瓦格纳的拜罗伊特歌剧院为何选择上海

◆ 黄景誉

欧洲颇负盛名的古堡新天鹅堡在巴伐利亚国王路德维希二世的驱动下，建造得美轮美奂，其灵感源于天鹅骑士——出自瓦格纳的歌剧《罗恩格林》。他的另一座艺术建筑，就是为伟大的作曲家瓦格纳建造的——拜罗伊特歌剧院，这是世界上唯一一座只上演一位作曲家作品的歌剧院。据说这个专门演绎瓦格纳歌剧的场所，“音效好到仿佛观众就坐在乐器上。”160年前的6月10日，《特里斯坦与伊索尔德》首演；日前，在这个纪念日，上海歌剧院开放了这部恢宏巨制“拜罗伊特音乐节2022年版”的排练——该剧将于7月4日在上海大剧院首演，这也是该版本的亚洲首演。

拜罗伊特音乐节由瓦格纳于1876年发起，举办了100多届的该音乐节很少“出国”。但这次，“拜罗伊特在上海”项目落户上海三年。上海歌剧院在许忠指挥下，日前演绎了该项目中首部歌剧《特里斯坦与伊索尔德》片段。去年在上海大剧院欣赏过《罗恩格林》的观众，就可以感受到瓦格纳的宏大与细腻、慷慨与温柔、粗犷与敏感、抒情与叙事的高度融合，是如何震慑人心——那一次，也是上海歌剧院与德国巴伐利亚歌剧院的合作。基于中德两地艺术家的多次合作基础，才有了“拜罗伊特在上海”的三年计划。

瓦格纳的拜罗伊特剧院为何选择上海？首先，是基于上海歌剧院为了艺术，做了充分的前期准备和扎实铺垫。他们早早布局，从与意大利、法国、德国、英国等优秀团队、艺术机构的联合制作等国际合作实践中积累丰富经验，循序渐进地向瓦格纳歌剧高峰攀登。

联手欧洲各个院团高手的同时，上海歌剧院近年来陆续将瓦格纳的巨作搬上舞台，由院长许忠指挥的上海歌剧院与德国埃尔福特剧院联合制作的瓦格纳歌剧《漂泊的荷兰人》曾在第五届中国歌剧节深受好评，与德国巴伐利亚国立歌剧院联合制作的瓦格纳歌剧《罗恩格林》以精良的制作和精湛的表演赢得了广大观众的热烈反响。

在这些合作的“预热”下，瓦格纳的曾孙女、拜罗伊特音乐节艺术总监卡塔琳娜·瓦格纳教授6个月前首次来到中国，见证了亚洲唯一的拜罗伊特音乐节驻地项目“拜罗伊特在上海”歌剧计划。拜罗伊特版《特里斯坦与伊索尔德》是最能代表瓦格纳的巅峰之作，在上海首度上演，一经开票便备受歌剧爱好者的期待。

深耕歌剧指挥20多年，历经海内外舞台40余部中外歌剧指挥的艺术积淀，作为在国内舞台上挑战这部巨作的首位中国内地指挥家，首次执棒《特里斯坦与伊索尔德》对许忠而言，是一种“海阔天空”的挑战，也是一种“水到渠成”的应战。指挥瓦格纳歌剧的耐力，不仅是长时间就复杂的音乐线条和对位技巧中持续地维持音乐的张力，更涉及对哲学思维、心理张力和戏剧深度的综合驾驭。去年5月，许忠专程赴拜罗伊特与卡塔琳娜·瓦格纳女士畅谈联合制作歌剧的宏伟计划，卡塔琳娜女士特地请许忠站上拜罗伊特歌剧院深达4米的乐池指挥台，感受曾祖父理查德·瓦格纳当年与建筑师奥托·布吕克瓦尔合作，重构艺术感知，超越时代追求“整体艺术”声景统一的乐池设计。此后，双方在持续的邮件往来中畅谈歌剧的当下和未来，为达成国际合作建立起信任和理解，为推动上海歌剧院、上海大剧院与拜罗伊特音乐节的合作从意向洽谈到签约落地奠定了扎实的基础。卡塔琳娜表示：“正是艺术家之间的良好沟通和理解，让其他都不成为障碍。”

