

文体汇

扫一扫添加新民体育、
新演艺微信公众号

本报文体中心主编 | 总第690期 | 2022年11月12日/星期六 本版编辑/王剑虹 视觉设计/戚黎明 编辑邮箱: xmwhb@xmwb.com.cn

《海上夫人》剧照

舞而优则导

根据易卜生名作《海上夫人》改编的同名舞剧昨晚在上海国际舞蹈中心大剧场上演,这是王亚彬又一部自编自导自演的作品。剧中凝结了她对文本的思考,以及对肢体语言传达文学精神的又一次探索。

一周前,由芭蕾名家谭元元担任艺术总监,上演了舞剧《白蛇》。这部汇聚各国艺术家的作品,将中国民间传奇重新架构,游离于现实和意识之间,让人耳目一新。而下周日,由“上芭一哥”吴虎生担任编导的《大地之光》也将破土而出,以希望之光礼赞生命。

舞而优则导,中生代舞蹈家纷纷步入台前幕后双轨并行的艺术人生,他们用各自对生命的理解、对文学的思考、对梦想的追求来拓展舞蹈的外延、延续舞台生命,也让观众看到舞蹈带来的无限可能。

以文学开路

《海上夫人》是王亚彬的又一次探索。要如何将易卜生的话剧,以不擅长叙事的舞剧来表现,她心中有一杆秤。先删减了枝蔓型人物:“舞剧长于抒情,不适合太复杂的故事情节和人物关系的表达,从文本到舞剧呈现要‘不变形’,最重要的是熟读文本,保留精神,找到不同的视点。”大学时两门关于文学的选修课为王亚彬打开了一扇门:“中西文学比较和西方现代派小说为我积累了很多文学素材,也保留了读书的习惯。”

在擅长用肢体说话的舞者中,王亚彬是为数不多的健谈者,在2015年中国上海国际艺术节的推介会上,她面对来自全球的演出经纪人侃侃而谈,讲述《青衣》的特点。而这部具有鲜明中国标识、富含传统元素的作品,无论走到哪里都能让人看到中国文化的表达,在以色列有观众看得泪流满面,激动地说:“一看这部作品就是来自中

国,这部舞蹈有着强烈的感染力。”

王亚彬时常被英国国家芭蕾舞团、美国舞蹈节委约创作,其作品还得过奥利弗奖。她总结原因:“眼界很重要。”她为“亚彬和她的朋友们”定下创作原则——以世界语言讲述中国故事,以中国元素呈现世界故事。

和时间赛跑

都说芭蕾舞演员是在和时间赛跑,此话不假。年轻时,为练就扎实基本功、提升技艺、培养肌肉记忆,几乎日日泡在练功房。总算能将芭蕾艺术化入骨血了,眼看就到了艺术生涯的临界点。上海芭蕾舞团团长辛雨丽曾这样感叹:“芭蕾舞演员最黄金的年龄也就25岁到35岁短短10年,这时他们的技艺日渐完善又能自如地掌控身体,而随着时间的成熟,也能将对生命的感悟融入舞蹈中。”

吴虎生尝试编导就是在临界点,从《难说再见》中“脚踩荆棘、仰望星空”到如今即将捧出的新作《大地之光》,他总将对身边事物细致入微的观察编入舞中。《大地之光》聚焦“希望”,讲述了一个生于混沌之境的“逐光者”为改善境遇而追逐“光”、播种“光”、最终成为“光”的故事,赞扬生命在深陷困境时的无畏、不屈与顽强。

如今的吴虎生不仅是上芭首席主要演员,更肩负着艺术创作部主任的重担,他编创作品,也为伙伴们挖掘题材。他的编创总是从音乐开始,“音乐是舞蹈的灵魂。这次作品的灵感就源自德彪西的《月光》。”此外,还选用了贝多芬《月光》第三章,两位大师同一主题的作品通过芭蕾进行链接,有点意思。

无独有偶,坚称要跳到50岁的谭元元,从《小美人鱼》开始从古典芭蕾转向现代芭蕾的探索,而参与编导的作品则有串起名画的《美术馆奇妙夜》以及聚焦传统题材现代表达的舞剧《白蛇》。担任《白蛇》艺术总监,她是为圆一个梦。“我始终相信,白蛇的心里住着一青一白,她们看似两类,实则‘两面一体’,敢爱敢恨、任性洒脱,青蛇就是白蛇没能做成的自己……”

本报记者 朱渊

《大地之光》排练现场

朱逢博“现场教学” 再唱《北风吹》

上海轻音乐团的排练厅昨天飘出《北风吹》动人的歌声——这是85岁的歌唱家朱逢博,时隔20年,在《那一抹心底的红》——“心慕手追”百年经典红色文化音乐会排练之际,再次唱响此曲。

