

国际戏剧邀请展焕新重启

与名团精品相约北京人艺

本报记者 郑娜

北京人民艺术剧院于2011年创办“首都剧场精品剧目邀请展”，以“名院、名剧、名导”为原则，邀请国内外知名戏剧院团及代表作品进京演出。近日，北京人艺举办新闻发布会，宣布全面升级的“北京人艺国际戏剧邀请展”将于10月再次启动，并详细介绍了邀请展的策划安排。

此次邀请展自10月11日开始，为期一个多月。邀请展期间，北京人艺的首都剧场、曹禺剧场、人艺小剧场、菊隐剧场4个剧场8个空间，将举办6大板块40余场精彩活动，包括开幕式、戏剧演出、高清影像放映、国际戏剧研讨会、艺术讲座以及专题展览等。最受瞩目的演出单元名团精品云集，9部戏剧精品将亮相，其中7部均为第一次和北京观众见面，来自格鲁吉亚的《海鸥》和来自俄罗斯的《大师与玛格丽特》这2部作品更是首次访华演出。

2024年是中俄建交75周年、中俄文化年，俄罗斯国家话剧院（亚历山德琳娜剧院）将上演《零祈祷》，该剧改编自陀思妥耶夫斯基长篇小说《赌徒》；去年在首都剧场呈现8小时史诗巨作《静静的顿河》的圣彼得堡马斯特卡雅剧院，今年再带巨制《大师与玛格丽特》重返北京，该剧同样是长达近8小时的鸿篇之作。

中法建交60周年之际，法兰西喜剧院、法国柯林国家剧院当代法国最具影响力的院团，将带来经典剧目《司卡班的诡计》《海边》。此外，格鲁吉亚第比利斯瓦索·阿巴希泽州立新剧院的《海鸥》、上海话剧艺术中心的全本6小时《红楼梦》、澳门晓角话剧研社原創剧目《捉迷藏》、中外合创剧目《浮士德》、改编自奥斯卡同名电影的《寄生虫》将密集上演，共同为观众带来高品质、多元化的观演选择。

除舞台演出外，邀请展期间，北京人艺将联合中国戏剧家协会举办国际戏剧研讨会，邀请法国、匈牙利、斯洛文尼亚、波兰、意大利等国家和地区的戏剧专家、从业者，就城市交流、戏剧教育、节展运营、戏剧传播、剧场与城市的关系等多元议题展开讨论，深化交流互鉴，共谋行业发展。往年邀请展深受欢迎的“中外艺术家高端对话”艺术讲座也将再次与观众见面。此外，剧场内外还将有一系列打卡互动装置及氛围装置，等待观众前来解锁。

从“首都剧场精品剧目邀请展”到“北京人艺国际戏剧邀请展”，北京人艺党组书记王文光形容，“这是新剧场建成后的版本升级”。5年间，北京国际戏剧中心建成并投入使用，5座剧场集成的空间新格局为国际戏剧邀请展带来了更多可能性和推动力，邀请展将以新空间、新起点、新要求，升级打造更加立体的戏剧展演品牌。

中外合创剧目《浮士德》剧照。北京人艺供图

重庆芭蕾舞团赴丹麦巡演

本报电（郭渝）8月30日至9月8日，重庆芭蕾舞团大型原创芭蕾舞剧《追寻香格里拉》在丹麦巡演。

香格里拉是世人向往与追寻的世外桃源，芭蕾舞剧《追寻香格里拉》描述了画家丹青在现实中迷失自我，直到遇见纯真的藏族少女卓玛，跟随她回到家乡香格里拉，在这片净土追寻心中日月的动人故事。整部舞剧不仅以芭蕾艺术的唯美浪漫营造出圣洁壮美的雪域仙境，更在舞蹈编排、音乐、舞台美术、服饰等方面巧妙融入藏族文化元素，以具有中国民族特色的芭蕾表达，为当地观众带来一场别开生面的艺术享受，搭建起文化交流、文明互鉴的桥梁。

作为重庆芭蕾舞团的原创大剧，《追寻香格里拉》曾多次获得国家奖项，并远赴西班牙、法国、新加坡等国巡演。此次巡演期间，这部舞剧走进丹麦的埃斯比约、瓦埃勒、霍尔斯特布罗等地，并亮相奥斯陆国际艺术节，所到之处均受到热烈欢迎，赢得当地观众的喜爱和共鸣。有观众说：“这是我第一次看到如此特别的芭蕾舞剧，感谢中国演出团队来到丹麦，让我们看到不同文化交相辉映产生的光芒。”有观众表示：“我非常喜欢中国文化，这部舞剧让我从另一个角度感受到中国文化的博大精深与独特魅力。演员精湛、有活力的表演，让我又一次记住了重庆，记住了中国！”

