

沉浸式戏剧全景式呈现苏河湾红色文化、海派文化、江南文化深厚底蕴——

移步换景间，串起苏州河前世今生

苏州河是上海的母亲河，在数千年历史中灌溉着的这座城市，荡漾出无数辉煌与沧桑。上海，是一座因水而兴的城市。生活在这座城市里的人们，与苏州河比邻而居，休戚与共，但对于她的前世今生，又了解多少呢？

正是这个问题催生了戏剧创作者的思考——当戏剧与旅游牵手，河流承载的丰富文史档案，不再只停留在纸面上，而是以立体鲜活的方式走向观众、走向市民。

■本报记者 童薇菁

苏州河的静安区区域，有一个美丽的称呼——苏河湾。这里是上海民族工业的发源地，至今仍保留着城市发展历程中的闪亮记忆。

上海总商会、四行仓库、福新面粉厂、吴昌硕故居……目前苏河湾区域文物遗存和建筑总量约50万平方米，其中包含各级文物保护单位、文物保护单位、优秀历史建筑的保护总量约15万平方米。“苏河湾南北沿岸历史资源丰富，是一条多层次、多角度展现红色文化、海派文化、江南文化深厚底蕴的景观水岸。”四行仓库抗战纪念馆馆长马幼炯介绍说。

正在精心打磨的一台全新的沉浸式戏剧《漫步苏河湾》将在“2019上海·静安现代戏剧谷”期间首次亮相。它以苏河湾区域丰富的文化资源、旅游资源为创作背景，通过创新性的表达，将2.5公里徒步路线打造成一个具有时空代入感的戏剧场景，体现文化和旅游深度融合的特点。

当戏剧牵手“文化旅游”，城市景观活了

《漫步苏河湾》是上海戏剧创作第一次将苏河湾区域文物遗存和历史风貌完整、系统地进行整合，将全景式地呈现苏河湾红色文化、海派文化、江南文化深厚底蕴。《漫步苏河湾》体验活动从4月20日起为期六天，整体设计分为两部分。主体部分是一条2.5公里长的步行路线，总共可接受900人次观众的观看和参与。每场演出中观众将分成十人小组进行，戴上耳机，在两小时中跟随“导览”，在沿着特定路线河岸漫步和多个指定场景演绎中，以一种全新的方式认识和体验苏州河畔的城市故事。

“戏剧”与“环境”的深度融合带来了创作的新浪潮。例如，2018年来到上海的德国里米尼记录剧团《遥感城市》，就是一个将艺术实验性探索与沉浸式戏剧感官相结合的记录剧场作品。“上海版”从龙华烈士陵园出发，走过商场、医院和寺庙，从地铁到闹市，上海最繁华热闹的商圈之一——徐家汇也成为《遥感城市》的舞台。这部环境戏剧之所以如此大受欢迎，不仅因为其戏剧元素的巧妙设计，更有着与城市历史文化深度融合的一面，同时是一个独特新颖的旅游体验项目，是一个身兼多功能的文化产品。

让越来越多的上海居住者、海内外游客都能触摸到上海城市演变与发展的历史记忆，喜欢上这座城市，热爱这座城市——这也是打造《漫步苏河湾》的初衷。据主创介绍，希望以国际流行的时尚戏剧概念介入，让苏州河串起的城市历史故事讲得更立体、更生動。

■苏州河的静安区区域，有一个美丽的称呼——苏河湾。这里是上海民族工业的发源地，至今仍保留着城市发展历程中的闪亮记忆，也是一条多层次、多角度展现红色文化、海派文化、江南文化深厚底蕴的景观水岸

- ①苏河湾整体夜景效果图。（苏河湾公司供图）
- ②上海总商会会议厅旧址。（资料照片）
- ③2018年，历时7年的修缮，上海总商会旧址重现历史风貌，并向市民开放参观。（视觉中国）

视觉设计：李洁

更生動。

两小时的河岸漫步，串起无数峥嵘岁月传奇往事

上海总商会旧址是整个戏剧的开场和行程的起点。两小时中，观众将继续走过山西路桥、浙江路桥、西藏路桥、四行仓库、福新面粉厂等苏河湾重点文化地标，最后至静安雕塑公园内的中共淞浦特委机关旧址陈列馆“剧终”。两小时的河岸漫步，串起无数峥嵘岁月传奇往事，折射出上海红色文化、海派文化、江南文化的多重底色。

