

新科肖赛冠军来了!

新生代钢琴家刘晓禹登上捷豹上海交响音乐厅舞台

本报讯 (记者姜方) 自2021年在第18届肖邦国际钢琴大赛上夺冠之后, 26岁的新生代钢琴家刘晓禹在国际乐坛备受瞩目。

昨晚, 刘晓禹登上捷豹上海交响音乐厅的舞台, 演绎一场曲目时间横跨300多年的音乐会。这场开票即售罄的音乐会, 也是生于法国成长于加拿大的刘晓禹自“肖赛”夺冠后, 首次访问中国内地演出。

“肖赛”应该算是一个新的开始, 我甚至觉得它给我带来了一种使命感, 让我有责任不断提升自己。”面对赛后蜂拥而至的关注, 刘晓禹以他的清醒和独立, 不断思考着音乐和艺术的真谛。

昨晚的音乐会上, 刘晓禹演绎的曲目从巴洛克风格的巴赫、拉莫, 到浪漫主义时代的肖邦、李斯特, 最后落在现代钢琴艺术的重要标尺——卡普斯汀, 展示了青年钢琴家的视野与雄心。

▼ 刘晓禹在昨晚的音乐会上。蔡磊磊摄

▲ 刘晓禹说, “肖赛”是一个新的开始。(资料照片)

制图: 冯晓瑜

观众席

不止“肖赛冠军”

陆平

肖邦钢琴大赛新科冠军夺冠后首度来沪举办音乐会, 你会期待他演奏什么? 标准回答: 肖邦。但刘晓禹用昨晚的音乐会明确表达心意——决不希望被人贴上任何标签。

他是重肖邦的。《温柔的倾诉》《独眼巨人》《野人之舞》《母鸡》——这些古怪又陌生的标题出自法国巴洛克键盘音乐奠基人拉莫, 我敢说不少人此前甚至都没有听过他的作品, 而这恰恰是刘晓禹传递给听众的重要信息: 早期音乐自有别样的魅力。细细品读那哀而不伤的柔美触键, 灵活多变的节奏组合, 倔强执拗的颤音主题, 诙谐

幽默的同音反复, 从故纸堆中跃出富有生命力的音符, 化身趣味盎然的音乐形象。肖邦的另一端落在近距离的当代作曲家身上。卡普斯汀的《变奏曲》将爵士乐元素融入严肃音乐领域, 对于从小接受多元文化熏陶的刘晓禹而言更驾轻就熟。轻松的基调托举若隐若现的俄罗斯民歌, 出其不意的重音碰撞即摇摆的节奏, 层层推进着一个接一个变奏, 洗练的音色质感愈彰显钢琴家的自信。

听完整场, 你会发现刘晓禹能够开启高段位艺术殿堂的大门, 全靠手中握有安身立命的3把钥匙——
第1把钥匙: 经典。传习经典作品是每一位钢琴家的必修科目, 巴赫《G大调第五法国组曲》中的多个民俗性舞蹈场景被刘晓禹恰如其分地勾勒描画, 反复段落中即兴添加的装饰音颇具品位, 指尖起落处弥漫沁人心脾的田园气息;
第2把钥匙: 深耕。取消四个乐章之间的停顿, 刘晓禹把整套肖邦《第二钢琴奏鸣曲》用一气呵成的方式聚合, 又以冷峻高古的形象凸显第三乐章《葬礼进行曲》的中心地位, 不难看出肖邦的音乐仍是他持续深耕的艺术园地, 仅凭这一曲就足以宣示金奖得主之实至名归;
第3把钥匙: 技巧。李斯特根据莫扎

特歌剧改编的《唐璜的回忆》挑战钢琴家的技巧极限, 刘晓禹先用考究的下键让钢琴这件乐器奏出接近意大利美声唱法的卓然音色, 后在全曲尾声急口令式的飞速八度乐段里快意挥洒, 光彩夺目的出色表现使技巧本身生发音乐之美。
倘若要在刘晓禹身上进行一番“肖赛基因”筛查, 他承载着许多前辈包括老师邓泰山身上的共同点: 台风丰姿秀美、技巧娴熟卓越、处理精确得当。最重要的是, 他们的演奏总能让人将注意力聚焦在音乐本体, 然后再去联想和阐释, 这才是表演艺术的应有之道。
(作者为上海音乐学院博士)

