

全球首发，考察亚洲演艺之都的硬指标

◆ 潘真

品人协会、欧洲艺术节联盟、英国爱丁堡艺术节、英国曼彻斯特国际艺术节等重量级机构几乎年年都来。

如果说，人们最初来参会只是为了交朋友、开阔眼界、领略行情；那么，当上海正努力对标“亚洲演艺之都”的今天，交易会确实能提供了一些数据和指标来证明这座城市的进步了。例证或者说硬指标之一，便是“全球首发”。

今年最具含金量的全球首发，非《不可能的黑郁金香》莫属。国际戏剧大师罗伯特·威尔逊，去年曾以《睡魔》参演艺术节，在戏剧圈内圈外都引发了热议；今年，他把还在创作

中的音乐戏剧《不可能的黑郁金香》带到艺术节交易会上首次推介，短短几分钟的介绍和视频吸引了颇多国际目光。这部关于丝绸之路和东西方文明交融的作品，讲述意大利传教士利玛窦与中国明代天文学家、数学家李之藻和政治家徐光启联袂完成《坤輿万国全图》，开创中国绘制世界地图先例的事迹。全剧也将中外合作打造——由中国上海国际艺术节中心、上海话剧艺术中心及意大利米兰创新演艺机构联合制作，上海戏剧学院、美国水磨坊艺术实验中心支持。这部剧已被确定为下届中国上海国际艺术节的邀约作品。

外国名家讲中国古代发生的故事，在中国的艺术节首发；同时，中国名家讲外国古代发生的故事，也在中国的艺术节首发。这次全球首发的另一出，即是台湾当代传奇剧场艺术总监吴兴国与中国“昆曲王子”张军携手创作的京昆当代戏剧《凯撒》，以现代剧场元素配上传统戏曲程式，演绎古罗马独裁者凯撒的内心挣扎。

如此看全球首发，是不是一种强烈的“天下一家”即视感？

演出交易会的集聚效应、国际影响与传播力持续提升，使得越来越多的中外艺术家、制作人选择这一平台，作为原创新作的交易推广首发地。今年有来自47个国家（地区）的代表、400余家机构、近千人参会，推介演出26台，专业研讨会10场。中外重量级嘉宾纷至沓来，艺术节交易会每年都促成大量合作项目，今年又有6个项目当场签约。

交易会光鲜的数据背后，是实实在在的在成功率。“引进来”“走出去”是交易会的两大品牌项目）有人在这里找到进入中国市场的路径，有人从这里走向更广阔的世界舞台。而成功率越高，就越吸引更多精品力作的“引进来”或“走出去”。

正是这样的良性循环，让上海正努力向着亚洲演艺之都的目标前进。

梅兰芳在1917年以一部《太真外传》中杨玉环的美妙形象和演唱，当选为四大名旦之首；时隔102年，史依弘再演京剧《大唐贵妃》，确立了她在上海京剧界大青衣之首的地位。

多年来，我一直关注史依弘在表演艺术上的成长进步、探索追求，深深为她的自励、自信和逐渐达到自由的境界所感动。

《大唐贵妃》是一部“移步而不换形”的梅派新作品，佐证了梅派艺术本身所蕴含的包容性、可能性、研发性和创新性。翁思再的《大唐贵妃》剧本创作，从一开始便在《长恨歌》《长生殿》等文学文献中深耕寻觅，在文学性、情感性和审美接受度上，显然已超出了传统京剧的演绎方式。

18年前《大唐贵妃》首演，由梅葆玖和李胜素、史依弘三位梅派传人共同饰演杨贵妃。史依弘参演了前三场。这回由她一人演到底，演绎了杨贵妃从绚烂至极到凄楚毁灭的传奇人生。她化身为杨玉环，表演沉稳、自信、优雅、唯美。她不但在造型、行腔、做念各方面努力学习梅兰芳，同时也凸显了个人的艺术风格。她的扮相雍容华贵，行腔优美醇厚，嗓音宽亮动听，台风端庄大气，身段、造型、表情、眼神都达到了对人物内心的准确外化和美化，多情、幸福、哀怨、悔恨、痛苦、凄绝、坚定……感情充沛而丰富，深深地打动了戏中的对手和观众。她的演唱具有中国古典审美情趣，又具有西方歌剧在中优秀女高音的特色。她的唱腔，一字一句，都给观众以甜美通透的享受。但是，在第四场“剪青丝”中，唱腔却有一个显著的变化。因唐明皇的移情别恋、杨玉环使了性子被逐出宫门。她登楼回望唐宫，思绪万千，情感波澜起伏，恰好促成人物心灵的深层开拓。如下段唱：“寂寞长空冷月叹无情……你可知星光点点，是奴的泪痕。”用的依然是四平调，杨乃林的华彩配乐依然保留，但声腔中更多的是透出杨玉环悲凉悔恨的心情和对李隆基的思念。这时，高力士来了，送来了新鲜的荔枝。她知道唐明皇没有忘记自己，转忧为喜，献给她玉钗。又唱了一曲《无奈何伸玉腕忙来剪定》，情真意切，无比感人。

《大唐贵妃》原版，囿于时长，删掉了杨贵妃在马嵬坡自尽前与李隆基诀别的唱段。在新版中，这场戏成为全剧最感人的片断，18年前的“遗憾”得以弥补。杨玉环面临生与死的抉择，在危机四伏的关头，选择为救李隆基而主动请死的慷慨担当：“人生自古谁无死，实可叹与君王，相见恨晚，知音难觅。”昔日的绚丽和柔情，瞬间毁灭。但在杨贵妃为爱人献身时，仍没有忘却与唐明皇的共同志趣：“但愿得梨树下安葬，到天上我也要献舞恩皇。”“梨花开，春带雨；梨花落，春入泥……”在动人的《梨花颂》的乐曲伴奏声中，杨贵妃一步一步走向梨花深处赴死。饰演李隆基的李军，与杨玉环四目相对，眼内已饱含热泪。动情而精致的表演，使人物的脱俗意境伴随着梨花的飘落而出现。“此生只为一人去”，将原本悲伤凄惨的挽歌，升华为台上演员和台下观众的叹息心声。

