

破壁无界 守艺现场

——朗朗与泰勒的澳门对谈

25日下午,距第三十八届澳门国际音乐节“破壁·无界”大师对谈开始还有20分钟,澳门文化中心小剧院外已人头攒动——有背着琴谱的琴童,有扛着长焦镜头的记者,还有专程从外地赶来的艺术爱好者。

大家等待见证两位艺术家的跨界对谈:一个擅长用黑白琴键描绘古典音乐世界,一个娴熟地为电影画面搭建梦幻空间。钢琴家朗朗与特效艺术家理查德·泰勒,将围绕艺术、科技与匠心展开对话。

朗朗 × 理查德·泰勒

Lang Lang × Richard Taylor

Lang Lang × Richard Taylor

朗朗与理查德·泰勒在跨界对谈

朗朗、澳门歌手陈慧敏在澳门大三巴牌坊的快闪活动

朗朗在演奏

濠江听雅韵,
一城怀抱纳风华

琴键生叙事,
艺术本自相通

智潮之下, 珍视现场独有的温度

主持人提出的第一个问题,是当下几乎所有创作者都无法回避的:“AI对音乐和电影有什么影响?”

曾带领团队参与《指环王》《阿凡达》等作品特效制作、斩获多项奥斯卡奖项的泰勒坦言,这是当下最普遍的问题。

“未来几年,会出现一些完全通过AI制作的、非常有影响力的电影。”泰勒说,“但只要我们能继续把创作摆在核心地位,把人的体验作为工作的对象,就能够让匠心在世界上长久延续。”

作为以卓越舞台感染力享誉国际的钢琴家,朗朗认为:“AI对于钢琴来讲,现阶段冲击力还没有那么大。因为音乐家必须要现场演奏。当然也有一些AI作曲,但目前它还很难代替人在舞台上演出。”

“因为绝大部分观众还是要体验身临其境的感受——现场会有很多不确定因素,大家无法预测,直到演出开始。”他半开玩笑地加了一句,“比如今晚我也不知道我的演奏会上会发生什么,这就是现场的魅力。”

朗朗在随后与记者的交流中表示,现在快节奏的生活反而给了古典音乐演奏“更好的时代”,因为人们需要不时剥离日常繁琐喧嚣,去“发自内心地体验和感受”。因此,音乐会、舞台等实体环境中的沉浸式体验,在可预见的未来仍将是人们文化消费中的重要组成部分。

回忆起20多年前来到澳门文化中心,朗朗说,“今天重访,有种回到昨天的感觉”。谈到澳门的城市发展,他说,澳门新的建筑形式、新的文化表达层出不穷,音乐会也越来越多,不仅是现代音乐,古典音乐也以令人惊叹的速度蓬勃发展。

他还特别提到当日在澳门大三巴牌坊的那场快闪活动。“看到澳门小朋友现场演奏,水平之高让我很惊讶,而且特别从容。”朗朗说,“非常期待”晚上和澳门小学员们一起登台。

泰勒则概括出澳门东西文明交融的实质:“澳门最打动我的,是它张开的双臂。它有一颗开放的心,愿意欢迎每一个人。”

对谈的话题转向艺术的跨界互通。朗朗分享了最近随维也纳爱乐乐团巡演时的感受:“我演奏了贝多芬第四钢琴协奏曲,其中的第二乐章,我从电影《奥德赛》中获得了非常多的灵感。”

泰勒则从视效的角度解读音乐:“键盘也许是音乐的发生器,但它也可以是故事的发生器。从键盘一端最狂野的暴风雨,到另一端潺潺的小溪,琴键之中可以找到叙事。”

“钢琴终其一生都在静止等待,直到被艺术家的精神激活。一旦第一个琴键被触碰,它就活了,成为舞台上一个有生命、会呼吸的生灵。”泰勒指着舞台上静立的钢琴说。

25日晚间,朗朗用这台钢琴为澳门观众带来了他的独奏音乐会《伊比利亚狂想》。

据新华社

朗朗在音乐会上与小学员们合奏

11天上演74场中外好戏 乌镇戏剧节曲终韵长

乌镇戏剧节期间,观众在剧场门口穿行。

25日晚,为期11天的第十三届乌镇戏剧节在浙江省桐乡市乌镇落下帷幕。以“澹远”为名,这座千年水乡在过去十余天里汇聚了来自11个国家的26部特邀剧目、400多位演职人员,在12个剧场完成74场演出,世界戏剧的多元声浪在青石板路与水乡戏台之间交织回响,乌镇再次成为观察中外戏剧文化交流的一扇窗口。

从德国柏林邵宾纳剧院的《野鸭》到法国第戎-勃艮第剧院的《宇宙》,从希腊国家剧院的《希波吕托斯》到奥地利维也纳城堡剧院的《象棋的故事》,不同文化背景与艺术理念在乌镇交汇,展现世界戏剧的纷繁面貌。同时,创作者们以各自的方式回应着关于时代的共同命题,并把艺术的表达和思考传递给观众。

开幕与闭幕,勾勒出本届戏剧节国际对话的纵深。开幕大戏《野鸭》由德国导演托马斯·奥斯特玛雅执导,将作家易卜生笔下关于真相与谎言的百年追问带入水乡秋夜。闭幕大戏《宇宙》则由法国女导演玛尔·博尔兹执导,取材于“水星13号计划”的真实历史,“打捞”一段被尘封的女性航天叙事。

本届戏剧节特邀剧目中,两部中外合作作品成为跨文化创作的一抹亮色。中法合作剧目《我,她,她们》,演出交织中法双语、班巴拉语与波斯语。该剧导演王婧说:“乌镇戏剧节的国际性,不仅仅在于请来了多少外国作品,更在于它真的能容纳多元的表达,涵养跨文化创作生长的土壤。”

青年始终是乌镇戏剧节最鲜明的底色。本届戏剧节青年竞演首次面向全球招募,不设国籍限制,共有来自中国、俄罗斯、日本、突尼斯等国的1384名青年戏剧人注册,报名作品达670份,最终入围的18组作品在蚌湾剧场展开角逐。

剧场之外,古镇嘉年华76个中外团队在乌镇的桥头巷尾带来2000余场演出,14场小镇对话、18场戏剧工作坊在评书场与美术馆之间展开。

自2013年首届仅有6部特邀剧目起步,十余年间,已有来自全球五大洲30多个国家的戏剧作品与艺术家奔赴这座江南小镇。乌镇戏剧节发起人之一、总监制黄磊表示:“世界各地都有水,这些水都是相连的。而戏剧就像一座桥,我们通过这座桥,遇见了彼此。”

据新华社