第五届中国上海国际艺术品交易周蓄势待发 两大头部艺博会双双扩容 带来包罗万象的艺术实践

本报讯 (记者范昕) 作为第五届上海国际艺术品交易周重点项目的第十届西岸艺术与设计博览会(以下简称“西岸艺博会”)和第十一届ARTO21上海当代艺术博览会(以下简称“ARTO21”)近日双双官宣定档。两大头部艺博会将于11月9日至12日举办, 同期形成错位PK。它们搭建起的艺术全球化交流及交易平台, 引领成熟艺术生态体系的构建, 也与全城各大美术馆、画廊和艺术机构合力共绘热力四射的申城艺术版图。

西岸艺博会与ARTO21的阵容与配置, 很大程度上决定了其吸引力指数, 素来被视为交易周的引擎。扩容, 可谓今年两大艺博会不约而同的关键词。前者将登陆上海西岸(徐汇滨江), 首次拓展至4个主场馆——西岸艺术中心A馆、B馆以及西岸穹顶艺术中心、西岸滨心, 171家展商创下历届之最。后者将回归上海展览中心, 规模为历届最大, 近150家展商总数亦创新高。

海内外重要画廊将在本届两大艺博会上悉数回归。例如, AIKE、豪瑟沃斯、大田秀则画廊、佩斯画廊、香格纳画廊、空白空间和立方今年都将实现连续十年参加西岸艺博会, 包括阿拉里奥、胶囊上海、赛迪HQ画廊、常青画廊等在内的众多国际蓝筹画廊及本土杰出画廊实现五年以上参与的高返场率。持续助力ARTO21的蓝筹画廊则有阿尔敏·莱希、高古轩、卓纳画廊、桑塔画廊等, 以精选艺术家代表作迎接本年度最重磅艺术盛会, 贝浩登、千高原艺术中心、蜂巢当代艺术中心、玉兰堂等画廊更是自首届起连续11年携手向前。

老友之外, 新朋的加入同样令人振奋。本届西岸艺博会共将迎来54家首次参展画廊, 空间遍布中国、韩国、法国、美国、德国、土耳其、荷兰、西班牙、瑞士、英国等多个国家和地区, 如1979画廊、弗拉格蒙特、G Gallery(首尔)、格林画廊等等。包括BAO ROOM、Sens画廊、格莱斯顿画廊等27家画廊则将首度参展本届ARTO21。这些新面孔都将为今秋的交易周带来新的活力与可能性。

值得一提的是, 本届两大艺博会不仅展销纯艺术作品, 也在充分探索艺术创作及展示的可能性。例如, 西岸艺博会将在AI PLAZA xian chang单元邀请多位重量级参展艺术家带来场域特定的大型户外公共艺术装置, 推动公共空间的塑造与新生。多家收藏级设计画廊及艺术珠宝加入ARTO21, 将为博览会赋予多元精致的审美趣味, 更有首屈一指的数字艺术画廊独家营造沉浸式策展空间, 与当代视觉文化进行思辨互动。

以艺博会为媒激起的国际交流热情已被看到。众多画廊主纷纷表示即将参与的两大艺博会以及上海浓厚的艺术氛围充满期待。施布特·玛格画廊创始人之一费洛敏·玛格透露, 这是自己所在的画廊第三次参加西岸艺博会, “这里的展会组织高度专业, 现场气氛热烈、多元, 非常有吸引力”。梅隆赫画廊亚洲总监王贝莉带来了知名当代艺术家安妮·卡普尔、丹尼尔·布伦、李禹煊等作品, “希望全球藏家能共享这次在上海的艺术盛宴”。

西岸艺博会新增的主场馆——西岸滨心(效果图)。(采访对象供图)

“晋剧第一女老生”谢涛携新作《庄周试妻》来沪献演

“认认真真排戏, 剧种自然往前走”

