

“上海的人口数量、经济繁荣,决定了有容量让更多剧场、更多艺文活动产生” 25年,上海大剧院不断“长”

上海大剧院在悄悄扩大版图。音乐剧《过去五年》将在上海大剧院、YOUNG剧场接棒上演,在新演出季中进一步丰富构建“大西YOUNG聚场”联动新体系。 ■资料图

上海大剧院举办的剧院艺术之旅,人们走下观众席,走上舞台。 ■董天晔 摄

上海民族乐团在上海大剧院排练《国乐咏中华》。 ■资料图

据解放日报 又一个8月27日到来之前,和上海大剧院首任总经理乐胜利、艺术总监钱世锦一起为大剧院建设呕心沥血的工程师们,在上海大剧院一楼A+艺术空间长廊重聚。

吸引这些爷爷、奶奶辈人群的是一件意想不到的文创产品——25周年院庆之际,上海大剧院推出的牛奶口味雪糕,造型是可爱的大剧院微型建筑,雪糕的棒签上刻有“Art is cool”。

25年,上海大剧院不断“长”出有趣的新内容。

“水晶宫”永远璀璨

25年前,上海大剧院用史无前例的各种“第一”推动业界打破观念壁垒。1993年底,乐胜利接到调令担任大剧院筹建指挥部总指挥时,人民广场西北角还是体育宫,“那里的露天溜冰场,全市有名。”

1994年大年初五,上海向全世界发布要建造大剧院的信息,当时上海博物馆已经动工,上海美术馆、上海图书馆建设也在启动。大剧院筹建指挥部一边搞动迁,一边搞招标。1994年4月,上海大剧院设计国际征集方案评审会召开。方案评审委员会通过无记名投票,全票通过法国A.R.T.E 夏邦杰建筑事务所的设计方案,以豫园内的打唱台为灵感,用硕大的屋顶、鲜明的立柱和开放式的剧场结构勾勒出上海大剧院的轮廓。

当年8月,工程队伍开进工地,“建造中的大剧院工地一片泥泞,市领导几乎每周开一次现场会,保证工程有条不紊地进行。”

乐胜利记得,大剧院建设之初,市领导提出:“大剧院要白天朦朦胧胧,

夜晚晶莹剔透。”看似矛盾的要求其实大有学问,“白天避免形成光污染,更防止阳光直射造成开空调产生的能源浪费。”

细看构成剧院外墙的749块5.4平方米大小的玻璃,从粗到细的点形图案疏密相隔,从0一直到95%,达到“洁白、通透、朦胧、晶莹”的效果。钢索上伸出一个个不锈钢蛙爪,从不同方向将每块重达200公斤的玻璃紧紧抓住,使整片玻璃幕墙简洁、敞亮、安全。夜晚,上海大剧院华灯璀璨,犹如一座水晶宫,实现国内首屈一指的绿色低碳技术。

当时,指导安装玻璃的德国专家一再强调,要从海外引进技术工人。没想到,安装工程开始后,来自安徽的技术工人“飞檐走壁”,让德国人折服。乐胜利笑言,墙体的备用玻璃一直保存在仓库里,没有动过,“25年了,还是‘备用’。”

今年秋天,上海大剧院开放4个新空间,大剧院总经理张笑丁与前辈们一样,希望有更多人亲近上海大剧院,剧院成为城市街区生活的一部分,“平时市民、游客从街边走过,会被上海大剧院的敞亮场地、休闲空间吸引进来。除了看戏,剧院还能营造艺术氛围,让大家感受这个城市不一样的温度。”

念念不忘,必有回响

上海大剧院2023—2024演出季,歌剧巨制、古典交响、经典芭蕾、人气音乐剧等“大剧院特色”悉数重返。58台480场演出中,近七成剧目为“首演首秀”。

问及钱世锦最感兴趣的是哪场演出时,他不假思索地说,“我首选马林斯基剧院《尼伯龙根的指环》。”10月,

“只有在上海站才有的‘芭蕾精粹专场’,意味着上海大剧院对内容运营更有掌控力,在舞团巡演常规菜单外又加了一张上海特有的新菜单。”张笑丁表示,新演出季节目单一发布,观众群“炸”了,北京同行们也发来祝贺,“到时要来上海尝鲜。”

