

舞剧《永不消逝的电波》去年12月试演以来口碑与票房持续走高

新作问世第一年上演百场“电波”的成功密码是什么

■本报记者 宣晨

近日,舞剧《永不消逝的电波》重回上海国际舞蹈中心,用七场精彩演出与观众共度中秋。这台红色原创舞剧以烈士李白的故事为原型,描摹出坚贞不屈的共产党人群像。自去年12月试演以来,“电波”已献演了66场,年内还将演出30多场,一台舞剧新作问世第一年就上演百场,实属罕见。

更难得的是,《永不消逝的电波》在密集演出中始终保持着高品质,口碑依旧处在巅峰,目前该剧在豆瓣平台拿下9.4高分,甚至比开演时还有上升。据悉,结束这轮上海演出,上海歌舞团还将赴河南、山东、安徽巡演,继续将“电波热”扩散至全国。连续获得“文华奖”和“五个一工程”奖的肯定,被众多舞蹈爱好者加入“必看名单”,一台红色原创舞剧为何受到全国观众和专家的一致好评?“电波”密码,亟待解开。

再现信仰的力量,触及中国人心里的红色基因

加场与售罄,大概是“电波”剧组最常遇到的问题。8月底,舞剧《永不消逝的电波》在上海城市剧院上演,原计划的两场演出一票难求,应观众要求加演至五场,仍场场售罄。十几天后,作为“鼓舞华夏”——中国舞蹈家协会精品舞剧献礼演出剧目之一,“电波”移师上海国际舞蹈中心再度上演,七场演出票早在6月份就被一抢而空。10月下旬这台优秀原创剧目将在中国上海国际艺术节期间演出八场,不少舞蹈爱好者“虎视眈眈”准备抢票,其中不乏准备二刷三刷的忠实粉丝。类似的火热景象在“电波”巡演过的陕西、四川、内蒙古等地先后出现,甚至有人坐火车赶几百公里路去临近城市观演。

“电波”问世一年上演百场的盛况,其实早有预兆。2018年11月,《永不消逝的电波》在太仓大剧院进行

舞剧《永不消逝的电波》剧照。

(均上海歌舞团供图)

带妆联排,便有嗅觉灵敏的演出商闻讯赶来先睹为快;去年12月,“电波”首登上海国际舞蹈中心试演,蜂拥到剧场“看货”的演出商已多达几十家。在当下演出市场,红色题材的舞台新作不仅是优质资源,更是稀缺资源;上海歌舞团曾推出过《野斑马》《朱鹮》等高品质、高市场契合舞剧,更让人吃了一颗定心丸。很多演出商预判到“电波”的火爆,纷纷提出巡演邀约。

巡演走遍大江南北,直面口味迥异的观众,“电波”靠什么赢得一致的好口碑?富有创意的叙事结构、精致考究的服化道、绝妙的灯光和舞台空间运用……这些都是“加分项”,舞剧成功的根本在于成功塑造出有血有肉的英雄形象。舞剧主人公李侠的扮

演者、上海歌舞团荣典首席王佳俊发现,观众对李侠这个角色的喜爱远远超过舞蹈演员,“真正了不起的是李侠这一辈人所做的事,他们可歌可泣的故事、坚贞不屈的信仰真正打动了观众”。舞剧《永不消逝的电波》的灵魂就是“爱”,爱家、爱党、爱国;而将这份爱升华至荡气回肠的,便是“信仰”。红色主题并不是一种抽象的概念,每个中国人心里都埋藏着红色基因,一旦被触碰,就会引发巨大的能量。这也是《永不消逝的电波》能受到年轻一代观众喜爱的理由之一。

聚拢全国优秀人才,碰撞出最璀璨的艺术火花

《永不消逝的电波》不仅融入了

红色记忆和谍战元素,更借助舞剧的独特表现形式,把石库门、弄堂、马路、旗袍裁缝店等老上海的特色呈现在舞台上。但谁能想到,将海派风情拿捏得如此熟练的总编导韩真、周莉亚,作曲杨帆,服装设计阳东霖等主创人员竟来自全国各地,舞台上将学徒小光演绎得活灵活现的青年演员侯俊波也不是土生土长的上海人……他们被“海纳百川”的胸怀引至这片热土,觅到一展风采的舞台,进而与上海舞蹈家们碰撞出最璀璨的艺术火花。

