

一场音乐会解锁艺术的全新打开方式

当交响乐遇上健身操

■ 本报记者 汪文羽 张亦盈

指挥棒悬在半空。观众席中,吴响向前探了探脑袋,好奇而期待。当看见身着白色西装的刘畊宏带着团队出现在舞台中央时,他双手握拳,在双腿上重重一锤,神情中难掩激动:“来了!”

俞璐,这场交响音乐会的首席指挥,深吸一口气,挥下指挥棒,周杰伦的《本草纲目》响起。吴响有些恍惚,这首歌他听了太多次,在直播间中,混着刘畊宏卖力的口令声。而此时,管弦乐的厚重赋予了这首流行乐曲从未有的磅礴气势。

一场颠覆想象的“交响健身操”拉开帷幕。此前,吴响从未想过这样的画面,魔幻,却又无比震撼。当古典乐庄重的音律遇上健身操喷薄的活力,当音乐厅变身跳跳房,1月10日晚,一场关于文化边界、艺术生存与破壁的意外实验,在海宁市的盐官古城—潮乐之城潮城艺术中心出演。

把燕尾服换成卫衣

当穿着黑色卫衣、红色运动鞋的指挥家,站在指挥台上时,传统音乐厅的规则被逐一打破——

没有黑色燕尾服和晚礼服,取而代之的是穿着统一定制运动服的乐手;

观众可以举起手机随意拍摄,身上厚重的羽绒服被脱下随意搭在座椅上;

演唱会上标配的荧光手环,正佩戴在音乐厅每一位观众的手腕上……

当乐器“吟唱”出一首蓝调(Tequila),音乐厅里的观众,跟随着刘畊宏的口令举起双手、摇摆身体,在旋律的高潮时,共同高喊:“Tequila!”

来自杭州的章女士,起初只是腼腆地跟着摆手,随着几组动作过后,她的动作幅度明显大了许多,脸上泛出运动后的红晕和笑意。“没想到这么得劲。”她在

间隙中对同伴说,“气氛到位了,胳膊腿自己就想动。”

俞璐将这场实验形容为“开门迎客”：“就像一家五星级酒店,不能先打量客人穿什么才决定让不让进。得先开门,让人进来‘试菜’。”

这道门,不仅是音乐厅物理的大门,更是横亘在高雅艺术与普通观众之间的心理门槛。长期以来,交响乐被赋予了一种需要艺术修养、知识储备才能欣赏的“神圣性”,这种无形压力让许多人望而却步。而俞璐想做的,是一次“去神化”的尝试——将艺术从高高在上的殿堂,请回人来人往的街道。

“这不应该找周杰伦吗?”

接到俞璐发来的合作邀请时,刘畊宏有些一头雾水。在他的印象中,与他所身处的娱乐圈不同,交响乐是庄重的、严肃的。而他的健身直播间,是汗水、呐喊,即时的点赞互动和躁动的多巴胺。

两者之间,似乎横亘着一道无形的壁垒,一道经年累月筑起的高墙。

墙的另一边,古典音乐像一台精美却日渐蒙尘的电话座机。“产品本身经典而伟大,如贝多芬、莫扎特的经典曲目,无人超越,但已经200多年没有迭代了。”俞璐想要摆脱古典乐的刻板印象,他尝试把自己当作一位“产品经理”,将优化“用户体验”放在重要位置。

交响乐的恢弘乐章中饱含情绪爆发力,远比一段简单的电子节拍丰富。然而,传统交响音乐会的形式,将这种力量禁锢在了座椅之上。俞璐想做的,是“让交响乐动起来”,让旋律从耳朵钻进四肢百骸。

而这与刘畊宏的理念不谋而合。“我所有的做法就是要推动全民健身,想鼓励大家追求健康的生活方式。”他说,“这

音乐会现场,刘畊宏(右)带领大家跳健身操。

是我跟俞璐共同的期待,希望让听交响乐的朋友们或者想健身的朋友们有一个超乎想象的体验,毕竟目前没有人试过将交响乐与健身结合在一起。”

不打折扣的松弛

艺术的可能性,正在无限延展。

不过,把交响乐与健身操结合,并不是把几段热歌和几套动作简单叠加那么容易。

在演出设计之初,难题来自“节奏”。“毕竟,跳操对我来讲,最重要的是动作要跟音乐结合。”刘畊宏说。以往健身操的配乐几乎清一色是流行音乐,段落短、节奏稳定、拍点清晰、速度恒定,容易跟跳。而交响乐的乐章结构更为复杂,段落多、长,节奏层次丰富。