其次，上海歌剧院的艺术家也将在这部剧目中扮演重要角色。他们本身也有着多部瓦格纳歌剧及国际联合排演的经历。与此同时，来自巴黎管弦乐团、莱比锡布商大厦管弦乐团、比利时皇家铸币局剧院的多位声部首席也将加盟到上海歌剧院交响乐团。近年来，上海歌剧院秉承剧院艺术发展理念，在与多个国内外顶级剧院、学院和团队合作探索，不断深化中国歌剧制作和演出的专业化进程。

最为重要的是，上海歌剧院拥有了《特里斯坦与伊索尔德》的版权——这比以往单纯地引进海外剧目巡演中国有了本质的飞跃，并且版权价格颇为合理，堪称“划算”。

7月初，多位瓦格纳基金会的资深乐迷将专程到上海观看演出，也是对上海持续不断提升国际化剧目制作能力和演绎能力的信任与期待。

歌剧，是城市文化影响力的“多维引擎”，“拜罗伊特在上海”歌剧计划的开启，以战略视野整合国际顶尖资源，不仅是歌剧领域的创新实践，更是一次城市文旅消费场景的扩容契机。用与旗舰同行的艺术理念和制作水准来驱动文商旅体展融合的“超级接口”，见证中国歌剧力量在国际的崛起。

金刺猬

『英雄主义』最终的绝唱？

《碟中谍8：最终清算》观后感

◆ 杨晓林

《碟中谍8：最终清算》万众睚睚，内地上映4天票房飙至2.36亿元人民币，端午节三天假期，全国影院票房4.6亿元，本片独吞近2亿元，有望超越第七部国内3.48亿元的最终成绩，但跟《碟中谍6》的12.45亿元相比，明显力有不逮。

作为商业巨片，制作成本高达4亿美元，借助系列品牌威势，集萃了明星阵容，再现了“不死英雄”补天浴日的传奇。场景奇观从现实到科幻，从本土到北极，从摩天大厦到荒野洞窟，从水下到天空，从地面肉搏到直升机缠斗，加上最后一分钟营救等，影片竭尽所能增加看点，献媚观众。

影片还前所未有地强化了IMF小队辅车唇齿般的团队合作。在前作中，IMF小队当然不可或缺，但多是辅佐伊森，而到了《碟中谍8》里，则是并辔绝驰。影片让班吉担任新队长，配合伊森完成寻找潜艇坐标、冰海接应、封印智体等同等重任。而在“碟7”登场的神偷格蕾丝和杀手帕丽斯，也都成了伊森的绝佳搭档。这种集体英雄主义变个人英雄主义的设置令人耳目一新，尤其是高潮排爆戏部分，不同场景同仇敌忾的平行剪辑，更是扣人心弦，体现了“不可能完成任务”的困难度和层次感。

但遗憾的是，剧作粗糙不专业，本片未成美善之作。

首先，叙事冗长芜杂，毁钟为铎。作为商业片，竟然长达170分钟，严重地挑战了观众心理忍受极限。作为终章，“全系列情怀”满满，加入大量名场面的闪回，来彰显“碟中谍”近30年来的辉煌过往。但作为系列片，每部之间关联极弱，强行串连前尘影事，显得牵强附会。本作人物烦冗，加之叙事叠床架屋，节奏拖沓散漫，影调阴暗压抑，观感欠佳，爽感不足。

其次，过度话痨，对白索然无味。影片甫一开场，讲述智体的强大及威胁，用大段文字而不是影像，已犯电影叙事之大忌。而且全片充斥着大量机械枯燥的对白，场场都像例行公事，每次都是数人不苟言笑地轮番说话，竟然每人一句，条析缕陈，未能体现人物个性。这种传声筒式的对白，呶呶不休，连话剧都忌讳，但在投资如此巨大的商业片中多次出现，令人诧异。

最后，本篇违情悖理，诞谩不经之处甚多。如本来断电断网，就能解决智体控制核武器的危机，芟夷大难，却把几十亿人的性命放在0.1秒的时机上来赌博，显得从思深忧远的总统、国防部长到IMF小队，所有角色的智商堪忧；伊森潜入北极洋底，进到潜艇里出来时竟然脱了潜水服半裸逃出生天，一个凡夫肉体如何能承受深海的水压和严寒？最后拆炸弹时，因纽特人夫妇竟然能跑那么快到山洞里，使得前面两人视死如归铺垫成为多余；飞机缠斗，怀诈暴憎的反派讲了只有一个降落伞，但伊森很快找到另一个穿上，降落半空烧掉后又变出来一个，让人不明就里。加之终极反派智体是个口头概念，无感性形象，少了对人性深层次的挖掘，难以让观众沉浸于故事之中。