■ 本报记者 王筱丽

“上海对晋剧特别地疼爱, 每每推出新戏, 总想着能不能到这儿闯一闯。”当今“晋剧第一女老生”谢涛对记者说。昨今两晚, 太原市晋剧艺术研究院创排的新编晋剧《庄周试妻》亮相第22届中国上海国际艺术节。这是谢涛阔别上海舞台7年之后再度带着新剧前来, 也是该院第五次参演上海国际艺术节。

对于谢涛和晋剧来说, 上海是名副其实的福地。谢涛曾两度摘得“白玉兰”, 更荣获第27届“白玉兰戏剧艺术奖特殊贡献奖”。晋剧则从这里出发, 飞向国际舞台。2005年, 谢涛带着《范进中举》一个猛子扎进第七届中国上海国际艺术节, 那是晋剧睽违上海舞台69年后的惊艳亮相, 此后《傅山进京》《于成龙》等晋剧新作频频来沪。“我只是晋剧的一个符号, 我的背后是一部部好戏, 一个不断发展的剧种。”从艺已过40载, 谢涛想为晋

剧做的, 还有更多。

最爱的角色永远是下一个

“三个团拼起来的舞美灯光, 才来的上海演出。”回想起《范进中举》第一次来上海的情形, 谢涛很是感慨。18年过去, 太原市晋剧艺术研究院的一个团已经可以独立拿出一部大戏。此次来沪演出的《庄周试妻》正是研究院在去年推出的最新力作, 由徐荣与曹其敬分别担任编剧与导演。两位业内的资深编导年纪总和虽已超过170岁, 但作品的视角却不拘于时, 《庄周试妻》的初衷便是从当代视角解读明代白话短篇小说《庄子休鼓盆成大道》, 借助庄子假死试探妻子田氏忠诚的故事, 刻画人性的复杂和矛盾。

读完徐荣的第一稿剧本, 谢涛止不住为女主人公“田氏”流泪, 这份共情来自同为女性的感触。“最早我对‘庄周’这个人物有抵触, 但导演和编剧都帮我分析, 把他从圣人还原到凡人, 乃至俗

人, 当我明白我演的是一个拥有多面向的普通人, 我也就释怀了。”在这版《庄周试妻》中, 庄周对于妻子的试探与拷问最终指向了自己, 具有强烈的寓言性与思辨性。

凭借浑厚低沉的嗓音, 谢涛在晋剧舞台上成功塑造了包括范进、傅山、于成龙等在内的众多老生形象。但《庄周试妻》不严格论行当, 谢涛一人分饰“庄周”与“楚王孙”, 在老生和小生之间跳进跳出。表面看虽然是两个角色, 但根据剧情发展, 还衍生出了披着楚王外衣的庄周等复杂的形象。“老生举双指, 小生比单指, 精气神一下子就上来了。”谢涛向记者演示起来。“演庄周的时候胸得微微扣一些, 显得更有年龄感。”

虽然“梅花奖”“白玉兰奖”等一众荣誉傍身, 谢涛从不轻视任何一个角色, “每一次碰到新角色, 我都觉得自己拿不下来, 因此也会加倍努力地去‘啃’”。在舞台上, 女演员演男人有不少局限, 但谢涛一直认为女性的细腻会为男性角色注入不一样的表现方式。“你最喜欢演过的

哪个人物?”常常有人这样询问, 谢涛总是回答——下一个。

从田间地头唱到大剧场

2005年, 谢涛第一次携戏来上海, 她也将这一年视为表演生涯的一个分水岭。在此之前, 露天广场、田间地头是她演出的主阵地。找一处室外的场地, 搭起台就唱大戏, 条件远比不上现代剧场, 夏天酷热, 冬季严寒。虽然如今全国演出日程繁忙, 但谢涛没有放弃这块晋剧的戏迷基本盘。就在今年6月, 她与研究院的演员们拿起行李, 前往乡镇、县与老乡们见面, 一走就是3个月。

