

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

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

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势力,“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