

上海芭蕾舞团《白毛女》昨晚在中央党校礼堂演出获得巨大成功

新一代演员在红色经典传承中不断成长

有专家感慨说,观看上芭的《白毛女》,是一次艺术享受,一次精神洗礼,一次不忘初心的教育,一次为民履职再出发的宣誓

■本报记者 李硕

红色芭蕾舞剧《白毛女》是一部流传半个多世纪的艺术经典,“北风吹”“红头绳”等脍炙人口的段落,承载着几代中国人的集体回忆。昨晚,上海芭蕾舞团新一代青年演员挑大梁,在中央党校礼堂演出《白毛女》获得巨大成功,有观众形容说“整个礼堂为精彩的演出沸腾了”。这部深受中国观众喜爱的作品不仅呈现了海派芭蕾的艺术品质和细腻风格,也见证了上芭秉承艺术初心和光荣传统的不懈努力。

有专家感慨说,观看上芭的《白毛女》,是一次艺术享受,一次精神洗礼,一次不忘初心的教育,一次为民履职再出发的宣誓,感谢上芭演员的激情演出。

上海芭蕾舞团团长辛丽丽说道:“我们中国自己的芭蕾经典,要靠年轻人传承下去。”

《白毛女》是上芭人精神的延续

被誉为西方芭蕾艺术和中国民族风格完美结合的《白毛女》,是中国芭蕾学派的奠基作品之一。这部1964年完成的作品让中国芭蕾甩掉了“洋拐杖”,走上了民族化道路。半个世纪中,《白毛女》在全国乃至世界各地已上演了2000余场。对于前身为《白毛女》剧组的上海芭蕾舞团而言,这部舞剧有着更为特殊的意义,是上芭人精神的延续。

昨晚登台的首席主要演员吴虎生扮演农民大春,主要演员李晨晨和周嘉雯分别扮演喜儿和白毛女。当剧中喜儿的英勇抗争、穷苦大众迎来解放等场景再现时,新一代青年舞蹈演员的精湛演绎和贴合人物的精气神,赢得观众阵阵热烈掌声。

十年磨一剑的吴虎生精准地演出了“大春”从纯良少年到成熟八路军战士的蜕变。十年来,伴随着“大春”这个角色,他也不断成长。他说,只有让每个舞步、每个眼神都经得起推敲,角色才能真正地深入人心。这位上芭明星

均为芭蕾舞剧《白毛女》剧照。

舞者表示:“要用世界语言来讲好中国故事,让更多中国芭蕾作品去往世界舞台中心。”

曾经,舞剧《白毛女》的辉煌造就了石钟琴、茅慧芳、凌桂明等芭蕾表演艺术家,《白毛女》的传承与早期原创剧目使辛丽丽、汪齐凤、杨新华等中国芭蕾的时代人物脱颖而出。如今,舞台上一批又一批卓越的新鲜力量在不斷生长。

守护初心,坚持“原汁原味”的传承

半个多世纪里,有多少演员演过喜儿,真的数不清了。辛丽丽回忆说,一来在《白毛女》中,喜儿和白毛女时常由两个演员来演。二来同一时期也会有两三个演员同时担纲演出。可以肯定的是,50

多年来上芭培养出的几代“白毛女”,也见证着上海芭蕾人才的成长——第一代的石钟琴、第二代的辛丽丽早已是中国芭蕾的杰出代表。

为了保持一部经典芭蕾舞剧的品质,无论其他剧目在艺术表达上如何创新,《白毛女》在剧情和角色情感上始终忠于原作,演员的服装和妆容、舞台布景也几乎未改动。对于《白毛女》来说,这些

不是“落伍”,而是“原汁原味”。“导演的主题思想就是不走样,包括海报,也和最初的一模一样。曾经参演编排这部剧的主创人员很多已经过世,我们必须继承先辈的精神,把经典好好传下去。”辛丽丽说,全团上下都努力守护着这份初心,事无巨细,一丝不苟,“就连演出服的面料也是到厂里面定制,专门为这个戏所染”。

艺术风格和舞台呈现力求“原汁原味”

的同时,舞蹈艺术上的追求却没有原地踏步。辛丽丽说:“下半场白毛女段落中,加强了双人舞的片段,女主角的技术难度也有所增强——以前转两个(圈)的地方,现在要转三个(圈);喜儿与大春相认的片段中,也增加了双人舞的密度……”

最终,精湛的技艺、动情的演绎,征服了台下的学员们。

(上海芭蕾舞团供图)

