

澳大利亚国家芭蕾舞团新制作的《睡美人》将于本届中国上海国际艺术节上演
制图：张夏

中国上海国际艺术节迎来第20届,将于10月19日至11月22日举行。若以人作比,20岁的艺术节韶华正好。经过多年经营,艺术节以其专业和包容的精神,吸引着一批又一批顶尖艺术家和超一流的艺术团体纷至沓来。据悉,第20届中国上海国际艺术节参演节(剧)目共45台,其中境外演出项目25台。里卡尔多·夏伊与琉森音乐节管弦乐团、美国纽约城市芭蕾舞团《巴兰钦之夜》,罗伯特·威尔逊与杜塞尔多夫戏剧院《睡魔》……在短短一个多月的时间里,不少海外名家名团将停靠在上海这座文化大码头,以艺术之名携其精品力作引领观众一起启航。

集结全球演艺资源，世界名家名团绽放上海

——第二届中国上海国际艺术节国外演出速览

本报记者 姜方

古典乐界那些如雷贯耳的名字,将汇聚于此绽放灿烂光辉

在本届艺术节中,乐迷们将与当今古典乐界顶尖的艺术家初遇或重逢。2003年,指挥大师阿巴多成立了琉森音乐节管弦乐团,这支由各大一流交响乐团顶尖乐手组成的乐团,可谓古典乐团中的翘楚。这一次,琉森音乐节管弦乐团将在新任音乐总监里卡尔多·夏伊的带领下,首次访沪并献上共计5场的驻地演出,为观众演绎布鲁克纳、瓦格纳、斯特拉文斯基、拉威尔等作曲家的音乐作品。

或古典或现代,他们用舞蹈诠释诗与美,揭示生命真谛

今年艺术节舞台上的舞蹈演出,有《睡美人》等古典芭蕾,亦有《群鬼》《智者/黑色未命名》等现代舞。由“美国芭蕾之父”乔治·巴兰钦创办的纽约城市芭蕾舞团将首次来沪上演三部舞作。《小夜曲》是巴兰钦在美国创作的首部作品,讲述一批年轻演员在芭蕾教育中获得灵魂的净化和升华。

从锡比乌国家剧院到巴黎北方剧院,展现欧洲经典戏剧魅力

话剧演出方面同样名家名团云集。美国戏剧家罗伯特·威尔逊被誉为“实验戏剧的灯塔式人物”。他联手英国著名歌手、作曲家安娜·卡维重新诠释了霍夫曼的暗黑童话《睡魔》。该剧去年首演于德国雷克林豪森的鲁尔戏剧节。在罗伯特·威尔逊执导下,微妙的光线和大胆的舞台布景消除了现实

与错觉之间的界限。安娜·卡维则为《睡魔》带来了充满戏剧性的摇滚音乐曲风配乐。《俄狄浦斯王》被视为古希腊悲剧的典范。2014年,罗马尼亚锡比乌国家剧院将其与索福克勒斯另一部作品《俄狄浦斯在克洛诺斯》一起改编成话剧《俄狄浦斯》,在著名的锡比乌戏剧

谊,潘德列茨基将执棒华沙交响乐团与穆特演绎他自己的作品《第二小提琴协奏曲》。

歌剧领域,意大利新斯卡拉蒂交响乐团、意大利西西里合唱团将共同演绎《托斯卡》。《托斯卡》是普契尼根据法国剧作家萨尔杜同名戏剧改编创作而成的三幕歌剧,讲述了1800年发生在罗马的爱情悲剧故事。《托斯卡》在世界歌剧舞台上常演不衰。今天,它已成为众多歌剧院中的保留剧目。

征的同时,将通过令人凝神屏息的服装及舞美设计,使舞剧流露出巴洛克式的浪漫情怀。

由挪威国家芭蕾舞团创作的舞剧《群鬼》改编自剧作家易卜生的同名代表作。《群鬼》之名影射了易卜生所在社会中迷信等社会现象和道德卑劣之人,主人公在腐败堕落的道德约束与追求自由的新思想之间斡旋挣扎。舞作由曾获挪威评论家奖的支娜·埃斯佩约德编舞。

