

观众直接坐上舞台是怎样的体验

下半年这些演出值得沪上观众期待

观众和演员同在舞台上,用舞蹈对话,探索身份认同和社会议题,以求对人类情感和心理状态的深刻理解。6月13日、14日,瑞士约书亚·蒙登舞蹈团演出的互动舞蹈剧场《幸福的降落伞》在上海国际舞蹈中心剧场上演。

“你现在感觉怎么样?特别好就把手举高,特别不好就像这样……所以,Bella你现在是……?”

演员们在舞台上用肢体展示着情绪,也邀请围坐在四周的观众和他们一起舞动,氛围轻松幽默,一阵阵笑声之后,音乐又会将舞台带入温暖和安静。一个小时的沉浸式体验之后,观众会感到整个身心得到了治愈和放松。

《幸福的降落伞》出自一位瑞典裔美籍编舞家约书亚之手,他的作品鲜少有单纯我跳你看的传统表演形式,而是将强烈的互动性、游戏性和情感性融于舞台,用快乐感染现场的观众。每位观众在入场前都会贴上一张写有自己名字的标签,演出时演员们会随机“点名”,进行一些“灵魂问答”。

这怎么看也不像是来看一场演出,倒像是参与了一个舞蹈工作坊,或者,更像一个聚会。

作为国舞剧场2023年的首个国际项目,《幸福的降落伞》将拉开国舞剧场今年下半年多部国际及港澳台精彩演出的序幕。另外,更多风格迥异、特色十足的音乐和戏剧作品也将从这个夏天开始“降落沪上”。

国舞剧场迎来更多国际级舞蹈作品

6月30日,香港城市当代舞蹈团的独舞作品《乔杨55》登台;9月,西班牙曼纽尔·利南弗拉明戈舞团的反串弗拉明戈作品《生命万岁!》、以色列伯格及格拉夫舞蹈剧场《当爱降临》将上演;

而10月至11月,第二十二届中国上海国际艺术节期间,由国舞剧场委约、英国天才舞者阿卡什·奥得瑞与中国知名舞者胡沈员共同编创并演出的舞蹈剧场《无径之径》,世界级现代舞大师阿库·汉姆编导作品《智胜心魔》,以色列茵芭·平托舞团的《异想客厅》,英国波蒂斯·塞瓦的街舞作品《黑狗》,以及中国台湾云门舞集《霞》等将先后上演,为广大观众带来多元的观演体验。

据悉,舞蹈剧场《无径之径》因阿卡什·奥得瑞与胡沈员的搭档而广受关注,原定于2020年在国舞剧场上演,演出刚一开票就被一抢而空;而阿库·汉姆编导作品《智胜心魔》曾定于2020年上演,却也由于各种原因而一再推迟。为维持国际演出交流,几年来,国舞剧场曾多次举办舞蹈影像观摩及中外艺术家舞蹈影像联合创作活动,而观众在积极参与并表达喜爱的同时,也一再表示希望能够早日在国舞剧场看到海外精彩演出。

如今,对于即将登台的国际及港澳台精彩演出,众多观众激动不已。而国舞剧场放出的“2023年国际及港澳台演出先导片”更是在舞蹈爱好者群体里引发了小规模“地震”。上海弗拉明戈舞者施女士看到弗拉明戈作品《生命万岁!》的演出预告,十分激动:“看到这么多国际项目的回归,终于感觉到又能和世界连接了。特别是弗拉明戈《生命万岁!》之前在西班牙首演时,由于太过火爆完全抢不到票……这是一场让业内所有人都盼了很久的一场演出,能够在中国的剧场里第一次观看,我们都非常兴奋和感动。”

国舞剧场副总经理兼项目总监陈理也在采访时表示:“今年演出的这十部作品只是开始,后续还会不断引入更多国际一流的舞蹈艺术家和舞蹈院团,给观众打开一扇了解世界舞蹈艺术的窗口。”

大剧院、东艺舞台精彩纷呈

除了舞蹈作品之外,上海大剧院2023“夏之季”也在近期陆续推出一批中制经典戏剧、精品原创剧目。

例如何冰戏剧作品、美国戏剧大师阿瑟·米勒的经典剧作《代价》就将在6月下旬上演,原作曾数度将托尼奖、艾美奖等国际大奖收入囊中,而这一次,何冰将这部自己自导自演的作品带到了阔别9年的上海大剧院。

