

《启航》领航艺术节

——上海国际艺术节开幕音乐会浮出水面

在用两个多月的时间,跑遍了广州辛亥革命纪念馆、嘉兴南湖、北京鲁迅故居,并三次踏访上海一大会址,尽可能捕捉历史的足迹,以当下青年的心境感受革命志士的情怀,青年作曲家龚天鹏创作的交响合唱《启航》终于初具雏形,并进行了首次合成排练。这部在上海爱乐2017-2018乐季“原创板块”中最受瞩目的作品,将“领航”第19届上海国际艺术节,作为开幕音乐会于10月20日亮相。

用心贴近时代

交响合唱《启航》是2016年在市委宣传部和市文广局指导下,由中国上海国际艺术中心委约,以上海这一党的诞生地为主题背景而创作的作品。约65分钟的交响合唱《启航》,汇聚了指挥汤沐海、男中音歌唱家廖昌永、男高音歌唱家韩蓬、女高音歌唱家许蕾等一众重量级艺术家。龚天鹏在写歌词时,选用了许多爱国先烈书写革命情怀的诗文。李大钊写于1916年的《青春》、邓中夏写于1921年的《五一纪念歌》都将体现在这部交响合唱作品中。

龚天鹏10岁出国留学,直到21岁学成归国,虽对故土怀有深切的情感,但对于“党的诞生”这段历史,却并不熟悉。为感知当年志士们的革命情怀,他用两个多月时间跑

■ 青年作曲家龚天鹏

本报记者 郭新洋 摄

遍了纪念馆和革命遗迹,“哪怕是在南湖的船头站一站,在鲁迅故居门口任思绪飞驰一会儿,都让我的心灵更加贴近那个时代、那个时代革命志士们的所思所想。”

主旋律创作对部分作曲家而言是种“任务”,但90后的龚天鹏并无思想包袱:“主旋律作品或是其他,音乐归根到底就是写人,从朴素严谨的历史人文角度入手,写出自己内心想说的话,想对同胞、对祖国说的话,就是我的创作方向。”

如何在跨越近一个世纪后,让当代的年轻人从作品中重温、感悟“党的诞生”的历史,龚天鹏说:“那就只能用音乐来说话!”为让当代观众的心贴近那个时代的情感,作品中“收集”了许多现已逐渐消失在上海弄堂的市井之声,“栀子花、茉莉花”的叫卖声,走街串巷磨剪刀的吆喝声,自行车的滴铃铃,最具震撼力

的还有码头上,工人们响亮而又沉重的码头号子。龚天鹏感慨:“天下兴亡、匹夫有责”在任何时代都有现实意义,每个人都是改变国家的元素之一。当下青年,亦不该遗忘历史,不该置身事外。

原创声音响亮

“这或许是爱乐自有音乐季以来‘原创声音’最洪亮的一次。”上海爱乐乐团副团长孙红感慨,“推介中国作品和支持中国作曲家的创作历来是上海爱乐乐团的优良传统,新乐季将延续这一做法,继续力推华人作曲家、华人指挥家以及华人演奏家。这次共有6部原创作品将在新乐季登场,且都是上海乃至世界范围内的首度亮相。”

据介绍,除了爱乐驻团作曲家龚天鹏创作的交响合唱《启航》外,

由汤沐海指挥的张小平交响组曲《井冈山》也将在乐季中进行世界首演,这是爱乐乐团对中国人民解放军建军90周年的隆重献礼!

明年4月,龚天鹏以“一带一路”题材创作的第八交响曲《蓝色弹珠》将进行世界首演。作品灵感源自一张在1972年12月7日由阿波罗17号太空船船员所拍摄的著名地球照片,也就是如今人人正在用的微信启动时的那幅画面。龚天鹏想要传递的是“天下大同、世界和平”的理念。

青年钢琴家吴牧野担任作曲并演奏的两部中国作品钢琴协奏曲《戏曲印象》和《上海遇见》将由指挥家赵晓鸥执棒的乐团在12月进行世界首演。王建民的笛子协奏曲《第一中国随想曲——东方印象》(交响版)也将由乐团举行世界首演。

本报记者 朱渊

马上评

艺术节开幕式演出应该选择怎样的节目?中国上海国际艺术节举办至今,从未在开幕式演出中,选择过一位25岁青年艺术家创作的作品。1992年7月出生的龚天鹏,破了纪录。

这位青少年期间都在美国度过,毕业于茱莉亚音乐学院的高材生,因钢琴弹得卓越,差点成为职业钢琴家,但是他个人内心执着于作曲的冲动,让他的职业生涯出现了“神转折”——放弃全球巡演得名利的钢琴家道路,回到中国上海爱乐乐团担任作曲。

