

抓住年轻观众 就抓住了未来

上海努力打造“亚洲演艺之都”该如何继续发力

观察

“抓住年轻观众,就抓住了未来。”有了全国规模最大的剧场群“演艺大世界”,也有了全新亮相的大世界演艺资源交易平台,打造“亚洲演艺之都”,上海还要如何继续发力?昨天,第21届中国上海国际艺术节“演艺大世界论坛”选址上海文化地标——百年“大世界”,多位国内外演艺事业专家前来分享打造多样化演艺形态的经验见解,并表达了

这一观点。

既是挑战 也是机遇

肯尼迪表演艺术中心国际节目副总裁艾丽西亚·亚当斯女士从她的视角重新定义了千禧年一代的美国青年,阐释了他们作为艺术组织者的重要目标市场的原因。她的发言启发艺术机构的管理者、建设

者们需要用极大的热情来关注青年一代,倾听他们的声音,顺应他们的发展趋势,并且用更新的艺术来跟他们进行互动。这样一群新文化消费群体的出现,既是新的挑战,也是新的机遇。

挪威国家歌剧院演出部经理西格蒙德·扬尼从演艺场所与艺术形式两方面分享了挪威国家歌剧院将传统与创新相交融的宝贵经验。挪威国家歌剧院将芭蕾舞与摇滚乐同台呈现,正是这样的一种积极尝试。“只有创新者才能把历史和未来有机地结合在一起。”主持嘉宾花建如此评价。爱丁堡艺术节活动服务部主任瑞秋·桑格女士也表示,正是凭借创新精神,一群在11年前还看似业余的艺术家和表演活动逐渐得到了城市主流社会和多元化社区的广泛认可,成就了

大名鼎鼎的爱丁堡艺术节。

做好服务 努力创新

上海大剧院总经理张笑丁阐述了优秀剧院对“亚洲演艺之都”的贡献,并认为,在“亚洲演艺之都”建设中,优秀剧院除了做好演出服务,还需要提高制作生产能力,承担更多社会美育的功能,通过以优秀剧院为主体凝聚演艺人才,使游客向观众转化,带动区域演艺生态发展,形成产业规模,从而产生更大的集聚效应。“不仅是场馆,不仅是建筑,不仅是造房子,造剧院,这不光是我们的工作,我们要有新的培训项目,还要建设剧院,建立研究的学院,最重要的是培养观众。”锡比乌国际戏剧节主席、锡比乌国家剧院总经理康斯坦丁·基里亚克骄傲于每年121场不同的表演,门票全部售罄的成绩。

令人欣喜的是,在上海越来越多的年轻人正在走进演艺场所,上海

文广演艺集团总裁助理赵晨琳说,“这一现象将深刻地改变我们打造演艺之都的生态”。她还发现,戏剧或者进剧院这件事情本身已经成为了年轻人生活当中更为自然、更为日常的一个部分,他们已经用一个平视的状态来看待戏剧,并且希望跟剧院有一个更密切的交流,

“接下来五到十年中,我们需要逐渐探索与观众、与作品实现更为密切沟通的有效途径。”

首席记者 孙佳音

记者 郭新洋 摄

马上评 文体地标 城市名片

□ 孙佳音

昨天的论坛,选址在上海文化地标——百年“大世界”,一方面是因为三位一体的大世界演艺资源交易平台昨天正式亮相,另一方面也因为近年来上海着力打造的“演艺大世界”是上海打造亚洲演艺之都的核心承载区之一。

上海打造“亚洲演艺之都”,除了人民广场剧场群,还正在形成多样化

的演艺空间体系,它们不仅仅体现在传统的剧院,也在各种新型的演艺空间和展览、展示的形态,并且向各种城市空间渗透,如绿地音乐会、商业综合体、文化园区和大型楼宇等。

其实,上海打造“亚洲演艺之都”,不仅仅在于拓展物理的空间,还在于拓展艺术创造的空间。我们正借鉴纽约、伦敦等全球城市的经验,逐步在培

育优秀剧目、扩大演艺场次、汇聚国际艺术资源、拉动演艺周边消费等方面,迈向亚洲一流国际领先的水平。就好像正在如火如荼举办的中国上海国际艺术节,它让更多的市民与国际艺术节的互动形成互动,它也邀请国内外演艺事业专家前来建言献策;它是我们城市文化的名片,它也已经成为了连接世界文化多样性的重要纽带。

