

近2个月吸引线上线下2万余人参与,2026音乐科技融创节圆满落幕 三年深耕,只是开始,明年再会

5月5日,随着融创节展览板块“城叠:在数字浪潮与记忆梦核之间——数字影像与声音装置展”最后一场展览的谢幕,为期近两个月的“数字缪斯——2026音乐科技融创节”在上海音乐厅落下帷幕。

本届融创节自3月11日启幕以来,通过展演、特别呈现、展览、工作坊、研讨会、新品发布六大板块,呈现了4部全球首演原创作品、1个数字影像与声音装置展、2场“声绘动画”特别呈现音乐会、4场跨界工作坊、1场深度研讨会以及多款前沿音乐科技产品的发布及现场体验,累计吸引线上线下参与者2万余人,再次刷新了融创节的广度与深度。

站在第三届的节点回望,融创节过去三年累计收到全球投稿超400部,完成12部原创音乐作品全球首演、15部数字新媒体艺术作品首次公开展示,参与合作的艺术家及科创人员达1380人。而2026年的这场科技与音乐的盛会,更以“技术如何惠及普通人”为核心追问,在舞台、空间与对话三个维度上,交出了一份温暖而有力的答卷。

舞台之上: 搭建全球艺术家实验场

本届融创节展演与特别呈现板块,集中呈现了科技如何从创作、演奏、呈现方式等多个层面,重新定义“音乐会”的边界。跨学科、跨国界、联合共创也成为融创节的核心特色:来自中国、西班牙、德国、瑞士、法国、美国等多个国家的作曲家、科学家、程序员、工程师和影像艺术家联合共创,每一个舞台的呈现,都证明了科技可以同时实现“深度”与“温度”。

展演板块的四部全球首演作品均彰显了技术与人文的共振。既有为声乐、钢琴、电子乐、冰与自然元素而作的作品,也有以AI“模型幻觉”为隐喻,追问数字时代人的欲望与自我认知的作品。既有由1600年前的文人雅集转化而成的可沉浸声音剧场,也有以手势交互技术,让笙与电子人声连接东西方文化的作品。这些都无一例外地证明:科技不是传统的对立面,而是让经典命题获得当代聆听方式的桥梁。

每场展演结束都设置了“演后谈”环节,主创及艺术家回到舞台直面观众,回答大家的提问及分享演后思考。小红书网友大雨花分享到:“看完演出听主创分享,才知道原来作品背后还藏着从融创节观众成长为创作者的故事,剧场和艺术家的努力让人感动。”

另外,特别呈现板块的两场颇具分量的音乐会则实现了两个“首次”——法国动画大师格里高利·庞将其深耕三十年的独创“视听联觉/声绘动画CINESTHETICS”表演形式首次引入中国,带来前所未有的艺术体验;英国钢琴大师史蒂文·奥斯本也在融创节期间带来中国大陆首

演。两场音乐会上,格里高利·庞与青年指挥金郁矿、上海歌剧院交响乐团及英国钢琴大师史蒂文·奥斯本联袂,将拉威尔的童话、贝多芬的田园、德彪西的月光,实时转化为笔尖流淌的动画。动画师首次成为与音乐家并肩的“另一位演奏家”,让流动的旋律被看见、被触摸。

空间之内: 打造科技与音乐的感官实验室

融创节不仅是展演的舞台,更是科技与人文深度交织的城市公共空间。在音乐厅空间内呈现的展览、工作坊与智能乐器互动体验板块,打造了一个个可供观众自由探索、亲身参与的“感官实验室”。

“城叠:在数字浪潮与记忆梦核之间——数字影像与声音装置展”将音乐厅四楼乐∞空间变成了一座时空叠合的“记忆迷宫”。展览分为四大展区、六部数字艺术作品,利用VR、AI、空间音频、交互装置等前沿技术,将城市的历史、人文与个体情感层层叠加,构建出一个可供观众沉浸探索的感官空间。

