片场·视线

《变形金刚：起源》和错位的故事新编

■本报记者 柳青

“变形金刚”系列电影重启，最新一部《变形金刚：起源》今天在中国上映，但看起来，连这个IP也很难提振今年好莱坞大片的势头。

回想迈克尔·贝导演从2007年到2017年执导“变形金刚”系列五部电影，口碑节节下滑但票房居高不下，这个IP被视为“总有粉丝埋单”的流量之王。现在系列重启，导演乔什·库雷的前一部作品是叫好又叫座的《玩具总动员4》，行业期待的“稳赢”场面却没有出现，《变形金刚：起源》9月20日在北美公映，出乎意料的是它的首周末票房错失当周票房榜第一，2500万美元的首周末票房远远低于预期的4000万美元，这个数据甚至不及蒂姆·伯顿导演旧作翻拍的惊悚喜剧《怪奇大法师》。《变形金刚：起源》的制作预算达到7500万美元，如果后续中国市场的票房继续远低于预期，影片很可能最终难以做到收支平衡，这对一部有着强IP背景的粉丝电影而言，将是惨淡的失败。作为参照，今年好莱坞唯一有持续市场号召力的电影《死侍与金刚狼》连续9周进入北美票房榜前十，上映两月累计北美票房6.27亿美元，全球票房超过13亿美元。

《变形金刚：起源》回到“汽车人”故事的开头，回溯擎天柱和威震天之间类似“玩具总动员”的童年往事，也回到了这个系列原本的动画形式。

《变形金刚：起源》回到“汽车人”故事的开头，回溯擎天柱和威震天之间类似“玩具总动员”的童年往事，也回到了这个系列原本的动画形式，但这些“起源”的特征很可能和观众的固有期待是错位的。

虽然拍到《变形金刚5：最后的骑士》，迈克尔·贝的风评已毁，观众骂骂咧咧，影片恶评一片，但长达十年、持续5部的真人电影已经让大量电影粉丝默认大银幕上的“变形金刚”是真人电影，观众习惯性地期待看到巨大的汽车人出现在人类活动场景中的奇观。现在，《变形金刚：起源》回到和地球无关的“赛博坦”，回归于有且只有硅基角色的动画电影，是制作升级版的“孩之宝”，看似回到了梦开始的地方，但制作方派拉蒙片厂似乎忘记了大银幕的动漫电影和动漫改编真人电影之间存在明显的观众基础的落差。

迈克尔·贝因“变形金刚”系列受到的持续质疑是他匮乏“故事新编”的进取心，满足于用“乒乒乓乓”的特效糊弄老观众。在这个意义上，《变形金刚：起源》的导演乔什·库雷是兢兢业业的老实人，他不仅是《玩具总动员4》的导演，也是《头脑特工队》的编剧，再之前则参与了《玩具总动员》全系列的故事开发。他明确地尝试着开拓“变形金刚”的叙事思路，想象“擎天柱尚未成为擎天柱，威震天也还不是威震天”的前传故事，他试图在汽车人打架的太空歌剧之外，想象另一种“玩具总动员”。

库雷把皮克斯剧作团队的辨识度和高光部分带入《变形金刚：起源》，擎天柱不是过于正经的大哥，而是一无所有、无法无天的小人物，威震天在变成暴力“霸总”之前，是谨小慎微的底层奋斗者。两个被剥夺了一切的无名者，被嘲笑、被奚落的边缘人，意外发现他们的生活是被拥有权力者戏弄的一场巨大骗局，在反抗的过程中，选择宽容的那个成了新的领袖擎天柱，被仇恨蒙蔽内心的偏激者和一生之友反目。

《变形金刚：起源》的剧作其实唤起了皮克斯爱好者对过往经典影片的记忆，发生在擎天柱、威震天和赛博坦的故事主题，是皮克斯动画尤其《玩具总动员》全系列里持续讨论的等级、特权、力量、觉醒和善恶选择，不断闯祸的擎天柱带着牛仔胡迪的影子，走上歧路的威震天像极了伤心发狂的粉红熊。这个剧作思路在《玩具总动员》里表现得是高级的，因为一群孩子的玩具在过家家的冒险中折射了成人世界的寓言，微言大义。但是把这套叙事策略嫁接到变形金刚里，错位又产生了。每一个出场的汽车人的形象是“成年”的，一派天真的“玩具总动员”的情节让他们来扮演，类似看着受过高等教育的年轻人在公共生活中表现出托儿所的水平。并且，电影终局，一对汽车人主角必须“归位”他们深入人心的“人设”，擎天柱和威震天这对小人物就像基因突变一般进入各自的刻板形象，他们又傻又天真的赛博坦往事和他们后来广为人知的对抗故事之间，不存在符合情理逻辑的戏剧痕迹。

