

舞台艺术与银幕擦出“火花” 高清舞台演出电影国内走俏

■本报记者 童薇菁

由英国国家剧院出品的高清戏剧电影《弗兰肯斯坦》，日前在上海美琪大戏院上映。因出演福尔摩斯而成名的英国演员本尼迪克特·康伯巴奇曾凭借该剧获得英国奥利弗奖最佳男主角奖，因此此片受到不少上海观众尤其是青年观众的追捧。同天开幕的第二届国际歌剧电影展上，中国国家大剧院宣布：14部海内外知名经典歌剧高清电影将陆续亮相北京、上海、广州、深圳等10座城市的艺术院线。这些歌剧电影中不仅有著名花腔女高音安吉拉·乔治乌演绎的英国皇家歌剧院版《浮士德》、美国大都会歌剧院版《魔笛》以及由俄罗斯马林斯基剧院出品的柴可夫斯基最后一出歌剧《约兰塔公主》等难得一见的经典，也包括中国国家大剧院近年来制作出品的多部高清歌剧电影。

如何通过数字化舞台影像，开发扩大更多的观众？高清舞台演出电影是否能为未来的艺术院线增加新片源？

海外主流剧院尝试扩大观众群的新举措

舞台艺术影像化是近几年欧美主流剧院尝试扩大观众群的新举措。

美国大都会歌剧院从2006年至今，已将在该院上演的百多部歌剧以影像电影的方式，在全美的部分电影院和中学播放，为歌剧艺术争取到了潜在观众群。美国洛杉矶交响乐团推出的舞台艺术影像化项目，也取得了良好效果，大大扩展了乐团在全球的影响力。

英国国家剧院也是舞台艺术影像化最早的探路者之一。英国国家剧院从2009年开始打造高清戏剧电影，不过短短八年的时间，这个项目通过品牌化的经营而在全世界蓬勃发展。影像“足迹”遍布60多个国家、2000多个放映场所，观众多达500万人次。继英国国家剧院之后，英国皇家莎士比亚剧团也在2013年出品了戏剧电影。英国布拉纳剧团、英国阿尔梅达剧院也分别于2015年、2016年先后加入这一行列。

俄罗斯则从去年开始进入了该领域。俄罗斯瓦赫坦戈夫剧院的《奥涅

英国皇家歌剧院出品的高清歌剧电影《艺术家生涯》，其舞美再现了19世纪30年代的巴黎市井，设计非常精美。（中国国家大剧院供图）

金》《安娜·卡列尼娜》以及莫斯科艺术剧院的《樱桃园》都在数字影像化后于电影院播放。

意大利米兰斯卡拉歌剧院近年也对舞台艺术影像化进行了多方面尝试，并取得成功，出品的许多高清舞台演出电影受到世界各地观众的欢迎。

三年来已在国内18个城市放映超400场

据记者了解，作为一种主要在艺术院线上映的小众电影类型，高清舞台演出电影近年来在国内也颇受欢迎。以《弗兰肯斯坦》为例，尽管此次在

上海美琪大戏院的上映已是它在国内第三轮巡回放映，但是每场上座率仍然接近八成。

高清舞台演出电影在国内推出三年来，已经在北京、上海、广州、杭州、成都等18个城市先后放映超过400场。仅在上海地区，这些电影的“足迹”就遍及上海大剧院、上海电影博物馆、ET聚场、上海话剧艺术中心、黄浦剧场、美琪大戏院等多家影剧院。继《弗兰肯斯坦》之后，美琪大戏院将在下半年一举上映6部欧美现当代戏剧演出高清影像作品。此外，日本的高清舞台演出电影也进入了国人的视野。日本新感线剧院制作出品的《苍之乱》《蛮幽鬼》等根据流行小说改编的高清舞台剧电影，为去年新揭幕的虹桥艺术中心聚集了很高的人气。