节上演出后获得广泛赞誉。这一版《俄狄浦斯》保留了传统歌队,并通过蒙太奇手法结合真实与想象,构成充满张力的细节。

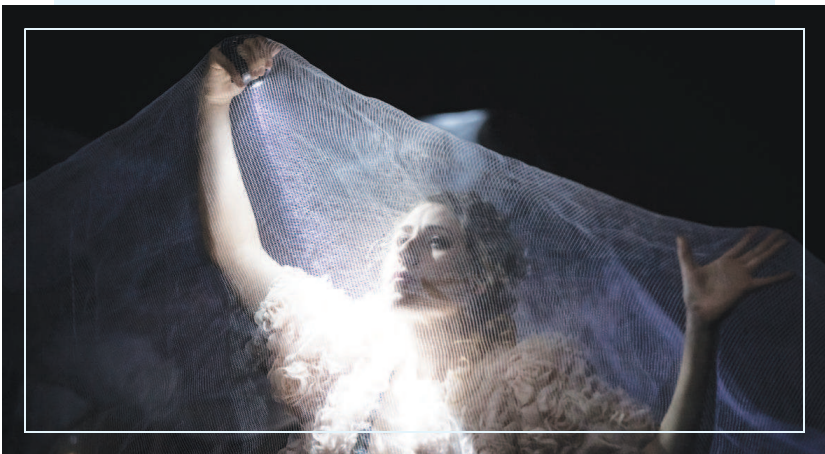
威尔第歌剧《茶花女》的旋律早已耳熟能详,巴黎北方剧院则以音乐戏剧形式重新演绎这部经典作品。不同于传统歌剧的厚重感,巴黎北方剧院版《茶花女》布景道具轻盈飘逸,五名歌者与八名乐手将献上贴合当今观众审美品位的表演。

▲法国国家交响乐团将在艾曼纽尔·克列文执棒下展现纯正的法式风情

▲钢琴家卡蒂雅·布尼亚季什维莉将在帕沃·雅尔维执棒下,携手苏黎世音乐厅管弦乐团演奏

▲巴黎北方剧院音乐戏剧《茶花女》的布景道具轻盈飘逸

绎全景歌剧《托斯卡》
▲意大利热那亚卡洛·费利切歌剧院、新

专家点评

除了演奏家，作曲家应得到更多关注

上海音乐学院教授 陶辛

指挥家里卡尔多·夏伊、帕沃·雅尔维,小提琴家安妮-索菲·穆特等古典乐界的超一流大师,能在如此短的时间内汇聚上海,可谓艺术节质量的重要标志。在关注演奏家和指挥家之余,还有一位作曲家的到来不容忽视,他就是潘德列茨基。这位波兰作曲家、指挥家被誉为“20世纪最后的作曲大师”,是教科书上里程碑式的人物。他致力于探索“音色音乐”,将西方现代音乐发展引入了新阶段。国内的演出市场一直较为看重演奏家,而我非常希望大家能对作曲家和作品给予更多关注。

纵观音乐类演出曲目,除了有贝多芬、勃拉姆斯、拉赫玛尼诺夫等作曲家常常亮相音乐会,还有马勒《第五交响曲》和《第十交响曲》、柴可夫斯基《第七交响曲》等大部头作品。当大体量的交响乐越来越频繁地献演于中国舞台,证明国内乐迷对古典乐的接受容量也在水涨船高,这无疑是可喜的现象。

德彪西和拉威尔这两位法国印象派大师的作品也值得关注。今年恰逢德彪西逝世100周年,本届艺术节法国国家交响乐团将奏响他的交响诗《大海》。琉森音乐节管弦乐团则将上演拉威尔的多部作品。此外,法国国家交响乐团将奏响拉威尔根据其钢琴曲《海上扁舟》改编而成的管弦乐版本。德彪西和拉威尔二人的管弦乐以配器的色彩性见长,即使录音音响设备再好,也无法还原其音乐的本真面貌。只有去现场聆听音乐会,方能真正领略两位大师作品的魅力所在。

芭蕾名家之作不容错过

中国舞蹈家协会副主席 黄豆豆

首次来华的纽约城市芭蕾舞团将带来三部作品。《小夜曲》是该团创始人巴兰钦到美国后创作的首部作品,该作注入了许多舞蹈排练中有趣的偶发事件。《斯特拉文斯基小提琴协奏曲》则由巴兰钦与音乐家斯特拉文斯基携手缔造。从1925年到1972年,这两位艺术家合作了近30部作品,铸就西方芭蕾史上的黄金时代。而在经过巴兰钦修改和提升的独幕舞剧《天鹅湖》中,舞台上所有群舞都被置换成了黑天鹅,只有一只纯白的天鹅,意在更加凸显王子和白天鹅悲情的绝望之爱。

