

选择上海作为新作首演地,沈伟说这里的观众对未来艺术和新鲜事物有饱满的好奇心

《诗忆东坡》:一首向古而作的现代诗

■本报记者 宣晶

知名舞蹈艺术家沈伟的最新作品——现代舞诗剧《诗忆东坡》将于7月22日在上海文化广场首演。该剧提取了苏东坡15首代表人生态度的诗词,将现代舞蹈与诗词、国画、书法、篆刻、古琴、戏曲、武术等中华优秀传统文化元素融合,以写意手法回溯千年,开启一场跨越时空的对话。

苏东坡是中国人最喜爱的诗人之一,是中国文化的丰碑。“展开900多年前浩然的历史画卷,我们豁然看见与现代人心灵联结的苏东坡。他创作了丰沛的诗词篇章,字里行间存有动人心魄的‘意’,为舞蹈创作打通了破题路径。”刚在廊坊完成《诗忆东坡》的合练,沈伟昨天来到申城,分享创作感悟:“这部作品将以现代艺术的诗性表达,找寻当代人与东坡的精神契合点:从人间悲欢到乐观豁达,彰显一往情深之动人品质。”

在意与境之间,探寻中国文化深处的精神图景

千年已逝,何处觅东坡?迄今,这是我遇到最艰难的创作主题。”沈伟告诉记者,他在北京闭关数月构思新作,一个熟人朋友都不见。“苏轼诗词全集足足3000多首,单纯文本整理的工程量就相当浩大。每天清晨4点半起床,一直忙碌到深夜11点多,仍觉时间不够用。”

俯察诗情,仰忆东坡,沈伟将3000多首诗词一一归类,分为情感、人生、价值观等板块,从中选取具有代表性的作品。2022年9月第一稿“出世”,竟有29首入选。“每一个人心里都有最喜爱的那首诗,对每一首诗都有着不同的解读。”绝美诗词雕刻着东坡深邃的思想,字里行间植着中国的精神与理想,每一首都让他难以割舍。由于舞台容量有限,

现代舞诗剧《诗忆东坡》将于7月22日在上海文化广场首演。

(上海文化广场供图)

沈伟伏案修改19稿,才形成如今15首诗词的现代舞诗剧。“选取过程主要是从文学性、逻辑性方面进行考量,串起东坡人生的吉光片羽。我们渐渐摸到了藏在诗词中的‘意’——积极与生动、深情与热爱、乐观与豁达。”

由诗到舞,则是沈伟最有自信的部分。此前,他曾创作过《亦非此彼(Neither)》,蓝本是爱尔兰剧作家贝克特与美国作曲家莫顿·费尔德曼合作的独唱歌剧。原作只有16行歌词,描绘了存在和虚无,混杂着矛盾与悖论,演绎难度极大。最终,沈伟交出了一张极富

东方哲思的舞台答卷。“我挑战过复杂文字到舞蹈肢体的艺术转化,也摸索过中国古代文化的呈现路径。但《诗忆东坡》与众不同,具有别样的东方韵味。”在他看来,在舞蹈韵律里展现中华传统文化的美学境界,挖掘东坡诗词中孕育的中国精神内核,既是创作“难点”,也是舞剧“看点”。

《诗忆东坡》艺术风格看似简约,但创作过程并不简单。《诗忆东坡》由中国东方演艺集团有限公司,中共眉山市委宣传部出品,总导演沈伟身兼编舞、编剧、视觉总监、舞美设计、服装设计、造

型设计等数职。“舞台上每一处变动都必须精确到秒,每一个环节都经过反复打磨。”沈伟透露,演员们的肢体、发力和呼吸方式都经他手把手调教,以抵达现代舞诗剧要表达的美学之境。“即使舞者不穿古装,观众依然可以体会到舞台呈现的宋代审美,感受到肢体传递的巨大感染力。”

