

贝多芬交响曲全集音乐会连续4晚在沪演出掀起观演热潮,最后一场临时加座

上海已成为古典音乐的东方重镇

■本报记者 黄启哲

“每次听完‘贝九’都会惊叹于贝多芬的至高无上,连听4晚的体验终生难忘。BRAVO(精彩)维也纳交响乐团, BRAVO 我的上海!”这是网友小斯看完演出连夜发的微博,记录了上海交响乐爱好者连日来激动人心的体验——维也纳交响乐团近日在上海东方艺术中心连续4晚上演9部贝多芬交响曲全集的恢弘。

这一次,申城再次掀起“贝多芬热”。据悉,4场演出的上座率逐晚上升,最后一场主办方不得不临时加座。每一夜,音乐终于,观众席上掌声经久不息。许多人连续4天去看去听“贝多芬全集”,更多人连夜在微信朋友圈上发表观感,关于音乐会的专业讨论刷爆社交媒体。维也纳交响乐团和贝多芬成了朋友圈中“不落幕”的热点。不少乐评人指出,此次的“贝多芬热”再一次印证了,上海已成为古典音乐的东方重镇。

古典音乐之城,从爱上充满“人性”的贝多芬开始

上海音乐家协会主席许舒亚说,与其说上海乐迷拥有“贝多芬情结”,不如说是贝多芬打开了许多人对古典音乐认知的大门。相比于前一时期莫扎特宫廷化、好听、华丽的音乐风格,贝多芬中期的音乐具有强烈的人生质地,更能够让普通人产生共鸣。尤其是他的9首交响曲;以彰显崇高与信仰的“英雄”交响曲、表达与厄运对抗的决心“命运”交响曲、以宁静致远之境示人的“田园”……这些作品题材丰富,充满

成立于1900年的维也纳交响乐团与同城的维也纳爱乐乐团同出一脉,都代表了奥地利古典音乐演奏领域的最高水准。近日,维也纳交响乐团在上海东方艺术中心连续4晚上演9部贝多芬交响曲全集,引起乐迷热议。(东艺供图)

人性的气息,所以哪怕时代更迭,人们依然为之着迷。

上海乐迷对贝多芬的喜爱由来已久,这不单是因为贝多芬是音乐史上家喻户晓的巨擘。这次激动人心的“贝多芬盛事”,让不少爱乐者回想起1988年陈燮阳与上海交响乐团呈现的“贝多芬之魂”系列演出。当时音乐会消息一公

布,不少乐迷通宵在上海音乐厅等候售票,购票队伍把上海音乐厅足足围了一圈。第二天一早开票后两小时内,8场音乐会的3000余套12000多张票便销售一空。

乐评人顾超记得也是这一年,陈燮阳指挥上海交响乐团录制了贝多芬交响曲的全集。直到今天,这仍是中国指挥家

录制的唯一一套贝多芬交响曲全集。而作为亚洲地区历史最悠久的交响乐团,上海交响乐团现存的最早乐谱中就有《贝多芬第九交响曲》的欧洲乐谱。这本乐谱为1921年时任工部局乐队(上海交响乐团前身)指挥的梅帕斯购进,如今乐谱虽已泛黄、皱褶、残缺,可上面的各种弓法以及笔记仍清晰可辨。

专业、成熟的城市音乐品格正在逐步形成

相比于一场音乐会的“浅尝辄止”,这一次,不少资深乐迷一口气连续4晚“驻场”观看。这让西方古典音乐家和知名乐团看到了上海的蓬勃生机。面对一些发达国家

不断萎缩的市场和老龄化的观众,柏林爱乐乐团、莱比锡布商大厦管弦乐团、伦敦交响乐团等越来越多的顶级乐团把上海看作海外演出的重要码头。已故指挥大师马泽尔曾在几年前来沪演出,看到上海有这么多年轻而热情的乐迷,一时感慨:“古典音乐的未来在中国!”

