

天地间，太庙前，上海交响乐团向世界传递中国强音

牵手世界第一古典音乐厂牌奏响中西方经典作品

■本报驻京见习记者 彭丹

10月10日，夜晚的劳动人民工人文化宫(即紫禁城太庙)盛张灯火，乐声回旋。这座有近600年历史的古老建筑与西方古典音乐碰撞叩响，迎来由上海交响乐团与世界第一古典厂牌德意志留声机公司(DG)合作举办的大型古典音乐会暨DG120周年庆典启动仪式。

随着上海交响乐团音乐总监余隆在享殿广场上银棒一挥，以中国作品《良宵》开场的音乐会正式拉开帷幕，之后更有全球知名的音乐家轮番献演：小提琴家马里·萨穆埃尔森、钢琴家丹尼尔·特里福诺夫，分别在上半场带来马里斯·里希特的《11月》及拉赫玛尼诺夫的《第二钢琴协奏曲》。下半场，刚在2018俄罗斯世界杯开幕式上惊艳亮相的女高音阿依达·加里芙琳娜，联袂男高音托比·斯宾斯、男中音普多维奇·特耶，与维也纳歌唱学院及上海春天少年合唱团搭档，唱响史诗巨制《布兰诗歌》。

这场中西合璧的音乐会不但连接起了古典音乐的过去与现在，而且于东西方文化的交汇点上，展开了一场跨文化对话，更是中国音乐走出去的一场宏大前奏。

牵手东西方，“用音乐超越文明隔阂”

“《布兰诗歌》整整一个小时的演出转瞬即逝，已经震撼到完全无法

用言语来形容！”有观众意犹未尽地感叹。《布兰诗歌》的歌词出自13世纪巴伐利亚修道院发现的手稿，甚至略早于15世纪建成的紫禁城和太庙。即便古老，《布兰诗歌》中荡气回肠的音乐依然突破了时间与空间的区隔，带给今天的中国观众以震撼。而以音乐为纽带的文化交流与互动正是此次音乐会的主题。

“音乐可以超越文明隔阂，文化的交流与互动是我们此次合作的主题。”DG总裁克莱门斯·特劳特曼博士在音乐会开场说道：“DG120周年在北京太庙举行音乐会，由一位中国指挥大师、一支中国乐团以及来自中国的童声合唱团，联手法国、挪威、俄罗斯、英国、奥地利的独奏独唱家及合唱团，来共同演绎中国、英国、德国和俄罗斯的音乐作品，正是对这一主题很好的诠释。”

特劳特曼还补充道，此次上交乐团与DG的牵手，正是新时代东西方文明亲近了解、交融碰撞的结果：“其实早在上世纪20年代，上海就已经是DG在全亚洲的枢纽，这座城市充满活力，连接着东西方文明。而交由这座城市的文化名片——上海交响乐团来开启DG120周年全球庆典的序幕，则更意义非凡。”

中国拥有世界上最有活力的古典音乐环境

古典音乐起源于西方，但近20年来，中国古典音乐异军突起，正以引人瞩目的姿态汇入世界古典音乐的长流，中国古典音乐市场的巨大发展潜力和日趋成熟的生态环境也越来越受到国际乐

坛的关注。今年6月，DG正式宣布签约余隆及其麾下的上海交响乐团——这使余隆成了DG旗下签约的第一位中国指挥家，而上海交响乐团也成为了第一支签约DG并向全球发行唱片的乐团。

“中国拥有目前世界上最有活力的古典音乐环境，而余隆和上海交响乐团分别是其中最成功也极具启发力的音乐家和音乐机构。他们在过去的10年里取得了非凡的成就，这反映在他们备受瞩目的国际合作和乐团巡演安排上，包括去年的琉森音乐节首秀。与DG的合作将有利于上交和余隆取得更多的国际关注，也有利于提升DG在中国的形象。”特劳特曼表示，中国音乐文化与国际舞台已达成双向需要。

作为当今世界上最负盛名的古典唱片厂牌，DG已是音乐高品质的代名词，其120年的发展历史几乎见证了古典乐坛百年来所有重要人物，理查德·施特劳斯、富特文格勒、卡拉扬等一系列乐迷心中“大神”级的艺术大师均在DG录制发行了人生的重要唱片。加入DG黄标目录是所有职业乐团梦寐以求的目标，这意味着可以与柏林爱乐、维也纳爱乐、伦敦爱乐等一系列世界顶级乐团共享同样的发行宣传渠道。

