

“2017中国舞蹈高峰论坛”举行,近年舞蹈创作收获颇丰但也暴露“短板”

舞蹈创作,好看还是深刻?

■本报记者 徐璐明

“舞蹈艺术是不是只是精致好看的‘花瓶’? 我们的舞蹈艺术是否可以揭示人性当中最深刻的东西? 其中的终极问题是,作为创作者,如何面对观众日益增长的文化需求?” 在日前举行的“2017中国舞蹈高峰论坛”上,中国舞蹈家协会主席冯双白的提问,颇为尖锐。

近年来,中国舞蹈界收获颇丰。据统计,自2014年至2017年的4年间,国家艺术基金共资助舞蹈创作近70部,2017年有13部。其中《青衣》《朱鹮》《仓央嘉措》《花木兰》等引人注目的优秀作品,无不取得市场与口碑的双赢。然而,舞蹈创作中“个人化倾向”严重、舞美华丽思想浅白等问题也不容忽视。专家们呼吁,青年一代舞蹈编导尤其要深入生活,扎根人民,打开更广阔的视野,直面更活泼火热的现实。

观众的审美需求倒逼舞蹈创作

在南京艺术学院舞蹈学院院长于平看来,近年来一批有追求的院团和有抱负的编导踏踏实实交出了一批好作品。成绩之外,人们更关心的是中国舞蹈发展还有很多方面需要突破和守望。

于平认为,以《青衣》《仓央嘉措》等上述作品为例,优秀作品极少有雷同化现象——舞剧人物形象的塑造各不相同,舞剧编导们的思考也各具匠心。有通过典型化的人生去赞扬自强不息的民族精神;有通过地域文化名人去传承厚德载物的民族气质;有通过历史的、传统的故事去深度地反思人性;还有直面当代问题的题材。

佳作涌现的背后,编导们的心情却并不轻松。上海歌舞团创排的舞剧《朱鹮》已经演出200场,但上海歌舞团团长陈飞华并没有沉浸在喜悦之中。“《朱鹮》每到一处,几乎都一票难求,

中央民族歌舞团舞剧《仓央嘉措》讲述了民歌诗人仓央嘉措的人生传奇。舞剧中,包含了多彩的藏族舞蹈、优美的藏族音乐和独特的民族场面。

说明我们的观众对艺术的渴望和需求非常强烈。”观众的需求越强烈,创作者背上的担子就更沉重。时代在不断进步,华丽的舞美、先进的多媒体艺术手段,解不了“舞蹈的渴”……当下观众对舞蹈的审美需求“水涨船高”,是摆在创作者面前切切实实的挑战。

个性永远只能是起点

生活在崛起中的大国,舞蹈艺术如何表现伟大的时代,是许多舞蹈人的共同目标。然而,要让中国舞蹈“发声”,直至在世界舞台上拥有“话语权”,创作者应该以怎样的心态来创作作品?“情感宣泄、固步自封”,肯定是走不通的。

中国艺术研究院舞蹈研究所所长欧建平长期从事中西方舞蹈艺术的比较、分析工作。他指出:“有些编导太注重宣

泄个人情绪,号称现代舞就应该是不懂不懂的。这思路大错特错。”个性永远只是起点。所有的艺术作品都是从艺术家本身的体验出发,但最终共性才是终点。在欧建平看来,有的舞剧,“文本”写得非常漂亮,却没有“舞本”,缺乏成体系、能引起观众共鸣的“舞”——作品没人响应、无人理解,近于精美的“花瓶”,严格意义上已经接近创作中的“艺术废品”。

深入生活、扎根人民,让艺术长青

深入生活、扎根人民,这才是一条艺术长青之路。

冯双白告诉记者,前不久他带领一群年轻编导到西藏采风。赶路途,突然看到车窗外,一群藏族妇女正盛装走在路上。原来那天正巧是藏族人民一个颇

为重要的节日——望果节。他们立即改变行程,决定深入当地农村,车辆颠簸着来到山区里,一幅鲜活的生活画卷五彩斑斓地展现在他们眼前。

“藏族妇女盛装打扮,背上背着经书,经书上方,还插着一束新鲜采摘的青稞。”年轻的编导跟着村民走入田间地头,亲手触摸了青稞的芒尖,鼻子闻到了青稞的香味。离开西藏之后,编导们创排了群舞《青稞》。这支“散发着泥土清香”的舞蹈一经推出,立刻引起了热烈共鸣,亦收获了专家的好评。