融入国际视野、时代精神,传统文化迸发创新活力

在中国,许多人初识沈伟,是因为

北京奥运会开幕式上那幅惊艳世界的画卷。在他编排的8分钟舞蹈中,演员以身体作画,勾勒出迷人的山川与日升。近年来,他陆续将《声希》《春之祭》《地图》等作品带到中国舞台。2021年6月,沈伟曾携全新艺术现场《融》首演于上海西岸穹顶艺术中心;如今,他再度选择上海作为《诗忆东坡》首演之地。“上海是一座开放的城市,观众对未来艺术和新鲜事物有着饱满的好奇心。”沈伟说。

好奇心,是艺术创作的原动力。对于沈伟来说,每一部新作都是一次艺术

冒险,也是一次自我挑战。“璀璨的中国传统文化,不应该被局限在博物馆里,单纯供人缅怀。”他认为,通过对传统文化审美的现代表达,找到现代人与古人的情感连接点,是文艺创作的重要路径。“这种转化创新的基础是准确认识传统文化,不能有误读、曲解。”

沈伟出身于中国传统戏曲湘剧世家,自幼接受专业戏曲训练并研习中国书画。“戏合包罗万象,我们可以发现音韵、服饰、身段的东方审美,也可以在戏文故事、历史典故里感悟人生百态。”他表示,自己的骨子里很中国、很东方,内心深处爱自然。从他的作品名字中,我们可以窥见东方哲思的痕迹,比如《声希》来自《道德经》“大音希声,大象无形”,而《亦非此彼》让人联想到《齐物论》所述的“是亦彼也,彼亦是也”。

“现当代艺术是以传统文化为基底发展起来的,如同踩着楼梯一步步攀爬,有着清晰的脉络可循。”在沈伟的艺术世界里,古人对人生、对世界的深邃思考,激发了无数创作灵感。比如《融》的64个展位代表64卦,既象征着容纳万物的广博天地,也反映了当下的现实生活,表达人与社会的深度关联。《诗忆东坡》则创造了另一种意境,悠悠古琴弹起深沉之音,巨幅古画高悬仿佛凝固时空,思想精神自千载传承而来,舞不尽满目的诗情画意。“这些作品包含了中国文化和智慧,也融入了新的创作探索 and 知识,呈现方式更具创新性。”

“在《声希》里,我曾尝试用印象派绘画的质感浸透八大山人的画作,让天幕上的游鱼更具生命力。《诗忆东坡》则融合现代舞、中国舞、戏曲、武术等身韵的流动表达,探索对中国诗意的现代寻覓。”沈伟说,“国际视野与东方视角完全可以共融,就好比既爱甜食也能吃辣,自然会生活和艺术变得更有滋味。”

沪上各类小剧场在人流涌动的商业综合体多点开花

互为“出圈”入口,商场剧场共同破解“流量密码”

■本报记者 王筱雨

位于南京路步行街起点的第一百货有了“逛吃”之外的新选项。C馆七楼的电梯门一打开,“星空间”三个大字便映入眼帘,穿着入时、身背相机、手捧鲜花的年轻观众穿梭其间,预示着这一国内首个商场类沉浸式集合演艺空间已经初具火候。今天,上海滑稽剧团的霓虹招牌将在北外滩来福士正式亮起,与一旁的开心麻花沉浸式剧场打擂台。

随着上海文旅商融合不断走深,“在商场看戏”的生活方式越来越深入人心。各类小剧场在人流涌动的商业综合体多点开花,为申城本就如火如荼的演出市场再添一把火,擦亮“亚洲演艺之都”金字招牌的同时,也彰显这座城市美的追求,高的颜值、暖的表情。

相互引流,在商场看“一台好戏”

“你们今天来看什么?”“我们来看《孤儿》!”周末夜晚,在第一百货“星空间”的取景队伍里,两对影迷朋友在这里偶遇。随着暑期大幕拉开,多家小剧场瞄准这个火热的档期,推出新鲜出炉的作品。继在亚洲大厦“星空间”推出爆款《阿波罗尼亚》《桑塔露琪亚》后,知名戏剧厂牌“一台好戏”在第一百货同时上新两部作品——音乐喜剧《双重危机》和托尼奖最佳话剧提名作品《孤儿》。

