

上海国际艺术节:传统元素 现代语言 世界表达

第十七届中国上海国际艺术节论坛关注互联互通时代的艺术

开幕演出音乐剧《犹太人在上海》

“扶青计划”王亚彬作品《青衣》首演

“彩绘丝路——中国当代著名美术家作品展”吸引中外参观者目光

10月16日,中国上海国际艺术节走入第17个年头。作为中国的老牌艺术节,上海国际艺术节在国际舞台上仍显年轻。立足中国文化艺术所处的独特生态环境,上海以自己的方式与中国与世界搭建着艺术对话的桥梁。

艺术节对世界范围内知名艺术家及艺术团体的吸引力折射出它的国际影响力。10月末,上海国际艺术节时间过半,已有众多名家名团在这里献上了力作。

芭蕾舞界的“缪斯女神”希薇·纪莲在这里舞出“封箱”之作《生命不息》,向39年舞台传奇生涯挥手作别。50岁的她邀请4位编舞量身创作了这台演出。舞台上,希薇·纪莲在“生命之树”旁起舞,极具张力的舞姿让人感受到那种对生的敬畏,亦看到她对舞蹈的热爱与执著。

澳大利亚芭蕾舞团将戏剧芭蕾大师罗曼斯基特地为澳芭编舞的《灰姑娘》搬上舞台,这也是此版《灰姑娘》首次国际巡演。罗曼斯基用丰富、生动的芭蕾语汇对经典童话进行现代解读,加上普罗科菲耶夫极具电影特质的音乐,以及杂糅了迪奥、夏帕瑞丽、上世纪40年代好莱坞的优雅范儿的超现实主义元素的舞美设计,使得整部舞剧呈现出一股诙谐幽默、生气勃勃又浪漫非凡的新鲜气息。

英国BBC爱乐乐团奏响经典与现代之音,奥地利蒂罗尔音乐节推出24小时音乐会版歌剧《尼伯龙根的指环》,瓦汀·列宾演奏钢琴上的浪漫与激情……从以往邀请名家名团参加艺术节,到如今众多名家名团主动走进艺术节,上海国际艺术节的国际影响力已不言而喻。

与外国名家名团纷至沓来相比,更加令人欣喜的是,通过上海国际艺术节这个平台,中国艺术家和团体显示出无限活力和潜力。推崇原创,鼓励艺术家用现代的语言和国际化的方式演绎中国传统文化的理念,使得今年艺术节的国内剧目看点十足。

作为开幕大戏之一的芭蕾舞剧《长恨歌》正是个中代表。该剧由上海大剧院联手上海芭蕾舞团,邀请德国编导帕特里克·德·巴纳创排,用现代芭蕾的编排和写意手法诠释中国古代文学名作——白居易长诗《长恨歌》,对原诗进行“再造”。舞剧突破古典芭蕾的框架和程式,用现代感极强的舞姿、节奏和人物设定将唐明皇与杨玉环的爱情故事重现。扭曲到令人战栗的动作、伸展和弯曲到极致的肢体将“绵绵无绝期”的恨烘托到极致,视觉冲击力极强的画面和解构叙事,对创作者、舞者乃至观众而言都是一次很大的挑战。

音乐剧《犹太人在上海》也极具看点。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年创作的这部音乐剧是上海民营剧团首次被纳入艺术节开幕演出的剧目,充分展示出上海文化体制改革的重要成果。音乐剧再现了二战期间为躲避纳粹迫害从德国逃往上海的一批犹太人受到普通家庭庇护的故事。家仇、国恨与爱情、亲情在乐声、歌声中交织,人们对生命的敬畏和珍视在危难时刻凸显,跨越民族、种族和国界的人性之美从中迸发,直击人心。音乐剧由中国和以色列合作,采用中英双语演唱,7位犹太裔演员加盟,更聘请犹太裔文化顾问,使得舞台上的每个细节都极其考究。

艺术节上演的节目中,45%为原创作品,这个数字令人振奋。大部分作品从中国传统文化中汲取了养分。杨丽萍原创现代舞剧《十面埋伏》、壮族岩画音乐舞蹈诗《花山》、民族舞剧《金陵十三钗》……基于传统文化的现代创新剧目在这里集中上演并大放光彩。青年艺术家对于中国传统元素更是表现出特别的关注与青睐。在艺术节青年创作周的舞台上,舞剧《青衣》、《画皮》,京剧《罗生门》,交响乐《悟空五则》,音乐剧《霸王别姬》等集中亮相,青年艺术家们从各自独特的视角出发,对传统元素进行了解读和再现,令主办方和观众收获了诸多惊喜。

一年一度的爱丁堡国际艺术节是城市艺术节的典范,除了名家名团,其魅力还在于为青年艺术家带来无限可能——每年,艺术节都会邀请演出商、经纪公司走上街头,发掘青年艺术家的优秀创意,为他们走上艺术殿堂搭建阶梯。

