

让浓郁的艺术氛围融入城市血脉

——第18届中国上海国际艺术节综述

程佳

整座城市弥漫着浓郁的艺术氛围,闪耀出缤纷的文化色彩,奏响生活的美妙旋律……第18届中国上海国际艺术节(以下简称“艺术节”)于今年10月12日至11月15日在上海举行,历时35天。从世界名家名团到原创新秀节目,从“扶持青年艺术家计划”到惠民项目“艺术天空”“艺术教育”,从提供展示平台的演出交易会到分享前沿理念的艺术节论坛,艺术节正以艺术的方式,从文化的角度,持续为国家战略发展贡献自己的力量。

本届艺术节深入学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会上的重要讲话精神,坚持文化自信,勇于推进文化创新。在上海建设国际文化大都市,突出“文化兴市、艺术建城”理念的背景下,助力上海建设“全球卓越城市”,以上海的文化气质书写中国故事,有效推动中外文化交流。

紧扣时代主题 树立中华民族独特的精神标识

本届艺术节进一步将“一带一路”主题贯穿于办节始终,全方位、立体化地呈现于每一个板块。主旨论坛围绕“多元共享的文化艺术新活力”主题,展开理论探索与探讨,以“一带一路”沿线国家艺术节合作发展网络的建设为基础,务实讨论“一带一路”丰富文化资源开发、交流与合作。

舞台演出集合了俄罗斯、捷克、以色列、卡塔尔等“一带一路”沿线国家的10多部作品。今年艺术节的嘉宾国匈牙利和嘉宾省福建,分别是“丝绸之路经济带”重要节点国家与“海上丝绸之路”起点。两个文化周将海陆两条丝路在上海巧妙交汇,全面展示匈牙利丰富多彩的音乐传统和福建为众多的非遗资源,让观众获益匪浅。

此外,为纪念红军长征胜利80周年,艺术节特别推出了一系列长征主题作品。大型话剧交响剧诗《长征:不朽的丰碑》和北方昆曲剧院《飞夺泸定桥》综合多艺术门类铺展长征画卷;上海民族乐团《长征路上民歌唱》和上海歌剧院《长征组歌》则在多个“艺术天空”场地唱响长征主旋律。

艺术节更为戏曲的繁荣发展提供了平台。在这个平台上,既能领略传统之美,也能感受现

代之变。

扶持新人新作 提升城市核心竞争力

本届艺术节继续扶持新人新作,参演的剧目中,有半数剧目为原创新作,彰显创新在艺术节平台上的重要性和影响力,体现了艺术节为提升城市核心竞争力的责任感。

艺术节开幕演出首次由民乐作品担纲,上海民族乐团创演的《海上生民乐》用中国音乐与世界对话。谭盾说:“没有年轻人的艺术是会衰老的。”多年来,艺术节培养青年艺术家已形成立体、多样的梯级扶持机制。已成功创办运作五年的“扶持青年艺术家计划”,为青年艺术家探索艺术的无限可能提供了机会与平台。2016年“扶持青年艺术家计划”继续发力,10部原创委约作品体现了以传统文化为根基,探究中西文化碰撞、融合与对话的特点,表达了当代中国青年艺术家对中国文化传承与创新的独特思考。“扶持青年艺术家计划”5周年特别委约剧目《双重》通过新闻弹窗、微信小视频、电话通信等途径帮助观众进入剧情,推动剧情发展,给观众带来多维度的探索与沉浸式的戏剧体验。

除了委约创作,今年的邀约作品也创想纷呈。展演剧目中有多部作品为上海首演。如由中、意、德三国艺术家联袂打造、国家京剧院演员领衔主演的实验京剧《浮士德》,上海戏剧学院师生联合演出的话剧《开放夫妻》。

今年的艺术节,精品力作云集,体现了它多年来逐步形成的竞争力和引领性。本届艺术节聚集了捷杰耶夫、艾申巴赫、贝格拉维克、迪图瓦、安德鲁·曼泽和迈克尔·蒂尔森·托马斯等世界知名指挥家,为广大观众送上世界一流音乐文化。安妮·索菲·穆特、茉莉亚·费舍尔两位小提琴女神齐聚申城,竞相斗艳。沈伟和谭元元两位享誉世界的华人舞蹈艺术家也分别上演了他们的新作。

