

纽约的乐团、赫尔辛基的指挥和巴黎的钢琴家 相聚在 2025 上海夏季音乐节

在炎热的夏天傍晚，躲进凉快的音乐厅，和一群志同道合的人花上一两个小时沉浸在音乐里，是非常棒的享受。

走进上海交响音乐厅大堂，一棵五彩斑斓的树吸引了不少观众的目光。仔细一看，树干、树枝上的塑料瓶、废纸片在经过设计之后都变成美丽的花朵和叶子，装扮着这棵生命之树。这也正映照了今年上海夏季音乐节(MISA)聚焦人与自然和谐共生的、“写给未来”的主题。

7月1日晚，著名芬兰指挥家萨洛宁执棒纽约爱乐乐团，在这里拉开了2025上海夏季音乐节(MISA)的序幕。不少观众奔着开幕演出而来，向记者分享他们多年来对MISA和古典乐现场的热爱。“我童年在上海长大，早年间街坊四邻里面也有音乐家，可以说我深受这座城市的音乐氛围影响。现在年纪大了，更能感受到古典乐的魅力，每年MISA都会来上交听一听现场的演出，感觉很幸福。”说完，王先生就和太太携手走向了音乐厅。

也有观众是奔着指挥萨洛宁的鼎鼎大名而来，比如本身也从事音乐演奏工作的张先生就说，自己最欣赏萨洛宁的指挥风格，“他非常尊重作曲家的原谱，演出以严谨而闻名。今天想来亲身体验一次。”单簧管专业的他也有点小私心，“我想来看看前辈大师们的现场，看看乐团声部之间的平衡和配器的门道。”

十年前，纽约爱乐乐团把首次海外驻节献给MISA，也由此开启连续四年的上海夏季音乐节“双城记”。去年，纽约爱乐时隔五年整团回归MISA，再掀纽约客的音乐热潮。本届MISA，萨洛宁率领纽约爱乐乐团带来两场重磅演出。

今年恰逢拉威尔诞辰一百二十周年，7月1日的法国作品专场成为对法兰西音乐“黄金时代”的一次致敬。7月2日是德国作品专场，献演的康托罗夫是首位在柴科夫斯基国际音乐比赛中获得金奖的法国钢琴家，也因2024年巴黎奥运会开幕式的雨中演奏而“一夜爆红”。这次，他与萨洛宁、纽约爱乐乐团首次合作。

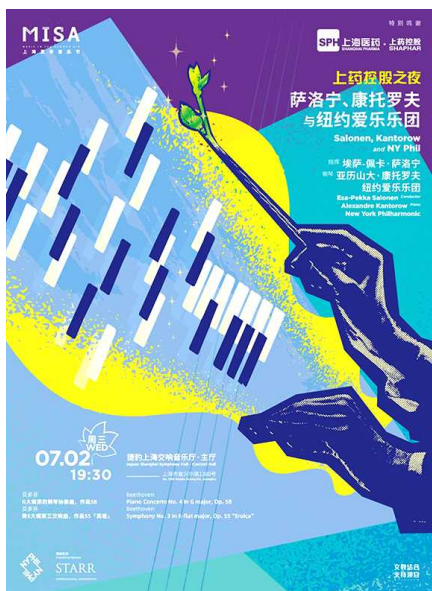
来自巴黎的钢琴家、来自纽约的乐团与来自赫尔辛基的指挥，相聚在上海夏季音乐节。

两团友谊扩写双城情缘

2010年7月13日，上海交响乐团作为唯一受邀在纽约中央公园夏季音乐会上演出的中国交响乐团，携手纽约爱乐乐团奏响上海世博会主题曲《致世博》，共同庆祝上海的世博盛会。同年，双方联合委约作曲家约翰·科里利亚诺创作《甜美的早晨》，作曲家以李白的诗词《战城南》为灵感，在作品中加入中国元素，这也开创了中乐团和国外乐团联合委约的先河。

2015年，纽约爱乐首次亮相MISA，将“年轻人的音乐会”首次带进中国，为中国乐迷带来了一次轻松有趣的体验。他们的艺术教育理念也通过MISA被引入上海。驻节第二年，上海交响乐团与纽约爱乐乐团合作，将“小作曲家工作坊”落地上海，通过音乐游戏、与艺术家交流等有趣的启蒙方式，唤醒孩子们对音乐的想象力。

