台拓展到前所未有的辽阔与壮丽

利用当下最尖端科技增加舞台的“壮丽景象”,剧场工作者从古至今都在不断探索。从16世纪意大利舞台场景布置中的创新角度绘画和机械设备,到气体效果和之后的电力、灯光效果引进,再到计算机对灯光、声效和场景变换的应用,技术的发展创造了令人惊艳的视听效果。眼下,新的科技催生了更多创作方式,进一步扩展了舞台艺术的表达空间。

比如影像技术中的全息投影,让真人可以和虚拟角色同台表演,如梦似幻的世界得以被观众感知。如《镜·界》为例,当真人黄豆豆在舞蹈时,屏幕上另外四个他本人的影像也在共舞,高速摄影机放慢了幻影的动作,从而产生超现实主义的舞台效果。郎朗和洛天依突破“次元壁”的合作,则得益于全息投影和实时动作捕捉技术,虚实相融且充满观赏性的舞台让观众耳目一新。

人工智能如今也与音乐舞台有着不少融合与互动。结合了人工智能的数控技术,能自由操控原本固定的舞台道具和软装、硬景,使整体布景变化在视觉呈现上更流畅自然。由代晓蓉担任策划的跨界融合剧场《东去西来》同样运用了人工智能,屏幕上中国书法的水墨形状,随着钢琴家演奏音乐的节奏和强弱变化而改变。该程序可以预判钢琴家下一秒的演奏动作,使水墨实时变化更具连贯性。整个表演过程也在解构和重构音乐与影像的关系。

这些年钢琴家宋思衡热衷于尝试音乐舞台的新鲜打开方式,比如让古典钢琴与多媒体装置进行交互表演,演出中所运用的多媒体介质有动画、影片,甚至还有机器人。“音乐家的任务其实跟科学家很相似,都在不断探索人的新领域和新极限,以及人对世界和宇宙的认识,只是我们跟科学家的角度不一样。”在宋思衡看来,音乐家选择主动拥抱高科技,不仅仅是去呈现华美和新奇的舞台效果,更是为了从不同角度探索艺术之美背后的原理。

高歌猛进的科技登场,别忘了守护艺术的本质

“话剧中有‘打破第四面墙’的理念,而现在已有很多表演不单纯局限在剧场中,博物馆、仓库、油罐等等都可以成为舞台。”宋思衡坦言,近年来海外有些音乐演出以沉浸式方式呈现,通过与科技结合让观众获得独特的观赏体验。在实验歌剧公司推出的歌剧《看不见的城市》中,乐手、歌手和舞者被分散到洛杉矶联合车站的各个角落。观众通过头戴式耳机一边实时聆听歌剧,一边在车站里自由行走,遇见歌剧表演者的同时难免撞见一头雾水的路人。

有越来越多的艺术从业者认识到,科技可以帮助他们在创作中发掘更多可能性,各种艺术的边界由此模糊,什么是艺术之美也在被重新定义。还有学者认为,随着5G技术的完善和大规模使用,舞台表演将进一步不再局限于时间地域,与电影、游戏等之间的界限也会越来越不清晰——“或许将来只需要一块屏幕、一副眼镜,就足以让观众有‘亲临’现场的观演感受。”

面对科技在舞台上的井喷式使用,代晓蓉时常提醒自己,不能忘记守护艺术的本质。“传统艺术工作者在面临知识转型问题时,一定要充分了解技术的属性,对技术语言进行深层次分析后,再将其转化成艺术语言。否则,对科技的运用将会流于表面,无法真正展现出艺术的魅力。”

技术的革新和发展,还在一定程度上改变了音乐的产生方式。在程序中输入著名作曲家已有作品的参数,人工智能作曲机器就可以创作出与之风格相似的新曲子。不过有业内人士指出,目前人工智能艺术创作的核心是数据和算法,只是对艺术门类进行风格化和技术化处理,还没有涉及艺术本质中的情感、想象等范畴,更不具备艺术象征性和批判性等重要的社会文化功能。说到底,科技可以提升艺术的表现力,而属于人类的情感和想象才是艺术真正的源动力。

科技的进步固然不可抵挡,但音乐家们坚信,未来的舞台不会在技术牵引下一意孤行,相反会依靠艺术的力量和法则构建出一个美好天地。

日前,首届青岛海洋国际音乐季之“东唱西和”交响音乐会在博兰斯勒(青岛)大剧院举行,中外音乐家们演出了多首东西方经典优秀音乐作品,让观众领略一场华美的听觉盛宴。图为男高音歌唱家石倚洁(前)在音乐会上演唱。

■新华社记者 李紫恒 摄

乔家大院闭馆整顿

据新华社 据悉,乔家大院将从8月7日开始闭馆十天,全面清理商业店铺,并围绕游客中心、停车场、展室和服务质量等方面存在的问题进行集中整治。从8月17日起,乔家大院景区将重新定价开放。