令人欣慰的是,这个“未来”不止是基数的增长和受众的年轻化,更难得的是乐迷欣赏水平的日益提升。如果说早些年“新年音乐会热”,只是民众对古典音乐节庆式的消费,那么如今,越来越多的沪上乐迷不再满足于在家中听CD,而是要走进剧场感受音乐的现场感染力。同一个乐团不同时期对同一首曲目的处理变化,不同音乐家对同一首曲目的不同理解和演绎,都逃不过他们日臻“敏感”的耳朵。

受到沪上乐迷喜爱的还不止是“乐圣”贝多芬,诸如德彪西、瓦格纳等都已成为演出节目单上的“常客”。2015年,沪上还曾引进音乐会版歌剧《尼伯龙根的指环》,分3天总计24小时连轴转上演的模式,丝毫没有“吓退”上海乐迷;去年两场《马太受难曲》献演上海大剧院,在业内人士看来,早期巴洛克音乐能够被乐迷接受,标志着上海乐迷古典音乐欣赏水平的逐渐成熟和专业……

一座城市音乐品格的逐步形成,少不了国际顶级乐团和音乐家的巨制,更要回到日常生活中的点滴培养。许舒亚说:“近些年上海古典音乐文化氛围日益浓厚,与我们本土乐团的逐步成长,以及联动剧场、大众平台深耕数十年的音乐普及也有着密切的关系。”“贝多芬热”的背后,是这座城市的民众对优质文化产品和城市文化提升的巨大需求。

同名原著曾激发《黑客帝国》的灵感,如今却遭遇模式化消解创意的争议

《攻壳机动队》:好莱坞套路的“负分再版”

■本报记者 张祯希

斯嘉丽·约翰逊扮演的女主角在夜幕中脱去外套,从摩天楼顶纵身一跃,合成皮肤上的“光学迷彩”发挥效果,使她渐渐隐匿于夜幕之中。这是电影《攻壳机动队》开篇执行任务的经典场景。这一幕几乎是对1995年同名动画电影的照搬再版,但被真人演绎后却遭到全然不同的评价。不少评论认为,再版和原版相比,就像银幕上美丽又暴力的斯嘉丽,试图用视听语言填补原版中关于未来思考的空白。

上周末上映的《攻壳机动队》,首周末票房表现平平,北美市场亏损6000万美元的预期更让出品方派拉蒙压力不小,而观众对开篇情节的解读,从某种意义上揭示了《攻壳机动队》不讨巧的原因——性感的超级女英雄、车战戏、枪战戏、大公司阴谋论、失忆等简单粗暴的好莱坞类型片陈规,不但遮掩了原版动画对人类命运思考的深刻母题,又让早已熟稔动作片模式的观众感到“被套路”。

将“虚拟现实”引入科幻电影

《攻壳机动队》的创意横跨动漫界与科幻界,漫画家士郎正宗于1989年开始连载这部漫画作品,之后又被改编成多部电视与电影作品。其中最具有影响力的要数由“鬼才”动画人押井守执导的电影版。这部1995年上映的动画电影正是如今这部真人电影的“母本”。

原版影片故事中,在不久的将来,随着技术高度发达,人与机器的边界开始模糊。人类可以将部分身体改造成机器,得以强化能力、延长生命;很多人的脖子后部都有与网络连接端口,个体成了整个信息系统的一个个终端。供职于“公安九课”的主人公素子是其最为先进也最为极端的体现,她除了脑是人类“原装”之外,身体的其他部分都由机器组成。可以不断修复重启的机械躯体给了她远超常人的战斗力,也带给她巨大的虚无感,她时时陷入“我到底是什么”的迷茫。

《攻壳机动队》在科幻史上意义深远,它不仅将“虚拟现实”话题引入电影故事中,还在22年前就开启了对人工智能与智慧、灵魂边界的探讨。它上承《银翼杀手》,下接《黑客帝国》,后者人物脖颈后设有端口的“梗”也起源于此。《攻壳机动队》的成功并不仅仅是提供了大把新鲜设定与瑰丽想象,更在于其对电子浪潮冲击下人类命运的哲学思考。

有评论说,观看原著就像是打开了一本哲学语录,晦涩却直击人心,充满了耐人寻味的情节留白。素子曾坦言自己的迷茫——林林总总的部分,才组成了一个完整的人,而其每一个部分又要有千差万别,才得以构成迥异的个体。言下之意,当身体与记忆都能被改造时,人到底多大意义上还可

真人电影版《攻壳机动队》运用了多种好莱坞类型片陈规,却舍弃了原版动画对人类命运的哲学思考。图为该片海报。

相关链接

模式化的“英雄”成长之路

好莱坞的英雄电影都有套路?