2023年，两大乐团再次携手进行联合委约，由作曲家阿隆·齐格曼创作的清唱剧《上海！上海！》于同年11月在沪全球首演，随后赴纽约进行美国首演，传递人性光辉。

演出合作之外，上海交响乐团与纽约爱乐乐团还在文化与教育领域不断探索。上海交响乐团与纽约爱乐乐团、上海音乐学院联合创办的“上海乐队学院”，建立了中国首个拥有中外交响乐团首席和资深演奏员师资的乐队学院，为亚洲乃至世界范围的乐团输送音乐人才。“作为中国和美国两大历史最悠久的交响乐团，我们能够保持长达数十年的友谊，在新作品的委约、艺术家的交流、艺术教育等方面有长久的合作，实在难能可贵。”上海交响乐团团长周平在采访中感慨。

纽约爱乐乐团团长马思艺(Matias Tamopolsky)此前曾任费城交响乐团团长。2002年他就曾来到过上海，感受到了这座城市音乐氛围的变化和发展。虽然是第一次参与MISA，但他已经被音乐节丰富多元的演出节目单所震撼。作为曾在全世界见证过无数音乐节现场的马思艺来说，他深知一个成功的音乐节品牌对于城市的影响力：“我看到节目单时，就被它的广度、深度和多元吸引，可以看到这座城市强大的文化活力。”

“芬兰为什么盛产指挥家？”

萨洛宁现任旧金山交响乐团音乐总监，同时拥有伦敦爱乐乐团、洛杉矶爱乐乐团及瑞典广播交响乐团的“荣誉指挥”称号。他以结构清晰、技术精准的指挥语言著称，尤其擅长诠释十九、二十世纪与当代的作品。

在古典乐界不少指挥家都诞生于芬兰，于是“芬兰盛产指挥家”成为一个有趣的话题。来自赫尔辛基的萨洛宁在采访中回应，一方面可能是因为芬兰非常注重音乐教育，有完善的教育体系，也很重视人才。“一些学校可以免费借给学生乐器，即便年轻人负担不起昂贵的乐器，他们也仍然有机会学习和练习。这里也有高水平的音乐学府，比如西贝柳斯音乐学院，以及非常愿意支持青年艺术家的乐团，可以为有天分的年轻人提供施展才华的机会。”萨洛宁也分享道，在芬兰，指挥家或许不是像卡拉扬一样成为一个神话人物，更多时候是大家一起共事，平等地交流音乐，互相帮助和提高。

十年前，萨洛宁第一次来上海，是率领马勒

室内乐团来沪演出。这一次，他将一连两晚在上海夏季音乐节执棒纽约爱乐乐团。“上海有深厚的音乐传统，这里的观众专业而专注，这座城市深厚的历史传统和当下的活力与生命力，让我深受触动。”

从巴黎奥运到MISA的舞台

7月2日的德国作品专场中，上演两部贝多芬的作品。李斯特曾形象地将贝多芬的《第四钢琴协奏曲》第二乐章描述为“奥菲欧与野兽之间的对话”。弦乐与钢琴之间戏剧性的矛盾张力，让他联想到奥菲欧用琴声感化冥王的希腊神话。贝多芬在非理性与理性之间的游移，凸显出一种英雄气质。法国钢琴家康托罗夫将与纽约爱乐携手呈现这部经典之作。

说起康托罗夫，他在2024巴黎奥运会开幕式上的雨中演出令不少观众至今印象深刻。尽管大雨让他早已在演奏前就淋湿了衣服，但在他看来那仍然是一次有趣的经历：“导演很懂音乐，选择了法国经典作品，而且是演奏全曲不是选段。演奏的当下四周好像很安静，只有我独自一个人在桥上，河边的船经过，氛围很特别。”

此次参与MISA，他特地选择了“贝四”。“这首曲子很特别，跟‘贝五’是几乎同时创作的，很多动机和灵感都很相似。贝多芬的作品有关人性，战胜黑暗变成光明，以及对人类的信心。很有诗意，用钢琴去装点乐队的旋律，去达到美的极限，既是古典主义的经典，又有浪漫主义的种子。”

据悉，今年的MISA从7月1日持续至13日，11支音乐团体、近50位指挥和独奏、300多位海外艺术家以及2500多名学生将轮番登上今年音乐节的舞台。29场线下演出和24场线上直播，以及11场全城交响(MISA across the City)、6场环保主题讲座(MISA Talk)、工作坊(MISA Workshop)、公益骑行活动(MISA Ride)等多元延展活动也将陪伴市民度过有MISA陪伴的第16个盛夏。

当MISA成为一种生活方式，让我们到现场和音乐来一场偶遇吧。

晨报记者 王琛