

上海制作对标世界一流水准

“上芭版”经典《睡美人》全球首演

被舞蹈界公认为上海芭蕾舞团里程碑式的作品《睡美人》，作为第35届上海之春国际音乐节参演剧目，昨晚正式在上海国际舞蹈中心大剧场举行了“全球首演”。众所周知，该作品因为极高的难度，被誉为古典芭蕾“皇冠上的明珠”，能排演这个作品的舞团，实力足以跻身世界一流的阵容，那么“上海制作”的这部舞剧，到底美在哪里？又难在哪里？青年报记者也特意在开演前走访了上芭，了解了其背后的故事。

青年报记者 陈宏

“跳完第一幕就累得想吐”

《天鹅湖》、《胡桃夹子》、《睡美人》，这是柴可夫斯基的古典芭蕾三部曲，能全部排出来的舞团，不用宣传就能被舞蹈界承认。经过18年的努力，上芭终于骄傲地宣布，如今已经集齐了老柴三部顶级作品。在此前的采访中，编导德里克·迪恩一直强调它的难度，那它到底有多难？

“它的难度，不是仅仅体现在技巧上，像《天鹅湖》也有难度高的，它最难的是体力上，尤其对于女主角来说，是巨大的挑战。”将扮演奥罗拉公主的上海芭蕾舞团主要演员/国家二级演员戚冰雪在开演前告诉青年报记者，“这个角色需要从跳到头到尾，每一段又接得很紧，难度又高，所以体力上很难支撑——《睡美人》是两个半小时的舞剧，我如果不加上中场休息的时间，一个人需要跳1-1.5个小时。虽然《天鹅湖》也很长，但高难度的舞蹈密集度没有这么高。”

她透露，团里开始着手准备这部舞剧时，她根本跳不下来全部的舞蹈，“准备了四五个月之久，一开始都是练动作，导演给我最低的要求，是先跳下来，很久以后才是根据动作再讲要求。”

艺术性要求同样高

一部舞剧，对演员来说，挑战的或者是难度，但呈现在观众眼前的第

一诉求，却是“美”。《睡美人》就是极美的，昨晚的首演，一票难求，几乎全城热爱舞蹈的人士，都赶到了上海国际舞蹈中心。而开场后男女主角还没出场时群舞的表现，就已经震撼了很多观众。一位吴姓古典芭蕾爱好者告诉青年报记者，自己看过多个版本的《睡美人》，“上芭的表现，群舞的表现就已经是世界级的了！”

一百个编导有一百个版本的《睡美人》，每一个版本都不尽相同。2018上海芭蕾舞团版《睡美人》编导——英国编舞大师德里克·迪恩(Derek Deane)说道，“基于莫里斯·彼季帕的版本，我紧扣主题，但也融入我自己的一些新的想法和构思，用我的想象去丰富每一个不同的角色。”另外，为了符合现代人的审美，迈克也对本剧部分乐段进行了拆分和改编。因此，观众们将欣赏到一些独属于上海芭蕾舞团的《睡美人》舞段。

除了舞蹈部分，由于柴可夫斯基在创作《睡美人》的音乐时就写下了海量的乐谱，并且在首演前进行了大量的删减。因此，其后的每一位编导凭着自己的理解对柴可夫斯基的原曲都会做出或多或少的改动，此次上海芭蕾舞团版《睡美人》也不例外。在原版第二幕“幻景”中，奥罗拉公主在王子的深情一吻中醒来，二幕就此结束。但是编导德里克为了剧情的完整，为二人加入了一段双人舞。为此，

演出现场。

受访者供图

德里克和来自英国的编曲迈克尔·英格兰(Michael England)在柴可夫斯基的乐谱中找到了适合的曲段，并配上了德里克最为擅长的古典芭蕾编舞。

对此，吴虎生也赞不绝口：“在我演过的那么多王子的剧里，我最喜欢《睡美人》的音乐。”

上海制作水到渠成

昨天的首演，除了技术难度，同样让观众们震撼的，还有舞美灯光水平，这些也代表了上海制作的水平。“都说这是上芭的里程碑，排这部剧，我觉得是水到渠成吧，有那么多前辈的积累，加上现在全团的努力，才能到今天这个程度。”吴虎生说。

本次舞美设计宫廷部分的灵感来源于太阳王路易十四的行宫——凡尔赛宫。作为王国图腾的贝壳元素也出现在包括奥罗拉公主的摇篮、陷入沉睡时的大床、德西雷王子乘坐的仙船等众多场景和道具中。担任舞美与服饰设计的英国设计师彼得·多切迪介绍道，“故事的每一幕都会有十九世纪的典型风格，以契合这篇创作于十九世纪的音乐宏章。从场景的变换、剧中人物的造型等，都可

以找到许多元素去享受‘时光穿梭’带来的曼妙体验。”