当然，低幼化的议题设置对一部通俗电影而言，并不构成致命伤，甚至无伤大雅。它更大的困境在于，真人电影的《变形金刚》早已用毫不节制的视听刺激让观众深感疲劳，回到动画形式的《变形金刚：起源》却很难唤起观众对“电影”尤其“影院观影”的热情——还有能让观众激动的奇观场面吗？还有非在大银幕和影院观看不可的视听吗？在不成功的故事新编之外，这才是“变形金刚”系列难以翻篇的挫败。

20世纪前半叶欧洲最具影响的重要艺术流派作品在上海展出

跟随莫迪里阿尼，开启现代艺术之旅

■本报记者 李婷

从打破规则的“立体主义”到抒发自我的“表现主义”，20世纪前半叶欧洲最具影响的重要艺术流派作品在上海展出，呈现独属于这一时期的群星璀璨。

作为“法中文化旅游年”及“中法文化之春——中法建交60周年特别呈现”重要项目，“毕加索、莫迪里阿尼与现代艺术——法国里尔现代艺术博物馆珍藏展”昨天在东一美术馆开幕，展出莫迪里阿尼、毕加索、莱热、布拉克、米罗、德兰等18位先锋艺术人物的61幅作品，串联起欧洲现代艺术半个世纪的轨迹。

法国里尔现代艺术博物馆珍藏展带来18位先锋艺术人物的61幅作品。（馆方供图）

一站式展出9件莫迪里阿尼真迹

这是法国里尔现代艺术博物馆第一次来到中国展出它的收藏，也是莫迪里阿尼作品迄今为止国内最大规模呈现。这位艺术天才35岁英年早逝，画作存世量少，在拍卖场多以上亿元价格成交，最贵的裸女画像更是突破10亿元。本次展览一站式展出9件莫迪里阿尼真迹，不仅有极具代表性的裸女画《手持衬衫的坐姿裸女》，更有极为罕见的双人肖像《母亲》，是他以单人肖像画为主的创作中的“少数派”。

20世纪初的巴黎是先锋艺术思潮的摇篮，吸引世界各地的艺术家聚集于此，由此诞生了“巴黎画派”这一群体。1906年，22岁的莫迪里阿尼从意大利去往巴黎，成为这个群体中最独树一帜的存在。他专注于人像，肖像画和裸体画几乎占据了其创作的全部。比如，登上本次展览海报的《手持衬衫的坐姿裸女》，画中人脸部拉长的凹形轮廓、空洞的杏仁眼，以及用笔柄在未干透的颜料上画出纹理的头发，极具艺术家个人风格。

《母亲》是他作品中罕见的温情画面，画中主角是莫迪里阿尼的最后一位情人珍妮·赫布特尼和他们的女儿珍妮·莫迪里阿尼。策展人珍妮-巴蒂尔德·拉古告诉记者，里尔现代艺术博物馆共收藏了6幅莫迪里阿尼的油画，此番倾囊而出，并带来了三件纸上绘画。

半个世纪先锋艺术代表大集合

本次展览是20世纪前半叶先锋艺术代表的大集合。以西方最具影响力的艺术家之一毕加索为例，此次展出了他的5幅作品。毕加索一生风格多变，创造力非凡。1908年，他和布拉克开始把风景画、静物画和肖像转化为几何图形，用色上模仿了刚刚去世的保罗·塞尚，“立体派”就此形成。此次展出的《戴帽子的女人》，是毕加索立体主义创作的代表作。这是一个女子的半身胸像，她戴着有花朵装饰的帽子，脸部中间斜着的白色矩形色块是鼻子，上面有两只眼睛。张大的嘴巴被纵向放置，露出两颗尖牙，也可以说是舌头。虽然五官被画得“歪七扭八”，然而，人们还是能通过创作时间、外貌特征这些线索判断出画中女子是朵拉·玛尔，毕加索的情人之一。

在立体主义画家中，乔治·布拉克的影响实际上并不比毕加索小。他们同为立体主义的创始者，并且，“立体主义”这一名称由他的作品而来，多项创新也由他作出，例如，将字母及数字引入绘画、采用拼贴的手段等。布拉克的作品多数为静物画和风景画，画风简洁单纯，严谨而统一。亮相展厅的《房屋和树木》是他的标志性作品之一。这幅小型风景画中的房屋和树被简化为赭石色和绿色，让人想起保罗·塞尚的作品，这位法国南部的著名画家对早期立体主义产生了重大影响。