舞剧创作中的“人才聚拢”现象并非孤例,上海歌舞团的代表作《野斑马》《闪闪的红星》《天边的红云》《朱鹮》中都有着各地优秀舞蹈创作者的智慧。最新的“电波”经验则是充分激活“一团一策”机制,为艺术创

作“保驾护航”。去年,上海歌舞团艺术委员会积极履职,对“电波”剧本以及作曲、舞美、服装等设计方案展开研讨、论证,并全面介入了舞剧排练、合成等环节;推行多年的舞蹈演员“艺衔”制度,培养出朱洁静、王佳俊等首席演员和众多的独舞、领舞演员,为“电波”连演百场打造一支素质过硬的“铁军”;持续实施“创新人才培养工程”,吸引了何俊波等优秀青年演员,有效夯实了人才梯队建设……“艺术创作要有一方净土,上海歌舞团艺术生态好,养料就比较足。”上海歌舞团团长陈飞华告诉记者,接下来亟待开展的工作是建立舞团自己独有的美学体系和艺术风格,“再出现两三部优秀作品,上海观众就会把歌舞团看成是他们的孩子。”

电影版《罗小黑战记》首周票房破两亿元,网络评分9.2,超越八成动画片

一部“非顶配”国漫缘何收获高口碑

■本报记者 张祯希

继《哪吒之魔童降世》之后,又一部国产动画《罗小黑战记》成为动漫爱好者的焦点。《罗小黑战记》网评高达9.2分、一周破两亿元的票房成绩,虽不足以撼动前者以49亿元票房稳居中国电影票房榜亚军的位置,但这两部高口碑国漫间的风格概念互补,所展现的国漫丰富可能,远比票房来得激动人心。

如果说《哪吒之魔童降世》的“出圈”凭借的是三维画风以及“我命由我不由天”的当代化“燃情”表达,那么《罗小黑战记》的动人之处则在于“古拙”——用返璞归真的二维手绘完成了一段唯美舒缓的国风叙事。从这一点上来说,将故事情节放置于现代社会的《罗小黑战记》要比置身古代的《哪吒之魔童降世》,反而更能凸显东方古典气韵。

在三维动画逐渐成为大银幕主流的当下,如何为更具“作画感”的二维手绘寻找与形式契合的故事?来自古典文本的人物与故事,如何与当代生活、青年受众进行趣味的情感关联?“非顶配”的《罗小黑战记》正是因为回答了这两个当下国产动画领域的突出问题,在动漫爱好者中获得高口碑。

二维手绘与缓慢温暖的叙事相得益彰

电影版《罗小黑战记》并非横空出世。2011年,一部名为《罗小黑战记》的Flash动画正式发布,这部单集片长约为六分钟的动画,九年间推出了28集。动画片围绕流浪猫罗小黑与其主人罗小白展开,塑造了一个人类与妖怪并存的世界。萌系的日常故事配上天马行空的背景构架,为作品积累了大量忠实粉丝,动画片的豆瓣评分高达9.6。最近播出的电影版展现的正是动画片的“前传”:罗小黑在遇到人类女孩之前,所经历的奇幻冒险。

为了适应大银幕呈现,电影版《罗小黑战记》将原版Flash动画中的Q版人物形象微调近正常比例,并在

《罗小黑战记》的动人之处在于用返璞归真的二维手绘完成了一段唯美舒缓的国风叙事。图为电影海报。

眼神等面部细节上做精细化处理;让“原著粉”倍感亲切的则是粗线条、无阴影的简笔画特色,以及个人风格强烈的分镜呈现。不少陪伴青年动漫爱好者成长起来的经典动画元素,同样构成了电影版《罗小黑战记》巨大的“前文本优势”:人物打斗的招式与画面不难联想到经典动漫《火影忍