这台音乐会的策划人之一黄晓感慨,这难能可贵的“现场教学”将他们带回了那激情燃烧的年代,也促使他们思考,如何把一首歌唱出自己的风格特色:“我们希望能传承中国歌剧中传唱度极高的红色歌曲,讲好中国故事、传播中国好声音。”这台音乐会将于15日在上海大剧院中剧场举行,呈现的曲目选自中国经典歌剧选段如《北风吹》《绣红旗》《阳光大道》……这些歌曲都随着朱逢博极具个人特色的深情演绎而红遍大江南北。屠巴海认为:“朱逢博总能站在听众的角度来审视一首歌曲,要怎样唱才能拨动人的心弦,节奏

快慢的拿捏、咬字的重音在哪里,都细细琢磨。而且她也很懂得和善于发挥她音色中最美的那一部分,所以她唱的歌一听就是她的味道。”

创团团长、艺术总监朱逢博和作曲家屠巴海双双被邀请到排练厅是为了请他们“把脉音乐会的排练成果”。青年歌手们现场演绎了《北风吹》和《绣红旗》,又央求朱逢博老师唱两句,这才有了“现场示范”的场面。屠巴海点评诚恳:“你们虽然声音都很好听,但听起来还是有点‘城里的喜儿’的味道,还需要深入了解故事背景,反复体会人物的情感。”他表示,如今再来演绎这样的红色歌曲,既为让这一代的年轻观众留住红色记忆,也是让年轻一代的音乐人能够在传承传统艺术的基础上发挥时代的特性,用新时代的音乐语汇让年轻人有机会去了解和爱上经典的艺术作品。 本报记者 朱渊

一段疫情期间清晨录下的鸟鸣声,唤醒了青年钢琴家俞湘君首创的“钢琴超媒体”系列音乐会彼岸4.0的第一声。11日、12日晚,彼岸4.0音乐会亮相YOUNG剧场,以钢琴与视觉艺术联动的方式,带领观众在音乐中游历乡村、旷野、树林、山川,沉浸于四季风景的交替轮回,一起仰望星空,聆听天籁鸟鸣。

演出挑选的钢琴作品涵盖不同的文化与时代背景。约翰·凯奇的《4'33"》是一部当代音乐的划时代作品——这部作品,就是一个长达4分33秒的休止符,无声,钢琴家坐在钢琴前,不弹。选择这样一部作品上演,新媒体艺术总监达彦表示,用这样戏谑、幽默、有点强制的方式,是希望观众可以用心地去聆听周遭的声音,哪怕是噪音。视觉上,观众看到了非常丰富的鸟类影像,它们来自上海自然博物馆过去十年收集的鸟类爱好者拍摄的城市鸟类视频,4分33秒的时间码,被很强调地放在画面中央(见上图)。

46段鸟类视频画面,在达彦的数字化处理后随机播放,由现场的声音决定它们哪一段会被率先放出来。而且画面会和声音产生互动,如果现场出现了声音,鸟类的画面就会变得浑浊而模糊,如果现场非常安静,那

在「彼岸」闻鸟鸣

自然鸟、机械鸟、神话鸟……

么画面也会更加清晰。《4'33"》无声的三个乐章,由俞湘君通过开合钢琴盖来完成乐章的转换,而琴键,始终未触动过。由作曲家秦毅创作的《META鸟歌》紧随着无声的乐章上演,作品由真实的鸟鸣及与其有数据映射关系的钢琴声引入。随之,通过智能技术分析、合成的人工鸟鸣逐渐占满整个声音空间。钢琴家的音乐呼吸与纯机器算法生成的“META鸟歌”最终取代了来自真实世界的鸟鸣。秦毅意在以此隐喻人类对于新技术的狂热追求及对于自然本源的追问。顺应真实的鸟鸣声,达彦用AI技术打造出了虚幻的视觉形象,鸟的形象也在不断变幻,最后以唯美的意境收尾。

法国作曲家梅西安不仅是音乐家,还是一位鸟类学家,在他的《前奏曲》系列曲目中,观众开始感受到《鸽子》《不可触及的梦中之声》《风的倒影》,待到演奏到《鸟鸣集》,影像延续了真实的鸟类影像与AI鸟类的形象,并加入了手势,随着音乐的演奏,好像有一只手在扰动画面中鸟的形象。曲目结束后,神秘嘉宾——一只机械鸟会从舞台上飞过,金属的身形闪闪发光,翅膀抖动的时候有一种科技的梦幻感……

本报记者 赵玥