据悉，2019年至2021年，每年将由DG在全球范围内发行一张由余隆指挥、上海交响乐团演奏的唱片，DG线上资料库也将同步发行上海交响乐团各个历史时期的经典录音。值得一提的是，2020和2021年发行的唱片也将以保留一首中国原创曲目、一首西方

太庙音乐会现场，来自全球的古典音乐唱片公司、经纪公司、音乐界人士及千余名观众，共同见证了这一音乐盛事。(上海交响乐团供图)

曲目的形式，最大效度的利用DG的优势口碑和平台，借力助跑，使中国原创作品更快更远的走入国际视野，走入世界乐迷心中。

“唱片里的中国优秀作曲家的原创

音乐将展示中国文化的独特魅力。”余隆说，“加入DG大家庭，黄标加持，凭借其高品质的全球发行渠道，让中国声音传得更远更有辨识度。”

著名乐评人王纪宴也在音乐会后惊喜

地谈到：“如今我们有了中国的指挥、乐团与世界最顶尖唱片公司的合作，这是中国的音乐文化走向强大的一个标志，对音乐从业者是一大振奋。”

(本报北京10月10日专电)

上海芭蕾舞团原创舞剧《闪闪的红星》全球首演在即

创新叙事，以足尖谱写红色动人乐章

■本报记者 李硕

在上海芭蕾舞团的排练厅里，伴着激昂的配乐旋律，舞者们迈着铿锵，舞步果敢坚毅，目光炯炯有神……原创芭蕾舞剧《闪闪的红星》开排至今已近四个月，昨日下午，上芭举行了新闻发布会及媒体探班。据悉，第二十届中国上海国际艺术节参演剧目——上海芭蕾舞团原创芭蕾舞剧《闪闪的红星》将于10月24日至28日在上海国际舞蹈中心大剧场进行全球首演。

今年是改革开放40周年，上海芭蕾舞团献上原创芭蕾舞剧《闪闪的红星》，它是革命精神和红色情怀的延续，也是上芭人对海派芭蕾艺术的传承与创新。在紧张排练的间隙，上海芭蕾舞团演员们还专门向“南京路上好八连”的战士们学习军姿，在汗水中淬炼军人的精气神；还前往江西“深扎”采风，坚定理想信念的同时，为舞剧创排和角色表演汲取养分……

创新大胆的叙事方式，讲述真挚动人的革命故事

在上海芭蕾舞团的排练厅，著名编导赵明天和演员们“泡”在一起，筹备两年至今他为这部心血之作已反复打磨了17稿。他说：“我把我本人对舞剧、对人生、对生命、对革命的感悟和对理想的认识都附着到了芭蕾舞剧《闪闪的红星》中成年潘冬子的角色上。”所以，旁观时，他时而激情澎湃，时而低头思忖，身体随着演员的舞蹈动作左右律动，留心着演员们如何拿捏角色的内心情绪，如何通过眼神、动作、音乐处理来体现戏剧的张力；示范时，他事事亲力亲为，无论是大群舞的动作，还是双人舞的托举，或是一个握枪的小姿势，他都耐心地一遍遍教授。

与众多舞剧的叙述方式截然不同的，舞剧《闪闪的红星》的主人公潘冬子将由两位演员共同扮演，并且同时存在于舞台上。然而，在创排最初，如何让成年潘冬子和少年潘冬子符合逻辑地同时出现在舞台上，令赵明伤透脑筋。“观众脑海里的潘冬子也许还是一个活泼可爱的少年英雄的形象，但这次，我要把成年潘冬子和高大修长的上海芭蕾舞团首席明星吴虎生画上等号，如何让观众们信服？”他说，“答案就是‘以情理’，用真情实感打动观众，为他们塑造一个有血有肉的红军战士潘冬子的形象。”

这一回，《闪闪的红星》故事将从已经成年的红军战士潘冬子的视角徐徐展开，行军路上的种种与儿时的记忆相交织。“这种全新的蒙太奇式的舞剧叙事方式及故事结构不仅理清了人物间的关系，行军路上各种节奏的埋伏、急行、夜行也与舞剧的变奏性不谋而合。”赵明说。

