

“艺术天空”打造公益演出和专业导赏,越来越多市民从“走近”艺术到“走进”艺术 精准配送,将艺术的柔光照在每个人身上

■本报记者 童薇菁

30个箱子、一辆皮卡、12名演员,中福会儿童艺术剧院《小八腊子流浪记》剧组,上周先后到访嘉定、松江、青浦、崇明等地的剧场和学校,把音乐会办进徐家汇东方商厦。本周,美国大提琴家纳撒尼尔·罗森大提琴奏鸣曲音乐会则将走进普陀区图书馆剧场。

本届艺术节“艺术天空”板块的46

从和平饭店到黄浦江边 上海赋予我无尽的想象和灵感

■本报记者 姜方

执掌柏林爱乐乐团帅印长达16年的英国指挥家西蒙·拉特,终于到了要和这支乐团告别的时刻。今明两晚,柏林爱乐将在他的带领下,携手钢琴家王羽佳登上东方艺术中心的舞台,上演两场“柏林爱乐乐团2017上海音乐会”。此番中国之行,是西蒙·拉特以艺术总监身份率柏林爱乐最后一次访华,而申城是最后一站。

在昨天的发布会上,记者见到了这位年过六旬、满头银发的指挥家。今年5月,当柏林爱乐公布2017/18乐季时,第一句便是“一个时代的落幕”,以此形容西蒙·拉特担任乐团艺术总监的这最后一个乐季。“我一直不愿意想这件事,但所有人都在提醒我该说再见了。”西蒙·拉特目光有神,谈吐风趣,嘴角露出亲切的笑容。提起告别,他的话语流露出一丝不舍;提到上海,他说这座城市带给他想象和灵感。

“50多年前,我父亲常来上海,那时他住的酒店是位于黄浦江边的和平饭店。我每次来上海,都像是沿着父亲的足迹探索这座城市。”西蒙·拉特多次强调他对上海的爱,看得出,他对来沪演出抱有非常大的期待。“我喜欢漫无目的地在上海的街头巷尾散步,这座城市魅力无边,赋予了我无尽的想象空间。”

一支乐团:我的任务是让这个“庞然大物”跳舞

正是西蒙·拉特让柏林爱乐这支顶尖乐团焕发出年轻的光彩。

台94场演出全面覆盖本市16个区,深入市民的生活圈、工作圈,将艺术的美好变成可以感知的柔光,照在每个人身上。与此同时,艺术节“艺术教育”板块则通过演出前的40分钟,为观众做好聆听的准备。正如上海音乐学院副院长杨燕迪评价,艺术让城市有了更生动的气质,浸润着一座城市的灵魂,于细微处,改变着每个人的精神气息。

高品质演出,有专业服务“保驾护航”

“艺术天空”是与艺术节主板演出平行的大型演出单元。相比去年42台

88场演出,今年“艺术天空”规模更大,46台94场演出预计可惠及观众50万人次。今年入选艺术节主板演出的名家名团中,有近六成同时参演“艺术天空”,囊括英国小提琴家查理·席姆、捷克布尔诺国家歌剧院、澳大利亚悉尼舞蹈团、瑞士洛桑贝嘉芭蕾舞团、德累斯顿国家管弦乐团等。虽然走的是免费和低价的公益亲民路线,但演出的品质和水准丝毫不逊于主板演出。

从“天天演”到“艺术天空”,经过多年的努力,艺术节的公益演出板块已经成为许多市民心目中“没有围墙的剧院”。不久前,“艺术天空12小时特别活动”在上海城市草坪音乐广场举行。民谣

女歌手坐在音乐厅前阶梯上,捧着吉他歌唱;大草坪上,来自上海爱乐乐团的乐手们带来民间小调《听见中国》;音乐厅里,十位国际青年小提琴演奏家上演了一场“马拉松”式的贝多芬音乐盛会。整个艺术节期间,遍布上海各区的商场、学校、图书馆等场所也成了艺术家的舞台。

场景可以变化,但是对艺术的追求却始终如一。“艺术天空”公益演出的背后,有专业舞美和技术团队在“保驾护航”。舞台监督胡孟明给记者讲了一个细节,世界知名的芬兰赫尔辛基男声合唱团来到奉贤区政府会议中心剧场演出,开场前十分钟,他听合唱团领队说,按照专业剧场最佳效果要求,应该从两边观

既饱含活力和温暖,又充满“众声喧哗”的上海,“我绝不会满足于一个平静而没有波澜的城市”。

一段旅程:柏林爱乐并非终点,我的探索之路不会停止

此番沪上举行的两场音乐会,将呈现理查·施特劳斯的交响诗《唐璜》、勃拉姆斯《第四交响曲》、斯特拉文斯基的芭蕾舞剧音乐《彼得鲁卡》、拉赫玛尼诺夫《第三交响曲》等曲目。此外,乐团将携手中国钢琴家王羽佳,演出以高难度著称的巴托克《第二钢琴协奏曲》。西蒙·拉特表示,这套曲目将最大程度地体现柏林爱乐的演奏整体风貌和水平。