作为“碟中谍”系列的收官之作，前作都是典型的冷谍战影片，注重文戏的张力，本作蝉蜕蛇解为超级英雄片，成了英雄主义的终极狂欢。但时异事殊，阿汤哥无论如何老骥嘶风，英心不退，毕竟英雄迟暮，不复昔日凤表龙姿。加之编剧意懒心慵，创意枯竭，以致愆尤骈集，訾议丛兴，未能曲终奏雅。

上海文艺评论专项基金特约刊登

林距离

让年轻人来办青年美展

◆ 林明杰

上海青年美展即将迎来第十八届。众所周知，当今世界面临百年未有之大变局。以人工智能为代表的重大技术革命，对人类社会发展的影响将不逊于以往的工业革命。这些无不在预示，艺术也正面临着一个巨大的变局。我们该怎么办？

上海青年美展诞生于1980年，正是我国改革开放之初。许多优秀的青年艺术家在这个展览中涌现。他们中不乏后来成为享誉海内外的人物。尤为重要的是，这些青年艺术家以他们的才华、勇气和热情，激发了人们的思想活力和艺术创造力，拓展了人们的视野和胸怀。艺术的活力，映射出了国家和民族的活力；艺术的腾飞，无不呼应着包括科技和经济在内的文明腾飞。

45年前共同参与上海青年美展，推动艺术繁荣的年轻人，如今大多是六七十岁的前辈艺术家了，虽是老骥伏枥，志在千里，但新一代的年轻艺术家走到潮头，已是时不我待。

艺术不能以生理年龄来划分，而应以观念和风格划分。1896年诞生的刘海粟，有些艺术观念至今依然比许多比他年轻得多的艺术家还前卫。艺术群体中也不乏大器晚成者。但从更大的概率来说，艺术的创造性转化和创新性发展，更大程度必然由青年艺术家去探索和实践。这是艺术史的普遍规律。青年强，则艺术强。未来的艺术世界归根结底是他们的。

所以，刘海粟美术馆、上海市美术家协会、上海市青年文联三家主办单位，决定对第十八届上海青年美展进行重大的革新，大家认同一个办法：让年轻人来办上海青年美展。

首先为本届上海青年美展建立了一个十余位青年策展人组成的策展团队。唯一“格格不入”的，是我这个总策展，自惭远远“超龄”。我给自己的定位，就是倾听和协调。倾听青年策展人的想法，为他们上传下达，提供服务和保障。

上海青年美展不仅要推出优秀青年艺术家，更要营造一个有利于青年艺术家可持续性发展的良好环境。将组建青年艺术评论人、青年艺术媒体人和青年艺术收藏沙龙，以期为青年艺术发展，形成较为完善的生态链。

艺术类别的划分，也与时俱进，打破传统的概念，增加青年艺术家和青年艺术爱好者最为关注的领域；以较为模糊的边界划分，来更好适应当下艺术发展的不确定性现状。譬如，数码技术目前已很难成为一个独立的艺术类别，它作为一种技术，已深深渗透于影像作品、装置作品、雕塑作品，乃至架上绘画中。

上海青年美展不仅将设立对优秀艺术作品的奖项，还将建立一系列对优秀艺术家的未来发展的综合扶持机制。

展出的场地也有大幅度增加，除了刘海粟美术馆馆内，更有海粟文化广场以及IAG艺术空间等户内外空间，实现艺术与市民更亲密的接触互动。同时还将联合沪上众多艺术机构、画廊举办平行展等活动。并通过传统媒体和新媒体进行立体化的传播。

本届上海青年美展的主题定为“机·智”，寓意在以算法为基础的人工智能新技术革命时代，探索人类艺术创造力、想象力和应对能力的各种可能性。

艺术本是人类为应对严峻多变的生存环境，抚慰人心、创造美好，保持自身思想活力、突破惯性思维，不懈创新求变的文化活动。在风云际会的大变局中，艺术未来会怎样？且看青年艺术家和所有热爱艺术的青年一代的思考和回答。

有才华、有勇气、有情怀、有作为的青年艺术家，以及所有热爱艺术的年轻人，是你们发力的时候了。