

第九届“中国交响乐之春”开幕,西方经典、本土作品相继上演

中国交响乐展现交融发展新图景

一边是享誉世界的交响劲旅,一边是京津冀三地音乐家,刚刚过去的清明假期,两场特色鲜明的音乐会相继上演,为第九届“中国交响乐之春”正式拉开大幕——既同步世界,更关注本土,两场音乐会一体两面,展现出当代中国交响乐交融发展的新图景。

两场开幕演出

诠释西方名作 奏响《长城》壮美

轻歌剧《威尼斯之夜》序曲奏响,欢快华丽的音符晕染水城的朦胧色彩,与浪漫的春夜相得益彰。在“音乐之城”维也纳,施特劳斯家族名声赫赫,小约翰·施特劳斯最负盛名。4月4日晚,小约翰·施特劳斯那些最具维也纳风格的经典旋律被维也纳交响乐团“权威”演绎。乐团新任首席指挥彼得·波佩尔卡指挥,多首不甚热门的佳作逐一上演,全面展现了作曲家轻歌剧、沙龙小品等领域的艺术成就。

《花之节波尔卡》曲调轻快,典型的维也纳式弹性速度让乐句充满舞蹈的呼吸感;《柠檬树花开之处圆舞曲》中,弦乐声部的每个起音如在蜂蜜中滚过一般甜润,木管组的装饰音美丽如花朵;鲜至上演的《第二浪漫曲》由乐团大提琴首席克里斯多夫·斯特德纳担纲独奏,天鹅绒质感的温暖音色韵味精巧动人……终幕时分,一曲加演的《春之声圆舞曲》灵动灿烂,为维也纳交响乐团在北京的5场演出收尾,也为第九届“中国交响乐之春”恰当点题。

西方经典的余韵未散,“中国交响乐之春”再添本土声浪。一曲《长城》,半部华夏,4月6日晚,京津冀联合交响乐团吹响嘹亮的号角,《长城》交响合唱音乐会铺展开气势磅礴的音乐画卷。演出现场,谭利华、易娟子、拓鹏三位指挥家顺次执棒,北京交响乐团、天津交响乐团、河北交响乐团联袂北京音乐家协会合唱团及多位歌唱家,尽兴挥洒关于“长城”的音乐灵感:《光荣与梦想》《长城魂》《长城与少年》等原创管弦乐作品或抒情或激昂,勾勒出长城的壮美与沧桑;“飞舞的大刀”“长城万岁”等选自交响乐《长城》的混声合唱篇章再现长城在烽火岁月中的坚韧与豪迈;男中音歌唱家杨小勇、藏族歌手扎西顿珠、女高音歌唱家王庆爽唱起交响组歌《长城》,用音符

4月4日晚,维也纳交响乐团为第九届“中国交响乐之春”揭幕。

雕刻山河之美与文化之深。

“京津冀三家乐团都有以长城为主题的经典作品,我们各自选出最有代表性也最好听的几段作品展示,用音乐描绘长城的独特魅力。”说起本场音乐会,北京交响乐团团长李长军十分兴奋,“舞台上120人的庞大阵容集合了京津冀三家乐团的精英,再加上下半场登台的北京音协合唱团,220人组成了非常宏大的音响。”李长军说,如今,京津冀三地协同发展越来越紧密,这场为“中国交响乐之春”开幕的音乐会,是三地音乐家亲密无间的具象写照。

两条音乐线索

中国作品与西方经典并行融汇

“国外、国内音乐家一起开幕,在我的印象里是很少见的情形。”乐迷邓先生关注“中国交响乐之春”很多年,这个艺术节品牌由国家大剧院创立于2008年,专注为本土交响乐团和中国作品搭

建发声展示的平台,如今,世界名团亦来开幕助阵,彼得·波佩尔卡更是把他履新维也纳交响乐团首席指挥的首场演出献给了北京观众。在邓先生看来,这是中国的交响乐事业长足进步的表现,“一方面,这展示了我们与国际舞台同频共振的视野,另一方面也说明,中国乐团也有了与外国名团以同一语汇对话的能力。”

在第九届“中国交响乐之春”的26场演出中,中国与西方两条线索并行、融汇。交响乐是舶来的艺术,中国乐团将展现对拉威尔、肖斯塔科维奇等作曲巨擘经典名篇的驾驭能力;对中国作品的挖掘与推广,则是“中国交响乐之春”一如既往的重头戏:中国音乐学院领衔,全国11所音乐学院的教师 and 青年演奏家首次集结为联合交响乐团,由李心草带领,与钢琴家殷承宗一同奏响钢琴协奏曲《黄河》,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年;华人作曲家黄若颇受关注,他的新作《峰回路转》将由国家大剧院管弦乐团带来世界

首演;北京交响乐团与北京民族乐团联袂,巧妙转化、再现民乐大师刘天华的传世之音;南昌交响乐团、昆明聂耳交响乐团、广州交响乐团等多支乐团都将携地域色彩鲜明的中国作品亮相北京舞台。