赞史依弘的自励、自信和自由

观《大唐贵妃》有感 ◆ 戴平

史依弘在20年前，已是京剧名角了，但是她没有止步满足，而是不断自我加压，精益求精，以自励、自强和自信的心态，向高处攀登，不断地实现自我超越。她不愧为梅派艺术当代最好的传人之一，却又能兼收并蓄各派大师之精华。2011年她曾主演过程派代表作《锁麟囊》；去年5月1日，一人演绎四大名旦经典剧目，在戏曲界传为佳话。她是雍容华贵的大唐贵妃，是坚贞多情的白娘子，是情深不能自拔的杜丽娘，又是只属于天和地的精灵艾丽娅，还在《新龙门客栈》中同台扮演女店主金镶玉和女侠邱莫言两角。史依弘学习昆曲，在表演和身段上吸取昆曲的细腻深入和精美。终于使自己在表演上渐入化境，达到了梅兰芳大师所崇尚的“有规则的自由行动”。这是她在《大唐贵妃》中的精彩表演获得专家和观众的一致赞扬的原因。

《舞经》观后 箱子中的乾坤 ◆ 姚安

一个老外，一群武僧，一排箱子。这样的组合会让你产生怎样的联想？第一次看到《舞经》的宣传册时，我就被那张剧照深深吸引：一个老外和一个武僧盘腿对坐在一长条的箱子上，他们中间，放着几排积木砖块。老外低头看着积木砖块陷入沉思，小武僧微笑注视着老外，仿佛在等他走下一步棋。静静的画面里，似乎涌动着一股神秘的能量，等待我去揭开。

演出开场的画面和宣传册上的很像。与积木砖块相应的，是占据了大半个舞台、整齐划一的十几个大木箱，每个箱子仅容一位成人藏身。然后，像变魔术般，从这些木箱后头跳出来一个又一个武僧。他们下箱子，形成一一对应、互相依存的关系。箱子的排列，随着武僧的队形，在舞台上变幻出各种有趣的意象：床、柜、船，甚至莲花、多米诺骨牌等，不断变化和衍生的场景为作品带来了多重想象的空间。这些箱子已经不只是道具，而是整场演出不可或缺的主角！让我一次次地感受到被困的意义，包括物质和精神的。

当我看到小武僧被困在箱子里的那一幕，听他大声呼喊：“放我出去！放我出去！”时，心被揪紧，感觉箱子就像一个牢笼，恨不能冲上去解救他；然而当小武僧与老外一起在箱子里温馨互动时，这一人高的箱子似乎又变为一个有趣的游戏空间，居然可容纳两个人在其中闪转腾挪。这让我想起了《肖申

我是一个土生土长的北京人，53岁“移民上海”，过了几年发现居然回不去了！问住在上海的北京爷们，回答都差不多一样。这让我非常吃惊！北京人的骄傲被上海文化瞬间融化！不论贫富，人们安静地过着自己的生活。作为一个研究文明学的人，我一直思考：为什么？海派文化的魅力怎么来的？其精神实质是什么？

最近看了纪录片《大上海》，我找到了“答案”。原来上海之“大”在于其“心”而不是尺度；其“心”不仅是“中国心”，还有一颗上海特有的“求同心”。这部片子精彩、高超之处，便在于其理性客观展现了“大上海”独特的“心路历程”，用八集篇幅从不同时空维度，生动形象地讲述了“大上海”特有的感人至深的“心”，超越了一般意义上的叙事，体现了海派文化独有的境界。

江南人具有通情达理、头脑灵活、手脑并用的文化传统。从文明角度看，江南文化与其他地区文化相比，具有较好的可塑性。这是一颗虽然古老，但温和稳重而精明开放的心。这是海派文化的第一个历史基因。

上海地处中国南北海岸中点，背靠长江流域，是中国本土商业贸易最发达的地方。做贸易，不分南北，都必须讲求“信誉、效率、开放、灵活”的同心。这是海派文化的第二个源自本土的重要商业文化基因。

如果我们以数千年为一个时间单位看世界，在各大文明中，唯独产生于黄河、长江、珠江这两江一河流域的古中国文明到今天自始至终一脉相承，没有断过。《大上海》揭示了一条历史轨迹，更重要的是呈现了中国人求生存、谋发展、自强不息的心路历程。

上海经历了两次淞沪战争的生死考验。那是生死之区、现代意义上的第

从《大上海》看海派文化新境界

中国心、求同心 ◆ 北野

一次“民族战争”，激励了中华民族精神的觉醒。在漫长的历史进程中，上海因其独特的区位优势，背靠无比广大的中国内陆市场，以最富裕的长江三角洲文化作为基础，始终面向大海，拥抱世界。《人民的上海》这一集，着重彰显的是求同心。而最后改革开放的两集，挖掘的是艰难中突破、求改变的心，以及不断追求进步、卓越的进取心。上海“大”，在有形有相中蕴含了无形无限的创造力，是中国心、求同心最好的证明。这也是本片深刻之处。创作者在尊重事实的基础上，突破了传统历史叙述及画面堆积，深入大上海的心，勾画了大上海无形无相的精神气质。人心是决定文化、文明的核心要素。有什么心，就有什么人、什么样的文化与文明。解决人心问题要从修自己的心开始。

上海文艺评论专项基金特约刊登