

聚焦第21届中国上海国际艺术节

亮相今年艺术节“扶青计划”的系列作品多基于历史传统文本、植根本土美学——

向历史深处汲取灵感，传统成了未来艺术关键词

■本报记者 童薇菁

“古老深厚的传统文化、民族审美样式怎样与时代进行对接？传统的当代创新，是摆在我们今天的艺术工作者面前的重要课题。”知名戏剧导演张曼君日前亮相第21届中国上海国际艺术节制作人论坛，她的发言让台下“同道”纷纷点头。将传统文化的深刻内涵融入新时期的追求，使明天的舞台艺术焕发出“既古老又新鲜”的生机和活力，已成为当下青年创作者的共同追求。

今年艺术节交易会上，“昆曲王子”张军和当代传奇剧场艺术总监吴兴国的京昆当代戏剧《凯撒》结合东方昆曲与莎翁经典、糅杂现代剧场元素，顿时征服了台下的演出商、制作人。围绕优秀传统文化的创造性转化和创新性发展，越来越多青年艺术家的创作向历史深处打捞起无数灵感；亮相“扶青计划”的“惊梦六百年——‘水磨新调’2019新昆曲音乐会”、寓言剧《捉影》、话剧《寻山记》、以及中国香港艺术团粤剧《百花亭赠剑》，无一不是植根本土传统美学，踏着传统的阶梯，探索艺术的未来。

发掘古老戏曲与当代观众的情感与审美联系

小剧场作品《凯撒》仅有两名演员，他们在舞台上不断转换角色，互相戏对较量，跨越时间与空间，用东方的戏曲语言重新解读莎士比亚的经典之作。“如今东西方都在寻找经典和时间的关系。传统给了我们太多的养分，现在是时候去解开这个对话的密码了，再不做可能就要落后了。”吴兴国一直致力于开创戏曲艺术与现代剧场的合作新模式，他看到艺术节的舞“同道”越来越多了。

在《凯撒》里，张军仍是小生唱腔，音乐则是歌剧路线。“用东方丰富的表演艺术碰撞西方戏剧经典，期待完成一次具有意义的探索。”他在“家门口”上海成功地完成了一次创新的试水，另一部“惊梦六百年——‘水磨新调’2019新昆曲音乐会”也亮相本届艺术节“扶青计划”。昆曲唱段与现代音乐有机结合，并融入影像与灯光等舞美技术，带领观众从视觉、听觉双角度品味昆曲唱段的“与时俱进”——这是对古老昆曲的实验性探索。“传统留下的东西是那么顽强，那么有

毛俊辉“旧剧新编”，从现代剧场的创作模式入手，对粤剧《百花亭赠剑》进行改编。

(艺术节组委会供图)

力量，那么淋漓尽致。”他说，“不过只停留在过去，是无法带领戏曲艺术开创下一个新高度的。”

同样的问题，香港话剧团艺术总监、知名戏剧人毛俊辉也在思考。粤剧“戏宝”如何让一代代人爱下去？诞生于60年前的粤剧《百花亭赠剑》，是编剧唐涤生1958年为丽声剧团编撰的剧目，取材自昆剧《百花赠剑》折子戏，风行数十年。毛俊辉“旧剧新编”，从现代剧场的创作模式入手，对这部传统粤剧从剧本、表演手法、音乐和舞美设计，甚至是排练的方法和机制方面，重新“修整”，发掘出压箱戏与当代年轻观众的情感与审美联系。毛俊辉近年执导的粤剧《李后主》、京剧《曙色紫禁城》，以及糅合粤剧经典《紫钗记》的新编话剧《情话紫钗》等，都在企图为戏曲寻找一种新的发展方式，“希望打破门槛，人人都能欣赏”。

用古典文本讲述当代故事，成为青年创作的主流

古典文学中的经典文本，正在成为许多

青年艺术家创作的出发点。在本届艺术节“扶青计划”六部委约作品中，对历史、对传统的回望与创新。正如“扶青计划”导师之一的著名音乐家谭盾所说：“中国传统文化的创新，一定离不开一个更加广阔的、对于真正新意的理解。越古老的东西可能越要用新的东西去带动它。”

“扶青计划”委约话剧《捉影》就以中国古典小说为灵感，传统民间技艺为载体，展开了一段当代人的精神之旅，同时也是传统与经典的一次时间之旅。毕业于南京大学戏剧影视艺术系的编剧初夏，从清代李汝珍的《镜花缘》中找到故事灵感，编织了一个“影子国”的故事，打造一个瑰丽而又充满传统文化符号的世界。

