

第22届
中国上海国际艺术节
THE 22ND CHINA SHANGHAI
INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

重装回归 焕新亮相

本版编辑/李 纬 本版视觉/戚黎明

并蒂开出“梅花”“白玉兰”

全本《牡丹亭》为何说难被超越

合前幕后

短短11个月,对于上海昆剧团全本《牡丹亭》的演职人员来说,却好似轻舟已过万重山。

明晚,全本《牡丹亭》(见右图)之集粹版将回到上海文化广场,作为第22届中国上海国际艺术节开幕演出之一上演。

从去年10月在上海文化广场合成,剧组一天接连演完上、中、下8小时的剧目,到去年11月在上海大剧院首演,再到全国多城巡演已近40场。剧目广受赞誉的同时,剧中杜丽娘和柳梦梅的饰演者罗晨雪、胡维露,也分别捧回了梅花奖和白玉兰主角奖榜首。

回顾这段创作历程,导演郭小男说了一句有些“不客气”的话,排《牡丹亭》,很难超越这一版,即便是他自己,也很难重走一遍。为什么?郭小男花了三个月时间,从原著中将《牡丹亭》“一个字一个字找回去”。很多研究文学的专家看完,惊讶地发现台词都来自于汤显祖原文的摘取和整合,这是整个团队对于汤显祖原著的尊重和敬畏,功力足见。“很难有时间、精力,有这样的准备,再回过头去把55出戏全部整理成具备文学性的剧本。”郭小男说。

说起这场集粹版,郭小男略显遗憾,“只有55出,才能充分展示《牡丹亭》的魅力,它

实在是跨度太广了,有很多层面,特别是杜丽娘和柳梦梅的精神层面的剖析,都是一帧一帧展开的。”两个多小时的演出,将展现汤显祖人文价值最核心的部分。而全本三场戏,观众可以到艺术节无锡分会场一睹全貌。

过去看《牡丹亭》,观众看的是折子,看的是片段,在全本《牡丹亭》里,上百号人物,若干条情节线的铺陈,全新构筑的舞台空间,让观众看到一个波澜壮阔的明代生活画卷,一走进剧场便会被迎面而来的气氛感染。郭小男认为,它的不同之处在于,这一版《牡丹亭》在调动了观众的审美的同时,给予了他们一种代入感,更给予了他们对传统生活方式的体验。

守正是剧种的命脉,但是在方式上留下了巨大的空间。提到昆曲就绕不过《牡丹亭》,但《牡丹亭》不只有“游园惊梦”,昆曲人有创新的冲动,也找到了创新的突破口。新的精神面貌、新的人文解释、新的表达走向、新的表演方法、新的舞台呈现,让这一版《牡丹亭》既符合传统,又具有创新精神。

新一代杜丽娘和柳梦梅的演绎,让古老的戏曲生动起来。早在排练时,郭小男还笑言胡维露是“寒露”,其实,胡维露的心特别热,“当她获得榜首的时候,已经印证了她的成功,她完成了,创造了。这台戏会是她们俩艺术生命里一个特别重要的阶段。”

本报记者 赵玥

马上评

第22届中国上海国际艺术节的“创造性转化和创新性发展”,自明天在文化广场的开幕演出之一——上昆55出《牡丹亭》集粹版始。

《牡丹亭》剧本和演绎的流变,折射的就是我们一代代艺术家,顺应时代呼唤和艺术发展的守正创新。诞生400多年的《牡丹亭》,自去年由上昆首次上演全本55出,在探本溯源的基础上,以全新视野对传统经典进行重新思考和创作,成为年度中国戏曲文化事件。明晚上演的全本55出《牡丹亭》之集粹版,以精彩唯美的舞台呈现,展现一幅明代社会生活画卷。

在《牡丹亭》里,我们看到年轻人成为推动文化传承的主力军。艺术节推出的“扶持青年艺术家计划”,青年戏曲演员以实验昆曲《题曲》、小剧场实验越剧《再生·缘》等赢得市场口碑。《牡丹亭》集粹版里,更是行当齐全、文武兼备,充满青春气息。两位主演今年刚摘得第31届中国戏剧梅花奖和上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖榜首,一出好戏花开两朵,不仅彰显了青年演员的实力,也将为艺术节锦上添花。

在《牡丹亭》里,我们更看到热爱凝聚成弘扬传统文化的向心力。正如《牡丹亭》里唱道:“不到园林,怎知春色如许?”戏曲的弘扬发展离不开观众的喜爱和支持。多年来,上海戏曲艺术中心积极推动戏曲艺术的普及推广,通过推出新一代年轻演员,培育新一批年轻观众群体,为传统文化注入新的活力,相信自《牡丹亭》起,我们会在艺术节期间,看到更多更丰富的戏曲艺术守正创新的舞台魅力。

