

第18届中国上海国际艺术节 特别报道

天下艺术家

不仅仅只是看炫技

——马林斯基版《罗密欧与朱丽叶》看点

▼ 戴安娜·维什涅娃

▼ 康斯坦丁·泽维列夫
本报记者 郭新洋 摄

由指挥大师捷杰耶夫执棒,马林斯基交响乐团和芭蕾舞团共同带来的舞剧《罗密欧与朱丽叶》将于今晚重磅登场。芭蕾舞团团长尤里·法季耶夫带着首席演员戴安娜·维什涅娃(饰演朱丽叶)及年轻帅气的康斯坦丁·泽维列夫(饰演罗密欧)率先亮相,透露了被尊为“博物馆版”的“罗朱”的精妙之处。

情感演绎胜于舞蹈技巧

诞生于1940年的马林斯基版“罗朱”,由拉夫洛夫斯基编创,它之所以被视作后世各版本的鼻祖,在于其改变了以往“为舞而舞”的舞蹈格局。拉夫洛夫斯基用“心理现实主义”的舞蹈语汇开启了20世纪戏剧芭蕾的先河,戏剧性的突出和细腻情感的注入,让拥有高超技巧却略显木讷的“芭蕾娃娃”们“活”了起来。演员在舞台上不再只是追求高难度技巧的偶像,而是真正走入剧中人物的内心来塑造角色。用戴安娜·维什涅娃(简称维娃)的话来说就是:“除了跳舞,他们开始演戏!”

“这台舞剧无论对芭蕾艺术的发展还是对芭蕾演员的成长都是极为重要的。”维娃说:“在‘罗朱’之前,观众印象中的芭蕾舞剧就只是《天鹅湖》那样的,是‘罗朱’让演员明白、也让观众看到,芭蕾不只是追求技艺精湛的舞蹈,它也可以演绎剧情,塑造人

课堂

物、推动情节发展,舞蹈语汇也可以塑造情感丰富的人物,演绎美丽的爱情传奇。”拉夫洛夫斯基编创的《罗密欧与朱丽叶》高度忠实于原著的线索和精神,严格遵循现实主义和浪漫主义相结合的创作原则,讴歌了“爱情至上”的永恒主题。剧中,罗密欧与朱丽叶的二人舞打破了古典芭蕾舞剧中二人舞脱离情节线索、一味炫耀高难技术的定式,通过舞蹈推动悲剧情节逐步递进,达到情舞互动的效果。

从年方十八跳到年过而立,维娃演了将近20年“朱丽叶”,她如今的追求是,“哪怕没有动作的片刻瞬间,我也要尽可能以身体、神情来传递朱丽叶的喜悦或悲伤。”在她看来,舞蹈或许会有停顿的片刻,但人物的情感和情绪永远是连贯的。

最美舞蹈驾驭最难音乐

该版“罗朱”之所以能在80年里盛演不衰,先锋派作曲家普罗科菲耶夫的音乐所赋予舞剧的魅力不容小觑。普罗科菲耶夫可谓舞蹈音乐的改革家,他在音乐中着力描写男女主人公细腻的情绪和悲伤的感情,蕴含着一种内在的动人情调。

然而,高度交响化的音乐打破了传统舞剧音乐的模式,这让听惯了传统音乐的编导、演员和乐队都很不适应,这也导致一开始,普氏原受莫斯科大剧院委约而作的音乐却被认为“不可跳”,直到时任基洛夫剧院芭蕾舞团(马林斯基剧院前身)艺术总监的拉夫洛夫斯基将其完整搬上舞

台,震惊当时西方世界。

究竟是怎样的精妙舞蹈能够驾驭这样的音乐,也是大量舞蹈观众追逐“朝圣”该版“罗朱”的原因,有资深舞迷这样说道:“并非最好的舞蹈都能和最棒的音乐结合,但一旦他们能融为一体,就是火山爆发式的精妙绝伦。”

