

谭元元和她的朋友们带来“美术馆奇幻夜”

名画，因为这群舞者的心跳而“复活”

晨报记者 殷 茵

午夜的美术馆，当一幅幅经典画作拥有了新的生命，到底是观众走入了画中，还是舞者走出了画卷？7月21日晚，东方艺术中心的舞台上，《星空》《戴珍珠耳环的少女》《恋人》《无象之象》《富春山居图》……一幅幅东西方名画在以谭元元为首的7名舞者的演绎下，跳脱出画框，配合着声、色、光、影，观众也仿佛置身于画作之中。

在舞蹈音乐剧场《谭元元和她的朋友们——美术馆奇幻夜》中，画作因拥有了舞者的心跳而“复活”。

舞者挑选与自己最契合的名画

11岁考入上海舞蹈学校，14岁在国际舞蹈大赛上崭露头角，18岁被旧金山芭蕾舞团“相中”，从《天鹅湖》中的独舞开始，一跃成为旧金山芭蕾舞团史上最年轻的首席演员。谭元元向世人证明，华人一样可以站上全球芭蕾舞界的巅峰。

《美术馆奇幻夜》是谭元元在《舞蹈风暴》后首个全程参与的演出项目。这次她的身份不仅仅是舞者，更是艺术总监和联合编舞，“国内观众的欣赏水平越来越高，无论从项目的艺术性、观众性、专业性，都有了更高的要求 and 期待，作为艺术总监是有一定压力的。”因此，从开始立项起，谭元元就不打算做一场常规的演出，她希望给观众带来全新的体验，目标是要突破传统，要跨界创新。

导演周可提出了“美术馆”这一概念——午夜的美术馆，一幅幅绘画都“活”了过来。

两人一拍即合。此后，主创团队邀请了契合这台演出风格的优秀舞者，并由舞者们根据自己的舞种、个性和审美，挑选出与自己舞蹈最契合的名画。后印象派画家文森特·梵·高《星空》、超现实主义画家雷内·玛

格丽特《恋人》、法国立体派画家乔治·布拉克《瓶子与鱼》、中国元代画家黄公望《富春山居图》等东西方经典画作，就这样被搬到了舞蹈演出的现场。

“每一个舞者都有自己的想法，他们有独特的风格和审美，所以这次我更像一个服务者和观察者。我给大家一个概念，然后在这个概念下，给每个舞者自我表达的自由。我要考虑的是如何把大家揉合在一起。”周可说。

每个观众都成为演出的一部分

在这台演出中，汇集了芭蕾舞、现代舞、古典舞的舞者以及钢琴、小提琴、古典吉他、巴扬、琵琶等演奏家，音乐、绘画、戏剧等多种艺术形式的糅合为观众打造了“人画合一”的沉浸式体验，每位舞者像是“画作精灵”，用舞蹈阐释着世界名画的精髓。

谭元元的《卡门》《天鹅湖》《我为玛格丽特狂》坚持发挥其古典芭蕾的优势，一首《卡门》在她的演绎下充满着女性的力量与魅力。而她为此次演出改编的《天鹅湖》二幕，也将王子与天鹅互诉衷肠的细腻发挥到极致。她与李嘉博共同演绎的《我为玛格丽特狂》中，神秘而又危险的面纱下，表现出两者各怀心事又彼此牵制的扭曲状态。

既然这一项目叫做“舞蹈音乐剧场”，那现场不仅应该有舞蹈和舞者，还要有音乐家和音乐现场表演。于是，谭元元请来了曲大卫作为演出的音乐总监。曲大卫按照舞者的思路尝试以不同音乐元素配合，并加入了不少独奏部分，给予舞者更多的即兴表演空间。

