“姐夫”下班无缝衔接隔壁厅赶场，观众身怀绝技大秀歌剧选段

上海大歌剧院重磅演出轮番登场

“上海大歌剧院开幕，对我们声乐爱好者来说是一个福音，我肯定要来的！”

10月22日，上海大歌剧院迎来了启幕以来的第一部歌剧经典——威尼斯凤凰歌剧院全新制作的《托斯卡》。一位来自陕西西安的观众刘阿姨特地一席红衣盛装出席，还在演出前向记者展示了一段剧中唱段。

聊天中刘阿姨分享，自己此行可谓计划颇丰。在这之前，她已经先后去过上海音乐厅、上海交响音乐厅和上海东方艺术中心，看了约书亚·贝尔、提奥多·库伦奇斯、郎朗等多位艺术家和国际乐团的现场。

10月的最后一周，她把大部分时间献给了新开幕的上海大歌剧院。除了《托斯卡》之外，她还接连看了3天瓦莱里·捷杰耶夫执棒的“肖斯塔科维奇”交响曲全集音乐会。“‘中国扇’一面向着东方，一面朝着西方，体现了极大的包容性。在这里享受艺术节的氛围，对于我这样的音乐发烧友来说太幸福了。”

事实上，像刘阿姨这样马不停蹄赶场的观众不在少数。伴随着10月17日第二十五届中国上海国际艺术节的正式启幕和“中国扇”的同步打开，一系列重磅演出随即轮番登场，“最忙首演周”“独家密集周”在10月下旬先后接力。各类演出节目单“佳肴不断”，观众的行程也因此被安排得满满当当。

“我们希望以开幕音乐会《上海大歌剧院和她的朋友们》为起点，汇聚一个跨越地域、联结多元艺术力量的‘朋友圈’，从世界经典名作、民族歌剧到当代文艺新声，为这座城市写下崭新的文化注脚。”上海大歌剧院总经理张笑丁告诉记者。

《托斯卡》导演胡安·安东·雷奇

世界级IP“零时差”共享，连“姐夫”也在“中国扇”里赶场

作为艺术节开幕后的第一波高潮，“最忙首演周”自10月中旬提前启动，并在10月24日迎来峰值——一天之内，9个首演项目在全城各大专业剧场铺展，构成艺术节排期表上密度最高的首演窗口。

一个很有趣的花絮是，10月24日下午，在上海大歌剧院的红厅和申厅，同时上演着歌剧《托斯卡》和“肖斯塔科维奇”马拉松音乐会的第二场。后者演出结束得早，指挥家瓦莱里·捷杰耶夫（乐迷昵称为“姐夫”）在“下班”之后趁着幕休随即潜入隔壁红厅观众席，无缝衔接了两场重磅演出。

那几天的“大歌”后台，《托斯卡》的乐手趁休息去隔壁听“姐夫”彩排，“姐夫”趁着演出间隙也跑到隔壁听一段《托斯卡》。来自意大利和俄罗斯两家乐团和艺术家互相“串门”，让观众纷纷感慨：“到底还是大歌剧院比较‘富’，厅够大够多，才能有这样难得的名场面”。

而这也正是全新的“中国扇”所拥有的优势之一，红厅、申厅、镜厅三大演艺空间各有侧重。

2000座的红厅是一个经典的综合剧场，拥有亚洲最大的剧场舞台、亚洲首个配置双向车台系统的“六宫格”舞台，能承接更多大体量歌剧的制作，也适合呈现交响、芭蕾、戏剧等大型舞台作品；

1200座的申厅以“原创策源”为特色，是本土戏剧、舞蹈、京剧和昆曲等作品首演的重要空间，也可以接演国际作品；

1000座的镜厅是一个多功能、可变化的空间，还有透明的玻璃幕墙。沉浸式戏剧、先锋艺术和小型室内乐音乐会都可以在这里找到新玩法。

三个演艺厅也为多剧目在同一剧院内轮换上演创造了可能。张笑丁告诉记者，上海大歌剧院硬件条件确实很适合大型剧目演出——它的后台仓储空间充裕，红厅“六宫格”舞台可以兼作排练台。比如上演歌剧《阿依达》的时候，后台可以同步预装《玫瑰骑士》。尤其是《阿依达》新版本的舞美需要20辆以上集卡运输，这样超大的阵容与体量放在大歌剧院舞台上才能够得到充分呈现。

一流的舞台承载能力与声学品质，也为很多大制作歌剧的落地提供了有力支撑。《托斯卡》指挥雷纳托·帕伦博就曾夸赞道：“一座新建剧院，想要拥有完美的声学效果并不容易。这里的声场让我十分惊喜，声学效果堪称完美。”

该剧导演胡安·安东·雷奇也对剧院给予了极高评价：“新版《托斯卡》诞生于有着古老历史的凤凰歌剧院，如今它走进了一座全新的上海大歌剧院。我们是从历史走到了未来，我相信这座新剧场就代表着演艺的未来。”

这一全新制作于2025年在意大利完成首演，仅一年后，上海观众就实现了与全球舞台“零时差”看戏。“我们这次从意大利带来240多人，从舞美到演员，所有的工作人员我们都带来了。”威尼斯凤凰歌剧院院长尼古拉·科拉比安奇表示，团队上下对这一次中国唯一一站的演出极为重视。

而名团名家之外，舞台上更有一张张中国面孔——上海爱乐少儿合唱团与凤凰歌剧院的艺术家们同台共演，让国际经典融入“中国声音”。从“在家门口看世界”，到“站上舞台与世界同声”，顶级资源为上海带来的，是与全球标杆近距离对话与接触的机会，也是向世界展示中国的最佳契机。