遥想25年前,中央芭蕾舞团的《天鹅湖》曾为上海大剧院揭幕。25年后,中芭带着原创芭蕾舞剧《红楼梦》和经典名作《小美人鱼》再次来到大剧院,两场演出将由著名指挥家张艺执棒,上海爱乐乐团现场演奏。

另外,上海话剧艺术中心出品、改编自巴金小说《团圆》和长春电影制片厂拍摄同名电影的话剧《英雄儿女》再唱英雄赞歌;苏西·米勒原作、伦敦西区话剧《初步举证》中文版全新制作由周可执导,实力派演员辛芷蕾上演独角戏;导演陈佩斯与编剧毓钺再度合作的口碑话剧《惊梦》三度来沪回归;上海大剧院创制中心制作的“东方舞台美学系列”昆曲《浮生六记》原班人马也将再度上演。

音乐方面,“一个人的古典”系列品牌推出“返场”单元,青年小号演奏家郭翔将以小号与钢琴合作的全新形式“返场”,为观众带来充满自然风光和人文景象的“光之前奏”小号独奏音乐会。上海爱乐乐团2022-2023音乐季闭幕音乐会将在著名指挥家、艺术总监张艺的执棒下,重新诠释布鲁克纳最庞大的《第八交响曲》(1890版),奏响收官之音。

此外,7月9日晚,由90后青年作曲家、上海爱乐乐团驻团作曲龚天鹏以中国唐诗宋词和传世名画为题材而创作的《唐宋组曲》、钢琴协奏曲《夜半钟声》以及《国画交响曲》三部原创作品将在上海东方艺术中心首演。

从小在音乐上表现出惊人天赋的龚天鹏,对中国古典文化也颇为痴迷,如何将中国的诗词、绘画艺术融入自己的创作中,是他近年来不断思考和探索的课题。“这些都是我从小到大,尤其是出国学习以后,最为喜爱、感情最深的精神食粮,十几年都在苦寻一个合适的时机去把它们用纯音乐表现出来。”

一年前,龚天鹏向团里提出了一个大胆的想法,那就是从唐诗宋词和传世名画入手,用民族化的纯器乐交响来诠释中国传统文化的意蕴之美,这既可以让中国诗画通过音符跃出纸面,也可创造一次无需语言的中国文化与世界对话的机会。几经讨论,这一设想最终得到

了上海爱乐乐团全团上下的支持,并决定由副团长、常任指挥张艺执棒,来完成此次“诗情画意”系列中三部作品的世界首演。

此次音乐会将分为上下半场,上半场“写诗”,下半场“作画”。其中,上半场的第一部作品是根据李白《望庐山瀑布》、杜甫《望岳》、李清照《一剪梅》和苏轼《水调歌头》四首经典诗词而作的《唐宋组曲》。

龚天鹏介绍说,这四首堪称家喻户晓的诗词,分别对应着中国诗词流派中的浪漫主义、现实主义、婉约派和豪放派,这些迥异的艺术风格为其创作提供了无穷灵感,极大丰富了作品的情感层次和表现力。另一首钢琴协奏曲《夜半钟声》则是龚天鹏从一次偶然夜宿苏州陆巷村的真实经历出发,对《枫桥夜泊》的一种个人解读,音乐在大起大落与大开大合之后,最终结束在涅槃式的宁静之中,这里的“夜半钟声”成为了自然生死和永恒精神的一种象征。

下半场的《国画交响曲》的创作灵感分别来自于我国十大传世名画中的《洛神赋图》《韩熙载夜宴图》《千里江山图》和《清明上河图》,这些作品既横向兼顾了人物、山水和风俗等不同题材,又纵贯了三国、南唐、北宋等不同历史朝代,以全景式的写作手法展现中华文化的源远流长和博大精深。

值得一提的是,作者在第四乐章“清明上河图”中将首次采用多媒体音频与现场演奏相结合的手法,用以象征古今之间以及传统与创新之间的关系。

总之,沪上演艺舞台依旧热闹非凡,在音乐和戏剧中,迎接盛夏晴天吧!

文/晨报记者 王琛 制图/黄欣