乔家大院所在的山西省晋中市祁县还将成立由30人组成的旅游警察大队,专职负责乔家大院旅游景区的综合治理。

7月31日,文化和旅游部发布

消息,对乔家大院景区予以取消质量等级处理。并指出景区存在景区旅游产品类型单一,更新换代较慢;景区过度商业化问题严重,影响景区品质提升;停车场面积不达标,没有生态停车场,部分停车场为泥土地面;景区内购物场所众多,有效管理不足;景区出入口景观效果差,景区内多处广告影响景区品质及景观效果等方面的问题。

晋中市和祁县相关部门按照文化和旅游部提出的6个方面、33项突出问题,成立了多个专项工作组,对乔家大院景区的整改、问责、提质增效工作进行部署。目前祁县已经重新任命了乔家大院管理处的领导层,并已经全面取缔了核心区“四堂一园”内的无序摊点,抑制景区的过度商业化,力争用最快的时间再创5A景区。

■王劲玉

中外乐团献艺雅典千年古剧场

据新华社 中国香港中乐团、奥地利萨尔茨堡童声合唱团等中外乐团日前联袂在雅典千年古剧场向听众奉上了一场公益音乐会。

演出在始建于公元161年的希罗德·阿提库斯剧场举行。据主办方负责人介绍,本场演出取名“和乐盛典”,将民乐、人声和器乐结合在一起,以东西方音乐文明交融的方式,希望向希腊民众传达中国的“和”文

化寓意和精神。中国香港中乐团行政总监钱敏华说,这是该乐团首次来希腊演出,演出曲目包括琵琶独奏《十面埋伏》选段等。希望通过综合传统和现代的选曲,让更多外国听众了解中国传统音乐文化。

中国香港立法会议员马逢国在演出前接受新华社记者采访时表示,香港文化团体应发挥香港在文化交流和文化传播方面的经验,将中华文

化更好地传播出去。希腊观众阿列克西亚在演出结束后对记者说,中国民乐用乐器演奏出鸟声等大自然的声音让她觉得非常神奇。本场音乐会为雅典和埃及达鲁斯文化节的系列演出之一。该文化节为希腊最重要的文化节日,每年夏季举行一系列戏剧、舞蹈和音乐会演出,吸引来自世界各地的观众。

■于帅帅 李晓鹏

南非设立中文日

据新华社 中国与南非政府近日在南非行政首都比勒陀利亚宣布,双方同意将每年9月17日定为南非中文日。

在当天举办的“南非汉语教学成果展演”活动上,中国驻南非大使林松添说,近十几年来,中国和南非在校际交流、语言教学、学术科研等领域进行了全面合作,取得了丰硕成果。两国政府签署了高等教育合作协议,开启了两国教育合作的新篇章。2004年,南非第一所孔子学院在斯坦陵布什大学设立,翻开了南非汉语教学新的一页。

南非基础教育部部长莫采卡表

示,语言是增进两国人民相互了解和友谊、促进交流合作的基础。在两国政府大力支持以及教育机构积极参与下,双方教育合作已具有广泛而深厚的政治、社会和民意基础,前景广阔。

在当天的活动上,14名近年来在“汉语桥”中文比赛南非赛区比赛中获奖的选手带来了京剧、武术、小品、唱歌及舞蹈等表演。

据了解,南非是非洲大陆设立孔子学院和孔子课堂数量最多的国家,已设有6所孔子学院和3个孔子课堂。除此之外,45所当地中小学还开设了汉语课程。2015年,南非将汉语纳入国民教育体系。

■赵熙

上海庆祝新中国成立70周年图片展在圣保罗举行 进一步开展交流和合作

据新华社 “70年70个瞬间—上海庆祝新中国成立70周年图片展”近日在巴西圣保罗市举行。上海市代表、中国驻圣保罗总领馆官员、圣保罗市政府官员以及外国驻圣保罗总领馆人员近百人参加了开幕式。

展览从上海70年的历史长河中选取了70个精彩瞬间,分为1949—1978年“奋进谱新篇”、1978—2012年“开放风帆劲”、2012—2019年“追梦求卓越”3个部分,以图片的形式描绘了上海的发展

巨变以及中国的时代新貌。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁在开幕式致辞中说,上海一直以来都是中国对外开放的窗口,也是当代中国发展的缩影,圣保罗则是巴西对外交往对内发展的领头羊,两个城市于1988年结为友好城市,在中巴关系中发挥了积极作用。

上海市政协主席董云虎说:上海是“东方明珠”,圣保罗是巴西乃至整个南美的一颗璀璨明珠。新形势下,我们希望两地进一步开展深入交流

和务实合作,不断把友城关系提升到一个新的水平。

圣保罗市国际关系局局长路易斯·阿尔瓦罗在致辞中表示,圣保罗和上海都是本国经济发展的重要推动力量。在巴中建交45周年之际,此次图片展将向圣保罗市民展现上海与众不同的面貌。

据介绍,本次图片展由上海东方网和现代上海研究中心主办,将于8月5日至10日向公众开放。

■官若涵