

用肢体语言雕塑出怎样的罗丹

当代最具争议性编舞家艾夫曼接受本报记者独家专访，谈“心理芭蕾”《罗丹》中国首演

■本报记者 姜方
见习记者 王筱丽

俄罗斯编舞家鲍里斯·艾夫曼的舞作犹如烈酒，有着使人感到晕眩的感官冲击力。由这位编舞家创立于1977年的圣彼得堡艾夫曼芭蕾舞团，即将来沪揭幕东艺2017/18演出季。申城观众不仅能重温他们两年前献演沪上的舞剧《安娜·卡列尼娜》，更将见证其新作《罗丹》的中国首演。

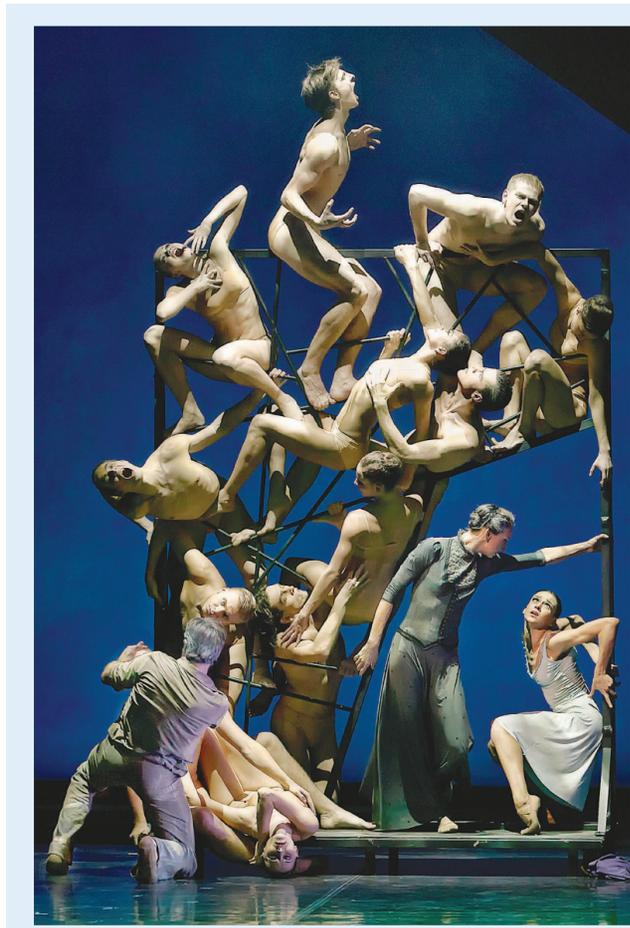
艾夫曼的编舞继承了俄罗斯芭蕾注重细腻刻画人物内心世界的传统，并在此基础上建立了他的“心理芭蕾”流派。从《柴可夫斯基之恋》《俄罗斯的哈姆雷特》到《安娜·卡列尼娜》《罗丹》，他的作品无一例外得极度激烈、感性，舞者们不加掩饰地宣泄着年轻身体的欲望，情感如同排山倒海般袭来。

超乎寻常的炽热情感，也让他的作品在全世界遭到截然相反的评价。日前，艾夫曼接受本报记者独家邮件专访，面对舞蹈评论界的争议，他显得非常坦然和自信。采访中他反复提及的两个字，是“情感”。艾夫曼说：“舞蹈从诞生之初便是人类用来探索心灵的工具，而芭蕾能刻画出最深刻的内在情绪和最细微的心理变化。我们舞团所传达的那种情感力量，是在电影、演唱会等艺术形式里都不可能找到的。有时候，贫乏的语言根本无法诠释芭蕾的魅力。”

无论是否“冒犯”观众，都要尽情释放情感洪流

艾夫曼的新编芭蕾舞剧《罗丹》，以法国雕塑大师罗丹及其爱徒兼情人和灵感缪斯的克洛岱尔为主题，讲述了他俩的情感纠葛和艺术创作过程。雕塑从罗丹开始步入表现主义，注重人体细节中蕴含的力度与感情，这一观点也影响了20世纪初的现代芭蕾革命。因此，罗丹的故事是与现代芭蕾结合的好题材。艾夫曼在《罗丹》的创作手记中写道：“舞蹈动作被用来表现人物迸发的艺术激情、激烈的心理斗争和刻骨的绝望。”倘若冰冷的雕塑冻结了人体的运动瞬间，那么艾夫曼则渴望释放出无法抑制的情感洪流。

