



第22屆中國上海國際藝術節 系列報道 THE 22ND CHINA SHANGHAI INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

在上海，青年藝術“創想”走出第一步

■本報記者 宣晶

今年是中国上海国际艺术节创设“扶持青年艺术家计划”(以下简称“扶青计划”)十周年,也是艺术节与上海戏剧学院携手推出“青年艺术创想周”的第十个年头。十年间,来自不同领域的105位青年受委约创作89部作品,其中15部委约作品28次前往13个国家和地区进行文化交流及线上展映,向世界展示当代中国青年的文化理念和创作姿态。如今,越来越多年轻人参与进来,在艺术世界中碰撞、感动、思考、成长。

艺术创新的澎湃活力从何而来?“青年艺术家的创作永远是全球经纪人、艺术机构最关心的主题之一,也是中国上海国际艺术节最动人的魅力所在。”“扶青计划”艺委会主席、作曲家谭盾认为,这是一个具有前瞻性和未来性的创作孵化平台,“我们鼓励年轻人大胆设想、深刻思考、突破作为。他们带来崭新的人生观,把平淡生活演绎得那么有趣,把高深哲学变得如此通俗。在这些充满青春力量的作品里,包含着年轻一代对未来的思考与理想。”

以敏锐目光发掘“被隐藏”的艺术新力量

本周末,原创民族舞剧《永和九年》即将在上海大剧院首演,该剧导演、编舞王亚彬及主创团队都泡在排练教室里,和上海歌剧院演员们一同打磨舞剧细节。

对于上海,王亚彬有着别样的情愫——她导演、编舞、主演的舞剧《青衣》2015年就登上了中国上海国际艺术节的舞台,并由此走向全国以及海外演艺市场。“对于年轻人来说,将一个创意孵化实现需要闯过许多难关,艺术节的‘扶青’助力我的艺术创想走出了坚实的一步。”王亚彬说。

今年,不少“扶青计划”的有缘人重返中国上海国际艺术节的舞台。编导郑杰的新作《训诫三则·山月》亮相上海国际舞蹈中心实验剧场,也在艺术节演出交易会上受到关注。故事取材于晚唐传奇《人虎传》,年轻舞者以肢体语汇表达了求而不得的心灵困境。2017年,郑杰编创的现代舞《寂静之上》入选“扶青”,时至今日,他仍然对在上海戏剧学院端角剧场的首演念念不忘:“这是我人生的转折点,没有它,就没有现在的《训诫三则·山月》。”

对于年轻人来说,“扶青计划”是艺术航路上的灯塔,引领他们走过一程又一程。“扶青计划”十周年特别委约作品——《彼岸



“扶青计划”委约作品《面影3.0》亮相今潮8弄。

(中国上海国际艺术节中心供图)

5.0》的主创秦毅和徐志博也是往届“扶青”委约艺术家。秦毅告诉记者,《彼岸》团队正是从“扶青”平台起步组建的,“我们和很多艺术家度过美好时光,共同成长”。2022年,《彼岸》团队接到了第50届香港艺术节的委约;2024年,《彼岸》音乐会将在德国科隆圣彼得教堂上演。“总之,《彼岸》会一直延伸,带着中国原创音乐,带着我们的艺术理念‘走出去’。”秦毅说。

从上海出发,《青衣》受邀赴挪威CODA奥斯陆国际舞蹈节、美国匹兹堡第35届国际首演艺术节演出;《寂静之上》亮相墨尔本维多利亚多元艺术节;实验越剧《再生·缘》惊艳罗马尼亚锡比乌国际戏剧节;音乐电影《斩·断》在澳大利亚阿德莱德艺术节、印度新德里国际艺术节展演;音乐剧《霸王》先后登上美国演出品人年会交易会与香港新视野艺术节的舞台……通过“扶青计划”牵线搭桥,越来越多有潜力的中国作品被世界看见。

