10台31场舞蹈盛宴，其中2台全球首演，2台亚洲首演

世界名团舞动上海 争相亮“绝活”

本报记者 宣晶

当东方武术邂逅欧洲编舞大师，中西方文化能碰撞出何等震撼人心的《舞经》？当《达·芬奇》走上现代舞台，悬空而舞的奇幻视效混杂文艺复兴的艺术风格，会构成怎样魔幻的画面？当《卡门》的红长裙变作小短裙，斗牛士误入抽象的镜面空间，跨越时代的艺术符号能描绘出什么样的时尚图景？在第21届中国上海国际艺术节的舞台上，全球艺术家们天马行空的想象力正欲绽放。各美其美，美美与共，超越地理和文化界限的艺术舞台，亦是文化交融、文明互鉴的平台。

来吧，让我们走进剧场，倾听舞者身体的低语，与艺术家们进行一场穿越古今、贯通中西、由表及里的灵魂对话，一同探究生命的哲学含义，思考人类的共同命运。

▲ 格鲁吉亚国家芭蕾舞团经典芭蕾舞剧《天鹅湖》

▶ 以色列LEV舞团现代舞《爱的两部曲》

品读足尖演绎的名著，见证艺术创新的力量

一朵带刺的玫瑰、一只自由的小鸟、一场欲望与激情的终极拷问、一段灵魂深处的激烈对话，吉普赛女郎今夜为谁而舞？1845年出版的小说《卡门》让法国作家梅里美一举成名；1875年由乔治·比才改编的歌剧版，如今已是全球上演率最高的歌剧传奇；在舞蹈界，热烈奔放的弗拉门戈、优雅高贵的芭蕾舞剧纷纷为她画像，《卡门》绝对称得上是经久不衰的艺术传奇。谁曾想，一袭红色长裙的经典形象还能玩出当下的时尚感——长裙变短裙，少了一份束缚包裹感，更加简洁利落，自由随性。

10月18日，西班牙国家舞蹈团将在上海国际舞蹈中心登台，以现代舞的形式演绎与众不同的《卡门》。编舞约翰·英格尔的手中不只有一把裁短裙摆的剪子，还捏着一柄犀利而精准的“小李飞刀”，剖开爱情表皮，直指人性内核——激情与复仇的魔鬼推着男人坠落无底深渊。在镜面制造出的抽象舞台空间里，无拘无束的吉普赛姑娘、因爱生恨的士兵何塞、趾高气昂的斗牛士埃斯卡米洛仿如重生，1830年代发生在西班牙塞维利亚城的爱情悲剧故事，依旧有着跨越时代的感染力，让观者热血沸腾。

正所谓，“戏法人人会变，各有巧妙不同。”在上海芭蕾舞团艺术总监、英国芭蕾大师德里克·迪恩魔术般的拨弄下，芭蕾舞剧《茶花女》玩了一把“乾坤大挪移”。小仲马于1848年写下的这部小说堪称世界文学的不朽珍宝，《茶花女》于上世纪70年代后期被搬上芭蕾舞台，已有过各种版本。德国斯图加特芭蕾舞团、英国NBT芭蕾舞团、莫斯科国立芭蕾舞剧院等先后在申城舞台演出《茶花女》。迪恩将上芭版《茶花女》的开场设定在玛格丽特生命弥留之际，并由此倒叙地引出一段波折起伏的爱情故事，充满悲剧色彩的人生在舞台上徐徐展开。近20年里，迪恩和上海芭蕾舞团曾合作了《罗密欧与朱丽叶》《胡桃夹子》《哈姆雷特》《睡美人》等多部舞剧，上芭版《茶花女》是第7次艺术“联姻”的结晶，将于11月16日首次在全球观众面前亮相。

不过说起“宗师”风范，真得看世界级编舞大师汉斯·范·曼伦摆下的“四象阵”。11月13日、14日，荷兰国家芭蕾舞团将在上海大剧院演出曼伦的四部作品。曼伦乃是荷兰现代芭蕾的“开山鼻祖”，先后常驻编舞家的身份任职于荷兰国芭与荷兰舞蹈剧场两大“天团”，迄今共创作了120多部作品，由50多家舞团在世界各地上演。在上海演出的这四部作品时间跨度近40年，可以看到曼伦编舞风格的演变。其中，《贝多芬第29号交响曲柔板》是公认的20世纪经典舞段之一，曼伦受贝多芬钢琴奏鸣曲慢板的启发，从动作本体着手，关注动作在极慢运动过程中产生的质感与美学风格；《五段探戈》游走在充满激情的探戈与理性脱俗的芭蕾之间，是上演频次最高的作品。

在中国上海国际艺术节上亮“绝活”的还有“天鹅公主”尼娜·安娜尼娅什维丽，1982年，年仅19岁的尼娜初出江湖，就以一支《天鹅湖》名动天下；2009年，她又以这台舞剧“金盆洗手”，挥别舞台。如今，尼娜作为格鲁吉亚国家芭蕾舞团的艺术总监，为上海观众奉上古典芭蕾俄罗斯学派的“镇派之宝”。这一版《天鹅湖》传承自1895年彼季帕和伊凡诺夫编舞的原作，如泣如诉的双人舞、四小天鹅舞、黑天鹅的挥鞭转等经典“招式”都将在舞台上诗意展现。

