

第十五届中国上海国际艺术节

特别报道

从熟悉的古典芭蕾《天鹅湖》进入当代版《天鹅湖》的故事中,确实是个很大的审美跨越。简简单单的爱情童话,变成了内心挣扎的写照;一心相爱的王子和白天鹅,在强大势力逼迫下变得困惑缠身;本来只是配角的黑天鹅,成为贯穿全剧的主角……结尾既没有喜剧色彩,更不具悲剧意味,那一团黑雾卷走了所有角色,给观众留下的是一个颇费思量的谜团。昨晚,蒙特卡洛芭蕾舞团上演的艺术节开幕大戏《天鹅湖》,泛起了当代芭蕾发展潮流中的一朵浪花。

借助短片 埋下伏笔

大幕升起时,先放映了一部电影短片。泛黄的画面展现了一个遥远的场景:幼年王子正在与女孩玩耍,却被阴郁的暗夜女王扰局。电影虽短,但画面中国王和王后的形象,过生日的王子与青梅竹马的女孩被拆散,暗夜女王带着女儿的突然侵入,都为以后的剧情埋下了伏笔。按传统的眼光看,用电影交代情节,似乎弱化了芭蕾本体的表现力。但随着多媒体技术的发展,世界上越来越多的艺术家,如今都在借用新技术手段巧妙地丰富舞台表演的艺术内涵,出现的剧目已数不胜数。这部《天鹅湖》同样如此,编导马约别出心裁地构思的这个电影开篇,为随后展开的故事增加了悬念和纵深感。如果用舞蹈去诠释这段画面,短短几分钟无论如何是不能交待清楚的。

舞姿魅惑 王子意乱

灯光亮起时,舞台上最初的场景与传统舞剧颇为相似:长大成人的王子又过生日,国王和王后举行舞会,希望儿子能找到心上人。不过,情节相似,舞蹈语汇却迥然不同。传统的展示性群舞变成了展现人物性格的戏剧性铺垫,王子那无可奈何与心灰意冷的复杂舞姿,类似幼年的伤痕还留心头;加入群舞

黑雾散去 谜团留下

——艺术节开幕大戏《天鹅湖》观后

当代版《天鹅湖》中的一个群舞场面 本报记者 郭新洋 摄

的国王和王后各寻舞伴的貌合神离,也隐隐在证明这个看似幸福的王族家庭其实也有一本难念的经。随着暗夜女王的又一次闯入,原剧中要在第三幕才现身的黑天鹅,早就进入了王子的视野。黑天鹅的成熟舞姿和魅惑神态,让王子顿时为之意乱。尽管王后知道黑天鹅便是当年暗夜女王的女儿,企图加以阻止却又无力隔断。幸亏王子的内心还有一份对青梅竹马的记忆,他拒绝了所有求爱的女孩。此时,柴可夫斯基的《天鹅湖》主题音乐回荡在耳畔,熟悉该剧的观众都知道:白天鹅该出现了。

黑白天鹅 峰回路转

第二幕,终于在林中湖畔现身的白天鹅,虽仍忧郁却少了点楚楚

动人。同伴黑夜变天鹅,白天又可变成姑娘,只有她形单影只地远远追随着童年的伙伴。不过,王子终于感受到了她的存在,在森林中找到了多年的寄托。有爱降临,魔咒解除,白天鹅又变回了少女。但暗夜女王并不甘心,把黑天鹅变成白天鹅诱惑王子,而且步入婚堂,真正的白天鹅却变成了局外人……在马约的编排中,《天鹅湖》虽然仍有浪漫芭蕾的影子,但把原本直叙式的情节设计成峰回路转的故事,不仅深化了角色的性格,也使其内心的纠结和人物关系更为复杂,因此呈现了浓重的戏剧芭蕾色彩。

留下悬念 回味无穷

戏剧芭蕾是上世纪六七十年代涌现的一大现代芭蕾流派。马约曾

应诺伊梅尔之邀加入汉堡芭蕾舞团,而诺伊梅尔的戏剧芭蕾代表作《茶花女》,去年曾由斯图加特芭团来沪在艺术节上演出。显然,马约也深受影响,在《天鹅湖》中尝试了戏剧芭蕾注重人物性格推进和故事情节发展的手法。不过,他并不想把该剧创作成标准化的戏剧芭蕾,观众仍然可以感受到全剧依稀保存的浪漫芭蕾风格和几乎所有舞段都充满心理紧张感的现代舞特点。

他还删去了湖畔天鹅大群舞、四小天鹅舞等舒展、抒情的标志性经典舞段,国王和王后、以及与暗夜女王之间的关系,也仍然是一个谜。或许,他就是想营造具有悬念、充满张力的戏剧氛围,让观众不断去回味。

