

昆剧《太和正音》开启上海国际艺术节 中华优秀传统文化浓度飙升 超1200场活动演绎“中外古今”

**第24届
中国上海国际艺术节**
THE 24TH CHINA SHANGHAI
INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

昆剧《太和正音——故宫昆曲萃集》(第一季)昨晚于上海大剧院上演,拉开了第24届中国上海国际艺术节的序幕。据悉,在接下来近两个月时间里,艺术节将举办各类演出活动500余项,共计1200余场,真正使自己成为“艺术的盛会,人民大众的节日”。 青年报记者 郦亮

青年报记者持续报道上海国际艺术节多年,由一台戏曲作品作为开幕演出,这并不多见。《太和正音——故宫昆曲萃集》(第一季)由上海昆剧团和故宫博物院联合出品,2024年12月11日首演。“太和正音”的“正”字其实是最吸引人的,它体现在演出的各处。首先所有的剧本都来自故宫博物院的馆藏,这确保了观众所看到的是当年皇帝看的最原汁原味的宫廷戏。其次上海昆剧团还曾派吴双等参演艺术家到故宫研究剧本,寻找艺术感觉,力求取得正经。而为了让观众有身临其境之感,上海的舞台甚至还把故宫皇家戏台“畅音阁”也复制过来了,皇家之气扑面而来。

此次演出特邀田沁鑫担任总导演,罗周整理改编,张铭荣、谷好好、张静娴、李小平分别担任《江州送酒》《中秋奏凯》《长生殿·重圆》艺术指导。上海昆剧团集结“五班三代”强大演出阵容,《江州送酒》和《长生殿·重圆》分别由梅花奖得主吴双、黎安、罗晨雪领衔主演,余彬、胡刚、张前仓等出演。《中秋奏凯》则由“昆五班”青年演员张艺严、钱瑜婷、马填钦等主演,勇挑武戏大梁。

《太和正音》成为今年上海国际艺术节的开幕演出,显示了中华优秀传统文化在这个盛会

昆剧《太和正音——故宫昆曲萃集》。

受访者供图

中的分量。舞剧《龟兹》从克孜尔石窟壁画的乐舞钩沉东西方文明在丝绸之路上的文化交流史。舞剧《王阳明》以中原文化和贵州少数民族文化的交融为基底,用舞蹈诠释东方哲学,展现中华优秀传统文化传承至今的生命力。新编京剧《戏里戏外》打造“京剧音乐剧”的新形态,将传统折子戏融入载歌载舞的民国戏班

悲欢传奇。杂剧《伪装者》以多戏曲种融合的方式,让热门剧集在剧场中焕然一新。

上海国际艺术节从来不缺“上海元素”,但今年上海出品的“上海叙事”尤为集中。评弹《菜肉馄饨》是吴侬软语的城市轻喜剧,展开上海当代市井生活的细腻画卷。《繁花》终季延续前两季的叙事脉络,讲述一群人在时代

巨变中的重逢和别离,以方言叙事为根基,深入挖掘上海的城市情感脉络和人文底蕴,弄堂江湖汇入时代浪潮,在流动的舞台上呈现动态的“上海精神”画卷。芭蕾舞剧《百合花》改编自上海老作家茹志鹃同名短篇小说,以独特的芭蕾语汇,让解放战争里超越血缘的“团圆”翩然绽放于舞台。

本届艺术节也是国际性色彩尤为突出的一届。据统计,主板块的55台129场演出,境外项目占比约六成。巴伐利亚国家歌剧院、马林斯基交响乐团和芭蕾舞团、维也纳爱乐乐团等国际名团轮番亮相。其中,巴伐利亚国家歌剧院阔别中国观众41年后归来,前所未有地在上海大剧院开启驻演模式,在一星期里保持每天翻台,轮番上演歌剧《漂泊的荷兰人》、歌剧《奥赛罗》音乐会版和管弦乐团交响音乐会。上海国际艺术节联手马林斯基交响乐团,极有魄力地推出“马勒交响曲全集”,惊动全世界的“马林斯基粉丝”和“马勒粉丝”。

每年上海国际艺术节的系列呈现都很受关注。随着今年上海国际艺术节正式开幕,“粤港澳大湾区文化周”同步启动,包括粤剧、新马戏、芭蕾舞剧和儿童剧在内的7台15场演出,以及广东美术百年大展,让人们在浦江畔感受大湾区文化的多元魅力。

