

音乐之城在国家大剧院绽放光彩

□乐 境

王子的肩头。那是极致的芭蕾之美造型。非常漂亮,非常精彩,突出表现了交响芭蕾编舞家的非凡才智。

“我们需要这样一部能与这座令人兴奋、充满活力的城市对话的作品。哈尔滨这座城市的音乐、文化与冰雪都充满故事性。而《胡桃夹子》正是一种充斥着探索与冒险的奇幻体验。我与总导演、艺术总监张丹丹,艺术排练指导朝乐蒙,一同努力,致力于每一个细节。”来自白求恩故乡的加拿大编导彼得·匡兹真诚坦露,“希望这部芭蕾舞剧能够激发台下某一位观众的梦想,感受芭蕾舞的魅力,与内心、灵魂、肢体产生深刻的交流。请尽情享受这部华丽盛大的舞剧创作,这是我们整个团队为之努力奋斗的成果。”

“用音符记录欢笑,用足尖捕捉美好。”在这种文采奕奕间,我窥见了有着百年音乐历史与文化积淀的哈尔滨这座音乐之城的传承与赓续的厚重根基。虽然他们的芭蕾舞团成立不足五年,但他们起点是站在了音乐之城的肩头,何况与他们联袂的哈尔滨交响乐团是一支有着百年历史、被称作“老哈响”的乐团,这个乐团引进了大师级的汤沐海指挥,让这个百年老团在业界拥有了越来越大的影响力。担纲本剧指挥的汤沐海说,这场演出出了很多功夫打磨,特别是细节方面。曲子的长短声音的轻重,如何与舞蹈语汇融合。新团的朝气才气,老团的文化积淀与厚实的经验,这种两相结合、双团打造的奇迹,充分说明了音乐之城的丰厚底蕴。

演出结束,行进在灯火辉煌的长安街时,我的耳畔一直在跳动着《胡桃夹子进行曲》。这让我回想到多次去过哈尔滨这座有着悠久文化的洋味十足的冰城时的切肤体验。那是接受冰雪沐浴之感。忘记了寒冷的肌肤紧缩,能够记住的是冰清玉洁的通透酣畅,是冰灯闪耀的晶莹星辰之光。我也多次置身于哈尔滨之夏的勃尔德国际弦乐赛事,在来自海内外多名选手的美妙演奏中,让我感受到了松花江两岸的旖旎风光。当微风吹来时,垂柳依依,鲜花摇曳,水面泛起的波纹都粘连着赛场弦乐的美丽旋律,这种音乐的享受,与漫游在松花江上的游轮一同入诗入画,还有北京当晚的辉煌一起入梦。

作者:本名刘元举,原辽宁作家协会副主席、鸭绿江文学月刊社主编兼社长。现为中国作家协会会员、深圳交响乐团驻团艺术家。

著名作家走进哈尔滨活动取得圆满成功。我认真看了十位作家走进哈尔滨座谈交流中,关于“哈尔滨文学”的发言。心相通故有感而发。文学是文化的重要内容,诗歌、小说、散文、戏剧是其主要呈现形式,与人们的精神生活密切相关。我觉得这次著名作家参观活动收获很多,不仅是宣传推介了哈尔滨,更重要的是提出了对“文学哈尔滨”这一重要命题的认知。对于哈尔滨的文学形象、城市文学的状态、位置,提出了俄罗斯及欧陆文学与中国传统文学的交融、上世纪初与新中国成立后文学发展的关系、乡村文学与城市文学、作家与作品、文学与城市发展等诸多重要问题。

对这次互动交流的活动成果和时代城市文学课题,应很好消化并认真加以研究,还需要在哈高校、省相关单位助力。哈尔滨市有关文化、文学单位应列出选题,拿出有创见性的可行性成果。这不仅可以促进文学创作,催生新时代的名作家和名作品,而且其深远意义在于逐渐形成哈尔滨的文学气息和氛围。人们喜欢读书看报,像喜欢音乐那样喜欢文学,报纸的副刊、文学刊物办得好,像北京、上海、广州核心文学报刊那样有品位、有看头,成为吸引名家、学者的写作园地,这对于提升人们的文化素养、精神境界会有裨益,也是创造新时代城市文明的需要。

