

意大利博洛尼亚、韩国大邱、巴西萨尔瓦多等城市，以富有创意的传承和发展获得联合国教科文组织授予的“音乐之都”称号——

如何打造城市的有声名片

本报记者 屈佩 吴杰 韩硕 马菲

音乐是世界共通的语言。意大利人的歌剧、巴西热情的桑巴、韩国潮流的音乐……无论在何处，凝结着当地独特历史文化基因的音乐，总能给人带来心灵的慰藉。城市是文化的容器，滋养了音乐的生长，音乐则令城市具有令人神往的吸引力，也为其文化产业的蓬勃发展提供了不竭动力。

“音乐之都”是联合国教科文组织授予创意城市的荣誉称号，意大利博洛尼亚、韩国大邱、巴西萨尔瓦多等城市都被授予“音乐之都”的称号。这些城市致力于打造音乐文化空间，突显音乐的独特气质，塑造与众不同的艺术氛围。

让城市处处流淌着音乐旋律

信步于意大利博洛尼亚市中心古老的马乔列广场，音乐是这座城市给许多到访者留下的第一印象。在这里，时不时能看到打扮独特的艺术家们悠然自得地演奏着小提琴、手风琴、双簧管等乐器，流淌的音符与不远处古老庄严的海神喷泉遥相呼应，令人陶醉。广场上还经常会有规模盛大的音乐演出，吸引着往来的人们驻足倾听。

音乐是博洛尼亚的“灵魂”。2006年，博洛尼亚成为首个被联合国教科文组织授予“音乐之都”称号的城市。这里坐落着许多与音乐相关的文化机构，享有盛名的博洛尼亚市政歌剧院、太阳剧院、博洛尼亚国际图书和音乐博物馆……城市里处处流淌着音乐的旋律。

2020年，在意大利抗击新冠肺炎疫情的艰难时刻，来自博洛尼亚抗疫一线的医护人员集体合唱了意大利上世纪90年代的经典老歌。美妙的歌声、轻快的旋律抚慰了人们焦虑与苦闷的内心，为意大利人民带来了希望。

每到夏天，韩国大邱市的大邱音乐厅都会在楼顶举行别开生面的“屋顶音乐会”。仲夏夜里，空中飘荡着的悠扬音乐成为当地市民的最爱。大邱音乐厅演出企划部门负责人金津佑向记者介绍，为了让无暇去音乐会的新手妈妈们得以放松，音乐厅还会专门举办“婴儿车音乐会”，妈妈们可以带着出生不久的孩子一起聆听音乐。

“音乐已成为大邱生活中不可或缺的一部分。尤其是现场聆听音乐时，那种音乐掠过肌肤、进入耳畔、直击心灵的感觉妙不可言。”金津佑说。

2017年，大邱被联合国教科文组织授予“音乐之都”称号。全市有180余个与音乐有关的团体组织，歌剧院、音乐厅、露天表演场等能容纳千人以上观众的演出场所约有170个，该数量在韩国地方城市中位列第一。这座城市一直将“在日常生活中享受音乐，和市民一起打造音乐城市”作为目标。完善的基础设施、强大的人才团队、多样的特色活动，让市民可以在日常生活中充分感受到音乐的美妙。

在大邱，每月的最后一个星期三是文化日。当天，市民可以免费或支付很低的费用观看各类演出。政府还会安排

艺术团体前往社会福利机构，包括老人福利机构、残疾人机构和保育机构等地演出，为更广泛的人群提供欣赏艺术的便捷机会。

音乐产业成为城市发展的重要驱动力

发扬音乐传统，挖掘城市特色，推出多样化项目……在许多地方，音乐产业成为城市发展的重要驱动力。

在巴西东北部，有一座久负盛名的“音乐之都”——萨尔瓦多。这里是许多巴西著名作曲家的故乡，也是热情的阿希、柔美的巴萨诺瓦和奔放的桑巴等许多音乐流派的发源地。在这座城市举行的狂欢节，更是以其规模庞大的街头狂欢游行和原汁原味的音乐风格而闻名于世。

狂欢节期间，改装过的大型卡车顶部成为移动的舞池。卡车在城市街道上匀速行驶，民众簇拥着卡车一路向前，在欣赏乐手与舞者表演的时候，与他们一起舞动——整座城市成为音乐与欢乐的海洋。

