

用艺术的语汇书写城市最美的画卷

——第十九届中国上海国际艺术节“学生观剧团”评论选登

这个金秋,上海的城市的节奏因艺术而变得紧张、欢快。音符在这里律动,足尖在这里飞扬,艺术在这里流淌。“艺术的盛会,人民大众的节日”,第十九届中国上海国际艺术节把国内外一流的文艺节目带到中外观众身边,向整个城市输送艺术节的魅力与活力。

许多关注和热爱艺术的市民、青年学生已不满足于只是在朋友圈里晒观剧屏,他们渴望用自己的语汇书写城市最美的画卷。今年,中国上海国际艺术节首次成立了“学生观剧团”。艺术节不仅致力于提升青年学生的艺术评鉴能力,更注重培养和塑造他们成为文艺评论的积极参与者,让他们有机会深入了解艺术形式背后的内涵和意义,也让对艺术有兴趣、有梦想的青年学子找到互相交流、共同进步的开放平台。

今天,我们选取几篇文章与读者共享。虽然他们来自不同的学校,但有着共同的艺术追求。从他们的字里行间,我们读到的不仅是一场五彩斑斓、缤纷欢乐的艺术盛宴,更是一颗颗汇聚在一起的“爱艺之心”。

继往开来 逐梦前行

——“从石库门到天安门”诗歌朗诵会观后感

郭艺凯

去参加朗诵会之前,我在筒仓创意园区观看了3场来自不同国家的艺术家精心准备的歌舞表演,中国上海国际艺术节对于他们来说,是一个向中国、向亚洲、向世界传递艺术理念的舞台。而这个舞台何以能承载来自世界各地不同形式的艺术呢?“从石库门到天安门”诗歌朗诵会,尽管并非旨在解答这个问题,但它无疑用一台足以中华文化、为中国文艺事业、为这个舞台正名的演出,给出了令人满意的答案。

参加朗诵会的演员中有年逾花甲的老艺术家,也有正值而立之年的青年演员,几代文艺工作者同台,从《上海建党》《井冈山》《万水千山》《延安战歌》《解放全中国》到《缅怀英烈》《早安共和国》《历史抉择》《新时代中国特色社会主义礼赞》,选取毛泽东和叶挺、陈然、田汉、萧华、贺敬之、郭小川、闻捷、何平、王晓岭等创作的18首诗作,随着诸位演员的朗诵,诗意的文字和韵律把我带回到那个不曾经历过的峥嵘岁月。同时,由同名美术作品展中画作制作的动画,在演员身后的大屏幕上

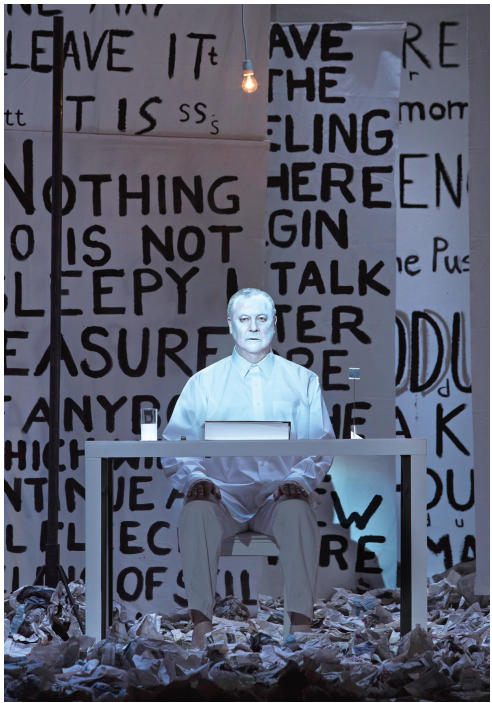
应和着诗歌,从华灯初上的兴业路,到层林尽染的井冈山;从枪林弹雨的卢沟桥,到人声鼎沸的天安门……讴歌了中国共产党成立96年来的光辉历程,展望着中华民族伟大复兴的美好未来。