“中国的舞蹈创作,根要扎在艺术的生发地,充分接收它的养分,否则,双脚离开地面,飘在空中,或一味借鉴甚至模仿外国,永远创作不出好作品。必须真正理解人民,才能创作出接地气、具有中国气质的优秀作品。”冯双白说。

盘点沪上多家剧场迎新演出市场亮点

岁末年初申城舞台摆开饕餮盛宴

■本报记者 姜方

于岁末年初之际观看一场或多场演出,与艺术相伴开启崭新的一年,已成为不少申城市民的选择。记者发现,即日起至明年2月中旬,在这为期一个多月的“贺岁演出档期”中,沪上各大剧场摆开饕餮盛宴——从音乐会、舞蹈到话剧、戏曲等,具有世界水准和传统特色的近百场文艺演出,将轮番上演。

翻阅各大剧场节目单,由中外乐团带来的各色新年音乐会依然是重头戏,而《天鹅湖》《胡桃夹子》《春之祭》等舞蹈演出同样占有不少比重。值得一提的是,不少剧场还推陈出新,使演出“菜单”向多元化发展。如在东方艺术中心“辞旧迎新”系列演出期间,观众将欣赏到上海彩虹室内合唱团专场音乐会、赵志刚越剧清唱剧《红楼梦》等风格迥异的表演。

跨年新年音乐会,探索施特劳斯家族之外更多可能

每年在维也纳金色大厅举行的维

也纳爱乐乐团新年音乐会中,施特劳斯家族是不变的主角,跨年要听“施特劳斯”更是全世界乐迷的共识。近年来,聆听一场跨年新年音乐会,已成为申城市民贺岁的新“民俗”。而在今年的上海跨年新年音乐会市场,“菜单”中除扎堆的“圆舞曲”之外,也出现了令人耳目一新的曲目。

自2009年起,上海交响乐团陆续邀请世界指挥大师执棒本土乐团演绎新年音乐会。在今年岁末于上交音乐厅举行的演出中,美国匹兹堡交响乐团音乐总监曼弗雷德·霍内克将执棒上交,演绎小约翰·施特劳斯的多部作品,如《电闪雷鸣波尔卡》等。此外,在《卡门》等歌剧中有色表现的华人女中音朱慧玲,将演唱弗朗茨·李夏尔歌剧《朱迪塔》中的唱段《我的双唇那火热的吻》等作品。

东艺2018上海迎新跨年音乐会上,奥地利指挥家阿列克谢·科尔尼扬科将执棒萨尔茨堡爱乐乐团,演绎施特劳斯家族的多首代表性曲目,如《春之声圆舞曲》等。乐团还将演绎莫扎特《小夜曲》第一乐章,这首弦乐名作完美融合了优美和昂扬的曲风。

节目单中还囊括两部电影配乐作品,分别是《加勒比海盗》中由汉斯·季默作曲的音乐《他是海盗》,以及《泰坦尼克号》中由詹姆斯·霍纳谱写的名曲《我心永恒》。

此外,维也纳约翰·施特劳斯乐团已连续14年在上海音乐厅,举行以施特劳斯家族作品为主题的新年音乐会。此番来沪,该团将延续多年来在申城跨年的传统,以《蓝色多瑙河》《拉德斯基进行曲》压轴;乐团全体成员将身着传统红礼服和白长裤演奏曲目;乐手与观众一起倒数迎接新年,指挥向观众致辞,并撒糖进行祝福等等。

经典舞作与惠民演出热烈“共舞”

岁末年初的舞蹈演出领域,追求视觉奇观和传统芭蕾的爱好者,都可以得到满足。明年1月,美国皮洛伯洛斯舞团将到访东艺,献演现代舞剧《幻影王国》。该剧由《海绵宝宝》首席编舞史蒂芬·班克斯执笔,配乐则由美国知名音乐人大卫·波操刀,讲述一个小女孩于某夜坠入房间墙壁后所发生的奇幻旅

程。作品融合影子戏、特技等元素,将人体舞蹈动作转化为剧中场景,以光影投射出流畅影像,带领观众进入虚实交错的世界。

同样在明年1月,世界知名现代舞团葡萄牙库伦舞蹈团将再度回归东艺舞台,献演中葡联合制作的现代舞剧《春之祭》,该版本使东西方的舞者、音乐、服装样式交替出现,颇具视觉冲击。此外,由俄罗斯芭蕾舞国家剧院芭蕾舞团带来的经典芭蕾舞剧《天鹅湖》《胡桃夹子》,也是传统古典芭蕾舞迷的年末“打卡”演出。

