

“数字化身”登上舞台，为创作打开怎样的魔幻新空间？

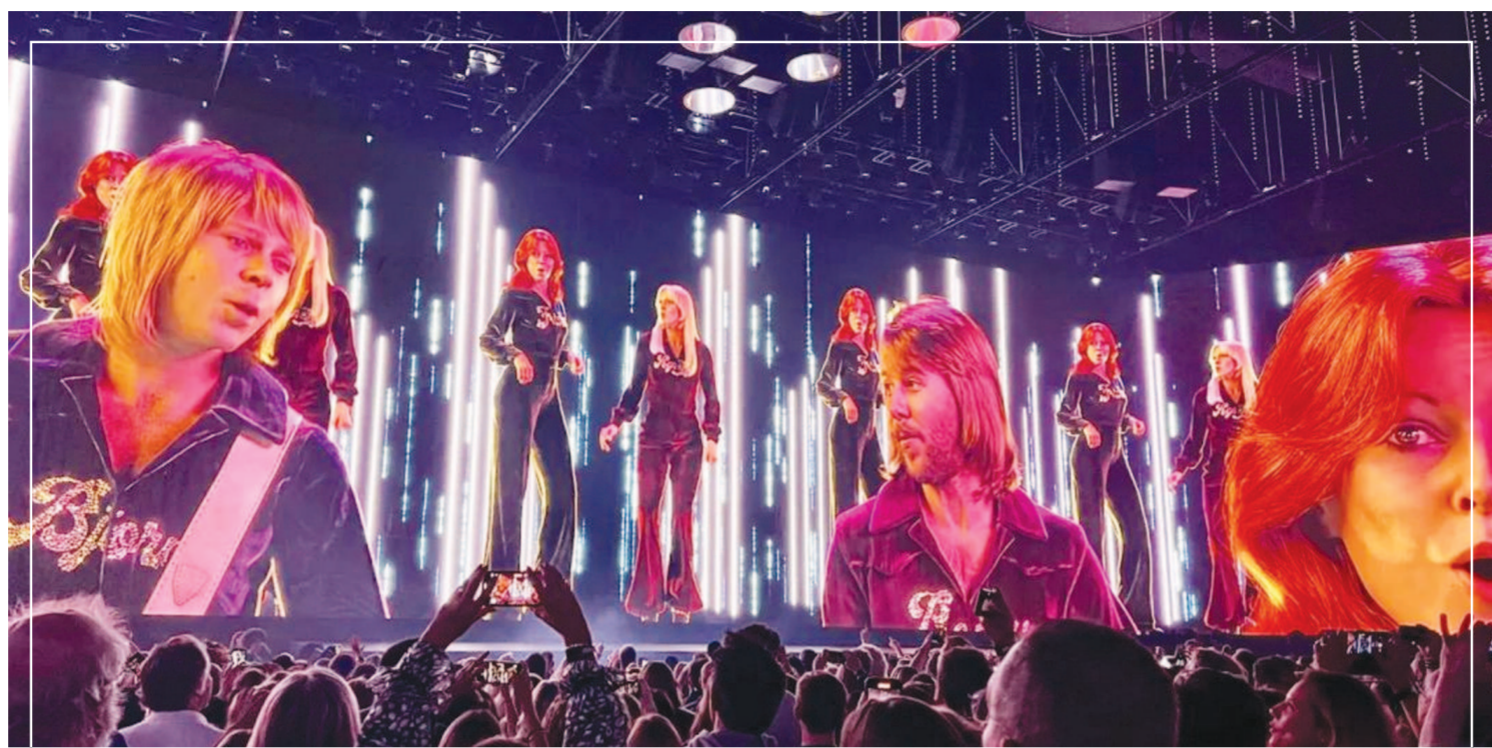
■本报记者 宣晶

“考古热”“集体回忆”似乎成为当下乐坛的一股风潮，罗大佑、孙燕姿等实力唱将的线上演唱会先后登场，唤起了一代代人的成长记忆。经典的“Beyond Live 1991生命接触演唱会”经超清修复后在线上重映，歌迷与Beyond隔空产生共鸣与火花。几乎同时，“史无前例”虚拟演唱会在伦敦上演，瑞典“常青树”组合ABBA时隔40年再度出发。动捕系统结合虚拟技术，借由6500万像素的巨大屏幕与炫目闪烁的光影效果，“欺骗”了现场观众的眼睛。

