第18届中国上海国际艺术节 特别报道 天下艺家·原创

第18届中国上海国际艺术节今晚启幕

让艺术“溢出”剧场融入城市

本报讯（首席记者 朱光）汲古创新，天下艺家——第18届中国上海国际艺术节，今晚将首次以一台“民乐音乐现场”《海上生民乐》启幕，迎接来自“一带一路”沿线乃至五湖四海的座上宾，点燃绵延全城一个月的欢庆火焰。

民乐源自民间，乐在人间。《海上生民乐》开场，就是多媒体天幕上呈现的浩渺宇宙间，3位笛手，衣裙飘飘演绎古韵——字幕显示：人类最早的乐器，就是8千年前的骨笛。这一瞬间，打破中外差异、连接千年文明。今起至11月15日，以“艺术的盛会，人民大众的节日”为主题的艺术节，将汇聚世界名团、各国名家、精彩原创等海内外重磅精品，总计为观众奉上50台中外节(剧)目、7项展览，88场“艺术天空”系列演出，以及近60场“艺术教育”活动。

“艺术天空”与“艺术教育”，均是面向市民的低价乃至免费活动，首次推出12小时艺术狂欢、艺术导师讲座等活动，并在绿地、广场、商场、学校、社区、远郊、大型居住区等市民便于前往的公共文化空间举行。艺术，就此“溢出”剧场，沁入人心，融入城市，洒向人间。

600分钟 浓缩600年精华

以原创扶持青年致敬大师

①

艺术是一条绵长的河，古往今来，大浪淘沙。艺术节的持续举办，就是在向我们传统汲取精华的同时，在当代坚持原创，扶持青年，并在整个汲取过程中，不忘向大师致敬。今天开幕的第18届中国上海国际艺术节，依然保有传承与创新的思路，在中国本土受邀作品里，无论是在剧(节)目设置还是板块设计中，处处体现原创、传承、创新与致敬的内在关联。

戏曲 百年原创存精华

与发源于古希腊的戏剧不同，根植于中华文明的戏曲，始终是神州大地绵延数百年的原创精华。今年艺术节的戏曲剧目兼顾古今，上自汤显祖经典之作“临川四梦”，下至今年新创作的评弹《林徽因》、越剧《寇流兰与杜丽娘》。值此汤显祖逝世400周年之际，上昆《邯郸记》将于上海大剧院上演。该剧由“昆大班”老艺术家计镇华于10年前创排，是“临川四梦”的最后一梦，被认为是戏曲史上一部集思想性、艺术性和哲理性于一体的代表性作品。此次由京剧院青年老生演员蓝天和上昆“昆三班”旦角演员陈莉担纲主演。

将在逸夫舞台上演的“600分钟600年——中国戏曲经典名家盛荟”可算是在600分钟内“速成”百年原创精华的精粹，也是艺术节汇集戏曲名角最多的一台演出。届时，将有来自7个省市、9个剧种的14位当今戏曲界代表人物集聚上海，分3场演出，集纳20折来自天南地北的经典戏曲折子戏，荟萃为一部活化的中国戏曲“浓缩大观”。此次献演的剧目全部来自于传统，每一折都由艺术家们精挑细选，是他们认为最能够代表剧种特色和个人水平的代表作，其中有半数以上是他们第一次在上海演出。

由北京京剧院与国家大剧院联合出品、制作的新编历史京剧《正考父》(见图3)，是本届艺术节唯一一台京剧参演剧目，也是新近原创的作品，讲述孔子七世祖正考父严以修身、清廉从政、恭勤为民、忠义传家的故事。该剧集聚了众多国内一线主创与梨园名家……

