

国庆中秋黄金周,名团名家名作汇聚申城

演值爆表 艺享双节

▲ 尤洛夫斯基
▼ 《漂泊的荷兰人》剧照

这个国庆长假,上海将化身五色斑斓的“艺术星球”。从瓦格纳歌剧《漂泊的荷兰人》到威尔第巅峰之作《奥赛罗》音乐会版;从集结老中青三代艺术家的京剧《七侠五义》《曹操与杨修》到“《神秘谱》600年”,还有露天广场上的音乐会……国内外名团、名家、名作将汇聚申城,以歌剧、芭蕾、交响乐、戏曲、民乐等多元艺术形式,为市民和游客带来持续一周的文化盛宴。

缤纷音乐之旅

德国巴伐利亚国家歌剧院堪称“世界级歌剧殿堂”,其上次全体来沪演出还要追溯至1984年。时隔41年再次以超强阵容访沪,歌剧院携歌剧《漂泊的荷兰人》、歌剧《奥赛罗》音乐会版和专场音乐会来到上海大剧院,续写与上海的深厚缘分。

作为第二十四届中国上海国际艺术节参演剧目,10月1日、4日、6日亮相的瓦格纳经典歌剧《漂泊的荷兰人》全舞台版,将用震撼音乐与动人演绎诠释命运与爱情。威尔第巅峰之作《奥赛罗》音乐会版将于10月2日、5日上演内地首秀,意大利指挥家达尼埃莱·鲁斯蒂奥尼将带领团队,呈现《天啊!你可降灾于我》《杨柳之歌》等经典唱段。歌剧院的巴伐利亚国家管弦乐团作为慕尼黑三大国际名团之一,10月3日的专场音乐会将由尤洛夫斯基执棒演绎莫扎特交响曲与理查德·施特劳斯的《蒂尔的恶作剧》《玫瑰骑士》组曲,尽显德国古典音乐底蕴。

维也纳童声合唱团将于10月5日唱响上海东方艺术中心,这支奥地利国宝级合唱团将以“天使之声”开启时空音乐之旅。此外,“维也纳之声”维也纳林茨管弦乐团音乐会、“维也纳圆舞曲之夜”2025上海十一交响音乐会、The·12·Tenors十二男高音世界巡回演唱会等,也将带来欧洲古典音乐、经典圆舞曲以及欧美与中文金曲,满足不同观众的音乐喜好。

经典惠民之声

天蟾逸夫舞台长假期间好戏连台,上海京剧院举办的建院70周年系列演出,集结老中青三代艺术家,将连续六天带来五部经典大戏。从《七侠五义》的侠义江湖到《宋士杰》的麒派魅力,从《白蛇传》的爱情传奇到《曹操与杨修》对人性与权力的探究,全方位展现京剧艺术的深厚积淀与传承活力,让人看到传统戏曲的当下魅力。

上海评弹团带来的“问月·九歌”多媒体融合评弹新唱,将以中秋“问月”为主线,精选经典作品,将传统评弹与西方音乐、现代舞剧等元素巧妙融合。

自得琴社将于10月5日在凯迪拉克·上海音乐厅举办“《神秘谱》600年”主题音乐会,致敬古琴经典。和音社则将携手上影元开启“浪浪山小妖怪”交响乐巡演之旅。

长假里,艺术普及与惠民活动同样不少。10月3日,“迪图瓦带你读总谱”活动将在捷豹上海交响音乐厅举办,为上海交响乐团《沃采克》的中国首演预热,从文本与乐谱维度解读歌剧。上海展览中心户外喷水池广场连续三年打造的国庆户外音乐会也将如期而至——10月5日,许忠将执棒上海歌剧院合唱团、交响乐团、中国上海国际艺术节节日乐团共同演绎《布兰诗歌》,让市民在天光云影间感受澎湃的音乐之声。

本报记者 朱渊

《亦吾亦舞》 宜喜宜嗔

朱丽叶·比诺什首部执导影片开启亚洲首映

文体人物

当朱丽叶·比诺什再次站上中国的舞台,并非以影后的光环示人,更像一个归乡的旅人。近日,她将自己首部执导影片《亦吾亦舞》的亚洲首映放在北京。影片的前半部分,是她与编舞大师阿库·汉姆在排练厅里长达半年的碰撞与磨合;后半部分,是两个人在舞台上的正式演出,演出的舞蹈剧《我之深处》曾于2009年来到上海巡演。

爱情如一场舞蹈

比诺什的创作灵感,源于一个大胆而私人的故事。她坦承,早年在电影院看电影《卡萨诺瓦》时,她迷上了一个坐在前排的男人。那份纯粹的渴望,让她开始追逐,直到他们相遇。她笑着说,这在如今的时代也许难以想象,但正是这份最初的纯真与冲动,成了她与阿库·汉姆创作的起点。

