

第18届中国上海国际艺术节 特别报道

天下艺家

“扶青”平台五年来人才辈出

没有年轻人 艺术会衰老

结合真人体验,运用手机APP共同推进剧情,通过新闻弹窗、微信小视频、电话通讯等形式帮助观众完成戏剧表演。沉浸式戏剧《双重》作为今年上海国际艺术节“扶持青年艺术家计划”五周年特别委约剧目,因其形式新颖,在上戏校园里的每一场演出都“爆棚”。导演佟童说:“如果没有青创的平台,就不可能有《双重》的诞生。”

全国剧协副主席罗怀臻“重点推介”的是在短短70分钟内舞尽“初唐蓬勃生机、盛唐茶靡奢华、晚唐危机四伏”的《唐诗逸舞》,这是唐诗首次登上“扶青平台”的作品,这个抱着试试看心态来沪的舞蹈女孩,在这里完成了她舞蹈生涯起步阶段最重要的作品:“最早在‘唐’这个作品里,我想表达的太多太纷杂,如果没有老师的指导和点拨,‘唐’就不会有现在这样好。”

谭盾说:“没有年轻人的艺术是会衰老的。”为了防止艺术衰老,

艺术节早早就制订了“深耕计划”。转眼间,艺术节“扶持青年艺术家计划”已经走到了第五个年头,在这五年里,34位专家指导59组青年艺术家推出了50个作品,在国内外演出百余场。“扶青计划”,已成为原创作品和青年艺术人才的孵化器,更是国际文化交流中输送优秀作品和人才的纽带。

艺术节“扶青”平台的周到之处,不仅仅体现在提供资金上的支持,更有名师名团的“保驾护航”。首届“扶青计划”至今全程参与的导演田沁鑫说:“我自己可以算是中国上海国际艺术节‘扶持’的第一代青年导演,深知这一平台的支持有多重要。”18年前,田沁鑫不过是个29岁的小导演,“当年,第一届艺术节就邀请了我的实验性

戏曲作品《生死场》,这是非常大胆又有魄力的举动,也正是那次邀约,让《生死场》被中国乃至世界更多观众看到了。”

参与“扶青计划”创意策划并全程跟进至今的艺术节组委会副秘书长刘文国,犹记得2012年首届“扶青计划”七部作品亮相时,话剧艺术中心演出票一抢而空的情景。“扶青计划”不给青年人施加票房压力,让未来的艺术之光绽放,正是“扶青”的初衷。”

五年来,“扶青计划”与美国亚洲协会、线圈艺术节、匈牙利布达佩斯之春艺术节、香港视野艺术节、英国南岸艺术中心等紧密合作,部分作品已经或将至德国、法国、匈牙利、美国、英国、印度等地演出。 本报记者 朱渊

沉浸式戏剧《双重》剧照

舞到深夜 情到深处

马林斯基版《罗密欧与朱丽叶》点燃观众热情

色彩浓烈绚烂,情感丰富饱满,舞姿轻盈表达细腻……堪称戏剧芭蕾典范之作,烙有鲜明俄罗斯风格的马林斯基“博物馆版”《罗密欧与朱丽叶》,昨晚在上海大剧院上演。美到让人窒息的“朱丽叶”,秒杀所有长腿小鲜肉的“罗密欧”,从四目相对、一见钟情到阴差阳错、饮恨离世,莎翁的这曲爱情悲歌被“舞”出了不一样的悲情色彩。

情绪表达 准确拿捏

集马林斯基五代“朱丽叶”精华于一身的戴安娜·维什涅娃,确如她自己所说,是“将所有情感倾注在了角色的塑造中。”演了二十年的“朱丽叶”,四十岁的维娃以其如臻化境的表现力“无缝对接”十四岁少女:初见心上人时的娇羞,独处时的小鹿乱撞,相爱时的缱绻缠绵,别离时的难分难舍,被逼婚时的茫然不知所措,失去挚爱时的悲痛欲绝,每一份情感的变化,每一种情绪的表达,都被准确拿捏。芭蕾是无言的艺术,然而在维娃的舞蹈中,却让人清晰地听到了朱丽叶喜悦时清越的笑声和悲伤时令人扼腕的叹息声。原来,有一种美,可以突破视觉;有一种舞蹈,能让你听见声音;有一种震撼,可以直达心灵。

