

俄罗斯莫斯科古典芭蕾舞团团长加林娜·萨利莫娃接受采访。

芭蕾舞剧《睡美人》剧照。

“俄派芭蕾”点亮“贵阳芭蕾舞周”

本报讯 11月1日至3日,2024多彩贵州文化艺术节优秀剧目展演围绕“贵阳芭蕾舞周”展开。时值中俄建交75周年暨“中俄文化年”,俄罗斯莫斯科古典芭蕾舞团携《睡美人》《天鹅湖》《堂吉珂德》三部经典芭蕾舞剧在北京路大剧院上演,将“俄派芭蕾”的风采呈现给筑城观众。

率先上演的芭蕾舞剧《睡美人》根据法国作家贝洛《林中睡美人》改编而来,讲述了王子和公主的童话故事,剧中的音乐、舞蹈分别来自音乐大师柴可夫斯基、编舞大师季帕的创作。演出时,小红帽与大灰狼、灰姑娘与王子、仙女、穿靴子的猫等童话角色的精彩桥段,为这部浪漫舞剧增添了天真趣味。整部剧动听的音乐、丰富的舞蹈、浪漫的故事、精美的舞美,几乎包含了古典芭蕾的所有标志性特色,给人以“芭蕾艺术百科全书”般的视听享受。

有“世界第一芭蕾舞剧”的《天鹅湖》,是俄罗斯芭蕾舞的世界象征,也是所有古典芭蕾舞团的保留剧目。故事取材于民间传说,讲述了白天鹅奥杰塔与王子齐格弗里德坚贞不渝的爱情,相爱的两人打破了诅咒,最终走向永恒。

剧情通俗易懂,将美丽的童话故事与优雅的芭蕾艺术完美融合,为观众呈现一部令人陶醉的浪漫爱情故事。音乐由柴可夫斯基于1876年写成,他采用交响乐的写法,构筑宏大的音乐场景,配合剧情起伏跌宕,是一部历经百年依然拥有强大魅力和生命力的作品。当大幕拉开,圣洁典雅的天鹅形象、跌宕起伏的爱情童话、优雅动人的交响音乐、诗情画意的舞蹈段落,在舞剧中完美呈现,观众沉醉其中,体会着真爱的深沉与激荡。

芭蕾舞剧《堂吉珂德》素有“足尖盛宴”之称,凭借众多著名的炫技场景,奠定了其在芭蕾舞界“炫技巅峰”的美誉。演出中,演员们展现了诸多高难度动作,涵盖旋风般的旋转、大跳、高难度的托举等等。该剧删除了第三幕是典型的芭蕾舞外,其余三幕均呈现出西班牙风情,完美地将斗牛舞、吉普赛舞、波莱罗舞等舞蹈融入芭蕾舞剧中。

据了解,演出方俄罗斯莫斯科古典芭蕾舞团创建于1995年,宗旨是延续和保留俄罗斯古典芭蕾的传统,舞团演员均毕业于俄罗斯著名舞蹈学校。近年来,该芭蕾舞团培养了大批舞蹈人才,成为

演员奥科萨娜·邦达列娃(右)、莱奥纳多·德·切基(中)、阿纳斯塔西娅·贝科娃(左)。

著名芭蕾舞剧院的独舞和首席舞蹈家。舞团自成立以来,以一流的演出品质迅速打开了欧洲市场,赢得众多媒体和业

界专家的赞誉,巡演足迹遍及欧洲各国。

“我们是第一次到贵州,带了45名优秀的团员来演出。”俄罗斯莫斯科古典芭蕾舞团团长加林娜·萨利莫娃说,此次上演的剧目都是最受欢迎和经典的经典芭蕾舞剧,且是原汁原味的演出。她希望此次在贵阳的演出,能给观众留下美妙的回忆。

此次“贵阳芭蕾舞周”的演出中,俄罗斯莫斯科古典芭蕾舞团首席舞者奥科萨娜·邦达列娃分别饰演《睡美人》中公主及《天鹅湖》中黑、白天鹅等重要角色,她说,很高兴能为观众呈现最传统的俄罗斯经典芭蕾舞剧及瓦冈诺娃学派风格的表演,这一学派在俄罗斯芭蕾艺术界已经传承了几百年,希望把这古老的、经典的芭蕾舞剧分享给大家。另一首席舞者阿纳斯塔西娅·贝科娃在《堂吉珂德》中饰演第二女主,她说,剧中西班牙风情的音乐节奏比较欢快、富有激情。来自意大利的首席舞者莱奥纳多·德·切基饰演了《睡美人》《天鹅湖》中王子的角色,他说,贵州文化氛围很好,举办这样的艺术节可以让各地艺术家都能来表演,观众也能得到不同的艺术体验。(贵阳日报融媒体记者 郑文丰 / 图)