4年前,中国上海国际艺术节组委会一行赴爱丁堡国际艺术节考察,成果之一便是“扶持青年艺术家计划”(以下简称“扶青计划”)。4年来,“扶青计划”日渐丰满,扶持标准不断清晰,“资源池”持续扩容,通过这一平台走出去的青年艺术家反哺艺术节,成为艺术节向前推进的引擎。

10月19日晚,上海戏剧学院附近的马兰花剧场挤满了观众,“扶青计划”定向委约作品舞剧《青衣》在此首演。改编自毕飞宇同名小说的这部舞剧讲述了京剧名伶筱燕秋的梦魇人生。波澜曲折的故事情节、京剧元素的优雅点缀、现代舞的情感表达再加上设计感极强的舞美和特效的介入,人物和故事都被塑造得立体感人。对于编导和主演王亚彬而言,“扶青计划”的舞台有着特殊的意义。“我看重这个计划的平台作用。通过艺术节,可以让更多国内外著名演出商看到我们在做的事情,这对于青年人而言非常重要,也非常难得。”王亚彬说。

“扶青计划”给予青年艺术家的帮助不仅是平台。“扶青计划”对艺术家的帮扶是因时而异、量身定做的,对于比较成熟的艺术家,我们更多的是在宣传和海外推广上给予支持。但很多青年艺术家可能只有一个很好的创意,或者只有本行业内的资源,但没有制作能力,这个时候我们会结合他们的需求给予帮扶。”上海国际艺术节公共关系有限公司副总经理、“扶青计划”负责人杨怡君说。

“扶青计划”的成功案例不胜枚举。2014年年末,音乐制作人王利夫收到了“扶青计划”的邀约,这是他第一次得知上海国际艺术节有这样的项目。在“扶青计划”的支持下,他与导演马俊丰相识,合作推出了多媒体互动科幻剧场《朝闻道》,在今年的艺术节平台上与观众见面。“作为一个配乐人,我没有

太多机会去做这样的现场演出,我与马俊丰导演一拍即合。他负责导演、统筹,我专心做音乐,这次合作对我的帮助很大。”王利夫在接受记者采访时说,“《朝闻道》以‘未完待续’的开放式结尾告终,我们希望在明年的艺术节上还能继续合作。”

一直以来,青年艺术家面临诸多困境。除了商业洪流对艺术养分的稀释、资金投入的缺失外,很多艺术家从事的工作并不是他们最想做的,而真正的创作梦想却难以实现。此外,艺术圈还存在人才断层、青黄不接的现象。“扶青计划”希望通过建立一个艺术家社群,让不同领域、不同年龄层的艺术家之间形成有效互动。

经过4年的探索和积累,“扶青计划”已经拥有了一个达数百人的“艺术资源池”。现在,“扶青计划”更多地扮演着“媒人”的角色,为不同的艺术家在“资源池”中寻找合适的合作对象。截至目前,“扶青计划”已经委约了31位华人青年艺术家原创了27部舞台作品,涵盖戏剧、戏曲、音乐、舞蹈、多媒体等多个领域,其中数位青年艺术家及作品通过“扶青计划”的平台前往国内外各剧场、艺术节参演参赛。

“扶青计划”也有门槛。杨怡君说,“扶青计划”扶持的作品注重传承和创新的结合,希望艺术家在关注传统的同时有所创新和突破。无论是内容还是表现形式,都要有一些探索的意味在其中。今年,“扶青计划”定向委约作品有14部,所有的作品都让人看到“艺术探险”的味道。舞剧《青衣》和《双下山》对京剧元素进行再造,《霸王别姬》和《悟空五则》对经典人物的解读,都赋予了传统元素一种新鲜、清新的气息。

“如果说主板块演出是艺术节这架飞机的一个引擎,那‘扶青计划’就是另外一个。”上海国际艺术节中心艺术总监刘文国这样说道。今年艺术节期间,青年艺术家参与的演出共有200多场,从数量上已经超过主板块演出,上海戏剧学院以及市区诸多剧院、场馆都成为青年艺术家的舞台。“我们希望通过营造良好的业态环境,让年轻人借助艺术节的平台脱颖而出。”刘文国说。

首设艺术教育板块:

从“看热闹”到“看门道”

10月21日下午一下班,陈女士接上5岁的女儿,直奔上海大剧院多功能厅。陈女士正准备给孩子报舞蹈兴趣班,从大剧院的微博中得知今晚将举行“经典与创新——解读澳大利亚芭蕾舞团芭蕾舞剧《灰姑娘》”讲座,便大老远赶来了。

当晚的讲座吸引了众多对芭蕾舞感兴趣的市民。有白发苍苍的老者,有正在习舞的学生,还有一群双语小记者。能够同专业人士对话,让他们对芭蕾这门艺术以及《灰姑娘》的台前幕后有了更多的了解。

