

博物馆热持续升温,全国近200家博物馆“掌门人”齐聚上海

面向未来,博物馆如何更好赋能美好生活

■本报记者 李婷

如今,“到博物馆去”正从新风尚逐步进阶到“精神刚需”。以上海为例,截至9月30日,上海全市已备案的博物馆共计166家,今年前三季度接待观众2873.47万人次,举办临时展览352个,策划社会教育活动32074场,共吸引276.2万人次参加,源源不断的文博大展和特色活动推动文博场馆成为上海流量型城市的入口、服务型经济的引擎。

博物馆热的持续升温,丰富了人们的精神文化生活,让更多人深切感受到中华文明的博大精深,也鞭策着博物馆人进一步思考:面向未来,如何更好满足观众的多元化需求?昨天,来自全国近200家博物馆的“掌门人”齐聚上海北外

滩世界会客厅,深度探讨博物馆赋能美好生活的路径和方式。

与人建立深度链接

“什么样的博物馆才是一个好的博物馆?只有人们热爱这个博物馆,把它作为自己生活的一部分,休闲的时候想来,来了不想走,走了还想再来。”上海市历史博物馆馆长钟瑞滨如是阐释她心中的好博物馆模样。基于此,地处上海黄金地段的上海博物馆不断尝试着与生活建立深度链接,继开放庭院,引入海派咖啡馆后,今天又将开放24小时不打烊的博物馆生活馆。这是该馆打造的全新跨界合作的现代生活空间,人们可以在此休闲简餐、购买文创商品,还能在小型的会议

室里办公,组织各种有趣的活动。“期望来上历博参观的人不仅感受到上海这座城市的变迁,体会历史的发展和文化的进步,还能直接触摸到生活的脉络和足迹,以此增进公众对城市文化的认同,对城市精神的理解,和对城市生活的热爱。”

当天举行的中国博物馆协会城市博物馆专业委员会、展览交流专业委员会2024联合年会上,融合和跨界成为高频词。长沙博物馆馆长周慧雯透露,该馆在跨界融合上做了一系列探索,比如,与陕西省合作法门寺的展览,采用地宫探宝以及剧本游的方式对展览进行推荐;与图书馆、音乐厅合作,推出带本书看展览,将文物和交响乐、戏剧演出相结合;与航空公司合作开设主题航班,让人们云端遇见博物馆;与外卖公司合作,将博

物馆门票送进千家万户……当然,前提是基于两个坚守:城市属性和公众意识。“我们做的‘我与长沙火车站的故事’,以及‘我与长沙湘江大桥’记忆征集与展示项目,得到了市民的广泛呼应,因为他们寻找到了与博物馆的链接。”

博物馆不仅是城市记忆的守护者,也是推动城市文化发展的重要力量,与生活在其中的人们紧密相连。这样的理念,在国内博物馆界渐成共识,其背后是各地博物馆从以藏品为中心到以观众为中心办馆理念的转变。

以会场所处的虹口区为例,这里是海派文化的发祥地,是先进文化的策源地,也是文化名人的聚集地。在24平方公里的土地上,云集了中共四大纪念馆、鲁迅纪念馆、左联会址纪念馆、李白烈士

故居、中国证券博物馆、中国邮政博物馆等20多家文博场馆。整个区域就像一个没有围墙的博物馆,人们通过与各个博物馆的链接互动,感知历史,认识现在,探索未来。

为城市和消费引流

在文旅深度融合的大背景下,博物馆如何为城市引流是今天的另一大重要议题。这之中,上海博物馆以“金字塔之巔:古埃及文明大展”为依托,打造“一站式”文旅消费新场景,无疑是经典案例。据副馆长李峰透露,该展览100天接待观众90万人次,外地和海外观众占到70%,真正实现了“为了一个展奔赴一座城”。根据第三方调查,该展览带动了周

皮娜·鲍什经典名作《春之祭》(非洲版)今晚在沪中国首演

在铺满泥土的舞台,舞出旺盛生命力

独家探班

■本报记者 宣晶

数吨泥土铺满舞台,32位非洲舞者纵情起舞。作为第二十三届中国上海国际艺术节参演作品,皮娜·鲍什经典名作《春之祭》(非洲版)今晚将起舞上海国际舞蹈中心。这是该作品的中国首演,全国仅此一站。开票当天,三场演出全部售罄。大麦数据显示,39%观众为跨省购票。舞台上,观众不仅能看到皮娜·鲍什创作成熟的舞蹈剧场《春之祭》,还将看到极少上演的皮娜早期作品《皮娜的独舞1971》,以及年逾八旬的“非洲当代舞之母”杰曼·阿科尼演绎《礼敬先祖》。

