

新民晚报 | 星期天夜光杯 / 文艺评论

《朱鹮》剧照

本报记者 王凯 摄

眼下买演唱会票已经堪比拍车牌了——手速跟不上网速,还可能拍错,就有歌迷奔着张学友演唱会去,但是付款后,才发现买下的竟然是林子祥演唱会。怎么会?网站也很硬气,接到投诉后直接把这位歌迷购票刹那的视频回放。原来,网页头条会不断滚动,就在歌迷下单这一刹那,恰好从张学友的页面滚动到了林子祥……还是手速不够。如何能买到演唱会的票,原来全凭运气。

其次难买的是动漫展票,因为受众十分精准,本身垂类消费者已经十分庞大,基本不做面向大众的宣传。全国范围内知道动漫展的几百乃至上千万年轻人就直接在主办方自制的App上购票——购票命中率堪比演唱会。

排名第三难买的是音乐剧票,尤其是拥有海内外音乐剧顶流艺人的剧目,例如郑云龙、阿云嘎以及美国纽约百老汇、英国伦敦西区乃至法国原版音乐剧的原班人马。哪怕他们不来演完整的剧目,仅是抽几首名剧里名曲,组成“拼盘音乐会”,也能掀翻剧场的屋顶。

第四难买的是舞剧票,除了大团大制作的《只此青绿》《永不消逝的电波》《朱鹮》《咏春》之外,也有部分以个人能量吸引众多观众的民营舞团如陶身体、谢欣、胡沈员等参与制作的舞剧。这些舞剧的全国巡演都是开一场秒空一场,一堆演出商追着出品方想包揽巡演……

第五难买的是口碑话剧和大团交响。例如北京人艺的《雷雨》,不仅是招牌剧目,还有濮存昕镇场,自然票房爆棚。此前,波兰华沙爱乐乐团为东艺新演出季开幕的音乐会也颇受欢迎。

中国上海国际艺术节即将于十一长假后启幕,为上海带来77台国际一流水准的剧场演出,覆盖俄罗斯圣彼得堡马斯特卡雅话剧《静静的顿河》、罗马芭蕾舞团芭蕾舞剧《朱丽叶与罗密欧》、伦敦西区原版音乐剧《过去五年》、阿库·汉姆舞蹈团《智胜心魔》等,这两天在社区,以最低票价还打对折的方式出售,继续秒空,引发上海无数的观众羡慕:“哎,感觉也没我什么事儿了……”

为什么现在的演出都一票难求?

首先,是积蓄多年的院团和期待多年的观众,彼此充满激情的双向奔赴。手之舞之、足之蹈之,是千百年来人们表达情感的通用方式,外向的上台表演,内向的台下鼓掌。美好生活,不在剧场里,就在去剧场的路上。演唱会更甚,因为有千万人与自己共鸣、共情、共心跳,形成的气韵流动更有能量共振。这也是比交响乐“轻

现在的演出为何一票难求?

◆ 朱光

松”,比演唱会“聚拢”的音乐剧和音乐剧“拼盘音乐会”也流行的原因。场地大,山呼海啸;空间小,观演亲密——各有各的好。

其次,上海演出市场也在重新融入国际演出市场之际,续上了“演出季”的周期。演出季的周期,就是提前预告观众未来半年有什么全新剧目或经典复排,好似给观众打预备铃:“早安排有早鸟票可打折哈。”于是,坊间网上,时刻打探什么演出何时开票——红火剧目不同座位区不同价格的开票时间还不一样,这也成了文艺青年每日心头惦念的大事。毕竟,同价位不同区域的观感还是有差异,会有好心人提醒:看A剧喜欢B艺人的选左边,喜欢C艺人的选右边……

再者,上海剧场早从人民广场一带拓宽至遍布全城,文化地标不局限于中心城区,也遍布各区域,嘉定有上海保利大剧院、松江有云间剧场、临港也有临港大剧院,而黄浦滨江,本周就将于北外滩新开友邦大剧院、徐汇西岸一带大剧院也即将登台……全市还有100个演艺新空间——亦即非标剧场,遍布楼宇、园区、酒店、古镇等,朱家角古镇的超沉浸戏剧季,也于昨晚开幕……剧场之间也颇有竞争意识,无论如何,结果就是造福观众——越来越多样、越来越优质、越来越新奇的剧目,就此轮番登场亮相。如果不是经典老牌、名家名团,全新的体验、别致的感受,确实也是票房的吸引力。这就是泛剧场类演艺剧目,如游戏戏剧等重互动的沉浸式剧目在各大商圈内剧场走红的原因。