芭蕾舞剧《追寻香格里拉》剧照。出品方供图

上图：位于海边的音乐节现场；下图：中国音乐人许巍在音乐节表演；右图：来自比利时的音乐人在音乐节表演。本文图片均由主办方提供

独图书馆、沙丘美术馆等地标性艺术建筑。

音乐、大海、艺术、休闲，这些元素的组合对当下年轻人有着强大的吸引力。今年音乐节开票不久，售票平台上的“想看”人数就达到12.6万，远远超过了去年同期水平。

26岁的乐迷肖悦一早就买好了音乐节的票。8月30日是星期五，在北京工作的她一下班就乘坐高铁奔赴北戴河。

“今年音乐节上有我喜欢的音乐人和乐队，时间又刚好在周末，从北京到秦皇岛也就1个多小时的高铁车程。趁这几天，在海边看看大海、听听音乐、逛逛展览，也是给自己的身心放一个假！”当天晚上演出前，肖悦沿着舞台的海岸线往前走，开心地对记者说。

除打造丰富的音乐演出外，今年音乐节还设计了“艺术单元”“社区单元”，并发起了环保倡议，力求在音乐之外，给用户带去艺术、环保、社区文化等多元生活方式体验。如音乐节现场打造了一个200平方米的“艺术雪屋”，观众可进入屋中，欣赏全国30余名青年艺术家的百余件艺术作品。在体验完一整天的音乐节现场后，年轻人还可以去脱口秀专场继续捧腹大笑，又或者去阿那亚艺术中心续一场午夜演出。

几年来，阿那亚·虾米音乐节实际已延展成一场文化嘉年华。对此，阿那亚·虾米音乐节共同发起人、阿那亚创始人马寅表示：“这些年我们发现，文化艺术逐渐变成这个时代的刚需之一，怎么把文化艺术内容转化为一种日常化的生活方式，是我们一直想努力的方向。”

在马寅看来，音乐节其实是一种音乐主题的生活方式，音乐之余，还要有一个生活的延续性。这几年，阿那亚一直努力打造一个文化艺术社区，从音乐节、戏剧节、电影节到社区之间的读书会，各种类型的活动，让艺术生活在阿那亚日常化。

与一些国家相比，中国音乐节还处于发展阶段，探索空间比较大，更需要沉下心来经营和打磨。“内容想要做到极致，就必须与人产生精神和情感连接，虾米音乐节从诞生的第一天开始，就是音乐人和乐迷的共创，我们的愿景是用5到10年的时间成为世界级地标性音乐和艺术节。”阿那亚·虾米音乐节共同发起人、阿里影业总裁李捷表示。

数据显示，自举办以来，阿那亚·虾米音乐节吸引近30万人次的游客。此外，阿那亚戏剧节、海浪电影周等文化艺术活动，也成为当地文旅的“金字招牌”，有关部门负责人表示，希望借助打造文旅新场景、新业态、新模式，展现北戴河新区的时尚魅力，引领文旅新风尚。

火热音乐节 文旅大舞台

从音乐派对到文旅名片再到生活方式

本报记者 郑娜

吉他、钢琴、小号、大型乐队，民谣、电子乐、摇滚……8月30日至9月1日，秦皇岛北戴河新区微风徐徐，蓝色海岸化身音乐的海洋。连续3天，28组海内外音乐人汇聚2024阿那亚·虾米音乐节，吸引数万乐迷从全国各地来到这片黄金海岸，共享一场期盼已久的音乐盛会。

多元化+国际化 打造音乐节品牌

今年迈入第三年的阿那亚·虾米音乐节，由虾米音乐娱乐、阿那亚出品，旨在打造成具有影响力的地标音乐节。从首届开始，音乐节形成了3天的固定制式，包括前夜派对、日出专场和两天完整演出。尽管组织形式不变，但在内容编排、阵容打磨、艺术呈现上坚持推陈出新。

