

《妈妈咪呀!》《无人重生》……上海文化广场 2024 年度演出季发布

## 国外经典接踵而至 本土佳作不遑多让

“戏剧是一场体验,它永远不会消亡。”

在去年 2023 上海文化广场年度演出季发布中,法语音乐剧《巴黎圣母院》卡西莫多的扮演者,音乐剧演员 Angelo Del Vecchio(安杰洛·德尔·维奇奥)这样形容过他对戏剧的理解。

作为演出季品牌的延续,也是崭新篇章的开启,2024 年上海文化广场年度演出季发布,以“别样体验 Beyond Experience”为主题,旨在传达剧院这一场域所带来的丰富多元、有别于日常生活频段的体验。

## 海外经典纷至沓来

新年伊始,法语原版音乐剧《摇滚莫扎特》与《巴黎圣母院》相继开票,两台共 40 场上海站演出火速售罄,一票难求。

而作为今年演出季发布的重磅演出,剧迷翘首期盼的德语原版经典音乐剧《伊丽莎白》(ELISABETH)与《蝴蝶梦》(REBECCA)也将以音乐剧版音乐会的形式盛大登陆。

这两部杰作由剧作家迈克尔·昆策与作曲家西尔维斯特·里维共同创作,不仅在国际上享有盛誉,更是在中国的音乐剧迷心目中享有崇高地位。《伊丽莎白》作为全球范围内最受欢迎、影响力最广的德语音乐剧,讲述了奥地利皇后伊丽莎白(茜茜公主)充满戏剧性又令人感慨的传奇人生,该剧于 2014 年在上海文化广场的舞台上首次亮相,掀起了德语音乐剧在中国的风潮;《蝴蝶梦》则是改编自达芙妮·杜穆埃的同名小说,是继《伊丽莎白》后又一长演不衰的德语音乐剧经典之作。该剧讲述了女主人公“我”为了追随爱情来到疑云密布的曼德雷庄园,而后一步步揭开旧日迷雾的悬疑故事。

此次来华演出的音乐剧版音乐会,将承袭《伊丽莎白》在维也纳美泉宫的音乐会传统及版本,不仅有浓缩精炼的舞美呈现,更将带来原汁原味的华丽造型与精美服装。而演出阵容将包含欧洲一线主演,并在海外特邀的管弦乐队烘托下,由近 30 名演员与优秀舞者共同完成剧中全部金曲的表演,令人期待值拉满。

无论《伊丽莎白》的美泉宫版还是《蝴蝶梦》的舞台音乐会版,都是这两部德语经典音乐剧双子星在中国的首秀。

此外,时隔 6 年,英国编舞奇才马修·伯恩带来舞剧作品《罗密欧与朱丽叶》回归文化广场。十余年来,上海文化广场深耕不辍马修·伯恩的经典作品,自马修·伯恩版《天鹅湖》之后每两年都成为了文化广场与观众的约定。今年的《罗密欧与朱丽叶》将延续马修一贯的编舞风格和故事再造的奇思妙想,沿用了普罗科菲耶夫的经典音乐,但将现代舞蹈和古典芭蕾巧妙融合,将“罗密欧与朱丽叶”这一莎翁爱情经典置于当代精神病院之中,为观众呈现出颠覆性且充满爆发力的全新演绎。

与此同时,享誉世界的英文经典音乐剧《妈妈咪呀!》,时隔 17 年后以原版阵容再次造访中国,将于 5 月登陆文化广场的舞台;同时,英国历史上最经典的话剧《无人重生》亦将首次以英语原版在中国精彩诠释阿加莎·克里斯蒂的代表作品。

## 国内创制力量不断孵化

自 2017 年以来,上海文化广场



已推出 9 部音乐剧自作品,多部作品获得艺术与商业双优的品牌口碑并巡演全国。今年,文化广场“制作演出季”也囊括了《基督山伯爵》《粉丝来信》《我的遗愿清单》《也许美好结局》等多部音乐剧中文版制作“现象爆款”与“口碑佳作”,从上海启程,开启全国巡演。