这场讲座便是第十七届上海国际艺术节首次设立的艺术教育板块的活动之一。虽然是首次亮相,包括“越冬的白桦——2015白桦诗朗诵会”“我和88个小伙伴——钢琴演奏家刘诗昆与上海琴童面对面”在内的诸多活动都成为艺术节期间的吸睛焦点。“上海国际艺术节的公共文化已经做了很长时间。我们发现,受众的艺

术鉴赏水平在不断提升,对艺术活动的深度有了更高的要求,艺术教育板块是时候推出了。”中国上海国际艺术节艺术教育部副主任吕琳在接受记者采访时说。

“‘艺术天空’文化惠民活动的升级版”——上海国际艺术节中心艺术总监刘文国如此定位这一全新板块。依托艺术节丰富的资源和经验,活动的数量可观、类型多元、覆盖全年龄段受众。艺术节期间,上海各大剧场、展馆、学校以及很多文化艺术空间都成为艺术教育的课堂。通过“艺术赏会”“艺云堂”“创意坊”以及“特别策划”板块下设的百余项活动,观众得以在观看演出前参加导赏,观看演出后参与座谈,与艺术家零距离互动交流。几乎所有重量级演出和展览都辅以讲座和座谈,让观众从“看热闹”转向“看门道”,提升艺术鉴赏水平。

艺术教育与普通惠民活动相比不仅更有

深度,也更有针对性。吕琳说,根据不同人群,艺术教育板块设计了不同层面的活动,比如,针对少年儿童设计了以体验为主的艺术启蒙活动,面向青年群体则推出更具知识性的艺术教育,此外,还有为专业人士举办的以提升艺术作品创作水平为目的的大师班、工作坊等活动。

艺术教育活动是城市艺术节履行社会责任的重要方式,更是推动市民与艺术节共同成长的重要力量。吕琳坦言,第一次举办此类活动,在活动设置、组织方式、宣传推广等方面还有需要改进之处。“艺术节拥有很多粉丝,但如何吸引更多民众走进课堂,对我们而言仍是一个巨大的挑战。”吕琳说。据介绍,此后,艺术教育板块将会跨越艺术节的时间限制,成为全年持续举办的活动。艺术节组委会也将更多地吸纳和鼓励社会力量,参与到这一城市艺术公益活动中来。

在艺术的天空下畅享

——记第十七届上海国际艺术节“艺术天空”文化惠民活动

10月24日早晨的上海阳光明媚。上海城市音乐广场的草坪上坐满了观众,第十七届上海国际艺术节“艺术天空”活动正在这里举办。演出嘉宾是来自美国的代达罗斯弦乐四重奏乐团。致力于室内乐演出的他们首次在这里进行演出,虽然位于闹市的广场难免遭受噪音干扰,但观众给予了他们最大力的支持——安静地聆听。

高中教师李阿姨一家三口早就赶来现场,支起野餐桌凳,等待演出开始。“我丈夫从事音乐工作,以前常去音乐厅听交响乐,这次听说在广场上办音乐会,很想来感受一下。”李阿姨说。

胡女士带着刚上小学、正在学习小提琴的女儿入场,想要占个好位置。音乐会开始后,小姑娘一直“正襟危坐”,专注的神情惹人爱怜。捷克

留学生伊凡亚坐在草坪后方,她说:“在布拉格有很多这样的街头音乐演出,知道上海也在举办,就想来看看,阳光、草坪和贝多芬,让我有种回到家乡的感觉。”

艺术节开幕以来,“艺术天空”的演出活动在上海市内连轴上演,以“好节目集中、好节目惠民”为理念,以“1+17”的辐射力覆盖上海市区及17个区县,以名家名团一流经典的剧目向广大市民及远郊地区辐射。在上海城市草坪音乐广场、南京东路世纪广场、中山公园、陆家嘴中心绿地及全市各区县的社区、学校、广场、商圈、钢琴家刘诗昆及李坚、德国科隆学会合奏团、阿根廷布宜诺斯艾利斯探戈舞团、英国女王近卫军乐队、西藏歌舞团、上海民族乐团、上海歌剧院等名家名团相继亮相。

全民共享的程度是评价一个城市音乐节是否成功的重要标准。上海国际艺术节中心艺术总监刘文国在接受记者采访时说:“今年艺术节主板块60%的节目都将走出剧场,走到老百姓中间来,让艺术节真正成为全民共享的节日。”

艺术节期间,49台91场节目在市、区两级政府财政经费的全力支持下,实行政府买单、老百姓免费观剧。值得一提的是,今年演出活动的便民服务措施也有所创新,“艺术天空”联合大众网和乐卡,共同拓宽了市民预约的渠道,观众不仅可以通过手机在大麦网免费预约,还可以直接扫描中国上海国际艺术节乐卡上的二维码预约。

(本版文字由本报记者宋佳旭采访,图片由本报记者卢旭摄)

装置戏剧《爸爸的时光机》推介现场

《贝隆夫人之歌》在上海中山公园上演

壮族岩画音乐舞蹈诗《花山》

“一带一路”艺术节圆桌论坛