“万能视角”和“高保真”是其优势所在

据相关专家介绍，“万能视角”和“高保真”是高清舞台演出电影留给观众最直接的印象，也是其相对于在剧场现场观赏的优势所在。观赏高清舞台演出电影的体验与单纯的剧场观赏演出的体验颇不相同。舞台演出电影拍摄时，摄制组与导演、演员需反复磨合，就灯光、舞台走位等达成共识，确定分镜头脚本。拍摄中有时有近20个拍摄机位，从而全方位最大程度地保留演出的完整性和节奏感。如英国国家剧院出品的高清舞台演出电影，凭借其“英超直播的清晰度”和“万能视角”深受观众喜爱，它所呈现的画面，尤其是对舞台上演员肢体动作、神态的局部特写，弥补了现场观赏的视角局限。

世界顶尖剧团的高质量演出，经过专业摄影团队精心的机位布置、巧妙的剪辑和各种技术化的处理，能够最大程度地还原舞台出现场的视听体验效果。比如音乐是歌剧的核心，因而拍摄高清歌剧演出电影时，在录音和后期剪辑上，声音就成为摄制团队工作的重中之重。由英国皇家歌剧院出品的普契尼歌剧《艺术家生涯》高清电影，为了更好呈现歌剧现场演出的音质，英国皇家歌剧院摄制团队在声音的录制和剪辑中采用了高难度的话筒安置计划，现场话筒多达几十个，从而保证了电影能够逼真地还原这部歌剧作品的独特音响效果。

美发布2017年第一季度出版报告

有声书成美国出版市场“黑马”

■本报实习生 王筱丽

“听书”正成为美国越来越流行的阅读方式。近日，美国出版商协会发布了2017年第一季度产业报告，对旗下1202家出版商提交的营收数据进行了统计，结果显示，今年前三个月有声书营收同比上升28.8%，实现连续第三年两位数增长。相比整体营收只上升4.9%，有声书的表现十分抢眼。同时，根据美国有声书出版商协会刚刚发布的2016年度销售报告显示，去年有声书销量同比增长33.6%，销售总额达到21亿美元，连续第三年以近20%的速度快速增长。

不过，和我国兴起的在线收听App不尽相同，美国的有声书有很大一部分并不依赖于网络。根据美国出版业的规定，有声书指的是包含不低于51%的文字内容，复制和包装成盒式磁带、高密度光盘或者单纯数字文件等形式进行销售的录音产品。也就是说，有声书不仅包含声音，也包括了一部分文字内容。

最近数年间，美国有声书产业一路呈现井喷式增长，成为继电子书之后美国出版市场上的一匹“黑马”，被《华尔街日报》称为“增长最快的出版物”。据美国最受欢迎的有声书平台报告，近几年会员增长率都维持在年度40%左右。虽然，目前有声书在整个美国图书出版产业中所占份额并不大，但不可否认其作

为新的出版形态，具有其他出版物所不可比拟的增长潜力。

有声书销售额的快速增长与其用户数量的增加密不可分。根据报告显示，有24%的美国人在2016年至少完成了一部有声书的“听读”。而有声书用户中有48%年龄低于35岁，虽然这些“听书者”同样也是热心的读者，但77%的受访者认为，有声书能够切实帮助他们提高阅读量。同时，手机被认为是最常用的媒介，而家是最受欢迎的“听书”地点，68%的受访者表示，他们边做家务边听书。

值得一提的是，图书馆是人们获取有声读物的最大来源。27%的用户表示图书馆的网站是他们下载有声读物最常去的地方，最受欢迎的有声图书类型依次是惊悚悬疑小说、科幻小说和爱情小说。目前在亚马逊有声书销售排行榜上前五位分别是：J.肯纳的《抓我》，马克·威廉姆斯的《如何优雅地变老》，丹尼尔·丹尼特的《常用思维工具》，J.K.罗琳的《哈利·波特与密室》，以及特雷弗·诺亚的《生来罪人》。

不过，受制于有声书的阅读场景，其阅读的深度和传统纸质阅读无法相提并论。被访者选择有声书的三大理由分别是：可以在“一心二用”的状态下同时“听书”和做其他事；只需将有声书下载至手机便能随时随地享受阅读乐趣；能有一个

