

聚焦第21届中国上海国际艺术节

一个月内 48 台 111 场高水准演出覆盖全市 16 个区

27台“云上”剧目让“艺术天空”惠及千万观众

上海共青森林音乐会上,安吉拉·乔治乌携手匈牙利布达佩斯交响乐团在森林中唱响了《卡门》《蝴蝶夫人》等欧洲经典歌剧选段。(艺术节组委会供图)

■本报记者 童薇菁

上周末,虹口区文化馆内传出阵阵喝彩掌声,世界精品魔术展演让观众“见证奇迹”的同时,也为第21届中国上海国际艺术节“艺术天空”系列演出画上圆满句号。在过去的一个月里,有48台111场高品质、高水准的海内外剧目,走进全市16个区,来到广大市民的“家门口”。“歌剧女神”安吉拉·乔治乌、平夏斯·祖克曼以及阿德莱德交响乐团等大师名团出现在申城多个公园、社区中,让上海“文化大码头”的激情与活力渗透到了城市的角角落落。

线下,“艺术天空”拉近了市民与经典的距离,线上,艺术体验同样丰富而精彩。今年“艺术天空”加大了线上直播力度,在腾讯艺术、爱奇艺、优酷、哔哩哔哩等多个视频平台开通了“艺术天空”直播专区,并凭借“5G+4K”技术,进一步提高直播质量。包括柏林广播合唱团森林音乐会、挪威极地冰乐团音乐会在内的27台高品质剧(节)目一一走上“云端”,以

免费直播或点播的方式与观众见面,辐射观众千万人次。

草原“骑兵”、安塞腰鼓队从祖国各地送来时代经典

今年正值新中国成立七十周年,“艺术天空”系列演出推出了一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作,向新中国成立七十周年献礼。

由指挥家林友声执棒上海歌剧院交响乐团带来的“红色经典”专场音乐会,拉开了“艺术天空”的序幕,《红旗颂》等一首首宏伟庄严的经典曲目,带领观众重温了峥嵘岁月。今年“艺术天空”的舞台上,多部主旋律作品均获得不俗的反响。以新中国五次大阅兵为创作线索的内蒙古自治区话剧院话剧《大国工匠》,取材于宁波商帮保家卫国真实故事的话剧《大江东去》,聚焦新时代人民幸福生活的国家话剧院原创话剧《人间烟火》等,从不同侧面展现了新中国波澜壮阔的发展历程和辉煌成就。

由内蒙古民族艺术剧院和无锡市歌舞剧院分别献演的舞剧《骑兵》和《天山魂》,生动再现了民族英雄的光辉形象,具有强烈的艺术感染力。而刚刚参加过国庆七十周年天安门广场群众联欢活动的安塞腰鼓队,在上海大世界及中山公园的舞台,再一次通过锣鼓喧天的表演,一展来自黄土高坡的热情,以及人民大众卓越的创造力和蓬勃的生命力。

联动“演艺大世界”,提升申城休闲旅游产品的艺术含金量

“12小时特别活动”是历年“艺术天空”最具人气的品牌活动。今年“世界风·12小时特别活动”充分利用演艺大世界优势资源,打通了上海城市草坪音乐广场和上海大世界两个场地,给市民带来文旅结合的艺术体验。

高品质户外音乐会——上海共青森林音乐节成为十月申城艺术“含金量”最高“户外休闲产品”之一。今年,世界“歌

剧女神”安吉拉·乔治乌携手匈牙利布达佩斯交响乐团在森林中唱响了《卡门》《蝴蝶夫人》《威廉退尔》等欧洲经典歌剧选段,让人大饱耳福。三次格莱美大奖获得者、七次“回声”古典音乐大奖得主柏林广播合唱团在这座舞台上献演了勃拉姆斯《命运之歌》等曲目。著名指挥家平夏斯·祖克曼执棒阿德莱德交响乐团为乐迷们奉上了贝多芬、埃尔加等大师作品。

“艺术天空”始终坚持“一区一特色”,与上海国际舞蹈中心发展基金会强强联手,首次推出的“舞动12小时”特别活动,为观众带来“艺术天空”板块的首部委约作品——上海芭蕾舞团、海燕芭蕾舞团合作项目《新生》。舞蹈家黄豆豆及青年演员王佳俊更是与观众一起游园玩直播,让更多的舞蹈爱好者在线上一睹舞蹈的精彩。