让张笑丁念念不忘的,还有2024年5月,莫斯科大剧院芭蕾舞团、斯卡拉歌剧院芭蕾舞团“双首席”斯维特兰娜·扎哈洛娃将带来《香奈儿传奇》等两套重量级节目,还将在上海大剧院与丈夫、著名小提琴家瓦汀·列宾罕见同台;荣获俄罗斯国家文学与艺术勋章的“歌剧女王”安娜·奈瑞贝科今秋来沪,演绎里姆斯基·柯萨科夫、拉赫玛尼诺夫以及柴可夫斯基等俄罗斯作曲家曲目。“2017年,我们由于各种原因错过安娜·奈瑞贝科,这次终于拿到她的上海首秀。”

“东方舞台美学”现端倪

今年,3部上海大剧院“东方舞台美学”系列作品都有了走向全国的计划。昆剧《浮生六记》将亮相深圳举办的中日韩戏剧节,张军、单雯主演的新版《牡丹亭》11月登陆台北,谭元元主演的舞剧《白蛇》经过修改提升将于明年春天再度上演。

第四部“东方舞台美学”系列作品进入剧本研发,以一幅家喻户晓的中国人物画为灵感,“我们希望观众走出剧场能议论剧情,回味角色。”张笑丁最近常刷到《浮生六记》观后感,观众对情节、角色鞭辟入里的解读,让她直呼“没想到”,“《浮生六记》几经打磨,剧情越来越顺滑,听说中国剧协工作人员都看哭了。”

在钱世锦看来,“东方舞台美学”系列作品与上海大剧院25年走过的路遥相呼应,“上海大剧院诞生时定位于交响乐、歌剧、芭蕾,但从来没有放弃过对传统文化的追求。”

1999年,上海大剧院版越剧《红楼梦》汇集钱惠丽、单仰萍、郑国凤、王志萍、方亚芬、华怡青等名角,名编剧徐进执笔,全部舞美设计按大剧院舞台量身定制,仅各类技术小组就成立了10个。大剧院版《红楼梦》营销一直做到香港,那儿有一大批越剧戏迷,大剧院还针对戏迷家庭打出广告:“忠不忠,孝不孝,就看你给不给丈母娘买《红楼梦》。”

另一部让钱世锦津津乐道的大剧院首演戏曲剧目是《大唐贵妃》。2001年,梅葆玖和张学津、李胜素和于魁智、史依弘和李军三对名角联袂登台,《大唐贵妃》作为第三届中国上海国际艺术节开幕演出惊艳四座。“无论在哪里演出,观众始终沉浸在戏里,尤其是主题歌《梨花颂》唱响大江南北。”李军说,“我走过世界上很多地方,可以说,有华人的地方就有《梨花颂》的声音。”

布局音乐剧未来赛道

上海大剧院是国内最早的音乐剧演出场所。2002年21场《悲惨世界》、2003年53场《猫》、2004年35场《音乐之声》、2005年100场《剧院魅影》、2006年101场《狮子王》,还有《音乐之声》《妈妈咪呀!》和《发胶星梦》等,引领全国风气之先。

集合剧场管理优势,2023年底,由上海大剧院、上海西岸大剧院联合呈现,百老汇沉浸式全制作音乐剧《娜塔莎·皮埃尔与1812年的大彗星》将首演。剧组计划在纽约招募12位演员,2000多人报名。这部音乐剧百老汇原版的音乐总监刚刚离开中国,在沪期间他参与挑选了14位中国演员。