活的艺术带来新的惊喜

马林斯基版“罗朱”中的“朱丽叶”由“芭蕾女神”乌兰诺娃亲授,此后几代更迭,才由维娃接棒。在许多人看来,要超越前人的巅峰之作,对维娃来说或许是不可能完成的任务,但维娃却不这么看,“我从来没有觉得这有多难!当然,要理解角色演绎好作品需要付出很多努力。但是从小在‘瓦岗诺娃’(俄罗斯最著名的芭蕾舞学校)学舞蹈,看着前辈们一代代跳过来,‘朱丽叶’是深印于脑海、镌刻于心灵中的舞蹈,不会有哪一段会让我觉得难以驾驭。”

“我们每个‘朱丽叶’都与众不同。”团长尤里·法季耶夫强调:“虽然该剧从道具服装都遵循1940年版本,舞蹈也是乌兰诺娃亲自到圣彼得堡‘监督排练’的”,但再“博物馆式”的舞剧,毕竟是由不同演员继承的“活”着的艺术,“不同的演员会自然而然带出她们的性格特色和舞蹈特质。”

本报记者 朱渊

好白相 还要来

逾万人昨参加艺术节12小时特别活动

本报讯(记者 肖茜颖)昨天,雨过天晴,中国上海国际艺术节“艺术天空”12小时特别活动如期举行。超过10000人在上海城市草坪音乐广场和上海音乐厅看演出、逛集市、体验VR……

活动现场既有情侣、三口之家,也不乏白发苍苍的老人。很多首次参加的市民都直呼“好白相,阿拉还要来!”

11:00,在音乐厅室内南厅,江苏省苏州昆剧院的《牡丹亭》折子戏上演。100个座位上座率达七成。由于场地较小,演员上下台时都要经过观众席,从而营造了一种亲切感。30分钟的演出令不少观众意犹未尽,苏州昆剧院院长王芳称,这种小范围的演出模式,符合昆曲的演出规律,观众能完整欣赏细节,双方还能有眼神交流。12:00,在绿地大舞台下,以色列科尔本当代舞团的舞者以互动作为暖场。他们用极富感染力的肢体语言与观众共舞,不少阿姨爷叔也摆动起自己的身体……

12小时内,高质量的演出目不暇接,如英国圣三一男童合唱团音乐会、央吉玛的《婆娑吟叹,莲花秘境》、爱尔兰凯尔特女人合唱团音乐会等。

除了演出,首次从英国伦敦引进的聚焦莎士比亚戏剧的“创意影像装置”也颇具看点。其中播放的短片由不同演员演绎,新生代导演拍摄。这些难得的影片将展出到10月30日。

道看

在本届中国上海国际艺术节的舞台上,来自云南省红河哈尼族彝族自治州歌舞团的《诺玛阿美》是十分特别的一台作品,《诺玛阿美》以哈尼族从喜马拉雅一路迁徙到红河南岸的历史为背景,表现了哈尼族人的坚韧、执着,再现了哈尼族强大的生命力和躬耕梯田坚守稻作向往幸福生活的民族精神。11月5日-6日,该剧将在美琪大戏院上演,众多中国舞蹈界精英将联袂为观众呈现一台荡气回肠、绝美惊艳的史诗。

“诺玛阿美”取自云南哈尼族语言,意为“太阳之原”,是哈尼族人苦苦追寻的精神家园。在创作手法上,这台舞剧将宏大的主题与人性的力量相结合,将历史的背景与人物的命运相契合,将写实的叙事与动人的情感相融合,既有大背景也有人物细节,塑造了哈尼族人的新形象。

为了创作《诺玛阿美》,舞剧主创人员数十次深入大山深处的哈尼族聚居区,了解最原始的“诺玛阿美传说”,并向民族学家、历史学家考证哈尼族历史资料,力求作品在尊重哈尼族历史的同时也符合时代的审美特征。不复述历史,没有模式化的英雄人物,《诺玛阿美》立足于迁徙史的厚度,关注身处其中的人物命运,从而塑造出勤劳坚韧、永不止步的哈尼人形象。

哈尼族舞蹈史诗 将献演艺术节 《诺玛阿美》 惊艳绝美

《诺玛阿美》演出照

全剧的歌舞表现了哈尼原始的祭祀仪式、四季生产、风情独特的三大节日活动等场面,还在多处设置了矛盾冲突,主人公屡屡面临两难境地,大悲大喜的转折点常在一瞬间发生,显得张弛有度、疾徐相宜。 本报记者 朱渊