苏河湾流淌着上海红色文化的基因。1923年中共第三次全国代表大会在广州召开后，中央局成员先后来到上海，藏身于闸北公共路与香山路（今临山路）口一个叫做“三曾里”的小弄堂里办公。当时中国共产党的主要领导人，在这个“决策中枢”开会、讨论、制定文件、草拟决议，常常工作至深夜。他们住下后，给三曾里中共中央局所在地取了个“三户楼”的雅号。为防止特务眼线，他们组成三个“家庭”，并经常以打麻将的名义举行会议，为自己身份打掩护。真正的三曾里旧址已在“一·二八”淞沪抗战中被日军炸毁。今天，位于浙江北路118号的中共三大后中央局机关历史纪念馆记载并还原了历史场景。《漫步苏河湾》将在主线演出之外，在历史纪念馆内进行一场特别表演，邀请观众沉浸到“岁月深处”中，感受当时地下工作的惊心动魄。

苏河湾同样镌刻着深厚的海派文化和江南文化记忆。在苏河湾，最能体现

海派文化的是石库门弄住宅、海派书画和月份牌画，吴昌硕故居和“裨英画室”就是重要的文化地标。近代以来，苏州河一直是沟通上海与长三角城乡政治、经济、文化的“黄金水道”。

来自江南腹地的丝、茶、米等大宗商品经苏州河运抵上海后，便在苏州河两岸起卸、集散。而戏曲艺人们也乘着船一路向东来到上海，从苏州河走上岸来，带来了评弹、越剧、锡剧等江南文化艺术。苏州河是他们跃上大上海寻梦的“第一站”，成为苏河湾历史记忆中生动的一笔。

在这场沉浸式戏剧中，观众将亲身走进这段轰轰烈烈的城市发展史。这里有上海最早的“评弹剧场”之一——玉茗楼书场；有上海闻名的私家花园、浙江海宁丝商徐康山筑造的“徐园”；有荣宅的主人、“面粉大王”荣宗敬投资的福新面粉厂；有汇集民族实业精英的上海总商会……凡此种种，无一不是上海——这片投资发展的热土吸引力的见证。

从19世纪末20世纪初开始，苏河湾区位优势日益凸显，成为中外资本——特别是民族资本投资竞逐的热土。道路、桥梁、码头、里弄、堆棧、仓库、商店、报关行等陆续兴建；丝业、茶业、机器制造业、纺织业、印刷出版业、制革业、碾米业、卷烟业、面粉业快速发展。苏河湾地区工业门类齐全，工厂数量众多，创造了上海乃至整个中国工业史上的多个“第一”。走过这些历史性地标，观众们看到的是上海乃至中国近代工业文化的缩影，重温的是通过发展实业实现民族振兴的强国梦想。

相关链接

四行仓库：四行仓库不但在中国近代金融史上有一定地位，也是抗日战争的重要历史遗迹。1937年10月26日晚，为向国内外展示抗战到底的信心和决心，争取国际社会支持，掩护中国军队向西南撤退，国民革命军八十八师五二四团一个加强营所属的四百余将士，在团长谢晋元和营长杨瑞符的带领下，死守四行仓库，孤军血战四昼夜，歼敌二百余人。这一战，极大地鼓舞了中国人民，特别是上海人民的抗战决心。此举振奋国人，震惊世界。

福新面粉厂：苏河湾的传奇人物中，就有位于陕西西北路上“荣宅”的主人——“面粉大王”荣宗敬。荣宗敬采取了新建、租办和收购多种扩张手段，短短两年间，在光复路上沿苏州河开出了四家荣家面粉厂，而上海福新面粉总公司也成为当时我国最大的民族资本面粉企业。

湖丝一条街：苏河湾长安路东段（华盛路以东）原新闸镇老街为蚕茧集散地，长安路西段（华盛路以西至广肇路）设有湖丝棧，形成湖丝一条街。曾在上海滩叱咤风云的湖州精英人物，来到上海以后最初的起点都在苏河湾一带。因此有人说，“凡是湖州人在上海政治界、文化界、商界的精英，几乎都曾在苏州两岸练过摊，甚至都有过丝业的历练。”

徐园和玉茗楼书场：有一些场所已经在今天的苏河湾不可寻，但却体现了江南文化与海派文化的深厚融合。徐园，又名双清别墅，由浙江海宁丝商巨贾徐康山于1883年在如今的天潼路福建北路一带建造，自1887年1月对外开放，成为上海最早进行营业性开放的私家花园，曾名列清末沪北十景，后搬离拆除。它也是

吴昌硕故居：山西北路吉庆里12号是海派书画大师吴昌硕故居。这是一幢三间两厢的二层石库门建筑。吴昌硕在这里居住了整整14年，艺术生涯最为鼎盛、辉煌的年代都在这里度过。吉庆里也成为当时上海画坛的艺术圣地，一时名流进出频繁，于右任、齐白石、梅兰芳、郑孝胥、袁寒云、倪墨耕等艺坛巨匠纷纷上门拜访，切磋技艺，畅叙友情。据当代著名画家钱君匋回忆，1924年，还在少年时代的他，曾在老师吕凤子带

