

杨丽萍和她厚重的《平潭映象》

《山海经》中的九尾狐、日本传说中的般若、天狗,以及长着无数张脸孔的多面人……《平潭映象》中极具东方美学的造型服化,将海洋文化在舞台上原汁原味地呈现出来。5月14日,舞蹈家杨丽萍映象系列第三部作品《平潭映象》在天桥艺术中心举办北京站首演发布会,并将于6月6日-9日和京城观众见面。剧目以舞蹈为主要形式,穿插了地方古乐、舞龙舞狮等福建特色民俗元素,将为观众献上一场文化视觉盛宴。

演绎东方魔幻

以平潭的历史人文和秀丽的自然风光为创作源泉,杨丽萍创作了《平潭映象》,将平潭的山、平潭的水、平潭的浪甚至平潭的石头都搬上了舞台。

在杨丽萍的映象系列作品当中,《平潭映象》首次以艺术形式呈现了“人类与海洋”的场景,展现了人类“与海为伴,向海而生”的拼搏、包容精神。全剧分四幕,共14个篇章,讲述了海坛的先民君山王与海的女儿平潭蓝相识相恋,共御外敌入侵追求美好生活的故事。

杨丽萍的作品一直以大制作著称,此次《平潭映象》里服化道的数量、大小和制作难度,均突破了她以往的创作,需要6辆13.5米的超长道具车才能装完。高大威武的人偶和道具,是《平潭映象》舞台上令人惊叹不已的一大奇观。为了呈现这些奇观,剧组付出了巨大的努力。

以出现于全剧结尾的站偶“三太子”为例,这个站偶源于台湾庙会,最高可达4.5-5米高,仅由一位演员扛起。剧中的三个“三太子”站偶都是从台湾买来的,保留纯木的头部,然后在身上加工,高度从本来的3米增加到4米多,一个站偶重达六七十公斤,必须两个人把站偶抬起来,扮演者再从下面钻进去,才能“穿”得上。

《平潭映象》文学架构梁戈逻介绍

说,这是一部很“杨丽萍”的作品,运用了很多神话传说,结合舞美、灯光、服装等,给人一种似是而非的魔幻感;“是”体现在人物上;“非”是指传说,剧中的“多面人”就是典型代表,这是凭空想象出来的角色,他的身上有各种各样的面具,就像我们日常生活当中也有很多面”。

据悉,2015年《平潭映象》在北京首发,开启了巡演之旅。今年6月,受天桥艺术中心“华人春天艺术节”之邀,《平潭映象》回到北京,这也是该剧首次在北京完整亮相。《平潭映象》利用最新的新媒体技术与舞台美术融合,以其独具东方美学艺术特征与超高的艺术水准,成为了本届华人春天艺术节的点睛之笔。

扎根历史文化

在杨丽萍看来《平潭映象》最大的特点就是创新,而这些灵感都来源于宝贵的中华历史文化。“凭空去想不如回到最初的积淀,我只是运用了得天独厚的历史资源。”

以《平潭映象》的系列服饰为例,既要体现福建本土的海洋元素,也需探索两岸文化的共性,把传统的文化进行升华再包装。这是看点,也是难点。从采风到设计,《平潭映象》服装设计师崔晓东仅设计打稿就耗费了4个月,图纸是手绘的,画了几百张,到定稿只用了1/4。“我和杨老师都有完美主义情结,为诠释好舞台

剧每一个角色,不断打翻之前的设计重新来过,直至满意为止。”他说。

从《平潭映象》实际呈现的视觉上,可以看出崔晓东出色地完成了这一点,厚重夸张的设计融合了本土元素,极具东方美感;大面积深色调的运用与个别突出颜色的结合,尽显舞台张力。

无疑《平潭映象》是一场舞蹈盛宴,同时这也是一支民族乐器的协奏曲,剧中古筝、二胡、琵琶、丝竹、鼓等纷纷亮相。

为搜集台湾民间音乐,寻找福建闽南音乐资料,《平潭映象》的音乐制作人祁岩峰前后筹备了近一年的时间,还到平潭采风两次。“一次是在夏天,感受到了大海的恬静与美丽;一次是在冬天,感受到了大海的咆哮与豪迈。这两种感受,让我有种冰火两重天的感受。”为体验在茫茫大海遇到台风的情景,祁岩峰甚至将自己关进黑乎乎屋子,感受那种无助与恐惧,以寻找音乐的灵感。