《牡丹亭》里青春洋溢

赵玥

艺

国际精品 国内原创

起奏响金秋华章

西班牙阿依达·戈麦斯舞蹈团《卡门》剧照

上海展览中心璀璨的灯光将为金秋盛大的节日亮起,第22届中国上海国际艺术节今晚迎来首场开幕演出,著名指挥家艾森巴赫执棒全国顶尖乐手组成的“节日乐团”,携手小提琴家文格洛夫和女高音家乔治乌,强大的阵容让近3000张演出票售罄。

明晚另一场开幕演出昆曲《牡丹亭》,以及斯蒂芬·霍夫、史蒂文·伊瑟利斯、丹尼斯·马祖耶夫、大卫·格瑞特等多位国际艺术家的热门演出也已告罄。全城与艺术节相伴,与美好欢乐相伴,让艺术节成为“全球艺场上海时间”的主声场。

从艾森巴赫、蒂勒曼、伊瑟利斯等名家大师到德累斯顿国家管弦乐团、美国芭蕾舞剧院、德国柏林剧团等顶尖院团,本届艺术节将呈现众多国际精品力作,同时也将一部部国内原创的优秀作品展现在观众面前。本届艺术节将集中推出70余台演出项目,其中12台世界首演、3台亚洲首演、7台中国首演以及47台上

瑞士洛桑贝嘉芭蕾舞团

海首演。

艺术节已成为世界文艺竞相绽放的舞台、世界各地民众心相通的桥梁、不同文明交流互鉴的平台。今年将有来自50多个国家和地区的超过600家艺术团体、艺术机构参加艺术节展演及演出交易会、论坛等各类活动。

本届艺术节恰逢共建“一带一路”倡议提出十周年。艺术节将以专题音乐会《丝路颂》作为开幕式演出,并且特别设置了“丝路之光”系列展演,集合了共建“一带一路”国家的20多部舞台作品以及唐

诗交响吟诵音乐会《长安》、交响组曲《向海之路》等舞台作品,还将展出《版画·丝路——2023上海国际版画展》等。

艺术节还将在江苏无锡、浙江宁波、安徽合肥以及山东潍坊设立分会场,且将举办第7届“金玉兰”上海国际木偶艺术节、第12届上海魔术节、首届上海国际儿童戏剧艺术节、南浔国际亲子艺术节等丰富多彩的“节中节”活动。“扶青计划”十周年之际,将推出10部舞台艺术委约作品和2个委约展览。

本报记者 赵玥

“艺术天空”星光璀璨

耶夫与马林斯基交响乐团音乐会和俄罗斯国立远东(红旗)歌舞团舞蹈专场,此次他们将在闵行文化公园以一台交响音乐会亮相“艺术天空”。有着“音乐精灵”之称的爱尔兰国家合唱团将与上海本土的嘻煜新古典乐团合作,为市民奉上一场中外音乐文化的精彩碰撞。

除了世界名团、国际大师之外,今年“艺术天空”的舞台还将汇聚来自各国别具特色的民族文化艺术,比如,英国伦敦福音合唱团、萨尔茨堡室内乐团、新西兰内森爵士乐队、委内瑞拉西蒙·玻利瓦尔青年交响乐团……

本届艺术节还涌现了一批以弘扬中华优秀传统文化为核心的精品力作。10月20日

晚,由上海民族乐团带来的原创音乐会《国乐咏中华》将在闵行文化公园为“艺术天空”系列演出揭幕。10月22日下午,西安交响乐团合唱团将在上海城市草坪音乐广场,带领观众“乘着歌声的翅膀”自由翱翔。无独有偶,混合室内乐与电子音乐《丝路流风》、来自内蒙古的博乐团专场音乐会《博·炫》等,也将展现中国民乐与西方电子音乐融合碰撞,传递艺术无疆、美美与共的音乐理念。10月29日晚,陕西交响乐团将在上海城市草坪音乐广场奏响交响套曲《延安》。

本报讯(记者 赵玥)受市民欢迎的“艺术天空”文化惠民系列演出将在全市16个区全面展开,为市民带来超百场高品质的现场演出,预计线上线下惠及观众超百万人次。即日起,“艺术天空”部分演出将陆续向公众开放预约,市民可通过中国上海国际艺术节官方微信公众号等相关渠道选择心仪的演出场次。

打开今年“艺术天空”超长的演出排片表,其中不乏在剧场里开票即秒杀的爆款节目。来自俄罗斯的两大重磅演出——捷杰