用音乐讲好中国故事,作曲家无不呕心沥血。“从自然地貌、农业生态、人文历史、革命情怀、建设发展、展望未来等方面,我希望能作品中全景式展现江西的过去与未来。”南昌交响乐团即将演绎的《江西组曲》由北京冬奥会写下《雪花》的张帅作曲,他回忆,这部包含6个乐章和一段尾声的作品,他用了大量时间采风,充分挖掘民间音乐元素,仅是打磨文本框架,便用了两到三个月的时间,整部作品完成用时一年半。

作为众多与“中国交响乐之春”有深度交集的作曲家的代表,张帅说出了大家的心声:“付出全部心血才能写出好的作品,我愿付出自己最黄金的时间,希望能得到观众的肯定。”

高倩 韩轩

音乐剧场《呼啸山庄》上海首秀,“于佩尔版”《樱桃园》已在路上

海外好戏接连登陆中国“演艺大码头”

摇滚音乐剧场《呼啸山庄》舞台呈现独具狂野气质,角色的痛苦与挣扎不再是大段台词或表演,而是由麦克风、鼓风机和歌队齐舞共同展现。图为该剧剧照。

狂风呼啸的荒原化作电光石火的摇滚现场,开启一场跨越178年的灵魂对话。4月4日,上海文化广场迎来英国摇滚音乐剧场《呼啸山庄》的首秀。作为第40届上海之春国际音乐节的重磅展演剧目,这部颇为先锋的作品连演4场,以摇滚乐的狂放张力重构艾米莉·勃朗特笔下的人性诗篇。

海外好戏来沪首秀的节奏正在提速:《呼啸山庄》2021年诞生于英国舞台,接档而来的“于佩尔版”《樱桃园》亦首演于2021年,爆款舞台剧《千与千寻》2022年在日本首演,音乐剧《莫里哀》2023年首演轰动法国巴黎更是让人记忆犹新——这些新作以上海为最前沿的“演艺大码头”,加快登陆中国大市场的步伐。与此同时,原版音乐剧《SIX》等热门戏码开票就被“秒杀”,纷纷宣布加场。

提速与加场,意味着上海演艺市场已汇入了国际巡演核心路线。“在中国乃至亚太地区,上海演出市场的核心地位不断凸显。一些海内外大制作早在策划筹备阶段,就会考虑将上海作为‘中

国首演”‘唯一一站’的最佳选择。”上海文化广场剧院管理有限公司总经理费元洪表示,不仅中城观众对优秀作品有着很强的鉴赏力和消费力,还有许多来自全国各地甚至海外的观众“为一部戏赴一座城”。“供需两端双向奔赴,造就了上海舞台的繁花似锦。”

以先锋性改编重述人性诗篇

“在去年的阿姆斯特丹艺术节上,我们听到《呼啸山庄》确认到上海演出的消息。太惊喜了!”据副导演劳拉·基夫介绍,演出方——明智孩子剧团总部位于英格兰萨默塞特郡,是一家国际巡演剧团。“这部全新作品诞生后,曾在英美和欧洲等地演出。上海是《呼啸山庄》此次亚太巡演的重要一站,我们期待与中国观众的相遇。”

摇滚音乐剧场《呼啸山庄》由英国国家剧院、明智孩子剧团、布里斯托老维克剧院和约克皇家剧院联合制作。作品改编自艾米莉·勃朗特1847年的同名小说,英国鬼才导演爱玛·赖斯操刀,让这

部距今170多年的家族史诗演变为充满现代解构意味的戏剧体验。

新作大胆删除了原著里“讲述者”耐莉·迪恩的角色,而采用希腊悲剧的形式,赋予“荒原”生命。“这部厚重小说的叙事方式相当复杂,给舞台演绎制造了难题。在理清主线之后,我们将‘荒原’拟人化为旁观者,由‘它’带领的合唱队载歌载舞,将黑色幽默与残酷深情的气质发挥到极致。”劳拉解释说。“通过颠覆性改编,我们相信这个关于爱与成长的经典故事,能与当下的年轻观众产生共鸣。”

在舞台上,11位演员、3位乐师将摇滚音乐、歌唱、喜剧、偶戏、舞蹈、投影共冶一炉。剧中50余处唱段由导演爱玛·赖斯作词,伊安·罗斯作曲,为观众带来激情澎湃、凌厉独特的音乐剧场体验。舞台呈现独具狂野气质,角色的痛苦与挣扎不再是大段台词或表演,而是由麦克风、鼓风机和歌队齐舞共同展现。其中,“荒原”主题的吟唱段落犹如大地之母的低语,低沉有力的声线与震撼的鼓点撞击心灵,配以

野性狂放的现场乐队演奏,将情绪张力拉满。

呈现经典永不过时的生命力

今年,多部具备艺术价值与国际视野的舞台剧作品将登上中城舞台。继《呼啸山庄》之后,法语话剧《樱桃园》4月11日将接档来沪首演。作为第75届阿维尼翁戏剧节的开幕大戏,《樱桃园》于2021年首演后引发轰动,葡萄牙导演蒂亚戈·罗德里格斯为作品注入了惊人的“戏剧燃料”。法国著名女演员伊莎贝拉·于佩尔饰演的主人公柳鲍芙,优雅克制,具有一种现代性的疏离和独立。