艾夫曼版《罗丹》先前的欧洲多地巡演时，有人褒奖它“像卢浮宫内的藏品般珍贵，像黏土般柔软，像青铜器般精美，如大理石般流畅”。而另外一些人则觉得被“冒犯”，争议最大的莫过于剧中几近癫狂的二人舞——克洛岱尔充满偏执、嫉妒和愤怒，罗丹内心愧疚的阴影挥之不去，他们犹如火山爆发般猛烈，或四肢开张或双拳紧握，脸部在无声的呐喊中

变得扭曲。有评论家认为此剧激情有余，叙事性不足，部分甚至“缺少格调”。面对争议，艾夫曼十分坦然，他告诉记者，“人们被我的作品触动才是最关键的，爱也好恨也罢，无法否认大家感受到了强烈的情感。我只为那些真正欣赏我的观众而创作。”

从服装到配乐，艾夫曼在舞剧《罗丹》的多个环节中融入了自己的审美思考。如在某些场景中，罗丹身穿紧身毛衣和莱卡裤，克洛岱尔则身着劳动布服装；剧中配乐选用了法国作曲家拉威尔、萨蒂和马斯内作品的蒙太奇式拼贴等。

“只有充满激情的人才能创造真正的艺术”

有影迷通过电影《罗丹的情人》，知道了这位雕塑大师与天才女雕塑家克

洛岱尔长达近20年的纠葛。19世纪80年代，在巴黎艺术界初露头角的罗丹遇见了才华横溢的少女克洛岱尔。她成了罗丹的爱徒，两人陷入狂热的恋爱并互为创作灵感源泉。十多年中，罗丹的诸多代表作如《加莱义民》《吻》等一一问世，克洛岱尔的作品也毫不逊色，其中某些雕塑甚至让罗丹心生妒意。无奈身为女性，她的光芒总是被掩盖。二人终因世俗偏见、艺术分歧和情感背叛而决裂，这让克洛岱尔的精神遭受致命打击，她认为罗丹动用了一切阴谋来陷害自己。克洛岱尔最后在精神病院度过了30余年的光阴，至1943年去世时，几乎已被人遗忘。

艾夫曼表示，发生在罗丹和克洛岱尔身上的悲剧性故事令人扼腕叹息，这段轶事激发了包括他在内的诸多编舞家的灵感。“在我编创的舞剧《罗丹》中，当罗丹失去他的缪斯之后并没有停

第五届乌镇戏剧节演出开票在即，田沁鑫接棒担任艺术总监

11天演百场，江南小镇将迎戏剧狂欢

■本报记者 董薇菁

乌镇戏剧节又将鸣锣启幕。一晃眼，这个扎根于江南小镇的戏剧盛事已经走到了第五个年头。上周末，从乌镇戏剧节新闻发布会上传来消息：本届戏剧节特邀剧目达24部，演出场次共计100场，创下了历史之最。

知名戏剧导演、本届戏剧节轮值艺术总监田沁鑫表示：“乌镇戏剧节演出规模的扩大得益于前几届的铺垫，今年很多国际剧团都想来乌镇演出，他们对中国表现出极大的兴趣。”

第五届乌镇戏剧节以“明”为主题，取“厚德载物、临照四方”之意，表达希望戏剧文化不断开拓的美好心愿。田沁鑫说，今年戏剧节有很多曾经打“飞的”才能看到的好戏，比如开幕大戏、由俄罗斯瓦赫坦戈夫剧院演出的《叶普盖尼·奥涅金》，该剧根据俄国著名诗人普希金同名诗体小说改编。瓦赫坦戈夫剧院在俄罗斯赫赫有名，被当地观众誉为“戏剧文化纪念碑”。导演里马斯·图米纳斯是瓦赫坦戈夫剧院的艺术总监，同时也是俄罗斯联邦国家奖获得者，由他执导的《叶普盖尼·奥涅金》舞台时空变化流畅，结构式样新颖突出，从不同的艺术视角为观众呈现一幅“19世纪俄国众生相”。