推进文化惠民 打造高品质的公益演出品牌

“艺术天空”系列演出连续举办到了第三

年,正在持续不断地放大艺术节“溢出”公益效应。2016年的“艺术天空”进入全市24个广场、商圈、社区、公园等室内外场地演出,节目涵盖音乐、舞蹈、曲艺及综艺等多种形式,吸引数十万市民到场参与。“艺术天空”深入人心,是艺术节激发城市文化活力的重要体现。

一是节目质量高。指挥大师迪图瓦首次执棒国内户外公益音乐会,俄罗斯新歌剧剧院将歌剧演出搬到户外等。主板的演出节目有近六成参与“艺术天空”,成为“艺术天空”打造“观众门槛低、艺术品质高”公益演出品牌的支柱和亮点。二是内容吸引人。“艺术天空”为纪念汤显祖与莎士比亚逝世400周年,特别策划了“艺游嬉梦—艺术天空12小时特别活动”。三是应变从容。本届“艺术天空”户外演出期间虽遭遇多日风雨,但如期举行的演出显示了这座城市对艺术的尊重与热忱。四是“预热效应”明显。很多主板的演出剧目先在户外演,再到剧院演,起到了引导观众从户外走进剧院的重要作用。

今年“艺术教育”创新传播机制成立“艺术导师”库,激活上海的艺术家资源,疏通艺术家走近市民的渠道。聘请的20余位不同领域艺术家、评论家、编创人员担任“艺术导师”,参与了艺术教育项目的策划、执行。

今年“艺术教育”聚焦中小学戏剧教育,策划了不少面向青少年的教育活动——“向大师致敬”上海市中小学戏剧教育实践项目,激发青少年走近和热爱戏剧艺术的原动力,来自上海的京剧名家魏海敏、沪剧名家华雯等,都成了学校戏剧艺术教育“育苗园”中的导师。

注重实效成果 让中国声音飞向广阔的世界舞台

艺术节交易会平台的品牌效应几年来得到持续发酵,今年共有来自60个国家和地区的420余家机构参加艺术节交易会,其中国外机构超过165家,推介演出45台。据不完全统计,交易会期间达成了超过387项涉境外项目与创意的合作意向。优秀的原创新作已成为走出去市场主导,多国参会代表认为,交易会推介的节目和“走出去”选拔作品的含金量显著提高。

《谭元元和她的朋友们》舞蹈专场演出剧照

艺术节委约作品《爸爸的时光机》在今年交易会上与美国纽黑文创意艺术节、美国中西部演艺联盟等签署了演出和代理协议。10月起,艺术节“扶持青年艺术家计划”委约作品《斩·断》,将分别参加匈牙利布达佩斯当代艺术节、香港新视野艺术节、印度德里艺术节演出。此外,捷克布拉格之春音乐节也邀请艺术节联合委约的项目——谭盾作曲的《女书》,于2018年赴该节演出。

本届艺术节论坛聚焦“一带一路”“亲子”“VR与舞台艺术”“舞蹈”“中华戏曲”等热门话题,邀请了来自世界各地的艺术界专业代表以思想会友,碰撞出智慧的火花,共举办37场论坛与8场专业研讨。

与以往不同的是,今年艺术节论坛更加深入、注重实效。舞蹈论坛就“国际芭蕾创作与编舞:现状与未来”进行交流,针对创新、编舞这一薄弱环节,提出了标准化的舞蹈教育偷走了年轻人的个性,功利化的现实偷走了艺术家的冒险精神等观点,为当下中国芭蕾发展的瓶颈问题寻找药方。

中国上海国际艺术节努力打造亚太地区具有突出影响力的艺术节、亚太地区专业性显著的节目交易市场以及国内极具吸引力的人才与艺术创意聚集地、独具特色的公共文化展示区。一台台剧目、一个个音符,凝聚着中国上海国际艺术节18年的努力与成就,昭示着其迈向更广阔、更辉煌的未来。

闭幕式,我们看歌剧!