东一美术馆执行馆长谢定伟表示，20世纪前半叶的欧洲战火频繁，这种动荡不安的格局加剧了不同审美取向与艺术风格的碰撞，带来了现代艺术的开放、多元。此次展览不仅有广为人知的艺术流派代表人物，如“管体主义者”弗尔南·莱热、“超现实主义”胡安·米罗，“野兽派”安德烈·德兰；还有不拘一格的艺术先驱，如抛开学院技法来直接表达真实的“稚拙派”安德烈·鲍尚，“法国表现主义”贝尔纳·巴菲，追寻康定斯基步伐的俄罗斯“抽象主义”安德烈·兰斯科伊，以及抽象艺术团体“圆与方”的创立者之一华金·托雷斯·加西亚等。

VR技术打开“神秘的西夏陵”

“神秘的西夏陵”复原已经消逝于时间长河中的古迹风貌。（主办方供图）

本报讯（记者**宣晶**）在数字技术的加持下，沉浸式文旅新业态正在以惊人的速度和深度“解锁”无限可能。昨天，大空间高沉浸探险体验“神秘的西夏陵”在上海市历史博物馆启幕，此次展览将持续至12月31日。借助VR高科技打造的逼真环境，体验者仿佛置身于千年前的西夏王朝，感受那段辉煌而又神秘的岁月。

作为中国历史上独特的一章，西夏王朝留下了无数未解之谜。西夏陵是我国西北地区极具文化价值的大型陵墓群，蕴藏着丰富的历史文化遗产。据介绍，由于年代久远，西夏陵的月城、碑亭、阙台等建筑都已损毁，游客无法看到这座陵墓最初的风貌。通过虚拟现实技术，“神秘的西夏陵”复原已经消逝于时间长河中的古迹风貌，让每一位参与者能够以第一视角亲身体验遥远历史。

在这场沉浸式探索体验中，叙事线索与虚拟角色相结合，带领观众探索西夏陵的历史秘密，感受西夏王朝的辉煌与神秘。体验者戴上VR头显设备，便能踏上神道，走进阙台碑亭，穿越地宫墓室，遥望黑水城遗址。“从巍峨壮观的王陵建筑群到精美的壁画、文物，让我们深刻感受到科技如何赋能文化艺术，使历史在虚拟世界中栩栩如生。”惊喜的VR体验让体验者张先生赞不绝口。同时，主办方还特别准备了丰富多样的文创市集和互动活动，参与者将有机会获取免费印章打卡，感受神秘王朝的独特韵味。

文旅元宇宙作为文旅业态升级的重要方向，是数字文化和智慧旅游发展的主攻方向，也是一种新型文旅产品供给，将代际提升文旅消费形态。高科技沉浸式体验把虚拟与现实无缝对接，为观众提供了身临其境的观感，让人们跨越时空以全新的视角体验世界各地的历史和文化。据该项目负责人介绍，“神秘的西夏陵”由新科动漫产业有限公司自主研发制作，新科动漫作为国内领先的LBE大空间提供商，覆盖从沉浸式文旅元宇宙策划开发、制作运营到授权巡展的全产业生态链，为运营方提供全套LBE大空间体验解决方案。这款产品通过数字技术对西夏陵周围环境实地全息扫描，在虚拟引擎上高精度还原了西夏陵千年前的面貌，从而将这片历史遗迹“活化”了。

沉浸式体验新空间是现阶段文旅元宇宙产业发展和应用突破的先导领域，已发展成为一类独立业态，受到文化旅游、影视传媒、展览展示、虚拟现实、人工智能等行业和领域从业者的高度关注。专家认为，文旅元宇宙项目具有沉浸感高、体验度好、占地面积小、产业链条长、带动消费高等特性，这决定了沉浸式体验新空间是最适合将上海都市资源转化为文旅消费的新型业态之一。“以元宇宙为代表的新型数字产业作为国家新兴产业，不仅是动力强劲的经济增长点，而且是前景广阔的投资兴奋点，必将步入全新阶段、蓝海时代。”宁夏回族自治区文化和旅游厅二级巡视员牛犇表示，“神秘的西夏陵”是落实《上海文化和旅游局 宁夏回族自治区文化和旅游厅一带一路宣传推广合作框架协议》的具体举措，更是聚焦沉浸产业新质生产力，挖掘文旅发展新潜力的一次探索。

第五届长三角文化论坛在沪举行

本报讯（记者**卫中**）第五届长三角文化论坛昨天起在上海松江举行。本次论坛为期两天，以“助力建设习近平文化思想最佳实践地”为主题，为文化赋能长三角一体化发展献计献策。

