

当“黑科技”席卷而来 传统戏剧观念会被颠覆吗

由张艺谋执导的“观念演出”《对话·寓言2047》展示了高科技与传统文化的碰撞。图为舞台与全息投影技术的融合表演。(资料照片)

■本报记者 童薇菁

动态LED、机械臂、3D投影、激光表演、无人机……这些“黑科技”正席卷舞台演出，它们将引领表演艺术进入一场颠覆性的革命，还是彻底摧毁朴素古典的艺术表演精神？

日前，一台由张艺谋执导的表演《对话·寓言2047》在国家大剧院上演。舞台上，美国机械臂表演团队与泉州提线木偶、瑞士无人机团队与笙、英国的全息投影制作团队与陕西地方戏曲碗碗腔、俄罗斯的视频创意团队和贵州的织布机匠人……传统技艺和高科技舞台手段发生了激烈的对话与碰撞。张艺谋把它定名为“观念演出”，他说：“这部作品在古老文化与现代科技的对话寓言中，描述了人类在飞速发展的科技面前的思考——科技和人的关系将往何处去？”

舞台美术发展到今天，已经无法回避技术发展带来的影响与冲击。青年导演赵淼在接受采访时认为，科技元素的加入，使得作品多了一层审美维度，但观众最终能记住的不是特效，而是作品。

NASA 火星车技术登陆舞台
舞台作品《对话·寓言2047》的特

效团队汇聚了全球前沿的科技公司：美国机械臂表演团队“安迪·机器人”，是一家世界领先的工业机器人编程设计、程序设计公司，创始人安迪·弗雷萨曾为美国摇滚乐队邦·乔维、嘎嘎小姐等人的演唱会设计机械臂舞蹈，NASA的火星漫游车上也安装有其编程的机械臂。而来自英国的全息影像技术团队Musion 3D曾于2014年在舞台上成功利用全息投影技术使“杰克逊”与现场舞者共舞，再现经典太空步。瑞士的无人机技术团队为太阳马戏团首部歌舞剧提供技术支持，在这部歌舞剧中，被无人机托起的八盏灯罩在空中自在地起舞，为演出增色不少。

当火星车上的技术款款走上舞台，拥抱科技元素的舞台美术领域已经步入了一个全新的境界。尤其是虚拟现实、增强现实等前沿新技术的迅猛发展，使舞台造梦变得越来越触手可及。近年来，科幻作家刘慈欣的《三体》、南派三叔的《盗墓笔记》、仙侠游戏《IP》《仙剑奇侠传》等一系列科幻、奇幻题材的作品纷纷被打造成舞台剧。如今舞台上高技术引入让奇崛壮阔的想象有了实现的可能。

根据刘慈欣科幻小说《三体》改编的舞台剧，自立项以来就备受关注，原因无它：再现原著中恢弘的宇宙背景与时间史诗，让舞台的感染力达到文字的

效果，是一个不小的挑战。舞台剧《三体》向观众展示了国内舞台特效技术的多元手段和所能达到的极限。当“三日凌空”出现在舞台上时，很多观众感叹，“简直突破了次元壁”。

舞台上，余光投影的大量使用，再现了小说中“整片星空为你闪烁”的恢弘视野；雾幕投影与船型转置的结合，使切割“审判日号”带来的撕裂感淋漓尽致地展现。同时，《三体》也是国内最先在舞台上使用无人机技术的作品。三个大型氦气球包裹着的无人机，实现了三日连珠、三体行星等一系列刘慈欣笔下的旷世奇观。

仅有技术繁盛的“奇观秀”是荒芜的

“高新舞台技术如果离开了丰富的思想内容和人文价值，就只能沦为了一场奇观秀。”上海戏剧学院教授丁罗男在接受采访时说。

在国内某根据热门奇幻IP改编的舞台剧中，演员们在旋转多变的舞台上飞檐走壁，在全息巨幕营造的场景里跋山涉水，特效固然令人过瘾，然而演员的表演功力是那么孱弱，观众甚至无法清晰分辨台词，更遑论感受表演艺术的魅力。而完全遵循原著结构的舞台呈现，无视戏剧艺术本身具有

的特点，也让它对内容的二次创作显得游离而空洞。

“技术虽繁盛，情感却荒芜。”丁罗男认为，追求奇技淫巧而回避深入开发，这不是拓宽舞台边界，而是恰恰相反。有效、恰到好处的特效应用，能在镜框式的舞台上再造一个世界，展现穿越时空、上天入地、降妖伏魔的神奇。但它们绝不会喧宾夺主，它们会为作品的内容和情感“打好辅助”，而不是一场技术流的华丽炫技。