另有两台现代舞演出值得关注。集编舞与表演于一身的传奇舞者阿库·汉姆将带来他的独舞《陌生人》,讲述一位在英国殖民时期印度士兵充满挣扎的心路。该作融合传统印度舞风格,体现阿库·汉姆的反战思想以及对自我身份价值的省思,舞台的大型装置将巧妙彰显作品的戏剧性。瑞典哥德堡剧院舞团带来的《智者/黑色未命名》则由两部当代舞作组合而成,其中《黑色未命名》中有八位舞者来自以色列巴希瓦现代舞团。以色列是现代舞强国,孕育了诸多全球一流的舞者和编舞者。来自不同国家的优秀舞蹈从业者汇聚一堂,将带给观众更多惊喜。

喜爱古典芭蕾的观众不要错过古巴国家芭蕾舞团的《堂·吉珂德》。该团执掌者阿莉西亚·阿隆索是享誉世界的古巴芭蕾舞宗师,如今已年近百岁的她依然坚持带团训练。古巴舞者拥有高超技巧和与生俱来的拉丁风情,非常适合诠释《堂·吉珂德》。

为经典打开全新的阐释空间

上海戏剧学院教授 荣广润

亮相本届艺术节的四台海外剧目《俄狄浦斯》《皆大欢喜》《睡魔》《茶花女》,无一例外都是戏剧文学史上的经典之作。即将为观众献演的演出者们——罗马尼亚锡比乌国家剧院、格鲁吉亚科捷·马加尼什维里国立戏剧院、罗伯特·威尔逊与杜塞尔多夫戏剧院和巴黎北方剧院,则分别为这四台经典注入了新的呈现方式和阐释空间。

美国艺术家罗伯特·威尔逊是当今世界实验戏剧领域最突出的人物之一。他喜欢运用诸多极具先锋性的戏剧表现方法,即将亮相上海的《睡魔》也不例外,霍夫曼这部黑暗童话将展现出充满张力的视觉效果。来自罗马尼亚和格鲁吉亚这两个国家的剧团与其作品同样值得关注。在过去,中国戏剧界颇为关注西欧、北美戏剧家的戏剧实验。近年来,波兰、立陶宛等国家的戏剧作品几度登台中国,他们对经典的多角度阐释已引起国内外戏剧界的重视。

在新时代里对经典作品进行创造性继承,以当代视角对经典内涵做进一步阐发,是今天欧洲戏剧从业者努力探索的事情。如何通过具有革新性的视听、表演方式,将戏剧内核更强烈地传达给观众,我们将在艺术节上看到国际戏剧人所作的努力,这些也值得中国民族戏曲从业者从中获得借鉴。

相关链接

部分精彩节目演出信息

里卡尔多·夏伊与琉森音乐节管弦乐团音乐会
时间:10月18日、10月20日-22日
地点:上海交响乐团音乐厅

纽约城市芭蕾舞团《巴兰钦之夜》
时间:10月18日-21日
地点:上海大剧院

安妮-索菲·穆特、潘德列茨基与华沙交响乐团音乐会
时间:10月21日
地点:上海东方艺术中心音乐厅

罗马尼亚锡比乌国家剧院《俄狄浦斯》
时间:10月25日-26日
地点:上戏实验剧院

帕沃·雅尔维与苏黎世音乐厅管弦乐团音乐会
时间:10月26日
地点:上海交响乐团音乐厅

格鲁吉亚科捷·马加尼什维里国立戏剧院《皆大欢喜》
时间:10月30日-31日
地点:虹桥艺术中心

艾曼纽尔·克列文与法国国家交响乐团音乐会
时间:11月3日
地点:上海东方艺术中心音乐厅

罗伯特·威尔逊与杜塞尔多夫戏剧院《睡魔》
时间:11月15日-17日
地点:上海大剧院

阿库·汉姆封箱之作《陌生人》
时间:11月16日-18日
地点:上海国际舞蹈中心

古巴国家芭蕾舞团《堂·吉珂德》
时间:11月22日-23日
地点:上海大剧院

巴黎北方剧院音乐戏剧《茶花女》
时间:11月22日-25日
地点:上海大剧院中剧场