继去年北京人艺在上海的成功驻演,今年,陕西人艺再接再厉,带着五部“陕派话剧”——《主角》《星空与半棵树》《白鹿原》《生命册》《平凡的世界》——亮相上海国际艺术节的舞台,展现茅盾文学奖的厚重文字与舞台艺术产生的化学反应。

乌镇化身无界的舞台

第12届乌镇戏剧节好戏开场

第12届乌镇戏剧节盛大开幕。

青年报记者 常鑫 摄

10月16日,以“扶摇”为主题的第12届乌镇戏剧节盛大开幕。开幕首日,白昼的乌镇已化身无界的舞台,古镇嘉年华各色演出轮番登场,热情的观众充盈街巷,掌声与欢笑不绝于耳;截至傍晚时分,开幕巡游的队伍穿梭于西栅的街巷间,笑语与光影相映生辉;当队伍行至乌镇大剧院,承载着欢乐和祝愿的气球腾空而起。19时的乌镇大剧院内,开幕大戏导演、德国著名戏剧大师卡琳·拜尔,乌镇戏剧节发起人陈向宏、黄磊、赖声川、孟京辉等一同敲响开幕大锣。
青年报特派记者 冷梅乌镇专电

全球力作辉映时代

第12届乌镇戏剧节已整装待发:25部特邀剧目共437名演职人员陆续抵达;18组86名青年竞演选手已在蚌湾剧场集结,角逐即将展开;小镇对话将首次在五个场地开展,静待思想交锋的火花迸发;古镇嘉年华汇聚中外89个团队、711名演员,呈现117个节目,涵盖巡游、非遗、舞蹈、戏剧等多种艺术形式,更有四大特别联动,将在西栅公共空间热情上演;戏剧集市历时4个月改建全面焕新,运河沿岸的集市、潮流展览与“乌镇夜游神”活动准备就绪,亟待点燃昼夜不息的狂欢;戏梦粮仓的创作者穿梭台前幕后,103名演职人员进行着最后排布;起跑戏剧20余名演职人员,3部围读即将让人眼前一亮;4000名工作人员将共同投入。

12岁的乌镇戏剧节悉心雕琢每一处细节,以精益求精的态度,力求呈现一场不留遗憾的戏梦。开幕大戏《人类之城马拉松

剧》由汉堡德意志剧院倾全团之力呈现,自10月7日起,中德共计150余名演职人员陆续抵达乌镇。这部横跨亚欧大陆而来的鸿篇巨制,由德国著名导演卡琳·拜尔与剧作家罗兰·施梅芬尼联袂打造,五部联演展现古今城邦、城市与人类文明的发展历程,以当代剧场语汇重构古希腊悲剧,在神话与现实的交界叩问人类社会的永恒命题,在欧洲甫一亮相便引发巨大轰动。如今跨越万里来到乌镇,矗立起世界戏剧文化交流史上的一座里程碑。

此外,来自全球10个国家的25部戏剧前沿佳作,其中包含15部来自德国、法国、加拿大、挪威、意大利、爱尔兰、澳大利亚、日本、马来西亚的前沿作品,以及10部中国佳作齐聚乌镇戏剧节,将在10个剧场内共呈现71场演出,打造一场璀璨夺目的戏剧盛宴。

青年筑梦璀璨生辉

青年竞演的筑梦舞台,即将在蚌湾剧场开启。青赛选手将

在此以戏会友,于切磋与交流中共同进步。在乌镇戏剧节期间历经三轮公演后,6部优秀作品将脱颖而出,入围10月25日的决赛。青春力量在此集结,戏剧梦想熠熠生辉,期待青年戏剧人在角逐“小镇奖”的过程中,展现年轻的创意与风采。

乌镇戏剧节青年竞演始终是中国戏剧的青春沃土,以自由激发想象,以舞台承载信念,扶持一批青年创作者从蚌湾出发,奔向广阔的天地。青年竞演将持续为华语戏剧播种希望,让更多有理想、有志向的青年戏剧人收获未来的无限可能。

本届乌镇戏剧节期间,2000余场古镇嘉年华演出将填满西栅景区的每个角落。巡游、即兴、肢体剧、魔术、装置艺术、藏戏、木偶戏、皮影戏、章丘梆子、潮州等非遗表演接连亮相,尽显东方美学的深厚底蕴与永恒魅力;更有来自法国的表演团体远道而来,带来特色巡游等缤纷演出,以天马行空的想象力证明:艺术是世界共同的语言。