于是,他跟俞璐商讨着,选择了一些情绪高昂、节奏感强的交响乐段落来编排动作。考虑到音乐厅内观众在座椅前

的活动空间有限,刘畊宏特意以肩颈、手臂等上半身为主,设计了小幅度的动作,既符合音乐的调性,又能让大家在安全、舒适的前提下,感受到运动的快乐。

最大的挑战,来自于演出形式的彻底颠覆。当《运动员进行曲》响起,台上的乐手,站了起来,跑到舞台前方,一起跳操。这样的改变最初让一些乐手感到很不适应。因为站起来之后,收音的位置跟坐着时不一样了,调音变得非常辛苦。前期,乐团在调音的部分花费了非常多的时间和心血。再者,与以往的庄严肃穆不同,这需要乐手在演奏过程中,更加“松弛”。

这种“松弛”并非降低艺术标准。俞璐将这种形式总结为“守正创新”,“‘正’是艺术质量,所有曲目都是正经的交响乐作品,演奏水准不打折扣,‘创新’是呈现方式,让它更贴近当代人的生活体验。”

长久以来,交响乐被认为是高高在上的、听不懂的音乐,而嘉兴大潮爱乐乐团

正是想打破这种认知。2025年11月16日,乐团举行首演,将首场音乐会的部分门票赠送给了海宁市快递小哥、环卫工人和工人代表等一线劳动者。“艺术不应该只属于穿西装进音乐厅的人。”俞璐说。

俞璐认为,古典音乐资源长期过度集中于大城市,而盐官古城提供了另一种可能,让音乐和潮水、古街、生活融在一起,是一次让音乐走近更多人、走进日常生活探索。

刘畊宏也分享了他的观察:“很多人把运动与减肥、吃水煮鸡胸肉和花椰菜的苦日子联系在一起,但运动的本质应该是追求健康的生活方式,是快乐的。”

他们希望通过这次跨界,改变这两种固化认知:让不爱运动的人发现运动的乐趣,让不听交响乐的人感受古典音乐的魅力。

可向往的跨界未来

这场实验的成果如何,现场观众的反应是最好的答案。

“以前我来音乐厅听交响乐,最享受的是它的厚重感。完全没想过它还能和健身融合得这么‘丝滑’。”演出结束后,来自海宁的周女士仍意犹未尽,她突然发现,高雅原来可以很热血,健康也变得有艺术。

音乐会终了,汗水与掌声交织。但狂欢过后,追随之而来:这是一场绚丽的流量烟花,还是指向了一个可向往的文化未来?

这场交响乐与健身操的合奏,像是一次证明——公众文化服务正在从“我们提供什么,观众接受什么”向“观众需要什么,我们创造什么”转变。

中国交响乐发展基金会理事长、苏州交响乐团团长陈光宪也在这场跨界音乐会现场,他的观点颇具启发:“观众的审美是与时俱进的,这场跨界尝试是古老的交响乐今后向多元化方向发展的有益探索。”在他看来,文化与艺术创作不能孤芳自赏,重要的是要满足观众的需求,做观众喜闻乐见的创作。

事实上,这种破壁融合并非个例,也远不止在音乐领域发生。前不久,杭州越剧传习院副院长、中国戏剧梅花奖得主徐铭在浙江省两会上提到,浙江地方剧种频频在舞台上绽放出融合创新的光彩,传统戏曲也成为了人们生活中的时尚表达。

走进铃铎声混着风沙呼啸的大漠江湖般的剧场,沉浸地坐在“龙门客栈”里观看一场越剧《新龙门客栈》;回味一段经典故事《三打白骨精》,却想不到能在婺剧的舞台上看到街舞、杂技表演,还能看到无人机模拟的“悟空变蜜蜂”,惊喜连连。近年来,传统戏曲也正在“新大众化”,受到越来越多人关注和喜爱。

从西湖边的盲盒音乐会,到德清古镇的“村K”擂台;从温州泰顺的文创市集,到金华浦江遍布城乡的美术馆;还有各类互动式话剧、沉浸式展览……“文艺+”浪潮正以全新的吸引力渗透生活。以往相对隔离的文学、音乐、舞台表演等不同文艺门类破壁重组、跨界融合,延伸出绵长的文艺创意链,让小众艺术走向大众,让文化服务触手可及。这种跨界的本质,是文艺生态的重构,是经典在当代语境的新生。

音乐厅内的汗渍会干,手机拍摄的短视频会淹没在信息流中。这场跨界合作的价值,不在于创造了多少流量,吸引了多少关注,而在于它提供了一种可能性,艺术与生活的边界,高雅与大众的藩篱,本就不是铜墙铁壁。它更像潮水冲刷下的沙堤,看似有形,却在每一次真诚的碰撞与交融中,被重塑、被拓宽。

