

将于本届中国上海国际艺术节上演的京剧《墙头马上续情缘》

将于本届中国上海国际艺术节上演的原创民族舞剧《东坡海南》

这大美无疆的中国 舞不尽，歌无穷

——第二届中国上海国际艺术节国内演出速览

本报记者 童薇菁

最珍贵的国家宝藏是一颗颗赤子之心

一直以来，敦煌石窟中婆娑曼妙的飞天壁画，引得无数舞蹈家模仿创造。来自西域的胡旋舞、柘枝舞，在飞天的手掌上化为精巧的曲线，变化万千。在中央芭蕾舞团即将上演的舞剧《敦煌》中，舞者们将用芭蕾的肢体去追寻这充满生机与灵动的东方线条。从壁画姿态衍化出的芭蕾舞姿，显示出编舞者对两种艺术不同审美之间的驾驭能力。但编舞并没有在舞台上简单地“临摹”莫高窟的种种壁画形态，因为作品讲述的不是“神”的传说，而是人的故事——

上世纪40年代，一群年轻的学者不畏大漠艰辛，物资贫乏，怀揣着虔诚的理想远道而来，敦煌研究院的第一代守护者，成为创作的雏形。舞蹈长于抒情，而芭蕾更注重严谨细腻的表达。佛像微笑，飞天乐舞，在千年造像的注视下，留法音乐家给予扎根在莫高窟的画家吴铭相爱了。他们在敦煌获得平静与力量。

全剧分为两幕七场，100余位舞者参与演出，主演曹舒慈、马晓东正处于职业生涯的巅峰状态，导演费波更是步入了作品创作的成熟期。中央芭蕾舞团

一直致力于将中国文化通过芭蕾这一西方词汇推向国际舞台。经过七年的筹备，年度原创舞剧《敦煌》在2017年诞生。它以独特的视角，精美的舞步，引领观众走向戈壁大漠中孕育的那份甘于奉献的“大爱”，发现最真挚动人的“人心”宝藏。

说起宝藏，现在故宫博物院里珍藏着186万件的稀世珍宝。曾几何时，它们也曾曾在战火中颠沛，是故宫人将文物迁移出京，开启了长达16年守护文明之火的长征路，用生命守护着国宝和文化的安危。为了让更多人了解这段历史，故宫博物院展览部副主任王戈耗时三年，写下了剧本《海棠依旧》。他提炼了1933年至1948年间文物在迁播中三个重要历史节点，并以一个小家庭作为“切口”，讲述普通职员顾紫宸为保护国宝，不得不“舍弃”怀有身孕的妻子而离开北平，羁旅漂泊几十年的故事。

值得一提的是，《海棠依旧》的编剧、作曲、演员等皆为故宫博物院的普通职工，就是这样一群“择一事而终一生”的当代故宫人，用他们的真心与前辈们进行“对话”。难得的历史真实性和情真意切的创作，让这部故宫的“院

史话剧”成为一封爱的家书，传唱了故宫人融在血液中的责任感与使命感，和始终如一的守护文化根脉的精神。

历史的长河是一个个人汇聚而成的。山西省晋城市上党梆子剧团的《太行娘亲》生动再现了当年太行山区军民团结抗战打击日寇的烽火岁月。编剧深入太行山区采风，五易其稿，最终成功塑造了一位与众不同的母亲形象。主角“根旺娘”赵氏经过战火的锻造，从一个为求生存、只顾小家的普通母亲成为了一个有着英雄人格的母亲，这份独特的母爱在中国戏曲艺术的长廊中熠熠生辉，情真意切又催人奋进。

而在遥远的西双版纳，还有一个特别的故事。大象是一种很有灵性的动物，在死神降临前的半个月左右，它们能准确预感到自己的死期，独自走到遥远而又神秘的象家里去，但这头名叫嘎嘎的大象却没有。它是抗日战争中幸存的最后一头战象。自知生命大限已至，它再次戴上象鞍，凭吊战场，和曾经并肩战斗的同伴们躺在了一起。

小说《最后一头战象》写得凝重、悲壮。上海文广演艺集团、上海木偶剧团根据这部沈溪创作的同名小说，打造了舞台剧《最后一头战象》，用动物的内心世界，诠释人类社会的精神内核。

而复始。舞蹈中充满着隐喻，狮子暗喻旧有世界不可侵犯的规则；女人是受难者、觉醒者与重生者；祭师无情冷漠；而孔雀代表着重生和未来的希望。

西方的舞蹈多讲究直线性，而中国则讲究圆、屈、收。杨丽萍是用中国的方式阐述一个从生到死、再由死向生的轮回观念。这一作品，是她对中国传统文化、尤其是藏文化中自然与生命理念深刻领悟的结果。

音乐家也有他们的浪漫。原创主题交响乐《创世秘符》是中国上海国际艺术节委约的一部大型交响乐作品，同时也是艺术节的开幕演出，由中国音乐家协会主席叶小纲作曲。中华民族素来有着极为瑰丽的想象力和杰出的创造力，神话故事既寄托了中华文明浩瀚的起源、理想，同时具有丰富的文化内涵。由序奏和四个乐章，以及包括“屈原”在内的八个声乐形象组成的《创世秘符》，展现出的是“天地人和”的精神境界。