“《娜塔莎·皮埃尔与1812年的大彗星》源自小说《战争与和平》,上海大剧院将制作长档期的非常规剧场项目,对当下百老汇音乐人有着巨大吸引力,他们非常希望作品能够被中国观众认识,打入巨大的中国演出市

场。”张笑丁表示,剧组从导演到灯光师、音响师,都有中国人,舞美造型由大剧院挑选的中国团队完成,“我们的设计师向外国导演介绍了服装概念,对方盛赞比百老汇版本更时髦先锋。”

“有段时间,大剧院不做音乐剧,不是放弃,而是因为把最好的剧目都做完了。”张笑丁说,“在第二轮音乐剧热潮中,上海大剧院依旧是金字招牌。强有力的市场运作、落地技术保障,令大剧院从容布局未来的赛道。《摇滚学校》单场演出票房全国最高。澳门听说《娜塔莎·皮埃尔与1812年的大彗星》的制作消息,第一时间洽询我们巡演事项。”

5月起,《剧院魅影》中文版在上海大剧院首演40场,外方导演发现,2005年为安装水晶吊灯在大剧院天花板打的洞还在,帮助装台的大剧院工作人员也是2005年打过交道的老熟人。“双方合作非常有默契,放在其他剧院,《剧院魅影》复杂的舞台效果也许会打折扣,但在上海大剧院首演,一定是100%甚至120%地完满。”

坚持自己的跑道

每过几年,上海每每有新的大型剧院诞生,张笑丁就常被问到有什么挑战,她的回答始终如一,“上海是全国演出市场商业化程度最高的区域,是中国最高票仓。剧目在上海卖得好不好,对于剧团、创作者来说是关键评判标准。上海的人口数量、经济繁荣,决定了有容量让更多剧场、更多艺文活动产生。”

9月17日、19日,上海大剧院新演出季开幕歌剧《罗恩格林》首演,观众有一群初次进剧院的游戏玩家。今年上海大剧院创制中心首度携手腾讯游戏《光与夜之恋》,邀请人气角色担任“特别推荐官”,解锁“Z世代”观众圈层。消息公布当晚,点击量超过10万。

“演出季剧目与游戏联动中,有一张图是天鹅剪影,我以为大家会猜是《天鹅湖》,没想到有人一下猜中是《罗恩格林》天鹅骑士。这些玩家还因为游戏推荐官,买票来看歌剧。”张笑丁感叹学到新的一课,“与游戏合作,上海大剧院观众人群又有增量。我对大剧院剧目有信心,新观众进剧院,无论感受到温暖、开心还是震撼,都能打开全新的世界。”

张笑丁记得那些跟随大剧院成长的观众。新员工面试时,有人告诉她,小时候和父母一起来过大剧院看《天鹅湖》。大剧院与视频网站哔哩哔哩团建,一位哔哩哔哩员工骄傲地说,自己和妻子恋爱时,一年到大剧院看了40场演出。

在漫长的工程建设生涯中,乐胜利见证上海音乐厅、上海文化广场开业,为奉贤九棵树(上海)未来艺术中心、交通银行前滩31演艺中心出谋划策。从1993年他筹建上海大剧院开始,30年过去了,上海从大剧院一枝独秀,到剧院遍布全市。东方艺术中心、上海交响乐团音乐厅、上音歌剧院、宛平剧院、嘉定保利大剧院……各种类型剧院满足不同区域、不同口味观众需要。上海应该培养精品剧场意识,这是乐胜利反复强调的原则。

上海大剧院也在悄悄扩大版图。音乐剧《过去五年》将在上海大剧院、YOUNG剧场接棒上演,在新演出季中进一步丰富构建“大西YOUNG聚场”联动新体系。张笑丁说,“上海大剧院坚持自己的跑道,走一段,然后看看要不要校正方向。有人说,剧场多了,能吃到的蛋糕小了,博物馆、美术馆多了,观众被分流了。事实上,上海作为国际文化大都市,会产生聚集效应,更多演艺团体与观众愿意来到上海、感受上海。”

■诸葛漪