

艺术鉴赏

《浮士德》：童话之外的人生话题

姜琳琳

一支舞团几乎改写了世界芭蕾的版图,被认为是当之无愧的“传奇缔造者”。

拥有百年历史的传奇名团蒙特卡罗芭蕾舞团曾以《灰姑娘》、《睡美人》、《天鹅湖》等先锋锐意、构思绝妙、视觉震撼的舞作惊艳京城舞台。3月11日-13日,舞团艺术总监、编舞奇才让·克里斯托弗·马约将再度率团登上国家大剧院舞台,上演现代芭蕾杰作《浮士德》。与此前上演的几部童话题材舞作不同,此次,马约将用舞蹈语汇探索深邃的人生命题,邀观众与剧中主人公一同体会灵魂的爱与痛、欢愉和诱惑。

蒙特卡罗芭蕾舞团前身为享誉世界的佳吉列夫俄罗斯芭蕾舞团,这支极具创新开拓精神的百年名团曾走出了巴兰钦、福金、巴甫洛娃、尼金斯基、努里耶夫等一大批名垂青史的舞蹈大师,其中几位还在日后成为了英、法、美等国家的芭蕾创始人。

不仅如此,舞团的魅力如同磁石一般吸引了20世纪各个艺术领域的顶级人物与其联手合作:斯特拉文斯基、德彪西、拉赫玛尼诺夫等音乐巨匠都曾专门为舞团谱曲,毕加索、马蒂斯等绘画大师曾亲自为其设计布景,甚至时装名家香奈儿也曾主动为舞团设计服装。遗憾的是,佳吉

剧照《浮士德》

列夫1929年逝世后,舞团成员四散,沉寂了半个多世纪。直到1985年,在奥斯卡影后、摩纳哥王妃格蕾丝·凯莉的支持下,舞团在其曾驻地蒙特卡罗重建,更名为蒙特卡罗芭蕾舞团,在继承开拓创新精神的同时,

展开了全新的舞蹈篇章,而1993年上任的艺术总监马约更是为舞团带来了鲜明独特的风格。

对舞迷来说,蒙特卡罗芭蕾舞团的每次演出都称得上是一场盛事。无论是2010

年《灰姑娘》中舞者洒满金粉的赤裸双脚和简约时尚的“T台”、《睡美人》在巨大气球中起舞的奥罗拉公主和“长”在服装上的藤蔓,还是2013年《天鹅湖》中野性的群鹅和“金属朋克范儿”的王子,抑或是《罗密欧与朱丽叶》中那吸取魂魄般的绝世一吻,马约的作品中天马行空的大胆想像力总能令人目瞪口呆、啧啧称奇。3月,舞团将再登大剧院舞台上演马约的芭蕾舞剧《浮士德》,不少舞迷早已充满期待:这次马约又会带来什么?

马约1993年上任蒙特卡罗芭蕾舞团时,因将童话经典和当代芭蕾相结合,被人们誉为“编舞小王子”,而首演与2007年的现代芭蕾舞剧《浮士德》正是他走出“童话世界”对人生命题的一次“探索”与“解惑”。

虽源自歌剧《浮士德》的启发,马约在舞剧的配乐方面却采用了李斯特的《浮士德交响曲》,马约说,“我感到节奏非常契合,用三幕的形式呈现作品,每一幕分别以清晰明了的方式表现三个敌对角色的特征,这种想法简直棒极了”。编舞中,他重新诠释了浮士德、玛格丽特和魔鬼梅菲斯托菲勒斯各不相同的世界,并加入了另一个至关重要的角色——死亡,并依托这个角色解释其他三个主角及其关系。

一周荐戏 The Best Chosen

话剧《枪声》

时间:3月4日-12日
地点:国家大剧院小剧场

微剧评

一部从女性作者的角度去看战争的作品,摒弃了一贯的残酷主题,更多的是以人文关怀的视角去描述人的心灵救赎。跨越三个国家的爱情、友情、亲情,从残酷的战争到温暖的人性,全剧以闪回式的回忆片段和温暖的色调对比战争的残酷。“我们虽然处在和平时期,但是我们或者周围的人也在经历灾难。灾难过去了,但是灾难留给我们的创伤还在,如何在战后、灾后进行心灵的重建,是我想去探讨的主题。”导演唐烨表示。看剧中人如何解读话剧《枪声》。战争题材原创作品在北京人艺舞台上并不多见,此番将这样一部内容深刻而又具有独特的解读视角的作品推出,也是人艺不断丰富小剧场剧目的新举措。

话剧《语文课》

时间:3月1日-15日
地点:人艺实验剧场

微剧评

一堂语文课,惊醒梦中人。从民国到当代,语文课的内容虽一变再变,但最终的目的却是相同的。那些曾经读了一遍又一遍的语文课文你还记得吗?再听一听朗朗读书声。《语文课》是黄盈导演2014年创排的话剧新作,该剧讲述7个走过了中国语文教育全程的普通人,面对语文这个让他们又爱又恨又不可回避的学科,面对完整闭合的系统、终极决选的高考和博大精深的语言文化,他们各自走过了怎样的人生?又成为了怎样的人?如今回望,都有说不尽的滋味,是笑、是泪,也是生命的体验。本剧导演黄盈不仅有着开阔的国际视野,亦有坚实的中国传统艺术基础,在中国戏剧届享有“一戏一格”的美誉。

话剧《最后晚餐》

时间:4月9日-12日
地点:东宫影剧院

微剧评

编剧郑国伟说:“在人烟稠密的都市里,我们看似微不足道,但仍有无限可能性。即使面对逆境,也不要忘记生命是有选择的。”这部来自香港话剧团的诚意之作,爱丁堡前沿剧展的作品呈现的香港,与人们心目中醉生梦死、纸醉金迷、五光十色的香港印象不同。《最后晚餐》展示了真实香港生活的另一面。“双失”(失业、失恋)青年周国雄与一生碌碌无为的母亲林丽冰,透过一顿久违的家常饭,倾吐出各自心中压抑多年、纠缠不清的心结,并发现彼此都有烧炭自杀的念头。到最后,他们才发现轻生也许并不能了结一切解不开的心结,或许要割断的并不是微弱的生命脉搏,而是他们痛苦的根源。

音乐剧《恨嫁家族》

时间:4月24日-26日
地点:保利剧院

微剧评

该剧作曲陈建骐可谓台湾最抢手的音乐创作人,除流行音乐外,更是长年深耕小剧场配乐,曾为著名音乐剧《莎士比亚的妹妹们剧团》配乐。会计系出身却没有阻挡他成为当今最红的剧场配乐人,此次《恨嫁家族》的配乐便是出自他之手。两个没有血缘的陌生人共同建立家庭婚姻的终生盟誓,所生的孩子将二人的血缘连在一起。本剧是一个从破碎家庭中长大的女儿结婚的故事,之所以会引起观众的兴趣,是思考和探究为什么女人明知有可能会离婚仍想嫁?女人会选一个怎样的男人去嫁?而这些价值观念又从何而来?用一个女人的出嫁去讨论家庭,用幻灭去反思团圆。