是舞蹈家也是商人

从1979年第一个舞剧《孔雀公主》开始,到红遍大江南北的《雀之灵》,再到如今的《平潭映象》,杨丽萍以独特的舞蹈语言和不同阶段的生命之美,赋予了舞台不同的绚丽与神韵。

40年来,杨丽萍也由舞蹈家转型成了一名商人。2004年,也就是《云南映

象》公演一年后,杨丽萍成立了云南映象文化产业发展有限公司,并担任董事长。

云南映象的商业模式很稳定,一部分人驻场演出,一部分人外出巡演,他们自称“两条腿走路”。企业发展壮大之后,合伙人建议出台公司章程。但杨丽萍天生不喜欢被束缚,她开始排练新戏,并且一排就是几部。舞台上一下子没有了杨丽萍的身影,票房自然一落千丈。2008年,公司解散。

重组之前的演出和资产后,杨丽萍成立了新公司云南响声文化传播有限公司,后改名为云南杨丽萍文化传播有限公司(以下简称“云南文化”)。2014年云南文化在新三板上市,但公司收入模式较为单一,主要依靠《云南映象》《孔雀》《云南的响声》等剧作的演出。

企查查数据显示,2016-2018年,云南文化的营收分别为6045万元、8350万元和7494万元;净利润分别为604万元、-1992万元和-1866万元。目前,杨丽萍持有公司48.11%的股份,是公司第一大股东。

杨丽萍曾公开表示,不喜欢别人称她是企业家,但没有人否认杨丽萍在商业上的成就。作为第一家登陆新三板的舞蹈演艺企业,杨丽萍的公司也在为艺术与资本的结合模式勇于尝试,为更多同行企业铺路。

北京商报记者 卢扬 实习记者 杨海丹

《三更雨·愿》展现轮回下的瞬间

北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)北京现代舞团经典演出剧目《三更雨·愿》日前在北京中华世纪坛剧院再次上演,独具匠心的表演及舞台给不少观众带来震撼。

公开资料显示,《三更雨·愿》是2006年威尼斯双年展委约创作,首演于威尼斯,在意大利艺术界引起重大反响,演出场场爆满。2013年,北京现代舞团艺术总监暨该剧编导高艳津子对此剧进行了全新复排,并作为国家大剧院“中国舞蹈十二天”这一舞蹈盛会的开幕演出与观众见面,串连该剧的5个角

色首次全部由男舞者扮演。该作品体现了中国传统文化的空灵深远,同时兼具极强的艺术观赏性,使传统文化与当代审美在舞台上融合辉映。

据悉,整台作品由五个各自独立又相互关联的独舞组成,通过对花、鸟、鱼、虫、草的拟人舞台形象的运用,以及对动作细节、造型细节独具匠心的处理,来体现中国文化的深沉、厚重和飘逸。这不仅要求编导有极强的剧场空间感和对观众心理的把握能力,也需要编导对演员身体质感和动作特点有非常深刻的理

解和把握。

作品试图通过生活中最常见的、但在中国传统文化中有强烈象征意义的花、鸟、鱼、虫、草“五行”的金、木、水、火、土,表现内心理想与外部世界之间的矛盾与冲突,希冀在一次又一次的重生中寻找皮肤之下灵魂的真实。

《三更雨·愿》是作者对“轮回”的理解和表达。因为“愿”未了,所以无法真正离开。“三更”是一个特殊的时刻,是夜与昼,黑与白,终与始的交替重合之时。一夜的雨,生命的五次轮回不过是其中的一个瞬间。

“国家大剧院·索尔蒂中国大师班”四度起航

北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)由国家大剧院与意大利乔治·索尔蒂学院联合主办、劳力士成就殿堂赞助支持的第四届“国家大剧院·索尔蒂中国大师班”日前举办公开大师课。

意大利乔治·索尔蒂学院于2004年成立,拥有强大的歌剧师资力量和丰富的声乐教学经验。2016年,在劳力士成就殿堂的支持下,乔治·索尔蒂学院与国家大剧院联合举办的“索尔蒂中国大师班”首次启幕,成为国家大剧院青年艺术家培养计划中的重要组成部分,三年来,先后有23名学员脱颖而出,在国家大剧院接受导师们“一对一”的现场指导。

未来,国家大剧院将与更多世界顶尖艺术机构合作,策划推出人才培养、交流学习项目。