“爱乐之城”张开手拥抱更多爱乐之人

——访上海爱乐乐团新任艺术总监张艺

■本报记者 姜方

上海爱乐乐团日前在新任艺术总监张艺的执棒下,带来瓦格纳《纽伦堡的名歌手》(无词版)沪上首演。在张艺的老师、享有德国指挥界“活化石”之称的马克思·博默看来,《纽伦堡的名歌手》是部“健康而充满正能量的作品”。不少乐评人兴奋

地表示,能在新艺术总监上任不久之际,就听到这样一番气势恢宏的演绎,颇令人感到惊喜。演出前张艺接受本报记者专访,他充满期待地描绘了接下来五年任期内的“爱乐蓝图”。其实早在20年前,他就首度执棒了上海爱乐乐团的前身上海广播交响乐团,并在一年里与乐团合作了整整四次。“我还能清楚地记得当时指挥的音乐,有贝多芬《第七交响曲》等外国曲目,也有叶小钢《地平线》等中国作品。”

20年后张艺与上海爱乐再续前

缘,并努力让申城成为真正的“爱乐之城”:对外,当世界的目光聚焦上海这座城,聆听爱乐便能感受到中国气派;对内,让城中人都能走进上海爱乐,使交响乐世界变得不再神秘和遥远。

在张艺心中,西方古典音乐的发展拥有这样一条脉络——19世纪是作曲家的时代,20世纪是指挥家的时代,21世纪是乐团的时代。中国交响乐则用短短几十年的时间,追赶着别人通过几百年完成的“进化”,且作曲家、指挥和乐团在同步发展。“作为音乐从业者不能太急躁冒进,还是得加强自身修炼,把基本功练得更扎实;也希望我们的听众能更多关注本土乐团,看到他们这些年来的步履不停。”

在上海爱乐下个乐季的开幕音乐会中,将首演由华人作曲家于京君创作的《中国青少年管弦乐队指南》。张艺说:“乐团一方面要努力演奏好西方经典,另一方面也要演奏好中国原创作品,努力开创当代交响乐的‘中国学派’。”在80

多年前的英国,作曲家亨利·珀塞尔写了《青少年管弦乐队指南》,这首管弦乐作品介绍介绍了各乐器的音色特征,至今仍在全世界多地上演以普及交响乐。“那中国的音乐语言如此丰富,为什么我们不能写一部《中国青少年管弦乐队指南》?”于是,张艺找到在国外学习古典音乐多年,又对中国戏曲和民间音乐颇有研究的于京君,以中国观众耳熟能详的民族音乐元素作曲,展现不同乐器特色。

此外,在上海爱乐本乐季和下乐季的音乐会中,将上演叶小钢、吕其明、金复载等中国作曲家的作品;国际巡演计划也在有条不紊地安排中,由上海爱乐驻团作曲家龚天鹏创作的《京剧幻想》,以及《中国青少年管弦乐队指南》等,都将于未来向世界发出“中国声音”。

对中国古典音乐的未来,张艺充满信心,也时常进行省思。他在多年来的国外执棒经历中,发现国外古典音乐的观众愈发“老龄化”,而中国的观众不仅年龄层次更广泛,对音乐的痴迷程度

和了解程度也让张艺感到惊讶。“有粉丝调侃我是‘乐迷型’指挥,因为我很喜欢和他们在网上交流,在不少自媒体上,我看到充满朝气、有见解的新兴乐迷力量正在成长。”张艺曾在国家大剧院多次举办讲座,观众席里能见到从工厂里退休的年长乐迷,也有对古典音乐了然于胸的大学生,无论他们年龄、职业有何不同,都怀揣着一颗爱乐之心。“上海同样是一个演出非常发达的城市,每天都有歌剧、话剧、交响乐、芭蕾舞等在这里上演。在资讯如此发达、节目繁多的当下,作为乐团应该以怎样的方式,吸引90后、00后等年轻人的注意?这些都是我们每个音乐从业者应该思考的事。”

眼下,上海爱乐位于武定西路1498号的场馆已经修葺一新。张艺说:“欢迎大家来观看乐手排练,我也乐于为观众进行演出前的普及讲座。上海爱乐将张开双臂拥抱所有城中的爱乐之人。”

嵊州“越剧小镇”要为百余个濒危剧种“安家”

本报讯 (记者黄启哲)日前,首届“国际戏剧小镇联盟论坛”在越剧小镇举行。戏剧导演郭小男在会上宣布,嵊州“越剧小镇”有望明年全面开门迎客。届时,小镇不仅为本土越剧搭台,还将设立专门的“天下第一团”古剧场,邀请全国百余个濒危剧种来此排练、演出。这也将是小镇第一个面向观众的项目,今年年底就将投入使用。郭小男说:“保护地方剧种要在传承的同时进一步激活,交付给今天的时代,让人们重新认识其背后的历史底蕴与民俗民间文化。我们希望来到小镇的各地游客,都能在这里找到自己的乡音。”