舞台艺术

《只此青绿》交响音乐会首演

11月1日至3日,由中国东方演艺集团出品,中央歌剧院联合出品的《只此青绿》交响音乐会在保利剧院迎来首轮演出。中国东方歌舞团与中央歌剧院交响乐团两大国有文艺院团,以及舞蹈诗剧《只此青绿》的原班创作团队,将舞蹈诗剧《只此青绿》的音乐呈现在交响乐的舞台上,给观众带来一场别致的国风体验。

《只此青绿》交响音乐会由“展卷”“问篆”“初见”“唱丝”“听雨”等15个曲目构成,引领观众跨越时空想象,沉浸于“青绿山水”的梦幻长卷之中。同名舞蹈诗剧作曲、中国东方演艺集团作曲家吕亮在保持舞剧原声音乐原汁原味的同时,对音乐进行了交响化的延伸和改编,并把竹笛、埙、箫、

古琴、古筝、琵琶等民族乐器与交响乐深度融合。

在指挥家袁丁的执棒下,中央歌剧院交响乐团演绎出《只此青绿》中或磅礴或轻盈,或含蓄或动情的音乐,舞蹈动作的画面仿佛浮现在眼前。在舞剧中烘托情绪的音乐,在音乐会呈现时色彩更加致密,大乐队的现场演奏更是催人泪下。“音乐真的很神奇,传统民乐与西方交响乐交融在一起,跨越了悠远的时空界限。”一位观众在社交平台这样写下观后感言,“习笔的希孟、挥袖的青绿、披衣的展卷人……音符奏起眼前就立马涌现画面,一部好的作品真的会因为音乐增值很多。”

韩轩

大型话剧《北上》将“北上”演出

根据著名作家徐则臣获第十届茅盾文学奖的同名作品改编的大型话剧《北上》,将于11月22日至24日在国家话剧院剧场上演。作为杭州首部以大运河为背景的大型话剧,该剧此次“北上”演出,以作品联结京杭,级连运河首尾,赋予了该剧更深刻的意义。

大型话剧《北上》集结国家一级编剧解海、青年学者解子昂、国家一级导演李伯男等众多实力主创,以“古今交织”的叙事线索,讲述绵延运河两端的人间世情;意大利人保罗·迪马克(小波罗)一行自杭州出发,沿着京杭大运河一路北上,以运河北端通州为终点,河运、国运与人的命运,在旅途中交织为一体。百年后,这些运河旅

客的后人们仍然让自己的人生际遇与大运河的命运紧密相连,历史与当代穿梭百年时间并置,曾经失落的大河重又焕发出新的光辉。

在话剧《北上》的舞台上,观众将看到运河沿岸多座重镇的标志性风貌,感受运河流域绵延至今的文化魅力:杭州的灵动、扬州的清丽、淮安的古朴等不一而足,及至客船行到通州,全剧的庄重、肃穆与波澜壮阔的情感,也到达了顶点。该剧导演李伯男表示:“这个戏应当有一种大河汤汤、流淌不息、生命不止的气质,通过‘北上’这一动词的向度,能够感受到这条河的兴衰,永远承载着我们这个民族的内在力量。”

王润

11月1日晚,第十届秦腔艺术节在陕西西安开幕。本届秦腔艺术节以“秦声颂风华·腔音传千年”为主题,来自西北五省(区)30个剧团的秦腔艺术工作者将为观众献上17台大戏和120余出折子戏,全方位展现秦腔文化传承发展成果。图为开幕式上表演的秦腔传统戏《满江红》。 新华/传真

舞出“大明理工男”的硬核人生

舞剧《天工开物》爆火出圈

“物自天生,工开于人。”舞剧《天工开物》连续三晚“火爆”上海文化广场,于近日迎来收官。《天工开物》被誉为“十七世纪百科全书”,原著记载的多是明代生产技术和工具。舞剧主创团队另辟蹊径,从宋应星在乱世中隐逸著书的故事入手,把六试不第、艰辛著书、乱世浮萍的历程一一呈现于舞台。观众仿佛穿越回到300多年前,走进这位“大明理工男”的“硬核”人生,目睹他以书为帆,将中国智慧传播四海。