自作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基完成音乐杰作《春之祭》后,全球艺术家排演了超过400个版本的《春之祭》舞蹈。但鲜有如皮娜·鲍什的作品那样,令众多观众期待与赞叹;更没有像此次上演的非洲版一样炙热而原始。昨晚,记者探班《春之祭》(非洲版)排练现场,探寻其旺盛生命力的由来。“跳《春之祭》需要包容和耐心,更需要强大的自我。”尼日利亚舞者格洛丽亚·乌瓦雷洛奇·比亚奇说,“这部作品是皮娜留给我们的宝藏,也是展示非洲舞者才华的舞台。”

踏着泥土恣意舞动

舞台上,酣畅的《春之祭》临近尾声——每一位舞者身上都沾满汗水和泥土,淋漓尽致地展现野性诗意之美。他们用非洲大陆的狂野生命力,回应着皮娜对生命与艺术的叩问:“知道自己即将死去,你将如何跳舞?”

作为20世纪最伟大的编舞家之一,皮娜·鲍什的作品是现代舞学习者的“教科书”。创作于1974年的《春之祭》是皮娜的代表作之一,以独特视角艺术演绎原始部落迎接春天的祭祀之礼。随着舞者肢体律动,原始仪式的力量渗透进人类的情感冲突中,造就了这部具有革命性的作品。此次登上申城舞台的《春之祭》(非洲版)是皮娜·鲍什基金会、萨德勒之井剧院和塞内加尔非洲传统与当代舞蹈国际中心于2019年联合复排的版本。“我与杰曼·阿科尼见面,聊到《春之祭》走进非洲的计划。最初,她对生命的想法感到震惊,但马上就表示认同,并全身心投入进来。我们在美丽的塞内加尔合作,终于创作出这一杰出的作品。”皮娜之子罗里·鲍什说。

此次登上申城舞台的《春之祭》(非洲版)是皮娜·鲍什基金会、萨德勒之井剧院和塞内加尔非洲传统与当代舞蹈国际中心于2019年联合复排的剧本。(演出方供图)

来自非洲十余个国家的35名舞者集合在塞内加尔,将各自对祭祀文化的理解融入到《春之祭》中。“在塞内加尔参与舞蹈交流项目时,我意外了解到非洲版《春之祭》的招募信息,赶紧递交申请,参加面试,没想到竟然被选中了,也许因为我的姓是‘Lucky’(幸运)。”尼日利亚舞者普罗菲特·拉基感叹,自己看了这么多年皮娜·鲍什的舞蹈视频,终于有机会站上《春之祭》的舞台,“梦想成真”!在家乡,许多人认为职业舞者是一个玩笑,而我是大家庭里唯一一个从事艺术事业的成员。演完《春之祭》后,我终于得到了爸妈的认可,让我有更多勇气与偏见抗争。”

许多非洲演员从未受过古典芭蕾的正规训练,如何将他们融入皮娜的作品之中?“我们白天在教室排练,晚上踩着泥土舞蹈。”复排导演克萊門汀·德卢伊透露,尽管排练过无数次,但舞者们仍会意外摔倒。“人类身体的脆弱性在一次次摔倒中显露出来,而这也是《春之祭》想要表达的要素之一。”

无论是欧洲舞台,还是非洲土地,都孕育着澎湃的生命力量。2021年9月,《春之祭》非洲版在马德里首演,巡演至11个国家和地区。2023年上海国际电影节展映的纪录片《起舞的皮娜》完整呈现了《春之祭》(非洲版)的创作过程。影片最后,舞者在海滩边肆意起舞的画面打动了观众。随《春之祭》巡演,普罗菲特到访多个国家地区,体验多元生活方式,“通过交流感知,我对不同的历史、文化、语言、食物和传统持更加开放包容的态度。期待下一部作品继续挑战我的身体极限,提升我的艺术能力。”

“三重奏”汇聚前沿佳作

整场《春之祭》(非洲版)演出由三个作品组成:上半场是两支独舞:《皮娜的独舞1971》和《礼敬先祖》;下半场是由32位演员共同完成的舞蹈剧场。

《皮娜的独舞1971》创作于1971年,是皮娜·鲍什早期的编舞作品之一,亦是她鲜有展露的独舞作品。作品配乐由法国电子音乐作曲家皮埃尔·亨利创作,并由乌珀塔舞蹈剧场客座舞者伊娃·帕吉克斯现场演绎。《礼敬先祖》由杰曼·阿科尼创作并出演,通过舞蹈表达悼念之情。“我们期望在舞台上展现皮娜与杰曼的灵魂交汇。”英国萨德勒之井剧院高级制作人苏珊·沃克介绍说,