“影子”是全剧的核心意象。委约艺术家、青年编剧初夏告诉记者，当时在“扶青计划”复评现场，评委们最感兴趣的话题，就是这些“影子”如何在舞台上呈现。最终，用传统光影、人影和木偶同台的呈现方式让评委们亮出了高分。为了更好地了解皮影戏等传统元素，主创深入浙江海宁、贵州安顺实地考察，在搜集第一手资料的同时，对创作时

需要结合传统文化的思路，也更加坚定。《捉影》导演朱志钰还巧妙地将对剧中意象化片段，用戏曲唱念做打的程式编排出来，并设置了三段皮影戏表演。在一场“龙和虎”的华彩表演中，由京剧武生出身的演员籍凯戴着虎头，手持虎形木头木偶进行演出。他手中的老虎木头木偶，诞生自福建“非遗”传承人杨亚周之手，在对传统的致敬与继承中，展现了创作者丰富的思考。“扶青计划”导师孙孟晋看着《捉影》从剧本落地到走入剧场，一步一个脚印成长，“初评时候就注意到这个剧本，荒诞离奇与巧妙对应，是一部探讨艺术与生存关系的好戏”。

除此之外，舞蹈剧场《易》灵感来源于《易经》，编舞李源借由“天人合一”的哲学思想，以当代舞融合古典舞，希望启迪当代人寻找心灵的一隅归属；多媒体表演《分身·源启》取材于《山海经》，主创张屹南借由新媒体技术及诸多媒介幻化出古老的神话传说，构建了一个虚拟与真实交织的世界，探索人对未知世界时，对抗与和解的过程。邀约作品话剧《寻山记》也对《聊斋》的文本提出来自当代的新思考。

上海青年艺术博览会集结逾四百位青年艺术家 一千五百余件作品 这个艺博会上，很多人买了或卖了第一张画

本报讯（首席记者范昕）“重新定义——2019上海青年艺术博览会”前天于长宁区世贸商城展览馆开幕。作为上海代表性的以“挖掘青年艺术家力量”为特色的艺术博览会，上海青年艺术博览会今年是第五次举办，以“重新定义”为主题，集结逾400位青年艺术家创作的1500余件作品。

相比前几天亮相申城的西岸艺术与设计博览会与ARTO21上海廿一当代艺术博览会，上海青艺博有着十分鲜明的气质。比如，这个艺博会没有展商的概念，看不到画廊的踪影，而以颇具策展思路的展览形式划分板块、串联作品，多维度、多方位呈现对青年艺术家的多元展示。又如，这个艺博会上的艺术品大多单价在一万至五万元之间，并非可望而不可及的收藏级艺术品。

本届上海青艺博分为“青艺·视界”“青艺·无界”“青艺·起点”“青艺·再造”四大板块及七个独立的艺术项目。“墨耘时代：2019中国当代水墨邀请展”为其中的主题展，以开放、包容、平和的态度广泛吸纳具有创新精神和探索意识的当代水墨践行者们，全面地呈现他们近年来当代水墨创作的崭新面貌。策展人刘涛告诉记者，这个展览强调关注身处当下从事当代水墨的创作者们，在面向传统文化元素——水墨这一艺术表现形式时的再创造与再发展，以及通过创作所呈现出鲜明的文化态度。“参展艺术家的作品，用各自独特的方式展现了当代水墨艺术领域发展的无限可能。有的作品用的其实是摄影的形式，有的作品做了图像转化、抽象等尝试。”

每一个板块和艺术项目可以说都各具特色和定位。例如，“海上青年”展聚焦的是上海以及长三角青年艺术家；“重塑”展是针对中央美术学院（清华大学美术学院）校友展；“青艺·无界”板块凸显国际性，遴选了来自全球14个不同国家的青年艺术家；“青艺·再造”致力于以“青年艺术家”为核心资源的文创产品，展示由原创艺术品开发出的艺术衍生品300余件，为青年艺术家与市场、大众嫁接出更多互动。

