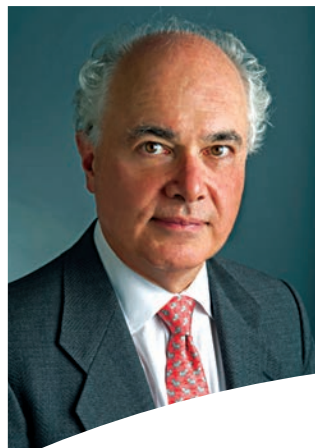
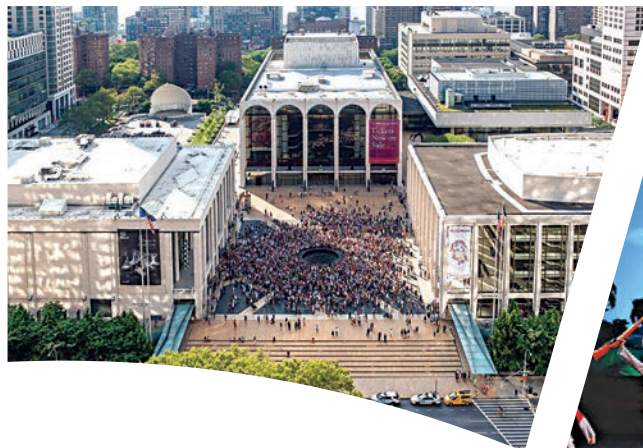

專訪林肯中心藝術節總裁雷登 藝術跨越國界 東西文化共融

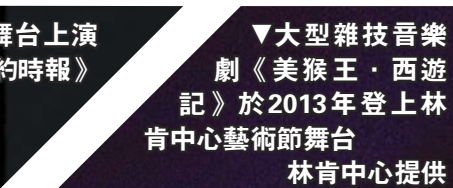
▲林肯中心藝術節總裁雷登 林肯中心提供

▲林肯中心是當今世界規模最大的多元藝術表演場所之一 林肯中心提供

▼中國芭蕾舞團在林肯中心舞台上演《紅色娘子軍》舞台劇《紐約時報》

▼大型雜技音樂劇《美猴王·西遊記》於2013年登上林肯中心藝術節舞台 林肯中心提供

近年來，越來越多的中國藝術家和演出團體紛紛登上美國紐約的舞台。林肯中心藝術節登台的中國演出，在美國主流社會觀眾圈保持良好的口碑和藝術品質。林肯中心藝術節總監奈傑爾·雷登接受本報記者採訪時表示，不少中國藝術家善於從創作中結合西方藝術的表演形式，這種跨越文化的結合，不僅推動中西文化交流，也有助中國文化藝術的國際化發展。

大公報駐紐約記者 黃曉敏

創辦於1996年的林肯中心藝術節，選在每年七八月份舉辦，為期三周，已經成為紐約夏季的固定活動。藝術節包括大型歌劇、音樂會、戲劇、芭蕾舞、新雜技等多種藝術形式的表演和多媒體作品，其中許多節目都是首次在世界演出。自首次舉辦以來，林肯中心藝術節積累了很高人氣，培養了一批穩定的藝術愛好群體，許多演出經常一票難求。為了能買到票，不少藝術愛好者紛紛付費註冊會員，以便預訂門票。今年，藝術節請來了全球三大最優秀的芭蕾舞團——莫斯科大劇院芭蕾舞團、巴黎芭蕾舞團和紐約芭蕾舞團同台演出，盛況空前。

湯顯祖VS莎士比亞

經過二十年的精心培育，林肯中心藝術節已經成為全球精英匯聚的頂級表演舞台。林肯中心藝術節總監雷登，可謂是對中國舞台藝術表演最為熟悉和了解的美國人之一。他從1998年開始擔任現職，迄今已經整整20年。自他上任以來，幾乎每年的藝術節舞台都少不了中國藝術家和表演團體的表演。既有長達19個小時的全本崑曲《牡丹亭》，也有中式芭蕾舞劇《紅色娘子軍》；既有融合東西方文化精髓且在全球備受歡迎的大咖陳士爭、郭文景、沈偉等，也有在中國土壤和環境中孕育而生的藝術家，如陶身體劇場等；既有國家級的中國中央芭蕾舞團，也有旅居海外多年的中國民族樂器演奏者王利、吳巍。藝術節選擇