“一直以来,‘扶青计划’深耕孵化、创作、交易、演出全产业链,通过委约、导师扶持、项目推介等多种方式为新人新作提供培育型服务。”中国上海国际艺术节中心副总裁杨佳露

表示,步入新十年的“扶青计划”将以更敏锐的目光发掘“被隐藏”的艺术新力量,以更包容的姿态成就年轻人展示奇思妙想,以更成熟的机制为他们铺就通往世界舞台的道路。

以温暖情怀传递蓬勃的创新年轻力

秋夜微凉,“扶青计划”委约作品《面影3.0》亮相今潮8弄,为这座城注入丝丝暖意。在全新设计的百年建筑三联排双重舞台上,头戴面具,扮作老者的年轻人以戏剧、现代舞、舞蹈等多种艺术形态,阐述关于“时间与生命”的思考。“上海老人的身上有年轻的灵魂。”青年编导肖智仁说,“我很喜欢一些上海阿姨叔叔的状态,可以称之为‘勇敢’或‘自由’。有时候,年龄很难界定,每个生命都可以追寻自我的价值,追寻自己喜欢的状态。”

两年前,肖智仁与友人在重庆小聚,想象50年后拄着拐杖听爵士乐的状态,肢体剧《面影》诞生了;创排于广州的《面影2.0》融入了他对江西老家留守老人的关注,尽情释放着青春力量。此次受艺术节“扶青计划”委

约,肖智仁在作品中植入海派文化,催生《面影3.0》“上海定制版”。主创团队以今潮8弄历史保护修缮街区为原点,深入四川北路周边采风,适配百年建筑特殊舞台进行了再创作。

“城市文化艺术的未来在于青年,没有青年,生命难以以为继。”上海戏剧学院院长黄昌勇说。本届艺术节,“扶青计划”首次面向全球青年艺术家募集作品,共收到313个申报项目,“质”与“量”较往年均有提升。经过严格的评审筛选,8部舞台艺术委约作品和两个视觉艺术项目脱颖而出,成为今年“扶青计划”的幸运儿,向观众传递蓬勃的创新年轻力。

当下,“扶青计划”更强调当代艺术的地性,多部作品走出剧场和展厅,青年艺术家有了自由发挥的广阔天地。近期,今潮8弄引入“扶青计划”委约舞台作品《面影3.0》《丝路流风》,以及群展《无题》和个展《未命名的道路》。“这些从全球范围内脱颖而出的新作,启迪并吸引着更多居住、奋斗、向往上海的年轻人。”今潮8弄推广负责人崔怡怡表示,艺术节把舞台交给青年,观众可以通过青春视角了解老建筑内部正在生长新的内容。

观众席

时隔四年,俄罗斯话剧《静静的顿河》再度于申城上演,历经一场长达八小时的观剧马拉松似乎已成为了特殊的文化现象。然而在商业宣传之外,回到戏剧本身,我更关注的是,远超过观演身体极限的8小时演出时长,在艺术上是否必要?

小说原著140余万字的篇幅或许对时长有影响,但并非决定性因素。首先,舞台表演与文字存在媒介差异,即便8小时也无力囊括小说的全部内容。故事情节仍要进行浓缩式处理,删减原著对顿河自然风光、战争以及心理的描写,集中在梅列霍夫一家,尤其是主角格里高利的命运上,本不需要8小时。

一景到底的舞美设计,物多用的导演语言,功能明确的舞台区隔,自由灵动的调度方式,兼具写实与表现的舞台风格,都从叙事手法上提供了凝练表达、缩减时长的可能性。可见,无论是故事内容,还是舞台形式,都不是妨碍将《静静的顿河》处理成正常戏剧时长的因素。那究竟是什么原因,让主创们觉得8小时是一种必要?

原作情节并未满足于演出,相反,大量时间被让位于抒情。演出始于哥萨克人民载歌载舞的群众场面,不承担叙事的功能,却还原了顿河的地方风俗。哥萨克民族的歌舞贯穿了整场演出,无论是格里高利结婚的欢乐时刻,还是人们因战争逐个死去的时候,使其成为了高于人物的象征性主角。正因其段落式反复出现,观众完成了8小时的情绪堆叠,歌舞越是愉快,就越反衬个人和民族命运在时代前的无常,也越是凸显哥萨克人民面对苦难的刚强意志,才让作品完整而具有了史诗气象。