与此同时,上海也注重青年文艺人才的培养——剧场多,竞争强,海外剧目引进周期长,那么本地青年艺术家有何亮色?无论是中国上海国际艺术节的扶青计划,还是上海音乐厅的“乐无穷”系列音乐会等,都长期注重给青年人才搭舞台、塑造全新孵化机制。近三年来,沉浸式小剧场音乐剧、喜剧、互动剧,在海外优秀剧目空窗期之际,吸引了一大批长三角观众,形成文旅消费新形势,这似乎成为了上海独有的艺术形式,这也是一个值得注意的现象。若说其中有什么不足——那就是对“人”的迷恋,还是胜在对“剧”的热爱。当然,艺术魅力本身与人就密不可分,理性追“人”似乎不太可能。“社会大美育”理念的出现,是让更多剧场注重艺术普及与教育,把更多艺术圈的人与事讲给观众听,让更多人能够更理解作品,以及作品产生、创作背后的故事,而不只是仅仅关注呈现作品的人。如果让人能够从人的“美”入手,最终也了解到了剧的“美”与“丰”,那才是真正的收获。

学院艺术 在人间烟火中找到共鸣

◆ 邵宁

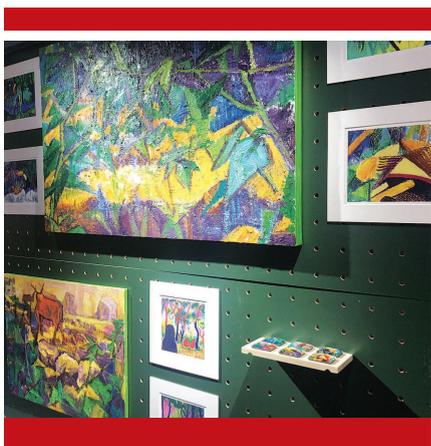
一个联合艺术展日前在南昌路上的城市艺术微空间悄悄开幕了。展览的名称有两个:“李磊和他的朋友们”和“惊奇之地”,主办方是两个“重量级”的艺术学府——上海戏剧学院舞美系和上海大学上海美术学院油画系。

展览空间分布在南昌路茂名南路至瑞金二路之间的五个街面房,每个空间不过数十平方米,但“螺蛳壳里做道场”,展示不同类型的作品。展览没有入口,每个空间都可以自由出入,尽管南昌大楼修缮,空间门口搭满了脚手架,但还是人流不断。开幕那天,小半个“沪上油画界”都来了,不时有社区居民或路人进来溜达一圈,对着作品指指点点,顺便和大咖们交流一番。

这“重与轻”“大与小”的对比,出人意料,令人惊喜。

南昌路,是上海为数不多的“永不拓宽”的马路之一,有着深厚历史文化底蕴又充满烟火气。近年来,这里的“美丽街区”更新项目以“艺术唤醒”为理念,因地制宜,推出了“小、灵、活”嵌入式街区微更新,城市艺术微空间也从最初的二个、三个,拓展到目前的六个。

知名艺术家的作品来到城市街区,让更多市民接触了解到多样的艺术形式与艺术探索。上海市美术家协会副主席李磊的纸上水墨《豫园写生》,虽仅黑色线条,却灵动多变,想象无限;胡

波兰名团带来的感动

◆ 茅亦铭

随着国际演出市场的进一步回暖,越来越多的国际一线乐团也正加速“回归”上海。波兰华沙爱乐乐团作为在世界范围内享有盛誉的乐团,也是东欧交响乐团中的翘楚,时隔8年重回东艺音乐厅的舞台,携手波兰指挥大师雅切克·卡斯普契克和钢琴家陈萨,共同献演肖邦极为出彩的《f小调第二钢琴协奏曲》及潘德列茨基的《小慢板》(选自歌剧《失乐园》)和德沃夏克《e小调第九交响曲“自新大陆”》。

历经122年岁月的积淀,成就了华沙爱乐乐团的光辉历史。自1927年开始,华沙爱乐乐团便成了世界顶级音乐赛事——肖邦国际钢琴比赛官方合作乐团,在决赛阶段担任现场伴奏。指挥大师安东尼·维特曾担任乐团的艺术总监和首席指挥。东艺音乐厅这场音乐会的一大看点莫过于肖邦家乡乐团的原汁原味演绎,担任大赛伴奏的乐团与当年的获奖选手再次携手,一同奏响华美的乐章。