“独家”演出密度再升级，上海何以吸引全球经典剧目聚集？

张笑丁在采访中总结，上海对海外优秀剧目的吸引力强度，取决于整座城市的观演氛围、观众基础和剧场硬件条件。“从演艺市场整体氛围来看，上海是国内文化消费能力、商业化程度最高的演艺城市。从观众来看，上海的观演群体越来越年轻化，专业度也非常高。”

正因如此，在“中国扇”落成之前，近几年全球经典剧目就已经越来越多地选择来到上海。2024年莫斯科大剧院芭蕾舞团舞剧《斯巴达克斯》来沪演出，是中国唯一一站；上海大剧院去年上演的音乐会版《悲惨世界》，是中国大陆唯一一站；去年十一黄金周，巴伐利亚国际歌剧院在上海带来包含歌剧《漂泊的荷兰人》、音乐会版歌剧《奥赛罗》以及巴伐利亚国家管弦乐团音乐会在内的6场演出……

有了上海大歌剧院之后，重磅演出的密度更加凸显。10月23日起，上海迎来了密集的“独家潮”，最高峰时，5个“上海独家、中国唯一”项目同日上演，铺展开一张错落有致的艺术版图。

10月23日至28日，指挥大师瓦莱里·捷杰耶夫执棒马林斯基交响乐团用6天在上海大歌剧院完整上演肖斯塔科维奇全部15首交响曲——既有《第五交响曲》《第七交响曲“列宁格勒”》等名篇，也有鲜少完整上演、带声乐段落的《第十三交响曲“娘子谷”》《第十四交响曲》，全套8场尊享套票开票10分钟即告售罄。

10月30日至11月1日，马林斯基剧院将携2025年全新制作的威尔第歌剧《阿依达》登陆上海大歌剧院红厅连演三场，这台亚洲首演的制作，上海是中国唯一一站。也正是凭借剧场高效的舞台调度能力，交响全集与歌剧演出得以无缝衔接，撑住了“独家密集周”的超高排期密度。

从表演艺术空间的建设来看，上海正在越来越接近国际文化大都市的样貌。今年6月，英国皇家歌剧院的一位负责人来参观上海大歌剧院，他和张笑丁分享道，站在这里让他想起了伦敦。

“我觉得上海和伦敦确实有相似之处：泰晤士河两岸汇聚了南岸艺术中心、英国国家剧院、泰特等文化机构，黄浦江两岸也有剧场、美术馆和公园。两座城市都在将沿岸的工业遗存转化为新的文化与生活空间。”

这些年，上海的剧场和演艺新空间不断增加。剧场数量和座位总量已经在快速接近海外一些著名城市。在张笑丁看来，上海大歌剧院作为一个集群式的表演艺术空间，也为这座城市提供了更多承载演出、迎接观众的条件。城市的文化软实力，最终也要通过人们走进这些空间、参与文化生活来体现。

“接下来更需要考虑，有没有足够好的内容满足这些空间日常、常态化的运营。与伦敦西区、纽约百老汇相比，我们还需要更多能够长期上演、持续吸引观众的作品。这要靠整个演艺行业积累创制能力，不断打磨作品。现在院团和剧场的硬件条件有了很大改善，也到了更需要练内功的时候。”

“中国扇”提供更大舞台，上海演艺未来可期

“上海大歌剧院在整个上海剧场版图上是收官之作、是集大成者，目前为止它是最先进的、独一无二的。”但张笑丁也强调，上海大歌剧院并非抢占上海大剧院、上音歌剧院等剧院的市场份额。它的加入，填补了浦东剧场集群的空白。未来浦东和浦西作为浦江两岸的文化演艺生态，将各有功能和定位。

从运营规模和体量上来看，大歌剧院将成为上海最高标准、最高质量的剧场集群之一。未来，上海更多歌剧项目可能会在大歌剧院上演，其他剧场歌剧项目比重可能会下降。但院团和艺术家创作团队仍会根据音乐剧、舞剧、话剧等剧目类型、制作体量以及整体规划，在不同剧场之间做出选择。

而除了引进全球优秀的剧节目入驻之外，本土创作也不容忽视。接下来，上海大歌剧院也计划和上海18家市级国有文艺院团展开合作。

“院团已经表达了各自的合作剧目或者创作方向，我们会继续进行遴选。在合作中，从选题策划到主创阵容组建，上海大歌剧院将更多发挥主导作用。我们未来每年会专门预留固定档期，供18家文艺院团在这里举办经典保留剧目展演季。”

而除了演出场景之外，文化空间的体验价值也很重要，大歌剧院也会持续打造更多体验消费的场景，例如在剧院内策划艺术展览、开展艺术讲座、打造咖啡空间和轻食餐厅、在艺术教育开放日举办亲子活动。

约1万平方米的“中国扇”公共景观平台尤其深受市民游客关注。它将地面、建筑屋顶和周围的城市景观连接起来。人们沿着双螺旋楼梯拾级而上，可以欣赏黄浦江、世博文化公园和浦西的城市天际线。

目前观景台以及剧院公共一楼大厅等公共参观依旧需要分时段预约并付费，参观票价50元，观众可前往大歌剧院官方公众号或小程序查询具体开放日期和时段。

“我们希望这里成为人们愿意停留、欣赏黄浦江两岸风景的公共空间，也成为走近舞台艺术的入口。即使当天没有观演安排，大家也可以在这里感受建筑与城市的关系，迈出了解舞台艺术的第一步。”张笑丁说道。

晨报记者 王 琛