狂欢节不仅成就了萨尔瓦多的音乐盛名，也为当地经济发展起到了重要推动作用。据了解，持续约一周的萨尔瓦多狂欢节能够吸引几十万到数百万的外来游客，为当地带来十几亿雷亚尔（1元人民币约合0.74雷亚尔）的收入，并创造大量就业机会。

萨尔瓦多狂欢节将音乐舞蹈演出打造为大众参与的城市活动，将公共空间与艺术审美相联结，也为城市引来多层次合作伙伴，极大地繁荣了当地文化产业，激发了城市的发展活力。“音乐是一种流动性非常强的产品，我们注重把音乐、人文等元素融合在一起，让它们变得丰富、有内涵。”萨尔瓦多狂欢节音乐顾问索拉亚·佩西诺说，“音乐让更多的游客触碰到萨尔瓦多这座城市的灵魂。”

不只是狂欢节。近年来，萨尔瓦多积极探索推广一系列音乐产业发展项目：“音乐孵化器”项目旨在支持创立音乐企业，“音乐空间”计划重点支持在公共场所举办户外音乐活动，而音乐论坛可以促进行业交流互动……充满创意的音乐产业推动这座城市蓬勃发展。

在博洛尼亚，每年也都有一系列国际知名音乐项目轮番上演：国际现代音乐节、国际古典音乐节、博洛尼亚爵士音乐节、国际夏季文学与诗歌音乐节……这些活动吸引了无数作曲家、乐队和音乐爱好者们不断涌入这里，使得博洛尼亚成为独一无二的音乐中心，也为它带来源源不断的创意和发展活力。

“音乐的传承创新不仅需要从业者的努力，也离不开政府的支持。”博洛尼亚市政府官员玛丽雷娜·皮拉蒂介绍，意大利国家和地方政府为博洛尼亚音乐产业发展提供了充裕的资金支持。这些资金被合理规划安排，用于支持音乐组织和行业协会发展，并推广各类创新型音乐项目；音乐组织和行业协会则常常深入校园、社区举办活动，为音乐市场培养了大批未来的从业者和潜在的消费者。

在各方的共同努力下，一个良性的音乐产业发展循环得以形成。

皮拉蒂告诉记者，政府还鼓励企业支持音乐产业发展，著名的跑车品牌兰博基尼就是当地最大的“文化赞助商”之一。一处兰博基尼的旧工厂被当地政府精心改造成“音乐之家”主题公园，成为可供居民享受音乐的社区休闲空间。“政府与企业的合力支持，让音乐成为市民日常生活的一部分。”皮拉蒂说。

音乐教育打开通向音乐世界的大门

走进萨尔瓦多音乐博物馆，就像走进一座音乐的宝藏。在这座瓦蓝色的漂亮建筑里，展示了从巴伊亚音乐到巴西当代流行音乐的多样化音乐流派，通过交互式的试听展示，游客可以深入了解巴西的音乐文化发展历程。

诞生于萨尔瓦多地区的巴伊亚音乐是这座博物馆的重要展示内容。展厅内存有超过800小时的巴伊亚音乐资料，以及介绍其发展历史的图片和文字资料。在互动区域，音乐爱好者们可以和音乐家一起参加表演课，或者尝试学习打击乐；在卡拉OK房间里高歌一曲之后，就能在电子邮件里接收到自己唱歌的视频，并分享到社交网络。访客凯西亚在博物馆录音室里体验了专业的歌曲录制过程后，在社交媒体上留言：“所有热爱文化的人都会喜欢这个奇妙的地方！”

伴随着音乐产业的蓬勃发展，以及城市中越来越多音乐空间的出现，人们对音乐的感知和理解也不断加强。大

众化的音乐知识普及、专业化的音乐教育则为建立从音乐创作、生产到传播的产业链条提供支持，为产业发展培养了源源不断的人才。

大邱非常重视对青少年的音乐教育，推出“一人一乐器”项目，鼓励小学至高中阶段的学生至少学会演奏一种乐器。对于当地诸多音乐学院的毕业生，市政府和当地机构积极搭建平台、提供机会，帮助这些年轻的音乐人在行业里崭露头角。大邱本地的音乐学院还与意大利、德国的一些剧院合作，开发大量的交流项目，使年轻的音乐家和学生有机会在国外实现职业发展。

