

戏剧舞台呼唤深入生活的作品

青年报记者 陈宏

本报讯 上海国际艺术节从来都不仅仅是演出的舞台,它同时还是业务探讨的平台,众多名家和一线工作者的集中亮相,也让艺术节成为天然的大脑风暴舞台。在强调创作的当下,怎样才能诞生现实主义题材好剧,如何才能将民族的传统的东西散发现代的光芒,昨天,艺术节也特意举行了“好剧论坛”,探讨这一话题。青年报记者也着重了解了戏剧戏曲分论坛上专家们的观点。

戏剧舞台同质化因创新能力不够

戏剧戏曲分论坛邀请了上海文广演艺集团副总裁喻荣军担任主持人,并邀请了国家一级作家、广州军区政治部文艺创作室主任唐栋,国家一级编剧、中央军委政治工作部话剧团艺术指导李宝群,中央军委政治工作部歌剧团团长黄定山,上海戏剧学院导演系主任、博士生导师卢昂和天津京剧院国家一级演员、中国戏剧家协会会员王平,他们分别发言后共同讨论了如何加强现实题材创作的话题。

作家唐栋提出的问题,得到了大家的共鸣,即如今“戏剧舞台的同质化问题”。他说原因可能是这几个方面:“一是我们主创人员自身的创新能力、创作能力欠缺。另外一方面是遇到一个题材一拥而上。比如说要歌颂先进典型了,都在写这样的东西。要反腐了,都写反腐题材。遇到我们国家重大庆典比较多,遇到庆典节日都写这样的题材。”

这个问题在如今看似繁荣的话剧中,同样存在。今年是中国话剧110周年,但与专家都认为,如今话剧创作遇到了困境。编剧李宝群就说,现在现实的问题是优秀剧本匮乏,而“背后是优秀剧作家的匮乏”。编剧有时候受困于命题作文,不得不“逃掉”,而编剧又很难培养,因为需要各种各样的知识储备。“中国的戏剧光靠导演去玩,光靠演员增长,是解决不了根本问题的。”他说。

现实题材必须敢于面对现实

如今影视界的IP现象也蔓延到了舞台,当古装、玄幻、穿越跑上舞台时,很多人都在呼吁重视现实题材作品,从文化主管部门的层面来看,也

在提倡现实主义作品创作。

为什么现实题材难写?除了没有深入了解现实,也有剧作家缺乏面对现实的勇气的原因。李宝群说:“假如我们要坚持或者坚守,高扬现实主义的体制,还是要敢于直面现实,剧作家要有这样的勇气。我们敢于写的时候就会遇到各种各样的问题,各种各样的责难。但是你绕开了、逃走了,作为现实主义最基本的,你已经放弃了,这是我的看法。现实主义的批判精神、反思精神,这些都是现实主义不可以没有的。”

敢于表达,还只是前提。“光有这个还不够,还要对你把握的生活有一个深刻的、独特的自己的思考。”他说。而黄定山也以民族歌剧的发展为例说,生活这个基础是作为艺术创作永远不可丢的,“民族歌剧想发展必须解决当代性。民族歌剧还是几十年前,不够了,尽管这是精彩的,但是要想发展,必须要对当代生活的解释。当你进入到当代生活,表现当代命题的时候,因为我们每一位观众太熟悉了,你偷不得半点懒,只有到生活当中寻找。”

文化动态

“南非之声”走进校园

本报讯 记者 陈宏 作为第十九届中国上海国际艺术节参演剧目,南非索韦托福音合唱团近日在上海音乐厅的音乐会极度火爆,甚至连加开的立场票都售罄。不过,这支屡获格莱美奖的世界知名合唱团,并未只演出,在音乐厅和艺术节艺术教育部门的牵线下,他们还特意前往校园,在合唱艺术上指导复旦大学附属中学学生合唱团。

成立于2002年的索韦托福音合唱团,由约30位歌手组成,是目前世界音乐乐坛最走红的音乐团队之一,也被誉为世界上最优秀的八大合唱团之一。它三次获得格莱美奖,在2007年和2008年连续荣获格莱美奖“最佳传统世界音乐”殊荣,在世界各地登台演出,几乎场场爆满,好评如潮。他们充满感情的声乐演唱、动感轻快的舞蹈以及鲜艳醒目的传统服装,都能轻易点燃观众的热情。

在上海世博会开幕式的舞台上,索韦托合唱团激情澎湃、载歌载舞,浓郁的非洲风情跃然台上,强烈的动感音乐震动着全场。

他们走进复旦附中,也是本届艺术节艺术教育板块的首场活动。艺术家们现场教唱南非音乐,并向学生们介绍了来自非洲的合唱艺术,提升了学生们对多元化世界音乐形态的了解。

作为中国上海国际艺术节的重要组成部分,艺术教育自2015年启动至今,受到了市民的热烈欢迎,其通过亲民的导赏讲座、互动体验等方式,真正实现了艺术与市民的“零距离”交融,使广大受众的艺术体验得以增值。

上音成立非遗保护研究中心

本报讯 记者 陈宏 非物质文化遗产的传承和保护,一直是个重大课题。近日,上海音乐学院贺绿汀中国音乐高等研究院特别成立了国家级非物质文化遗产传承与研究中心,院方透露,该学术机构将进一步深化和推进非遗音乐的保护和研究。