作为艺术节“学生观剧团”成员,我听到的不只是历史,更是它赋予我的责任,如诗歌《中国梦》中颂唱:“我们需要一个新的梦,需要一个新的中国梦,我们的许多幸福,是在那些狂风暴雨里,我们的许多幸福,是在那些惊涛骇浪里,是在我们经历过的那些狂风暴雨里,是在我们穿越过的那些炮火硝烟里,是在我们承受过的那些电闪雷鸣里,是在我们战胜过的那些惊涛骇浪里……”文化自信,从一台台演出、一部部剧目、一首首诗歌中体现出来。我们要做的,不是驻足回首,在历史面前迷失,而是要在前人所照亮的道路上持之以恒,不断坚定文化自信,积极投身于繁荣发展社会主义文艺中,继往开来,逐梦前行。

第二重思考

——观罗伯特·威尔逊戏剧《关于无的演讲》

吴梦娇

罗伯特·威尔逊戏剧《关于无的演讲》

一部好的戏剧,会引起思考。

现代人最不缺的就是思考,日日夜夜,我们的大脑永不停息地思考事物、人生、世界;现代人最缺乏的也是思考,我们竟依赖于同一种思考模式“理性地”判断周遭,思量一切,却几乎无暇反思这种模式本身是否正确。

罗伯特·威尔逊似乎在用其先锋戏剧作品《关于无的演讲》为第二种思考振臂呼喊。剧中饱含争议的噪音、无聊的慢动作和重复,并非单纯地展示虚无,而是在观照现代文明中理性思维、价值判断所带来的麻木。这是一部特别为“现代人”呈现的戏剧,一部关于“否定”的剧,不是单纯地解构,是在帮助现代人构筑新的思维方式。它是一部文化融合的戏剧,以西方先锋戏剧手法演绎东方禅宗元素,试图为现代人的生存困境寻求一线光明。

《关于无的演讲》舞台布景承袭罗伯特·威尔逊的极简风和象征性先锋视觉感。全场悬挂着

白底黑字的海报,满地的废旧报纸团,主角全身涂白,白桌、白椅、白床……整场演出没有幕布,观众入场时,这一切就呈现在眼前。或许是因为入场时被黑字吸引,演出进行了五六分钟后我才注意到舞台右上方有个缓慢移动的黑衣人,黑衣人与其背后黑色的幕布融为一体。若不是给主角打了灯光,也同样会全然淹没在背景中。

一个舞台,两位人物、黑白二色,通过黑与白、黑与黑、白与白的对比,设置简洁而又突出地揭示着一个奇妙的原理。罗伯特·威尔逊说:“黑暗因为有了光才显得更黑暗,悲剧有了笑声才显得更悲。”《关于无的演讲》在颠覆我们的理性思维,在这场戏里,黑色的文字本身没有意义,是海报白色背景的烘托让黑字变得更有意义。这种元素相依共生的观念,与东方禅宗思想如出一辙,威尔逊的视觉艺术并非表面上的荒诞和随意,而是充满哲思和公案式的“禅味”。

将噪音搬上戏剧舞台,并大胆地放置在戏剧开场,声音持续近十分钟,这也是《关于无的演讲》实验性的重要表现之一。

在入席未定的观众两耳轰鸣之际,忽又戛然而止,全场熄灯。由于先前噪音的刺激,此刻眼前的黑暗和寂静骤然显得格外突出。在这种寂静黑暗的环境中,人的感知器官异常灵敏,以至于感觉到呼出的气体穿过鼻孔,触摸剧场的墙壁,在黑暗中构建出整个剧场的空间。随后,舞台前亮起一排白光线,由于先前的黑暗,此刻的光亮得刺眼。就在开幕短短十几分钟内,噪和静、暗和光的强烈对比让观众体验了两种静与光的微妙。

噪与静、暗与光、黑与白、有与无,《关于无的演讲》运用相反元素的叠加对比,让观众视觉、听觉、知觉都受到强烈刺激,刺激过后是对这些元素之间关系的反思,是对这项相反元素相依共生的禅境体验。“东方禅学思想会驱使我们重新思考很多问题,那些西方理性思维无法解决的问题。”罗伯特·威尔逊说。

《关于无的演讲》并非荒诞、毫无意义,并非否定一切的虚无主义,没有的只是传统意义上的主题和意义。以西方先锋戏剧手法演绎东方禅宗元素,不得不说是,罗伯特·威尔逊的《关于无的演讲》虽为西方之种,却以东方之水浇灌出一棵文化融合的大树,在现代文明的烈日下,给东、西方人提供一片共同的纳凉之地。

