

第23届中国上海国际艺术节

路新景观

『史上最疯狂的哈姆雷特』邀你

用德国的土，培育上海的花

本报讯 (记者 吴翔) 本月1日和8日，德国邵宾纳剧院的两部重量级作品——奥斯特玛雅的《哈姆雷特》以及米洛·劳·乌斯娜·拉蒂的《每一个女人》，将先后亮相 YOUNG 剧场。其中，《哈姆雷特》带来上海的不仅是号称“史上最疯狂”的版本，还从德国运来了4.5吨土，此次演出，呼吁观众带走这些土，培育上海的花。

在邵宾纳剧院艺术总监奥斯特玛雅的代表作《哈姆雷特》中，原著里精心构筑的超过20个角色，被6名演员巧妙演绎。剧中，拉斯·艾丁格作为《哈姆雷特》的主演，参与这部作品16年之久(见上图)。另一部《每一个女人》展现的是一位成功的女性演员遇到一位患癌女性之后的故事。演出前，邵宾纳剧院的艺术总监托马斯·奥斯特玛雅从柏林发来了遥远的问候，“它们都在试图反映我们当今的世界、当今社会正在发生的事情。”

除了演出外，《哈姆雷特》还将走进复旦大学，主演拉斯·艾丁格与德语系教授李双志共话剧作背后的深刻内涵，为高校师生解读莎翁的创新演绎；《每一个女人》将走进上海戏剧学院，主演乌斯娜·拉蒂与“双料影后”陶虹共同深入探讨舞台与银幕之间的女性叙事；YOUNG 剧场也会举办《哈姆雷特》演前导赏，邀请上海外国语大学艺术教育中心教师李然做客上图东馆，细聊从文本到舞台的戏剧魅力。以《每一个女人》为主题的戏剧对话沙龙，选在重新开业的“Lady 淮海”，将在这个回忆之地共同思考女性所处的文化语境。

YOUNG 剧场还将推出《哈姆雷特》自带“杯”挖土限时活动。此次演出为还原原版舞美效果，特意从德国运来了4.5吨土，这些土壤因其黑泥炭的块状基质，非常适合蔬菜育苗。为了实现资源再利用，活动结合了近年来广受好评的“自带杯”环保方式，大部分土将以赠送形式与控江路街道社区睦邻中心等单位进行合作，用于社区绿化建设。

本报讯 (记者 徐翌晟)

“Art Deco 装饰艺术运动”在一个世纪里牵起了中法两国文化艺术与城市文脉渊源。11月8日，ART SHANGHAI 欧洲国家珍藏展“摩登：交错的世界”将在上海外滩源壹号举行，昨天，有三件珍贵展品在展览空间内开箱。

当来自法国国家家具博物馆收藏的百岁“金鸟沙发”从木箱中缓缓抬出时，现场响起一片相机的咔嚓声。“金鸟沙发”由鎏金榉木、羊毛、丝绸制成，金色的线条华丽流畅。据介绍，整套金鸟家具包括一张沙发、六把椅子和一面屏风，艺术家阿尔芒·阿尔贝·拉托设计了整套家具的框架。织锦部分由深受“纳比派”和“野兽派”影响的法国画家勒内·皮奥绘制。1925年，巴黎国际装饰艺术与现代工业

博览会上，金鸟家具中的屏风与扶手椅在巴黎大皇宫展出。上世纪80年代，金鸟家具摆放在法国爱丽舍宫，这也是家具的最后一次使用。

行至二楼展厅，一件诞生于1925年的黑金色热罗姆晚装裙静静地等待着观众。黑色丝绸上是金属线织就的繁复花纹，在灯光的映射下，才发现花纹竟然是立体的。“这条晚装裙真实反映了上世纪20年代的时尚流行。裙身线条简单流畅，裙长较短，V领展示

将久远的梦跳给你看

——访《荆楚映象》总导演杨丽萍

舞台上，青铜巨墙静静矗立，墙上满是饕餮纹样的雕塑。作为楚文化代表之一的湖北省博物馆镇馆之宝——曾侯乙编钟被注入了现代元素，一场跨越千年的古今对话缓缓开启。昨晚，原创史诗舞台剧《荆楚映象》在上海大剧院首演。这是杨丽萍首部聚焦楚文化的作品，担纲总导演的她说：“屈原是我的精神引领，他的《天问》问天问地，数千年前的发问许多至今没有答案。但他对世界、对自然、对万物的探索深深影响着后世。我希望通过这部剧唤醒大家对楚文化的记忆和追溯——路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”

听见呼唤，一个久远的梦

一顶贴着老绣片的红色礼帽，一袭含披风设计的红色纱裙，长长的裙摆及地，唯有走动时隐约露出鱼嘴鞋尖的彩色浪花。演出前一日，“火凤凰”般的杨丽萍带着年轻的主创，提前分享在她心中深藏数年的那个久远的梦。