西蒙·拉特透露,拉赫玛尼诺夫《第三交响曲》是他在卸任柏林爱乐艺术总监以前,无论如何想要和乐团一起演奏的。“这部晚期浪漫主义风格的作品演奏起来非常不容易,它是一部略被低估的曲目,我很想和上海乐迷分享如此美丽的音乐。”在执掌柏林爱乐的最后一个演出季,他为自己列了一份庞大的曲库,分门别类地整理出了最想要指挥的作品。

告别柏林爱乐之后,西蒙·拉特将回到他的故乡英国,成为伦敦交响乐团的艺术总监。“每个人在有生之年不可能事事如意,但我希望自己可以永远探索下去。我将在伦敦交响乐团继续发掘演奏更多新曲目的可能性,拓宽古典音乐演奏的维度。”他说,近两年内,计划率领他的新团尽快与中国乐迷见面。

相关链接

柏林爱乐的指挥家们

■汉斯·冯·彪罗与尼基什这两位指挥家,为柏林爱乐成立之初的发展奠定了坚实的基础。

■富特文格勒于1923年出任柏林爱乐艺术总监。他与乐团合作的20世纪30年代,是公认的柏林爱乐历史上的黄金岁月。

■接棒富特文格勒的,是艺术上的唯美主义者卡拉扬。在上世纪80年代,卡拉扬发起创办了柏林爱乐新年交响音乐会。

■1989年,阿巴多继任柏林爱乐艺术总监。他崇敬富特文格勒,使乐团的音色变得清澈明快,更富有现代气息。

■在如今的音乐总监西蒙·拉特卸任之后,俄罗斯指挥家彼得连科将成为柏林爱乐新任艺术总监。他会赋予柏林爱乐怎样的新面貌,颇令乐迷期待。



英国指挥家西蒙·拉特执棒柏林爱乐演出时的资料图片。

(东艺供图)

被誉为“中国素描第一人”,陈盛铎画作课件在沪开展

几个点定位一个动作,一笔下来就有立体感

■本报记者 范昕

2017年全国美术馆馆藏精品展出季入选项目、“润物无声——陈盛铎艺术展”昨天登陆刘海粟美术馆,呈现了陈盛铎为中国美术教育倾注一生、默默奉献的艺术人生。展览缘于一年前,该馆偶得一批上海美专早期的画作、课件及资料,为我国近现代美术教育研究提供了宝贵的素材,不少方面甚至填补了相关文献资料的空白。遗留下这批宝贝的主人即陈盛铎,被誉为“中国素描第一人”。他以独到的素描理念和方法培养出大批

的艺术家,人们熟知的黎鲁、贺友直、汪观清等知名画家都是他的学生。

上世纪20年代初,陈盛铎进入上海美专西画系学习。当时这所学校已然构筑了相对完全的美术教育理念和体系。毕业后,他又赴日本深造。1929年,陈盛铎学成回国从事美术教学,先后执教于西湖艺专、上海美专、新华艺专等。新中国成立后,他受聘于同济大学任美术教授,其间还曾办过画室、到出版社辅导素描等。陈盛铎一辈子投身于素描教学。

画素描,陈盛铎反对“繁琐杂碎、浮光掠影的表面描写”,主张运用“结构素描”表现对象,不依赖光线明暗塑造物体,强调对结构的观察、理解和表述。他要求学生作画前先观其全貌,一目了然,从而胸有成竹、一气呵成。陈盛铎的素描示范被评价为“一笔下来就有立体感,虚实、浓淡、粗细、转折尽在其中”。

上世纪30年代末,版画家赵延年于上海美专跟随陈盛铎学习素描。他回忆:“陈老师上课,首先强调观察方法,对所画对象的整体动态感觉、大的体面结构关系、整体明暗变化等等,必须认真看清、看准。要求我们落笔要肯定,形与结构要抓紧抓准,通过大的块面塑造,使对

象的体感具有张力。”连环画大家汪观清上世纪50年代曾在陈盛铎画室学画,他坦言自己至今画速写时仍在沿用陈老师的方法,一个动作几个点来画定位,几个点一连就确定了人的结构。“陈老师对我们说,你要学画要按照我的规矩来画,光线(明暗)不能画,模特不能画,只能先从画几何模型开始。几何模型不能衬光线,只能画线条。要老师坐下后找不出毛病了才算过关,才能衬光线。”

可见,大半个世纪以前陈盛铎就摸索出一套素描的教学体系,对于今天的艺术创作而言仍有借鉴意义。

中国上海国际艺术节“以色列文化周”圆满落幕

展现以色列多元文化魅力



以色列平头舞团带来现代舞《冰树》,给沪上观众留下深刻的印象。

本报记者 叶辰亮摄

本报讯(记者徐璐明)今年是中国和以色列建交25周年。昨晚,在以色列钢琴演奏家亚龙·科尔伯格所弹奏的乐曲声中,本届中国上海国际艺术节“以色列文化周”落下帷幕。为期六天的文化周期间,以色列平头舞团、著名小提琴家帕尔曼等艺术家和表演团体陆续亮相,让观众充分领略了以色列深厚的民族传统和丰富多元的文化魅力。