明年上海国际舞蹈中心剧场将以多媒体舞蹈作品《流量》开年,该作也是舞蹈中心剧场的首部委约作品。青年编导江帆在《流量》中,演绎一个屏幕之中的女主播,舞作通过结合舞蹈剧场、多媒体投影和现场直播,以生动有趣的方式为观众剖析直播经济及其展演机制。此外,今年最后两天,上海戏剧学院附属舞蹈学校、上海师范大学音乐学院舞蹈系的师生,将带来“一起跳舞吧”新年舞蹈大赏。

不同年龄观众将在“贺岁演出档期”中各求所需

据记者了解,今年不少剧场的“贺岁演出档期”内容更为细分化,兼顾了各个年龄层次观众的观演爱好。

以有趣曲风和接地气的歌词成为“网红”的上海彩虹室内合唱团,将于明年1月中旬再度登台,带来莫里斯·拉威尔《三首香颂》、由金承志作词作曲的《白马村游记》套曲等作品。而曾于今年年初献演东艺的“普希金诗歌朗诵音乐会”,将在明年2月再次亮相。随着安德烈·皮萨列夫奏响优雅的钢琴旋律,濮存昕、曹雷、姚锡娟等人将朗诵普希金的经典诗歌。

此外,由越剧演员赵志刚、陈湜领衔的金山赵氏工坊,将携手宁波小百花越剧团,于明年1月中旬献演“越风画韵”——越剧清唱剧《红楼梦》。据悉,该剧打破了清唱剧在表演方面所受的限制,借助舞美、灯光和歌队等手段,以经典和新创唱段的相互衔接和融合,在传承中带给观众全新的艺术欣赏体验。

京剧电影《贞观盛事》建组,尚长荣准备再“过电”

“京剧电影工程”首部新编历史剧启动

本报讯(记者黄启哲)作为“京剧电影工程”第二批入选影片,上海京剧院的新编历史京剧《贞观盛事》日前宣布建组。影片由滕俊杰执导,京剧表演艺术家尚长荣、关栋天、夏慧华、陈少云等演出。此番搬上银幕前,“舞台预演版”将于明年1月3日亮相上海天蟾逸夫舞台,明年三月影片正式开机。

“京剧电影工程”于2011年启动,由京、津、沪三地共同参与。在首批十部剧目中,《霸王别姬》《萧何月下追韩信》《勘玉钏》三部传统戏由上海京剧院完成拍摄。今年,“京剧电影工程”被列为国家重点文化工程,第二批十部影片拍摄启动。据上海京剧院院长单跃进介绍,《贞观盛事》是该工程拍摄的第一部新编历史剧目。

京剧《贞观盛事》由戴英禄、梁波编剧,陈薪伊导演,尚长荣、关栋天主演。该剧讲述唐贞观年间,唐太宗李世民励精图治,魏征敢言直谏,国家不断兴利除弊,逐步形成国力强盛的盛世局面,引得八方来朝。这样一段明君贤臣携手开创盛世的千古佳话,道出了“以史为鉴,居安思危,戒奢以俭”的主题。自1999年首演以来,该剧演出百余场,先后获得国家舞台艺术精品工程“十大精品剧目”、中

国艺术节大奖、中国戏剧节“优秀剧目奖”、中国京剧节“金奖”(榜首)、文华大奖、上海文学艺术奖以及田汉戏剧奖一等奖、曹禺戏剧奖等各大奖项。

此次“转码”呈现于大银幕,几乎集结了舞台上的原班人马。不过,考虑到原版长孙无忌的扮演者、丑角表演艺术家孙正阳已年逾八旬,此次电影由湖北省京剧院丑角名家朱世慧出演这一角色。先后有《霸王别姬》《廉吏于成龙》等多部主演作品拍摄成电影,尚长荣戏称自己是“过电”了好几次。从舞台到银幕,艺术呈现方式的变化也让这位老艺术家不断思考和探索:“电影镜头的呈现更微观,观众看得更清楚,这也考验了戏曲演员如何更细致地演绎人物的情感变化。”在他看来,这也是以京剧为代表的中华优秀传统文化,为适应时代,完成创造性转化和创新性发展的又一次尝试。

《贞观盛事》是滕俊杰与上海京剧院的第三次合作。此前由他执导的京剧电影《霸王别姬》和《萧何月下追韩信》,分别获得了世界3D电影最高奖“金·卢米埃尔奖”、第12届中美电影节“最佳戏曲电影”金天使奖等重要国际奖项,以最新技术手段,创新京剧传播的样态,增强了传统艺术的国际影响力。

海外资讯

英国国家美术馆将举办特展,多幅私人藏品亮相

首次聚焦莫奈与建筑的关系

■本报记者 徐璐明

“如果没有了大英,伦敦就不会那么美。”19世纪晚期,印象派大师莫奈在这座城市旅游访问时曾发出这样的感慨。这也不难解释,莫奈笔下的伦敦,无论是桥梁、议会大厦还是河流,都笼罩在雾霭之中。明年4月,这些作品将在英国国家美术馆举办的莫奈大展中展出。这也是近20年以来,英国首次举办莫奈作品大展,并将首次聚焦画家与建筑的关系。

莫奈最出名的画作,莫过于他的睡莲系列,也正因如此,他的画展经常以自然风光为主题。而此次名为“莫奈与建筑”的展览,分为“威尼斯运河”“伦敦桥”和“鲁昂大教堂立面”三个章节,共展出莫奈作品70余幅。届时,这位印象派大师笔下的鲁昂大教堂、巴黎圣拉扎尔火车站、威尼斯建筑以及伦敦的议会大厦、滑铁卢大桥和查令十字桥等建筑,将清晰呈现出他绘画生涯的发展轨迹。

英国国家美术馆馆长加布里尔·菲纳尔迪说:“建筑本身与它们所处的环境,在很长一段时间内成为莫奈艺术实践的一个焦点。”正如莫奈在1895年所说:“其他画家画一座桥,一幢房子,一艘船……而我却想把桥、房子、船周围的空气都画上——在这些空气中,你能发现光之美。”展览将反映莫奈如何通过建筑绘画探索“阳光、雾和反射的魔力”。

不过,这个正在规划中的莫奈大展也引发了一些争议:尽管距离上次大型莫奈回顾展已经过去了近20年,但近年来,他的作品在各种小型展览和集体展览中频频亮相。莫奈是否被过度消费?人们对于莫奈画作的需求是否已达到饱和?

有趣的是,他翻阅了图书馆和档案馆的资料,都没能找到蛛丝马迹,却最终通过网络搜索找到了这幅画的下落。网络搜索显示,这幅画刚刚在美国新奥尔良市被出售。汤姆森立刻与这幅画的新主人取得联系,而后者也很乐意将《Effet de Brouillard》出借给英国国家美术馆进行展出。

“追寻这些散落在世界各个角落的画作本身就令人兴奋。”理查德·汤姆森说,“这些作品是莫奈绘画生涯拼图中缺少的部分,我们希望通过这次展览,将这幅拼图完美呈现给参观者。”

亚马逊拿下《魔戒》电视剧改编权,伊恩·麦克莱恩表态——

“甘道夫”让贤? 不存在的

■本报记者 张祯希

流媒体巨头亚马逊上月宣布拿下托尔金小说《魔戒》系列的电视剧改编权。近日,伊恩·麦克莱恩爵士在一档脱口秀节目中表达了自己对剧版甘道夫一角的强烈演出意愿。虽然剧版《魔戒》的推出已是铁板钉钉,但这一项目编剧与演员阵容还是未知数。甘道夫专业户伊恩·麦克莱恩爵士的表态,对翘首以盼的《魔戒》迷来说,无疑是一个重磅“利好消息”。

在不少人眼中,甘道夫与伊恩·麦克莱恩已难以分割,这位年近80的英国演员曾在电影《指环王》和《霍比特人》系列中六次扮演甘道夫一角。在近日一档脱口秀节目中,麦克莱恩对这一角色表达了“舍我其谁”的情感归属感。当被问及是否希望看到更年轻的新版甘道夫时,伊爵爷强势回应:“我之所以还没有表

态,是因为目前尚没有人来征询我的参演意向。但如果你在暗示会有其他人来演甘道夫,我就要告诉你,甘道夫都7000多岁了,和他比我可一点不老,还年轻力壮得很。”言下之意,让贤? 不存在的!

据悉,亚马逊以约2.5亿美元的价格拿下《魔戒》的电视剧版改编权。剧情将从小说三部曲之前的故事入手,展现“魔戒再现”前的往事,未来还有可能开发系列衍生剧。不惜血本的背后隐藏着亚马逊扭转颓势的期待。近期,亚马逊平台实在急需“好消息”:先是平台的两个大投资项目《最后的大亨》和《绿起泽尔达》皆在播出一季后被砍去;而下一位高层又因卷入性丑闻被开除,导致公司管理层大换血。业内人士分析,亚马逊这次买下《魔戒》,对标的是史诗巨作《权力的游戏》,希望在更大IP、大制作的助力下,打造一个下个阶段的收视率“金字招牌”。

从2010年推出至今,上海大剧院版《胡桃夹子》已成为沪上观众认可的新年节庆品牌剧目。(上海芭蕾舞团供图)