10月21日,有幸作为“学生观剧团”成员,在上海兰心大戏院观看中国上海国际艺术节委约作品《舞术》。开篇,一名身着中式白色练功服的舞蹈演员端坐于台上,隔着的薄纱使他犹如隐退江湖的高手。随后,6位身着黑色现代装的舞者陆续登台,在他身后打起“舞蹈太极”,黑白相融的舞台,展现了太极阴阳平衡和包容万物的特性。接着,黑衣舞者站成一队,与太极大师过招,刀、棍、剑、枪一一亮相,在习武过程中配上一段迪斯科,舞蹈的诙谐幽默和传统武术相互交融,让舞术在刚与柔、阴与阳之间找到了契合。

在《舞术》中,中华武术有了现代舞的自由感;先锋派的舞蹈也有了武侠的灵魂。在导演赵梁看来,传统与当代并不矛盾,传统并非一成不变,而是不断与当下的时代发生关系。把现代电音、西方古典大提琴和民族乐器琵琶毫无违和感地糅合在一起的配乐,运用黑、白、灰三色铺就冷色调的舞美,渲染出传统的东方美。用典型的中国红营造出激烈冲突的环境氛围,这是一场舞者与武者身心交融、武林高手与现代舞者的“对手戏”,给观众带来不同凡响的感官体验。

好的艺术应该是立体的,不光形式上要美,立意、哲学、思维意识都要有高度。在谢幕时,赵梁的出现,令观众颇为惊喜。当舞者陆续头顶发光长杆走过,幕布上显示出北斗七星和星宿图,赵梁的作品总是有很多隐喻意义。透过他的作品,我们能体会到其精神世界的无限广度,更能感受到他对艺术追求的高度和深度。他将

赵梁工作室现代舞《舞术》

“精、气、神”三个字表现得淋漓尽致,发掘当代文化语境的价值。

“艺术是没有界限的,所有的艺术样式只是作者的表现手段和元素。”赵梁说,《舞术》对中华传统文化做了一次有意味的解读与传承,为了赋予它更多哲学思考,把武术用现代舞形式展示出来,旨在传承、发展、创新和弘扬中华优秀传统文化的精髓,让观众充分认识到中国武术除了强身健体和具有竞技性的特点之外,还有更高的艺术性、哲学性和美学价值。

偶然？必然！

——观小马工作室舞台剧《偶然·徐志摩》有感

蒋雨青

今年是香港回归祖国20周年。本届中国上海国际艺术节特邀小马工作室舞台剧《偶然·徐志摩》前来展演,让观众有机会近距离欣赏香港TVB“收视福将”马浚伟的动情演绎。

10月25日晚,首次自编自导自演的马浚伟在上海交通大学与广大师生见面,一起梦回康桥,邂逅一场偶然的浪漫。2016年是徐志摩逝世85周年,为纪念这位近代伟大诗人,马浚伟以徐志摩短短35年的一生作为主题;将他的文学、历史、浪漫爱情故事与多元的艺术元素相结合;以他与张幼仪、林

小马工作室舞台剧《偶然·徐志摩》

徽因及陆小曼的三段情感作为主干,在舞台上重现其浪漫才情。

“我是天空里的一片云,
偶尔投影在你的波心;
你不必讶异,更无须欢喜,
在转瞬间消灭了踪影。”

《偶然》:好看、不闷的舞台剧

马浚伟不仅自编自导自演,还演唱了主题曲《偶然》及插曲《再别康桥》。在演出中,他还特意穿插不少文化艺术元素,演唱昆曲、跳社交舞、英文诗朗诵、现场钢琴弹奏等,吸引了很多年轻观众。

该剧于2016年11月在香港演艺学院公演6场,座无虚席,获得空前成功。看完演出后,有观众说:“原以为徐志摩是个花花公子,但看完戏后才知道他也是个真性情的人,之后会更加关注他的作品。”马浚伟坦言,怎样处理徐志摩的三段感情是个难点,因此他参考了黄磊、周杰等人扮演的徐志摩,又从林徽因、陆小曼的字里行间提取不同角度的徐志摩,同时加入自己对人物的理解,力图呈现一个不同的徐志摩。

马浚伟期望有更多年轻观众去看这部戏,反思现在,重新拾起对爱、对自由的渴求,同时也期望大家对徐志摩有更多的了解,去品读这位诗人的作品。

“必然”:小马和文化艺术的“双城记”

