

斯图加特芭蕾舞团芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》 音乐与舞蹈的交融叙事

来自德国的斯图加特芭蕾舞团是当今世界十大芭蕾舞团之一，其历史可上溯至17世纪的符腾堡宫廷。只不过在很长一段时间里，芭蕾艺术在德国不如古典乐和歌剧艺术那么受欢迎，斯图加特芭蕾舞团也一直属于名不见经传的艺术团体。直到20世纪60年代，编舞大师约翰·克兰科作为艺术总监接管之后，舞团才逐渐崛起并收获如日中天的盛名，国际上称之为“斯图加特奇迹”。

在克兰科时代，《罗密欧与朱丽叶》《奥涅金》和《驯悍记》这三部由他编创的经典剧目，是斯图加特芭蕾舞团的艺术基石。《奥涅金》中著名的“书信双人舞”，不以高难度炫技为目的，而是将情感宣泄置于首位，成为了芭蕾史上的传奇片段。而斯图加特芭蕾舞团版本的《罗密欧与朱丽叶》更是被公认为《罗密欧与朱丽叶》芭蕾改编作品中最权威、最出色的版本之一。

该舞剧保留了莎士比亚原著的关键情节，聚焦于罗密欧与朱丽叶的命运悲剧——蒙太古与凯普莱特两大家族的世仇，使这对恋人无法相守，短暂相聚后便永诀。

《罗密欧与朱丽叶》的音乐由俄罗斯作曲家谢尔盖·普罗科菲耶夫创作，其恢宏的戏剧性与丰富的情感表达与克兰科的编舞理念高度契合，其中不乏《骑士之舞》等经典段落。戏剧与音乐的高度融合是这部作品最核心的艺术特色。

业界常把斯图加特芭蕾舞团克兰科版的“罗朱”和马林斯基剧院芭蕾舞团20世纪40年代由拉夫洛夫斯基排演的初代版本作对比。有评论说，相比之下，克兰科的舞蹈创作更响应了作曲家普罗科菲耶夫

的音乐表达。这听起来很不可思议，一个德国舞团竟然能比俄罗斯“芭蕾航母”更好地诠释俄式音乐？

仔细看来，拉夫洛夫斯基作为俄罗斯戏剧芭蕾非常著名的代表人物，其实是非常忠实于莎士比亚原著戏剧的。但普罗科菲耶夫创作音乐却并非全然服务于戏剧，而是有很多当代的、个性化的表达。这就与拉夫洛夫斯基“重戏剧”的创作风格有了一些冲突。

反观克兰科，他很擅长音乐和舞蹈的交融叙事，依靠舞蹈编排本身来推动情节发展，这一开创性手法对后世编舞家影响深远。他尤其擅长编排优美流畅、情感丰沛的双人舞，将高超的舞蹈技巧、细腻的剧情铺陈和深刻的情感表达完美融为一体。比如罗密欧与朱丽叶的宴会初识、阳台相恋与卧室离别这三段双人舞，就很好地推动了人物关系的情节发展。即便不做预习，观众也能看得懂故事在讲什么。

而且当年由于斯图加特芭蕾舞团人数规模和条件有限，克兰科大胆放弃了像马林斯基剧院芭蕾舞团那样大规模、大场面的群舞，也尽量精简舞美、减少幕间换景的时间，鼓励演员表现个人。所以尽管人数少，但是台上每个舞者都有自己的任务，反而也能营造出热闹的氛围。

如果你仔细观察也不难发现，男舞者在完成托举等高难度动作的同时，脚下依旧保持着移动，而非像传统芭蕾舞那样去呈现静态的亮相造型，这也使得整个舞剧流畅度很高，其实难度也更大。

如今，斯图加特芭蕾舞团以其舞者的多元文化背景著称，拥有70多名来自20多个国家的优秀

舞者，其技术与表演水准均属世界一流。自2018年起，塔马斯·德特里希担任舞团艺术总监，至今已委约创作30余部新作品。这些作品既传承了约翰·克兰科所树立的“戏剧芭蕾”传统，又融入了当代舞蹈元素。而克兰科的经典剧目《罗密欧与朱丽叶》，至今仍被全球众多舞团团体列为保留剧目。