值得一提的是,连续三晚演出结束时高难度的谢幕段落被更多舞迷拍摄转发,舞蹈、影像和互联网完美结合,让这部古代奇书“活”在舞台上、活在人们心里。

“敢为不同”的傲骨与情怀

以舞剧唤醒“奇书”,用匠心铸就“大美”。舞剧《天工开物》通过舞蹈艺术重现中国古代劳动人民的智慧与创造,呈现宋应星的傲骨与情怀。“宋应星不仅是科学家,更是一位哲人,他的思想至今仍对我们有着启发意义。”在舞剧总导演陆川看来,“百科全书”《天工开物》看起来科学、理性,却也蕴含着滚烫的精神。

全剧以“赶考”“著书”“山河”等篇章为线索,展现宋应星科考六次落榜后,潜心研究中国古代科技工艺的经历。在一次次长途跋涉的赶考途中,他走访南方水田、北方旱地,实地考察生产现场、手工作坊,对手工业、农业和科技产生浓厚的兴趣。读书人被一道名为“科举”的枷锁困住,执着追求功名,而将造福百姓、繁荣国家的科技研究抛诸脑后,这使宋应星颇为痛心。他绝了科举之念,与“学而优则仕”的思想诱惑厘清界限。从此,他脱下“长衫”,用双手拥抱时代,用双足丈量大地,在黑夜中点亮科学的微光。

舞剧《天工开物》剧照。

舞剧《天工开物》由马蛟龙、吕科楠、刘敬、姚亮等青年舞者联袂演绎,全员“飞”的顶配阵容,让演出爆火出圈。老年宋应星的扮演者马蛟龙曾摘下“荷花奖”金奖,是希腊国际舞蹈比赛金奖得主。作为有着百万粉丝的舞蹈博主,他在巴黎卢浮宫前、伦敦塔桥下等著名地标以一把“红扇”起舞,致力于在海外普及中国古典舞并火爆全网。“许多人知道《天工开物》,但以往的影像资料中几乎没有对宋应星的描述。我被勾起好奇心,对他产生了兴趣。”在采风时,马蛟龙被其坚韧不拔、躬身入局、务实求索的精神深深震撼。他说:“这部作品里,戏剧的成分大于舞蹈,对人物的把控要很精准,有时候要稍微把自己压住一点。”在《天工开物》中,马蛟龙的表现既融合高超技艺,又贴合

人物内心,让观众深深“入戏”。

呈现科技之美和工匠之美

《天工开物》主创团队将电影手法融入剧作,写实与写意的结合体现在多处细节之中。舞台前后布置双层纱幕,全息投影冲击观众眼球,象征着宋应星进行世间的空间,将舞台的实景与电影的虚幻和代入感融为一体。“整齐的赶考队列、素净的棉麻服饰、泼墨的视觉写意,舞台的精致画面堪比电影。”观众王雅逸认为,《天工开物》是一部“另类”舞剧。“不同于传统舞蹈作品的婉转叙事,这部新作中还加入了旁白,增加可看性。”

《天工开物》突显“明制美学”的舞台呈现,舞美设计参考大量史料,通过对明代画卷、建筑、器物、服饰、家具等资料

的研究,总结出“大、巧、简”的美学特征。原书中123幅白描绣像的插图具有典型的明代版画特点,成为贯穿全局的美学元素,呈现出震撼的舞台效果。有观众评价:如果说《只此青绿》更多地让人沉醉于艺术之美、文化之美,那么《天工开物》则让人领略到了科技之美、工匠之美。

这亦是一台古代劳动人民的颂歌。主创团队从农夫耕种、织女养蚕、酒曲制作、工人冶炼等劳作中提取出动作,凝练为舞者的肢体语言。服装设计参照明代中晚期的服饰特点,农夫工匠的服饰灵感源于“中国第一陶”江西万年出土陶器的花纹,兼具原始的生命力与行业特点。音乐创作采集大量劳作的原始声音素材,如打铁、浇筑、耕作、织丝等,简朴又传神。

宣晶

近日,第九届福建艺术节在福建大剧院开幕。本届艺术节荟萃戏剧、音乐、舞蹈、杂技、曲艺、美术、书法等多种艺术形式,举办开幕式和闭幕式、专业艺术活动、群众文化活动、文化艺术展览展示、网台文化交流活动和文创市集活动等六大系列活动,活动将持续至11月15日。图为开幕式上的舞剧表演《丝路梦寻》。 新华/传真

位于天津市南开区的广东会馆有百余年历史,是天津戏剧博物馆的所在地。近期,该会馆引进了沉浸式互动戏剧项目“百年有戏 大河向东”,通过知识解谜、手工拼图、模仿动作、登台演出等形式,让观众以深度体验的方式参与其中。项目推出一个月来,吸引了众多观众走进这座百年戏楼,感受戏剧艺术的魅力。因为11月2日,观众在演员指导下体验戏曲动作。 新华/传真