没错,这个真的有。美国电影学会曾召集1500名专家,票选出最能代表美国电影文化的100部经典影片。结果发现,其中有95部影片出现了明显的“英雄冒险”故事模式。

“英雄冒险”模式可以追溯到上世纪40年代末,学者约瑟夫·坎贝尔写的一本名为《千面英雄》的著作。该书销量巨大,且被奉为经典,因为他号称找到了“终极剧本”。书中写道,故事有千千万万种表现形式,但内核都是“英雄冒险”。故事通常是这样发展的:一个在家发呆的英雄,某天突然感应到了使命召唤,于是出发上路,进入超自然神奇区域,一路过关斩将,结交朋友收获经验,经过涅槃后,逐渐走向人生巅峰,最终荣归故里。

以被称之为?

被“心灵鸡汤”消解的哲学思辨

在如今的电影版中,对于“我是什么”的思辨,被简化为失忆女主角对过往记忆的寻根之旅。最终揭示的真相竟然是一对被当作试验品,又遭到大公司报复的“痴男怨女”。他们双双被改造成杀人武器,在她追捕他过程中,女主角的记忆被唤醒,并与男主角相认,最终揭露了大公司的阴谋。这样的简化看似说圆了故事,却让原有的思考锐度尽失。对于人类命运的思考,也被个体生命体验取代,

《千面英雄》提到的“英雄冒险”故事模式源自神话,却能够被轻易引入各类文本之中,历久弥新。这个“终极剧本”吸引力有多大?《星球大战》系列的成功或许就是最好的证明。当年还是学生的乔治·卢卡斯,正是受到《千面英雄》的启发,提炼出了自己的银河英雄史诗,卢卡斯更是将坎贝尔称为“我的尤达”。

在上世纪80年代,好莱坞又出现了一本名为《千面英雄》使用指南》的小册子,这本仅有7页的薄册子,出自剧本指导克里斯多佛·沃格勒之手。顾名思义,小册子对英雄的批量生产“套路”进行了操作层面的概括总结,成了编剧手中的重要参考读物。

小册子指出,英雄对应着精神分析领域的“自我”,这个形象成功的关

键在于能让观众产生“移情”作用。想要让观众认同英雄,首先得为英雄设计一个能被普遍接受的动机,之后是让英雄成为一个随着核心事件一同成长的个体,而非一个在事件的转折点上空空出世的“救世主”。英雄最主要的特征并不是超乎常人的力量,而是自我牺牲的精神。

有趣的是,不光是英雄形象的塑造,就连英雄身边的辅助者和辅助因素也都存在套路。说到“导师”时,《千面英雄》使用指南》指出,影视剧中显示这类角色是否对主人公产生影响,并不在他们谆谆教诲之时,而是他们缺席的时候——比如《壮志凌云》中的主角独行侠,先是追随偶像飞行员父亲入伍,后又在紧要关头默念牺牲战友的名字。主人公朝着理想努力的冲动投射在外部世界的表现,被作者称为“信使”——比如,电影《罗马假日》一场皇家舞会中,公主不小心弄掉一只鞋子。这只鞋突兀地立在公主端庄的裙摆边缘,这就成了公主追求浪漫与自由的内心心态的“信使”。

无二的人……而我则是诞生在信息海洋中的生命体。”这种人与机器的关系被评价为“新鲜且充满余味”。而现在的电影版中,斯嘉丽则直白地和机器划清界限:人性是我的美德。这被不少影迷批评为浓浓的“鸡汤味”。

22年,前后两部“攻壳”电影的对比,或许可以让人看到:当年动画版的好,在于其突破动漫这一载体局限,让人意识到“动画片”也可以谈来谈去哲学。如今的真人版却一头扎进被过往经验验证的爆米花类型片套路,追求电影产品的“安全”,靠特效和奇观吸引观众。

《哈利·波特与被诅咒的孩子》一举摘得奥利弗9个话剧奖项

■本报记者 董薇菁

当地时间4月9日晚,英国最重要的戏剧及音乐剧奖项劳伦斯·奥利弗奖,在皇家阿尔伯特音乐厅揭晓。舞台剧《哈利·波特与被诅咒的孩子》一举摘得包括最佳新编剧、最佳导演、最佳男演员、最佳男女配角在内的9个话剧奖项,创下该奖项创办以来的纪录。