今年的音乐节在许多方面颇具匠心。8月30日夜派对上，中国音乐人赵雷携管弦电声大编制乐队，带来了超过110分钟的超长演出，既有《成都》的娓娓道来，也有《我们的时光》的心潮澎湃，更有《署前街少年》的温暖呐喊；9月1日出出专场，年过七旬的中国台湾音乐人胡德夫，用熟悉的旋律敲醒海滨的清晨，小雨在琴键上跳跃，交织着《太平洋的风》的优美、《Blowin' in the Wind》的深沉。

今年音乐节的阵容设计着眼于拓展国际视野，共邀请了28组音乐人，其中8组是国际音乐人，分别来自挪威、比利时、英国、美国、瑞典等国。他们不仅在本国享有很高知名度，大部分还有获得格莱美奖、全英音乐奖等各类国际奖项的经历，风格上更是涵盖了电子、民谣、摇滚、R&B等曲风，其中半数以上是中国首演或中国音乐节首演，给足了乐迷新鲜感。

华语阵容方面，今年音乐节依然保持独特的审美风格。许巍、陈绮贞连续两天压轴，分别献唱了《像风一样自由》《蓝莲花》《旅行的意义》《雨水一盒》等多首热门金曲，让乐迷大饱耳福；缺省、Fayzz等“新锐青年之声”担纲开场嘉宾，他们音乐中的自由自在、天马行空，为现场注入了别样的新奇。此外，杨

艺术+生活 打造文旅新名片

放眼全球知名音乐节，如美国科切拉音乐节、日本富士音乐节等，共同的特点就是因地制宜，将自然与音乐相结合。科切拉音乐节举办地在美国科罗拉多沙漠上，独特的气候条件成为其特色；富士音乐节则充分利用地理地貌，开辟山间舞台，并设置户外露营、山林探险等活动。

阿那亚·虾米音乐节定位于“面朝大海”，2个主舞台均搭建在沙滩上，采用“天圆地方”的设计理念，分处沙滩两侧，遥相呼应。作为音乐节标志性装置，“R10光环”如一轮红日矗立在双舞台中间，清晨，它平静如水吸引乐迷驻足打卡；夜晚，它澎湃闪耀记录着舞台的电石火光。舞台附近，依次分布着阿那亚礼堂、孤

乃文、许钧、张玮玮、李霄云等华语音乐人也奉献了各自的保留曲目，多种音乐风格交织共鸣。

近年来，中国户外音乐节市场增长迅速，音乐节规模日益扩大，品牌也越叫越响，诸如草莓音乐节、迷笛音乐节等，成为很多人文化娱乐消费的重要选择。《2020—2024年中国音乐节市场发展研究报告》显示，中国音乐节从2011年的69场，发展到2023年的560场，经历了市场化高速发展的阶段。

2023年，随着文旅生活的恢复，演出行业迎来井喷，据统计，全年全国共举办万人以上音乐节560多场。2024年，音乐节市场热度依然不减，上半年，演唱会和音乐节票房收入同比增长134.73%，观演人数同比增长63.35%。据不完全统计，7月—9月的暑期档期，有超过35场音乐节在全国各地举办。这些数字显示出中国音乐节市场的巨大潜力，也凸显出音乐节项目在竞争中面临的挑战。

如何从大量音乐节中脱颖而出，打造具有IP属性的品牌化音乐节？虾米音乐娱乐厂牌主理人、虾米音乐节总制作人尹亮认为，音乐节的根本逻辑是根据每个地方的特点去定制，不怕“脸生”就怕雷同。美不是千篇一律，而是各具姿态，如果一个音乐节在所有地方都一样，它只能叫产品，而不是作品。

“音乐是音乐节的根本。虾米音乐节3年的阵容基本上没有重复，尽管大家可能叫不上乐队的名字，但是如果乐迷对某一组阵容感兴趣，那音乐节现场至少有5组符合大家的审美要求。我们力求把音乐节办成乐迷心中的一件作品。”尹亮说。

《芝加哥》自1975年在百老汇上演至今，长演不衰已近50年，是百老汇和伦敦西区历史上演出时间最长的美国音乐剧，曾荣获六项托尼奖、五项美国戏剧奖、两项奥利弗奖和一项格莱美奖。作为百老汇的代表作品之一，该剧自1996年复排后，已在全球38个国家525个城市演出超过3.5万场，并以英语、荷兰语、德语、瑞典语、西班牙语、葡萄牙语、俄语等多国语种演出，斩获了超过17亿美元的票房。