将真人的“数字化身”投射到虚拟空间，通过交互式XR带给观众“沉浸式”体验，这是数字技术跨越时空的神奇魔力，亦是疫情催化和“元宇宙”背景下大众娱乐的全新生态。“复古味与科技感相融，想象力和高科技结合，让平均年龄75岁的‘古董级’歌手‘回春’，使观众获得新奇的多重体验。”上海音乐学院数字媒体艺术学院教授代晓蓉认为，数字技术不断拓展舞台边界和创作空间，尤其是伴随超写实“数字化身”产生的混合性感受，往往会触动受众的深层情感，得到最大的共鸣与共创。

打开怀旧的时间胶囊，跳出未来主义的奇观

《Dancing Queen》《Mama Mia》《Gimme Gimme Gimme》……一首首耳熟能详的经典歌曲激起了甜美回忆的涟漪，亦扇动着舞台技术革新之风暴。伦敦演唱会上，ABBA成员的巨大特写影像俯瞰着观众，充满未来感的视觉效果让人恐惧又痴迷。极度逼真的裸眼3D效果模糊了虚拟与现实世界的边界，由数字技术合成的虚拟人物“ABBA-tars”不仅还原了歌者年轻时的身形样貌，更把表演动作和神情展现得惟妙惟肖。“打开怀旧的时间胶囊，跳出未来主义的奇观。”有网友如此评价。

“史无前例”虚拟演唱会的画面以ABBA组合成员真实的面容和身体为基准，通过三维扫描数据建立精确的静态模型，再运用动作捕捉工具对模型进行动画制作。

事实上，被观众以为是“实体”的歌手和乐器，仅存在于6500万像素的巨大屏幕上，配以霓虹闪烁的现场光影效果骗过了所有人的眼睛。从技术层面上看，演唱会的画面以ABBA成员真实的面容和身体为基准，通过三维扫描数据建立精确的静态模型，再运用动作捕捉工具对模型进行动画制作。“利用三维制作技术，我们可以唤醒曾经失去的角色，复原因时间流逝而改变的容颜，甚至让这些乐手跨越时空对话。”代晓蓉认为，数字技术给今天的舞台带来了翻天覆地的革新，“在虚拟技术的加持

下，艺术家可以展开想象的翅膀，突破传统舞台的束缚局限。”

曾参与《侏罗纪公园》《星球大战》制作的特效公司ILM(工业光魔)为演唱会提供视效技术支持，并为ABBA创建数字模型。在200台超高清摄像机的“注目”下，四位老人穿上动作捕捉服，表演了足足五个星期。ILM透露，Vicon动作捕捉系统与游戏引擎、面部捕捉等系统的配合，不仅准确捕捉并记录歌手们细微的动作和表情，也使虚拟“数字化身”的呈现更加真实自然。ILM还扫描了每一件演唱会所用的道具，

将其物理数据在数字世界中一一重建，让舞台空间产生真实世界的光影和空间感。

尽管看上去“很美”，但这场史无前例的演唱会筹备时间长达5年，投入高达1.4亿英镑，合作团队超过850人，短期内难以被复制或超越。为了聚合呈现复杂的创意技术，主创团队甚至邀请英国建筑公司Stufish定制设计演出专属的ABBA场馆。可容纳3000人的演出场馆最终选址在伊丽莎白女王奥林匹克公园，拥有10米高的巨屏、291个扬声器制造的环境声场，可以全方位包围观众的视听感官。当然，这一