话剧表面结束了阿克西妮娅的死亡,实际上终结在格里高利将马刀扔进顿河的标志性时刻,个人悲剧升华为哥萨克民族对于战争的厌倦和疲惫。此时,观众与演员共度的8小时已经不单指演出时长,它所产生的身体疲惫感成为了和剧本、演员等并列的戏剧组成部分,不可或缺。演员没有8小时表演的疲惫,就没有了人物状态,观众的疲惫则恰如哥萨克们的感受,由此抵达了文本之外另一种戏剧的真实。没有8小时的演出时长,也就没有了这部史诗的灵魂。(作者为上海戏剧学院博士生)

我们为什么要用八小时看《静静的顿河》

朱一田

历时三年打磨的原创杂技剧正式与观众见面

《天山雪》首演展现“雄鹰精神”

■本報記者 王筱麗

“杂技剧是杂技艺术发展非常重要的一个平台,我们力求将人物的命运感更深刻地融入杂技中。”昨前两晚,历时三年打磨的杂技剧《天山雪》在上音歌剧院正式首演,这是海派杂技时隔四年后再次亮相中国上海国际艺术节。《天山雪》以“逆风飞翔”的“雄鹰精神”作为主旨,以杂技人的故事贯穿始终,串联起70年来新疆各族人民共同建设新疆、发展新疆的壮美历程,用杂技艺术语汇立体讲述各族人民携手奋进的故事。

飞机徐徐降落,毕业于上海市马戏学校的新疆杂技演员哈里克和伙伴们,与他们的上海教练王雪峰再次相聚了。出生在新疆的王雪峰将指导沪疆两地杂技演员合作创排新节目,一起参加国际杂技比赛……杂技剧《天山雪》的创作灵感来源于真实事件——2010年,上海市马戏学校受新疆文化厅和新疆艺术学院杂技团委托,开设了新疆班,多年来专业培养了50余名来自新疆的杂技学员。

2023年5月《天山雪》试演结束后,主创团队立即进入了修改提高的工作中。由于剧情历程跨度大,表现场面多且复杂,为了真实描绘沪疆两地的唯美画卷,主创团队九度易稿,不断丰满剧作内涵,深化立意,最终浓缩成一台12场、100多分钟的大型舞台艺术佳作。虚幻引擎与数字演艺的创新使用也为剧目增添了不少亮色,一只意象化的“雄鹰”始终贯穿着全剧,让观众通过鹰的视



杂技剧《天山雪》亮相中国上海国际艺术节。

(演出方供图)

角展现更加多元化的舞台艺术。

演出中,无论是“千佛洞神女”展现的吊环顶技还是修建中巴公路的高空钢丝都堪称“燃点”。全剧由13幕21个杂技节目构成,21个节目中,有12个为该剧量身打造的新创节目。来自上海杂技团、上海市马戏学校、新疆艺术学院杂技团、英吉沙县阿迪力达瓦孜艺术传承中心、泽普县歌舞团五家演出团体的85名演员参与演出,其中20多名来自新疆的演员,提前近一年来沪参与创排,与上海演员共同训练,不断磨合节目技巧及表演默契。达瓦孜第六代传人、“高空王子”阿迪力作为本剧艺术指导,多次来沪指导演员训练。

一个个节目、一场场剧情的展开,将“雄鹰精神”展现得淋漓尽致。当王雪峰回到新疆后,各族人民共同欢庆,载歌载舞,笑脸充满整个舞台,彰显着各民族人民像石榴籽一样紧紧抱在一起,推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体,让《天山雪》“雄鹰精神”与新时代紧密相连,实现剧目精神内核的再度升华。而就在《天山雪》首演前两周,剧中“抖杠——雄鹰”节目参加第19届中国吴桥国际杂技艺术节荣获金狮荣誉奖,恰与剧中的情节形成了奇妙的呼应,再一次证明了沪疆两地通过文化教育合作为杂技事业培养人才的优秀成果。

在古代诗人身上投射当代品格

王洛勇领衔主演,新编历史话剧《屈原》本周末上演

■本報記者 王筱麗

“屈原,牵动着中国人的情感和思维记忆。”王洛勇说。由湖北长江人民艺术剧院与湖北三峡演艺集团创作演出的新编历史话剧《屈原》11月11日至12日将登陆大光明大戏院参加第二十二届中国上海国际艺术节。领衔主演、屈原的扮演者王洛勇即使身经百战,依然有些忐忑,“诚惶诚恐”的他连日来剧本不离手反复温习台词。