上海音乐学院90年的办学历程,一路沿着萧友梅、黄自、贺绿汀等音乐教育开拓者的足迹——从五十年代起,就在传统音乐理论、创作、表演等方面的学科基础建设中,做出了辉煌的成绩。1979年贺绿汀院长提倡并亲自指导“民间音乐抢救小组”工作的展开,使得大量优秀民族民间文化资源得以抢救、保护和传承。

贺绿汀曾说:“民族民间音乐之丰富是任何国家所没有的,是我们取之不尽的民族音乐的宝藏,是我们民族的骄傲。”近年来,昆曲、古琴艺术等相继入选世界级人类口头非物质文化遗产名录,他的话也得到了印证。据悉,该中心成立后,将立足江南区域的优势,将研究力量辐射全国,延续上音一直以来的历史责任感。

维也纳爱乐昨晚献演上海 来自金色大厅的天籁成为上海的金色记忆

青年报记者 陈宏

本报讯 昨晚,让沪上古典乐迷翘首以盼的维也纳爱乐乐团上海音乐会,如期登陆东艺,这也是本届上海国际艺术节的重磅参演剧目之一。作为国际乐坛航母级的交响乐团,维也纳爱乐昨天在音乐会前的媒体见面会上,被率团的新锐指挥家安德里斯·尼尔森斯赞誉为“像蜂蜜”,因为“有质感”、“味道丰富”。不过,上海这座“古典乐的新兴重镇”,已经不仅仅只求名团能登台了,来演什么,以及能留下点儿什么,也被业内极为看重。

“蜂蜜”乐团受追捧

维也纳爱乐此前曾经来过上海,但这次来,是指挥新锐安德里斯·尼尔森斯率团的首次,乐团在24日和25日连演两场音乐会。作为“城中文化盛事”,这一音乐会吸引了无数古典乐迷前往朝圣,青年报记者昨晚6点半抵达东方艺术中心时,还有不少没抢到票的乐迷,在门口苦等退票。

幸运买到位置还不错、“还是公益票”的乐迷甄先生告诉记者,今年自己特别兴奋,因为“不要说我们了,普通人都知道维也纳爱乐吧?金色大厅,新年音乐会,一提谁不知道?而且,今年维也纳爱乐和柏林爱乐前后脚来上海,要知道这是世界上最顶级的两支乐团啊,没想到他们会凑一起来,这种机会太罕见了”。

维也纳爱乐此次上海两场音乐会,将分别演绎贝多芬的“第七”“第八”交响曲和《莱奥诺拉》序曲第三号,瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲和《爱之死》,理查·施特劳斯《英雄的生涯》。对于这次演出,尼尔森斯很有信心,这位已经执棒过国际众多名团、事业正蒸蒸日上的指挥家,说维也纳爱乐让自己想到的第一个词就是“蜂蜜”:“毕竟维也纳爱乐让人第一印象就是金色,而且和蜂蜜一样非常香、黏稠有质感。乐手也像蜂



成立于1842年的维也纳爱乐乐团是享誉世界的顶尖乐团之一。

蜜,有流动性但也有吸引力。同时,这支乐团除了演奏庞大的作品如马勒,也演奏精致的室内乐和歌剧,从内容上来说,也像蜂蜜一样拥有丰富的味道。”

能给上海带来什么

维也纳爱乐乐团主席丹尼尔·弗洛绍则告诉记者,对这次来上海,他们精心确定了音乐会曲目单。这份融合了古典与浪漫的全德国产地的音乐会菜单,和指挥尼尔森斯对上海的印象有着异曲同工之妙,他说,“上海是一座传统文化与现代精神相结合的国际大都市。大家都在讨论交响乐的发展,但在这里,我们更有信心,交响乐还有很广阔的未来。”

即使是这样的名团,也对如今的上海推崇备至,确实是因为这些年来,上海已经成为国际上公认的古典乐“希望之城”。像曾于2009年率维也纳爱乐来沪的著名指挥家祖宾·梅塔当年在接受媒体采访时就表示:“东方艺术中心的演出季给我的印象非常深刻,很难想象有那么高品质

的芭蕾、歌剧、交响音乐会等好节目都能集中在同一个剧院里演出。我对上海能有这样国际水准的剧院感到震惊!”

上海有了更多的话语权之后,名团们也愿意放下架子来进行互动,并主动留下点什么。去年,东艺就和维也纳爱乐乐团建立了战略合作伙伴关系,从2017年至2021年五年期间,维也纳爱乐乐团将每年以全团的阵容在上海东方艺术中心举办音乐会,每年将在世界范围内聘请一位艺术造诣高超、影响力巨大的著名指挥家执棒,与维也纳爱乐乐团共同奉献音乐盛宴。

除此之外,今年的音乐会期间,双方共同策划了定制艺术展,用乐团照片、乐谱等珍贵史料展现天团的百年荣耀;由维也纳爱乐乐团乐手组成的弦乐六重奏将在乐团来沪期间走进上海科技馆,参加艺术科普教育活动;更重头戏的是,为满足未买到票的观众想要一睹大师名团风采的愿望,东艺与团方协商,将在25日晚6时举行开门排练,届时300余位观众将得以领略大师名团台前幕后的风采。