切都代价不菲。

在数字娱乐热潮之中，潜藏着舞台艺术的静水深流

当下，影像技术、交互技术、人工智能推动着艺术奔向广阔的数字空间。初音未来、洛天依等“虚拟偶像”运用全息投影技术打造演唱会已趋于常态，而真人歌手的“数字化身”正频频试水虚拟演唱会。特拉维斯·斯科特、爱莉安娜·格兰德等联手《堡垒之夜》，让玩家在游戏世界中享受流行音乐；BLACKPINK与游戏(PUBG)合作，带来虚拟演唱会“THE VIRTUAL”；贾斯汀·比伯与虚拟音乐会公司Wave VR合作，献上30分钟的“元宇宙演唱会”……从虚拟歌手到“数字人”，从全息演唱会到“元宇宙”音乐嘉年华，虚拟演唱会的形式越来越炫酷，互动场景越来越丰富。

在波涛汹涌的数字娱乐热潮之中，亦潜藏着舞台艺术的静水深流。中国上海国际艺术节“扶青计划”与上海国际舞蹈中心剧场联合委约作品《Touch影》不久前亮相，为观众带来视觉与心灵的双重“沉浸”体验。艺术家和研发者携手合作，运用无标记点动作捕捉技术，对舞者动态进行“实时捕捉”，将虚拟影像与真人舞者互为映照，折射出另一个“自己”。此外，舞台引入多层幕布的设计，实现了类似“裸眼3D”的场景。二维和三维的交替呈现，在舞台上形成“影中影”“梦中梦”的独特效果，引领观众步入虚实交叠的奇妙世界。

《Touch影》运用的动捕“黑科技”由上海科技大学孵化的学生创业公司自主研发。团队经历了数年的技术积累和产品化，正逐渐尝试将之应用到直播、运动、艺术表演等场景中。“传统人体动作捕捉需要动辄百万元的设备，繁琐耗时的穿戴过程与较大面积的无遮挡空间。而这套技术则探索另一条低成本、民用甚至家用化的路径，将动作捕捉成本下降至传统方案的千分之一。”上海科技大学创意与艺术学院特聘教授鲍晓群展望，如果使用只需要3至6台普通USB摄像头或移动设备就能完成对人体姿态的高精度实时估算，那将为普通大众的个体创作和自我表达打开无垠的想象空间。

傅东育导演新作、缉毒题材剧《冰雨火》上线引发关注

高密度信息量开篇，走近边境线上的缉毒英雄

《冰雨火》中的案件来自现实中真实案例，主创团队力求以现实主义笔触，讴歌缉毒警察这一新时代英雄集体的风采。

■本报记者 王彦

潮湿的边境村寨，暴雨、命案、火场、尖刀……这是剧中所呈现的极致危机，何尝不是现实中奋战在缉毒一线公安民警的日复一日、日复一日。继《破冰行动》后，傅东育导演的又一部缉毒题材剧《冰雨火》上线，陈晓、王一博、王劲松、刘奕君、张志坚等出演。缉毒警察是和平年代最具风险的警种之一，也是常常过着“马赛克人生”的无名英雄群体。国家缉毒事业的重要意义、网络社交时代的传播能效都决定了缉毒题材的创作必须面对“社会责任”的边界，它既无法达成事无巨细的揭秘，还需要注重引导各层面受众对毒品坚决说不的社会情绪。

就是在“有限”的创新中，《冰雨火》依然制造了新的观感，不仅在于导演提供了升级的视听语言，善用光影、构图来营造人性的暧昧、深渊的凝视；更在于，他用高度悬念、高度硬朗的风格结构故事，开篇抛出的高密度信息量让人相信：那些远离祖国心脏、守护在边境线上的缉毒英雄，有着超乎常人想象的信念感。

人的盘根错节，揭示边境缉毒之艰冰山一角

故事从云河县一桩雨夜谋杀案开

始。味享餐厅的大厨遇害，可他却是个有罪的被害人、一个制造新型毒品“大黄胶囊”的秘密制毒师。侦查过程中，警察陈宇从一块碎玉看出蹊跷，他的发小、消失三年的吴振峰与这一切有着千丝万缕的关系。而吴振峰其人，曾是改变陈宇命运的关键人。三年前，吴父涉毒被贩毒集团K所杀，亦兄亦友的吴振峰和陈宇同莽撞行动，一个被开除警队，一个从只待了27天的缉毒队调到派出所。