赵淼的三拓剧社曾在阿维尼翁戏剧节上驻场演出数年，其中2012年阿维尼翁开幕大戏《大师和玛格丽特》对于特效的合理利用令他非常震撼。这部作品改编自俄国作家布尔加科夫的同名小说，被誉为20世纪魔幻现实主义的代表作品之一。小说将现实与神话融为一体，揭示了善恶扬善的主题。故事从“魔王”沃兰德及其随从来到莫斯科开始，世界发生了一些奇异的莫斯：剧院里下起了卢布雨，公寓里开起了魔鬼舞会，凡人涂上魔油后变成了会飞的女妖……戏中采用了灯光、激光、投影、木偶等技术和手段。更令人震撼的是，在演员对人物精神世界的展现过程中，声光电音紧紧配合着演员的表演，它们精准、节制而有力。技术能力再强，始终没有掩盖演员的光芒，始终紧紧围绕着戏剧本体服务。

电影手绘海报，回望峥嵘岁月

■本报首席记者 王彦

《开天辟地》《南昌起义》《百色起义》《洪湖赤卫队》《我的长征》……把这些电影片名连起来，差不多是中国共产党带领中国人民走过各个革命历史时期的伟大征程，满是慷慨热血。令人关注的是，这些全新的影片海报悉数出自一群老画师的手绘绘制。这批老画师，更准确说是影院的老美工，所执的当行虽已消隐在时间里，但他们仍以复活的手绘海报，将观众带回红色电影中曾经展现过的峥嵘岁月。

昨天，“长城·军魂——纪念中国人民解放军建军90周年”手绘电影海报新作展暨著名导演李歇浦海上电影论坛在上海市文艺会堂开幕。90幅新绘制的电影海报按时间顺序排列，串起中国共产党、中国人民解放军的光荣历史，也揭开关于老电影的记忆一角。

曹杨、沪北、沪西、东昌、大光明……这些老电影院曾是几代人的集体记忆。而电影院门前比人还高大的手绘电影海报，则是记忆里的一道风景。在那些不讲究电影营销的年代，大海报画得是否引人入胜，直接关系到人们会不会掏钱看电影。“新片上映，各家影院的美工都在暗暗较劲，看谁画的人物更像，看谁的色彩用得更有力。大家看重手绘海报，好像它能传递出电影的力量。”徐维约今年78岁，人行近60年。他告诉记者，主旋律电影海报，最重要的就是突出精气神，能点题。例如《开天辟地》，这部影片描绘中国共产党在上海成立的伟大时刻，画面的主色调当然是红色的，“明亮的红，预示着无限希望”；《英雄儿女》的海报上，英雄王成与妹妹王芳的面部既要线条感，又要有光，突出英雄的形象；而在《雾山中》的海报上，主基调就是灰蓝色的，提示影片讲述剿匪的艰难历程。

李树德也是影院老美工，62岁的他印象最深刻的是同行间的“绘画大赛”。“从前，一部电影上映前，最先

拿到排片表的就是我们。”他记得很清楚，自己怀揣一张试片证走进影院，通常在前排，认认真真记下电影里的精彩场景，再把它们总结、浓缩后画进海报，“平均每部电影看三遍。”在他看来，手绘海报要想吸引观众，得做到两点，一是画得像，“观众看完海报马上看电影，如果你画得不像，他们下次不会相信这家影院了”。第二要选择恰当的画面。当年的影片《小花》虽有战争的广阔背景，但故事最打动观众的是人物情感的色彩。所以高明的画师会选择写意手法，渲染赵永生三兄妹的离合悲欢。《英雄虎胆》属于谍战片，影片中解放军侦察员与女特务大搞探戈的场景虽然让人过目难忘，但李树德说出了当时美工们的一致想法：“海报不能哗众取宠，所以，没人刻画那段探戈，大家都靠刻画男女主人公的眼神来凸显主人公打入土匪内部的生死决斗。”

李树德介绍说，“鼎盛时期，上海有近200名影院美工，一般都是精通各种画派的‘老法师’。电影公司也会经常组织美工活动，定期开会探讨业务，还一起外出写生。”新世纪以来，电脑海报渐渐取代手绘海报，但老画师们总觉得，“手绘海报里凝结着大家对电影的热情”，大家还会相聚探讨艺术。而重画老电影海报的念头，就源于几年前的一次圈内聚会。有人提议，在抗战胜利70周年之际，组织一场手绘电影海报展。很快就有17名画师决定参展，年龄最长的已经89岁高龄，最年轻的也过了花甲之年。老朋友们选出《七七事变》《地道战》《血战台儿庄》等30部最具代表性的抗战影片进行了创作。甚至还有人为寻找创作灵感，不顾年迈的身体跨越几个省，重走抗战路。