据文化部去年公布的新一轮地方戏曲剧种普查结果显示,全国有348个剧种,其中120个剧种仅有一个国办团体。这样的团体在业界有个别称,名叫“天下第一团”。这一名称最早在1992年提出,当年举办的全国“天下第一团”优秀剧目展演上,32个过去只在本土田间地头演出的稀有剧种集中亮相,引发人人争说“第一团”的文化现象。“第一”背后也道出濒危剧种传承发展的尴尬。

有着百年历史的越剧,因为第一代艺人在上海吸纳话剧与昆曲表演艺术的优势,不断提升剧种艺术品相、拓展影响力,从而成为全国数一数二的地方剧种。然而距离嵊州数十公里的绍兴新昌,有着600多年历史的新昌调腔发展并不尽如人意。不同于舞台常见的地方剧种,新昌调腔没有丝弦乐器伴奏,台

上演员的演唱仅靠打击乐和幕后的帮腔演员烘托。别看其形式简单,却是全国目前仅存唯一能演出元杂剧《北西厢》《汉宫秋》的团体,不仅具有艺术欣赏价值,同时具有珍贵的史料价值。不过,作为第一批被列入国家级非物质文化遗产名录的剧种,新昌调腔如今就只有新昌县调腔非遗传承发展保护中心一家剧团。

如何让新昌调腔这样的周边剧种,以及全国更多边远地区的地方戏曲,有一方本地区之外的舞台?“越剧小镇”计划把这些团邀请到小镇轮演,担当这些剧种继续发展、研究的责任。多年来排演戏曲剧目,郭小男深知剧团创作作品的痛点在哪里——剧目排练合成场地。在这个剧场不仅可以演出,剧团还可以在这里免费排练合成,让他们永远在这里落座。而对于全国各地的游客来说,来小镇不仅可以感受越剧这个江南剧种的婉约典雅,同样也能听到自己的乡音,在戏台上唤醒儿时对民俗的记忆。戏曲之外,非遗还将贯穿于越剧小镇的生活内外。嵊州竹编、泥塑、根雕等国家级、省级非遗项目都将在此集中,形成非遗工匠艺术村落,让传统文化体验成为有机整体。

除古剧场外,越剧小镇还将建设经典剧场、晚宴剧场以及十多个中小型戏剧场——戏剧工坊,令来自世界各地的戏曲、话剧、音乐剧、舞蹈、实验剧艺术家在这里完成从构想到创排再到演出的一系列活动。

嵊州“越剧小镇”将建设包括“天下第一团”古剧场、经典剧场和晚宴剧场在内的多个剧场以及十多个戏剧工坊,图为“晚宴剧场”效果图。(主办方供图)

创造惊艳瞬间和历久弥新的感动

维也纳广播交响乐团将来沪诠释舒伯特作品

维也纳广播交响乐团5月将来沪诠释舒伯特作品。

(东艺供图)

本报讯 (记者姜方)为纪念舒伯特逝世190周年,维也纳广播交响乐团将在艺术总监科奈留斯·马斯特执棒下,登台东方艺术中心演绎舒伯特《罗莎蒙德序曲》、卡巴列夫斯基《钢琴与乐队的幻想曲》和舒伯特第九交响曲《伟大》。

此次音乐会将是马斯特率维也纳广播交响乐团的来沪告别演出。从今年9月起,他将担任斯图加特国家歌剧院和斯图加特国家管弦乐团的音乐总监。这位不到40岁的德国音乐家的指挥曲库十分广泛,包括莫扎特、瓦格纳、贝多芬、舒曼等人的作品。下个季度,马斯特将继续与巴黎管弦乐团、柏林爱乐乐团等密切合作。随团前来的28岁华人钢琴家黄慈,师从加里·格拉

夫曼、阿里·瓦迪两位钢琴名师。2015年,黄慈发行了第二张个人唱片,演绎斯卡拉蒂的39首钢琴奏鸣曲,该唱片曾获《留声机》杂志“编辑选择奖”。

定于今年5月举行的上海音乐会上,三首经典之作将被奏响以致敬舒伯特。《罗莎蒙德序曲》是他为戏剧《塞浦路斯公主罗莎蒙德》所作的配乐,该作在1823年首演于维也纳歌剧院。舒伯特也创作了大量钢琴四手联弹作品,其中最经典的莫过于极富抒情意味的《小调幻想曲》。1961年作曲家卡巴列夫斯基根据该作改编创作了《钢琴与乐队的幻想曲》,使乐曲更具有气势和层次感。完成于舒伯特人生最后一年的第九交响曲《伟大》,则展现了丰富的乐思和鲜明、富有朝气的节奏。