改编自同名动画电影的舞台剧《千与千寻》,是当下的焦点演出之一。今年2月开票后,25场演出的37000余张票迅速售罄,票房收入近2800万元;3月底,《千与千寻》巡演上海站宣布追加17场。2022年首次亮相,该剧作为东宝剧团创立90周年的纪念公演,由英国皇家莎士比亚剧团名誉副导演约翰·凯尔德改编并导演。

剧迷们翘首以盼的法语音乐剧《莫里哀》将在9月首次登上中国舞台。该剧于2023年在法国巴黎首演,融合说唱、都市音乐和现代街舞,讲述法国剧作家莫里哀的一生,用现代方式对法国文化遗产致敬。据了解,《莫里哀》首演时,上海文化广场的工作人员专程赴法观摩,并第一时间敲定了“中国首演”的巡演档期。此外,改编自罗尔德·达尔原著小说的音乐剧《查理与巧克力工厂》也将在深秋来沪演出。

“摇滚音乐剧场《呼啸山庄》、法语话剧《樱桃园》等作品的引进,不仅是经典文学的现代表达,更是一场关于戏剧创新边界的大胆探索。”费元洪认为,真正的戏剧应该像艾米莉笔下的荒原之风,既撕裂灵魂的旧痼,又唤醒沉睡的火焰。“我们期待通过这部‘不一样’的作品,展现经典的当代生命力。”

宣晶

音乐剧《扶摇直上》:

讲述青狮杂技团的兴衰故事

4月3日至10日,音乐剧《扶摇直上》在北京天桥演艺区·万胜剧场迎来首轮演出,北京杂技团用音乐剧的形式诠释传统技艺的现代转型与新生。

音乐剧《扶摇直上》围绕青狮杂技团展开。这个曾凭舞狮绝技名震四方的古老杂技团,却在当代经营艰难,年轻的团长阿姜试图振兴杂技团却迟迟不见起色,团内演员也越来越懈怠。这时,另一家杂技团的艺术总监大勇,带着不为人知的秘密来到青狮杂技团。团长阿姜与演员们之间的心结、阿姜与大勇间的故事,以及一个古老杂技团的兴衰故事逐渐展开。

《扶摇直上》音乐剧风格以摇滚风为主,11位专业音乐剧青年演员带来充满青春感的演出,23首歌曲中既有激昂动感的旋律,亦不乏抒情优雅的唱段。以现代舞为主体的舞蹈设计也让音乐剧整体风格年轻化。高空绸吊、草帽、空竹、跳圈等杂技技巧融入表演,不时出现的杂技绝活儿让观众倍感惊喜。

“剧中,许多杂技技巧的融入是为剧情服务的。”导演李佳轩举

例,女主角阿姜是青狮杂技团绸吊演员,“杂技绸吊具有极强的力量感,也能给观众带来极强的视觉冲击力。”青狮杂技团最出名的绝技舞狮则在全剧最后时刻呈现,当阿姜努力学会舞狮技艺,演员们重新集结,为杂技团注入再出发的勇气。在舞狮的热烈气氛中,全剧迎来高潮。

北日

话剧《杏仁豆腐心》:

聚焦分手恋人互相救赎

由晓年青剧团出品、饶晓志导演,程怡和宇文秋实主演的治愈系话剧《杏仁豆腐心》4月4日上演。该剧改编自自籍剧作家郑义信同名作品,讲述了一对分手的恋人小夜子与达郎在新年夜揭开记忆伤疤、互诉情感、互相救赎的故事。

此次演出,晓年青剧团从剧场前厅到舞台置景都注入巧思。装饰精美的居酒屋、光线柔和的餐吧,还原剧中时代的家居陈设均营造温馨感。剧场内设立“杏仁祈愿墙”互动区,邀请观众写下愿望与寄语。座位分区也以“杏仁豆腐”“关东煮”“乌冬面”命名,观众一进剧场,便能感到质朴的生活气息。

该剧舞台设计以“光临小夜子的家”为核心理念,在可360度旋转的主舞台上打造一间四面开放、充满生活气息的房间。观众席环绕在四周,便于观众能以极

近的距离捕捉角色展示的生活细节。程怡、宇文秋实的表演较之前愈加细腻动人,将浓烈的感情传递给观众。

王润

近日,话剧《珠穆朗玛》在位于拉萨的西藏大剧院正式首演。《珠穆朗玛》以“特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能团结、特别能奉献”的“老西藏精神”为核心主题,通过几代西藏建设者的故事,展现了“十八军”进藏以来西藏的历史变迁与一代代建设者们的无私奉献的故事,抒写了一曲牺牲奉献和民族团结的颂歌。

新华/传真

中国上海歌舞团4月6日在日本新潟上演舞剧《朱鹮》,受到日本观众欢迎。《朱鹮》当天在新潟共有两场演出,共有约3000人观看,剧场座无虚席。

新华/传真