自从这群老画师再度碰撞出火花，从此一发不可收拾。一个个聚焦中国革命胜利的创作主题，让手绘海报一幅幅复活。随着这些海报在普陀区、嘉定区、军营、学校巡展，老电影里的故事也在年轻人里一层层说开去。

复活的手绘海报，将观众带回红色电影中曾经展现过的峥嵘岁月。(上海电影家协会供图)

著名作家、插画家桑达克多部作品引进国内，以奇特幻想呈现创伤体验

“啊呜一口吃掉”，孩子们大爱他笔下的怪兽

在桑达克专为“野兽国”主题活动创作的《您先请》水彩画中，他笔下所有野兽角色同时出场。

(蒲公英童书馆供图)

■本报记者 许旻

曾以《野兽国》风靡全球的莫里斯·桑达克，坦率率真的风格被视作国际儿童文学的重大突破，也让他赢得多项凯迪克奖以及安徒生插画大奖。今年6月，桑达克书迷终于等来了《午夜厨房》《在那遥远的地方》《你该怎么说》《你该怎么做》《一座特别的房子》《桑达克的艺术世界》等图书中译本。

桑达克很早就明白，自己所痴迷的是童年——一段漫长的、与未知相遇的史诗。他生前曾自白：真正塑造我们的，是很少有人有勇气去面对的孩子——那个远在教化到达你心灵之前，没有耐心、索取无度的孩子，那个想要爱和权利，总嫌不够，一直在生气和哭泣的孩子。他提醒成年人：不要轻视童年时代的不安，别低估孩子的洞察力。

直面黑暗情绪，将恐惧化为创作养分

2012年去世的美国著名儿童文学作家、插画家桑达克，擅以奇特幻想调遣潜意识，他的多部作品由蒲公英童书

馆引进出版。桑达克的灵魂里始终住着一个表面安静但内心惊惶的孩童，他的作品直面恐惧、嫉妒、占有欲等“暗黑”情绪，可贵的是，这些创伤体验最终转化为成长的正能量，滋养心灵。

桑达克的爱是任性而有魄力的。要知道，图画书《野兽国》诞生的1963年，市面上触手可及的童书里，创作者对孩子的爱大多中规中矩、客气客气，鲜少嚷嚷着“我要吃掉你”的巨萌怪兽。而这部《野兽国》与《午夜厨房》《在那遥远的地方》构成桑达克最著名的三部曲，基本叙事模式就是孩子离家、归家的循环，直接释放出潜伏心底的怪兽陪孩子“撒野”，深入孩童独有的真实情感中。

有趣的是，当孩子们在书中历经冒险回到现实时，大都获得了某种程度的平静。桑达克营造的心灵探险，狂野而自然。比如，小男孩迈克斯不断抗争，在愤怒中转向梦境，竟掩嘴而笑，手舞足蹈，驾着专属的小船去向蛮野之地，于幻想中主控大局，与自我和解，直至在母爱的包容中回归。在童书推广人蔡朝阳看来，桑达克写出了一种普遍的童年状态——孩子们对黑暗的理解，远比大

人所了解的敏感。

《野兽国》引发了小读者的共鸣。桑达克收到雪片般飘来的信件，他给其中一个孩子的回信是亲手画的野兽图，后来孩子母亲回信说，小朋友实在太喜欢这个小怪兽，“啊呜一口直接把它吃了”。

“1945年至1963年，二战结束的20年，主流崇尚的是平静、安详、疗伤的环境，人们趋于避讳内心深处野性的。”插画师马鹏浩从时代角度解释了桑达克的独树一帜——他试图安放恐惧与波澜，从不满足于表面的平静。

打通雅与俗壁垒，图画书不是幼稚的代名词

在学者看来，桑达克借童年幻想的甬道，敏锐触及了社会文化的神经，将图画书提升至广阔的艺术世界，让人们重新审视高雅与通俗文化、成人

与儿童文学之间的关系，甚至打通了个中壁垒。

打通之前，桑达克也承受过“不被看好”的压力。1977年他公开抱怨，社会缺少对图画书艺术严肃认真的鉴赏。“我们已习以为常，衡量童书的标准与其说是艺术，不如说是有没有遵循被误导的、关于孩子应当或不应读什么的规则。”他下定决心要创作出一些精湛作品，足以让图书馆的艺术性不被轻易忽略。