此外,文化广场也开启了“特邀孵化”的创制之路。特别联合英国艺术家詹姆斯·比尼(James Beeny)和吉娜·乔治亚(Gina Georgio)以及徐俊戏剧团队,开启全新赛道,打造首部全新原创音乐剧《麦克白夫人》。该剧将于今年 5 月在上海重磅首演。这也是文化广场首度开启中外联创形式,以孵化国际创作人才与优秀作品为路径,以国际化演员团队和全英文形式创造性呈现。

作为每年开春的习惯,上海文化广场一年一度的原创华语音乐剧展演季正在热演,本届展演季汇集《山海经》《南墙计划》《我要你》《星辰》《胭脂扣》五部本土佳作,其中三部均为上海首秀,以此拉开本年度音乐剧舞台的春之序幕。

目前,《我要你》也正在文化广场主舞台进行装台,而由徐俊戏剧艺术中心诚意之作原创音乐剧《赵氏孤儿》及《哈姆雷特》将在年末时分归来。

舞剧方面,今年将有《只此青绿》《李白》《孔子》《杜甫》《永和九年》《永不消逝的电波》继续与观众见面。

值得一提的是,今年 8 月,由里马斯·图米纳斯执导、金星领衔主演、火星戏剧社演出的 120 周年典藏版舞台剧《樱桃园》将于上海文化广场开启世界首演。《樱桃园》是契诃夫生前的最后一部剧作,在 1904 年由斯坦尼斯拉夫斯基执导并首次公演,此后被改编成多种版本,吸引无数戏剧爱好者观演。而这一版本亦成为了戏剧大师图米纳斯最后一部作品,从中我们得以重新面对和思考生活的一切。

晨报记者 王琛

## 新婚首次合作演出

意大利名团明星夫妇  
领衔演绎芭蕾舞剧《吉赛尔》共度 18 载,斯卡拉与  
上海大剧院再续前缘

斯卡拉歌剧院芭蕾舞团 2006 年首次访华,就是在上海大剧院的舞台,演出舞团最具代表性的舞码之一《仲夏夜之梦》。

作为意大利芭蕾学派最佳代言享誉全球的意大利斯卡拉歌剧院芭蕾舞团,拥有近 250 年的悠久历史(1778 年斯卡拉歌剧院芭蕾舞团正式成立),被公认为是古典芭蕾的翘楚。

以芭蕾舞剧《仲夏夜之梦》为例,其创作历经 400 余年,最终由芭蕾大师乔治·巴兰钦完成编舞,而斯卡拉歌剧院芭蕾舞团是欧洲唯一得到授权演出《仲夏夜之梦》的舞团。2003 年,为纪念巴兰钦去世 20 周年,并预祝他的百年诞辰,斯卡拉上演了全新设计复排的《仲夏夜之梦》,并在三年后的首次访华之旅中,将这个充满纪念意义的版本呈现给申城观众。2018 年,舞团回到上海大剧院演出芭蕾舞剧《堂·吉珂德》时,选择再现由已故著名舞蹈家鲁道夫·努里耶夫编导的版本,以纪念这位芭蕾舞界的传奇人物诞辰 80 周年及逝世 25 周年。

2024 年,斯卡拉歌剧院芭蕾舞团与上海大剧院再续缘分,结束香港艺术节献演舞剧《海盗》之后,舞团将巡演中国内地唯一一站设在上海,并选取了与香港站不同的舞码——古典芭蕾舞名作《吉赛尔》。

此版《吉赛尔》在保留科拉利和佩罗经典编舞精华的基础上,由巴黎传奇芭蕾舞舞者伊薇特·肖维雷进行改编,传承斯卡拉古典传统的光辉,重现芭蕾艺术的纯粹之美。

担任此次《吉赛尔》导演的曼努埃尔·勒格里斯曾经是巴黎歌剧院的传奇芭蕾舞舞者,众多芭蕾爱好者心目中的“男神”。2014 年和 2016 年,勒格里斯曾二度来到上海大剧院,出演芭蕾 Gala《世界芭蕾明星炫舞之夜》。2020 年底,勒格里斯被任命为斯卡拉歌剧院芭蕾舞团的艺术总监,再度回归上海大剧院时,他的身份已由舞者转变为创作者。

