

谭元元「谢幕」之后走向新舞台

让更多中国舞者被世界看见

谭元元在苏芭排练现场

皎皎月光下,温柔的《小夜曲》唯美浪漫;激昂乐声中,狂野的《春之祭》尽显生命的力量,苏州芭蕾舞团新作《小夜曲-春之祭》日前亮相上海大剧院。这是谭元元出任该团艺术总监后首度携团来沪演出。

从台前走向幕后,踏出舒适区,要挑战的不仅是新身份的适应,还有同新团队的磨合。她说:“以前,只需要在聚光灯下心无旁骛地跳出最美的舞蹈;现在,我更像个大家长,什么都要操心。”身兼上海戏剧学院舞蹈协同创新中心总监和苏芭艺术总监,她将工作重心转向舞蹈人才的培养。上海苏州两头跑,她希望能用多年积累的资源,“让更多中国优秀的年轻舞者被世界看见”。

谢幕·启幕

舞台上的年轻一代,时时让她回忆起19岁成为旧金山芭蕾舞团独舞演员的时光。1992年的第5届巴黎国际芭蕾舞比赛上,16岁的谭元元摘下金奖。不到20岁,她拿到了旧金山芭蕾舞团独舞演员的合同,只身开启世界芭蕾之路。一次“救场”让谭元元展现了实力与坚韧,那是巴兰钦编舞的作品《斯特拉文斯基小提琴协奏曲》,舞蹈节奏很快,动作又复杂,而谭元元只有一个晚上的时间来“啃”下这支高难度的舞蹈,最终演出很成功,谭元元就此站稳了脚跟。2018年4月9日,她荣获“旧金山最高艺术荣誉”称号“旧金山市长艺术奖”,这一天也被命名为旧金山市的“谭元元日”。

今年2月14日,在旧金山芭蕾舞团跳了29个舞季的谭元元在旧金山战争纪念歌剧院以《玛格丽特与阿尔芒》作为告别演出。那一天,恰是她的生日。舞团售票系统因购票人数爆棚而崩溃。遍是鲜花的舞台上,谭元元单膝下跪致敬,将飞吻献给观众,也献给她最爱的舞台。告别意味着新的相逢,谢幕孕育着又一次启幕。转型艺术总监,谭元元以另一种身份亮相。

磨炼·跨越

《小夜曲》是巴兰钦到达美国后的开山之作,首演于1934年。作品用前卫的创作观念为芭蕾开辟了崭新的发展思路,既保留古典芭蕾的美感,又将观众带进舞者深层次的内心世界。2024年恰逢作品诞生90周年,苏芭引进的《小夜曲》是纽约城市芭蕾舞团的版本,并特邀舞团创意总监瑞贝卡·梅泽尔担任排练指导。

要演巴兰钦的作品并不容易,谭元元给巴兰钦基金会写邮件,反复沟通,才争取到演出许可。基金会每部巴兰钦作品都有着严格的制定标准。他们寄来厚如板砖的“演出手册”,从服装的颜色、面料到舞台道具的尺寸、质地,都有明确规定。《小夜曲》的世界里,舞者更像真正的“演员”,他们虽然没有被安排去演绎情节,但需要传递内心对于舞蹈的感受,引领观众进入梦境……这对舞者提出更高的要求,“年轻舞者应当多接触世界级的作品,磨炼技艺、提升审美。”

现代芭蕾对于习惯古典芭蕾的演员来说,都是一次跨越。谭元元说:“美到极致的芭蕾是残酷的艺术,唯有刻苦、自律才能攀登艺术的高峰。”

本报记者 朱渊

苏州芭蕾舞团演出的《小夜曲》剧照

“上海文化周”昨在香港开幕
展示优秀海派文化
推动沪港文化交流

本报香港今日电(特派记者李纬)昨晚,“中华文化节——焦点城市上海”暨“上海文化周”伴随着麒派经典剧目《乌龙院》的上演拉开帷幕。在中国上海国际艺术节组织的组织下,上海京剧院、上海民族乐团、上海博物馆、嘉定区文化和旅游局等纷纷亮出“绝活”,通过5场汇集名家大师的京剧、民乐演出,2场荟萃文物珍宝和非遗文化的展览,以及一系列互动交流的延伸活动,让香港同胞全面感受海派风华和中华传统文化的魅力。

沪港两地自香港回归以来交流日趋频繁,此次“上海文化周”活动起源于两地艺术节期间的合作,2018年,上海国际艺术节组委会与香港康文署签署了关于《沪港两地互办文化周合作备忘录》,2019年11月在第21届中国上海国际艺术节期间成功举办了“香港文化周”活动。时隔5年,“上海文化周”落地香港,为上海优秀的院团机构、艺术作品、文博展览、非遗文化等走进香港,搭建平台、创造条件,续写沪港文化交流的“双城故事”。