的這些節目，既有獨特中華文化的代表性，又考慮到西方觀眾的接受程度，吸引美國觀眾跨越語言和文化背景的障礙，耐心欣賞並陶醉於中國藝術家的表演中。

雷登似乎尤其偏愛中國明代劇作家湯顯祖，其代表作《牡丹亭》就以崑曲、歌劇、芭蕾舞劇等多種表演形式，先後登上過林肯中心舞台。雷登說，我們想在林肯中心舞台上展現來自世界各國的藝術家，用世界通用的語言傳達文化和藝術，這也是百花齊放的一種方式。我們把湯顯祖和莎士比亞的作品都請到林肯中心來，雖然這兩位生於同時代的東西文學巨匠互不相識，卻同樣憑藉感人的愛情故事流芳百世。他們的作品講述的故事不同，語言也不同，但他們傳達的愛恨情仇，是人類共同的情感。因此，東西方觀眾都能從他們的作品中找到共鳴。

中國藝術需要走出去

從1980年至今，雷登已經與中國表演藝術打了近四十年的交道，見證了中國文化藝術從封閉、單一到開放、多元的繁榮過程。他說，「中國表演藝術近年發展非常迅速。隨着經濟的發展和生活的改善，中國文藝領域的成就有目共睹，藝術家的表演水平也在不斷提高。雖然中國藝術家走出國門有文化語言方面的障礙，但這不是主要問題，高素質的觀眾願意跨越這些障礙，欣賞具有不同文化背景的表演。我們通過字幕、書面介

紹等方式幫助觀眾更好地與來自世界各地的表演藝術溝通。」

與30多年前相比，如今越來越多的外國觀眾願意去了解中國文化，這是中國文化的魅力所在。雷登說，中國擁有14億人口，年輕人熱衷於學習各種樂器和才藝表演，「假以時日，中國一定會出現更多世界級藝術家。」他說，中國藝術家需要沉澱，也需要主動走出去交流。近年來，到西方留學的中國學生逐漸增多，他們能夠為中西方文化的交融起到巨大推動作用。

近年來，林肯中心表演的中國演出公司越來越多，部分藝術造詣水平甚高，反響非常不錯。雷登認為，中西文化交流以及中西藝術資本的交流，將會推動中國文化藝術的國際化發展。現在已經有很多中國的資金和電影公司與荷里活合作，不僅繁榮了中國的電影市場，也提高了中國的電影製作水平。他說，「一些中國藝術家演奏西方樂器的水平很高，也有許多藝術家在創作中結合了西方的藝術表現形式和工具，這種跨越文化的結合，不僅對傳播中國文化，對繁榮整個藝術領域都很有幫助。」雷登在採訪最後表示，他相信中國文化藝術領域今後會更加繁榮。

龔琳娜「勾魂攝魄」現屈原遺風

【大公報訊】今年林肯中心藝術節邀請中國著名歌唱家龔琳娜來表演，她將與紐約的Bang on a Can全明星樂團合作，演出《雲中君》中國神話專場音樂會。這是這部套曲的世界首演。

作曲家們從屈原的《九歌》中汲取靈感，分別創作出《雲中君》《河伯》《山鬼》等作品，然後串聯在一起演出。在2015年的Bang on a Can馬拉松音樂會上，龔琳娜表演了其中一部分

▲龔琳娜將於今年夏天登上藝術節舞台演繹屈原遺風 林肯中心提供

。她在回憶該場演出時曾在博客中寫道，這是她「第一次去紐約，第一次在紐約演出，第一次演唱紐約作曲家的作品，第一次用英文唱歌」。但顯然她的第一次是成功的，已經給紐約觀眾留下深刻的印象。龔琳娜表示，「這件事讓我體會到，國際的音樂環境在追求多元化。」