社交网站上,英国内外的“哈利·波特”拥趸们都沸腾了。在20多年的时间里,“哈利·波特”小说、电影和周边衍生品已全球捞金近300亿美元,IP对舞台领域发生的深刻影响同样不容小觑,据悉自公演以来,该剧剧场爆满,售票网站上挂着的永远是“售罄”的状态。首演时,17.5万张戏票在开票后24小时内就售罄,其中有超过一半的票是在35秒内发售的。同步开始销售的舞台剧剧本,仅三天就卖出6.8万本,这部舞台剧剧本可以说是“史无前例”的。

不惧争议,黑人演员扮演的赫敏赢得奖项

这部被称为“哈利·波特第8本故事”的舞台剧剧本由J·K·罗琳与剧作家杰克·索恩、导演约翰·蒂芬尼共同创作完成,讲述了行至中年的哈利·罗恩和赫敏把他们孩子送到霍格沃兹魔法学校的事:曾经“大难不死的男孩”哈利·波特,已经是魔法部的一位雇员了,他还是三个孩子的父亲。当昔日英雄传奇渐褪,哈利所面对的是来自生活的挑战……

《哈利·波特与被诅咒的孩子》从筹备到公演的每一个阶段都备受关注,尤其是选角,毕竟每一个观众心目中都有自己的“哈利·波特”。最终,饰演成年哈利的杰米·帕克摘得此次劳伦斯·奥利弗奖话剧类最佳男演员的桂冠,此前杰米一直活跃在莎士比亚环球剧场。而饰演斯科皮·马尔福的安东尼·博伊尔,2016年刚从威尔士皇家戏剧学院毕业。尤其是剧中饰演赫敏的黑人女演员诺玛·杜梅翁尼,当初公布演出阵容时,杜梅翁尼因为角色的肤色问题遭到不少质疑。此次获得话剧类最佳女配角奖项后,诺玛动情地说:“1977年5月17日,我以难民孩

子的身份来到这个国家……40年过去了,家庭一直安全地守护着我——无论是舞台故事还是真实人生都关乎家庭。”

在表演类奖项之外,《哈利·波特与被诅咒的孩子》还包揽了最佳服装设计、最佳灯光设计、最佳音响效果、最佳场景设计4项技术性奖项。光是想象可以腾空而起的飞天扫帚、会喷出绿色火焰的魔杖、能让人突然消失的九又四分之三站台就足以令观众兴奋不已了。据悉,明年春天,纽约百老汇的观众就能继伦敦之后大饱魔法世界的眼福了。

《土拨鼠之日》上演“无法再前进”的人生

本届劳伦斯·奥利弗奖把最佳复排话剧颁给了《耶尔玛》,该剧基于西班牙知名剧作家加西亚·洛尔卡的同名作品改编,讲述了一个女子的悲剧故事。年轻貌美的女青年耶尔玛嫁给富裕农民胡安以后,不但得不到爱情,而且被剥夺了最起码的自由和做母亲的权力。导演西蒙·斯通把原作中的安达卢西亚地区搬到了21世纪的伦敦,使得戏剧表达的情感更有共通之处。

在《耶尔玛》中有精彩表现的比莉·派佩获得音乐剧最佳女演员奖,她最初以青少年流行歌手的身份出道,演唱过第三届女足世界杯的主题曲。2005年,派佩参演了科幻剧《神秘博士》,正式开始了她的表演生涯。如今,她又一心专注于舞台表演,并获得了观众的认可,实现了从歌手到偶像演员,再到演技派演员的大跨度“转型”。百老汇常驻演员安迪·卡尔凭借《土拨鼠之日》中的菲尔一角,获得此次音乐剧最佳男演员。音乐剧讲述了气象播报员菲尔·康纳斯,在报道土拨鼠之日庆典时偶遇暴风雪,发生了“始终停留在前一天、却无法再前进”的重复人生的故事。除此以外,“鬼才”马修·伯恩的新编舞剧《红菱艳》,获得最佳家庭娱乐奖和最佳编舞奖,同样引发关注。

伦敦西区和美国纽约百老汇是世界著名的戏剧产业中心,创立于1976年的劳伦斯·奥利弗与美国戏剧界最高奖托尼奖齐名。

2016年7月,《哈利·波特与被诅咒的孩子》在皇家剧院拉开首演序幕,17.5万张门票在开票后24小时内就告售罄。(资料照片)