

China Shanghai
International Arts Festival
第二十一届中国上海
国际艺术节

总结系列5

■ 指挥家埃
斯特拉达 记者
郭新洋 摄

融汇东西 折叠时空

在这个平台上可以看到全世界

马上评

城市大舞台

有人说,世界就是舞台,你都是演员……艺术节,已经可以做到城市处处有舞台——无论是剧场内的标准

舞台,还是杨浦滨江可供孩子们绘画的渔人码头阶梯上、上海博物馆里、社区文化活动中心抑或绿地草坪之上,乃至新近颁牌的“演艺新空间”,亦或是一批藏于实体书店、宾馆酒店乃至其他公共空间的非标舞台,都期待着好戏上演。

文化是城市的灵魂,艺术是人生的镜子。我们能在文化和艺术里面看见自己。举办艺术节、搭建文化交流大平台的根本目的,其实是让人与人面对面,让一方水土流动起来,让各国各地文明互借互鉴。而艺术本身,又能让这个过程折叠时空、赏心悦目。

因而,城市大舞台、演艺大世界,并不仅限于文旅融合、文商结合、文教结合,而且,文化、艺术、旅游、经济、城市发展的破圈与融合,还能更让我们明白自己与国家、自己与世界的关联。文化艺术的作用,往往隐形而长久、引领而弥新。 朱光

■ 《舞经》剧照

地球 是个美丽的圆

“地球,是个美丽的圆,我在东边你在西边。我欣赏你的神曲,你喜爱我的飞天……”传唱多年的艺术节节歌,点明了艺术节国际性、专业性的追求。而今年的新现象是——中国元素、传统文化以新的方式融入这个美丽的圆,流转其间,融会贯通于国际演艺市场。令人期待的是明年亮相的《不可能的郁金香》,令人回味的则是比利时编舞希迪·拉比·彻卡欧10年前创作,去年首演于伦敦,以嵩山少林寺武僧生活及其精神为灵感的《舞经》。以往在西方世界中带有“远东异域文化”色彩的华夏风情,正通过东西方艺术家的共同努力,在舞台上,有了清晰而纯粹的中国文化的当代面目。

不仅如此,海外艺术家还热衷在台前幕后都深入中国、了解上海。意大利零重力舞团艺术总监埃米利亚诺就主动提出在演出结束之后参观了解中国大戏院,看看曾经是上海京剧四大舞台之一的这个剧场,在当下又是怎么一番模样。当他看到三楼墙壁上一块透明玻璃后面的老砖墙,感慨万分:“剧场总能让人忘记时光飞逝,总能留下文化印痕……”

艺术 折叠时空的台

擅长以当代戏剧元素解读经典名作的宝岛台湾戏剧人吴兴国,此次与上海昆曲王子张军,演绎了罗马凯撒大帝。这部名为《凯撒》的小剧场剧目,仅有他们两人登台,并不断转换角色,但始终保持互相较量的人物关系,以带有东方美学的剧场理念,诠释着英国莎士比亚的《裘力斯·凯撒》。时间仿佛从古罗马跳跃到400年前的英国,又分明是在当下……

在张园举行的“行进中的画展”,也是一次穿越时空的艺术创新。当画家俞晓夫等率徒弟一起为身边游走的、打扮成上世纪30年代的女子以及黄包

■ 舞剧《茶花女》剧照
记者 郭新洋 摄

车夫写生时,观众会有“仿佛若当年,翩若惊鸿影”的感受。于是,众人回首,恍悟张园其实本身也是百余年前的各项公共文化体验“第一”——“近代中国第一公共空间”“第一次放映电影”等等。这里,也是现代城市文明的最初的平台。

当观众走进上博观赏“从太阳王到拿破仑——巴黎国立高等美术学院珍藏展”时,心里回响的是:那也是当年徐悲鸿、林风眠踏出国门学习绘画时细细观赏的作品。时空在艺术品面前,就此凝聚、结晶,让几代人都能荡气回肠。