《紐約時報》藝術評論稱：「她的歌聲將傳統與當代的風格融合，扣人心弦，極富感染力。無論是激昂的高音、低聲哀鳴、喃喃低吟、迂迴婉轉還是表現少女情懷，她的演繹都精彩絕倫。毫無疑問龔琳娜是當晚舞台上最閃耀的巨星。」

林肯中心藝術節總監雷登在採訪中表示，今年夏天龔琳娜將與Bang on a Can樂團把這部作品完整地呈現給紐約觀眾，這也是這部套曲的世界首演。

藝術節主辦方對龔琳娜即將演出的這部作品評價很高：「（這部作品）彷彿徜徉在中國古代神話與詩歌之中，將過去的故事與未來的聲音結合在一起。」這部作品的特色是將古代中國的評書與西方的編曲編織在一起，用普通話和英語演

唱，作曲則巧妙結合了室內樂、搖滾、民謠和爵士等各種元素，以向「中國與西方的聲音世界」致敬。這部作品為中美音樂藝術可以進行怎樣的新的和真實的結合做了一次大膽的、鼓舞人心的、突破性的嘗試，希望從中找到答案。

龔琳娜在總結自己演繹屈原詩歌的優勢時寫道：屈原的詩歌與天地鬼神相連，演唱必須唱出中國神韻和強大氣場，達到「勾魂攝魄」的效果。

▲美國紐約Bang on a Can全明星樂團將與龔琳娜合作演出《雲中君》 林肯中心提供

林肯中心：全球最頂尖藝術殿堂

▲沈偉舞蹈團連續兩年獲邀參加林肯中心藝術節演出 林肯中心提供

【大公報訊】今年的藝術節，既有全球最傑出的三大芭蕾舞團，也有中國的演唱家龔琳娜，他們是完全不同的表演風格。雷登說，「請來這些不同的藝術家，說明我們不是由演出公司的規模來決定演出人員。藝術節會收到很多表演申請或推薦，但也會自己去挖掘，既會邀請大型演出團隊，也會邀請一些小公司，甚至藝術家個人。我們採用國際通行的方法，每年從全球範圍內選擇有代表性的傑出藝術家來表演。我們要展現一個多元化的、最頂尖的世界藝術薈萃。」

雷登表示，六十年前林肯中心剛剛創立時，

宗旨就是要成為全球最好的演出公司駐地和全球頂尖藝術表演場所，直到今天，這個宗旨仍然沒有改變。

雷登表示，無論是表現西方藝術形式還是美國爵士樂，藝術節所要代表的不僅是紐約，還要超越紐約，超越美國甚至西方藝術，成為世界多元化的藝術表演天地，所以要把全球最好、質量最高的演出帶到林肯中心。

雷登說，「今天，全球最傑出的藝術家都希望來到這裏表演，使我們可以一直保持相當高的藝術水準，我為此感到驕傲。」

林肯中心藝術節歷年中國秀

年份	節目	創作、演出人員(公司)
2017	《雲中君》	龔琳娜及美國Bang on a Can樂隊
2016	《驚園》	黃若作曲，錢熠主演
	笙與豎琴合奏	吳巍、王利
2015	《紅色娘子軍》 《牡丹亭》	中央芭蕾舞團
2013	《美猴王·西遊記》	陳士爭導演，王璐主演
	《作品4》 《作品2》	陶身體劇場
2012	歌劇《鳳儀亭》	郭文景作曲
2009	舞蹈	沈偉舞蹈藝術團
2007	《李爾在此》 《貴妃醉酒》 《霸王別姬》	台灣當代傳奇劇場
	多媒體劇《重話般的人生》	陳士爭導演
2005	歌劇《趙氏孤兒》	陳士爭導演
2002	歌劇《夜宴》	郭文景作曲，陳士爭導演
	歌劇《銀河》	黃哲倫導演，盛宗亮作曲
1999	昆曲《牡丹亭》全本	陳士爭導演，錢熠主演
1996	室內樂	陳其鋼、郭文景、譚盾等中國作曲家

注：今年林肯中心藝術節將於7月10日至30日舉行。

▲歌劇《驚園》去年登上林肯中心藝術節舞台 林肯中心提供