内容坚持创新求变,配送愈加精准到位,服务不断提升升级——“艺术天空”正不断丰富艺术节的内涵,拓展艺术节的传播面。去年,“艺术天空”首次探索优质节目线上直播,共七台剧(节)目加入直播行列,在线收看人次总计突破200万,让观众足不出户就享受到了艺术节的高品质演出。在观众齐力“点赞”之下,今年“艺术天空”加大了线上直播力度,部分直播内容还通过互联网机顶盒“走”进贵州、云南、西藏等地,直播样式也更加生动有趣。每场演出的直播嘉宾除了进行相关导赏之外,还与观众即时互动,让“云上艺术节”变成了一个好听、好看、能交流的平台。

流光溢彩的“明代祠堂”里响起亨德尔歌剧

余隆执棒上海交响乐团歌剧《塞魅丽》献演艺术节

本报讯(记者姜方)作为第21届中国上海国际艺术节参演剧目,由音乐总监余隆执棒上海交响乐团带来的亨德尔歌剧《塞魅丽》,上周末献演上交音乐厅。亨德尔的《塞魅丽》是最早一批被复兴的巴洛克歌剧,这次上海交响乐团呈现的是当代艺术家张恒指导制作的版本。上交音乐厅里,一座以假乱真的“明代祠堂”呈现在上海乐迷眼前。

亨德尔的三幕歌剧《塞魅丽》创作于1734年。该剧由威廉康格里夫根据奥维德的《变形记》撰写剧本,同一脚本前后被包括亨德尔在内的三位作曲家谱成歌剧。亨德尔的这部是最晚也是最知名的一部,剧情取材自希腊神话。2009年,由张恒担任总导演和舞美总监的亨德尔歌剧《塞魅丽》在比利时皇家马奈歌剧院首演,在欧美获得极高的赞誉。

此次亮相上交音乐厅的《塞魅丽》由简·阿奇博尔德、彼得·罗斯、雨果·海马斯、彼得·罗斯和卡洛·维斯托利等国际演员出演,伦敦皇家歌剧院驻团总监尤利娅·布尔巴赫执导,英国之声合唱团担任合唱。演员的服装充满中国元素,诸如鲜艳的红灯笼等呈现极强的视觉和戏剧冲突,彰显剧中人命运的沧桑与绚丽。

舞台上,一座复古的“明代祠堂”格外引人注目。演出时,藏在祠堂柱子上的六万个LED灯点,随着剧情推进变化出不同颜色,平铺起来长达一公里的灯带配合着音乐和剧情,让剧场内变得流光溢彩。据工作人员介绍,上交音乐厅是葡萄牙式的环绕音乐厅,相较镜框式舞台,在搭建上所受限颇多。为将高达六米的“祠堂”柱子搬进厅内,光是卸车就花了五个小时。

为了让上交音乐厅内各个区域的观众都能看到演员的表演,此次《塞魅丽》舞台设计团队提前半年就着手制作音乐厅和祠堂模型,反复进行多角度观剧试验。最终,工作人员搭建了三级、高90厘米的台阶抬升整座“祠堂”,在不破坏剧场美感的同时,也保证了所有观众观剧视野的舒适度。

近年来,上交相继排演了《伊莱克特拉》《莎乐美》《切肤之痛》《浮士德的沉沦》等多部音乐会版、半舞台版歌剧。音乐总监余隆表示,要成为世界一流交响乐团,不仅要有宽广的国际视野,也要有驾驭不同时期和体裁音乐作品的力量。“从交响乐、室内乐到芭蕾舞、歌剧,一个全能乐团必须全方位地发展。明年上交还将与法国喜歌剧院合作全新版《卡门》,我们将主动融入世界古典音乐艺术大舞台,在全球打响上海文化品牌。”

上交音乐厅里,一座以假乱真的“明代祠堂”呈现在上海乐迷眼前。音乐总监余隆执棒上海交响乐团为观众带来亨德尔的歌剧《塞魅丽》。(上海交响乐团供图)

■本报记者 童薇菁

以色列卡梅尔剧院话剧《罗密欧与母亲》日前登台美琪大戏院。这部看似“莎剧”题材的话剧,并没有豪华的布景、繁复的人物,聚焦的是家庭生活和亲情话题,从舞台布景到人物服装都几乎是当下普通以色列人生活的“复刻”。没有舞台高科技手段的加持,凭借简单到近乎“日常”的道具,或者极简的场景,此次亮相中国上海国际艺术节的一批国际戏剧名团,带来许多“简约的好戏”。这其中既有以色列国宝级剧作大师汉诺威·列文的《孩子梦》,罗马尼亚锡比乌国家剧院《记忆碎片》,也有德国德累斯顿马戏团默剧《浮士德》、葡萄牙独角戏《无名先生》等,它们简约而不简单,用高质量的故事和精湛的表演征服观众,用最传统的戏剧为观众编织情感与梦境。