《偶然·徐志摩》在结束此次上海演出后,明年将在香港重演,还计划在国内外进行巡演。谈及未来规划时,马浚伟说:“我将

对坚持艺术教育的思考

顾诗琦

如今,我有幸加入第十九届中国上海国际艺术节的艺术教育队伍,近观沪上艺术市场和校园艺术教育生态,领略了世界天团荷兰舞蹈剧场的肢体力量,享受了小提琴大师伊扎克·帕尔曼的指尖低语,还有五代同堂版的经典昆剧《十五贯》等多场热门演出。高水准演出所带来的感动不言而喻。艺术节风雨砥砺十九载,肩负着塑造上海城市气质的重任一直在路上,始终坚持艺术教育的社会责任和历史使命。

近年来,艺术教育的变化尤为显著。一面是财政的大力投入,使走入公众中的演出更具国际范和一流水准;一面是主办方不断创新活动内容和表现形式,努力展现出一种不断增强的责任意识并满足艺术主体实现自我价值的迫切需要。作为上海人,尤记小学三年级被拉进剧院昏昏欲睡地看完一场现代芭蕾舞剧,而近年的艺术教育板块更注重对话和科普,拉近公众与艺术的距离。从十年前的静坐远观,到如今的导赏讲座、工作坊、演后谈,艺术教育的投入愈多、形式愈丰、辐射愈广而责任愈重。

现在的艺术教育工作更是打破常规,精准分析受众,形成了面向学生、青年、家庭、艺教从业者以及聚焦特殊人群等多层次的辐射网络,“学生观剧团”就是一次很好的尝试——艺术节首次试水评审员制度,公开招聘近200名学生,成立首届“学生观剧团”,帮助青年人接近艺术,鼓励他们批判思考,成效显著。作为青年学生,我欣喜地看到艺术教育工作顺应新时代更多地为当代青年人考虑;作为组委会工作人员,我也欣喜地看到一大批亲近艺术且追求艺术的年轻人涌现出来,力证过去19年的艺术教育投入所做非虚。更有深意的是,这些青年人借助国际性艺术节的平台与世界艺术家对话,不仅对艺术创作,也对上海的城市文化生态提出了新的要求。

艺术节是引领大众走近高水平演出的

花超过1/3的精力在舞台上,话剧、音乐剧都在筹备中。舞台剧很直接,演员在台上酣畅淋漓地表演,观众的神情和反馈都能很及时地传递给演员。明年,第一部由我编剧的电视剧也将启动,而其余1/3时间会用于电影和音乐创作。”

“我很享受演戏,有很多东西想与大家分享,对导演、编剧的工作都很感兴趣,因此要自己创作作品。”马浚伟说,创作者应该站在更高的地方,有时自己要表达的和观众想看的不一定一致,会有取舍,要拿捏其中的分寸。怎样用通俗易懂的方式表达艺术家的思考,他还在不断尝试,期望用不同的艺术形式传达自己对中华传统文化、历史、哲学的思考,推广中国现代文学艺术的同时做出自己的风格和特色。

来上海前,马浚伟就听闻上海观众很热情,对话剧的热爱令他很感动。近年来,有不少香港话剧来到上海,香港话剧中绝妙故事、精巧的舞台和出色的演技,都让大家津津乐道。《金锁记》《阮玲玉》《晚安妈妈》《南海十三郎》《都是龙袍惹的祸》和《亲爱的胡雪岩》等优秀舞台剧,一次又一次赢得观众的掌声。显然,这些舞台剧的频繁上演已不是“偶然”。

中国上海国际艺术节正是这样一座桥梁,它缩短了各个国家、各个地区之间的文化距离,文化多样性得以在上海这座国际化大都市中绽放。来自国内外的优秀演出单位和众多优惠政策使艺术不再高高在上,让每一位普通民众都有机会感受到艺术气息。“艺术进校园”“学生观剧团”等特色活动更是让利给学生,以形式多样的活动将艺术教育做到实处,让更多学生接触到不同门类的艺术,享受艺术的熏陶。

一路走来,中国上海国际艺术节已19岁了。在这些年里,艺术节随着上海这座城市不断成长,有传承、有创新、更有惊喜。艺术家和市民们欢聚一堂,一年一度也就成了“必然”。中国上海国际艺术节,以艺术为名,聚四方来客,共话艺术蓝图。