那些苏河湾岁月深处的难忘记忆

领下到吉庆里拜见吴昌硕，并得到吴昌硕在篆刻上的指点。

诞生于1886年的玉茗楼书场，由商人张金元在老闸桥东侧一排旧式楼房（今福建北路2号）楼上创办，是上海最老的书场之一。听众围桌而坐，边喝茶，边听书，楼下则是浴室和点心店，这种经营方式，是旧上海典型的茶楼书场。

裨英画室：同样不可寻的还有山西北路上的“裨英画室”。这里曾是近代上海赫赫有名的月份牌的发源地。从20世纪20年代初到40年代末，署“杭裨英”名的月份牌年画流传在社会上的达1600种之多，有“月份牌半壁江山”之誉。

“裨英画室”创始人杭裨英不但掌握了郑曼陀所创立的擦笔水彩画法，还吸收了当时国际上最时尚的美国迪士尼七色彩卡通画的某些启发，从而使得月份牌年画构图更为准确、形象更为生动、色彩更为艳丽，迎合广大市民的审美心理。

他为不少名牌产品设计的商标一直流传至今，如白猫洗洁精的猫头就是当年为白猫花布设计的商标简化而来，还有杏花楼月饼盒、阴丹士林布的雨晴商标、双妹牌花露水、虎标万金油、冠生园食品等等。

是中国电影最早的营业性放映场所之一，后来这种在公共园林、茶馆放映电影的形式被广泛推广，渐成时尚。

诞生于1886年的玉茗楼书场，由商人张金元在老闸桥东侧一排旧式楼房（今福建北路2号）楼上创办，是上海最老的书场之一。听众围桌而坐，边喝茶，边听书，楼下则是浴室和点心店，这种经营方式，是旧上海典型的茶楼书场。

同样不可寻的还有山西北路上的“裨英画室”。这里曾是近代上海赫赫有名的月份牌的发源地。从20世纪20年代初到40年代末，署“杭裨英”名的月份牌年画流传在社会上的达1600种之多，有“月份牌半壁江山”之誉。

“裨英画室”创始人杭裨英不但掌握了郑曼陀所创立的擦笔水彩画法，还吸收了当时国际上最时尚的美国迪士尼七色彩卡通画的某些启发，从而使得月份牌年画构图更为准确、形象更为生动、色彩更为艳丽，迎合广大市民的审美心理。

他为不少名牌产品设计的商标一直流传至今，如白猫洗洁精的猫头就是当年为白猫花布设计的商标简化而来，还有杏花楼月饼盒、阴丹士林布的雨晴商标、双妹牌花露水、虎标万金油、冠生园食品等等。

■本报记者 柳青

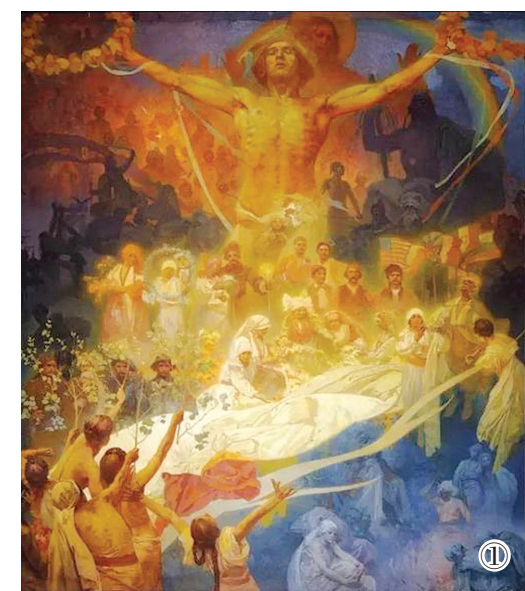
捷克画家慕夏的作品回顾展在上海开展，被津津乐道的仍是他画过的各种美少女插图、海报和广告招贴画，其实自从2017年底以来，辗转广州、南京各地的“慕夏与新艺术运动”展已经让中国观众熟悉了这部分的内容——画家在1920年代引领了巴黎的新艺术运动，又在半个多世纪后启发了日本的少女漫画。

首展于上海的慕夏回顾展，得到布拉格慕夏基金会的支持，展出的230多件作品中，“鲜花美人”确实赏心悦目，但更值得关注的是画家在创作大型油画组画《斯拉夫史诗》过程中留下的诸多草图、素描和摄影作品。《斯拉夫史诗》体量巨大，地位特殊，在捷克境内都不会轻易展出——而慕夏这个名字，在爆款工艺美术大师和捷克国宝级画家之间，就隔着《斯拉夫史诗》。

垄断巴黎平面广告的“慕夏女郎”