在吉赛尔的扮演者科莱塔·曼尼看来,成为优秀的舞者不仅需要

“《吉赛尔》是我第一次担纲男主角跳的作品,也是第一次和尼科莱塔·曼尼合作的舞剧。现在,我们已经结婚了。”蒂莫菲·安德里亚申科在采访中向观众分享了自己台前幕后的成长,话语间还不知不觉秀了一把恩爱。3 月 21 至 24 日,意大利芭蕾学派“最佳代言”、古典名团斯卡拉歌剧院芭蕾舞团即将在时隔 6 年重返上海大剧院,连演四场浪漫主义经典芭蕾舞剧《吉赛尔》,开启此次巡演中国内地唯一一站。

曾于 2018 年来到上海大剧院、担纲《堂·吉珂德》男女主演的首席明星舞者尼科莱塔·曼尼和首席舞者蒂莫菲·安德里亚申科此次将在《吉赛尔》中再度携手,这也是二人婚后的第一次舞台合作。

同时,《吉赛尔》也对舞者的技艺和表演功底提出极高的要求。随着剧情的发展,演员们需要持续输出高难度的技巧,并不断调整情绪。尤其是女主角吉赛尔,更是堪称衡量芭蕾舞舞者表现力的试金石。

《吉赛尔》与斯卡拉歌剧院芭蕾舞团,被无数星光熠熠的名字连结在一起。早在 1841 年巴黎歌剧院的《吉赛尔》首演中,扮演女主角吉赛尔的卡洛塔·格里西,就毕业于斯卡拉歌剧院芭蕾舞学校。此次来沪演出的《吉赛尔》版本编舞伊薇特·肖维雷,同样是一位非凡的吉赛尔演绎者,她改编后的《吉赛尔》于 1950 年在斯卡拉首演,此后几十年间一直是舞团的传统保留剧目,被勒格里斯赞为“以最美的方式呈现了构成浪漫芭蕾的所有元素”。

斯卡拉的另一位传奇“吉赛尔”卡拉·弗拉奇,不仅多次参与《吉赛尔》的表演,还曾与伊薇特·肖维雷本人共事。她曾毫无保留地将原版的表演细节传授给斯卡拉的新一代舞者,此次来沪演出的首席明星舞者尼科莱塔·曼尼也将她视作心中最好的楷模。还有莉莉安娜·科西、亚历山德拉·费里……从斯卡拉歌剧院芭蕾舞团走出的众多吉赛尔的传奇饰演者,都曾为这个古典芭蕾舞剧中最复杂、最迷人的女性角色留下属于自己的印记。时至今日,这部独一无二的传世经典《吉赛尔》,仍然在“斯卡拉”的舞者身上代代传承。

精湛的技术,也需要对后辈不吝分享,以完成艺术的传承。“就像勒格里斯,他每天都要处理很多事务,有些也不都是在工作室或者办公室的,但很感谢他还是每天陪伴我们,毫无保留地给我们建议和指导,来确保作品的方向。”

舞团在沪演出期间,3 月 21 日、23 日上海大剧院还组织了公开彩排、大师对谈等系列艺教活动,为观众们提供机会一睹斯卡拉的幕后瞬间,深入了解古典名团背后深厚的古典芭蕾艺术传统。

“斯卡拉”舞者代代相传  
重现悲剧的纯粹与浪漫

斯卡拉歌剧院芭蕾舞团即将为上海大剧院带来的这部“芭蕾之冠”《吉赛尔》,代表着浪漫主义芭蕾的兴起。作者戈蒂埃与剧作家圣·乔治从雨果和海涅的作品中得到灵感,以鬼魂“威利斯”为主题,创作了《吉赛尔》的故事。

上下两幕中,明媚的农家生活与可怖的鬼魂世界形成强烈的对照,吉赛尔无忧无虑的欢乐生活,在遭遇爱情的困苦之后变得阴郁而绝望。然而,在化身鬼魂后,她仍然坚定地希望救赎爱人的生命。从悲切哀婉的爱情故事中,《吉赛尔》映照出人性的经典主题:光明与黑暗、爱与背叛、生存与毁灭。而源自欧洲传说的亡灵题材,则为故事增添了一抹奇幻色彩。

在充分展现浪漫主义风格的

晨报记者 王琛



扫码观看视频