论坛邀请到来自中央及地方共12家文史研究馆的专家学者参与，共收到38篇高质量论文。在主旨演讲环节，8位来自中央和地方文史馆的专家学者围绕江南文化、中华法治文明、中华民族共同体、生态文明、儒家经典、地域商业文化、数字文明及历史治水等多个领域作精彩发言，为论坛贡献了丰富的思想成果。其中，葛剑雄深入剖析了江南文化的历史渊源，指出其物质基础与人口南迁密切相关，强调了自然环境对文化发展的重要作用；何勤华则聚焦中华法治文明，指出中国式法治现代化应立足于中华民族的法律传统，汲取中华优秀传统法律文化之精要。在论坛的分组交流研讨环节中，与会专家学者就中华文明起源演进、地域文化与中华文明孕育发展等议题展开了热烈讨论，碰撞思想火花，凝聚发展共识。

作为长三角区域一体化发展的重要文化平台，长三角文化论坛自2019年首届举办以来，已成功举办五届。本届论坛由上海、江苏、浙江、安徽三省一市文史研究馆共同举办，上海市文史研究馆、松江区人民政府联合承办，文汇报社协办。

国庆逛美展，感受大写的“人民”

（上接第一版）

笼罩在火红霞光下的繁忙造船工地，来自张旭的油画《沸腾的造船工地》，其中一艘建造中的偌大红色现代船舶尤为有力量感，由此折射上海在全球航运产业链中的核心作用和持续创新的精神。苏宗辉以中国画《全国首单液化天然气跨境人民币结算交易》记录中国首次通过人民币进行液化天然气跨境结算的历史性时刻，上下两幕场景通过多个元素构成浑然一体的画面，生动揭示上海建设国际金融中心的决心。

如果说这些主题宏大的作品看得观众格外自豪，那么一些以生活化场景入画的作品则令人颇为动容。今年正式开放的上海博物馆东馆，已被陆吴佳画进《漫游上博东馆》，画面选取馆外入口等候区一隅展开，神情、姿态各不相同的男女老幼与宛如水波荡漾的建筑立面形成了有韵律的呼应。上海临街的一家咖啡店，三三两两聚在梧桐树下马路边聊天、喝咖啡的年轻人，出现在徐乔健《上海的八月·梧桐树下的咖啡》中，小中可见上海独有的海派风情和内涵特质。站在这幅画前，一位女观众说：“这一幕让我想起自己在街角咖啡店的悠闲时光，上海不仅是繁华的都市，也是我们普通人安居乐业的家。”

“本次参展的艺术家们，深入生活、扎根人民，以生动的作品描绘时代新貌，彰显了上海这座城市的蓬勃活力。”中华艺术宫党委书记、执行馆长王一川指出。

以丰沛创意诠释江山与人民的关联

“江山就是人民，人民就是江山。”这句话形象而深刻地揭示了中国特色社会主义国家与人民之间的同一性、一体性关系。以“江山·人民”为主题的学术邀请展，作为上海海派艺术馆重要的品牌展览，正是对这一理念的生动诠释。继去年金秋该主题的中国画展推出深受好评之后，此次“江山·人民”新时代中国油画学术邀请展邀请26位油画名家带来70余幅充满激情与创意的作品，展示江山锦绣之美和人民时代新风。

放下果篮，忙里偷闲，裹着头巾的农妇们坐在开花的苹果树下，享受片刻的休憩，这是陈树中创作于2019年的《野草滩，苹果花开》。以写实的造型、浓烈的色彩、夸张的手法，描绘略带谐趣的当代乡村场景，这位艺术家如是对民俗生活的表现，既有中国民间艺术的稚拙之趣，也有尼德兰画家勃鲁盖尔的幽默憨直，令人不禁莞尔。于小冬2016年的作品《朗读》，用画笔聚焦窗下席地而坐、一字排开的十位藏族孩童，每个人手中都捧着书本，露出专注的神情，闪耀着至纯至美的光彩。这位艺术家画了一系列藏族题材油画作品，表现藏族同胞的生活与信仰，体悟他们生存的艰辛和生命力的顽强，细腻、典雅的画风与炽热的情感倾注，使其作品屡获大奖。

优秀的主题性艺术作品需要做到有情有义。此次展出的作品尤为注重政治性、艺术性、时代性的结合，一方面表现新时代的江山和人民，另一方面以精彩的艺术面貌打动观众。海派艺术馆馆长李磊坦言：“这是一个双向的过程，取诸人民，又惠及人民，这也是美术馆的使命。”此次展览的策展人、中国美术馆研究部主任裔萼告诉记者，除了时代发展的线索，展览还隐藏着另一条脉络，那便是新时代中国油画发展的变革。她认为，正是活跃的艺术观念与纷繁的创作手法，让艺术家笔下的时代变迁格外具有生命力与感染力。