哈尔滨文学断想

□白衍吉

文学是人学,哈尔滨文学应该有各个历史时期的人物、人群的鲜活文学形象。《呼兰河传》《暴风骤雨》《赵一曼》《夜幕下的哈尔滨》《悬崖》《雪城》《人世间》等作品创作的成功,塑造了那些过去时代的人物故事。作为共和国长子、重要的工业基地,哈尔滨的变化、转身,那些坚守、变革、奋斗、奉献、创新的英雄人物、时代楷模和平凡的普通人的文学形象,无疑是新时代振兴发展和振奋精神的需要,是新时代城市文学的方向和担当,也是新一代作家、文学工作者应该扛起的责任担当。

哈尔滨是历史文化名城,是著名的音乐之城。哈尔滨的文化繁荣,文学不可或缺。哈尔滨是有文学基因、沃土、富矿的,而且具有中西文化、文学交融的特质,具有成为文学名城的条件。我们应该做好工作,功课,培养文学新人,催生培养本土作家,同时吸引国内外名家来哈尔滨采风,为沉下身子在这里深入生活、工作,积累素材的潜心创作者提供生活和工作条件。

城市振兴,城市文学也一定会迎来希望的春天!进入改革开放新时代的哈尔滨,走出了梁晓声、迟子建、蒋巍、贾宏图、王阿成等一批名震文坛的作家,他们的文学作品获得鲁迅文学奖、茅盾文学奖等国家奖项。这些作家的作品是哈尔滨的骄傲!久久为功,只要努力未来可期,相信在这片充满希望的热土上,在振兴东北、振兴黑龙江和哈尔滨的新征程上,会涌现出一批又一批具有时代特色的文学新人和文学佳作!

哈尔滨的城市文学和作家笔下的哈尔滨人,必将在创造新时代哈尔滨城市文明中书写新的辉煌。

作者:高级编辑、资深报人。

王子,他为表谢意,深情执手冰雪清澈的女孩子,邀请她到“糖果王国”做客。一路上,他们穿过白雪覆盖的冰雪世界,音乐如冰雪下的河流,流到哪里舞蹈便跳到哪里,晶莹着,玲珑着。天地一色,音画一体,代表巧克力的西班牙舞,代表咖啡的阿拉伯舞,代表茶禅的中国舞,一波胜似一波,长笛与弦乐的拨弦对答如流,营造出优美的音画诗。

王子与美人儿的童话世界的晶莹白雪,从天而降的雪花,洋洋洒洒飘落,仿佛就是看得见的音乐。既是从天上而来,也是从舞者的灵光闪烁的足尖飘出,随着旋律而溢满全身,那平展的短裙上,每根颤动的羽翼,

都赋予了单簧管双簧管的音符从而灵光耀动着。即便微纹细波,也会绵延着舞蹈的优美起伏。以至服饰上的每一根闪亮的纤维,都是音乐。《雪花圆舞曲》《西班牙舞曲》都是美的征服,全剧达到了唯美的高潮。

欣赏这样的芭蕾舞剧,是一种全方位的享受,是能够体会到那种神奇的审美之境:看得见的音乐,听得见的舞蹈。

面对《胡桃夹子》这样超过百年的经典,哈尔滨这座音乐之城能够在尊重原作的基础上,倾力打造这个全新版本,不仅看到了他们的魄力,也感受到了编导人员的辛苦付出。这个成立于2019年的年轻芭蕾舞团,始

终于以打造国际一流的芭蕾舞团作为目标。他们坚持“高定位、高起点、高效率”,创作演出了31个作品,其中17个原创芭蕾舞作品令我惊叹。从中看到了这个年轻团队勃勃向上的创新能力。尤其从那些年轻演员身上,看到了希望,看到了未来。

据我所知,为了更突出这部《胡桃夹子》舞蹈的交响性,他们增加了其他版本的《胡桃夹子》少见的双人舞。另外重新编创了属于他们自己的“花之圆舞曲”,中亚、中国、法国和俄罗斯风格各异的舞蹈,以及最后“压轴”的克拉拉与变成英俊王子的胡桃夹子的双人舞,跳至巅峰时,克拉拉如一朵圣洁的雪花绽放放在