音乐会现场。 本文图片均由受访者提供

艺乡人

在竹子的故乡,开一座玩竹博物馆——

郭航:一根竹子的“七十二变”

■ 本报记者 李娇俨 通讯员 李佳佳

冬日的竹林褪去了几分翠色的鲜亮,染上了一层凝霜的沉稳。

车子穿越霜雪覆盖的径山,我们循着竹的脉络,在余杭百丈镇遇见了一家有趣的乡村博物馆——玩竹博物馆。走进馆内,别有洞天,这里有花样百出的竹篱笆、竹墙、竹树、竹器具,这里有关于竹的一切。

博物馆背后的主理人郭航,同样是个有趣的人。这位来自河南的中央美术学院毕业生因喜欢“玩竹”,在离家900公里开外的乡村扎根,玩出了玩竹工社,玩出了各式“脑洞大开”的创意竹装置,甚至玩出了眼前这座博物馆。而百丈的竹子,也因为他的到来,多了一重文化的韧性。

“追”竹子的人

一身宽大的袍子,两撇雅致的胡子,郭航走进玩竹博物馆工作室,自带手工艺人的氛围感。

在这方乡野艺术空间中,他讲起了与竹结缘的故事。

大学时,郭航在央美学习产品设计专业,选修了一门以竹材料为主题的课程。这是他第一次接触竹材料,一个学期下来,竹的温润如玉、清肌透骨,让他喜爱不已。

大三那年,他所在的课题组走出校园,与全国各地的老手艺人交流,收集研究各地的竹制老物件,探究它们的材料、结构,以及与生活的关系。

“我慢慢发现,竹构件中蕴藏着许多古人的智慧和哲学。”郭航回忆。

工作室的一角,斜靠着一根长长的、覆以深紫色漆料的竹竿,这是他们在民间发现的老物件。仔细看,它的顶端装有一把锋利的刀刀,这是民间使用的武器:竹枪。

提到兵器,人们第一印象往往是寒光凛凛的金属器物,想不到竹子也能扮

演“杀伐果断”的角色。

经过一段时间的考据,郭航和同学们在古籍中找到了竹枪的特殊制作工艺:将竹子劈开,在内部安装木芯后,再次拼合在一起,并在表面裹以大漆。这样制作的枪杆,既充分利用了竹子的弹性,又足够坚硬,将竹材料的韧性 with 强度发挥到极致,能够在战场上使用。

郭航告诉我们,竹子还有一个特点,就是“在地性”。竹子通常生长在南方,一旦运到北方,便容易干燥开裂。“这种材料最好就在当地使用,所以我来到了南方。”郭航说。

百丈镇地处余杭最西部,竹林面积达到5.5万亩,是浙江竹林覆盖率最高的乡镇之一。郭航观察到,竹产业曾是当地人赖以生存的经济支柱,然而随着竹制品渐渐淡出日常生活,产业端也陷入了停滞。

丰富的竹林资源、多元包容的文化、传统的竹艺技术……多重考虑下,毕业后的郭航毅然选择落脚百丈镇溪口村。

2017年,在溪口村一个废弃的拉丝工厂内,郭航成立了玩竹工社。他和当地手艺人一起,探索如何把传统的竹材料玩出现代的新花样。

编织竹的乌托邦

随着玩竹工社声名远扬,越来越多的人远道而来,想聆听竹子的新故事。

郭航和手艺人人都期待着一个既能进行艺术展览,又具备商业转化能力的竹文化空间,供慕名前来百丈的游客停留、休憩,欣赏竹的艺术。2024年10月15日,在郭航团队的努力下,以“竹”出名的百丈,诞生了一座以竹为主题的玩竹博物馆。

竹,这种在中国传承了数千年的材料,在乡村博物馆里,有了全新的解构。

“用更现代的方式表达传统竹材料,让更多年轻人了解竹,爱上百丈的这方竹林。”郭航说,这是玩竹博物馆的目标。

左图:郭航与其团队作品“竹鲲”。

右图:竹编水凼。

本文图片均由受访者提供

为此,玩竹博物馆设置了8个风格各异的展区。在声音展区,一个巨大的风力装置,传递竹这种材质产生的听觉感受;在重构展区,可以看到传统的竹材料,如何通过多种工艺,成为我们的日常家具……观众不仅能看到“好玩”的竹,还能系统了解百丈当地的竹文化、竹产业和竹工艺。