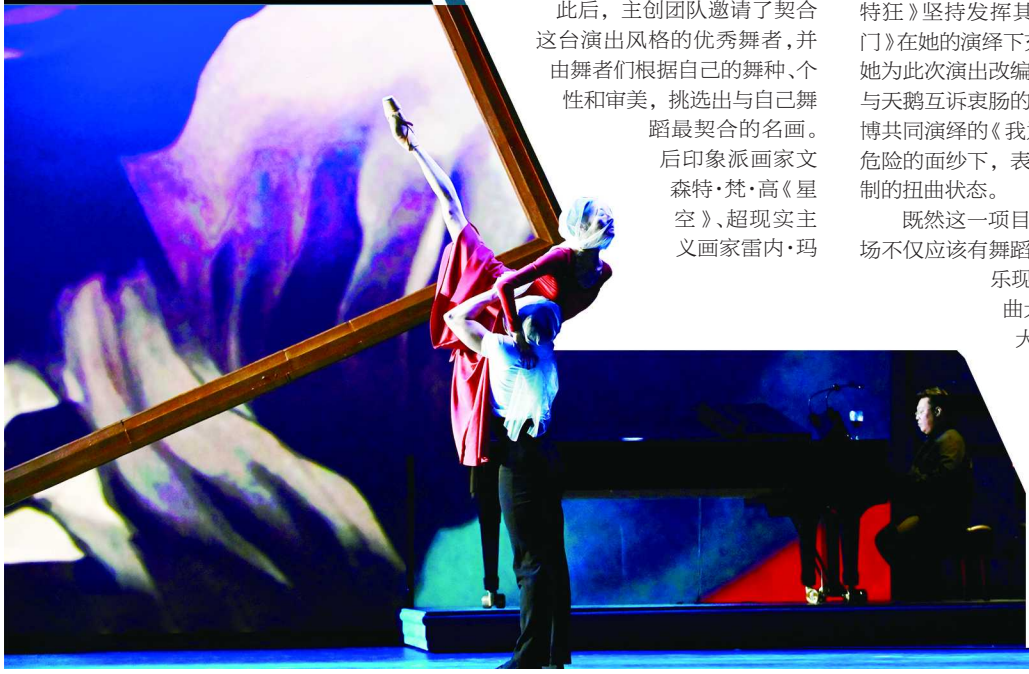
在这样的演出氛围中，谭元元希望每一位观众都能够成为演出的一部分，无论是台上的演员还是台下的观众，都是作品的重要组成部分

分，大家一起在“美术馆”中感受舞蹈和音乐的魅力。“那些经典画作，其实每一个人都有着不同的解读，100个人心中有100个蒙娜丽莎。”谭元元说。

从最初的“美术馆”创意，到舞美设计，再到如何让不同舞种融合，主创团队以“为观众带来不同的艺术体验”为目标，在如今新媒体快速发展的背景下，用新生命力的形式来呈现传世名画。谭元元认为，近年来舞蹈在国内的市场环境和观众基础都得到了很大改善，这对舞蹈从业者来说是一种机遇，“每一位舞者都应该积极利用这么好的发展环境，一起把舞蹈艺术培育出‘新的发展’。”

除了《美术馆奇幻夜》之外，东艺近两个月的舞蹈演出如杨丽萍《十面埋伏》、胡沈员《流浪》都颇受欢迎，作为一门剧场艺术，舞蹈项目如此受欢迎是什么原因？这其中，离不开综艺节目的推波助澜。“能有不同媒介不同平台推广舞蹈，是好事，但我觉得，优秀的舞者还是用作品说话，最顶级的舞台还是在现场。”谭元元说。

图片 / 主办方提供 制图 / 潘文健

沉浸式“赏画”，舞蹈诗剧《只此青绿》重现大宋美学

记者 邱 俐 华

晨报讯 中国东方演艺集团与故宫博物院共同出品，金牌主创团队呈现，由《永不消逝的电波》《花木兰》《杜甫》《沙湾往事》编导周莉亚和韩真再度携手的舞蹈诗剧《只此青绿》——舞绘《千里江山图》日前开票，并将于9月24日-26日上演于上海大剧院。

“诗剧”既带有浓烈的诗情诗意，也有着戏剧的情节和场面，我国先秦时期的《九歌》可以看作是诗剧雏形，元曲亦可看作是可读、可演的诗剧。作为诗歌体戏剧，诗剧除了舞台提示采用散文形式外，人物

台词全部运用诗的句式，强调诗性和强烈的抒情性。而“舞蹈诗剧”则是以舞蹈为语汇，以肢体的诗性表达营造“无声胜有声”的境界。

希孟所绘《千里江山图》，其色彩得益于北宋发达的政治经济和文学艺术。石青和石绿是造价成本极高的矿物质颜料，原料宝贵，工艺繁复，当这些顶级工艺的成果汇集在十八岁少年画师的画案上，希孟以精妙技法拓展了青绿设色新的可能性，将青绿山水绘画推向了极致发展的巅峰。

舞蹈诗剧《只此青绿》打破常规的线性叙事手法，采用了时空交错式的叙事结

构。剧情发生的时间设定为现实中《千里江山图》即将展出之际，也是千年之前少年画家希孟即将完稿之时。剧中，观众将跟随一位现代故宫研究员——展卷人，这位展卷人因对《千里江山图》的潜心钻研，走入了希孟的内心世界，陪伴希孟呕心沥血绘制《千里江山图》的宝贵时光，最终与这位只有寥寥数字记载的“天才少年”心相印，探寻出了《千里江山图》能够“独步千载”的偶然与必然，也读懂了古老文物与现代人之间深刻的情感连接。

据悉，9月起，《只此青绿》将开启首轮18个城市、50余场的全国巡演。

