

第24届
中国上海国际艺术节
THE 24TH CHINA SHANGHAI
INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

镇团之宝《罗密欧与朱丽叶》何以成为世界级经典？

莎翁的经典悲剧《罗密欧与朱丽叶》是一座取之不竭的宝藏，那些以不同舞台形式成就新的经典的创作者，无一例外也都成了名家巨匠，芭蕾舞界的约翰·克兰科就是其中之一。他从伦敦转投德国的斯图加特芭蕾舞团后，1962年打造的首部芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》，不仅一举奠定了其一代宗师的地位，还直接将该剧团从寂寂无名的地方性团体提升到了世界级名团宝座。半个世纪过去，这个版本依然被公认为“全球最优秀、最完整且最具观赏价值”的芭蕾舞剧版本之一。

11月7日—9日，作为第二十四届中国上海国际艺术节的重磅参演剧目，该剧将继续2016年后再度原汁原味回归上海舞台，在交通银行前滩31演艺中心·大剧场连演3场，用情感丰沛的舞蹈诠释莎翁笔下的爱恨情仇，这也是中国唯一一站演出。

戏剧舞蹈巅峰

约翰·克兰科编舞的《罗密欧与朱丽叶》能在1962年首演时就惊艳无数人，是因为他开创性地真正让芭蕾这个足尖艺术，讲起了故事，他在“戏剧芭蕾”领域的深入探究，让“舞”“剧”二字并重。

在约翰·克兰科之前，罗朱故事的芭蕾舞版本不少，其中也不乏经典，但大部分芭蕾舞作品，仍是在写意或炫技。克兰科凭借自己对俄罗斯芭蕾、英国皇家芭蕾的深入掌握，融会贯通后形成了自己独特的创作思想：他打破传统，让戏剧情节不再只是串联华丽舞蹈段落的“背景”，而成了吸引观众的核心要素之一，一直被认为长于抒情、不善叙事的舞蹈，开始讲起了复杂的故事。

他通过精心的改编、删减与重构，再巧妙地融合了舞蹈、音乐、叙事与情感，使作品呈现出完美的平衡。“情景交融”，是他的作品给所有观众一致的印象。比如在《罗密欧与朱丽叶》中，他和舞美设计师尤尔根·罗泽探讨后，为舞台选择了一个双层画廊式的布景，让该剧可以随着剧情的变化，快速地切换街景和室内场景。

很多观众都对剧中的场景印象深刻：清晨，随着天光渐亮，古

老的意大利小镇维罗纳街头，老百姓的生活百态逐渐呈现，生活气息渐渐浓郁起来；盛大华丽的贵族舞会，家族之间残酷的相互厮杀，大场面也从来都未缺席。在这样的背景下，克兰科得以摒弃传统的哑剧和手势，转而依赖舞蹈编排来推动剧情发展，深挖复杂又细腻的人性，从而强化了“剧”的概念。

创新成就经典

约翰·克兰科里程碑式的创新，还因为他首创了双人舞叙事语言。在《罗密欧与朱丽叶》中，他以优美流畅、情感充沛的双人舞，将舞蹈技巧、剧情展开与情感表达巧妙地结合在一起，为观众呈现了一场视觉与情感的盛宴。备受称道的“阳台双人舞”“卧室双人舞”“殉情双人舞”等三幕，成为推进剧情高潮的点睛之笔。

在他的精心编排下，观众可以毫无障碍地感受到剧中人物通过舞蹈传递出来的复杂感情。罗密欧与朱丽叶这对命运多舛的恋人，只是卷入了家族世仇的无辜之人，他们的爱意从一开始就戴着“镣铐”，所以大幕第一场结束时那段双人舞，显出些许试探，缓慢而克制；而两人于黎明分别时的那段双人舞，更重于传达朱丽叶的纯真、罗密欧的无助，左右为难的烦闷，这对舞者的表达，都提出了更高的要求。

约翰·克兰科英年早逝后，包括加拿大国家芭蕾舞团、澳大利亚芭蕾舞团、芬兰国家芭蕾舞团和米兰斯卡拉大剧院芭蕾舞团在内的世界十多家知名艺术团体，将克兰科版的《罗密欧与朱丽叶》作为保留剧目演出。这，大概就是经典的无上荣耀与意义。