古老与现代在此交融，足尖舞出人性光辉

19位少林寺武僧、1位当代舞蹈家，他们用21个木箱勾勒出奇异的舞台空间，探索功夫背后的哲学。《舞经》的灵感源自佛教和少林传统中的力量、技巧和精神，于2008年在伦敦萨德勒之井剧院首演，曾被欧洲芭蕾杂志《Ballettanz》评为年度最佳制作。主创希迪·拉比·彻卡欧是近年来蜚声世界舞坛的编导，他出生在比利时，从小使用西班牙语、法语、荷兰语、阿拉伯语，多元文化背景使他善于在舞蹈作品中融合不同民族的艺术精神。《舞经》里那21个木箱组成的布景看似平淡无奇，却能通过僧侣们的推拉和控制构成了美丽的意象——化腐朽为神奇，彻卡欧不会是偷学了《易筋经》吧？

如果舞蹈江湖也有英雄榜，那么轻功榜首当属意大利零重力舞团的“凌波微步”。台上，身怀“绝世轻功”的舞者仿佛在不受重力和引力影响、无视物理定律的世界里，以健美的身躯、灵巧的肢体，上下漂移、纵横飞翔，组成种种梦幻画面和奇美造型。2019年是达·芬奇逝世500周年，零重力舞团制作了舞剧《达·芬奇》纪念先贤。《达·芬奇》全剧共分15个段落，分别以达·芬奇的《岩间圣母》《圣母子与圣安娜》《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》等绘画杰作为主题，铺设并展开精巧、华丽的舞蹈创作。舞者的“零重力”画面与迷幻的舞美灯光一同，以一种特殊的方式，生动地再现了达·芬奇的思想、艺术和科学创作，揭示出人类与自然、超自然不同层次之间的关系。

如果说《舞经》是中西方文化的交融，《达·芬奇》是古与今的对话，那么以色列LEV舞团带来的《爱的两部曲》便是舞蹈家的内心叩问，LEV在希伯来语中的意义就是“心”。“两部曲”分别为《强迫症之恋》和《爱的第二章》：《强迫症之恋》讲述那些失之交臂的爱情和不断错过的恋人，部分灵感来源于作家、诗人尼尔·希尔伯恩的《强迫症》一书，编舞将无法同步的爱情视作这部作品的化身；《爱的第二章》相比前一部作品的绝望，有些舒缓、柔和的段落。编舞莎伦·艾亚尔好似练了一招“左右互搏”，两部作品在情感上虽有一定的起承转合，但又像“硬币”的正反两面，折射出爱情不同的两面。

在申城舞台上，观众们还将见证舞蹈江湖的力量更迭。大师级编舞家林怀民年底将从云门舞集退休，告别舞台之际，他出人意表地与青年编导陶冶创办的“陶身体剧场”合作，在他编舞的作品《秋水》之外，还推出了由陶冶编创的《12》和郑宗龙编作的《乘法》。三部作品风格各异，陶冶与郑宗龙“换团”交叉编舞，如同一流高手之间“斗舞”，引人遐思。

相关链接

西班牙国家舞蹈团
——现代舞《卡门》
时间：10月18日–20日
地点：上海国际舞蹈中心

上海芭蕾舞团
——芭蕾舞剧《茶花女》
时间：11月16日–17日
地点：上汽·上海文化广场

希迪·拉比·彻卡欧经典之作
——现代舞《舞经》
时间：11月8日–10日
地点：上海国际舞蹈中心

格鲁吉亚国家芭蕾舞团
——经典芭蕾舞剧《天鹅湖》
时间：11月16日–17日
地点：大宁剧院

荷兰国家芭蕾舞团
——汉斯·范·曼伦作品集《大师颂》
时间：11月13日–14日
地点：上海大剧院

云门舞集与陶身体剧场 交换作
时间：11月7日–10日
地点：东方艺术中心歌剧厅

意大利零重力舞团
——《达·芬奇》
时间：10月30日–31日
地点：上音歌剧院

以色列LEV舞团
——现代舞《爱的两部曲》
时间：11月13日–14日
地点：上海国际舞蹈中心

今年，荷兰国家芭蕾舞团带来的曼伦作品中，《克莱因安魂曲》以波兰作曲家格雷茨基的音乐《为一个波尔卡而作的安魂曲》为灵感，用一系列流动变化的双人舞推进发展，在静谧中笼罩着淡淡的阴郁基调；舞者们在《欢喜冤家》里玩起了恋爱游戏，这部犀利幽默的作品是曼伦上演频率最高的双人舞作之一，艺术魅力不输《五段探戈》和《贝多芬第29号交响曲柔板》。

▶ 荷兰国家芭蕾舞团汉斯·范·曼伦作品集《大师颂》

荷兰国家芭蕾舞团常年活跃在世界著名剧院与各大艺术节，拥有来自20多个国家的顶尖舞者，汉斯·范·曼伦的创作被视为该舞团的核心作品。曼伦曾与众多殿堂级舞者合作，被称为“舞蹈界的蒙德里安”，获得过王室授予的荷兰国民最高荣誉奖章、荷兰狮勋章等殊荣。