

卷首语

以文化盛典促文明交流互鉴

习近平文化思想的提出,为做好新时代新征程宣传思想文化工作提供了强大思想武器和科学行动指南。面对新的文化使命,上海有什么样的新气象新作为?今天正式开幕的第22届中国上海国际艺术节给出了精彩生动的回答。

阔别四年,中国上海国际艺术节归来仍是名团名家云集的盛典,演出和展览汇聚当代世界的艺术精粹,这里依然是吸引全世界优质演艺资源的繁忙码头。

本届中国上海国际艺术节的第一场开幕演出是由著名指挥家艾森巴赫执棒新成立的上海国际艺术节节日乐团,携女高音歌唱家安吉拉·乔治乌和小提琴演奏家马克西姆·文格洛夫,在上海展览中心的喷水池广场献上一场户外的交响乐会。10月14日那个秋夜,3000多位观众在经典建筑中聆听柴可夫斯基、拉威尔和普契尼的名作,这场音乐会开辟了中外艺术合作的新典范,同时,音乐和建筑相遇创造出文旅融合的新样本,演绎着海派特色的文化自信。

尽管过去三年里,线下的中外演出交流受阻,但中国上海国际艺术节和全球顶尖艺术家以及顶尖艺术院团的沟通从未中断。从十月初到十一月底近两个月的时间里,在艺术节的舞台上献演的45台境外剧目里,有太多的“老友记”再续情谊。

俄罗斯指挥家捷杰耶夫带着马林斯基剧院的艺术家们重返上海大剧院,时逢瓦格纳诞辰210周年,马林斯基剧院全新制作的全本《尼伯龙根的指环》,在上海迎来世界范围的首次完整演出。2019年的上海国际艺术节期间,德国指挥家蒂勒曼和维也纳爱乐乐团的演奏在上海乐迷中引发轰动,今秋,他重访上海,和德累斯顿国家管弦乐团组成黄金组合,带来德奥古典音乐的经典曲目。值得一提的是,被形容为“古典乐团活化石”的德累斯顿国家管弦乐团,今年恰逢成团475周年纪念。贝嘉芭蕾舞团更被视为“上海观众的老朋友”,这个舞团自2011年以后,多次出现在艺术节的舞台上,让上海观众欣赏到贝嘉编舞的名作《魔笛》《贝多芬第九交响曲》《波莱罗》,此番再续前缘,舞团将上演贝嘉为寻找希腊舞蹈精髓编排的《七段希腊人的舞蹈》。上海观众曾以多元、开放的心态和鉴赏能力,接纳了罗伯特·威尔逊颇受争议的《一场关于无的演讲》,这一次,他和他的老搭档露辛达·查尔兹对他们40年前的作品《相对平静》进行二度创作,实验戏剧和先锋舞蹈的结合将是上海国际艺术节舞台上的另一道风景。

今年尤为特殊的是,正值共建“一带一路”倡议提出十周年,本届艺术节的开幕式演出交响诗篇《丝路颂》,艺术化地呈

现“一带一路”的历史文脉、全球视野和当代价值。今年特设的“丝路之光”展演,集合了共建“一带一路”国家的20多部作品,浓墨重彩地呈现上海国际艺术节在十年间与“一带一路”共建国家文化交流互鉴的成果。所谓“全球剧场,上海时间”,上海国际艺术节是彰显“上海文化”品牌的主场,更是全球视野下的文明交流的舞台。这回应着习近平总书记所强调的:以文明交流超越文明隔阂,文明互鉴超越文明冲突,文明包容超越文明优越。

在交流、互鉴和包容的环境中,上海国际艺术节也是用当代语汇讲中国故事的舞台,承载着中国形象、中国声音和中国精神。

本届艺术节坚持展现中国传统文化创造性转化和创新性发展的成果,32台境内作品荟萃南腔北调,其中有南音、花鼓戏、花灯戏等上海观众难得一见的传统剧种。南音《文姬归汉》紧扣“去国怀乡”的母题,以诗人蔡文姬的生命苦旅,彰显中华优秀传统文化穿越时空的精神力量。曲剧《鲁镇》把狂人、阿Q、孔乙己、祥林嫂等多个文学形象融于一剧,继承了鲁迅小说的思想遗产和批判精神。花鼓戏《夫子正传》脱胎于传统剧目《讨学钱》,把山乡教书先生的命运置于近代中国巨变的时代洪流中,延续了传统戏质朴诙谐的乡土风

情,也扩充了时间跨度和历史厚度,自由流转于雅俗之间。通过这些地方剧种作品的集中展演,上海国际艺术节在传统文化和多样受众之间架起互通的桥梁。

另有舞剧、话剧等以现代审美的方式呈现传统文化的题材。《永和九年》在艺术节亮相是世界首演,用舞蹈穿越回1000多年前的旷世雅集,以舞蹈打破语言屏障,展现中国书法之美和中国人文精神。《咏春》以舞演武,植根大湾区人文风貌,致敬平凡人的创造、奋斗和梦想。《钟馗嫁妹》通过现实与传说人物虚实结合的创作手法,把戏曲元素融合在话剧中。沪疆两地杂技演员共同出演的《天山雪》,用杂技讲新疆故事,回望不同时期的援疆和文化润疆的往事,在探索当代杂技发展路径的同时,呈现了70多年来民族团结的画卷。

中国上海国际艺术节是荟萃名家杰作的舞台,也是青年艺术家的孵化地。作为艺术节最具活力的原创板块,“扶青计划”在今年迎来十周年。在过去十年中,91名来自不同领域的华人青年艺术家从这个平台起步,77部风格多样化的舞台作品从这里走向更广阔的世界,有15部委约作品28次前往13个国家和地区,上海国际艺术节的“扶青计划”为本土青年艺术人才搭起国际交流的桥梁,让有潜力的中国作品持续地被看见,也为“上海文

化”品牌打造输送生力军。

艺术节是艺术家们你方唱罢我登场的节日,是经典和新作交相辉映的节展,最终,它是让普通人都有机会参与文化活动的民生。中外艺术家们上得舞台,下得社区,本届艺术节的“艺术天空”以60台剧目、过百场次演出覆盖16个区,近两个月的时间里,上海将成为一座没有围墙的剧院。同时,“学生观剧观展团”招募20多所高校学生,以青年视角对展演剧目评分,让年轻人分享他们的感受和认知。“艺趣社”以公共美术活动和工作坊的形式,让中小学生参与跨界艺术实践。还有“国际儿童戏剧艺术节”“国际木偶艺术节”等“节中节”,让学龄前的娃娃们拥有欢乐的剧场时光。“全城同庆,人人共享”的艺术氛围,真正实现了“全民、全龄、全城、全时”的节庆。

(柳青)

上图开幕式交响诗篇《丝路颂》海报局部。下图为圣彼得堡艾夫曼芭蕾舞团《安娜·卡列尼娜》。(均中国上海国际艺术节主办方供图)