

上海再添文化新地標，北外灘藝術寶盒啟用

匯聚20台超70場演出，北外灘友邦大劇院首演季揭幕

本報訊(記者方)今秋，黃浦江畔的全新藝術珍寶盒開啟。音樂劇大師安德魯·勞埃德·韋伯創作的英文原版音樂劇《劇院魅影續作：真愛永恒》，今晚將為上海全新文化地標——擁有1715個座位的北外灘友邦大劇院首演季揭幕，20台超70場多門類的演出將接連亮相。

“Beautiful(美麗的!)”作為《劇院魅影續作：真愛永恒》的出品方之一，英國柯士路製作公司執行製作人亞歷山大·哈珀，如此評價北外灘友邦大劇院。“我們劇組的所有成員都準備好了，大家在這樣一座充滿魅力的劇院裡演出，感到無比期待和興奮!”記者获悉，在正式啟用之前，北外灘友邦大劇院已進行兩輪壓力測試演出，從舞台設備到服務觀眾的流程不斷進行調整和

優化，確保今晚順利開幕。

北外灘友邦大劇院位於上海市虹口區東大名路889號，坐落在友邦金融綜合體內，毗鄰聶耳先生故居，外形如同一隻精美的藝術珍寶盒。在“世界會客廳”美譽的上海北外灘核心板塊核心位置，劇院建築面積約1.4萬平方米，配備了一流的专业設施，兼顧多功能演出需求。早在今年5月，北外灘15家文化藝術機構組成“北外灘藝術岸線”，依托高品質水岸風光持續輸出高質量公共服務。北外灘友邦大劇院，正是其中一顆璀璨的藝術明珠。這座虹口區目前唯一一座大型專業劇院，也是北上海內環內最大的綜合性大劇院。

潮平岸闊，江河聚勢。北外灘友邦大劇院優越的地理位置，方便上海、長三

角、全國乃至海外觀眾共享申城舞台藝術魅力。而作為友邦金融綜合體的重要組成部分，劇院將與商業中心相互連通，二者互為流量引擎，相互賦能，實現文化體驗和社交消費的有機互動。該劇院由北京保利劇院管理有限公司所屬上海虹口保利大劇院管理有限公司運營，匯集全球文化藝術資源，讓璀璨的藝術群星閃耀“一江一河”，點亮申城之夜。“北外灘友邦大劇院將匯集保利在全國範圍內最優質、最前沿的文化藝術資源，全力打造國際高水準音樂劇展演及製作中心、國際舞蹈藝術展演及孵化中心，彰顯‘保利體系，國際視野，上海特色’的獨特氣質。”北京保利劇院管理有限公司黨委書記、總經理姚睿表示。

在昨天公布的首演節目單中，英文原版音樂劇《劇院魅影續作：真愛永恒》作為重磅開幕演出後，今年俄羅斯戲劇《斯拉法的下雪秀》、音樂舞台劇《汪江隊立大功—救援先鋒》、俄羅斯音樂劇《安娜·卡列尼娜》俄語巡迴版、明年英文原版音樂劇《芝加哥》、法語音樂劇《搖滾莫扎特》等演出將接連登陸北外灘友邦大劇院的舞台。北外灘友邦大劇院負責人秦健表示，北外灘友邦大劇院不僅是成為一個集世界藝術精品、國際港灣，更努力讓中國觀眾直達全球藝術前沿，令世界藝術之冠觸手可及；同時還將製作惠民公益體系演出，秉持著“高貴不貴”的文化惠民政策，做到“月月有公益場，場場有公益票”，讓更多觀眾走進劇場。

北外灘友邦大劇院外景。(劇院方供圖)

上海戲劇學院與延安大學聯合出品，學院派話劇《路遙的世界》在申城上演

在青年一代學子中點燃“路遙熱”

本報記者 王筱麗

“上戲似乎許多年來沒有看到這樣一個現象，觀眾為了拿票可以從實驗劇院門口排隊到華山醫院。”上戲教授戴平口中的作品正是上海戲劇學院和延安大學聯合出品的原創話劇《路遙的世界》。作為上戲新學期第一戲，《路遙的世界》來得有些靜悄悄，後勁卻頗有力。仍在燃燒的“路遙熱”、上戲學院派式的演繹都為作品增添了更多關注度。在月初的三場演出收官後，第二輪演出上周末正式啟動，在上戲實驗劇院熱演。