这是艺术节能够看中这位“海归”青年艺术家的前提。龚天鹏有责任感。他以艺术创作关注人的角度切入,展现党的诞生历史。青年艺术家能自发主动选择并没有切身体会的红色革命题材,实属难能可贵。这一选择有视野、有胸怀、有远见、有格局。

艺术节开幕式聚光年轻人,也是一例示范,展现出中国上海艺术界向优秀青年艺术家敞开舞台。为青年艺术家培土,才有原创艺术的未来。 朱光

为何聚光年轻人

最重要的是被感动

——艾夫曼谈《罗丹》

问:欧洲评论家对《罗丹》一剧的评价两极分化,有的认为“试图突破身体桎梏”,尽可能地宣泄了情感的“心理芭蕾”很美。有些人则觉得过于激烈甚至具有攻击性,似乎弱化了情节,您怎么看?

答:最重要的是被感动——无论是评论家还是观众,不管是出于热爱还是厌恶,都不能忽视作品中无与伦比的情感力量。这些,都是艺术家从生活里和舞台上不断摸爬滚打之后提炼出来的。我早已接受了有些人不同我的艺术风格,我为那些真正热爱、欣赏我艺术的观众创作,而不是为了迎合批判者。

问:为何您的作品里的主人公,总是痛苦艺术家,在天才与日常的世界里挣扎,最后走向悲剧结局?

答:作品不能聚焦一个缺乏生活激情、没有复杂的戏剧性经历的人。我曾经考虑过去创作有关心理学家弗洛伊德的芭蕾舞剧。但是,他的生活里没有什么令人激动的事,只是出书、卖力工作,去世,如此而已。所以我放弃了这个念头。不能认为我是在搜集悲剧故事给大家看。恰恰相反,我要确保表演释放出的情感能贴合观众,充实观众,传递喜悦、希望,带来光芒。真正的艺术不可能脱离激情。我的目的,就是解开人们心绪的谜底。

问:为何来中国巡演,要选择《罗丹》?

答:这是我们最成功、最受欢迎的芭蕾作品之一。它甚至被搬到银幕上。在俄罗斯制作的剧目,向法国雕塑家致敬,在中国上演,是很有趣的事。舞蹈是通用语言,能让不同文化的人团结在一起。首席记者 朱光

现代芭蕾《罗丹》下周来沪亮相

以肢体演绎内心戏

本报讯(首席记者 朱光)传说罗丹的部分精彩雕塑是其情人卡米耶·克洛岱尔的手作——在7日于东方艺术中心上演的现代芭蕾《罗丹》里是否会找到答案?这部由俄罗斯圣彼得堡艾夫曼芭蕾舞团带来的作品,还将为东艺演出季揭幕。

电影《罗丹的情人》让世人知道了大师与女雕塑家卡米耶·克洛岱尔之间的爱恨交织。在两人相恋的10年间,他们彼此成为对方雕塑的灵感源泉。可是,世俗偏见、艺术分歧、情感纠结与无望的前景,最终使得卡米耶与罗丹决裂,且在精神病院里度过了余生。擅长“心理芭蕾”的艾夫曼,将如何以舞者的肢体演绎细腻的内戏?他在创作手记中写道:“舞蹈的肢体语言在这个作品中被用来表现人物迸发的艺术激情、激烈的心理斗争和刻骨的失望与绝望……”

雕塑是凝固的舞蹈,舞蹈

是流动的雕塑。原本由石膏、青铜和大理石为素材的雕塑,被动态化为舞蹈动作,是否更能体现人类的情感?《罗丹》思考了天才创作永恒杰作所要付出的沉重代价和精神折磨。艾夫曼的创作也是围绕人性展开:“基于大众较为熟悉的情节进行再创作,我可以更侧重人物的情感和心理层面,用舞蹈的手法为观众展现字里行间未经探索的部分。”

与此同时,作为艾夫曼芭蕾舞团的保留剧目之一《安娜·卡列尼娜》也将随后上演。这部芭蕾舞剧以柴可夫斯基的音乐为伴奏,抛弃了托尔斯泰小说中的副线,集中展现了安娜与卡列宁、沃伦斯基之间的纠葛。

东艺2017/18演出季将从9月7日持续到明年7月27日,共计106台、152场演出。其中最耀眼的莫过于柏林爱乐乐团与维也纳爱乐乐团,这两支世界古典音乐最顶尖的乐团,将在不到1个月的时间内相继登台。