舞蹈 根植本土重创新

近年来在国际舞坛影响巨大的中国舞蹈家代表人物——谭元元和沈伟，也带来了立于世界舞蹈前沿的创意佳作。阵容强大的《谭元元和她的朋友们》舞蹈专场中，集结来自5个国家8个知名舞团的10位顶尖艺术家，让观众身处上海，面向当代，领略全球最新舞蹈创意。舞蹈艺术家沈伟带来的《天梯》和《地图》(见图1)，则是首次在国内呈现的创新形式现代舞。《天梯》受超越现实主义画作启迪，将舞台转换成另一个梦幻世界。《地图》里，舞者会伴随着沙漠乐章旋转、跳跃、转体，在舞台上以“自然身体发展”勾勒出另一个想象空间。

②

③

关注人、人与自然、人与其内心和谐的编辑张继刚，将这些感悟融于新作《侗》(见图2)中。以游子的乡愁为足迹，让人们走入遥远的侗寨，走过“阳春”“清夏”“三秋”和“九冬”，用四季做节点展开侗族生活画卷。

扶青 青年编创有古韵

艺术节耕耘5年的“扶青计划”，正是青年艺术家得以茁壮成长、创意作品得以优化呈现的绝佳平台。今年“扶青计划”将上演10部委约作品，涵盖戏剧、舞蹈、音乐、装置等各种类型。要想胜出，重在创意。其中，有2部作品，旨在向大师致敬。

青年钢琴家顾劼亭借力苏州昆剧院，联合出品了戏剧x音乐事件《当德彪西遇上杜丽娘》，以一种全新的舞台形式通过德彪西(钢琴)与杜丽娘(昆曲)两个人物的相遇及平行关系，表达了对东西方文化相知、相通和相融的艺术认知。

此外，国内首部App沉浸式戏剧《双重》采用了手机App+真人引导触发剧情的形式，通过新闻弹窗、微信小视频、电话通讯等形式帮助观众进入剧情，推动剧情发展，给观众带来多维度的探索与浸没式的戏剧体验。而有网络神曲制造机之称的“彩虹合唱团”，也将推出最新力作《落霞集》(又名《甜酸苦辣》)，意为让你的“味觉”被“听见”……

展览 艺术混搭作纪念

11月6日到11月15日在上海壹号美术馆举行的《匈牙利狂想曲：李斯特逝世130周年纪念展》，将以音乐与艺术展览融合的方式，纪念这位作曲家、钢琴演奏家和音乐教育家。李斯特在世的75年，正是欧洲肖像画发展史上史无前例的多元化时期，这一内在逻辑，使得音乐与展览得以混搭。展览将为观众展示当时盛行的肖像画、文献手稿与历史照片等，意图呈现李斯特的璀璨人生，且让观众了解他生活的19世纪欧洲浪漫主义时代。包括李斯特的遗物、照片、手稿等大量展品都是由李斯特故居博物馆静心挑选后带来了上海。这对中国数百万琴童而言，是一个颇有意趣的展览。

正在当代艺术博物馆举办的《叶锦添：流形》艺术大展，是叶锦添这位得过电影类服饰设计大奖的艺术家，在创作世界中遨游的成果。这是他的艺术创作迄今为止规模最大、涵盖内容最广泛的一次亮相，且成为本届上海国际艺术节的第一个开展的展览项目。

展览引领观众深入叶锦添的创作世界，全方位展示艺术家全心打造的繁华图景。展品的创作时间跨度逾20年，纵横多个艺术领域，囊括叶锦添在不同阶段，以服装、雕塑、影像等多种形式进行的艺术创作。其中40余件珍贵服装原件，不仅包括叶锦添为电影《卧虎藏龙》、《赤壁》、《夜宴》，舞台剧《孔雀》、《郑和1433》等创作的服装，还精选了叶锦添充满个人风格的独立创作。这些不同时期、媒介各异的作品既代表了叶锦添个人艺术表达的巅峰，也彰显了东西方文化在现代艺术语汇中的交汇，凸显了其多年实践并倡导的“新东方主义”艺术理念。

首席记者 **朱光**
本报记者 **王剑虹 朱渊 乐梦融**