随着黑白莫辨的吴振峰归来，无数个问号涌现出来：这批新型毒品由谁操控？它已蔓延了多久？这座边陲小县城的烟火日常下，隐藏着怎样庞大的毒品制销犯罪产业链？过去三年，吴振峰经历了什么，如今归来，他又意欲何为？重重悬念是戏剧的发动机，将牵引着观众与剧中人一起抽丝剥茧找寻真相。

不过，比起讲故事的技巧，悬念真正指向的是人的盘根错节，谁是反派的问题颇为烧脑。从网上讨论来看，从派出所民警、缉毒队长、县公安局局长直到省公安厅缉毒总队队长，已经亮相的角色中，似乎每个人都身负重要秘密，近乎一半都被贴上存疑的标签。除了两名男主间暗潮交错的对峙关系，另有两对人物关系耐人寻味。缉毒队刘队长的外甥是贩毒团伙一员，这是舅舅的失察抑或同流合污，答案关乎警察荣誉。追踪嫌犯过程中，女警蓝安然意外撞破缉毒局

局长林德赞的反常行为，而后者恰恰是在父母殒命于毒贩之手后，鼓励自己投身缉毒事业的引路人。某种角度上有着恩师之谊的林德赞是黑是白，炙热情感与捍卫正义的理性选择，答案关乎一个青年警察内心的信仰。

错综的人际网坐实了云河县缉毒形势，而这，恰是《冰雨火》的特殊之处——揭示边境缉毒之艰冰山一角。

真实，是贯穿始终的创作准则

《冰雨火》开篇节奏凌厉，前五集已牵出五桩案件——味享餐厅杀人案、大黄胶囊案、两桩毒品交易案以及三年前吴振峰之父吴刚的涉毒命案。傅东育说，剧作的冷酷悉数来自现实的严峻，不仅案件来自现实中的真实案例，更重要的，许多细节都是普通人难以想象的，都是第一手资料。真实，是贯穿始终的创作准则。早在三年前的夏天，《冰雨火》剧组就曾多次赴云南省各市县公安单位，并走进缉毒支队、缉毒大队、戒毒所、派出所、看守所进行实地走访和实地取景，收集了大量真实人物原型、真实公安民警故事、真实缉毒案例等丰富素材进行剧本创作。缉毒一线干警的“马赛克人生”与刀尖行走的日常，深深触动着主创团队。主创

团队扎实地下生活，换来最真切感知，那些都是书斋里想象不到的秘密艰辛。由此，主创团队力求以现实主义笔触，展现缉毒警察的真实境遇，还原警方开展缉毒工作的真实面貌，讴歌缉毒警察这一新时代英雄集体的风采。

目前来看，刚猛的动作戏和新老传帮带的两代警员群像谱，成为该剧塑造一线缉毒人生的重要手法。《冰雨火》中出现了过往国产缉毒题材少有的强追逐、强打斗戏份，结合空间、道具、镜头调度，视觉表达上更丰富多元。陈宇巷战追缉吴振峰的跑酷场景，杨熠等青年干警追踪毒贩时硬桥硬马的打戏，都开辟了同类型剧中鲜少的景观。它们所凸显的亦都是日常一角：面对暴戾毒贩，缉毒警察的每一次抓捕，无不是以命相搏。

在寻找真相的同时，故事的暗线也渐渐指向缉毒干警超乎寻常的坚忍内心。如陈宇，作为警校缉毒专业高材生，三年前的失误造成行动失败，队长也因此中枪落下残疾，这成为了他的心结。天赋有余冷静不足的他，还需要更多痛苦的磨砺才能成长真正优秀的缉毒干警。如吴振峰，他的过去隐晦不明，前路亦隐在雾中，虚虚实实都是暗夜前行孤胆英雄的不易与困惑。还有林德赞、吴刚等人有待揭开的往事底牌，剧本有意让一桩案串联起隔着时光的两代人，因为现实中，缉毒这场战斗绝非一日之功，它往往凝结了几代人前赴后继的信念传承。