童趣与高贵结合的圣诞芭蕾

□范阳光

的雪花,跳着欢快的舞蹈欢迎王子与克拉拉;《花之园舞曲》选自舞剧第二幕中糖果仙子女群舞时的音乐,经常单独演出。竖琴的华丽,伴随流畅的音符开启序幕之后,中低音部以重奏形式奏出园舞曲主题,圆号、黑管、大小提琴的配合,时而轻快、时而悠长的旋律表现了糖果仙子们轻盈婀娜的舞姿。

《胡桃夹子》更是一场视觉盛宴,音乐表现出人物的内心情感的同时,舞蹈表演将人物形象具体化。从圣诞节开始,克拉拉收到了礼物“胡桃夹子”玩偶,抢夺礼物时不小心把胡桃夹子的胳膊弄断了,这种

着急的心情体现在从足尖到手指尖的舞蹈表演中。夜晚,一群老鼠到处乱窜,并开始攻击克拉拉,十个一米高左右的孩子,从舞台侧幕身着“胖袄”,戴大手套,从定点到走位场上安排,双手聚在胸前,一副“偷油吃”既视感,萌翻全场。随后大老鼠与木偶展开了对战,在完成高难度动作的轻松与自如,肢体与舞台调度的流畅与准确,旋转的速度与跳跃的高度的标准与稳定,又满足了观众对于芭蕾舞的惊艳技巧的期待。穿过“冰雪王国”时,一群雪花仙子“胡桃夹子”玩偶,抢夺礼物时不小心把胡桃夹子的胳膊弄断了,这种

样的“精灵们”跳起华丽的舞蹈欢迎他们,克拉拉和胡桃夹子也在糖果王国跳了双人舞与单人舞。《胡桃夹子》中有四段以糖果来命名的舞段:西班牙的《巧克力舞》、阿拉伯的《咖啡舞》、中国的《茶舞》、俄罗斯的《糖棍舞》使得作品既充满了异域情趣又富有东方色彩,表达西方视野下的文化差异,既有对欧洲文化的崇敬,也有对东方文化的惊艳。醒来的时候克拉拉发现是做了一个甜蜜的梦。她抱着胡桃夹子,追忆着和王子一起度过的美好时光。剧情缓缓哼着歌、跳着雪花之舞为他们伴行。克拉拉和王子到糖果王国,各种各

《胡桃夹子》是舞美与舞蹈完美融合的典范。作为舞台表演的一个重要组成部分,它包括灯光、服装、化妆、道具、效果、布景等。舞台服装可以表现人物形象与性格,情节上服饰的变化是塑造人物的关键,深化观众对于演员表演的认知和理解。剧中白色纱裙的克拉拉、红衣白裤的胡桃夹子、一身蓝黑套装的糖果王子、大头歪与大肚子的老鼠娃娃都很鲜明表现了人物的性格。不同国家的舞者,从服饰上即可看出是不同国家、不同风格。服饰的质地、色泽、样式对于舞台效果有着重要影响,切合舞蹈剧主题的服装设计能够使舞台锦上添花,增色添彩。根据舞蹈作品所要表达的内容以及演出要求,在统一的艺术背景构思中运用多种造型艺术手段。整个舞台背景为大圣诞节,第一幕是圣诞树尖,第二幕是圣诞树的下半部分,悬挂着大量礼物的部分。伴随着克拉拉沙发床和观看沙发的转变,舞台背景的变化也承载了交代剧情的作用。穿裙子拿着花环的,盛开的粉红色花朵,每当把花之半环举过头顶,便有了和粉色纱裙的呼应,与演员表演一起承载了舞台独特的生动艺术效果。

一语天然万古新,豪华落尽见真淳。芭蕾舞剧《胡桃夹子》在华丽的布景和服饰背后,藏着孩子般的童真,以悠扬的音乐、活泼的表演、独特的布景共同营造了梦幻童话芭蕾。哈芭与哈响的强强联手,共同重塑了这部经典,纯真无邪、自在天然的精神内核也打动了在场的观众。

作者:中国艺术研究院博士研究生