“《礼敬先祖》是一支精美的独舞。在杰曼看来,她与祖先的联系诞生了种种灵性,这是根植在血脉之中的。她用舞蹈告诉观众,祖先的精神永远存在于身周世界,我们要学会聆听灵魂的诉说。”

记者了解到,中场休息半个小时采用开放式换景,工作人员必须争分夺秒将超过10立方米泥土均匀铺满舞台。而上台所使用的泥土均由剧场采购,等演出结束后将由一家农场全部回收。“名家名团涌入申城演出市场,对剧场的专业性要求也越来越高。”上海国际舞蹈中心项目总监陈理告诉记者,《春之祭》使用的数吨泥土下面是硕大的画布,还要垫上厚地板保护剧场的舞台,这些都需剧场方提前做好充足准备。陈理透露,该剧将持续引进高品质的国际前沿舞蹈作品:2025年3月,舞蹈界“顶流”赫法什·谢克特的新作《盗梦剧场》将登陆申城,迎来中国首演。该作品由上海国际舞蹈中心剧场及全世界二十余家顶尖艺术机构联合委约。

景的转换就发生在观众眼前。“我们让观众将焦点放在演员身上,以接近‘展览’的方式将历史人物呈现在舞台上。”

《武帝刘彻》的舞台现代感十足,但京剧的流派魅力丝毫不减,三个主要角色刘彻、张骞、公孙弘均为老生行当,三位老生演员搭档的新编剧目并不常见。“既有老生,又有武生和小生的表演,‘刘彻’身上是各个行当的综合,丰富了我表演的层次和水平。”余派老生傅希如在剧中饰演主人公刘彻,他以余派为基调,融合麒、高等其他老生流派,表现出刘彻果敢、英武、硬朗。“一轮接着一轮情绪激烈的演唱,直至最后一场的大段反二黄,对演员唱功要求极高。”

与此同时,麒派老生鲁肃担纲“丝绸之路”的开拓者,博望侯张骞,从唱念到身段,他的表演在彰显麒派鲜明特点的基础上再作创新,突出人物悲天悯人的仁慈之心。青衣拜相的公孙弘则由言派老生陈圣杰饰演,着重展示谨慎、胆小又稍带圆滑的年老臣民形象。孙亚军扮演的霍去病是一位意气风发的少年将军,他的表演文武兼备,体现了武小生的行当特点。

《曹操与杨修》《成吉思汗》《贞观盛事》《春秋二胥》……新编历史剧是上海京剧院剧目长廊里的金字招牌。《武帝刘彻》中既能看到剧团的传承,也能看到创新的步伐。从幕后团队到演员阵容,《武帝刘彻》的创作班底由剧院中青年挑梁。“创作的过程中,除了音乐舞美的时尚化,我们一直在思考,如何把戏曲和戏剧嫁接起来,将生活的艺术性和艺术的戏剧性结合在一起,希望观众能同时看到剧中的真实感和艺术呈现。”王青说。

■本报记者 王筱丽

写意的肌理影片缓缓呈现出一幅大汉地图,武帝立于升起的高台,霍去病在下方冲锋陷阵,宫殿和战场的空间交互带给戏迷不同以往的欣赏体验……昨晚,上海京剧院新编历史京剧《武帝刘彻》亮相第二十三届中国上海国际艺术节,在天蟾逸夫舞台迎来首演。这是继《春秋二胥》之后,上海京剧院时隔十年在历史新编剧上的再度发力。

《武帝刘彻》今年9月建组以来,讨论、坐排、响排、三合成耗时整整60天。这部承载厚重历史底蕴的大戏以汉武帝元狩二年霍去病出征河西为背景,通过青年时期刘彻强国图、靖边患、通万邦的一系列举动,展现了一代君王的雄才大略,向观众铺开一幅君臣相惜、八方融荣的大汉恢弘画卷。

“这次创作注入了很多现代意识。”导演王青对记者表示,君与臣的关系是《武帝刘彻》刻画的重点,“全剧深入人物的心理,臣子为君王分担天下事,君王也理解臣子的难处,共同完成和谐万邦、天下安宁的宏图大愿。”为了更好地凸显不同角色的心理活动,王青在舞台上设置了三块可移动的平台,场

■本报记者 卫中

伤痕累累的宇航员满脸的疲惫和绝望,然而反差的是,不远处的电子屏幕里正播放着她出发冒险前踌躇满志的话语。这段画面出自游戏《8020号指令》的预告片,好莱坞知名女演员的表演以及具有电影质感的画面,在此前的科隆游戏展上引发大量玩家兴趣。在游戏不断挑战电影品质的背景下,上海电影集团旗下公司参与制作的真人互动《谍影成双》不久前同时登陆游戏平台与小程序平台,以游戏和短剧的双重身份与用户见面。