提及路遙，其創作的茅盾文學獎作品《平凡的世界》不得不提，主角孫少安和孫少平兩兄弟承載了一代普通人的挫折與追求、痛苦與歡樂。《路遙的世界》便是改編自延安大學文學院教授梁向陽的傳記文學作品《路遙傳》，以路遙寫作《平凡的世界》為軸，三幕分別對應小說的三部結構，主要刻畫了路遙寫作時與周遭環境互動所激發的內心衝突，而這一內心衝突又是以另一個路遙——路遙潛意識中的“她”的具象化予以表現。劇中，主人公路遙的所作所為和所思所想以虛實交錯的形式交織交織，他複雜而深刻的意識世界抽絲剝茧地呈現在觀眾面前。

梁向陽與路遙有著同鄉之誼，路遙生前，二人亦有過多次長談。在他看來，《平凡的世界》里有著路遙深邃的歷史理性、迎風而立的勇氣、堅忍不拔的意志。對於普通人來說，這樣的具有難以替代的“燈塔效應”。與此同時，梁向陽也提到上海改編路遙作品的深厚土壤，無論是早在1983

在原創話劇《路遙的世界》里，主創通過探索性的表演和舞台形式展現路遙深沉廣闊的精神領域。(上海戲劇學院供圖)

年，上海青年話劇團排演的路遙同名小說話劇《人生》，還是近年來上海出品的大熱電視劇《平凡的世界》《人生之路》，都為《路遙的世界》奠定了基礎。

老魯藝、寶塔山、路遙故居、路遙紀念館、楊家嶺革命舊址……主創采風的脚步走過了一眾地標，導演方黎明特地前往延安大學下生活，編劇孫祖平七年前就開始了對劇本的打磨，上海市文評家協會副主席兼秘書長胡曉軍從《路遙的世界》中看到了上戲長期重視戲劇文學性的傳統——既對原創劇本的文學性有高标准，又對改編劇本的文學性有要求。著名文評人

家毛時安則將《路遙的世界》稱作一部具有學術與學院意味的“路遙戲”，主創“以學術探索的方式表達了對路遙的懷念和致敬”。

陝北風情有著中國大鼓、陝北說唱、“信天游”等傳統藝術形式豐富了作品的整體風貌，但遠不止於此。在日前舉行的專家研討會上，劇中推動敘事發展的戲曲與寫意的舞美多次被專家提及，“演出空間非常空靈和自由，與戲曲的使用相結合，營造了一個心理的世界，這是路遙的心理世界”。《戲劇藝術》副主編李偉談到：“台上黃色的舞台坡度讓觀眾很快回到上世紀80年代陝北的那片黃土地上。”

“以年輕人喜聞樂見的方式推出作品。”創排之初，方黎明就定下了目標。年輕人是《路遙的世界》的主要創作班底，從幕後到台前，朝氣感與新鮮感扑面而来。上戲戲文系教授劉明厚認為，縱然路遙的《平凡的世界》和在上海這片土地上成長起來的90後年輕一代彼此間並不熟悉，但其中的精神是相通的，他們都願意為自己所熱愛的事業付出所有的情感。“一部演給青年一代的‘路遙戲’。”在毛時安看來，這是一台專門為年輕觀眾量身訂制的實驗性戲劇，他也期待著，這部作品能向更多學子、更多中國青年人中走去。

金星談將於今秋亮相的新作《不期而別》：

讓舞者和觀眾一起釋放內心的聲音

本報記者 柳青

金星舞蹈團的新作《不期而別》正在最後的排練階段，這個節目可說“好事多磨”，它起初是在2019年為舞團20周年“慶生”之作，首演在即時遭遇疫情，一耽擱就是三年。現在，舞團和這支“未完成的佳作”都迎來重啟，11月3日，《不期而別》將在上海YOUNG劇場首演。

這些天，金星切換於中法時差，牽掛著《不期而別》在巴黎的排練進度，見縫插針地構思她的編舞新作《波萊羅》，還要緊鑼密鼓地籌備和圖米納斯導演合作的舞劇《櫻桃園》，她要演柳芭婭。難得消停的片刻，她開口談起的卻是話劇九人的新作《庭前》：“我對身邊的朋友說，你們可以不看戲，但我的《日出》，但去看看《庭前》吧，那是好作品該有的樣子——講出觀眾的渴望，讓他們聽到藏在心裡的、在日常生活中不會交流的聲音。”