24部特邀剧目涵盖俄罗斯、德国、英国、美国、瑞士以及东道主中国等13个国家和地区，展现了当代戏剧舞台的丰富视角与多元阐释。柏林国家剧院利用影像手段创作的《影子（欧律狄刻说）》、立陶宛“鬼才”导演奥斯卡·科尔苏诺夫改编自契诃夫作品的《海鸥》、爱尔兰哈姆雷特剧院的《海选哈姆雷特》、罗马尼

亚导演亚历山大·德·比加带来的《小王子》等作品均亮点颇多。

今年，中国剧目在乌镇戏剧节上的占比明显提高。上海话剧艺术中心青年导演何念将带来根据张小娴小说改编的舞台作品《我这辈子有你》，这是他首次参加乌镇戏剧节。导演周可的《枕头人》生动传达了编剧马丁·麦克多纳黑色童话的风格。导演查文渊在话剧《第十二夜》中，一改莎剧的晦涩难懂，大胆起用

“全明星”阵容演绎这部著名喜剧。而由本届乌镇戏剧节艺术总监田沁鑫创作的新版《狂飙》、北京人民艺术剧院制作出品的《丁西林民国喜剧三则》等近期获得很高人气的作品也将一一亮相，值得期待。

一些青年导演对传统文化题材的开拓和诠释，同样值得关注。由戏痞士剧团带来的话剧《风尘三侠》改编自中国唐传奇《虬髯客传》，以当代视角重新演绎虬髯客、红拂女和李靖三人的侠客传说，

带观众寻找隋唐的高古与新时段的激情。值得一提的是，担任编剧、导演的庄一，正是从乌镇戏剧节“青年竞演单元”舞台脱颖而出的青年导演，乌镇戏剧节播撒下的艺术种子，正在成长。

据悉，下一特邀剧目演出售票将在格瓦拉票务网站上启动，今年将继续推出一部分50元限量特价票。本届乌镇戏剧节将在10月19日至29日举行，为期11天。

相关链接

你只能选择爱它或恨它

——艾夫曼巧妙地将其过去作品中的舞蹈动作融合进了这出舞剧中，同时又创新地编排了大量上半身的形体动作，增强了舞台上的表现力。在这个大多数舞团原地踏步的时代，艾夫曼无疑是浪漫派的。

——观众宛如身处在一个令人窒息的漩涡中，难能可贵的是艾夫曼在创作这部作品时达到了罗丹本人的忘我之境。罗丹用黏土，艾夫曼则是利用人的肢体描绘了一幅动人的画卷。他总是那样特别，他的作品也一如既往地那么美丽。

——艾夫曼的舞蹈语言是极端的：他喜欢让他的舞者肢体扭曲如同橡皮泥一样。他使用的那些舞蹈词汇，有时显得太过于具有攻击性；在开场时我们就知道克洛岱尔是疯狂的，因为她脸色发白、浑身颤抖，被摇摇欲坠的床垫包裹着。她和罗丹充满喧嚣的二人舞尽管充满激情，却让人分不清是表达艺术情感还是欲望纠缠。

（均编译自艾夫曼版舞剧《罗丹》的海外评价）

左图：圣彼得堡艾夫曼芭蕾舞团新编芭蕾舞剧《罗丹》剧照。（东艺供图）

由克里斯托弗·诺兰执导的战争动作片《敦刻尔克》，目前已经定档于9月1日在中国大陆正式上映。图为该片剧照。

《敦刻尔克》在京首映，导演诺兰表示——

“我自己都分不清特效和真实”