服饰方面，设计灵感并不局限于故事发生的十七世纪末，而是汲取了其数个世纪的流行元素。仙女们的舞裙都有与角色名字相对应的装饰，奥罗拉公主更有4套镶满水钻和蕾丝花的华美服饰。全剧共有270余套服装，百余款假发、胡须、头饰、头套，所有面料均采购自本地，为观众带来的是百分百的“上海制造”。

《睡美人》从投入制作至今，与豪华版《天鹅湖》相比，软装数量多出了一倍，装置和道具也达到了三倍，硬景数量更是超过豪华版《天鹅湖》三倍之多。尤其值得一提的是，为了呈现完美的舞台效果，上芭的舞美工作人员更是特别制作了“印”有繁复图案的“睡美人”版地胶。

辛丽丽表示，“2018上海芭蕾舞团版《睡美人》就音乐、故事和舞蹈而言，是我们对纯正古典芭蕾风格的继承；而就舞美、服饰和灯光设计而言，是全新的、独一无二的，属于上海芭蕾舞团的创作。《睡美人》的全球首演，意味着我们上海芭蕾舞团的艺术实力、管理制作都登上了新的高度。”

区分小剧场找准定位

文化广场：做话剧就需要做有影响力的

事。一天夜里，他发现邻居席太太的狗威灵顿被一把园艺叉杀死了，而作为这一“谋杀案”的首位目击证人，他成为了警察眼中最大的嫌疑人。事实上，他是一位自闭症少年，在寻找真相的过程中，引发了一段他和家人、和社会的关系大反思。

许多人一开始都以为故事就是讲自闭症，但小说作者马克·哈登却不这么认为，他表示，这更是一个关于了解并接受人与人之间的差异的故事。

“在描绘克里斯托弗这个人物的时候，我借用了许多亲戚朋友的与众不同的信仰、习惯、怪癖和行为，”马克·哈登说道，“以上这些人中没有一个是会被冠上‘具有精神缺陷’这样的标签，因此克里斯托弗跟我们其他人并没有什么不同。”

小说《深夜小狗离奇事件》不仅获得了出版界和评论界的一致认可，其选段更是被包括英国、澳大利亚等国家选入中小学教材，可见其影响之深、主题之深刻。马克·哈登表示，

“小说家们总是会被像克里斯托弗这样的社会边缘人所吸引，因为他们赐予了我们回看、反省自我的能力。”

除了直击内心的动人故事，充满科技感的舞台设计更给观众带来独特的感官体验。不同于一般话剧，《深夜小狗离奇事件》几乎没有实景，其舞台是一个由LED搭成的“盒子”。通过视频编程连接与操控，这个拥有872个LED光点的舞台在现场随时变化色彩与意向，运用整个舞台空间描绘克里斯托弗丰富多彩的想象世界。随着光影的变幻，所有支离破碎的信息、慌乱迷惑的情绪都将神奇地在舞台上以视觉化的方式呈现，观众们跟随15岁的男主角一起一路冒险，揭开他人生的种种谜团。

15场的大剧盛宴

2015年，英国国家剧院的舞台剧《战马》，就轰动全城，而现在这一部，同样享誉国际。据悉，此次来沪，它将连演15场——一部大剧演这么

多场，颇为考验市场。

其实，从名气上来说，这部剧有扎实的基础——它自2012年于英国首演以来就获得了巨大的成功。该剧曾于2013年创纪录地斩获包括最佳新话剧、最佳导演、最佳男主角在内的七项奥利弗奖，于2015年获得包括最佳话剧在内的五项托尼奖，并被英国《泰晤士报》誉为“故事讲述与视觉冲击的非凡组合”。截至2017年10月，《深夜小狗离奇事件》已在全球上演超过三千场，逾三百万名观众曾在剧场领略过此剧的魅力，而此次来沪巡演是该剧首次以现场版的形式与中国观众见面。

“一部重磅话剧做15场，也是一场挑战，毕竟在上海，一些大剧也就做几场，”一位演出市场观察人士告诉记者，“不过，现在上海观众口味很刁，对剧很挑剔，真正能打动到他们的剧，很多人甚至愿意连刷好多遍，所以，只要内容能够经受住考验，有了口碑发酵，就会马上成为社交话题热点。”

助力文创50条
上海文化新气象

青年报记者 陈宏

本报讯 这两天，很多人的朋友圈内，都在刷屏一场“网红演出”——话剧《深夜小狗离奇事件》，作为英国国家剧院继《战马》之后打造的又一部重磅作品，它5月9日开始在上汽·上海文化广场开启了在中国大陆的巡演。昨天，剧方开放了后台的采访，高科技而又想象力丰富的舞台呈现，背后的操作一一解谜后，让不少见多识广的媒体也啧啧称奇。当然，重磅作品也意味着大投资，对此，文化广场副总经理费洪透露，上海文创50条对沪上文艺院团提出了诸多要求，而选择这样的话剧正是基于繁荣市场的选择：“文化广场以音乐剧为主，做话剧的话，这么大的剧场，肯定是要做大体量、观众多的大型话剧。”

故事和舞台感都出彩

《深夜小狗离奇事件》讲述的是15岁的英国少年克里斯托弗的故