昨晚,香港文化中心大剧院人头攒动,座无虚席。

“上海文化周”活动的开幕演出,是由当

麒派掌门人、中国戏剧梅花奖得主陈少云带领优秀青年演员鲁肃、杨扬等献演的京剧大师周信芳经典剧目《乌龙院》。陈少云在接受采访时表示,此次演出剧目是邀请方定的,《乌龙院》作为麒派代表作之一,经过周信芳大师不断打磨、整理和加工,才有现在这种

「寻香记」——中国芳香文化艺术展

表现形式。昨晚,他与得意门生鲁肃各演半场宋江,充满感染力的表演赢得台下阵阵掌声。今明两天,上海京剧院还将为香港观众献演海派连台本戏的代表作之一全本《七侠五义》。据该剧主演之一、中国戏剧梅花奖得主傅希如介绍,《七侠五义》上本2019年在香港演出,大受追捧,许多戏迷早就盼着看到全本演出,所以此次该剧亮相

“上海文化周”,也是一次赴约之旅、圆梦之旅。

在香港这样的国际大都市展示优秀的海派文化,怎能少了被誉为“上海对外文化交流的一块金字招牌”的上海民族乐团。此次名家名团联手,上海民族乐团特邀著名指挥家、乐团首席指挥兼荣誉艺术指导汤沐海执棒,号召力十足。8月5日晚,他们将在香港大会堂演奏厅上演《海上生民乐》,这一原创音乐经典品牌是首次在香港演出,上海民族乐团驻团指挥姚申申表示,希望通过诸如香港“上海文化周”这样的平台,更好地推广海派民乐原创品牌。

此外,本次“上海文化周”中,上海博物馆与香港艺术馆联手推出的“寻香记——中国芳香文化艺术展”,与观众展开一段跨越千年的寻香之旅;由上海市嘉定区文旅局准备的“非遗点亮生活”,为市民及游客带来独特且深刻的非遗文化体验。

“上海文化周”由香港特区康乐及文化事务署、上海市文化和旅游局主办,中国上海国际艺术节中心承办,活动将持续至8月6日。

京剧《乌龙院》剧照

上海文化广场开启“自制月”

《我的遗愿清单》等4部作品相继亮相

《我的遗愿清单》《也许美好结局》《粉丝来信》和特邀孵化作品——原创音乐剧《麦克白夫人》四部常演不衰的佳作,前晚起陆续开启上海文化广场“自制月”的序幕。

作为国内为数不多的致力于原创音乐剧的剧场,上海文化广场多年来致力于原创音乐剧目。《我的遗愿清单》《也许美好结局》分别于8月1日至4日、8月8日至10日在上剧场上演。这两部“小而美”的音乐剧,将各自迎来第200场演出和第51场演出。8月22日至24日,音乐剧《粉丝来信》则重回上海文化广场,迎来第120场演出。

昨晚迎来第200场演出的《我的遗愿清单》已经上演8年,是一场关于生命、关于成长、关于爱与

希望的探讨。《也许美好结局》则是一场有关机器人的爱情故事,8月8日将迎来第51场演出,期待能再次让观众“心灵充电”。

《粉丝来信》则以上世纪40年代上海这座作为出版重镇的城市为背景。七位作家组成的“七人会”,坚守着《朝华》杂志。初入编辑室的郑微岚,曾以“夏光”为笔名长期与七位作家之一金海鸣通信。“夏光”是金海鸣的缪斯,也是他未来的噩梦……该剧还与中国邮政携手推出联名衍生品,让书信这一线索,也延续到日常生活之中,让观众可以把它们带回家。

截至2024年8月,文化广场中文版音乐剧制作已经持续8年,一共推出9部中文版音乐剧,巡演城

市近50个,演出超过500场。有逾百位音乐剧演员,自文化广场出发,登上音乐剧舞台,成为中国音乐剧的中坚力量。

脱胎于上海文化广场“2022华语原创音乐剧孵化计划”的特邀孵化作品——原创音乐剧《麦克白夫人》也将于8月8日至9月1日迎来第二轮演出。该剧首次开创中外联创模式,由中国导演徐俊和英国编剧及词曲作者詹姆斯·比尼和吉娜·乔治亚联袂改编莎翁经典《麦克白》。“华语原创音乐剧孵化计划”2019年首次推出,连续6年探索、投入、孵化多个赛道,孵化出原创音乐剧十余部,形成音乐剧产业平台。

本报记者 朱光