王勇

对于歌剧,有人说,它是“音乐艺术皇冠上的明珠”,因为在歌剧里集中了文学、戏剧、美术、音乐、舞蹈等多种艺术门类的表演形式,所以歌剧制作复杂、成本巨大,但它的表现力也最丰富。又有人说,“如果歌剧是一座高贵华丽的皇冠,那么,咏叹调就是这座皇冠上闪烁着耀眼光芒的璀璨明珠。”所以,无论怎么说,都想表达一个概念,歌剧是高贵的。既然是高大上的,就往往会引发另一个问题,好的艺术产品需要分享,但曲高和寡的困境也必须走出。

西方歌剧或许与中国的古琴一样,从出生那天起,就不是草根文化的产物。16世纪末,在意大利的佛罗伦萨有一群人文主义者组成了一个叫做“Camerata”的文化小团体,以复兴古希腊的舞台表演艺术。他们相信古希腊的戏剧中的“合唱”部分实际上就是合唱,甚至有人以为古希腊的戏剧实际上就和今天的歌剧一样,全部剧情皆以歌曲交代。于是,1597年,世界上第一部歌剧《Dafne》诞生了,由Jacopo Peri作曲,在佛罗伦萨的贵族高尔西的宫中上演,获得了极大成功。当时还没有歌剧这个名称,只是被称为Melo drama(音乐戏剧),风评一片赞好,贵族和思想家们都认为“成功复活了古希腊的戏剧精神”。不过遗憾的是,保存下来的乐谱只有其中的四段,其余大部分均已失传。

歌剧真正的奠基人,在业内,大家公认的是蒙特威尔第,有时会将他与《茶花女》的作曲家威尔第混淆,其实他们相差了近两个世纪。克劳迪奥·蒙特威尔第(Claudio Monteverdi, 1567-1643),是介于文艺复兴时期和巴洛克时期之间的人物。蒙特威尔第被认为是古典音乐上一位划时代的人物,他的歌剧创作是这一文艺复兴时期音乐体裁的巅峰,而他的歌剧创作则是这种体裁的奠基之作。他是巴洛克音乐的早期代表。他虽然不是第一个写出歌剧的作曲家,然而他所创作的歌剧却可以一直流传至今,甚至影响后世。但是,他的歌剧基本还是在宫廷中演出,是王公贵族小圈子的音乐文化玩物。

真正令歌剧走向普通观众是1637年,歌剧季度票制度在威尼斯的狂欢节出现。此时,蒙特威尔第的追随者们已经将歌剧从佛罗伦萨传到了意大利各地。他们的创作已经不再仅仅用古希腊悲剧作为脚本,往往是喜剧混合一些悲剧元素,如在歌剧中插入带喜剧成分的“戏中戏”,以吸引文化程度不如贵族的新晋商人阶层去欣赏歌剧。但这个现象刺激了不少受过教育的鉴赏者。他们不希望歌剧自此走上低俗间

剧之路,于是发起了歌剧史上第一次革新运动。在威尼斯阿卡迪亚学院的资助下,诗人梅塔斯塔齐奥(Metastasio)通过自己的创作,确认了正歌剧(Opera seria)的标准模式。自此至18世纪末,正歌剧便成为意大利歌剧的主流。

意大利歌剧一直是巴洛克时代歌剧的标准,意大利脚本最为流行,如长期在英国工作的德国音乐大师亨德尔,就是用意大利语脚本写歌剧。直至到古典音乐时期,意大利语脚本都是歌剧的主流,连18世纪末莫扎特也大量使用意大利语脚本。这也是为什么今天一谈到歌剧,大家总觉得意大利才是名门正宗的原因。

