

文体汇

扫一扫添加新民体育、
新演艺微信公众号

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

金色之声流淌 心理芭蕾绽放

乐迷舞迷在沪尽享艺术的“超级周末”

当夜幕笼罩上海,东方艺术中心的穹顶下人头攒动,乐迷攥着票根轻声交谈,等待“金色之声”如约而至。昨晚,指挥大师克里斯蒂安·蒂勒曼执棒维也纳爱乐为上海这座爱乐之城开启两晚纯正的德奥经典盛宴。20年来,这是“金色之声”第9次在上海响起,也是乐团2024年与东艺续签战略合作后的首次“赴约”,每一个音符都像是在兑现与上海乐迷的专属约定。

演出谢幕,掌声不息。蒂勒曼返场率乐团加演《蓝色多瑙河》圆舞曲。这首脍炙人口的圆舞曲是维也纳爱乐的拿手曲目。和上海结缘20年来,这也是乐团首度在沪奏响这一经典。

廿载情缘 演绎经典

“大部分观众对维也纳爱乐的新年音乐会和施特

■ 柳波夫·安德烈耶娃
带来公开芭蕾课

■ 本文图片
主办方提供

劳斯作品更为熟悉,听他们演绎德奥经典则较少。”上海大学音乐学院院长王勇在中场休息时特别提到,此次演出的作品更偏向“德”而非“奥”——舒曼未在维也纳长期生活过,其《第三交响曲“莱茵”》的首演更是在杜塞尔多夫完成,“从背景来看,蒂勒曼对这部作品的解读或许更具权威性,而维也纳爱乐呈现的音色也延续了德奥黄金时代的严谨风格”。

作为拥有20多年“追团”经历的资深听众,在王勇看来,乐团的基础水准与风格始终保持稳定,但随着演奏员更新,细节中仍能听出变化。

从2004年首次访沪时一票难求的盛况,到2016年东艺成为其中国首个战略合作伙伴,再到2024年续约后延伸至艺术教育、学术交流的深度合作,维也纳爱乐与上海的缘分,不但留在了东艺的舞台上,也刻在了每一位乐迷的记忆里。

扫码看维也纳爱乐演出现场

六度登台 诠释张力

昨晚的东艺可谓“马力全开”。音乐厅里回荡着“金色之声”,歌剧厅里则是圣彼得堡艾夫曼芭蕾舞团第六度登上这方舞台,展现现代芭蕾的张力。这个周末,舞团兑现2024年达成的五年战略合作之约,带来两部力作——《安娜·卡列尼娜》延续心理芭蕾的生命力,《卡拉马佐夫兄弟》则以舞蹈诠释文学的精神高度。

艾夫曼与东艺的缘分始于2015年《安娜·卡列尼娜》首演,此后舞团多次带来《罗丹》《叶甫盖尼·奥涅金》等作品,每次都掀起观演热潮。舞迷杨女士特地从北京坐高铁赶来二刷《卡拉马佐夫兄弟》,她表示:“艾夫曼卓越的编舞才华让我折服。”

无独有偶,舞迷徐悦霖也是连续两晚追看了《安娜·卡列尼娜》和《卡拉马佐夫兄弟》,两部剧也都是“二刷”。她说:“艾夫曼就是有这种魔力,让你看一次就欲罢不能。无论是编舞、音乐,还是解读文学作品的角度,舞团的每部作品都能带给我惊喜和震撼。”

本报记者 朱渊

前晚的天蟾逸夫舞台叫好声连连,一众票友过足了戏瘾。著名昆剧表演艺术家梁谷音,麒派大师陈少云,沪上戏曲领军人物严庆谷、杨扬、杨东虎等艺术家的精湛演绎,让每个角色都在舞台上活了起来。这是致敬京剧大师周信芳诞辰130周年的经典之作。若论观戏之妙,我独爱演员们的脚下步履;那一抬足,一顿步,一趋一止之间,藏着解读人物性格的密码,蕴含着京剧表演的深邃智慧。

京剧舞台上的“步”,从来不只是简单的行走。它是功法,是语言,更是角色灵魂的外化。83岁高龄的梁谷音老师,通过步法的快慢、轻重、虚实,将阎惜娇和张文远的半推半就、被宋江逼迫时的算计等复杂的心理变化刻画入微。她的步法轻巧灵动,如风拂柳,尤其是碎步,轻盈中带着几分妖娆,将一个多情思、绝恩情女子的妩媚与心机踏得活色生香。而阎惜娇的悲剧命运,似乎也早已在那不安分的步法中埋下伏笔。