作品推荐

音乐类

上海音乐学院副研究员 韩斌

交响神话《创世秘符》 上海交响乐团

这部作品由余隆指挥上海交响乐团演奏，独唱石倚洁、沈洋等。全曲包括序奏和四个声乐交响乐章，叙述从“开天辟地”到“补天”“射日”“治水”等的创世神话，是叶小纲宏大音乐叙事风格的又一次展现，因此很值得期待。

音乐会《布鲁克纳第八交响曲》 澳门乐团与上海爱乐乐团

《布鲁克纳第八交响曲》是交响乐的经典文献，吕嘉指挥上海爱乐乐团与澳门乐团，这个组合以及曲目在国庆长假期间刚刚在澳门亮相，参加澳门国际艺术节。复杂的结构、宽广宏大的音响营造，要驾驭这部作品的难度是有目共睹的，而且前辈大师珠玉在前，吕嘉的演绎选取哪一条路径，又是一个看点。

舞蹈类

上海戏剧学院副教授 张麟

舞剧《闪闪的红星》 上海芭蕾舞团

该剧由中国著名舞蹈编导赵明执导。有意思的是，这也是赵明导演的第二部《闪闪的红星》。第一部是本世纪初他为上海歌舞团创作的民族舞剧《闪闪的红星》。再次演绎同一题材，不知又会有什么新的创意呢？

剧中两个潘冬子的设计，也体现着导演在舞剧叙事结构和叙事手段方面的大胆开掘。而编导如何跳出传统舞剧的条框，跨越语言的障碍，用无声的肢体语言，用当代人的视角看重经典，体现新的价值，这是该剧值得关注的一个重要方面。

舞蹈《春之祭》 杨丽萍

一百多年来，“春之祭”这个题材被中外舞蹈家多次演绎。究其原因，一方面是斯特拉文斯基创作的这首现代派音乐充满着巨大的内在艺术创造空间。另一方面是“春之祭”这个带有原始宗教的仪式的命题本身就充盈着的生命

力和神秘感。

此次民族舞蹈家杨丽萍也将自己多年舞蹈生涯的感悟和际遇，将自己人生的经历、思索、挣扎，同时结合杨氏舞蹈风格，来演绎杨丽萍与《春之祭》的一次邂逅与碰撞。

戏曲戏剧类

上海戏剧学院副教授 石俊

话剧《海棠依旧》 故宫博物院

艺术需要真实与真诚。这部起初并不起眼的话剧已经演出五六年了，也打动了很多人。因为在真实的故事中有着家国命运的关照。

越剧《王阳明》 浙江绍兴小百花越剧团

这是一出具有挑战的塑造文化人物的大戏，估计很多国家级的院团也曾考虑过这个题材。如今被绍兴小百花越剧团呈现出并不让人意外，因为这是一个拥有四名“梅花奖”演员的剧团，此次在国家艺术基金的扶持与主演吴凤花的倾情投入下呈现出不同以往的气象，值得关注。

时代经典，在一次次的挑战和致敬中诞生

北京人民艺术剧院的《茶馆》是中国话剧史上的巅峰之作，经历半个多世纪，有多少人敢于挑战它的“权威”？

照搬经典是非常安全和保险的，但缺少挑战及创造性的转换和提升。于是，四川人民艺术剧院携手北京人艺的四川籍导演李六乙做了一部“川版”的话剧《茶馆》，用另一种语言来传承、发展。

为了凸显川话版《茶馆》的特点，作品内容的“四川化”成为主要的突破口。要说起来，茶馆文化也是四川人生活的重要组成部分，除了四川方言，无论是场景中正在采耳的茶客，还是背景音乐中“冰粉儿”“凉糕”的吆喝声，都让观众感受到了浓浓的四川风情。再加上“春熙坊”“德仁堂”“钟水饺”等一个个地方性标志的出现，观众仿佛和老裕泰茶馆一道经历了那个时代的兴衰悲喜，还原了一个闲散慵懒的四川市井生活印象。更值得一提的是，在这一版《茶馆》中，将以四川传统曲艺——金钱板以说代唱，

道出《茶馆》中的人生百态。

《春之祭》是西方舞蹈中里程碑式的作品，最早由舞蹈家尼金斯基创作，作品彻底打破古典芭蕾的审美规则，开启了通向现代芭蕾的大门。继尼金斯基之后，《春之祭》的主题和斯特拉文斯基创作的音乐仍然令无数顶级编导着迷，杰出的版本不断涌现，玛莎·格莱姆、皮娜·鲍什都曾改编这一舞作。今天，中国60岁的舞蹈大师杨丽萍，也将挑战这一前作。杨丽萍一直善于运用原生态的舞蹈元素，这点与《春之祭》中原始主义的倾向相吻合。

原版《春之祭》展现的是原始部落少女献祭的场景。杨丽萍此番创作，其突破之处在于整体框架基本不变的情况下，在《春之祭》中加入了生命轮回的概念，成功对《春之祭》进行了东方阐释。

舞蹈《春之祭》描写的并非是一个具象的世界，舞台将成为一个抽象的宇宙，时间、空间、生命共存其中，万物轮回，周

▲故宫博物院话剧《海棠依旧》，这个真实的故事中有着家国命运的关照

►舞蹈《春之祭》，杨丽萍在此番创作中加入了生命轮回的概念，成功对它进行了东方阐释

▼“川版”话剧《茶馆》，以四川传统曲艺——金钱板以说代唱，道出《茶馆》中的人生百态