《荆楚映象》以屈原的经典名著《天问》《九歌》《离骚》《橘颂》为篇章，画卷式地将楚式神话、楚式美学、楚式浪漫、楚人的家国情怀徐徐展开。杨丽萍花了足足3年，在浩如烟海的楚文化中提取艺术元素：“不是都说屈原的作品瑰丽神秘，却又深奥难懂。现在，我们就把它们画成画、制成景、演成戏、吼成曲、跳成舞，把两千多年前的梦，唱给你听，跳给你看。”在她看来，神秘华丽、充满想象力的“荆楚世界”，恰恰藏着中国最古老的浪漫：“舞蹈很难把哲理讲清楚，但可以让人感受到精神。”

《荆楚映象》运用了戏曲、木偶、武术等传统艺术形式。出土于湖北荆门的《车马人物出行图》此次也被搬上舞台，杨丽萍用传统皮影戏的理念，将文物在舞台上活化，为观众呈现了一个生动、真实的楚国王室贵族纳聘迎亲的生活场景。

有人说，《荆楚映象》中有“暴力美学”，作品的视觉冲击带来的震撼绵绵不绝；杨丽萍说，绵绵不绝的冲击力和震撼力来自中国传统文化本身。“我们的作品扎根于民族文

化、传统文化的土壤。做《荆楚映象》是希望展现荆楚文化以及屈原的家国情怀。”她要做的就是唤醒和激活中国传统文化中的美。

乐做伯乐，挖掘年轻力量

作为中国上海国际艺术节的常客，杨丽萍几乎每年都会带着新作亮相上海，而每回来，她身旁都站着许多新鲜面孔。

“年轻人的创造力和表达欲是不容小觑的，他们总能带来惊喜。”看见他们，杨丽萍仿佛看见年轻时候的自己：“中国有太多优秀的年轻舞者，他们需要机会、需要平台，被看见、被赏识。”乐当伯乐的她从白族山村挖掘了金花，又在网络平台寻到了“凤凰”程璜莹等，他们无一不是充满生命力的舞者。

“独特性是艺术家必备的潜质。但要让他们的光芒被看见，就需要有合适的角色和作品，还要有能够彰显他们舞蹈力量的服化道。”杨丽萍说，在自己找到程璜莹前，后者跳舞也有十几年了，但始终没有激起浪花，就是没等到“凤凰”这个角色。从小就在山野中长大的杨丽萍，相信四季循环、生命更替的道理，而年轻人就象征着蓬勃的新生命力，“他们需要呵护、被扶持，然后长成参天大树。”

拒绝“神化”，遵循自然法则

从20岁跳到60岁，在很多人眼中，杨丽萍就是美的化身。对此，她始终清醒：“千万不要神化我，我不是什么完美主义者。是人，就会老，无需悲伤或感叹，顺其自然，世间万物都是循环往复的，无一例外。”

面对生命的四季，她早在《雀之灵》的“冬”之篇章舞出了她的感悟：“到我这个年纪，对衰老和死亡当然有过思考，也有很深的感触。所以我能跳‘冬’，跳出那种尘埃落定的坦然，这是年轻舞者或者即便是我年轻的时候，也未必能跳出的深刻。所以就保持心态，珍惜羽毛。”

跳舞就是跳自己。几十年来，杨丽萍从不觉疲惫或者倦怠，“只要能跳舞，我就高兴。”而创作的瓶颈、创新的艰难于她都是意趣：“我喜欢去追寻和探索。”问她穿着一袭火红的裙而来，是为呼应剧中的“凤凰”吗？她如孩子般起身，转圈，任裙摆飘扬，她说：“创作就是涅槃的过程，是很神圣的，而每一次新作的诞生都是一次新生。” 本报记者 朱渊

上海与巴黎在装饰艺术上的百年共鸣

“摩登：交错的世界”下周上海外滩源壹号开展

女性特点，便于身着这件裙子的女性进行身体活动。复杂的花纹，展示出时代对美的理解。”巴黎市立时尚博物馆加列拉官馆藏部主任克里内·多姆介绍。在热罗姆晚装裙一旁，与之“对话”的是同时代上海装饰艺术仙鹤纹可翻式餐椅。一位上海无名工匠的作品，与法国同时代的顶尖时尚，在一个世纪之后同处一个现实场域，默默进行着交流。

“摩登：交错的世界”不仅是对过去百年艺术成就的回顾，更是一种面向未来的愿

景。在展览最后一个篇章“尾声：回响”部分，导演、摄影艺术家布鲁诺·阿维兰拍摄的实验影片《当巴黎铁塔梦跳上海外滩》描绘了巴黎与上海之间的诗意对话，以及两座城市百年来在装饰艺术运动中的共鸣。影片采用默片时代的黑白影调、方形画幅，加入棱镜与光影变化，营造出先锋派实验影片的氛围。影片还通过加入航拍、数字视效等当代电影工业手段，避免了简单“模仿”与“怀旧”。