城市 演绎大千世界

城市,可以演绎大千世界,也可以本身就是一个演艺大世界。上海大世界的老总陈轩,已经在大世界里叠加一个新功能:演出交易。大世界里有一块大屏幕,手指一点,就能知晓某作品的编导演和档期等演出要素……在今年演出交易会上,450余家参会机构达成510个意向。其中,章达明的VR现代舞作品《眼眶》就收获了62个合作意向,其中40%以上是去海外演出。节目交易,日趋显示出艺术节这一平台的活力。

艺术节,还体现了高新科技运用。“云上艺术节”尝试了目前最先进的5G+4K技术,以最快速度传输最高清影像的演艺节目,甚至通过互联网机顶盒“走”进全国偏远地区的家庭屏幕。

同时,在“长三角一体化”国家战略的推进下,艺术节也同步推进到无锡、合肥、宁波等地,甚而文旅融合起来。舞剧《永不消逝的电波》在很多城市已经一票难求,依托艺术节惠民价,在合肥只卖100元一张,以至于上海歌剧团的合肥同行打趣道:“在上海哪怕花了580元买到一张‘电波’票,还不如到合肥来看,100元加上来回高铁票都没有580元呢!”长三角文旅融合,指日可待…… 本报记者 朱光

柳琴上的“化蝶”

《梁祝》60周年纪念音乐会演绎传承主题

随着柳琴清脆婉转的尾音渐渐消逝,少许的沉寂后,观众们才恋恋不舍地跳脱出余音构建的世界。一时间,掌声四起。日前,“传承·化蝶情——何占豪与《梁祝》60周年上海纪念音乐会”在上海东方艺术中心举行。刚荣获上海文学艺术终身成就奖的作曲家何占豪携青年柳琴艺术家禹洁和上海爱乐乐团用全新方式为申城乐迷带来了别具一格的

柳琴版《梁祝》。

时间穿越回60年前,《梁祝》首次在上海公演,演出结束,全场鸦雀无声。当时,26岁的何占豪坐在乐队中不知所措。不过,随即迸发出的如雷鸣般的掌声将一切自我否定击得粉碎,经久不息的掌声让当时指挥樊承武不得不破例将乐曲后半部分再次演奏。

60年后,仍然在上海,在观众

们持续不断的掌声中,何占豪和柳琴艺术家禹洁返场,邀请8位正在学习柳琴的青少年一同登场演奏《化蝶》篇章,将音乐会“传承”主题演绎极致。一甲子的时光流转,《梁祝》一步步变为中国交响乐的代名词,跟随者华人的步伐在世界范围内不断奏响,也成为各类艺术家改编创作的首选。

说到柳琴版《梁祝》的诞生,何

占豪将此形容为一个“美妙的意外”。“柳琴的音色比较尖和亮,力度似乎也不够,起初我不能想象用柳琴演奏《梁祝》里悲的部分。”何占豪说,“但后来在北京大学教育基金会项目部部长、青年柳琴艺术家禹洁的创造性尝试下,我发现不可能也能成为可能。”

置身昨晚演出现场的观众,都能感受到这一全新创造的《梁祝》最

大程度发挥了柳琴音色甜美、音域宽广、颗粒性音乐语言的特点,用小提琴的原调性演绎《梁祝》,并通过与交响乐团合作把祝英台年轻女性的特点也凸显出来。

禹洁笑说,能够顺利完成柳琴版《梁祝》,还得益于何占豪的座右铭——外来形式民族化,民族音乐现代化,“这次创作让我更深入地理解了什么叫创造性发展、创新性转化。”

据悉,本次演奏会中,何占豪还与二胡艺术家汝艺携手演绎了蕴含浓厚家国情怀的二胡协奏曲《蝶恋花·英雄泪》以及管弦乐《胡腾舞曲》《龙华塔》等作品。

本报记者 朱渊