资深记者 杨建国

● 艺术节日记

艺术节演出门票被热抢,说明推行文化亲民、文化惠民的措施,有效激发了大众的文化需求。

参与艺术节开幕演出的,多为名家、名团、名剧。运营机构当然要面对高昂的成本。多年来,高成本为高质量节目设置了高票价的门槛。但剧院、演出商们也无可奈何,表演团体远道而来,再精打细算,吃、住、行费用总要承担吧,不能让他们无偿演出;剧院要维持运转,水、电、人工的费用总要开销吧;加上税费、票务提成费、推广费等等,林林总总的费用构成的成本,是一个庞大的数字,如果没有赞助,便只能通过提高票价来收回演出成本,否则,剧院将难以为继。

那么,艺术节开幕期间的演出,为何会出现票房普遍飘红的现象呢?据了解,一方面,所有的节目都贯彻了“贴着成本定票价”的运营思路,同时,每场演出都腾出了四分之一以上的优惠票。在近日举行的艺术节优惠票供应活动中,即使这些开幕期间的“极品”演出,也出现了最低40元的票价,而且数量还不少。当然,整体降低票价、大量发售优惠票,肯定会导致演出“入不敷出”。没关系,艺术节是政府主办的艺术盛会,政府通过培育文化惠民的一系列机制,如参演节目经过评选享受补贴,实行低价票补差等,促使艺术节产生文化亲民的实际效应,让演出机构、观众皆大欢喜,这也是艺术节舞台“开门红”的重要原因。

艺术节“公益风”扑面而来,让人信感欣喜。 杨建国

昨晚,市民在南京路世纪广场通过大屏幕观赏演出 本报记者 郭新洋

全市74个播放点将转播艺术节10台参演节目

“影像艺术夜”让舞台更宽大

本报讯(记者 杨建国 朱光)昨晚,当代版芭蕾舞剧《天鹅湖》在文化广场为艺术节揭幕,同时,这台剧目通过市文广局组织的“上海影像艺术夜”活动平台,在全市17个区、县的广场、绿地、商区、校园、社区的30块大屏幕同步向市民播放。记者获悉,艺术节期间,本市共有74个播放点将转播本届艺术节10台参演节目,播放场次将达到268场。

“上海影像艺术夜”是由市文广局发起并组织,各区、县文化

(局)局承办,并发动全市各社区文化活动中心、商圈、学校、居民住宅区物业管理公司、房地产企业等社会多元主体参与的公益文化活动。本届艺术节期间,“影像艺术夜”由艺术中心协调播出版权、提供播放节目,活动范围扩大至全市,并鼓励郊区各社区扩大播放点,增加播放场次。

据了解,本次“上海影像艺术夜”活动播放的节目,除开幕演出《天鹅湖》外,还有台湾朱宗庆打击

乐团的《木兰》、北京军区战友文工团新版舞剧《霸王别姬》、“百花芬芳”中国戏剧梅花奖专场、上海白玉兰奖戏剧表演艺术获奖演员展演、京剧名家史依弘专场《白蛇传》、舞剧《花儿》、沪剧《挑山女人》、多媒体音画“中华艺术宫之夜”、阿根廷经典探戈舞蹈,以及闭幕大戏音乐剧《国之当歌》。

相关播放点分布及播放内容可通过上海文广官方微博“文化上海”和上海市民文化节官网查询。

本报讯(记者 杨建国)今天上午,第15届中国上海国际艺术节演出交易会在洲际酒店接受世界各国演出商的“看样订货”。与往年以设摊展示不同的是,本届交易会加强了现场互动,演出商们“看样”的场所遍及全市剧场、院团。而一批国外演艺机构提供的热门节目“上架推介”,也引起了国内各剧场和演出机构人士的强烈关注。本届交易会的主会场共设112个中小型展位,多为演艺团体的静态展示,但专设的“现场推介区”却十分热闹。

本报讯(记者 孙佳音)作为第十五届中国上海国际艺术节的重要组成部分首届上海书法艺术节今日于松江美术馆揭幕。首届书法艺术节组委会一年来共收到各类展览的书法来稿近30000幅,经过评审,选择其中3000余幅展出;收到书法论文来稿近300篇,经过评审,选择其中50余篇进入研讨交流。中国书法家协会主席张海盛赞书法艺术节的举办。

昨天首场“天天演”中的一个歌舞节目 本报记者 郭新洋 摄

“天天演”

又开场

本报讯(记者 朱光)第15届中国上海国际艺术节“天天演”,昨天在南京路步行街世纪广场鸣锣开演。民营上海当代歌舞团献上了一台时尚与经典相融的精彩演出,为“天天演”揭幕。已连续13年的“天天演”是艺术节期间向广大市民免费开放的公共文化大舞台。昨天起至11月17日,每天分上午、下午两场,在世纪广场演出。