

世界剧院艺术瑰宝——萨尔茨堡艺术节的百年辉煌

因经济条件无法负担一座新的剧院，萨尔茨堡艺术节始于这座古老城市中心广场上的戏剧表演。如今，萨尔茨堡艺术节已然成为全球最重要的古典艺术盛事。

2020年，为期44天的萨尔茨堡艺术节将在16个场馆进行约200场表演。艺术节预计将吸引80个国家（包括40个非欧洲国家）的观众。这些数字充分展现了萨尔茨堡艺术节在过去一个世纪中的蓬勃发展。

萨尔茨堡艺术节创立于1920年。而在很早以前，为来自萨尔茨堡的伟大英才——沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart）定期举办节庆活动的想法已经形成。直到第一次世界大战即将结束之时，在电影导演及指挥家马克思·莱因哈特（Max Reinhardt）、诗人雨果·冯·霍夫曼斯塔尔（Hugo von Hofmannsthal）和作曲家理查·施特劳斯（Richard Strauss）等人的共同努力下，庆典活动的计划得以重新制定，这一想法也终于付诸实践。

艺术节创始者们希望能够通过这一活动打破战后时期混乱不堪的社会秩序。奥地利君主制崩解后，剧院作为节日庆祝的重要场所，担负着承继传统、强化民族认同感、增强民族凝聚力的使命。萨尔茨堡艺术节也因此成为了应对自我认同危机、拯救个体乃至整个民族价值观沦丧的有力依托。萨尔茨堡艺术节的创始者们认为，拥有优美风光和建筑风格魅力的萨尔茨堡是完成这项卓绝无畏使命的不二之选。正如雨果·冯·霍夫曼斯塔尔所说：“萨尔茨堡是欧洲中心的中心”。

1920年8月22日，由雨果·冯·霍夫曼斯塔尔创作、马克思·莱因哈特执导的戏剧《凡夫俗子》（Jedermann）在萨尔茨堡大教堂外正式公演。直到今天，该剧的演出仍在教堂外进行。除了1922年至1925年以及1938年至1945年两个时期，这一被誉为“富人之死”的经典剧目每年都会在萨尔茨堡大放异彩，《凡夫俗子》也成为了萨尔茨堡艺术节的标志性剧目。

随后的1921年，萨尔茨堡艺术节迎来了交响乐团和室内音乐会。1922年，莫扎特与诗人洛伦佐·达·彭特（Lorenzo da Ponte）联袂创作的三大歌剧《唐璜》、《费加罗的婚礼》及《女人心》悉数上演。从此，歌剧、戏剧和音乐会也成为了萨尔茨堡艺术节的核心内容架构，并一直沿用至今，印证了雨果·冯·霍夫曼斯塔尔在创立宣言中对于“最高水准”的追求。因此，高艺术水准在萨尔茨堡艺术节建立之初便被奉为圭臬。

1924年，艺术节曾因资金短缺而被迫暂停。此次短暂的受挫后，萨尔茨堡艺术节重振旗鼓，表演天数持续增加，场地数量也不断扩张。1925年，维也纳爱乐乐团首次出现在萨尔茨堡艺术节的节目单中。迄今为止，维也纳爱乐乐团已共计表演约2,200部歌剧和800场音乐会，成为了萨尔茨堡艺术节的中坚音乐力量。

1933至1937年期间，萨尔茨堡艺术节成为了奥地利民族和文化独立的对外象征。阿尔图罗·托斯卡尼尼（Arturo Toscanini）和布鲁诺·瓦尔特（Bruno Walter）等艺术家不断致力于萨尔茨堡艺术节的国际化进程，在艺术形式和意识形态上将萨尔茨堡艺术节定位为“反拜罗伊特”（Anti-Bayreuth）风格，这与当时当政的德国纳粹主义者水火不容。每时至夏季，萨尔茨堡便会成为国际上流社会的聚集之地。

1938年，希特勒统治下的德国将奥地利吞并，纳粹文化政策封杀了多位作曲家及其作品，艺术家们或主动或被迫不再参与演出，这对艺术节产生了巨大影响。1944年，暗杀希特勒计划失败后，艺术节被彻底叫停。

这时，一个小小的奇迹出现了：在 1945 年的夏天，欧洲战争结束仅三个月后，美国占领军允许并支持艺术节再度举行。

尽管整座城市遭到轰炸袭击的严重破坏，大量士兵与难民流离失所，重要的物资和食物也极度短缺，但萨尔茨堡艺术节再次像一战后一样，担负起政治使命。在 1955 年签订《奥地利国家条约》之前一直统治萨尔茨堡的美国占领军高级指挥官马克·克拉克（Mark Clark）上将，宣布了萨尔茨堡艺术节的开幕，并选择在这一场合作为他在奥地利的首次公开亮相。克拉克上将认为，这是“文化自由重生的欢庆时刻”。

早在 1948 年，赫伯特·冯·卡拉扬（Herbert von Karajan）就站在了舞台的聚光灯下，他的名字至今仍与萨尔茨堡艺术节有着不可磨灭的联系。卡拉扬是萨尔茨堡本地人，出生在距离当今艺术节举办地仅数百米远的地方。1933 年至 1989 年间，他在萨尔茨堡艺术节共参与了 247 场歌剧和 90 场音乐会演出。此外，他还亲自指导了 14 部歌剧的制作。卡拉扬专注于音乐，更致力于音乐国际化的进程。他广邀全球一流艺术家来到萨尔茨堡，随之而来的是跟随他们而来的世界各地的观众。1960 年，卡拉扬积极促成并启动了萨尔茨堡艺术节演出大厅（Großes Festspielhaus），随后分别于 1967 年和 1973 年创办了复活节艺术节和萨尔茨堡圣灵降临节音乐会。此外，卡拉扬也是多媒体唱片发展中的重要人物，他比大多数艺术家更早地意识到现代媒体在征服全球新观众方面的无限潜力。

1989 年，赫伯特·冯·卡拉扬在威尔第（Verdi）的歌剧《假面舞会》的排练过程中与世长辞，萨尔茨堡艺术节痛失灵魂人物，空白亟待填补。

随后，吉拉德·莫迪埃（Gerard Mortier）成为继任艺术总监。他拥有强大的能力和激情，并将萨尔茨堡艺术节的振兴和现代化进程视为己任。吉拉德专注于当代音乐、经典作品和戏剧，这一战略方向为萨尔茨堡吸引了更多新的观众群体。

在萨尔茨堡的百年历史中，2006 年是一个具有特殊意义的年份，这要归功于当时的艺术总监彼得·鲁彻奇卡（Peter Ruzicka）。当年，萨尔茨堡艺术节以 22 部莫扎特歌剧庆祝这位伟大作曲家的 250 周年诞辰，使萨尔茨堡一举成为演绎莫扎特作品的世界中心，在国际媒体引发强烈共鸣，并得到观众的热烈反响。

2017 年，马库斯·欣特霍伊泽（Markus Hinterhäuser）出任萨尔茨堡艺术节艺术总监，继续秉承令艺术节经久不衰的高水准艺术这一优良传统。他坚持“艺术节一定是卓越艺术的集中体现”，并非随意集结明星的普通演出。萨尔茨堡艺术节旨在创造独具一格的艺术集群，共同探索差异，更共同锐意创新。这是马克思·莱因哈特和雨果·冯·霍夫曼斯塔尔创立艺术节的初衷，也将是萨尔茨堡艺术节在下一个百年发展中的使命和力量源泉。