张火丁沪上献演实名制购票

张眼一瞧,火得不是一丁点

幕后

作为第21届中国上海国际艺术节参演剧目,中国戏曲学院教授、程派名家张火丁将于10月26日、27日,在上海大剧院为沪上戏迷观众献上程派《霸王别姬》,并首次与学生同台演出程派传统名剧《锁麟囊》。

凭借超强人气,张火丁此次演出被上海大剧院列为2019-2020演出季为数不多的几场实名制购票观演的演出之一,与9月底轰动全城的《德龄与慈禧》相同,购票观众必须凭本人身份证件购票入场。

携“新”带“旧”返申城

张火丁与上海这座城市有着不解的情缘,在她艺术生涯的每一个重要阶段,都受到了上海戏迷观众的见证与厚爱。2009年,张火丁首次以中国戏曲学院教授的身份,在上海天蟾逸夫舞台演绎了她的代表剧目《锁麟囊》《春闺梦》。当时

的盛况让人记忆犹新,剧场座无虚席,雷鸣般的掌声如排山倒海,逸夫舞台的电梯甚至都已被疯狂的戏迷们挤到“瘫痪”,现场的火爆、观众的热情令人叹为观止。2015年,张火丁携《锁麟囊》再临申城,依旧是“一票难求”,一度创下了国内戏曲演出限购的纪录。

《霸王别姬》是梅兰芳先生的代表剧目之一,亦是京剧舞台上久演不衰的传世经典。早在在校求学时,初识《霸王别姬》的张火丁便被剧中的兴亡离合深深打动,排演《霸王别姬》的情结让她深铭于心,挥之不去……2019年5月25日,张火丁将精心打磨数年的程派《霸王别姬》正式搬上舞台,消息一经登出,开票当日便即刻售罄。

《霸王别姬》的主创团队由国内诸多知名艺术家组成,该剧特邀著名京剧表演艺术家高牧坤饰演项羽,与张火丁合作近20年的“老搭档”、作曲家、京胡演奏家万瑞兴担任唱腔设计,国家京剧院一级导演任凤坡担任技术指导,名丑吕昆

山、刘宸倾情出演。著名灯光设计周正平、著名服装设计师顾林、舞台美术设计刘鹏加盟《霸王别姬》主创团队,为该剧赋予独特的视觉表达和新鲜的时代气息。

师生同台话传承

无论面对赞美或质疑,张火丁始终安然自若,静心止语。一直以来,她低调生活,认真教学,扎实做好,除专注于个人艺术的修为之外,张火丁不遗余力地参与着经典剧目的改编与创排,从昔日的《白蛇传》《梁祝》《江姐》到如今的《霸王别姬》,怀揣着对“经典”的敬畏与挚爱,她在遵循传统的基础上,挑战自己、超越自己,用高水平技艺和个性化表达为“经典”注入新的活力。

多年来,张火丁不断地挖掘、探索、开拓着程派剧目,即便外界再有嘈杂,她仍以“虽千万人吾往矣”的勇气行走在推动流派传承与发展的正道之上,为程派增添了一出又一出经得起观众和市场考验

的“立得住、传得开、留得下”的经典好戏。

如今,戏迷们都已习惯亲切地称张火丁为“教授”,转为教师身份的张火丁登台的次数寥寥,她的大部分精力都投入在教学一线。转眼间,张火丁在国戏的一方厚土里躬身耕耘十载有余,而今也已桃李盈门,硕果喜人。

2015年,张火丁京剧程派艺术传承中心正式成立之后,张火丁对遴选出的十位学员进行“一对一”的传道,陆续授予学员《锁麟囊》《春闺梦》《荒山泪》等程派传统剧目,以及她的新编代表剧目《白蛇传》《江姐》《梁祝》,学员们相继登上了国家大剧院、中国京剧艺术节、“相约北京”国际艺术节的舞台。此次在上海国际艺术节的舞台上,张火丁将首次与学生同台演出,届时,她将携研习班学员李林晓、姜笑月、杨晓阳共同演绎程派经典名剧《锁麟囊》,用精彩的表演为观众呈现“看得见”的传承。

本报记者 朱渊

张火丁