“很多人在这里买了第一张画，很多人在这里卖了第一张画。”上海青艺博总监王芳告诉记者，希望上海青艺博搭建起的是针对青年艺术家的全门类展示以及服务一体化平台，既是他们艺术作品展示的“首发平台”，也是他们对接市场的“第一接口”。“艺术品消费有分级，有一部分会成为收藏级艺术品，还有一部分会成为消费类艺术品。这个艺博会主打的是后者，集结的是最年轻的这一波艺术家，他们大多还没有被画廊代理。我们每年都会去全国各大美院路演，今年就招募到了4000多位年轻艺术家，经过筛选，选出了参与本届艺博会的400位。我们招募艺术家完全不收取费用，作品从运输到制作画册，都由组委会来承担。”

委约作品《不可能的黑郁金香》明年首演 实验戏剧大师 为中国故事“度身定制”

■本报记者 童薇菁

本届中国上海国际艺术节尚未结束，一部将于明年全球首演的“度身定制”已经小荷露出尖尖角。记者获悉，明年第22届中国上海国际艺术节委约作品、音乐戏剧《不可能的黑郁金香》，已在沪完成了第二阶段的创作。委约艺术家、被誉为“世界实验戏剧灯塔式人物”的罗伯特·威尔逊表示，该剧讲述了意大利传教士利玛窦，与李之藻、徐光启共同完成《坤舆万国全图》的故事。

这则文明交流的故事是如何走进罗伯特·威尔逊的创作视线的？据回忆，2017年，他收到来自中国上海国际艺术节的委约邀请，同时附上的还有故事大纲。看过介绍之后，他觉得很棒，“所以我说，我们就开始吧”。全剧的创作灵感是一张地图——《坤舆万国全图》，它是以欧洲经纬形式制成的最古老的中国地图。由于它的罕见，被称为“制图史上不可能的黑郁金香”。这张在中西地理观念交融碰撞中产生的地图，也成为中国“海上丝绸之路”文明与西方航海大发现的见证。

威尔逊告诉记者，《不可能的黑郁金香》将是一本视觉化的故事书，全世界都可以读懂，可以从中了解中国。正如《坤舆万国全图》是中西知识、友谊交流融合的见证，威尔逊认为，不同文化之间的理解与尊重，对人类至关重要。“东方与西方的文化、哲学非常不同，我们才刚刚开始了解东方，世界正在打开大门。”威尔逊表示，此次合作是一个了解中国历史与文化、促进东西方交流的绝佳契机。

在国际戏剧界，威尔逊的每一部作品几乎都是“话题级”。他曾让流行音乐歌手手动画《马拉之死》的样子一动不动在浴缸里躺了11个小时；在自编自导自演的《克拉普的最后碟带》里，演出开始了15分钟，威尔逊才开口说了第一句话，之前他几乎一直以极慢的速度，在昏暗灯光和雷雨声的笼罩下淡定地吃着水果……

许多上海观众对他的作品也不陌生。2017年中国上海国际艺术节上，

罗伯特·威尔逊。(艺术节组委会供图)

《关于无的演讲》以一段长达15分钟的金属轰鸣“先声夺人”。一年后同样在艺术节，根据霍夫曼小说改编的《睡魔》在魔幻瑰丽的想象力中展现深层主题。在威尔逊的舞台上，静默是有力量的，而视觉元素是占主导的，甚至灯光、舞美、音乐要先于文本，与传统戏剧创作“反其道而行之”。“‘光’是重要的舞台元素，是关键的故事参与者，我的作品正是从‘光’开始的。”威尔逊反对用“装饰”这个词来形容舞美与灯光等其他创作者眼中的“边缘元素”，“相反，它们都是我作品的建筑”。

威尔逊的戏剧被认为是打破审美经验的视觉奇观。《不可能的黑郁金香》将延续他的创作风格，威尔逊介绍，这部作品将呈现三大“奇景”，每个景观中还藏着三个“机关”，宛如多宝盒般精巧。“当然，我现在也不知道自己的作品最终会变成什么样，创作的每一天都有挑战，世界是变化的，创作亦然。”

艺术家超越常人的想象力来自何方？威尔逊说，他的创作灵感来自于世界，“世界是一个巨大的图书馆，里面有看不完的书”。

《不可能的黑郁金香》由中国上海国际艺术节中心、上海话剧艺术中心及意大利米兰创新演艺机构联合制作，2020年艺术节将在艺术节迎来的全球首演。威尔逊认为，所有伟大的作品都不是一时的，故事可以回到生，千年前，但可以看到很多年后。