严庆谷饰演的张文远,步履轻浮中透着滑稽。他的矮子步、雀步,将一个趋炎附势又油滑轻佻的丑角形象刻画得入木三分。“丑有百美”在他身上得到了新的演绎和诠释。那看似不稳的步态,实则每一步都经过精心设计,在引人发笑的同时,也暗含了对人物的讽刺。

京剧步法艺术博大精深。如果说梅派的步法是行云流水,那么麒派的步法就是铁画银钩,充满了雕塑感和力量感。麒派的步伐,是以形写神的极致。核心美学就是圆中见方,顿挫沉雄,与许多流派追求流畅圆融的云步不同,麒派步伐在整体节奏的圆中,刻意强调步伐起落之间的方和顿。脚步异常沉稳、扎实,仿佛脚底有根,每一步都踩在舞台上,甚至能让人感觉到地面的分量。

在《乌龙院》中,陈少云老师饰演的宋江,步履间就透着这样的稳重与城府。他的台步方正稳健,每一步都似经过思量,落脚沉稳,正是那个身在公门、处事谨慎的押司的写照。尤其是《杀惜》一折,当宋江发现招文袋遗失,返回乌龙院寻找时,陈少云运用了急促的圆场结合搓步,脚步慌乱,方位多变,将宋江内心的焦灼、侥幸和恐惧表现得层次分明。当恩求阎惜娇交还梁山书信时,宋江的步伐是迟疑和试探的,带有顿步;而被阎惜娇步步紧逼时,他又运用了倒步,显出性格中暂时的隐忍与退让;当被逼到绝境,怒火爆发时,那最后的几步追赶,是沉、重、快的踱步和踏步,每一步都踏着人物的愤恨与决绝,将戏剧冲突推向最高潮。

京剧步法经过历代艺术家的提炼与发展,已形成一套极为丰富的体系:台步、搓步、踱步、踏步、云步、倒步、矮子步等,每一种都有其特定的技法与表现力。步履之间,可见乾坤。在《乌龙院》中,我们看到的不仅是演员个人的技艺展示,更是京剧两百年来步法艺术的精华凝聚。这不仅是移动,更是角色在命运舞台上踏出的沉重而清晰的脚印,是流淌在地板上的戏剧节奏和灵魂独白。

艺术,触手可及

昨日的艺术盛宴可不止两场重磅演出,为了让观众提前“热身”,一系列延伸活动从下午就陆续开启。在东艺剧场大厅“同心圆”,艾夫曼舞团主要演员、俄罗斯功勋艺术家柳波夫·安德烈耶娃为百位舞迷和爱好者带来公开芭蕾课——示范前一晚《安娜·卡列尼娜》中经典的火车舞。

“咔嚓咔嚓”,随着音乐里火车在轨道上的行驶声逐渐加快,柳波夫的脚步跟着提速,她身后的学员也渐渐乱了分寸。业余学舞一年多的火火说:“艾夫曼的舞步看似容易,掌握起来却不易。”

观众瑟琳娜特地换了芭蕾鞋来上课。她说:“这段舞蹈是《安娜》中我最喜欢的片段,正是这列眼看要脱轨的火车,为安娜的悲情人生落下帷幕。”

维也纳爱乐演出前的公开彩排也吸引了不少乐迷。舞台上,乐手反复打磨乐句的细节,蒂勒曼时而俯身与首席小提琴手交流,时而抬手示范节奏,呈现了“音乐诞生的过程”……乐迷周旭买了当晚的演出票,但仍觉得彩排不容错过:“你能亲眼看到指挥和乐团的磨合,每个人的不同个性也会在交流中展现。”

此外,中国音乐家协会副主席杨燕

迪的导赏专场也座无虚席,有年轻观众一边听一边做笔记,希望能将收获的艺术知识与现场体验紧密相连。

当芭蕾不再是高高在上的足尖艺术,而是可体验的公开课;当指挥大师和顶尖名团的幕后彩排变得触手可及,剧场就不再只是观看演出的场所,而是人们亲近艺术、感知艺术的场域。看芭蕾20年却是第一次跟着明星演员跳舞的徐女士说:“感谢东艺、感谢上海,搭建了一座桥梁,让我们能看到艺术背后的坚持和艰辛,看到顶级的乐团、舞团、艺术家都是怎样‘炼’成的。” 朱渊

步履之间见乾坤

· 黄丽珈

《乌龙院》展现戏曲的足下艺术传承

《乌龙院》展现戏曲的足下艺术传承

《乌龙院》剧照

新民艺评