

3月伊始,首届“自在春天艺术节™”于上海西岸大剧院启幕。接下来的3月至6月,艺术节将为大家呈现来自中国、日本、克罗地亚、美国、澳大利亚等国家超过30个艺术团体7大主题单元多达100场演出与公共艺术活动,演出种类涵盖舞台剧、音乐会、现代舞、亲子剧、芭蕾舞、民乐和脱口秀等。

在艺术节期间,剧院大堂和三楼在水长廊都将逐步对公众开放。排练厅和剧场的公共空间中,将引入大量公益的艺术工作坊和品牌文化活动。同时在剧场空间内,也会打破美术馆和剧场的界限,让公众在剧场里也能看到展览和装置艺术。

上海西岸大剧院坐落于徐汇滨江,毗邻Gate M西岸梦中心、西岸穹顶艺术中心、油罐艺术中心和西岸美术馆,是集观剧、社交与休闲于一体的公共艺术空间。剧院由徐汇区文化旅游局与上海西岸大剧院管理有限公司合作运营,这里不仅仅是一个表演艺术场所,也是上海乃至全球科技文化艺术交流的重要平台,年初以来已成功举办了多场国际性活动。

在不久的将来,除了有面向青少年和市民的艺术教育活动,剧院还将逐步提供宠物友好的服务。上海西岸大剧院总经理张笑丁这样阐述艺术节的理念,“艺术从不止于观赏,而是每个人参与共创的生活提案。”

阿云嘎当推荐官,阿朵领衔

西岸大剧院“自在春天”拉开序幕

6大主题单元+1个特别单元

作为本届“自在春天艺术节”的推广大使,音乐剧演员、制作人阿云嘎分享道,自己去年就已经在西岸大剧院四周散散步,很喜欢周围如诗如画的环境。“更重要的是这里的艺术氛围浓厚,汇聚了不少年轻人到访,这里有我们向往的城市生活的样板。”阿云嘎也透露,自己历时三年参与制作的原创音乐剧作品《风声》也会在不久的将来与观众见面。

首届自在春天艺术节分为6大主题单元和1个特别单元,分别是“女也自在”女性单元、“我的 BOUNDLESS”国际单元、“自然挺爵的”爵士春天单元、“长在春风里”东方单元、“自然是一家”合家欢单元、“自然不卷啦”疗愈单元,以及“蜻蜓计划”特别单元。

作为“女也自在”女性单元的重要演出,音乐人、苗族鼓舞非遗传承人阿朵自编自导自演的舞台剧《天生傲骨》3月7日起会正式与观众见面。作品以大山里的女孩“叶子”的成长为主线,讲述了她为融入都市法则放弃与自然沟通的能力,却在挫折中通过返乡冒险重获新生的故事。而阿朵在其中身兼导演、编剧、演员三重身份,更以85岁“阿婆”一角突破自我。

“《天生傲骨》这部作品,我和我的未来民族乐团,以及主创龙仙娥一起创制了8年,希望把非遗的魅力带到现代的生活中。”阿朵告诉记者,作品中使用了20多种非遗音乐元素,例如土家族的打溜子、咚咚咚,湘西的水腔,甚至打糍粑、弹棉花时的农具也都变成了乐器。阿朵说,自己本身作为一名土家族的姑娘,希望成为民族文化的“翻译者”,把少数民族的非遗音乐介绍给更多观众,“希望告诉大家,这些古老的艺术不是只有上了年纪的人才喜欢,它们也可以很酷很有魅力,吸引更多年轻人的关注。”

除了《天生傲骨》,日本知名爵士钢琴家上原广美上海音乐会、芭比电影交响音乐会、克罗地亚国宝级大提琴音乐演奏家安娜·鲁兹内尔的安娜秀都为这一单元注入别样的女性力量。

“我的 BOUNDLESS”国际单元是“WBT”的另一种释义——World Boundless Together,璀璨夜——世界音乐剧明星 Stars 演唱会集结了伦敦西区、纽约百老汇的顶尖音乐剧原

班卡司,还有日本世界级流行器乐乐队 T-SQUARE 等,全球的优秀艺术家将在上海西岸大剧院无边界的舞台上自在相拥;“自然挺爵的”爵士春天单元牵手 JZ Club,将带来包含李泉、裘德、徐之晗等爵士大咖的系列音乐会,让爵士乐为春风调频;“长在春风里”的东方单元,沉浸式音乐《一方现场 HereLive》,上海民族乐团《零·壹! 中国色》国乐与 AI 音乐会再现东方美学,在春风中自在生长。