荷兰现代芭蕾“开山鼻祖”代表作、以色列现代舞宠儿中国首演

现代芭蕾与现代舞在艺术节舞台相遇

■本报记者 宣晶

两台风格迥异的演出汇聚在中国上海国际艺术节的舞台。荷兰国家芭蕾舞团昨晚在上海大剧院跳起《大师颂》，而以以色列L-E-V舞团则在同一时间于上海国际舞蹈中心上演“爱的三部曲”。前者集合了荷兰现代芭蕾“开山鼻祖”从120多部舞蹈中精选出的四部代表作；后者是现代舞界最受瞩目的宠儿首次空降上海，献上他们的中国首演。

中国籍女首席演绎经典作品，展现荷兰编舞大师艺术之路

成立于1961年的荷兰国家芭蕾舞团代表了欧洲学院派的顶尖水准。其拥有来自20多个国家的顶尖舞者，曾被海外媒体列入全球舞团新编舞剧排行榜前五。作为目前荷兰国内规模最大的专业舞蹈团体，荷兰国芭以“赋予古典芭蕾新面貌”立足世界舞台，为舞团奠定艺术风格的关键人物就是世界级编舞大师汉斯·范·曼伦。

范·曼伦早在上世纪70年代就曾担任荷兰国芭客座编导，2005年正式担任舞团常驻编舞，迄今为止已创作120多部芭蕾舞剧。凭借对人性的深刻洞察和细腻刻画，范·曼伦将古典芭蕾与现代舞技术相融，让舞蹈语汇与人类情感相通，是新古典主义芭蕾领域当之无愧的大师。他的艺术创新与荷兰国芭的成长紧紧相连，2007年荷兰国芭曾举办“汉斯·范·曼伦舞蹈节”，以纪念他75岁的生日；同年，范·曼伦被授予荷兰狮勋章。

艺术节舞台上的《大师颂》里，舞者们用《五段探戈》《小安魂曲》《贝多芬第29号奏鸣曲柔板》和《欢喜冤家》等经典新古典芭蕾作品，向这位87岁的老人致敬。这四部作品的创作时间跨度将近40年，展现出不同的舞蹈风格，从中可以窥见大师的艺术发展之路。

让人惊喜的是，中国籍首席演员

荷兰国家芭蕾舞团昨晚在上海大剧院跳起《大师颂》。

(演出方供图)

刘茜的身影将出现在舞台上。这个毕业于辽宁芭蕾舞团附属舞蹈学校的郑州姑娘，曾获得东京国际芭蕾舞比赛、首尔国际芭蕾舞比赛金奖，并在第五届CCTV全国舞蹈大赛中折桂。2012年，她通过全球招聘以群舞演员的身份加入荷兰国芭；2013年连续晋升为领舞、独舞；2016年12月成为舞团首席演员。刘茜将表演《大师颂》里的两个舞段：其中，《小安魂曲》忧伤深沉，灵感来自于波兰作曲家格莱茨基的《为一个波尔卡而做的小安魂曲》；而《贝多芬第29号奏鸣曲柔板》则受钢琴奏鸣曲慢板的启发，范·曼伦把这部作品称为“渐慢的颂歌”，它被公认为20世纪经典舞蹈之一。

以色列现代舞者解读诗作，用身体语言探讨情感话题

以色列L-E-V舞团带来的“爱的三部曲”，顾名思义是关于“爱情”的两部作品——《强迫症之恋》和《爱的第二章》如同硬币的正反面，折射出爱情所处的不同情境。舞蹈延续了以色列编舞莎伦·艾亚尔一贯的风格，用细腻、独特、犀利的身体语言，冲击观众的感官世界。艾亚尔曾在国际著名的巴切瓦舞蹈团担任舞者和编舞，直至2013年创立L-E-V舞团。

每周三和女友吻别16次或者24次，每晚睡前都会关门上锁18次，每

天要问100遍你是否依然爱我……当舞者把这些“奇怪”举动从日常生活中抽离，以更纯粹的舞蹈形式展现于舞台，直击人心的力量便倾泻而出。《强迫症之恋》的灵感来源于美国诗人尼尔·希伯伯恩的同名诗歌，以大量重复性的肢体动作刻画“强迫症”特征，聚焦不断试探爱情底线的病态焦虑，2015年首演引起轰动。两年后，莎伦又创作了“续篇”《爱的第二章》，六名舞者似乎永不停歇地扭动着躯体，以极具张力将悲伤和孤独的情绪推向高潮。如果说首篇像“黑暗之水”，那么续集就是“灰色涌流”，这是国内首次将这两部作品放在同一家剧场先后上演。