歌剧很快在欧洲各地都发展起来,德国与法国最为突出。尽管德国在1627年就开始有了第一部歌剧,但是,真正有国际影响力还是要从莫扎特开始算起。由于之前一直用意大利脚本创作,所以当时的莫扎特也顶多算一位成功的学习者,直到1782年用德语脚本创作了《后宫诱逃》和1791年的《魔笛》,这才被视为德语歌剧在国际歌剧市场立足的重要突破。而在法国大革命思潮的影响下,贝多芬的《费德里奥》成功延续了德语歌剧的发展。随后,韦伯则成功开创德语浪漫主义歌剧的先河,一部《自由射手》成功抵抗了意大利美声歌剧的浪潮。当然,最终德国出了位瓦格纳,一部《尼伯龙根的指环》改写了歌剧史,他的声誉与地位甚至盖过了意大利的歌剧大师威尔第。

法国的歌剧也有自身特点,早期歌剧中加入大量芭蕾,使得它走向了追求华丽的路子。随着世博会在巴黎的开幕,奥芬巴赫的喜歌剧登陆巴黎,最初只是为了解决来参加世博会的观众夜生活乏味的问题,谁知道后来成为了歌剧的重要流派,多少也算是无心插柳成荫了。不过真正让全球观众喜爱法国歌剧的最重要原因是那部叫做《卡门》的歌剧。这是法国作曲家比才的最后的一部歌剧,完成于1874年。尽管该剧在比才死后才获得成功,但它无疑是当今世界上上演率最高的一部歌剧。美国女高音格拉丁·法拉的有声电影和查理·卓别林的一部无声电影更是扩大了歌剧的名声。

本次上海国际艺术节闭幕式上演的则是一部重要的俄罗斯歌剧《伊戈尔王》。它是俄罗斯民族乐派歌剧的代表作之一,也是俄罗斯民族乐派“强力集团”成员之一的鲍罗丁最富有强烈个性的作品。这是一部描写俄罗斯人民为争取统一和独立而斗争的宏伟史诗,通过表对祖国的热爱和忠诚,以及对强暴专横的敌人斗

争中表现出的坚定、勇敢和团结,表现出俄罗斯人民的民族特性和精神气质。歌剧脚本是鲍罗丁根据12世纪的一部俄罗斯史诗《伊戈尔远征记》谱写而成,故事叙述古俄罗斯建国时代诺夫哥罗德大公伊戈尔同南方游牧民族波罗维茨人战争的故事,为拯救被强敌蹂躏的祖国,失利被俘的伊戈尔最终脱险归来。作品创作始于1869年,直到鲍罗丁去世,实际只完成了一部分,后由里姆斯基-科萨科夫、格拉祖诺夫整理完成。在鲍罗丁优美的音乐下,这一版本着重刻画了伊戈尔王战役的传奇故事。

在欧洲,歌剧是很重视版本的。此次莫斯科新歌剧院的《伊戈尔王》创作于2008年,于2009年在里昂音乐节首演。其上演的原因,得益于近年来俄罗斯文化的复兴,使得歌剧重新审视了俄罗斯传统歌剧在当代社会中的价值。该版本的《伊戈尔王》展现了更多对人性、痛苦与上帝的思考,并希望能以此来启迪观看它的人们。同时,该剧的舞美背景设计都力求与人物表现及氛围营造相契合,并在其中蕴涵了许多俄罗斯文化的特质,更是参照俄罗斯人对于文化审美的态度。该剧力求使观众的视角与设计师视角达到契合。

客观地说,单从演艺经纪的角度而言,歌剧是个性价比不高的项目。制作复杂,演唱家、合唱团和乐队规模庞大,因而成本居高不下。另外由于语言差异及欣赏水平和习惯等诸多问题,引进上演歌剧是有一定风险的。但是,作为一座国际化、现代化的城市,没有歌剧肯定是一种缺失。但歌剧需要有一个观众鉴赏能力逐渐提高的过程,在上海国际艺术节这样一个大众的音乐节日里,提高歌剧的比重,加强对于歌剧的欣赏,对于这个城市音乐文化品位的提高,功莫大焉!

(作者系上海大学音乐学院院长)

莫斯科新歌剧院创排的歌剧《伊戈尔王》

话剧《北京法源寺》

“艺术天空”让更多人走进艺术欢乐的海洋