早在去年上半年,“一台好戏”创始人汉坤就与“星空间”的运营方、亚华潮院线总经理阮豪约定,今年暑期携全新好戏与观众见面。选择开在商场的剧场,他看重的是这片场域自带的宣传效应。“商业中心给予了剧目更多触达受众的机会,使推广信息覆盖到更广阔的人群。”汉坤举例,吊旗、展示、电梯门的包装都能比一般广告位投放带来更多的露出,“这是我们演出方非常希望得到的展现机会”。

“你们的人流太厉害了!”距离第一百货“星空间”第一批小剧场开张不过两个月,阮豪就从商场方收到了点赞反馈。在他看来,进驻商业综合体是“破圈”之举,“以往我们做联动,范围相对较小,固定在小剧场聚集区里。如今走进商场,这里有餐饮、有零售,得以跟圈子之外的行业进行互动。”记者看到,第一百货C馆

▲第一百货“星空间”推出托尼奖最佳话剧提名作品《孤儿》。(“一台好戏”供图)
▶上海滑稽剧团将在北外滩来福士开启周周演。(上海滑稽剧团供图)

制图:冯晓瑜

七楼部分区域仍在装修中,这里将全部改造成为演艺新空间,计划入驻的12家“星空间”目前开出6家。

商业体加持剧场的同时,剧场演出自带的高人气和年轻属性也为商场注入更新鲜的氛围。蹲SD演出结束后,观众与演员在演职员出入口互动)是不少忠实粉丝看完演出后的必备行程,为了不造成周边的交通压力并为商场“引流”,第一百货和阮豪计划着设计一条SD路线,引导粉丝前往舒适度更高的区域等候或者前往夜市等消费场景的入口,提升沿线商场的整体活力。

一站式体验,打破戏剧与生活的壁垒

细致复刻的弄堂场景、复古的路牌与广告标语、藏在上海人记忆深处的搓衣板、永久牌自行车等老物件……凭借满满的海派情怀,位于北外滩来福士B2层的城市集市早已“出圈”,成为顾客和游客的网红打卡地。今天起,这里又将迎来一个气质吻合的新

住户——上海滑稽剧团。由上滑打造的全新海派互动体验剧《欢迎入戏》将在此开启周周演,届时演员们会在与观众无缝连接的舞台上做噱头,演绎一段笑料十足的家庭轶事。

“能听懂上海话的举手,听不懂的举手。”这是演出正式开始前,演员的一个现场小调查。为了照顾到观众的需求,让海派幽默感染更多人,《欢迎入戏》特别配置了沪语和普通话两个版本。

上滑与北外滩来福士的合作机缘可以追溯到两年前。彼时城市集市刚刚开业,上滑应邀在其间表演滑稽戏《弄堂里向》的沉浸版。令人惊喜的是,演出仅仅两天后,就在社交平台上获得了大量关注,许多市民慕名而来,而这也无意间带动了大剧场《弄堂里向》的票房热卖。

“这是剧团第一个专属剧场,选择开设在人来人往的商场,相信对于提升上滑的品牌辨识度会很有帮助。”上海滑稽剧团团长凌梅芳对记者表示。当被问及剧场与开心麻花仅一墙

之隔,会不会有压力时,她坦言:“不怕竞争,就怕没有合适的环境。借助良好的生态,大家可以把喜剧行业的规模越做越大,共同让北外滩的喜剧声量越来越响。”除了推广的考量外,她期待商场剧场的牵手可以将看戏、进剧场进一步融入人们的日常生活中。“在这里,不仅台上与台下之间的距离缩短甚至消失了,戏剧与生活的壁垒也被打破了。人们在这里购物、享用美食,然后再走进剧场笑一笑,度过轻松的一天。”

打造一站式的休闲体验也是“星空间”的初衷之一。在阮豪看来,商业综合体能提供“不用跨马路就能用餐、搭乘交通工具”的便利,“不管是炎热的天气,还是刮风下雨,来看戏的观众都不会受到影响”。“未来拥有综合性配套服务的场地会是我们的主要方向。”他透露,亚华潮院线计划年内推出十部新作,第一百货的12家“星空间”也将陆续开齐,更多演艺新空间将继续进驻位于“演艺大世界”核心区域的热门商圈。