談新作《不期而別》，她屢屢強調：“舞蹈，要讓舞者和觀眾一起釋放內心的聲

音”“編舞和舞者都要眼裡有人，要看到周圍的芸芸眾生，要交流”“在這個變化了的世界裡，藝術應該有意識地重建人與人之間的聯繫”。

金星欣賞陳佩斯主演的《驚夢》，對於戲裡的台詞“應了的戲就得唱”，她感同身受。重啟《不期而別》，也是重現當初“應了的戲”。她不奢望《不期而別》會成為在“戲台”上長久傳下去的節目，但這部作品有它無可取代的特殊性，從它的“半途而廢”到“重裝再來”，編舞、舞者和作為藝術總監的她都經歷了一段特殊時光，他們重聚於排練廳，把各自在這三年中的生命體驗注入創作中。

兩位編舞莫妮·麥克爾和大衛·埃爾南德斯，通過14個舞者不同排列組合編排的獨舞、雙人舞和群舞，探討個體和外部世界的關係，個體之間、個體和群體的距離，以及多樣化的人與人的共存。《不期而別》的舞蹈並不承載敘事的敘事情節，但給觀眾傳遞著關於“表達和交流”的具體意象；有獨舞的女

舞者始終躲閃著不加入任何一組群舞，有兩兩之間的双人舞或者在試探中錯過，或者在親密的彼此吸引後演變成激烈的對峙，也有群體之間的觀望、相斥和漸行漸遠。

三年時光流逝，如今這版已是初稿的“推倒重來”。莫妮和大衛對舞蹈的理解、以及對彼此的理解，多了複雜的包容度。編舞和編舞之間，編舞和舞者之間，以及舞者和舞者之間，排練場上的每個人或多或少能更積極健康地表達“自我”，同時和差異化的“他者”共存。

這一點，對中國舞者的觸動是很大的。金星帶著上海團的九個舞者初抵巴黎，他們進入排練廳時，身體和思維習慣性地揣摩或執行編舞的想法，他們下意識地在“取悅”編舞和場邊的金星。同場巴黎團的九個舞者是不同的狀態，他們有著和編舞同樣活潑的表達欲，把排練場上的身體每一個動作當作交流的语言，而不是任由編舞擺佈的技巧容器。在不斷調整方向的創作中，並不存在工整的“合唱”。金星在巴黎的排練廳里陪了

一段時間，感觸頗深：“這次的創作過程對團里的舞者來說，也是重新經歷‘開放’。他們意識到舞蹈不是為了討好編導或者討好觀眾。跳舞是因為心裡有話，每一具身體里的聲音，哪怕是微不足道的，哪怕是雜音，都是有意义的。”舞者在高度的專注中被喚醒了“自我”，並通過舞蹈交出了自己，也在舞蹈中看到了他人。可以期待這個作品演出時，舞蹈將實現台上舞者和台下觀眾之間的心灵交流。

《不期而別》的創作者背景龐雜多元，編舞莫妮是南非姑娘，大衛是在歐洲長大的美國人，14個舞者里各種肤色、族群都有。東方和西方、亞洲和歐洲，原住民和現代社會，不同文化背景在排練廳里混成調色盤。總有人問金星，這不是刻意安排，是不是要強調文化之間的交融和化用？她直接否定了：“‘多樣文化的平行共存是今天我們面對的現實，文化之間的關係不是你改造我我變成你，而是尊重差異的存在，讓差異化的表達順其自然地發生。”

本報記者 卫中

在甜寵大行其道的當下，一部主打古代懸疑的《九义人》為古裝劇市場吹來一股清風。該劇由吳倩、李佳航、喬振宇、胡意旋等主演，改編自豆瓣網連載的同名小說，講述九個不同身份背景的人物，聯手為七年前死去的綉女討回公道。小說原作獲得9.2分的高評分，劇集播出後也頗受好評：“前塵回望真相茫茫，穿絲引線乘風破局，誰看了不說一聲絕!”

盡管在劇情節奏、人物塑造等方面還有不少可提升的地方，但《九义人》憑借對現實的觀照被不少人評價為古裝版的《不完美受害人》和《沉默的真相》。專家指出，現實主義不是現實題材，它是一種創作手法。古裝劇應該找到歷史人物與當代觀眾的情感聯结点，通過“典型環境”中的“典型人物”塑造，表達一種能夠穿透歷史、抵達現實的現代意識。

話題突破時空限制

沒有俗套的多角戀，沒有奇幻設定，更沒有花里胡哨的特效……《九义人》專注於在步步為營的偵探以及環環相扣的布局埋伏中推進劇情；七年前，少女受辱致殘，狀告無門，觀眾虐心；七年前，集結義人，坏人受懲，大快人心。劇中，單數集是上閱，以七年前的綉女蘭如蘭為主線；雙數集是下閱，以閩孟孟的復仇之旅為主線。在兩條時間線交織的劇情中，上一集中角色的態度和行為，往往在下一集中交代清楚，讓情節清晰且合乎邏輯。