者》;人与自然博弈共生的理念中有宫崎骏的思考;妖怪在当代社会的温情故事此前也有《夏日友人帐》等佳作。这或许可以解释为什么《罗小黑战记》并没有成为一鸣惊人的“出圈”爆款,却收获了大量动漫爱好者的“共同投票”。

谁能可贵的是,在《哪吒之魔童

降世》《西游记之大圣归来》《白蛇缘起》等三维动画表现抢眼的当下,二维的《罗小黑战记》找到了一条属于自己叙事风格的路径。与几分钟一个高潮的商业叙事不同,重“绘画感”的《罗小黑战记》呈现出一种大银幕中难得的舒缓与从容;影片花费大量篇幅展现罗小黑与师傅无限在大海上

漂流,在现代公路上行进的过程。没有突如其来的冲突,一猫一人在广阔的天地问遨游,两颗心从生疏逐渐默契。这些镜头让无数行家感叹“奢侈”,却成功地将影片推向了更富有诗意的审美层面。

让古典以更轻盈自由的姿态对话当下

与乍一看质朴呆萌的画风不同,《罗小黑战记》试图探讨的主题并不幼稚——人类与妖怪的共存与对立,引申出的恰是人与自然,乃至与自身如何相处的话题。居住于现代社会,见证了人类发展变迁的妖怪与神话人物,形成种种观察现代社会的另类趣味视角,完成了一番古典与现代的轻盈对话。

《罗小黑战记》中有因居住环境遭到人类破坏而心生怨怒的妖怪,更有为了生存逐渐融入人类社会甚至迷恋网上冲浪的妖怪。影片中,哪吒作为维系人类与妖怪和谐相处的重要角色登场,这个古代神话人物换上了棒球服配紧身裤的“街头风”造型,俨然一个当代00后潮流少年。神力强大颇受妖精尊重的他,却向罗小黑自嘲发型——“双丸子头”老被误认为女孩,但已是个人鲜明标识的发型式样也怕一旦更改,难免有自我身份认同的心理危机。

与《哪吒之魔童降世》在古典人物身上挖掘当代情感不同,《罗小黑战记》的“故事新编”展现出另一条更为轻松有趣的对话路径。事实上,这种将经典人物“移植”入当代社会的操作,对国漫迷来说并不陌生。比如,以漫画形式连载多年、网络评分极高的国产动画《非人哉》便是其中代表。在这部动画中,东海龙太子、玉兔、哪吒、刑天、精卫等神话人物都成为了需要挤班车、赶工期的都市上班族,而哪吒、红孩儿则成了需要补习数学、英语的小学生。他们有着现代人的烦恼,更具积极向上的乐观精神,角色偶尔展露“神性”,以轻松幽默的方式完成了一次次古典神话知识大科普。

本报讯 (记者李婷) 中秋佳节,上海美术学院跨越重洋,将中国传统手工艺带到丹麦。当地时间9月13日,“风从海上来——非遗传承与现代设计作品展”在丹麦国家历史博物馆拉开帷幕。

展览围绕“平静的海”“温暖的海”“波澜的海”三种意境展开,展出的60余件作品均是上海美术学院在传统工艺和现代设计方面的创作成果。展厅内,来自中国青海、新疆、四川等省区的中国染织绣、竹艺、木雕、剪纸、陶瓷等多种传统工艺齐齐亮相,勾勒出岁月静好的往日图景,更让人们看到古老技艺融入现代生活迸发出的活力与生机。

以缂丝为例,它是中国丝绸艺术品中的精华,自古有“一寸缂丝一寸金”之说。缂丝自宋元以来一直是皇家御用织物之一,常用以制作龙袍、复制名贵书画和宫廷装饰品,具有“织中圣品”之美誉。然而,美则美矣,与现实生活多少有些隔阂。此次展览中,苏州王氏缂丝第六代传人王建江与设计师苗海燕、李丹联手创作的“千里江山翠履霓裳”系列,让人们看到了缂丝全新的表达,成为当代服饰的一部分。这个系列包含女鞋、箱包和礼服,上面的图案取材自北宋画家王希孟的《千里江山图》,但并不大面积使用,而是“采撷”部分加以点缀。如此构思让作品含蓄典雅,既能体现中国传统神韵,又透出时尚感。“这种东方美太奇妙了!”丹麦当地观众不禁赞叹。