在郭沫若上世纪40年代创作的著名历史剧《屈原》之后,舞台上以屈原为主题的话剧作品并不算多。今日,观众将看到怎样的一个屈原?剧中饰演楚怀王的演员郝平认为:“这不是一个古老的故事,而是一台具有当代品格的作品。”

《屈原》取材于屈原的生平事迹,被贬斥而流浪于洞庭湖畔的屈原因楚国都沦陷内心悲苦莫名,他不断与心中的楚怀王及张仪等辩驳、诘问,进而展开了自己为了守护家国不计生死、为了崇高理想敢于斗争、为了高洁情操甘受孤苦的人生回忆。编剧黄维若的剧本紧扣人性,围绕屈原对祖国、对人民的爱完成了人物一生的叙述;这也让导演郭小勇的二度表达更具底气,“剧作完整的文学精神为导演提供了丰厚的气场”。《屈原》采用了倒叙式的戏剧结构,有选择地表现了屈原生平的最重要段落,从而塑造出一个有血有肉的人物形象。

幕后的工作有了头绪之后,台前的压力落于演员身上。巧合的是,剧中三位主演王洛勇、郝平、王一楠是上海戏剧学院的同门师兄妹。去年,三人前往武汉郊区的一个生态园,进行了几乎封闭式的排练。清晨时分,王洛勇习惯晨跑,“我需要练自己的体力,保证说大段台词的时候不会喘气”。繁重的

台词独白、有些拗口的楚辞,频繁的跑戏都是王洛勇需要在剧中克服的困难。

王洛勇坦言,起初他对屈原的认知仍是一个概念化的人物。因此,他走进博物馆、观察文物上楚人的生活状态、研究屈原流放的路线。渐渐地,他逐渐感同身受屈原心中的委屈与失望,读懂了人物坚定执着表象之下内心的柔软。王洛勇将这份惊涛骇浪的情感化作《天问》中层次丰富的表演,“遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?冥昭瞢瞢,谁能极之?”十几分钟的《天问》独白戏份,王洛勇的演绎不仅打动台下观众,也让同剧组的演员们尾声时都忍不住挤在侧台欣赏。

剧中,屈原与楚怀王之间亦敌亦友的关系同样是看点,他们曾是挚友和兄弟,却因为时局的变迁渐行渐远,甚至站在了对立面。郝平将楚怀王称作老顽童,尽可能地挖掘出人物的多面性,“在他‘暴君’的定位上,有一些更鲜活、更动情的东西”。在郭小勇几万字导演阐述中,关于楚怀王宠妃郑袖的内容仅有几段,王一楠在台上的戏份也只有九分钟。她精准细琢之又少的场次,努力让郑袖“不成为桌面上的一个摆件”。

《九歌》《橘颂》《天问》《离骚》……大量楚辞诗文的念白和吟唱贯穿全剧。进组后,王洛勇除了收到剧本之外,还有一本《楚辞》。楚文化是《屈原》最浓郁的底色,王洛勇拿着字典翻阅《楚辞》,王一楠私下练习台词和走位时耳机里放的则是楚乐。在一步步走进楚文化的旅程中,王洛勇了解到,活跃于春秋时期的楚国艺人优孟被认为是中国最早的戏剧演员,甚至比古希腊第一位扮演角色的演员还早了几十年。这个惊喜的发现也让王洛勇顿生了不少信心,让他与这部作品共享了更多情感联结。

CSIAF 22 第二十二屆中國上海國際藝術節 THE 22ND CHINA SHANGHAI INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL. 德國柏林劇團偶劇 布萊希特的鬼魂 BRECHT'S GHOSTS by Suse Wächter. 2023 11.11 / 12. YOUNG劇場 主劇場 Theatre YOUNG Main Stage. 參演劇(節)目 2023 10.15-11.15. 贊助商: 致悅, 上海銀行, 3i, 國泰君安, 東方匯理, VOLVO, BOSCH, SFC, ICICLE, TURKISH AIRLINES, 新華衛門.