■原创芭蕾舞剧《闪闪的红星》开排至今已近四个月。在上海芭蕾舞团的排练厅里，伴着激昂的配乐旋律，舞者们迈着铿锵，舞步果敢坚毅，目光炯炯有神……

▶《闪闪的红星》定妆照。
▼“潘冬子”吴虎生在紧张排练中。

▲上海芭蕾舞团原创芭蕾舞剧《闪闪的红星》海报。(均上芭供图)

对演惯了王子的上芭首席明星吴虎生而言，为在舞台上塑造潘冬子的红军战士形象，他放弃了自己所有的“优点”，像个真正的战士一样匍匐、下蹲、倒地。在吴虎生看来，潘冬子的内心既有对父母、伙伴、家乡的爱与依恋，又有因为童年的悲伤经历而立志为了民族的美好未来抛头颅洒热血的一往无前。“潘冬子是一个平凡的、接地气的角色形象，更是一个代表着热血与坚毅的精神符号。”吴虎生说。

同时，这也是上芭首席范晓枫首次挑战革命母亲的角色，范晓枫说：“母亲是潘冬子人生的一面旗帜，她给予冬子的爱，她所展现出的勇敢、无畏、坚韧都深深影响着潘冬子。”为了在芭蕾的语

汇下表达一个勇敢的、坚定的中国母亲，范晓枫细化了动作和眼神的处理，在拿捏人物神韵和肢体表达上也下了功夫。

保留经典乐曲，舞美及服饰设计于细节处尽显芭蕾浪漫

“小小竹排江中流，巍巍青山两岸走”……电影《闪闪的红星》中傅庚辰创作的音乐深入人心，《映山红》《红星照我去战斗》与《红星歌》被传唱至今，因此芭蕾舞剧保留了这三首经典乐曲。担任该剧作曲的杜鸣，在新创作的乐曲中并未刻意运用炫目繁复的作曲技巧，而是贴合剧情起伏，努力让观众产

生认同感和亲切感。

芭蕾舞剧《闪闪的红星》由韩江担任舞美及灯光设计，布景中采取了大量绘画性处理。“舞美设计上会更现代，比如舞台上由四块大石组成的高达11米的山石，合起时是巍巍高山，分开时是块块巨石，表面‘贴’满了厚实的油画颜料，具象上它是环境的体现，抽象上它是冬子的心理依托和支撑。”韩江介绍道。担任本剧服饰及造型设计的李锐丁则将其的设计定义为“红色的交响”，“所有的色彩走向是一种交响式的表现方法，轻、重、浓、淡、张扬、抑制、抒情、高亢，都在设计中有节奏地出现”。

《遥感城市》：走过熟悉街区，看陌生风景

■本报记者 董薇菁

戴上耳机，跟随“指令”穿过公园，走过寺院，乘上地铁，穿过天桥……以一种全新的方式想象你所熟悉的城市，由上海话剧艺术中心与德国里米尼记录剧团共同出品的《遥感城市》日前在沪开启首演，演出为期一个月。

这是一个非常独特的、将艺术实验性探索与浸入式戏剧感官体验相结合的记录剧场作品。演出中，来自德国的艺术家们以上海这座城市为背景，用身临其境的声效和音乐设计，引导观众们开启一场冒险之旅。主创表示，《遥感城市》探讨了关于存在的问题。在指令下赛跑、起舞、静思、观察，在演员和观众的角色间不停切换，思考与自然、与群体、与陌生人的关系。

从龙华烈士陵园出发，走过商场、医院和寺庙，从地铁到闹市，上海徐家汇及周边地区成为《遥感都市》的舞台，每场仅限50名观众参与。参与者既为观众又为演员，他们从头到尾都戴着耳机。耳机里的声音一直传出导演发出的问题、指令，让观众在隔绝外界声音的空间里，产生自我与群体、个体与城市之间的种种思考。参与者们将在两个多小时的都市漫游中，用全新的视野重新认识熟悉的城市。

上个世纪末德国兴起了记录式戏剧的新热潮。2003年，德国吉森大学应用戏剧研究系的三个学生——海德嘉·郝珂、施倍方·凯齐和达尼埃·威泽尔成立了一支实验性的独立剧团，取名“里米尼”。里米尼记录剧团被戏剧界称为

新纪实戏剧的开创者，剧团坚持作品到哪儿上演，就找当地的普通人上台。由导演负责设定演出的主题，这些主题一般与社会热点相关，而被选中的普通人(观众)则根据主题讲述、演绎自己经历或耳闻目睹的故事。“记录”是他们舞台文本的灵感之源。

记录剧场涵盖了戏剧、现场艺术、广播剧以及装置艺术等多种形式。2010年，他们的作品《卡车》曾作为上海世博会德国馆特邀表演项目首次访沪。此次到沪的《遥感城市》曾获威尼斯表演艺术双年展银狮奖、日本媒体艺术祭优秀奖、瑞士剧场大奖等。它不仅是一个非传统剧场形制的创意项目，也是一个城市旅游体验项目，致力于文化的交流和探索。它与旅游资源深度结合，让游客和观众们用全新的视野认识城市、文化与文明。

自2009年在德国柏林首演以来，《遥感城市》在不同的城市推出过不同的版本，十年来足迹遍布全世界15个城市，也成为世界各大国际知名艺术节力邀的演出及委约作品。此次《遥感城市》上海版，也将成为中国内地首个演出版本。“原本以为这样穿行于城市实景之中的形式，带给我的是一种人文地理的故事，但《遥感城市》却并非如此。”上海版首演后，有剧评人这样描述，“你的身体好像泡在城市当中，意识却有点抽离出来。音频要你阅读城市如同一个剧场，同时你也成为路人眼中的大都会奇观；你被提醒着要关注群体，却也被提问着要做出自己的选择。”

海外视点

聚焦专辑《Z字星辰》发行前的故事

BBC推出大卫·鲍伊纪录片完结篇

■本报记者 王筱丽

近日，英国广播公司BBC宣布旗下出品的著名摇滚歌手大卫·鲍伊系列纪录片将于明年迎来最终章，片名定为《大卫·鲍伊：第一个五年》。此前两部作品分别为2013年播出的《大卫·鲍伊：那五年》和去年播出的《大卫·鲍伊：最后五年》。新片将继续由前两部导演弗兰西斯·惠特利执导。

这部90分钟的影片时间设定在上世纪60年代，聚焦大卫·鲍伊第五张专辑《Z字星辰》发行前的故事，彼时大卫·鲍伊还使用着本名“大卫·琼斯”进行演艺活动。上世纪60年代对于大卫·鲍伊来说影响深远，虽然在此期间他经历了不少挫折，但也铸就了他日后多变的音乐风格。《Z字星辰》被公认为是大卫·鲍伊最优秀的专辑之一，有评论称该专辑“记载了华丽摇滚最为戏剧性的一页”。

电影将首次披露一批录音档案和文件，比如1965年11月2日鲍伊为BBC试唱的视频片段以及对剧组、其家人、好友、早期合作者的独家专访。此外，BBC还表示将在今年11月率先

播出大卫·鲍伊2000年在格拉斯顿伯里音乐节那场经典演出的完整视频。

“制作大卫·鲍伊三部曲对我来说是一次不可议的经验。”导演弗兰西斯·惠特利接受采访时说，“我们找出了不少珍贵的录音和影像资料，还与他的家人和朋友交谈，这都使我对这位伟大的艺术家有了全新的认识。”

“五年”是三部系列纪录片共同的时间量度，《大卫·鲍伊：那五年》主要讲述歌手在1971至1983年鼎盛时期的五个关键年份。《大卫·鲍伊：最后五年》则聚焦他2011至2015年的创作故事，主要记录了其后期三部重要作品，包括2013年的专辑《第二天》，首部音乐剧《拉撒路》以及最后一张录音室专辑《暗夜》。歌曲《暗夜》还获得了第59届格莱美奖“最佳摇滚表演”“最佳摇滚歌曲”两项大奖。

大卫·鲍伊1947年出生于英国伦敦，在其超过五十年的演艺生涯中，他凭借独树一帜的风格影响了音乐、电影、时尚设计等不同艺术领域。《时代》杂志曾给出评价：“大卫·鲍伊在不少领域都代表着时尚的本质——总是有别于当下，却也永远在改变。”