除了对专业人才的培养，大邱政府还致力于提高大众的音乐素养。大邱歌剧院是韩国第一个歌剧专用表演场所，它不仅提供精彩纷呈的演出，其下设的歌剧院也为市民和青少年提供歌剧鉴赏、声乐学习和舞台体验等课程，帮助民众深入地了解韩国歌剧。大邱歌剧院艺术导演郑甲场向记者表示：“歌剧是关于人的故事，是每个人都可以欣赏的。大邱歌剧院致力于成为市民和歌剧之间的桥梁。”

博洛尼亚也以其发达的音乐教育而闻名。这里有许多著名的音乐教育机构，以博洛尼亚大学为例，该校是意大利第一所开设艺术、音乐和表演艺术教学课程的大学，为城市音乐文化的传承与发展发挥了巨大作用。与大邱相似，博洛尼亚同样非常重视对孩子们的音乐教育，开展了许多针对儿童的音乐知识普及和培训项目：“音乐教育要从孩子抓起。孩子最终也许不能成为一名音乐家，但会成为优秀的音乐鉴赏者。”皮拉蒂说。

观点

城市作为人类文明的标志，不仅是满足人们生活需要的功能空间，更是满足心灵需求的文化空间。作为一种感性的艺术形态，音乐赋予城市独特的形象魅力和文化意义，塑造了人们对城市的独特感知，使居住其中的人们形成一种文化认同、情感依恋和精神享受。“音乐之都”是联合国教科文组织授予创意城市的七大文化主题称号之一，是一个以音乐艺术为城市发展特色、以音乐产业推动城市经济发展的新型城市样态。

音乐之都的核心内涵在于城市以音乐为媒的文化吸引、品牌号召和创意激发。无论是意大利的博洛尼亚、巴西的萨尔瓦多，还是韩国的大邱，在音乐方面都有着悠久的历史传统、健全的基础设施、多样的节庆活动和多元的相关产业，城市空间中处处洋溢着灵动的音乐创意氛围。

音乐是一种和合的文化形态。音乐之都以音乐为纽带，实现文化聚落、创意聚和、产业集群的和谐生成。音乐之都的城市建设，包含了三重文化空间的打造：音乐之都的形象空间，即城市充分挖掘其音乐遗产，保护音乐古迹，并且建设诸多含有音乐元素的建筑、街景、装置艺术；音乐之都的功能空间，即城市要有标志性的音乐厅、博物馆、音乐公园、音乐社区等文化设施，要有具有影响力的音乐节、音乐论坛、音乐比赛等；音乐之都的意象空间，即城市拥有具有历史意义和国际影响力的音乐象征物。

音乐是一种共情的创新形态。通过积累独具特色的音乐传统、举办品牌化的音乐活动、开办前卫新潮的音乐机构，音乐之都塑造出独特的城市品牌形象，从社区到街头，从商场到广场，处处都可以感受到音乐的氛围。音乐及其相关的表演艺术活动温暖了城市的建筑空间，丰富了人们的生活。同时，音乐也吸引了各类创意人群在城市汇聚，创造了各式新型职业和消费业态，激活了城市的创意活力，最终促进城市传统产业的升级和新兴产业的繁荣。

音乐是一种共生的创意形态。音乐与舞蹈戏剧等其他门类艺术、体育休闲和时尚传媒紧密相连。音乐产业发展的蓬勃势头，能够带动音乐休闲、音乐旅游、音乐文创、音乐设备生产等相关产业的集聚化发展，构建音乐、创意与产业融合发展的共生生态。同时，音乐产业的发展离不开健康的生产环境。打造音乐之都，需要音乐创作服务平台、音乐网络传播平台、音乐版权保护平台、音乐跨界创新平台、音乐数据库云平台等一系列公共平台同步建设发展，是“音乐+”文化创意深度融合的综合性工作。

近年来，我国悠久的历史传统文化传统、庞大的创意人才团队、丰富的文化设施和潜力巨大的消费市场为世界瞩目。在建设中国特色的世界音乐之都、打造具有国际竞争力的音乐产业方面，成都、广州、深圳、哈尔滨等城市有着巨大的潜能和广阔的发展前景。

（作者为北京大学艺术学院教授、北京大学文化产业研究院院长）

用音乐点亮城市文化生活

向勇

图①：西班牙塞维利亚的一处广场，表演者向观众展示弗拉门戈舞蹈。

图②：韩国大邱歌剧院前，关于大邱国际歌剧节的宣传资料。

图③：意大利博洛尼亚市中心，两名街头音乐家正在表演。

图④：巴西萨尔瓦多的街头艺术家。

人民视觉