

第20届中国上海国际艺术节

前言

十月金秋的上海,绚丽的生活画卷伴随着艺术的音符律动飞扬,世界各地的优秀舞台艺术在这里展示、传播、绽放。“艺术的盛会,人民大众的节日”,中国上海国际艺术节将国内外一流的剧目汇聚到这片开放、多元、包容的热土,呈献给中外观众一个艺术的盛宴,用艺术浇灌启迪这座城市的精神文脉。

众多关注艺术、热爱艺术的市民

和青年学生也不满足于只在朋友圈里晒图刷屏,这些艺术爱好者更渴望用自己独到的视觉和思维,用词汇表达对艺术的看法,为描绘生活的美丽画卷添笔献策。中国上海国际艺术节在联手上海市民文化节推出“艺术中的真善美”征文大赛的基础上,继续加强学生“观剧团”的建设。注重培养

和塑造青年学生成为文艺评论的积极参与者,让他们有机会深入地了解艺术形式背后的内涵和意义;也让对艺术有兴趣、有梦想的年轻学生找到能够互相交流、共同进步的开放社区。

今天,我们选取了几篇文章与读者共享,作者之中既有老师,也有青年学生,更多的是普通市民。但从他们的笔触里,我们读到的是一颗汇聚起的“爱艺之心”。

穿梭艺术时光的快门

■芭蕾舞《睡美人》的后台

齐琦摄

艺术节是个万花筒,人人都能找到自己的最美视角。作为上海大剧院官方摄影师,我多年来一直负责拍摄剧院的演出、排练及后台故事。我们用照片记录着每一场演出,也记录下了观众在剧场中看不到的故事,那一瞬间会被永远保留。

2018年,第二十届中国上海国际艺术节如火如荼。因为剧院摄影师的身份,我可以拍摄到艺术节精品节目的台前幕后,比如今年艺术节的重点节目——澳大利亚国家芭蕾舞团的芭蕾舞《睡美人》,豪华的舞美、精致的服装,甚至是舞者每个动作的呈现,每一幕都仿佛是一幅幅精美的油画,让每个观众都感受着视觉的饕餮盛宴。

在演出的时候,我的职责是按快门,我的相机需要用特殊的罩子遮

住——芭蕾舞的音乐非常安静,要求舞者非常专注,我们也怕影响到周围的观众。舞台摄影有自己的特点,不停的光线变化营造了不同的质感,光是摄影的基础,而舞台摄影光线变幻莫测,对于摄影师来讲尤其难以掌握,这就需要摄影师平时注意观察和总结。拍摄时,要一格一格、一帧一帧记录舞台上的流光溢彩,感受艺术的魅力。如果一切顺利,那些画面是凝固的生命,如同绘画、雕塑、诗歌一样。

在后台,我们见证了演职人员的精心准备,这种诚意和匠心正是每个节目成功的基石。当然后台也会有些突发的故事。在舞台上,芭蕾舞演员像蝴蝶一样翩翩起舞,但她们在幕后也会因为疼痛而跌倒,因为各种压力而出现肌肉痉挛。每当这种时候,演员们

会马上得到按摩师的治疗,会有人马上送来水和止痛药,因为在短短几段音乐之后,她必须重新回到舞台上,再次微笑着飞舞。演员们必须保持专业精神,不能犯错,动作必须一丝不苟,观众们总是愿意看到她们的这一面,作为摄影师也是如此。

打开我的资料图库,历届演出历历在目——2011年国际艺术节的德国文化周,柏林爱乐12把大提琴之后是西蒙·拉特爵士与柏林爱乐乐团音乐会。音乐会当日,艺术人文频道对这场音乐会进行了户外同步实况转播,为了让观众更舒适地欣赏柏林爱乐交响乐团的户外直播,广场上摆放了500张椅子。现场观众座无虚席,广场周边又围了三圈,真可谓是人山人海。从科隆西德广播交响乐团音乐会、澳大利亚国家芭蕾舞团《灰姑娘》、玛莎·葛兰姆现代舞团《二十世纪三大艺术巨匠》,到大师版昆曲《牡丹亭》、马林斯基剧院的舞剧《罗密欧与朱丽叶》、话剧《北京法源寺》及荷兰舞蹈剧场的《狩猎我心》……每一场演出都是艺术家们的经典之作,这些难忘的画面也都见证了艺术节与我们的不断成长。 齐琦

■芭蕾舞《睡美人》剧照 齐琦摄

■《俄狄浦斯》剧照 主办方供图

艺术不再遥远 就在你我身边

上海作为国际文化大都市,多彩的演艺活动带给市民丰富的精神享受,而每年的中国上海国际艺术节,则是其中最为灿烂的一颗明珠。它汇聚了来自全世界的优秀表演团队及艺术家,为热爱艺术的市民打开了一扇通往世界的大门。