在数字技术的推动下,电影工业与游戏产业逐渐相互渗透,互动性电影与叙事性游戏的边界日益模糊。腾讯研究院数字内容研究中心高级研究员陈孟指出,互动影视体现了游戏在形态层面对影视的渗透;而游戏对影视的影响,体现在从叙事、风格、IP等角度拓展到技术创新、创作模式、用户触达方式等方面。

电影和游戏汇流处激荡新的精彩

视力低下但听力惊人的人形怪物跳到你身边,尖牙利齿在你耳边发出恐怖的嘶吼——此时你是选择屏息不动还是悄悄转移?游戏玩家的决策不仅关乎自身安危,也决定了伙伴们能否最终逃生。

近年来,以《直到黎明》为代表的多视角互动叙事游戏在市场上取得了巨大成功。这类游戏通过丰富的剧情和玩家的决策,让玩家在“步步惊魂”中“导演”出不同的剧情和结局。据不完全统计,仅在Steam平台上就有超过100部互动式游戏,如口碑颇佳、备受瞩目的《底特律:变人》以及《黑相集》系列、《采石场惊魂》等,这些游戏通过玩家的选择和行动,引导剧情发展,极大地增强了游戏的沉浸感和代入感。此外,多视角互动叙事游戏需要玩家自行抉择,因而也在一定程度上引导着设计者的价值判断,例如《底特律:变人》探讨了人类与人工智能的共存之道。此类游戏具备极强的叙事性,即使把过场剧情单独剪辑出来,往往就能成为一部独立的影视作品。在B站上,大量UP主进行二创,对这款游戏的剧情内容加以分解和延展。

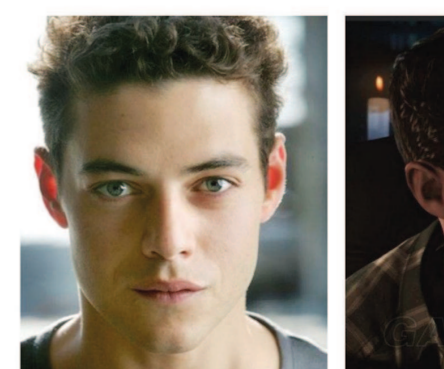
另一方面,真人互动式影视正在从与游戏的“平行线”换道走向“交叉线”,汇流处激发出一层层全新的精彩。例如此前大获玩家好评的《隐形守护者》,以及在商业上一夜成为爆款 of 《完蛋!我被美女包围了》,都处于影游交错的新潮地带。

市场蓝海亟待高质量作品领航

然而,随着用户新鲜感的逐渐消退,互动影视作品也面临着生产成本高、出品效率低、营销推广难等问题。外媒近日证实,网飞即将在今年12月初下架各类互动影视作品,仅保留《黑镜:潘达斯奈基》等少数几款作品;而国内的各大视频平台近年也对此类作品呈现出兴趣大减的趋势,反映出互动影视作品在市场上的不确定性和挑战。

业内人士认为,互动影视作品的一个悖论是:剧情粗糙等品质问题难以靠互动式体验而提高,而打动人的剧情和表演则无需互动式体验的加持。此前爆款真人互动式短剧《完蛋!我被美女包围了》引发大量跟风的同质化模仿,但无一成功,甚至其资料片(DLC)也不再延续之前的火爆势头。事实证明,用户对互动性体验的新鲜感一旦过去,最终还是要回到产品质量本身。

尽管如此,互动影游市场依然被视为一片蓝海。一方面,游戏产业为影视内容创作提供了底层技术支持,如电影《星球大战》衍生剧集《曼达洛人》在制作过程中大量使用了虚幻引擎,降低了经费和时间的成本。另一方面,平台化运作和增强技术支持成为互动影视市场探索的新方向。例如,一款面向海外市场的AI影游互动娱乐平台近日上线,通过高效的跨国合作模式和以商业效率为核心的内容立项策略,成功降低了生产成本和时间成本。业内人士认为,游戏与影视出现“交叉地带”的趋势,为观众带来了全新的娱乐体验,也为影游市场带来了新的发展机遇。

出演《直到黎明》的拉米·马雷克(左),后来以《波西米亚狂想曲》获得第91届奥斯卡金像奖最佳男主角。图为《直到黎明》《8020号指令》游戏宣传海报。

影游汇流处,探望一片蓝海

新编历史京剧《武帝刘彻》首演

三位老生同台,展开大汉恢弘画卷

睽违十年,上海京剧院再推历史新编剧《武帝刘彻》。(上海京剧院供图)