整个博物馆最核心的,是格物致知展区。这里有郭航和团队多年来收集的来自全国各地的百件老竹器,传统的食具竹桶、竹编蚰蜒罐、祛暑服装竹衣:……

它们以艺术的方式交叉错落齐聚于此,见证着中国人与竹的对话,就像一本来自历史的“玩竹自述书”。

比如一件名为“竹夫人”的器具——苏轼曾在诗文中使用“竹夫人”的名称,并注解了它的用途。“竹夫人”是一种用竹篾编织成的圆柱形抱枕,中空且表面镂空以增强通风,利用“弄堂穿风”原理散热,是中国民间传统的取凉用具。

进一步深入,还能看到竹材在古人生活中无处不在的身影。从竹制马车轴、竹丝银扣杯,到竹篮竹筛,竹图腾与

竹器物早已融入古代中国的精神与物质文明。

在主装置展区,我们还看到了自然材料的无限可能性——

在安吉开竹节上登场的“老栎树的梦”大型竹装置,灵感来自安徒生童话故事《老栎树的梦》,郭航以一颗纯净的心为创作起点,将竹子编织成迷人而神秘的童话幻境;占地20平方米,由竹、竹切块和东巴纸做成的“大蒜沙发”,源自与可纳家具品牌的合作;以竹编为主要材质,编织将近1500颗榴莲“刺”,把艺术竹榴莲放进创意餐厅。

轻轻竹香,经由创意设计,变成了生活中轻盈简单的日常陪伴。“与其说我们在研究材料的可能性,不如说我们在探索生活的可能性。”郭航说。

玩竹博物馆集合了时空中关于竹子的碎片,又用朴素、自由、活泼的新颖方式,编织了一个关于竹子的乌托邦。

让竹融入当代生活

赋予竹子更多的内涵与魅力,是郭航一直在尝试的事。

“北冥有鱼,其名为鲲”。两千多年前的庄子或许未曾想到,笔下的奇幻生灵会在二十一世纪的匠人手中化作跃动的竹影。

郭航团队历时一个月打造的“竹鲲”装置,高约4米。当它的竹编羽翼在风中舒展时,竟让《逍遥游》的古老文字焕发出可触摸的生命力,我们惊叹于竹的“七十二变”般的可塑性。

如何破竹成鲲?在百丈的竹海中,郭航与团队选择了三年生的毛竹作为鲲的骨骼。这种看似普通的竹材经过近10道工艺的处理,展现出令人惊讶的延展性——经由匠人之手,竹片在传统热弯工艺中弯曲出完美的流线弧度,竹骨

在3毫米厚度下仍能承受巨大拉力。

同时,以缦接技艺和巧妙的力学设计原理制作的动态铰接结构,让竹鲲的翅膀、鳍、尾能够产生呼吸般的律动,仿佛真的在空气中游弋。这只游走在传统与当代之间的竹鲲,是对“匠造新生”的完美诠释。

“竹制品不应该完全放进博物馆里,而是要走进我们的生活。”郭航进一步思考。

聊天间,记者接过一杯博物馆工作人员递来的手冲“竹咖啡”,液体澄澈清冽。

这杯咖啡使用的,是郭航设计的竹制咖啡滤网。冬日,正是伐竹之时,玩竹工社的匠人们上山选竹,经由“砍竹、卷节、刮青、破竹、去节、分层、过平刀、过剑门”等工序,将竹子制作成厚度、宽度不等的竹篾。取用头层竹篾,通过煮、晒等工序处理后,进行编织和修整,便有了这样一张竹滤,一件符合现代生活功用的器物。

让竹子融入当代人的生活,是一个充满诗意和想象的命题。

为了降低游客们体验竹编的入门难度,郭航从传统折纸游戏中汲取灵感,设计出将折纸和竹编工艺结合的创意竹编——bamzoo竹编动物系列作品,并将这一系列衍生成竹编玩具材料包。通过步骤指引,游客可以亲手将竹篾与卡纸,变成郊陆地丛林、海洋之城、昆虫交响曲、中国神话故事中的经典形象等,这一文创产品是玩竹博物馆销量最高的周边之一。

值得一提的是,2024年,玩竹竹编折纸动物中的天鹅和螃蟹形象,还被选入人教版六年级下册的美术课本,作为非遗竹编创新案例,在孩子们心中悄然种下了竹的韵律。

眼下,郭航正在筹备今年四月即将在莫干山开幕的玩竹节,让山野乡村的竹子,走进更多人心。

风掠过五万亩竹海,沙沙声像大地在轻轻翻书。郭航合上“玩竹博物馆”这本立体手稿,把故事写进更辽阔的田野。