慕夏出生在摩拉维亚地区，那片平缓山地风景如诗，生动活泼的斯拉夫民族文化传统被完好保存，民间的音乐、舞蹈和艺术都深深地影响了慕夏的绘画。慕夏早年的高层教育，因为家贫，没机会接受高等教育，他不到19岁就在维也纳的剧院里找了份美工师的活糊口。两年后，打工的剧场遭逢火灾，他的饭碗没了，只能回老家按些画像像的零活，其后一度得到一位伯爵的资助，可资助没持续多少时间就中断了。29岁的慕夏，没有钱，没有名，两袖清风地成了“巴黎”漂，被高更带进了穷苦画家圈。高更没多久就去

“美少女祖师爷”？那是对慕夏的严重误解

塔西提岛了，留下为生计所迫的慕夏在剧院、出版社和美术培训班之间奔波。

1894年12月，34岁的慕夏还是一个因为拮据而没法回老家过圣诞节的穷画家。假期临近，巴黎的大腕们不是回乡探亲就是外出度假，以至于演艺界的超级巨星莎拉伯恩哈特找不到一个能给她设计新戏海报的人。伯恩哈特小姐是巴黎权贵们追逐的女神，普鲁斯特把她写进《追忆逝水年华》，《费加罗报》的头版文章写得直白：

“来巴黎看两样就够了，埃菲尔铁塔和舞台上的伯恩哈特。”

慕夏的好时光来了。他不到一个星期设计出《吉斯梦达》的海报，海报的场景取自戏的最后一幕，女主角穿着拜占庭风格的华贵长袍，头戴花环，手持月桂叶，散发着充满尊严和气度的美。这幅真人大小的海报成为慕夏的第一款“爆款”，伯恩哈特和他签下六年的合约，接着，他垄断了巴黎的舞美、海报、图书插图和商业广告领域。慕夏

的成功，和彩色印刷术的发展是分不开的，商业需求激发了平面设计的创作热潮。慕夏设计的海报女郎，以超凡脱俗的形象表达广告商和演出商的现实诉求，结合了神性的唯美和接地气的生命力，这种风格在那个时代是独一无二的，独特且极致，给慕夏带来了海量的订单。他在逐渐优渥的生活中，成为巴黎艺术圈的意见领袖，把装饰艺术引领到一个新的境界，“慕夏女郎”从此家喻户晓。

《斯拉夫史诗》把慕夏的人生分成戏剧化的上半场和下半场

慕夏被欧洲的遗老遗少和美国的新贵们捧为座上宾，他却却在财富和名誉的包围中自省，认为自己的巴黎时光是无谓的浪费。他在日记中写下：“我乐于进入一种为人民创作的艺术，而不是一种只存在于私人会客厅的艺术——我最宝贵的时间都

消耗在这里。在我的灵魂深处，我清楚地意识到我正在罪恶地挥霍着本属于祖国人民的那些东西。我不想追求个人财富、安逸生活或名望，我只希望能有机会做一些更有意义的工作。”

20世纪初，斯拉夫人为了争取民族独立投入血泪斗争。出于强烈的民族情感，旅居美国的慕夏重返家乡。1909年，他开始《斯拉夫史诗》的创作，并倾注后半生的精力，把斯拉夫民族从神话时代到19世纪的历史进程中具有纪念意义的场面留在了画布上，完成20幅巨大尺寸的油画。慕夏在作画过程中查阅了大量史料，亲自作田野调查，请村民到画室做模特，《史诗》的每一幅画都是一幕层次丰满的舞台剧。《史诗》的最后一幅名为《斯拉夫民族的赞歌》，慕夏用四种颜色呈现了斯拉夫历史的不同侧面，用蓝色代表神话般的文化起源，用红色呈现在欧洲历史进程中至关重要的捷克农民战争（胡斯之战），用黑色隐喻斯拉夫经历的压迫和奴役，画面中央的黄色象征最终将实现的自由。1928年，慕夏把20幅恢弘的《斯拉夫史诗》无偿赠送给捷克政府。

《斯拉夫史诗》把慕夏的人生分成戏剧化的上半场和下半场，他的前半生是逆袭的商业画家，他的后半生出于强烈的民族情感回归创作初心。当他抛弃了商业文化赋予他的光环和枷锁，成了一个被强敌环伺的弱小民族的艺术代言人。1939年，德国人入侵捷克，慕夏因“爱国”被逮捕，79岁风烛残年的老人禁不起盖世太保的审讯，在被释放后不久即病逝。时间洗涤了名利的浮华，慕夏在上世纪末才得到迟来的认可，那么面对着他去世80周年的回顾展，我们所看到的也不应只是“繁花仙女”。

- ①出于强烈的民族情感回归创作初心，慕夏用《斯拉夫史诗》记录了斯拉夫民族历史进程中具有纪念意义的场面。
- ②慕夏设计的海报女郎，以超凡脱俗的形象将装饰艺术引领到一个新的境界，“慕夏女郎”从此家喻户晓。（均资料照片）