她与阿库·汉姆的成长背景全然不同,文化、性别和信仰差异,让合作的每一步都充满挑战。比诺什的妹妹玛丽安·斯塔伦斯记录下了这一切。影片从比诺什的独白开始,她想成为一个舞者,而阿库·汉姆想要成为一名演员。随着排练的深入,比诺什不得不承认:“跳舞是种折磨。”阿库·汉姆深有同感:“表演也是。”

■ 朱丽叶·比诺什(右二)在亚洲首映现场

《我之深处》表现的亲密关系也是如此。那些关于琐碎小事的情绪记忆,在影片中化为充满张力的舞蹈。他们用身体表达着无法言说的愤怒、恐惧与爱意。两位舞者将自己对爱的困惑和挣扎暴露在镜头下,比诺什曾一度感到窒息,仿佛“马上就要死掉了一样”。然而,正是这些近乎失控的时刻,让他们在爱的地狱中寻觅到了天堂的入口。

创作是一种体验

当影评人沙丹问比诺什,好的亲密关系是什么样时,她没有直接回答,而是微笑着反问他:“你找到对的人了吗?”沙丹坦承自己24岁就与初恋结婚,开始了幸福而枯燥的生活。这个略带幽默的插曲,以及比诺什片刻的沉默,恰恰呼应了她对爱的理解。在比诺什看来,亲密

关系是一面镜子,能让你看到一个从未了解过的自己。但她也提醒,在渴望赢得这段关系时,很容易迷失自我。真正的成长,是接受彼此的不同,容忍对方的不完美。

《亦吾亦舞》邀请观众进入比诺什的内心世界。她没有配音,不刻意解释剧情,因为她相信,电影终归是一种艺术形态,它应该揭示真理,传递人文关怀,观众的观看也是在实现另一种艺术的再创作。比诺什告诉年轻的创作者,要相信自己的直觉,去倾听内心的声音,去关注那些独特的感受。在她的创作哲学里,最珍贵的是在迷失中找到方向,在挣扎中重获力量。

驻京记者 赵玥
(本报北京今日电)

扫码看比诺什
与首映嘉宾对话

今年暑期,由上美影与上影元联合出品的《中国奇谭》首部动画电影《浪浪山小妖怪》凭借其真挚的情感表达与浓厚的东方美学底蕴,已收获超16亿元票房,成为现象级国漫作品。为持续传递电影美育价值、推动优秀传统文化在校园中的传播,《浪浪山小妖怪》主题美育活动昨天在上海市黄浦区卢湾一中心小学正式启动。

致敬中国动画美学

在电影《浪浪山小妖怪》中,“公鸡画师”一幕巧妙融入了《大闹天宫》《山水情》《金猴降妖》《猪八戒吃瓜》等上美影经典作品的画风与角色,唤起几代人的集体记忆。电影美育工作室主理人沈莹莹现场解读:“这些画面不仅是对老艺术家的致敬,更是对中国动画一脉相承的美学精神的延续。”上海美术电影制片厂动画制片人、策展人周悦说:“《浪浪山小妖怪》在传统水墨、剪纸艺术与现代动画技术之间找到平衡,实现了东方美学的当代转化。”

在互动环节,学生们与“小妖怪”人偶热情互动(见上图),分享自己的“浪浪山时刻”。一名男生动情地说:“我也常常觉得自己很普通,但小妖怪告诉我,平凡的人也可以努力做自己的英雄。”卢湾一中心小学校长吴蓉瑾表示:“《浪浪山小妖怪》不仅是一部电影,更是一节关于情感与成长的美育课。它用温柔的方式告诉孩子:你可以平凡,但不可以平庸。”

开启民族动画新篇

据悉,《浪浪山小妖怪》电影美育之旅将持续开展,下一场活动将于10月14日在华二前滩学校举行。未来,该系列活动还计划走进静安、杨浦等多个区域的更多中小学校,与美育课程、社团活动深度融合,打造“行走的电影美育课堂”。

作为中国动画的领军者,上美影始终没有停止创新的脚步。活动现场,周悦带来好消息:水墨动画电影《燃比娃》已入围第75届柏林国际电影节新生代Kplus竞赛单元,这标志着中国动画再次获得国际权威平台的认可。《燃比娃》的创作团队巧妙融合装饰画、拼贴、油画等多元美术形式,通过中西艺术语言的交融碰撞,构建出一部“流动的美术史”。尤其值得一提的是,影片深入羌族聚居地采风,将国家级非物质文化遗产——羌绣的传统图案和绚丽色彩有机融入画面,赋予古老的民族艺术以崭新的视觉生命力。

本报记者 孙佳音

『小妖怪』给孩子上堂美育课