■本报见习记者 王筱丽

昨晚备受瞩目的《敦刻尔克》在北京举行了中国首映礼。导演克里斯托弗·诺兰在映后与《建军大业》监制黄建新进行了对话，关于技术、新人等问题，二人的交流精彩纷呈。

早在22年前诺兰就萌生了拍摄敦刻尔克大撤退电影的想法，那一次前往敦刻尔克的旅途给了诺兰很深的印象。“我花费了很长时间才跨越了英吉利海峡，而这在战争时期完成难度肯定更大，我敬佩那些士兵。”诺兰说，“当时我就决定要拍这样一个电影。对于英国人来说这是一个不能再熟悉的题材，但我却花了更多的时间来思考如何用另外一个角度来呈现这个故事。这是一个宏大的故事，十年前我没有自信去拍这样一部电影，但现在我有了。”

在对谈中诺兰表示，相比还原历史，他将更多的注意力集中在了制造悬念上。“我希望以一种相对近距离的方式来展现敦刻尔克大撤退，不是给观众上一堂历史课，而是让他们能够与电影中的人物一起呼吸，一起紧张。”

普通的战争电影一般都将大量镜头运用在特写双方交战的惨烈场面，但在

《敦刻尔克》中，观众几乎看不到德军的身影，这也符合了诺兰最初想拍一部悬疑片的设想：“我想最大程度地忠于被困在敦刻尔克的士兵的真实体验，我想展示的不是战争，而是他们的威胁。往往在看不到敌人的时候，我们反而会更容易害怕。”

与《建军大业》一样，《敦刻尔克》此次也起用了一大批年轻演员，包括英国单组向成员哈里·斯泰尔斯。对此，诺兰表示，“电影重在还原真实，历史上他们就是十八九岁的孩子，我希望观众能体会到这些角色的‘人性’，对他们产生近似怜爱的感情。”

在拍摄中，诺兰坚持最大程度地使用实景镜头，尽可能少的运用电脑动画特效，诺兰认为：“特效看起来有动画感，这会让观众产生距离。”所以，在拍摄中，他坚持用真机真船，甚至找来英国古董战船，就是想制造一种落地的真实质感。除此之外，诺兰也表示，只有在不得不用特效的时候，例如两架飞机擦肩而过的场景，才会用特效把它们合在一起。虽然并没有使用大量特效，但诺兰赞赏此次的特效团队依旧做出了很棒的作品，“在我的所有电影中，《敦刻尔克》是唯一一部我自己都分不清特效和真实的电影”。

上海歌剧院携音乐会版《阿依达》登上德国舞台

让挑剔的歌剧观众起立鼓掌

■本报记者 徐璐明

美丽的萨尔布吕肯位于德国南部，是萨尔州的首府。这座地处欧洲中心地带，与法国、卢森堡比邻的城市，因其独特的地域而使多元文化融汇于此。也因此，“多元”成为萨尔布吕肯国际音乐节的关键词，着重展示不同国家不同的音乐和文化。而今年，作为东道主，来自中国的艺术团体成为了当之无愧的主角。

当地时间20日晚，上海歌剧院参加萨尔布吕肯国际音乐节的第二场演出——音乐会版经典歌剧《阿依达》，就在城市中心的剧场上演。“这次《阿依达》的1000多张票，一个多月前就卖光了。”开演前，音乐节总监罗伯特·里奥纳多告诉记者，在聆听了上海歌剧院的第一场演出之后，他对当晚的《阿依达》充满信心。“前来观看演出的观众来自欧洲各地。相信在演出之后，他们会亲身体会到，中国不但是个经济大国，也正日益成为文化大国。”

歌剧《阿依达》是歌剧史上浓墨重彩的篇章。该剧为1871年苏伊士运河通航之际，作曲家威尔第受埃及总督之邀创作的一部带有浓郁埃及特色的四幕歌剧。尽管对作曲家而言，这是一部“命题作文”，但威尔第赋予了它一个全世界都要面对的问题——爱情与道德。共通的人性，使得这部歌剧成为世界各地的歌剧舞台上“常青树”。而这次上海歌剧院带到德国的，正是这部歌剧的音乐会版。

与舞美恢弘的完整版相比，音乐会版歌剧令观众全神贯注的，只有音乐和演唱。因此，乐队、独唱和合唱都必须发挥出最高水平。上海歌剧院院长许忠说：“我们对演员的要求是，力求每个节拍、每次呼吸、每个发音、每种情绪的表