演出信息

斯图加特芭蕾舞团《罗密欧与朱丽叶》

时间：11月7日—8日
19:30；11月9日 14:00
地点：交通银行前滩31
演艺中心·大剧场
票价：1280/1080/880/
680/480/280元

磅礴与唯美，《布兰诗歌》演绎芭蕾无限可能

巍峨的“包山”耸立舞台，巨型蒸笼热气氤氲，霓虹招牌流光闪烁，传统酒楼的龙雕蜿蜒盘旋……这是香港芭蕾舞团艺术总监卫承天精心构筑的夸张而又华丽的舞台世界。如今，这部由香港芭蕾舞团与香港管弦乐团联袂打造的经典之作《布兰诗歌》，将跨越山海，于本月14日至15日登陆上海的交通银行前滩31演艺中心，为第二十四届上海国际艺术节“粤港澳大湾区文化周”的节目演出画上圆满句号。

本次演出由两部风格迥异却主题相承的作品组成：一是卫承天编导的《布兰诗歌》，将卡尔·奥尔夫的大型合唱及管弦乐作品化为舞蹈；二是驻团编舞家胡颂威以王尔德童话为灵感创作的《最后的歌》。两部作品如同一枚硬币的两面，共同诠释着爱情与追求的永恒主题。

古老诗篇的现代重生

《布兰诗歌》的创作，源自一份沉睡千年的手稿。1803年，一部古籍在德国修道院中被发现，初被误作经文，实则为中世纪修士借饮酒歌抒怀之作，字里行间尽是对爱情、欲望、生命轮回的咏叹。德国作曲家卡尔·奥尔夫被其神秘与不羁所吸引，从中精选二十四首诗，谱写成融合中古韵律与现代旋律的《布兰诗歌》组曲，分为“春天”“在酒馆”与“爱之殿”三个篇章。

“每一首都围绕不同主题，象征着我们人生旅程的一个面向。”香港芭蕾舞团艺术总监卫承天深受触动，“尤其是那首著名的《噢，命运女神》，它本身就是一个完整的循环，首尾呼应，如同命运之轮不断转动。我们的人生也如一个圆，彼此相连，生生不息。”于是，他将生命的循环、感官的享乐与修士的形象并置，一切灵感，皆源自音乐本身与其背后的故事。

唯美童话的今人诠释

与气势磅礴的《布兰诗歌》形成鲜明对比的是《最后的歌》。这部作品选用巴赫优雅柔情的曲目，演绎王尔德凄美的爱情童话《夜莺与玫瑰》。

胡颂威在接受媒体采访时坦言，自己是个

感性的人：“我编舞时向来都喜欢选一些带感情的乐曲。这次作品中巴赫的曲目也很浪漫，旋律自由、不规则。”他透露自己很喜欢王尔德故事中的童话色彩，而且王尔德推崇的唯美主义与芭蕾非常契合。

而为何将这两部风格迥异的作品并置？卫承天解释道：“《布兰诗歌》长约一小时，需要一部姊妹作品作为开场。我们商讨时，认为巴赫清新的乐曲很适合衬托气势磅礴的《布兰诗歌》。”他表示，两部作品的音乐、风格对比鲜明，但同时被同一个主题扣连——爱情与追求。

东西美学的诗意交融

在《布兰诗歌》中，卫承天融入了伍尔夫小说《奥兰度》的叙事线索，并借达·芬奇名作《维特鲁威人》中那立于圆轮中、比例完美的人体形象，在舞台上幻化出追寻永恒之爱的象征。舞剧从中世纪缓缓走向现代，剧中人历经爱恋、渴望、痛苦与叛逆，终其一生追寻，却从未真正拥有。“人生正如这场追寻的旅程，重点不在于获得，而在于追寻本身。”卫承天如是说，“这不只是一场表演，更是对生命本质的深刻叩问。”

这场融会东西方美学、贯通古今哲思的艺术盛宴，将通过《布兰诗歌》的磅礴与《最后的歌》的唯美，为申城观众呈现一场关于爱情、生命与追求的深度对话。两部作品，两种风格，却共同诠释着人类情感的丰富维度，展现芭蕾艺术的无限可能。

演出信息

香港芭蕾舞团《布兰诗歌》

时间：11月14日 19:30；11月15日
14:30、19:30
地点：交通银行前滩31演艺中心·大
剧场
票价：880/680/480/380/
280/180元