原汁原味 引来知音

“博物馆版”《罗密欧与朱丽叶》距今已有80年的历史,此次原汁原味的呈现,“老派”到那一袭大幕都如同穿越80年岁月而来,从舞台布

景到服装发饰,无不沿用最初的版本。既然是跨时代之作,就难免有些动作的程式化风格。然而,这种程式化并未带来感官上的不适,却恰恰勾起了不少观众的俄罗斯文化情结。“我们当年看的芭蕾舞很多都有俄罗斯芭蕾的影子。”75岁高龄的侯先生带着亲眷朋友七八人一同来观赏《罗密欧与朱丽叶》,“最早的票子三月份就订了,后来六七月份又陆续添了些,最后连我自己都差点没票了。这演出太火爆了。”

沪上观众 热情爆棚

创上海大剧院18年来舞剧票房纪录的《罗密欧与朱丽叶》,昨晚也让不少黄牛“着急上火”,一些观众自地铁刷票出站就被人追着“收购”演出票。当然,这样重量级的演出,自然也少不了前来“朝圣”的资深舞迷。在大剧院大厅巨幅壁画前,JDance舞蹈教室的小伙伴们拿着节目册留下了珍贵的合影。

不同于情节简单的《天鹅湖》或《吉赛尔》,《罗密欧与朱丽叶》的剧情缩减版也有好几页,三幕共十三场演出,一直“舞”到了深夜11时半。做过剧院管理工作的都知道,再好的演出,过了10时半都很难留住观众,不只是生理上的倦怠,也有交通成本的考虑——地铁末班车都接近这个时间。然而昨晚的大剧院,观众“满”到连三楼、走廊都“加塞”无数,却几乎没人提前退席。谢幕时,观众涌向台前,以经久不息的掌声向舞蹈演员、指挥和乐队致敬。记者身旁的捷杰耶夫“迷妹”亦被维娃圈粉,捂着脸说:“我眼泪都出来了!” 本报记者 朱渊

趁着在上海参加“600分钟600年中国戏曲经典名家盛宴”的空隙,来自京剧、川剧、豫剧、梨园戏等各剧种名家们与上海青年演员及青年观众日前一起举办了一场“戏剧面对面”艺术沙龙。话题看似散漫,对话却实实在在,没有空话、套话,青年演员诚恳求教,戏曲名家认真回答,很多时候更是“现身说法”,现场的气氛十分务实。

突破点 在戏外

罗晨雪加盟上海昆剧团已好几年了,如今是上昆年轻一代演员中的当家闺门旦,她的问题很实在——个人艺术发展到瓶颈怎么办?梨园戏名家曾静萍认为,有时候突破点在戏外。“我在三十岁左右的时候也遇到过瓶颈。你不要在戏里一直纠结,因为这不是戏的问题,可能是你自己的一些问题。品位是不是需要提高?文化素养,还有悟性是不是到了瓶颈?你可能要在这些方面去找原因。”曾静萍却建议青年演员从生活中吸取养分,“多观察生活,琢磨生活的细节,偶尔跳出来一下会发现,很多东西都需要你去学习。”

会思考 很重要

关于传承和创新的问题,由来自宝岛台湾的京剧名角魏海敏来回答是再恰当不过的了。一方面,魏海敏是梅兰芳之子梅葆玖的弟子,而另一方面,魏海敏进行过很多创新尝试,在《孟小冬》中一人单挑生旦两个行当,在《金锁记》里演绎曹七巧那个“坏女人”……魏海敏说,自己也曾很纠结自己的流派学得像不像,“我在台上能不能像我的老师,这对我来说是非常重要的。”然而过了这个阶段之后就拥有了不一样的感受。“思考对年轻人来说很重要,千万不要把流派当成你依赖的东西。”

为追求 要坚守

为什么能几十年如一日地天天坚持练功?京剧名角奚中路的答案简单到只有一个字:“爱”。天津京剧院院长王平则表示,对年轻演员是不是还像前辈那么喜欢京剧有些担忧。“干戏曲发不了财,就是为了一个追求。我们都酷爱这门艺术,所以还坚守着这个阵地。” 本报记者 王剑虹

10月27日-30日 19:15 家庭轻喜剧《瞧这一家人》(东方艺术中心) 10月28日-30日 19:15 斯图加特芭蕾舞团《罗密欧与朱丽叶》(上海大剧院) 10月29日 19:30 福建省实验闽剧院《双蝶扇》(虹桥艺术中心) 肖茜颖 整理

名家与青年汇聚「戏剧面对面」沙龙
话题广 话语实

昨晚的演出美到让人窒息 齐琦摄