在古裝劇的外衣下，《九义人》所討論的話題是突破時空限制的，發生在煙雨綉樓的罪行可以出現在古今中外有著同樣屬性的場所，因而引發熱烈討論。煙雨綉樓主人吳廉是位遠近聞名的雅士，有着一手超凡脫俗的綉工。國公夫人通過向皇帝和太后进獻吳廉的煙雨綉而一直受到恩寵，兩人形成了深度利益綁定。所以當普通家庭出身的綉女們遭受吳廉的誘騙和侵害後，大部分受害者只能選擇保持沉默。但是蘭如蘭是個例外，她選擇了擊鼓鳴冤為自己討回公道，却終究不敵惡勢力，最終閩孟孟出手，以復仇的方式為其尋求公道。一位網友評價：“這不單單是部爽劇，更是一部觀照社會、關注女性、普通人的話題劇。”

網絡暴力不僅是當代社會的一種頑疾，也是古代“人言可畏”“眾口鑠金”的輿論壓力。劇中，蘭如蘭上告官府，立于衙門口觀瞻的百姓被吳廉的巧舌如簧和惺惺作態所盅惑，又先入為主認定聲譽卓絕的吳廉受人誣陷，於是對受害者蘭如蘭大肆侮辱謾罵，以至於她只能以死証清白。

缺乏挖掘困境的深度

劇名叫《九义人》，直接點出了綉女孟孟的討回公道之旅並不孤单。面對實力強大、狡詐奸險的敵人，孟孟蛰伏七年暗中謀劃，把包括捕快、鏢師、武將、花魁等不同身份背景的“义人”聯合在自己身邊，由這些“小人物”組成的古代版“復仇者聯盟”，扳倒了高高在上、不可一世的“大人物”，確實給觀眾帶來相當的“爽感”。

不過，爽片類型不代表劇情設計上可以將就。不少網友認為《九义人》的謀略內容稍顯單薄，尤其是在復仇的方式手段上，仍然脫離不了傳統官斗、宅斗的套路，讓一些觀眾吐槽“不大气”。例如孟孟利用了周玉琴向太后討歡心的心理，用贖品設局讓周玉琴掉進圈套，顯得反派“智力不高”；還有此後國公夫人被假扮的算命先生蒙騙，都讓觀眾覺得通過把反派刻畫成“很天真”的方式來彰顯主角團隊的聰明智慧，讓斗智的情節有些兒戲。

此外，儘管劇中也有個別出彩的人物塑造，但關鍵角色的處理比較單薄。比如直接告訴觀眾吳廉是個反派人物，處理上略顯毛躁和倉促。業界認為，如果能先塑造他道德崇高的表象，再揭露出他扭曲邪惡的本質，或許能給觀眾帶來更強烈的反差感和心理衝擊，這樣在戲劇表現力上更能加分。更重要的是，《九义人》把復仇的焦點集中於吳廉和國公夫人的惡人團體，本身固然沒錯，但帶給觀眾的直接觀感更像是解決私人恩怨。而對於造成蘭如蘭等綉女困境的“名節”等封建思想糟粕，以及弱勢地位所形成的社會牢籠，却缺乏針砭和批判。期待，未來的古裝劇有更具突破性和創新性的表達。

甜寵大行其道，主打古代懸疑的《九义人》引發討論——古裝劇如何找尋與當代觀眾的情感聯結

MON

INTERNET

ARTS

THEATRE

THE

沈伟 艺术总监

SHEN WEI ART DIRECTOR

著名国际华人编舞及舞蹈家
画家和导演

10.1-10.20

ARTS WEST BUND DOME

龙騰大道2350号

2023FW No.2350 Longteng Avenue

西岸穹頂藝術中心

WEST BUND DOME

龍騰大道2350號

2023FW No.2350 Longteng Avenue

票價 PRICE

內場票(限1層看台): 480元

INFIELD TICKET (1F ONLY): ¥480

全場票(1層與2層看台通用): 680元

FULL-FIELD TICKET (1F& 2F): ¥680

扫码購票

中國國際話劇中心

CHINA INTERNATIONAL THEATRE CENTRE

國泰君安

GUOTAI JUNAN

ARTRA 自定藝

ARTRA ARTS BIRD

artra.artsbird.com