竹编技艺自殷商问世,传世已有数千年。“20年前,竹编以出口为主,重视实用性兼具工艺风格。随着国内购买力的提升,为何不能把实用工艺艺术化,摆脱瓶瓶罐罐的创作模式?”带着这个想法,东阳竹编的非遗传承人何红兵首次尝试与两位荷兰当代设计师合作,利用竹柔韧的特性合力创造出了系列竹灯作品。这些竹灯尺寸不一,造型简约,色彩绚烂,极富线条感,令人赏心悦目。

本次展览中,跨界时尚的生活用品还真不少,比如竹艺与银器“混搭”的首饰,结合皮雕技艺、顾绣、紫铜篆刻的箱包,泥塑和崇明土布等非遗元素组合而成的立体走马灯……“非遗是智慧的结晶,它们中的大部分产生于农业社会,融入现代生活是其面临的重大命题。”非遗研究专家章莉莉指出,在当下,非遗传承需要打开壁垒,积极建立与社会多方面的联系和互动。

据悉,“风从海上来”是上海美术学院推出的系列展览活动,目的在于推动国际艺术文化的交流。2018年以来,“风从海上来”以东方故事与海派文化为基础,分阶段地把造型艺术、设计艺术、实验艺术和传统手工艺等教学与创作成果带上国际舞台。展览已经在埃及开罗、比利时布鲁塞尔、德国柏林成功举办。

海外视点 全球第一座开放式艺术仓库明年竣工

■本报记者 王筱丽

没有布展、没有讲解,在仓库第一手,“全透明”地看藏品如何被精心呵护,全球第一座开放式艺术仓库将开启这个先河。

位于荷兰鹿特丹的博伊曼斯·范伯宁恩艺术仓库近日封顶。未来,仓库将用来储藏鹿特丹的主要艺术机构博伊曼斯·范伯宁恩美术馆的15万余件艺术品,并完全向公众开放。

艺术仓库的建设于2017年正式破土。毗邻现有的美术馆,仓库面积达到1.5万平方米并配备多个调温系统兼顾艺术品的安全和游客的舒适。由1664块弧形反射玻璃构成外观,闪烁着光芒的建筑加入了城市天际线,中庭的大型楼梯设计令人瞩目,顶楼的花园咖啡馆也将成为下一处热门社交场所。不过,艺术品和艺术体验仍是主角。

在艺术仓库里,游客能看到艺术品在灯光背后的另一面,工作人员的日常幕后工作被搬至台前;艺术品保养的步骤、抛光工艺以及被打包运向展馆都将成为浏览项目。此外,艺术仓库也能为私人收藏家或其他艺术单位提供博物馆级别的存储服务。

“在鹿特丹,艺术仓库将向世界提供一个全新的案例。”博伊曼斯·范伯宁恩美术馆馆长夏洛尔·艾克斯博表示,“它也将再次重申博物馆的使命,不断用推陈出新的方式让游客感受我们共通的艺术和文化遗产的魅力。”

拥有170多年历史的博伊曼斯·范伯宁恩美术馆与位于阿姆斯特丹的国家博物馆、海牙的莫里茨皇家美术馆并称为荷兰三大美术馆,馆藏中世纪到21世纪众多西欧著名画家的杰作,特别以素描和油画见长,其中不乏如梵高、伦勃朗、达利、达·芬奇、康奈尔、贝克曼等大师的作品以及大量荷兰本土文物和设计作品。

博伊曼斯·范伯宁恩艺术仓库将于2020年正式竣工,2021年开门迎客,预计每年能够吸引9万名游客。

混搭时尚设计,中国非遗惊艳丹麦