不难发现，《野兽国》激荡着格林童话《亨舍尔和格莱特》的强烈回响，梦魇般森林之旅的开始与结束，如同一支穿梭于生死之间的回归与救赎之舞。《在那遥远的地方》里，姐姐不愿照顾妹妹，幻想妹妹干脆被妖怪抓走，但又重新把妹妹救回，克服了内心的愤怒。当《午夜厨房》“身上衣服也没了”的米奇，敢于深入被禁止的领地并难以驾驭的自我，他就成了掉进兔子洞的勇敢爱丽丝。

经典好戏让暑期档热力十足

■本报记者 童薇菁

由濮存昕领衔，北京人民艺术剧院制作出品的话剧《李白》将于7月13日至15日亮相上海东方艺术中心。不过，这三场演出的演出，早在一个月前就已接近售罄，足见观众对好剧佳作的青睐与渴求。

今年正值中国话剧诞生110周年，国内各大话剧院团、戏剧团体纷纷亮出自己的代表戏，“压箱戏”向舞台致敬，集中展示了中国话剧百年来的传承与发展。6月至9月暑假期间，京沪两地的话剧演出更是种类繁多，精彩纷呈，其中既有北京人民艺术剧院《茶馆》《李白》、赖声川表坊《宝岛一村》这些极具票房号召力的经典重演舞台，也有上海话剧艺术中心近年反响不俗的新作《原野》《起飞在即》等再度亮相，不少演出一经开票，便深受观众追捧。

有些经典值得一看再看

今晚起至7月2日，由赖声川、王伟忠二人创编的经典话剧《宝岛一村》将首次亮相美罗城大剧场。“《宝岛一村》的故事展现的是对家乡最真挚的思念，以及对生命最诚恳的敬意。”赖声川在接受采访时说，把它带回自己的剧场演出，一直以来都是他的心愿。在克服了多项舞台技术难题后，今天这个梦想终于落地开花。

上演近10年来，这个跨越眷村三户人家50多年的生命故事感动、温暖了无数人。每次演出总能现场观众又哭又笑，感慨万千。而在演出结束后，一个逃到观众手中的热气腾腾的包子，也早已经成了这部作品情怀的一部分。观众愿意重温一次又一次的戏剧作品不多，但《宝岛一村》绝对是其中的一部。

26年前，北京人艺制作出品的话剧《李白》在首都剧场首演，一炮而红，揽获文华奖五项大奖。当年38岁的濮存昕首次出演李白，捧得文华奖表演奖的同时，也凭借该剧一举奠定了他的实力派地位。26年来，话剧《李白》在中国话剧史上的地位无人撼动，热演200余场后仍备受推崇。这一次，濮存昕将与其20多年的黄金搭档——以繁

漪这一舞台形象为观众熟知的人艺演员龚丽君，联袂在上海东方艺术中心上演经典大戏《李白》。

由上海话剧艺术中心制作出品、以国产民用客机研发历程为蓝本的原创大戏《起飞在即》将于6月29日至7月1日再度亮相。该剧以商飞研制国产民用支线客机的心路历程为蓝本，在硬朗的工科背景中，以一种充满人情味的叙事，传递着民航客机设计师、试飞员的青春、梦想和激情。

多台儿童剧令人耳目一新

上海保利大剧院一直以来致力于为孩子打造积极有益的暑期生活。6月至8月期间，剧院将引进适合青少年儿童的舞台节目27台40场，涵盖孩子成长的各个阶段，其中有多台儿童剧作品令人耳目一新。多媒体科幻亲子剧《海底两万里》、奇幻音乐剧《木偶奇遇记》通过3D技术在舞台上的运用，让小观众们获得震撼的感官享受。美国电光火线剧团带来的《丑小鸭》，以极具科技感的夜光造型全新诠释经典童话。动漫舞台剧《小羊肖恩》的英式幽默贯穿始终，是一台老少咸宜的合家欢舞台剧。

今夏，赖声川的专属剧场上海剧场也将成为小观众的乐园。儿童剧《蓝马》和适合全家观赏的漫画改编舞台剧《点心侠》则根据美国畅销漫画书《点心侠》改编，由美国普利策音乐奖得主杜韵翎音乐创作。

7月11日至15日，由中国福利会儿童艺术剧院制作出品的两部大型儿童剧《蓝蝴蝶》和《泰坦尼克号》将“飞”向北京，在国家大剧院上演多场演出。《蓝蝴蝶》的制作团队名家云集，由国家一级编剧欧阳逸冰担任编剧，文华奖获得者胡宗琪执导，该剧聚焦乡村留守儿童的生存状态和身心健康，充满人文关怀。而《泰坦尼克号》则用充满巧思的编排，通过海难这一故事载体，教会孩子承担责任的意义。