本场音乐会以潘德列茨基的《小慢板》(选自歌剧《失乐园》)开场,充满着对大师缅怀、致敬的仪式感。潘德列茨基是当代最杰出的作曲家之一,也是波兰国宝级作曲家,他于3年前离世,波兰为他举行了国葬。这部《失乐园》,是作曲家受到美国芝加哥抒情歌剧院的委约而作的作品。从风格和创作技术上,显示出潘德列茨基晚期向传统的一种回归,“小慢板”正是这部

继宁老师的《苗乡印象》一组,不追求细节和具体性描绘,却生动表达了苗乡风貌和精神;江玲君老师的水彩作品《海洋之心》等色彩明亮,线条流畅,捕捉了女性细腻的情感世界。纸上的水墨、纸上的丙烯、纸上的水彩、纸上的兰晒、纸上的剪贴,让人看到了纸上艺术的多种可能。

“惊奇之地”由上海美术学院油画系主任焦小健和副主任潘文艳策划,展出的是学院油画系师生的绘画作品和设计产品,一群朝气蓬勃的艺术青年的自我感受、生活体验、内心世界与价值探讨转化为艺术元素,用丰富的视觉语言与材料创造了一片“惊奇之地”。而城市艺术微空间的“小微”特质,也给予刚刚起步的艺术院校学生以自由发挥和展示才华的机会。如研究生郭星童的童年主题作品,色彩绚烂,配以红色、蓝色、绿色、黄色异形框,充满童趣;又如一面墙上密密麻麻几十幅油画,画的都是神态各异的“喵星人”,主题是《和小猫咪散步才是正事》,作者是青年画家周世龙,引发不少观者的共鸣。

在人们的印象中,“学院派”的专业水准自不必说,但总有些高冷、不接地气。今天,艺术院校的师生们走出象牙塔,拥入人间烟火,值得喝彩!

无独有偶,两个多月前,安化路73号一段上海街头的“迷你音乐会”视频爆火出圈。那天晚上,安化路73号升起卷帘门,两位年轻的音乐人——小提琴手兔兔和她的大提琴手男友,在这里进行了一场即兴音乐表演。观众都在马路对面席地而坐,“观众席”里竟然还有一只小狗。两人合作表演了《爱的礼赞》《卡农》等十来首曲目,还包括即兴演奏。简陋的舞台,喧嚣的马路,都未能阻挡美好的流淌和传递。两位表演者是专业演奏者,兔兔还是俞丽拿的学生,但他们同样在人间烟火中找到了共鸣。这份市井中的浪漫,也是让网友赞叹“这才是上海”。

正如两位音乐人是受到“Together Social Club”的邀请前去即兴表演,南昌路上两大艺术院校的画展,也得到城市艺术微空间运营者HEi人文环境研究工作室和瑞金二路街道的大力支持。让学院艺术拥入人间烟火,也需要更多的桥梁。

生活无处不艺术。

歌剧的开场序篇。

陈萨是唯一曾在利兹、肖邦和范·克莱本三大国际钢琴赛事中均获大奖的中国人,2000年获得第十四届肖邦国际钢琴大赛第四名,当年为她现场伴奏的即是此番携其一同中国巡演的华沙爱乐乐团。

肖邦被世人公认为“钢琴诗人”,他仅有两部钢琴协奏曲留世,且属于他20岁之前的早期作品,乐曲中流淌着的是青春的生命旋律。《f小调第二钢琴协奏曲》作于1829年,写就于肖邦最幸福的日子里,这首曲子当年是献给他的初恋的。陈萨在华沙爱乐乐团的伴奏下,很好诠释了这部作品:浪漫唯美的乐音、晶莹细腻的触键,陈萨将20岁的肖邦营造出的梦幻意境呈现得浑然自如,如梦如幻。

曲终,台下经久不衰的掌声既是对当晚卡斯普契克、陈萨及华沙爱乐乐团的欣赏,也是爱乐者发自内心的感动。紧随着华沙爱乐乐团之后,德国斯图加特室内乐团、俄罗斯柴可夫斯基交响乐团、德国德累斯顿管弦乐团、俄罗斯马林斯基剧院交响乐团等世界一流乐团都将先后造访中国,音乐无国界的盛景值得期待。

扫一扫请关注“新民艺评”