法国女演员伊莎贝尔·于佩尔、英国演员蒂尔达·斯文顿等的“荒岛书单”亮相

你若去荒岛，会带上哪些书？

■本报见习记者 姜方

陀思妥耶夫斯基的《群魔》、波德莱尔的《恶之花》、朱诺·迪亚斯的《奥斯卡·瓦奥短暂而奇妙的一生》……这些颇具文艺气息的书籍，来自法国女演员伊莎贝尔·于佩尔、英国演员蒂尔达·斯文顿、美国演员詹姆斯·弗兰科等明星的“荒岛书单”。前不久成立的美国One Grand书店老板亚伦·希克林利用自己的人脉，邀请名人以“如果你得待在荒岛上一段时间，哪十本书是你少不了的”为主题，回答其心中的理想书单。

希克林已邀请知名演员、导演、作家、运动员、音乐家等100位来自各领域的名人推荐书籍，并且在店内销售，每两周进行一些替换。希克林创立One Grand书店的初衷，是希望能更加精细划分和售卖书籍。在书店的官网上，可以查阅每位名人推荐的完整书单，而且每本书下方都有他们的推荐语。

在伊莎贝尔·于佩尔的“荒岛书单”里，有莎士比亚的《哈姆雷特》、多丽丝·莱辛的《野草在歌唱》、福克纳的

“斯诺普斯三部曲”、《梵高书信集》等。“蜘蛛侠”的扮演者詹姆斯·弗兰科的书单体现出他不俗的阅读品位，包括了科马克·麦卡锡的《血色子午线》、福克纳的《我弥留之际》、丹尼斯·约翰逊的《耶稣之子》、保罗·比蒂的《销售一空》等。蒂尔达·斯文顿的书单则和她的外表一样“高冷”，别具一格，有约翰·伯格的《本托的素描本》、缪里尔·斯帕克的《驾驶席》、弗洛克的《生活三部曲：生活的样子》、南希·米德福德的《冬季之恋》等。

文化评论人btr告诉记者，One Grand书店设置的明星“荒岛书单”整体水准颇高，而且文学经典所占的比重很大。但从另外一方面来看，这些明星对欧美之外其他地区的图书涉猎并不多，只有法国演员于佩尔还推荐了日本古典作家清少纳言的代表作《枕草子》。btr说：“在书单里，蒂尔达·斯文顿的选择最有意思，既有幽默的绘本，又有小说、艺术类书籍，包括她的好友约翰·伯格和德雷克·贾曼的作品。比如弗洛克的绘本《生活三部曲：生活的样子》耐人寻味又充满浪漫感，实际暗喻着对‘荒岛书单’的反讽。”

■本报记者 范昕

这几天，当“大英博物馆百物展：浓缩的世界史”于申城引爆如盛夏高温般的关注度时，在英国伦敦的大英博物馆内掀起观展热浪的，是一个名为“葛饰北斋：巨浪之外”的特展。

此次展览展出的110幅葛饰北斋经典画作，集结了全世界数十个博物馆、美术馆、基金会和私人藏家的收藏。呈现几乎成为艺术家标签的代表作《神奈川冲浪里》不足为奇，展览更让人们讶异的是，展示“巨浪”之外、撕掉标签的葛饰北斋。直至89岁去世，这位自号“画狂人”的日本艺术家用画笔记录了日本江户大半个世纪的历史，市井、人物、风景、花鸟、传奇等等无所不画，融会贯通各家各派技法而自成一格。对此，葛饰北斋自己的解释是：“因为活得太久什么都能见到，所以什么都能画到。”

“看见的世界”背后，是“想像的世界”

在89岁的漫长人生中，葛饰北斋所创作的作品多达3.5万幅，几乎涵盖一切题材。“看见的世界”与“想像的世界”或许是解读这位“画狂人”的两条线索。

葛饰北斋笔下最为人熟悉的，当属一系列“看见的世界”，以描写风景为主题，其中就包括已标签化的巨浪图《神奈川冲浪里》。《神奈川冲浪里》是艺术家大型风景画《富岳三十六景》中的一幅。这套创作于1831年的系列版画奠定了他的艺术地位，富士山的各个角度的形象特征及瞬息间的微妙变化，都被葛饰北斋捕捉进作品中。此次展览共展出约10幅这个系列的作品，除了《神奈川冲浪里》，还有《凯风快晴》《山下白雪》《砾川雪旦》《骏州江尻》《尾州不见二原》等。同样一座富士山，在不同的画面中似乎饰演着不同的角色，有时是巍峨的主体，有时隐于不同的风景之后，甚至简化为一根线条。

