

艺术节·看点啥

仿佛感觉到了空气的重量

——观赏玛莎·葛兰姆现代舞团的舞蹈

玛莎·葛兰姆说:“伟大的舞蹈家之所以伟大,不是因为他们的技巧,而是因为他们的激情。没有任何一个艺术家走在时代的前面,因为他就是时代,而其他则落在时代之后。”今年上海国际艺术节期间,玛莎·葛兰姆创立的现代舞团在成立 89 年后,于 10 月 28、29 日首次站到了上海的舞台上,献演《二十世纪三大艺术巨匠》。团员们继承玛莎的先锋精神,用新鲜的创意和元素,让她的作品继续在这个时代活着。

玛莎的舞蹈技巧来自于舞者本身的情感和情绪,出演她作品的舞者

者,都蕴含着一种看不见、摸不着,但可以感觉得到的力量。就好像一个人要去抓住空气,空气仿佛也有了重量。玛莎的舞蹈富有情感,她擅长于表达人物的挣扎、惶恐、孤独、压力、绝望、反抗。或许是因为她所处时代的关系,她的舞蹈似乎都是在冲突和矛盾中产生的。

《深沉的乐曲》,是玛莎为自己编排的独舞作品,反映的是西班牙内战。舞蹈中的女人,动作从头至尾被长方形白色条凳所桎梏,不管是旋转、匍匐、蜷缩抑或是从空中跌落,都仿佛是人们痛苦地回忆着战争。舞者的动作单纯、简洁、富于激情、毫不拖泥带水。如果说以前的

舞蹈只是一种空泛的优雅,玛莎则赋予了现代舞一种灵魂,揭示人类本质的灵魂。

这次上演的《编年史》被认为是玛莎最具划时代意义的作品,这支舞蹈同样是为 1936 年的西班牙内战所创作。三个舞段里,12 名女舞者先后登台,阴暗、低沉的舞台布景和服装,暗指一些正在发生的、严重困扰欧洲民众的社会问题。舞蹈并没有给予观众战争的具象场景,而是用身体和队形去描绘战争给人类带来的压抑和摧残。有评论家称,《编年史》是玛莎少有的、表达明确政治观点的作品之一。

自上世纪 90 年代开始,玛莎·

葛兰姆舞团开始邀请其他一些艺术家为其创排舞蹈,这次演出的《悲怆变奏曲》就是其中之一。观众可以从位于舞台背后的大屏幕上看到玛莎在 1936 年创作的《悲怆》独舞,黑色布料包裹全身,只露出头、颈和部分小腿,整个舞蹈都是女人在束缚中的挣扎、蜷缩、痉挛、扭曲,令人感觉一种压抑到极致的痛苦。《悲悼变奏曲》分为三个舞段——《帕格勒法变奏曲》《亚伯拉罕变奏曲》和《塔依变奏曲》,每支舞蹈 4 分钟,用三种全新的不同视觉,表达《悲悼》的主题。

压轴大戏是被称为玛莎·葛兰姆“最伟大的作品”的《春之祭》,

这是玛莎 89 岁时编排的作品。舞蹈以亚洲萨满教的献祭礼为原型,充满了最为原始的身体表达,这和作曲家斯特拉文斯在乐曲中表现出来的原始感有很大的关系。《春之祭》中的群舞组合,由一些复杂但清晰的几何图案构成,这个特点可以追溯到玛莎上世纪 30 年代的突破性作品,比如《原始的奥秘》和《幽暗的草地》。群舞的结构平静而又有点不安,对应于暴力的故事和活力的肢体动作。她的众多戏剧性的创新元素浓缩地展现在这部精品之作中,这也是她最后几个作品中的一个。

本报记者 张艺

10 月 28、29 日,世界顶级现代舞团玛莎·葛兰姆献艺上海大剧院,《二十世纪三大艺术巨匠》看得人们如痴如醉。作为一个 90 岁高龄的舞蹈团,玛莎·葛兰姆是如何保持青春永驻的?