在生活场景中讲故事,用真水造了一片“海”

《罗密欧与母亲》是一部暖心喜剧。剧中故事发生在以色列南部的一个小镇,舞台剧《罗密欧与朱丽叶》正在挑选演员,小镇上最有表演天赋的男孩穆利即将得到梦寐以求的“罗密欧”角色时,却得知母亲病了,这瞬间将他从闪闪发光的舞台抛向了残酷的现实。

整部话剧的场景非常生活化,可以说是在一个普通人家的“客厅”里,关于梦想、失意、电视选秀、令人揪心的母子之情等,最终汇聚成一首笑泪交织的“生活诗”。熟悉的场景让观众很容易获得代入感,将话剧故事和生活中自己的经历或者参与讨论的话题联系在一起。正如评论认为,吉拉德·凯米奇导演的这部作品带给观众两个层面的触动:一层叙事来自家庭,另一层来自泛娱乐时代的电视选秀。两层戏以最自然的方式交织在一起,没有刻意为之的逗笑或过分夸张的戏剧性。

话剧《孩子梦》是以色列国宝级剧作家汉诺威·列文最具诗意的作品之一。虽基于“圣路易斯”号难民船事件创作,但列文的剧本去掉了真实的历史背景和细节,将故事变成一个诗作,讨论生死、强弱和爱的命题。故事中,一位母亲和一个孩子,在浩瀚的海洋上前途未卜。《孩子梦》演出后获得很高评价,有评论认为哪怕面对沉重话题,该剧在舞台上也没有夸张的表演,没有激烈的声光电色表现,舞台也十分简洁,几乎没有背景,最让观众惊讶的场景是用水造了一片孩子梦中的“海”。列文表示,选择使用真正的水,是为了不以人造的、戏剧化的方式,还原事件本身的环境。

一个人饰演多个角色,和自己对话上演“罗生门”

简单的场景、朴素的道具,舞台上聚光灯几乎就打在演员身上。要演好一出简约的好戏,对演员来说考验更大。亮相本届艺术节的海外佳作中,罗马尼亚锡比乌国家剧院《记忆碎片》、葡萄牙独角戏《无名先生》是两部独角戏,已陆续与上海观众见面。仅凭一个人的表演以及简单道具的使用,就展现出丰富的人物关系和充沛多样的情感世界,这两部作品无论在表演,还是戏剧结构上都呈现出精致且精深的特点。

罗马尼亚锡比乌国家剧院《记忆碎片》以多线并行的叙述方式,讲述了主人公不同“面具”下的命运交织。在一个冬天的夜晚,参议员马塞尔先生为了取暖,意外地出现在女仆玛格丽特的床上,女仆被不明真相的参议员夫人赶走。正当误会无解之时,马塞尔先生却突然辞世了。剧中,锡比乌国家剧院的“当家演员”奥菲莉亚·波皮一人分饰七个角色,跨越了年龄、身份,更跨越了人物的情感与灵魂。她时而是马塞尔染上毒品的女儿,时而是内心伤痕累累的马塞尔太太,时而又化身女仆玛格丽特……波皮在众多角色间自由切换的表演方式让作品层次丰富而悬念迭起,用不同人物记忆的碎片勾勒出“罗生门”般的所谓真相,有力地推动着舞台时空的并进。正如本剧编剧莉亚·巴格纳评价的那样,奥菲莉亚如“变色龙”一般在“碎片”中释放自己的能量。

话剧《无名先生》也是一部舞台上只有一个人的话剧。故事中,一个男人的父亲死了,五台录音机里分别有来自他的父亲、母亲、女友乃至各个小镇上邻居、朋友,甚至一条狗的声音和他“对话”……剧中只有一个真实出现在舞台上的角色托马斯·马吉尔,其他角色通过声音的方式来呈现,这带给演员巨大的挑战空间。

以色列、罗马尼亚等国多部话剧亮相中国上海国际艺术节
用最传统的戏剧编制情感与梦境

Advertisement for the 21st China Shanghai International Arts Festival, celebrating the 70th anniversary of the PRC. It features a large red '潮' (Tide) character, logos for sponsors like TIDAL, SPH, and Bosch, and details about the concert program including conductor Zhang Yi and pianist Sun Yingdi.