而“自然是一家”合家欢单元的代表,则是在社交媒体上拥有超级话题的《陶身体剧场》。其艺术总监陶冶告诉记者,2025年全新制作的《动作世界》剧场版将全球首演于上海西岸大剧院。“在这个制作中,我们将打破剧场常规,邀请观众或站着、或坐着、或躺着,一同参与到这个作品,大家可以在自在舞动身体的过程中,尽情地收获情感上的力量。”陶冶说道。

另外,在这一单元,英国爱丁堡国际艺术节受邀作品《二十四节气·春》上海大剧院版芭蕾舞剧《天鹅湖》亲子剧《花格子大象艾玛》《上美影动画王国家庭音乐会》即将带来一台台老少皆宜的妙趣演出。

“自然不卷啦”的疗愈单元切中都市人的焦虑命脉,《哪吒2 魔童闹海》的主要配乐师之一阿鲲将带着他的《阿鲲音乐宇宙》音乐会给大家一场别样的情绪体验;而《四月·上》黄健怡钢琴

Solo 视觉媒体疗愈音乐会将带领观众一秒潜入深海,收获另一种“海洋情绪”。

在这个春天里,还有一场别样的“出走”正在酝酿发生,“蜻蜓计划”即将从乌镇水乡振翅而来。“蜻蜓计划”旨在从乌镇戏剧节青年竞演精选作品开始,将原创青年戏剧作品带向更多观众,从而逐步建立起良性的青年戏剧创作生态。

第一届“蜻蜓计划——来自乌镇戏剧节青赛精选”中,2024年乌镇戏剧节青年竞演单元的

三部优秀作品《Amy 张回到家乡》《41.5》《跷跷板定律》将在上海西岸大剧院的一方剧场和观众们见面,青年戏剧力量正在走向舞台中央。

策划两个公益品牌孵化计划

除了主单元和特别单元之外,上海西岸大剧院还将策划两个公益品牌孵化计划。

原创华语音乐剧孵化计划 FLYPLAN 是由上海大剧院、上海西岸大剧院发起的新音乐剧孵化及创作人才培养项目,旨在给华语音乐剧创作者提供平台。FLYPLAN 2025 将以“命题创作”的形式招募创作团队投稿,由行业专家评审团海选5部入围作品,展开专家一对一辅导,并完成小剧场体量的试演版本制作,最终于上海西岸大剧院的一方剧场进行公开演出。

C 口口 L 是上海西岸大剧院发起的青年艺术家驻岸计划,本年度招募舞台美术领域新锐艺术家,以上海西岸剧院大堂及特定内部空间为基地,结合建筑特性与滨水环境,创作装置、影像或互动性艺术作品,探索“剧场性”的多元表达。

此外,在艺术教育板块由上海西岸大剧院与上海爱乐协会联合打造的、面向6-16岁青少年的上海西岸童声合唱团,面向5岁以上青少年的青少年芭蕾舞团,与 QFunTheater 合作、面向4-14岁的儿童实验剧团等,都将全方位为儿童与青少年打造量身定制的艺术课程,培养下一代的艺术之星。

“自在春天艺术节”还推出了优惠福利“春日艺启上岸卡”,可以“打包看剧”。A卡B卡均包含4台自在好戏,各限量100张,以996元的价格,将4台演出680的票档一网打尽,相当于给观众们3.6折的优惠。A卡包含5月3日晚《当柴可夫斯基遇见爵士——徐之晗爵士管弦乐团音乐会》、5月9日晚《芭比电影交响音乐会》、5月15日晚舞台剧《浪潮》和5月29日晚上海芭蕾舞团经典版芭蕾舞剧《天鹅湖》;B卡包含3月30日晚《璀璨夜——世界音乐剧明星 Star 演唱会》、5月2日晚《伍迪艾伦的爵士情书——JZBigBand 金牌爵士大乐团专场音乐会》、5月18日晚大提琴跨界狂想音乐会《安娜秀》和5月30日晚上海芭蕾舞团经典版芭蕾舞剧《天鹅湖》。

晨报记者 王琛