近年来,我几乎每年都参加上海国际艺术节的活动。每年的金秋十月成了我最期待的时节——大街小巷都会张贴着宣传海报,各种活动多到我不知如何筛选,总是顾此失彼。每次我总会仔细地研究一遍演出节目册,选出必看演出和备选的节目,只有如此小心翼翼才不会错过好的演出。这些年来,上海国际艺术节的演出也变得越来越“国际化”,从京剧、越剧、芭蕾舞拓展到歌剧、昆曲等,形式也更为多样化,并引入了浸入式舞台形式,给人以全方位的观赏体验。不仅如此,艺术节还提供了演出的配

套讲座和交流互动,通过参加这些活动,我更深入地了解作品的创作意图和思想内涵。

通过参加艺术节,我接触到了各个门类的艺术,不断扩充了自己的眼界,加深了自己的艺术修养。也是在这里,我见到了许多艺术家精彩的表演,比如在《北京法源寺》里奚美娟和周杰对于历史的演绎和诠释让人耳目一新又不禁深思。

一转眼,上海国际艺术节迎来了第二十个头,正是年少芳华前景无限的好时候!伴随着它一路走来,我时常感到惊喜,因为它拉近了人与人之间的距离。同时,我也感叹它为这座城市带来的光辉,因为这项节日的存在,上海的秋天变得格外的热闹。每个人都置身于艺术的海洋之中,共赴同一场盛会。艺术不再遥不可及,就在你我身边。

陆依雯

真、善、美的价值

中国上海国际艺术节自1999年创办以来,已走过二十年春华秋实,而于我而言,也从一个刚过而立之年的、尚未度过“七年之痒”的、儿子已5岁的新父亲,来到了“知天命”还有了孙子的中年人行列。

艺术节期间,我带着孙儿来到了上海世博会博物馆,参加在此举行的第二十届中国上海国际艺术节“艺术亲子营”活动,观看澳大利亚互动音乐秀《神奇的打鼓小猴子》。

演出开始前,孩子们在音乐探索工作坊的陈艺老师带领下,

通过对生活中常见的锅碗瓢盆进行敲击,告诉孩子们生活中的节奏与韵律无处不在,而我那孙儿置身其间,玩得不亦乐乎,让一旁观看的我仿佛回到了童年。

演出正式开始,舞台上两只身穿红色及绿色服装的木偶小猴子由两位澳大利亚演员操控,憨头憨脑的小猴边敲非洲鼓边唱歌跳舞边说笑话。剧情以环保为主题,热情欢快,吸引了全场的孩子们。他们欢呼雀跃,连我们这些爷辈的人也被感染了。

对于孩子来说,“大道理”太抽象,带他们参加此类互动性及

参与性很强的、且以弘扬“真、善、美”为主题的活动,更为合适。

亲子艺术教育,是中国上海国际艺术节的一个重要特色,本届艺术节,此类项目也很多,有德国、俄罗斯、意大利、以色列等国的亲子类精品。亲子艺术教育旨在鼓励通过与孩子一起参与艺术实践,让“父母、长辈与孩子们共同成长”。父母长辈带孩子一起看演出、一起做手工等,既让双方感受艺术的无穷魅力,提高艺术修养,又让双方增加了解,建立了健康又持久的亲子关系。这也是我每年流连于此的原因所在。

甘伟强

俄狄浦斯：我的心为天空哭泣

罗马尼亚锡比乌国家剧院上演的《俄狄浦斯》不仅是对两千年前经典剧目的情节再现,于我而言,它还为我审视当下的人生提供了新的方式。

从古希腊长袍到西装革履;从索福克勒斯笔下以“王宫前的台阶”作为空间设置,到锡比乌国家剧院所呈现的全新时空;从三联剧设定的突破到歌队的表演也不再贯穿始终……这一版本最为明显的革新,是现代化舞美设计,以及这一点与古希腊英雄形象之间相互冲突。本版《俄狄浦斯》仿佛是错位的,但,正是这种错位为我们提供了新的解读视角。当我们在观看《俄狄浦斯》的时候,我们所观看的正是我们本身。正是因为如此,一切才被赋予了意义。

从看索福克勒斯悲剧《俄狄浦斯王》时对伦理道德和命运的思考,到观看戏剧《俄狄浦斯》跟随情节发展而浮现真实画面时的惘然,直至最后俄底浦斯的末日来了,结束了,只剩下我,怔然。

锡比乌国家剧院上演的戏剧《俄狄浦斯》是画家的手,在我的脑海里描绘出了跨越了两千年且只属于当下的现实画面。它将导演最想要表达的情感呈现在了画布上,其他的一切都被悄悄隐去烟消云散了。这其中有许多是我无法逾越的,诸如对艺术化表达的审视,对每一位演员的细致描摹,对舞台装置的褒贬分析,但我仍旧忍不住向其深处探寻,这也是我至今仍旧为之着迷的理由。

戏剧《俄狄浦斯》为这部古希腊时期的悲剧赋予了新的意义,它用这出英雄与命运抗争的史诗将新的时代呈现在我们面前,然后一切都随着落幕归于平静,一切仍旧照旧向前行进着。 翟玉娟