达都准确无误。台上的观众来自欧洲各地，他们的血管里就流淌着经典歌剧的血脉。要经过他们挑剔的耳朵的考验，没有一点精益求精的精神是行不通的。”

观众的热情再一次证明了上海歌剧院的实力。当指挥的手在空中画下休止符，剧场中立刻爆发出一阵欢呼声。“Bravo! (干得好!)”观众们纷纷站立鼓掌，欢呼与掌声在剧场上空经久不息。而上海歌剧院的成员们，第二天一早整装回国。

“回到上海后，我们将全面进入舞台版《阿依达》的排练。”上海歌剧院党委书记范萍透露，将于9月15日在上海大剧院演出的《阿依达》演出票早已销售一空。大剧院为此加座两次，依然无法满足观众们的热情。这次来德国演出，不仅仅是《阿依达》正式演出前的“练兵”，更是上海歌剧院整体实力的一次展示。

事实上，继本次德国之行后，上海歌剧院明后年的访计划更为密集。2018年7月将作为首个中国原创舞团，携现代寓言歌剧《赌命》、中国原创舞剧《海之梦》和经典歌剧《卡门》，应邀参演2018年爱沙尼亚萨雷玛音乐节。10月，舞剧团青年舞蹈家也将赴日本东京参演由日中友好会馆主办的“2018中国文化节”。2018年下半年赴以色列特拉维夫巡演现代舞剧《早春二月》亦在与以色列国家大剧院的进一步商谈之中。与美国哥伦比亚艺术管理公司的合作，交响乐团还将于2019年初赴北美地区开展为期近两个月的巡演。“各种模式的海外演出，不仅需要高质量的节目和演员，也需要符合国际运营能力的团队。在歌剧艺术的道路上，我们没有捷径可以走。与国际团队合作、参与国际音乐节，不但提升了歌剧院的实力，更扩大了我们的国际影响力和辐射力。”

《酒干倘卖无》唱响音乐剧舞台

■本报记者 姜方

一位骑着自行车的父亲载着年幼的女儿，吟唱“酒干倘卖无，酒干倘卖无”……上周末，美琪大戏院舞台上的这一幕拉开了原创音乐剧《酒干倘卖无》上海站首演的序幕。音乐剧根据上世纪80年代电影《搭错车》剧情改编，讲述一位拾荒者与他怀揣音乐梦想的养女的故事。

在电影故事的基础上，音乐剧加入了当下热门的“选秀”“造星”“追梦”等内容，把女儿在梦想与亲情之间的抉择，和父亲在保护女儿与让女儿放飞梦想之间的彷徨，带到观众面前。《酒干倘卖无》制作人李盾曾打造《蝶》《爱上邓丽君》《妈妈再爱我一次》等音乐剧，他说：“《酒干倘卖无》邀请了国内外的音乐剧资深从业者加入制作团队，力求将

其打造成兼具国际水准和中国特色的作品，让更多人了解中国原创音乐剧的魅力。”百老汇知名导演和编舞师卓·马可尼里、艾美奖最佳编曲奖获得者王宗贤等都参与了音乐剧的创作。随着故事主题和情绪的变化，剧中出现了《酒干倘卖无》《一样的月光》《请跟我来》等歌曲，以及时下流行的说唱音乐，杂而不乱地营造出颇具感染力的视听效果。

值得一提的是，《酒干倘卖无》的舞美设计师王晶以玩具魔方为灵感，打造了一个可快速切换场景的舞台艺术装置。这个巨大的“魔方”每一面都有九扇门，在舞台灯光与多媒体投影的配合下实现时空变化。观众上一秒沉浸在父女二人的温馨小家，下一秒“魔方”转动，便转换到了炫目多彩的选秀舞台，这样的切换不仅增强了音乐剧的节奏感，也让观众看到了父女二人不同的生活状态。

今年乌镇戏剧节特邀剧目：爱尔兰哈姆雷特剧院的《海选哈姆雷特》。（乌镇戏剧节供图）