2018年《芝加哥》在北京上演时刮起了一阵旋风，给观众留下深刻印象，至今仍为许多乐迷津津乐道。此次巡演启动前，剧中两位女主角罗西·哈特的扮演者莎拉·索塔特、维尔玛·凯利的扮演者米歇尔·安特罗伯斯，以及该剧国际巡演项目负责人蒂姆·里德一起来到北京，不仅亮相2024北京国际演艺博览会，还在奥森、国贸、合生汇、北京耀里中心等打卡路演，上演剧中最具代表性的歌舞片段。“谁懂

啊！在国贸遇到了《芝加哥》的演员！”“是谁在合生汇看上《芝加哥》了？是我！”有乐迷在社交平台分享自己在现场观演的兴奋心情。

北京四海一家文化传播有限责任公司是音乐剧《芝加哥》2018年中国巡演的联合运营方，也是此次巡演的联合出品方及全国巡演运营方。对比6年来中国音乐剧观众和市场的变化，北京四海一家文化传播有限责任公司副总经理杨鸿斌表示：“2018年《芝加哥》在北京演出时，不少观众还分不清音乐剧和歌剧的区别，现在的北京观众让演员们震惊，路演互动时提的问题都非常专业。”

据行业数据显示，近年来中国音乐剧演出场次持续增长，尤其是在2023年，全国音乐剧演出市场呈现出井喷式增长，共举办了9960场演出，票房收入超13亿元，相比之前几年有显著提升。

“随着国内音乐剧市场的快速发展，观众对高水准的音乐剧作品有着更广阔的需求。以北京为例，音乐剧市场一向好剧多，观众的选择多。想在北京的演出市场叫好又叫座，不仅需要剧目优秀，还需要给观众带来足够的观剧体验。”杨鸿斌说，“期待此次巡演能丰富原版音乐剧市场供给，为中国观众带来美好的艺术享受。”

全国优秀美育课程文献展启幕

本报电（简逸）“美育好课”全国优秀美育课程文献展暨大湾区美育文化季，日前在广东珠海金湾艺术中心启幕。活动由清华大学美术学院社会美育研究所和金湾艺术中心联合主办，汇聚来自全国50余所高校、中小学、美育研究机构的优秀美育课程文献，以及近百位美育教师、研究者、艺术家与儿童共创的美育作品。

“美育的立场、转变与拓展”主题学术交流会同期举办。与会专家学者围绕“从美术教育到美育的理念和方法转变”“社会美育如何连接公众的美育需求”“美育与美育生涯”等议题展开讨论，分享关于美育建设、美育教育的重点案例，为美育事业发展提供学术支持。

据悉，金湾艺术中心未来将继续加强与清华大学美术学院社会美育研究所合作，联合开展更多美育教学、艺术展览和学术共建项目。

百老汇音乐剧《芝加哥》启动在华巡演

本报电（文纳）凭借跌宕起伏的剧情、热情洋溢的舞蹈、经典的爵士乐，美国百老汇音乐剧《芝加哥》成为世界音乐剧史上的里程碑之作。近日，音乐剧《芝加哥》全国巡演启动仪式在北京举办，宣布将于10月开启巡演，在深圳、郑州、佛山等11个城市演出74场，最后一站将在北京世纪剧院连演14场。

《芝加哥》自1975年在百老汇上演至今，长演不衰已近50年，是百老汇和伦敦西区历史上演出时间最长的美国音乐剧，曾荣获六项托尼奖、五项美国戏剧奖、两项奥利弗奖和一项格莱美奖。作为百老汇的代表作品之一，该剧自1996年复排后，已在全球38个国家525个城市演出超过3.5万场，并以英语、荷兰语、德语、瑞典语、西班牙语、葡萄牙语、俄语等多国语种演出，斩获了超过17亿美元的票房。

2018年《芝加哥》在北京上演时刮起了一阵旋风，给观众留下深刻印象，至今仍为许多乐迷津津乐道。此次巡演启动前，剧中两位女主角罗西·哈特的扮演者莎拉·索塔特、维尔玛·凯利的扮演者米歇尔·安特罗伯斯，以及该剧国际巡演项目负责人蒂姆·里德一起来到北京，不仅亮相2024北京国际演艺博览会，还在奥森、国贸、合生汇、北京耀里中心等打卡路演，上演剧中最具代表性的歌舞片段。“谁懂