本报讯 (记者王筱丽) 这个盛夏，“爱乐之都欢唱巡演季”伴随着音乐剧文化推广综艺《爱乐之都》的收官正式启动。记者获悉，作为巡演季的重要一环，全新改版的《伪装者2022》将于十月回归申城舞台。在保留初版强大主创、制作班底的基础上，新版将新增“新剧情、新角色、新舞蹈、新音乐”四大亮点。目前，《伪装者2022》已公布全新概念视觉与参演演员，将于10月25日起于上海FANCL艺术中心正式与观众见面。

去年，由上海文广演艺集团联手旗下演艺大世界·上海音乐剧艺术中心孵化，电视剧中“明楼”扮演者、演员靳东担任制作人，原著作者张勇及业内顶尖班底潜心制作的音乐剧《伪装者》第一部《愿得此身长报国》于上海首演。作品随后开启全国各站巡演，以精彩的表演诉说紧张激烈、暗流涌动的多维谍报剧情，让各地观众身临其境谍战现场。

针对《伪装者2022》的改版计划，张轩豪导演同其余主创汲取首轮演出中收到的观众反馈，对剧本进行了新一轮的精细打磨：《伪装者2022》同样以明诚视角为主线展开，更加聚焦于个体挣扎与个人选择，剧情亦将更加凝练，增强戏剧性和节奏感。新人物“小阿诚”和“桂姨”的加入，将助力“明诚”形象更为鲜明饱满，也为剧情增添悬念，拥有更细腻纠结的细节延展。此外，全剧将新增至少5首曲目，打造更紧张惊悚的谍战片段和高潮唱段。

值得一提的是，《伪装者2022》在演员阵容上除了鞠红川、刘阳、赵超凡、申竟在内的首轮版演员外，《爱乐之都》人气演员叶麒圣、胡迪、蒋倩如、刘乙萱、王哲也将加盟，潘莉、张沁丹、赵钱龙等新鲜面孔的加入也将带来活力。在首轮版演出中，《伪装者》的舞蹈部分就已收获众多观众的好评。由多名群舞通过现代、摩登、放克等不同舞种呈现的剧中不同情节，紧张激烈的仓库枪战、纸醉金迷又暗藏危机的舞会、特高科令人胆寒的酷刑审讯等场面都在巧妙精密的编舞下，呈现出扣人心弦又极富美感艺术效果。今年，通过综艺《爱乐之都》舞台，两个上海故事——《伪装者》与上海歌舞团《永不消逝的电波》展开音乐剧和舞剧“梦幻联动”。“电波”黑衣舞者们举着黑伞、冷峻快速地穿行在明楼和明诚身边，舞台上，是革命者们正在遭受酷刑的惨烈情形和南田洋子极具压迫感的身影。

作为上海音乐剧艺术中心成立以来的首部大型原创作品，音乐剧《伪装者》展现出对于发展中国音乐剧产业的决心与思考。以上海作为孵化与演出的起点，持续创排开启了音乐剧艺术中心的自主创作之路。通过《伪装者》这一剧目，创作者用文化重塑城市性格，用内容丰富的舞台形式重现峥嵘岁月，延续海派文化的生命力，吸引更多观众走进剧场。剧中关于个人选择与成长的话题，也引发了年轻一代观众对于当下的思考与共鸣。这部经过市场检验的作品将以全新的面貌与观众在剧院相见，并将持续讲述上海故事，反映海派文化，传达青年精神。

全新改版的音乐剧《伪装者2022》将于十月回归申城舞台，作品在保留初版强大主创、制作班底的同时，将新增“新剧情、新角色、新舞蹈、新音乐”四大亮点。

『明诚』归来，音乐剧《伪装者2022》集结『爱乐之都』人气演员