以色列平头舞团带来的现代舞《冰树》,凭借富于表现力的“哑剧”和丰富的动作语汇,给沪上观众留下深刻的印象。《冰树》是一部悲喜剧,讲述了一个无名无姓的地方,孤独居住的老年夫妇要开一个讨论人生真谛的演说会,两人喋喋不休地“说着”,对象却只有面前的椅子。人与

椅子,舞出一台戏。极简风格的舞台上,以色列的舞蹈艺术家仅仅凭借动作,为观众描绘出一个由梦境和想象所构成的世界。

同样引人瞩目的还有来自以色列的小提琴演奏家伊扎克·帕尔曼。艺术周期间,他在上海东方艺术中心音乐厅带来一场小提琴独奏音乐会,演奏了舒伯特《b小调华丽回旋曲》、理查·施特劳斯《降E大调小提琴奏鸣曲》以及德彪西《g小调小提琴奏鸣曲》,三部作品分别代表了浪漫主义、浪漫主义后期和印象主义三种不同的音乐风格。

此外,以色列歌手伊丝特·拉达也亮相于本届艺术节的“艺术天空”板块,在上海城市草坪音乐广场为观众带来一场爵士音乐会。

“再见”帕尔曼: 陪伴就是最长情的告白

——听伊扎克·帕尔曼小提琴独奏音乐会

刘青

快评

曾获得过15次格莱美奖的小提琴大师伊扎克·帕尔曼日前第三次造访上海东方艺术中心音乐厅,为听众带来了舒伯特的《b小调华丽回旋曲》、理查·施特劳斯的《降E大调小提琴奏鸣曲》与德彪西的《g小调小提琴奏鸣曲》。据说大师电脑里有一个专门的文件夹,上面记录了他什么时候在什么地方演奏了什么作品,下次再去巡演的时候,尽量避免重复,这体现了一位演奏家的职业素养。所以,这一次帕尔曼选择了清一色的小提琴奏鸣曲。

舒伯特的《b小调华丽回旋曲》首演于1827年,帕尔曼以此作为音乐会的开场,这部作品有着舒伯特罕见的华丽与高调,对技术有着较高的要求。引子部分先是带有法国序曲的庄严而后又转换成意大利风格的抒情旋律,帕尔曼并没有刻意凸显色彩与细节,而是如行云流水般的倾诉。转入回旋曲快板段落后可谓急速转直下,弓弦间的摩擦分明是岁月的痕迹,没有了当年的激情与热烈,更多的是冷静与客观。不要忘了,1945年出生的帕尔曼如今已年逾古稀,他已不是当年那个顶着一头卷发胖乎乎的可爱小伙,而是一位满头白发七十多岁的老人。

《降E大调小提琴奏鸣曲》于理查·施特劳斯23岁时写就,作为其唯一一首小提琴奏鸣曲,也是他的“室内乐告别作”,从此创作中心转向了交响诗与歌剧。旋律在三连音的推进下流动,处理更为淡然,没有多余的修饰,即便在激动处也显得极为克制;第二乐章伊始,音色开始回暖,展现了他那

丰厚手指下极具魅力的揉弦。担任这次音乐会钢琴部分的是罗昂·达·席尔瓦,也在朱丽亚任教,即便在大师的光环下他也丝毫不逊色,他细腻而丰富的演奏让人感受到了更多的可能性。

德彪西的《g小调小提琴奏鸣曲》是作曲家生前最后一部作品,完成于1917年,此前他饱受癌症的折磨,但这丝毫没有减弱作曲家的灵感。作曲家首先完成的是第三乐章,其中不乏吉普赛音乐的元素,当然,第三乐章的素材也用在了第一和第二乐章中,当时恰逢瓦格纳称霸欧洲,所以德彪西下意识地想要确立一种本国的语言。中场休息后大师似乎状态渐佳,开始为听众调配色彩,印象派的朦胧与民歌的韵味相得益彰,闭目聆听让人忘记了他的年龄……

从舒伯特到理查·施特劳斯、再到德彪西,帕尔曼为听众勾勒了一条浪漫主义初期到晚期再到二十世纪印象派的路线,当然相信不少听众都是冲着最后的“返场”而来。当年帕尔曼是何等的自信,从一首乐谱中随意抽出一份进行演奏,现在他也不卖关子了,直接告诉听众自己将要演奏的曲目,如现场听众所愿,他演奏了肖邦的一首玛祖卡、约翰·威廉姆斯的《辛德勒的名单》、勃拉姆斯的匈牙利舞曲第一号和维尼亚夫斯基的《a小调随想曲》……全场沸腾。

帕尔曼已不再年轻,昔日的轮椅也换成了电动小车,红色唐装在他身上有些松垮,据说这次也是他的谢幕演出,即便已过了巅峰阶段,听众依然热情高涨,对于“真爱粉”来说,陪伴就是最长情的告白。

(作者系上海音乐学院博士研究生)