经典作品多

玛莎·葛兰姆现代舞团成立于 1926 年,那些同时代的现代舞团,现在基本上就只剩下它还能保证正常运转,每年都有演出季献给观众。上海歌舞团艺术总监黄豆豆告诉记者,一般来说,很多现代舞团在掌门人去世不久,就无法延续下去了。可见,玛莎·葛兰姆舞团能坚持至今实属不易,其中很重要的一点,要归功于创建人玛莎的作品。

众所周知,“现代舞之母”玛莎·葛兰姆直到去世前 3 天还在坚持创作,因而作品数量众多。180 多部现代舞蹈作品,保证了舞团在不同时代都能找到不同的作品来献给观众。在昨天上演的舞剧上篇中,《深沉的乐曲》和《编年史》都是玛莎在西班牙内战时期的经典作品,悲剧气氛贯穿舞蹈编排的始终。《深沉的乐曲》中,舞者在板凳的桎梏下像是在苦痛地呼喊,体现了玛莎对于人类互相残杀的恐惧。《编年史》的音乐里,小军鼓令观众感受到紧张的氛围,所有女性舞者干净利落、一步一停的动作,呈现出了一种大局势下的坚强和奋起。

东方元素强

在纽约舞蹈圈,许多新晋舞者都会受到玛莎现代舞体系的吸引,进入舞团学习。在黄豆豆看来,玛莎留下的现代舞训练体系,也是舞团至今不衰的重要原因之一,尤其是玛莎这一支派派对东方舞蹈的认同感。

黄豆豆介绍说,当初自己在纽约留学时,曾看到过玛莎留下的很多舞蹈服装和头饰,都具有强烈的东方质感。长期和玛莎合作的当代美术家来自日本,舞台设计师李名觉则是著名华裔舞美。玛莎的编舞中带着很多东方艺术家给予她的艺术灵感,例如当日的压轴大戏《春之祭》的灵感就来自于亚洲的萨满教,巫师原始的身体表达,以及少女祭品和群舞组合所展现的复杂而清晰的几何图案,都充满了东方元素。舞蹈从平静中透露出不安气氛,富于戏剧性的创新、暴力的故事和活力的肢体动作,浓缩地展现在这部精品之作中,这也是玛莎人生最后几个作品之一。

不断有创新

值得一提的是,虽然玛莎·葛兰姆是一个“老资格”的舞团,但他们从不固步自封,这从第三个节目《悲怆变奏曲》中就可可见一斑。《悲怆变奏曲》最初为 9·11 事件而作,作品以玛莎·葛兰姆 20 世纪 40 年代初期的影像开篇。玛莎的舞蹈是对人们在当时生活状态下的一种表达,基于观赏者不同的生活理解和认知,会有不同感受。创排时,舞团邀约了很多新锐编舞家,每位编舞都观看了玛莎的这部作品影像,然后即兴创作舞蹈小品。

这些编舞家的思考与表达,使《悲怆》的主题有了新的呈现,观众从中可以看到一种新的生命力。原作刺激了新的编舞,让他们站在作品的原有基础上往新的高度发展,也让现代舞有了新鲜血液以及新的发展方向。坚持传承多年的风格,不忘新的艺术追求,这是欣赏玛莎·葛兰姆现代舞团作品的美妙之处。

本报记者 张艺

▲ 《编年史》被认为是玛莎最具划时代意义的作品

▶ 《春之祭》中一群舞场面

“音乐诗人”李健明年 1 月在沪开唱

本报讯(记者 孙佳音)歌手李健日前在上海宣布,个唱明年 1 月 9 日将在上海奔驰文化中心举行。李健透露,此番演唱会将依然不邀请嘉宾,他还透露,将联手 AEG LIVE 明年在北美地区启动巡演。

出道十余年,李健一直用音乐在表达着那个最真实的自己。2015 年,通过《我是歌手》第

三季的舞台,他似一股清泉流淌进音乐的山谷与听众的心间,被大量粉丝封为“音乐诗人”。

李健本次上海演唱会仍将以四大乐章“看见青春”“看见爱情”“看见大地”“看见人生”为主线串联作品。除经典歌曲外,更有新专辑曲目首唱及在《我是歌手》舞台上受到大家喜爱的作品的重编演绎。

央视下月将播人文纪录片《传承》

本报北京今日电(驻京记者 鲁明)央视大型人文纪录片《传承》昨在京举行开播发布会,这部反映中国非物质文化遗产魅力及传承的纪录片由央视中文国际频道历时两年打造。

《传承》分为 7 集,摄制组足迹遍及大陆、台湾 70 多个地方,调研拍摄 80 多位在民间的技艺传承人。重点记录了近 50 位传承人的精

彩技艺和人生故事,包括凉茶、钻木取火、呼麦、地戏等非遗项目。总导演贺亚莉则表示,我们力求通过这部纪录片揭示成百上千年来中华民族伟大的生存、生产、生活智慧,以及海峡两岸传承人积极的人生追求、思想境界和健康的生活情趣。《传承》将从 11 月 9 日开始,连续 7 天,每天 22:00 在央视四套播出。