展览持续一个多月,不少观众多次重返,网友“港薯片”在社交平台分享到:“VR技术流行这么久,我却第一次体验,看完展览觉得世界上还有很多有趣的技术和事情,等着我去体验。看到那些童年时代才会见到的东西出现在眼前,有一瞬间感觉自己已‘老了’,想带外婆或者妈妈再看一次。”

四场工作坊则将“高精尖”的科技艺术转化为可听可看可感的体验经历。从清华大学黄娟博士团队的脑电波与音乐感知实验,到“世界上最慢的曲子”手机交互共创;从中国传统民乐的数

字化呈现,到AI跨感官音画表演——工作坊场场爆满,参与者中有七八岁的孩童,也有白发苍苍的长者。科技不再是实验室里的冰冷数据,而是每个人手中可触、可玩、可创造的经历。

而自3月14日至4月25日开放的智能乐器体验展,在4台展演及工作坊期间限定开放,购票观众入场即可免费体验,以科技降低音乐学习门槛,让观众感受科技为音乐生活带来的便利与惊喜。许多观众首次接触前沿设备与智能乐器,一位首次体验无弦吉他弹唱的王女士称:“感谢技术,居然让我实现弹唱,太惊喜了。”

对话之中: 跨界共创引领音乐科技产业未来

4月21日,融创节研讨会在上海音乐厅与上海市科学与艺术学会的联合推动下,汇聚了来自音乐、科技、文旅、教育等领域的多位国内外专家、学者与创新实践者,以“科技重塑音乐体验新范式”为主题,展开了一场横跨学科与行业的深度对话,探讨未来音乐演艺产业的新形态与发展路径。

主旨发言环节,三位嘉宾分别从脑科学、硬件创新与人文视角切入,展现了科技与音乐深度融合的多元可能。中国工程院外籍院士 Martien Cohen Stuart 以自身科学家与音乐家的双重身份,揭示音乐不仅是一种艺术表达,更是一种能够塑造人类思维模式、激发创造力的“认知工具”;LiberLive 创始人唐文轩讲述了无弦吉他如何让130万用户重拾音乐表达的快乐;清华大学黄娟博士则通过融创节期间在音乐厅进行的实景脑科学实验,实证了“音乐厅的在场体验

是AI无法替代的人类精神需求”。

两场圆桌讨论则分别聚焦“幸福的X种可能”与“AI创作展现人的创造力”。在首场圆桌讨论中,上海市科学与艺术学会副理事长朱琪从“幸福”这一哲学命题出发,思考科技如何拓展音乐体验的情感边界,并提出真正的幸福,是“满足所求”。张亦弛导演通过介绍VR音乐电影《摇啊摇·1995》展现沉浸式影像与音乐叙事的融合实践;资深策展人霍静则分享了多个沉浸式影音主题项目案例,展示了科技如何重塑城市文化记忆的空间表达。

第二场圆桌讨论中,上海纽约大学音乐科技教授 Alex Ruthmann 强调 AI 应服务于人的艺术意图,而非取代创作者的主体性。青年旅法作曲家刘家麟以其融创节展演板块《兰亭·曲水流觞——音乐与肢体交互通感剧场》为例,阐述算法作曲的实践逻辑,并强调自己坚持“概念驱动”而非“数据驱动”的创作方式;同济大学CAUP人工智能与艺术创新中心主任于幸泽展示了脑机协作绘画的前沿实验,强调“AI可以解决问题,但人类创造意义。”华东理工大学艺术设计学院副院长傅蓉蓉教授结合数字媒体与人工智能交互设计的标杆案例,强调“好的AI创作,不是技术的炫技,而是以人为核心的温暖创新。”

“融创节以音乐为原点,聚合科学家、工程师、艺术家、创业者……正在成为这座城市‘科技融合’的独特名片。上海音乐厅不仅是一座演出场馆,更是一个连接世界、孵化未来、服务市民的创新平台。”上海音乐厅总经理方靓表示,“三年深耕,只是开始,明年再会。”

晨报记者 王琛