与其他传统戏曲剧种一样, 晋剧不可避免地遇到过观众流失的问题, 也经历了必须改变的时期。谢涛说话的语速不急不躁, 正如她长久以来低调变化的演剧习惯。“我的发声有很大的调整, 声腔更通俗化, 但不是为了年轻人的节奏一味地快。梆子腔亢激昂, 但有时略显粗糙, 现在我的演唱更加注重节奏的轻重缓急。”她说。

求新求变发生在创作中的各个环节, 例如《庄周试妻》中的翎子功不为炫技而存在, 谢涛根据庄周和楚王孙不同的立场, 灵活摆弄头上的翎子, 外化人物的内心波动; 又好比简约典雅的舞美和文辞清丽的剧本, 无不体现出古老艺术的当代品味。

幸运的是, 观众敏锐地捕捉到表演者的用心。过去, 老戏迷对新戏还是有抵触, 习惯性地指名要看传统戏。近些年, 谢涛惊喜地发现老乡们也点起了新编戏——“你都把戏带到全国了, 我们就在跟前, 总是要看一看!”

不久前, 上海歌舞团的舞剧《永不消逝的电波》在太原一票难求, 谢涛深受触动, “好作品不怕票房压力”。这次和谢涛一起来沪的, 是《庄周试妻》剧组一批平均年龄35岁的青年演员和舞美团队。“踏踏实实、认认真真地排戏, 坚守在自己的位置上, 剧种自然而然往前走。”

新编晋剧《庄周试妻》剧照。

(演出方供图)

上海书城焕新归来有哪些不一样

(上接第一版) 三楼“万般学问”区将整个社科大类图书进行有机结合, 涵盖党政、历史、经管以及哲学类图书。四楼“童心启航”区面向青少年儿童, 为孩子们提供广泛的阅读选择、新奇的阅读体验。五楼“逐梦未来”区涵盖各学习阶段教辅教材、进口原版书和语言文字类工具书等。六楼“志趣养成”区以生活休闲与艺术类书籍为主, 覆盖不同门类、时期风格流派, 通过绘本画册、影像作品与经典鉴赏类结合呈现。由小林漫画打造的“迷官书屋”充满别具一格的趣味。七楼的学术类和艺术设计类书籍, 为学生、研究者和爱好者提供多层次服务。书城还会联动图书作者、艺术家们策划各类活动。

营造沉浸式体验, 让书城重新“激活”福州路

有读者打趣: “对于不少上海小囡来说, 没有书城的寒暑假是不完整的。”1998年12月30日, 福州路465号上海书城开业, 成为上海十大文化标志性建筑之一。曾经每到周末这里都人满为患, 最高一天销售额可达300万元。

如今, 市民期待着书城硬件设施升级的同时, 能带来更多样的文化沉浸式体验。以二楼“作家书房”为例, 这是在公共空间中划分出的半私密性空间, 温柔落地灯

光、藤制扶手沙发, 营造出静谧舒适的书房环境。这也将是作家新作与读者见面的地方, 首位莅临“作家书房”的是推理悬疑作家蔡骏, 将带来为期两个多月体验活动, 第二期计划邀请的是马伯庸。

分别位于书城二楼、四楼、六楼的三个采光中庭, 颇具视觉冲击力, 它们也构成了“垂直”城市内部的三个小型文化广场。“这三个中庭不仅仅在视觉上显示出书城的立体感, 以后还将打造成举办音乐、戏剧、绘画等多元文化活动的场所。读者会发现, 任何一种业态其实都可以和书产生千丝万缕的联系。”钮也仿说。

位于七楼上海插画艺术中心落成, 将举办首届“依好·上海”, 展出挪威插画师玛丽·康斯塔·约翰森、比约恩·索尼、莱恩和克里斯汀·罗斯基夫2019年参加上海艺术家之旅期间创作的绘画作品。此外, 由上海书城与猫头鹰喜剧团队合作的小剧场喜剧集, 将是全国大型书店里推出的首个喜剧主题演艺空间。史炎、梁彦增等脱口秀演员将现身新书《不开玩笑》签售会和播客录制。未来, 猫头鹰喜剧会在剧场内进行常态化脱口秀演出, 为市民带来“一站式”文化体验。

第22届中国上海国际艺术节 THE 22ND CHINA SHANGHAI INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL