

上海芭蕾舞团开排《茶花女》

以芭蕾致敬文学巨匠 用足尖折射人性光辉

■本报记者 宣 晶

距离芭蕾舞剧《茶花女》在中国上海国际艺术节的公演只有40天,近来上海芭蕾舞团的演员们放弃长假休息赶到排练厅,全情投入紧张排演。在钢琴伴奏的曲韵中,“阿尔芒”吴虎生、“玛格丽特”戚冰雪旋转跳跃,演绎着一段举世闻名的爱情悲剧。

文学名著给舞台艺术提供了永不枯竭的创作源泉,小仲马创作的长篇小说《茶花女》于上世纪70年代被搬上芭蕾舞台,德国斯图加特芭蕾舞团、英国NBT芭蕾舞团等世界名团曾先后在申城舞台演出这台舞剧。此次推出上芭版《茶花女》,是继《简·爱》《哈姆雷特》《罗密欧与朱丽叶》之后,上海芭蕾舞团排演的又一部改编自名著的作品。“《茶花女》是所有芭团都渴望排演的剧目,上芭推出属于自己的全新版本,显示了芭团的国际水准。”团长辛丽丽告诉记者,舞剧将以文学原作为创作蓝本,由上芭与英国芭蕾大师德里克·迪恩携手打造。这台上芭成立40周年的庆典剧目,将于11月16、17日在上汽·上海文化广场公演,11月29至12月1日在上海国际舞蹈中心大剧场演出。

《茶花女》排演才几天,英国艺术家的巧心思已初露端倪。迪恩运用倒叙手法,以玛格丽特生命弥留之际作为故事开端,引出男女主人公真挚热烈却波折起伏的爱情,讲述她充满悲剧色彩的人生。音乐由英剧《傲慢与偏见》的配乐卡罗·戴维斯全新创作,带给舞剧强烈、丰满的戏剧渲染。英国舞美设计师还空运来一整套微缩模型,展示精致的布景道具,手指大小的桌椅沙发、水晶吊灯、跟手机一般大的“镜子”“相框”……描摹出玛格丽特与阿尔芒相遇、相知、相爱到分离、永诀的种种场景,也让人大开眼界。

《茶花女》不仅要求舞者有深厚的芭蕾功底和精湛演技,更需要表演者准确把握角色内心情感和情感表达。舞剧正式开排前,演员们读原著、看电影,琢磨人物,做足功课。通常饰演玛格丽特的女性都需要一定的人生阅历,但主演戚冰雪才23岁,如何在描摹感情波折的同时,展现出女主角逐渐病重

主演吴虎生和戚冰雪在练功房一个动作一个动作反复排练,确保在舞台上呈现最佳状态的“阿尔芒”和“玛格丽特”。

均本报记者 叶辰亮摄

的身体状态,是对表演的双重挑战。“书里的玛格丽特才25岁,与我的年龄差距并不大,但是她生存环境和我截然不同。”戚冰雪连看了两遍原著,几次被悲剧故事感动落泪,

这让她在排练中渐渐走进角色的内心。在《茶花女》中,上芭首席吴虎生要挑战六段双人舞和六段单人舞,还要表现出阿尔芒“情窦初开”的纯真与热情,难度更高。他认

为《茶花女》的特别之处在于舞台上角色多,关系错综复杂,“不仅要展现许多芭蕾技巧,更要以充沛的表现力演好一段故事,我期待与舞伴们过瘾地飙一场戏”。

作为“京剧电影工程”第二批入选影片之一,献礼新中国成立 70 周年

3D全景声京剧电影《贞观盛事》在沪首映

本报讯 (记者姜方)3D全景声京剧电影《贞观盛事》昨天在上海影城举行全国首映式。20年前上海京剧院创排新编历史京剧《贞观盛事》,20年后作品从舞台搬上电影大银幕。“我们以该片献礼新中国成立70周年,祝愿民族文化事业百花齐放、蒸蒸日上!”京剧电影《贞观盛事》的主演、老艺术家尚长荣这番由衷的话语,赢得全场观众热烈的掌声。

《贞观盛事》是国家重点文化工程——“京剧电影工程”第二批入选影片之一,也是唯一入选的新编历史剧目。该剧讲述唐贞观年间,唐太宗李世民励精图治,魏征兴利除弊,逐步形成国力强盛的盛世局面,引得八方来朝。作品台词意蕴深厚,唱段令人回味,以“以史为鉴,以人为本,居安思危,戒奢以俭”为主题,生动展现了一代明君贤臣携手开创盛世的场面,有着高度的艺术性、观赏性和现实意义。

自1999年《贞观盛事》舞台版首演以来,该剧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。作为上海京剧院新编剧目的代表作之一,《贞观盛事》至今已演出百余场。

2018年6月下旬,3D全景声京剧电影《贞观盛事》在上影集团车墩影视基地开机,由京剧表演艺术家尚长荣、关栋天、夏慧华、朱世慧、陈少云等主演。在老一辈艺术家带领下,剧组上下以艺术为重,以质量为重,勇战高温并克服重重困难,历经一个多月的高

3D全景声京剧电影《贞观盛事》昨天在上海影城举行全国首映仪式。图为该电影剧照。

刘海发摄

标准拍摄顺利完成。该电影采用3D现场全程实拍和全景声技术结合制作,以创新为先导、科技为支撑、审美来托底,带给观众一种沉浸式的独特体验。据悉,3D全景声京剧电影《贞观盛事》采用360度视角拍摄,打破戏曲舞台的180度平面效果,从而强化了作品中的戏剧矛盾与冲突。

在《贞观盛事》之前,上海京剧院曾

出品3D全景声京剧电影《霸王别姬》《萧何月下追韩信》《曹操与杨修》。作为上述这些京剧电影的导演,第四次与上海京剧院合作的滕俊杰表示,此次《贞观盛事》以“尊古不泥古”“创新不失宗”为创作准则,努力刻画京剧艺术家和演员们的唱念做打舞,追求影片镜头、性格、场景和节奏等各方面的极致,致力于京剧电

影的当代传承和创新探索。熟悉国粹的观众从该片中将获得京剧与电影美学上的双重体验,而不太了解京剧的观众则可以通过电影走近国粹从而收获艺术美感。

3D全景声京剧电影《贞观盛事》由上海立项,上海电影(集团)有限公司、上海京剧院、上海广播电视台及首都京胡艺术研究会共同出品。

在“大咖”指点下表达青年之声

中国上海国际艺术节学生观剧团启动

本报讯 (记者姜方)第二十一届中国上海国际艺术节学生观剧团启动仪式暨观剧培训,昨天在上海世博会博物馆WE剧场拉开帷幕。艺术节希望通过这个平台鼓励青年学生感悟和品鉴艺术,大胆表达思考与见解,勇敢秀出个性与态度。

自今年6月起,本届艺术节学生观剧团面向上海各大高校、高中开展线上招募,并进入上海纽约大学、上海师范大学等校园进行现场宣讲和招募。今年的学生观剧团共收到来自40余所高校、20余所高中学生的报名。经过遴选,其中来自29所高校的212名大学生、12所高中的53名高中生,共265人入选本届艺术节学生观剧团。

接下来的一个月,观剧团成员将分为音乐、舞蹈、戏剧戏曲三类,奔赴上海的十多处专业剧场,分组观摩艺术节的所有50台主板演出。同时,他们也将参与由艺术节主办的各项艺术教育

活动,与节目主创、相关专家面对面交流讨论。启动仪式上,中国上海国际艺术节中心总裁王隽为观剧团导师颁发聘书。学生观剧团导师阵容强大,上海戏剧学院教授、导演熊源伟,编剧、上海文广演艺集团副总裁喻荣军,上海京剧院国家一级演员傅希如,上海戏剧学院导演系副教授石俊担任戏剧戏曲类导师;上海大学音乐学院院长、教授王勇,青年琵琶演奏家汤晓凤,上海爱乐乐团驻团青年作曲家龚天鹏,上海交响乐爱好者协会副会长李严欢担任音乐类导师;上海歌舞团首席、国家一级演员朱洁静,上海戏剧学院舞蹈学院党总支书记、副教授张麟,华东师范大学教授毛尖等担任文艺评论类导师。

据悉,每位观剧团成员都须在观摩演出后提交一份评分评论,这些数据将通过计算,产生每一部剧目的“青评果指数”。获得“青评果指数”推荐剧目称号的剧目将于11月底揭晓。

乐评

一位歌唱家曾回忆,她的老师带她去听卡拉丝最后阶段的演出时,对她说:你要明白,这就像达·芬奇的《最后的晚餐》,虽已残破,却永远是最伟大的油画。10月5日晚,格鲁贝洛娃在上海交响乐团主厅举行了她的上海首演。歌唱家时年73岁,通常对一位花腔女高音来说,早已过了必须退休的年龄。听者所面对的会否是一幅残破的名画?我越是热爱大师的艺术,就越不免为此担心。然而听完整场音乐会,心中的感受便是:这就是巨匠!此时此刻,她还是美声女王!

在20世纪下半叶,格鲁贝洛娃是最有影响力的两三位花腔女高音之一。表现花腔繁重的美声时期的歌剧,二战后除了卡拉丝和萨瑟兰,影响最大的歌唱家或许就是她。格鲁贝洛娃取得那样的影响,首先是由于她的花腔超技之神奇,有时已达到匪夷所思的地步。有一次,她在维也纳国家歌剧院唱露琪亚,终场的疯狂场景之后,听众竟疯狂鼓掌近半小时。而歌唱家影响深远的另一原因,毫无疑问就是她的艺术生命实在太长了,且在不同时期都留下许多录音。

这次的音乐会已是格鲁贝洛娃告别演出的一部分,但如前所述,我们可不是去听个情怀,那非凡的歌唱艺术,可说是从两个层面来体现:歌唱家的技巧本身,以及她如何运用技巧为音乐服务。花腔女高音就是一个要求超绝技巧的行当。同自己的巅峰时期相比,如今格鲁贝洛娃的演唱已不免流露岁月的痕迹。然而,仍有懂行的听众将这样的演唱称为奇迹,当载入声乐史册云云。对此,我基本是认同的,因为格鲁贝洛娃纵横天下的法宝,几乎于一场之中悉数拿出。岁月留痕,却依然到达的高度,若非亲耳所闻,根本就难以置信。首先,就是以超绝的清晰驾驭繁重花腔段落。

格鲁贝洛娃演唱那些复杂的颤音从不给人含混不清的印象。再繁复的乐句,在她唱来,也绝不会交代不清楚,仅仅让听者在外表的华丽中听个热闹。第一首咏叹调的前半段尚有一点热身的感觉,之后歌唱家就渐入佳境,下半场更是亮出炉火纯青的功夫。贝利尼和唐尼采第的咏叹调都是格鲁贝洛娃的招牌曲目,此时唱来,花腔轮廓之清晰,乐句跑动之流利,听到淋漓酣畅之余,也要感叹:依然是如此轻松啊!演奏小提琴或钢琴,如果有技巧上的困难,却以超卓的音乐性来克服,有时会成就另一种美感。但声乐中的困难听起来就会比较痛苦,一切都应当是自如的。

格鲁贝洛娃的另一绝技,就是在一个不换气的长音上,对于力度的强弱收放极尽变化之能事的控制力。当晚,歌唱家的表现虽然没有到达她本人高峰期的那种超人境界,却依旧在上交主厅的舞台上留下一代绝技的证明。格鲁贝洛娃还有一个对于花腔女高音而言并不常见的技巧长处,就是对于戏剧性的力度的把握。花腔女高音在力度方面往往难以兼顾,她却一直往这方面努力,也有其独特的天赋。10月5日晚,格鲁贝洛娃所唱出的光辉、饱满、穿透力极强的强音让我永远难忘。不仅轻易穿透乐队,也完全是毫不费力地灌满了整个大厅,效果竟胜出地的唱片不少。可见录音还是会打去不少折扣。当然,岁月有时也会加添声音的厚度,这也是一些歌唱家到后期再发展某些曲目的原因。

然而,前述这一切综合在一起,都被格鲁贝洛娃带入到一个更深邃的层面——也就是音乐表现的层面来运用。无论花腔的各种技巧,还是强有力的高音,它们都不是玩杂技,而是歌唱家表现作品、塑造人物的工具。这方面,格鲁贝洛娃所呈现的艺术境界同她以往的演出相比,是只上不下、只高不低的。听者所面对的是咏叹调中鲜活的人物,她们各自的气质、性格与情境,种种技巧也仅是为了艺术表现的深化。因此,格鲁贝洛娃才永远是真正的美声女王。

(作者为青年乐评人)

格鲁贝洛娃还是美声女王

张可驹

朵雲軒

上海朵云轩拍卖有限公司

地址:上海市延安西路593号1号楼3楼

电话:021-61229199 61229066

邮箱:paimai@duoyunxuan.com

免费鉴定暨秋拍征集

时间:10月12日 9:30 – 16:30

地点:上海市延安西路593号1号楼512室

范围:中国书画、古籍、印章、文玩杂件、
油画、雕塑

常年征集拍品

朵云四季19期拍卖会公告

预展时间:10月17日 – 18日 (周四、周五)
9:30 – 18:00

拍卖时间:10月19日 – 20日 (周六、周日)
9:30开始

展拍地点:上海朵云轩艺术中心
上海市天钥桥路1188号

网上预展: <http://www.artron.net>