■本报记者 姜方

江风吹来,充满现代气息的西岸美术馆户外广场昨晚传来悠扬琴声——上海交响乐团大提琴重奏组的13位乐手,为市民奏响城市夏音。饭后散步的幼童和老人、玩滑板的孩子与夜跑的年轻人、喝咖啡的老外,与美好音符不期而遇,绘成一幅温馨惬意的城市风景画。

这场面向市民免费开放的“大提琴的夏日狂想”音乐会曲目十分接地气,皮亚佐拉《遗忘》、李斯特《匈牙利狂想曲第二号》、格什温《蓝色狂想曲》脍炙人口。为13把大提琴改编的“饮酒歌”“女人善变”“今夜无人入睡”等六首歌剧咏叹调耳熟能详。在大提琴的深情演奏下,这些颇富戏剧性和抒情性的旋律,像弓弦吟咏的“无词之歌”。

作为上海夏季音乐节(以下简称MISA)的演出团队,13把大提琴几天前刚在捷豹上海交响音乐厅亮相。昨天,同班人马“移师”西岸美术馆门前的户外广场,再次在弓弦上起舞,把动听旋律送到更多人的耳边。“我们希望让音乐融入市民生活,让更多人随时可以‘MISA’。”上海交响乐团团长周平介绍,这场音乐会由MISA在上海城市草坪音乐广场深耕多年后,再次拓展户外演出版图,于是就有了和与上海西岸的联动。

有别于剧场或音乐厅里的传统音乐会模式,昨晚的户外音乐会乐手们和滨江步道上的行人仅一步之遥。从音乐厅转战黄浦江畔的西岸美术馆户外广场,这支训练有素的大提琴战队迅速调整状态。“我们喜欢音乐厅里穿着礼服的严肃音乐会,也很享受氛围更轻松的户外音乐会。”上海交响乐团大提琴声部首席黄北星告诉记者,“这次在MISA的户外舞台演出,希望悦耳的旋律和轻松的氛围,能拉近听众和大提琴的距离。”

位于黄浦江畔的西岸美术馆大剧场集聚了20余处各类文化场馆,包括西岸美术馆、西岸艺术中心、油罐艺术中心、龙美术馆(西岸馆)等。这次上海交响乐团13把大提琴带来的户外音乐会,为这片视觉艺术群落叠加了流动的听觉艺术。“美术馆不仅仅是展示文化艺术品的场所,还可以成为市民的公共文化空间,各种各样的文化艺术活动在这里交织,为大家提供综合性的服务。”西岸美术馆执行馆长陈安达告诉记者,上带来的这场音乐会属于“西美夏令时纳凉季”的活动之一,“这个暑假我们还会推出几十项室内外活动,包括针对不同年龄段小朋友的音乐艺术工作坊、特别策划的亲子导览、露天影戏等,满足人们来美术馆享受多元文艺生活的需求”。

对于上海交响乐团来说,这不是和上海西岸的第一次合作。早在2017年,乐团就在西岸演过“水岸歌剧”《唐璜》,为上万名观众提供了欣赏露天歌剧的机会。现场的草坪上不仅安排了多个剧情相关场景,还运来大量草垛、草堆,供席地而坐的观众倚靠和休憩。在周平看来,西岸艺术群落的场馆布局错落有致,适合各种融合性的演出。“艺术的跨界联动潜力无限,我们乐团计划在上海西岸打造适配的演出。”

记者获悉,为了让古典音乐融入城市生活的不同侧面,本届MISA举行期间,上海交响乐团将特邀三位青年演奏家,陆续在衡复风貌馆、武康路旅游咨询中心、襄阳公园、M+黑石、龙华塔影空间、徐家汇书院等地标“快闪”。每一个前来打卡或偶然路过的观众都可以用自己的方式开启全感官的体验,跟着音符感受音乐与城市地标激荡出的共鸣。

上交大提琴重奏组为市民奏响城市夏音。

本报记者 邢千里摄

上海夏季音乐节为视觉艺术群落叠加流动的听觉艺术
迎着黄浦江的风,西岸传来悠扬琴声