晨报记者 王琛

光明如实 至真鉴赏

CSIAF 24 参演剧目

BY JOHN CRANKO, AFTER WILLIAM SHAKESPEARE
由约翰·克兰科根据威廉·莎士比亚原作改编

THE STUTTGART BALLET
斯图加特芭蕾舞团

ROMEO AND JULIET
罗密欧与朱丽叶

交通银行前滩31演艺中心·大剧场

11.7	19:30
11.8	19:30
11.9	14:00

票价 1280/1080/880/680/480/280元

荣誉合作伙伴

演出时间：11月7日-8日 19:30, 11月9日 14:00

演出地点：前滩31演艺中心

专家点评

2003年，在第31届瑞士洛桑国际芭蕾舞比赛拿了奖之后，我去了德国约翰·克兰科芭蕾舞学校留学。毕业后幸运地进入斯图加特芭蕾舞团，成为舞团历史上第一位中国演员。那一年，我20岁。

我对这里印象最深的首先是“不拘一格”的团风，这是从克兰科时代就延续下来的传统。在这里，演员们并不论资排辈，年轻演员如果实力突出，也有出演主要角色的机会。晋升的规则也并不死板，舞者之间管理是非常扁平化的。在团期间，我既演过《天鹅湖》《睡美人》这样的古典芭蕾，也尝试过不少交响芭蕾作品，很大程度上拓宽了自己的舞蹈视野。

另外，舞团的舞者构成也非常国际化。我在团的时候，全团70多位演员里大约只有两位是德国人，其他的舞者都是来自韩国、意大利、西班牙、加拿大等等世界各地的朋友们。语言、文化、舞蹈风格的诸多不同，使得演员也能收获到更加丰富多样的艺术体验。

分享一些幕后花絮，这或许也是德国很多舞团的传统。演出前，演员们通常会在后台有一个集体的仪式感：一起喊出一句口号 Toi toi toi。这是一个源自德语的惯用表达，主要用于祝愿好运或成功，类似“加油加油加油”的意思。而如果当晚是你第一次出演某一个重要角色时，大家会在演出前送上一份巧克力，纪念你作为舞者，又解锁了一个新角色。

而且值得一提的是，斯图加特和很多德国的其他城市不同，可能也是克兰科的原因，整座城市都有着非常浓厚的芭蕾氛围。在当地的剧院，芭蕾是地位最高的艺术品类。夏天的时候，公园里的大屏经常会免费直播剧院里的演出剧目。你当然可以买票进入剧场感受更近距离的艺术现场，但即便没有票，市民们依然有机会随时欣赏芭蕾艺术。当地人对这项艺术的热爱以及芭蕾艺术的整体普及度可见一斑。

后来回国之后，2016年我曾

经在上海大剧院看过斯图加特芭蕾舞团的演出。说来也很神奇，当年我在团的时候，时常因为忙于排练和演出，反而很少有机会坐在台下看自己舞团的现场。倒是离开舞团多年之后，才有机会以观众的身份，看着昔日的同事们在台上起舞。好像有肌肉记忆一样，音乐一响，还是能记起当年自己排练的很多细节。

在斯图加特芭蕾舞团的时光，很大程度上影响了我怎样去处理舞台上的一切。除了认真、注重细节之外，它也教会了我如何以包容的态度去面对作品。因为在演员的生涯当中，会有你跳得特别“带劲”的作品，也有演绎起来有些“别扭”的作品。但即便面对“别扭”的作品时，也可以发掘出自己的潜能，丰富自己的表演经历，这对于一个人的成长和未来发展，都是有幫助的。

——上海戏剧学院舞蹈学院副教授、前斯图加特芭蕾舞团演员 翁耀昇