现身展览的系列版画《诸国瀑布揽胜》《诸国名桥奇览》以及《大自然画像》，也无不延展着艺术家对于山川、自然、地理的探索。在前两个系列中，瀑布与桥梁的造型衍变出万千可能，只见瀑布或宽或窄、或飞泻而

葛饰北斋《砾川雪旦》。

(资料图片)

下或化为潺潺细流，桥梁或直或弯或独木或多折；而在后一个系列中，艺术家炉火纯青的绘画技法赋予笔下的花鸟鱼虫以灵动的生命，画面中旖旎的花朵似乎在微风中轻轻颤动，散发出馥郁的花香。

不过，葛饰北斋更值得人们关注的，是一个隐匿颇深的“想像的世界”。很多时候，他表面上刻画“看见的世界”，画面却以出人意料的超现实

构图迸发出瑰奇的想象力。葛饰北斋往往将动静、晴雨、波涛与高山等对立关系巧妙地安排在画面当中，对现实风景做了很多艺术化的处理。比如，《神奈川冲浪里》中，巨大的海浪即将吞没三条渔船，远处的富士山显得那么渺小，有着惊人戏剧张力的画面被有的研究者认为在传递一种动荡与犹疑，甚至成为日本社会变迁的隐喻。这类在画面上构建故事的能力，让葛

饰北斋的艺术超越时代，显露出现代主义的锋芒。展览还以不小的比重，向人们呈现葛饰北斋更为纯粹的想像王国。这是艺术家基于文学、诗歌、传说等想像出来的作品，有佛像、有百鬼，有水浒人物，也有唐诗。葛饰北斋甚至画了一张张中国地图，那是他从未去过的世界。

在葛饰北斋去世前完成的最后一幅画作《富士越龙》中，被皑皑白雪

覆盖的富士山是艺术家一生的挚爱，在黑色云雾缭绕中飞升的苍龙则带有明显的象征意味，“看见的世界”与“想像的世界”合二为一。

异域风格启发了他，他也深深地影响了西方画坛

身处日本幕府锁国的年代，葛饰北斋的艺术却敏感地受到异域风格的

诸多启发。比如，他不仅深谙中国古代山水画特有的透视法“三远”法，也借中国传统文化中“潇湘八景”的灵感创作了《江户八景》《近江八景》等一系列“八景”图；他从为数不多的荷兰书籍中领会到大量应用于铜版画的阴影和透视法，作品中也出现了模仿西方油画的画框、西方画家习惯的横向签名；印制《富岳三十六景》时，他在出版商的建议下使用了一种在当时相当稀少和昂贵的进口颜料——普鲁士蓝……最终，让葛饰北斋打开声名的，正是对日本各传统流派风格、中国画画风、西洋绘画技巧的巧妙融合，自成一格。

巧的是，以葛饰北斋为代表的日本浮世绘艺术风格日后又深深地影响了西方画坛。19世纪初，一位荷兰商人从一箱日本瓷器剩下的包装纸上，发现了浮世绘这类别致的东方绘画。自此之后，这位商人开始留意搜寻类似版画。当他第一次在私人圈子举办展览，陈列并展示这些艺术品时，人们眼前为之眼前一亮。这些大量运用流畅线条、明快色彩以及对三维空间一再压缩、呈现出极强装饰性的画作，在一批欧洲画家眼中，构成了前所未有的视觉冲击。

它的出现正值摄影技术问世之后，当时，向来强调写实的西方绘画传统深陷瓶颈。一时间，整个欧洲似乎都对浮世绘艺术产生了浓厚的兴趣。其中，对西方画坛影响最大的浮世绘画家就是葛饰北斋。莫奈27岁时完成《圣阿德雷斯的花园》，构图上就是在致敬葛饰北斋的名作《五百罗汉寺荣螺堂》；梵高名作《星夜》中的渦卷图案，被认为参考了葛饰北斋的《神奈川冲浪里》；就连作曲家德彪西也承认，他所谱写的交响乐《大海》，灵感来自《神奈川冲浪里》。