

让城市空间美起来

让孩子们如神仙般快乐于斯

木偶剧场全新升级打造后回归

“新的场馆很震撼,突破了我们这代人小时候对木偶剧场的记忆!”“展示厅里的木偶有传统的也有新奇的,孩子特别喜欢。”随着几场票子早早售罄的试运营演出结束,上海木偶剧团全新打造的仙乐斯木偶剧场在观众中的口碑迅速发酵。经过 500 多天的翻新改造,木偶剧场定于 1 月 23 日正式开放,首场演出便是海派多媒体皮影戏《九色鹿》的首演。

新增剧场面积

在仙乐斯广场五楼,升级后的剧场打通了整层楼,面积比原来增加了 1000 平方米,共计 4000 多平方米。从商圈步入剧场,你会看到一个集展览、观赏、互动、体验、休闲等功能于一体的开放式多元化空间,原先的仙乐斯演艺厅也更名为木偶剧场。

连接参观动线的是一条用灯带打造的充满未来感的时空长廊,在承载木偶艺术 2000 年优秀文化脉络的空间里,时空长廊致敬了过去的经典,并对未来展开憧憬,等着家长带孩子一起来打卡。

在此次的升级修缮过程中,剧团在舞台机械和声学建立上都做了全面的升级,增加了旋转舞台设计和 LED 大屏,整体向上挑高空间增加了后排观众的观看视野。座椅全部定制更换成更符合人体工学的座椅,无论是成年人还是小朋友,都可以坐得更加舒适。

新增木偶展示

在展厅的中心位置,一眼就可以看到木偶剧团十部代表剧目里的经典形象,《孙悟空三打白骨精》《花木兰》《卖火柴的小女孩》《春的畅想》《东郭与狼》等依次排列,还有《最后一头战象》中 1:1 还原制作的战象嘎羧。从传统的杖头木偶、横挑木偶到布拟木偶、折纸木偶、多媒体皮影、巨型实操木偶,一个个鲜活的木偶展示了剧团成立 60 年来海派制偶技术的革新,以及整体舞台样式的不断进步。

前不久,观看试运营演出《花木兰》的观众们走进仙乐斯木偶展示厅,激动地表示:“终于等到你们了!”看到焕然一新的木偶展厅,大家纷纷拿起手机记录造型各异、种类丰富的木偶们。孩子们也都忍不住趴在展柜玻璃前,仔细地近距离观赏一个个木偶展品。

新增互动区域

展厅收藏展示了大量木偶珍品,其中包括一代木偶雕刻巨匠江加走制作的木偶头和花园虎。可惜的是,由于年代久远,许多展品已褪色破损。为了让当下的观众了解到这些珍品的原貌,剧团利用全息技术在展品上方进行还原,使古老精品焕发新生。

由民间皮影雕刻大师薛宏权雕刻的《皇帝出巡图》,原作品有 108 米长,在之前的展示厅中只做了部分实物展出,此次设计团队用多媒体技术将整个作品进行了相对完整的再现复原。此外,团队还运用视频投影技术将《最后一头战象》中的精彩片段和剧团成立 60 年来的大事记展示在展区,让大家能够更加全面生动地了解展品。

除了大剧场,五楼还新增了第二演艺空间“木偶 BOX”。可变速舞台及座椅,让打造沉浸式、实验性的表演空间成为可能。此外,新场馆还开辟了第三演艺开放空间和副展区,未来根据不同主题,将联合学校、社区等举办临展、特展,开展非遗讲座、手工坊、青年沙龙等互动项目。在“金玉兰”国际木偶艺术节展示体验区,通过电子屏和互动技术,观众还可以自主翻阅历届艺术节的精彩瞬间。

本报记者 赵玥

仙乐斯木偶剧场

木偶展示厅

本版摄影 记者 郭新洋

用皮影演绎敦煌壁画的传说故事

九色鹿鲜活跃然
荧光般多彩绚丽

一部黑白水墨风的皮影戏《花木兰》刷新了很多人对皮影的刻板印象,如今,原班人马再度集结,打造出了一部色彩浓郁的多媒体皮影戏《九色鹿》,即将于 1 月 23 日在仙乐斯木偶剧场首演。一如既往的电影质感,与众不同的瑰丽画风,源自敦煌壁画的传说故事,感动了主创团队,也希望能感动每一位走进剧场的观众。

小角色大咖配

随着壁画在皮影幕上缓缓展开,敦煌的绚丽色彩绽放于眼前。数千年前画师手中的画笔,变成木偶演员手中的轩子,莫高窟内的《鹿王本生》故事,在上海舞台有了新的演绎。编剧汪浩坦言,这次在大家耳熟能详的故事中,重点展现了九色鹿的成长故事,还给九色鹿加了一个乌鸦小伙伴。

几位主创人员都走进过莫高窟第 257 号窟,欣赏过《鹿王本生》的原画。引人注目的九色鹿旁,恰好有一只默默无闻的小乌鸦。于是,他在剧本里创作了一只花乌鸦作为这部戏里的搞笑担当。

没想到,看似是小角色的乌鸦,导演胡雪桦特地找到朗诵艺术家宋怀强来配音。宋怀强回忆,“胡雪桦让我配个角色,我一问,配乌鸦,我说这不是反派吗?”胡雪桦想要的是一只具有灵性的乌鸦,“剧本里乌鸦这个角色有很多插科打诨的地方,声音的表现力一定要好,乌鸦非他莫属。”

谁知,宋怀强一参与就一发不可收,把国王一角也一起配了。已经过了花甲之年的他,为了塑造好角色天天在家练嗓子,找感觉,虽然戏份不多,却贯穿了全剧。在声音的通道里不断切换,宋怀强发现,如果还采用科学的发声方法是行不通的,乌鸦的声音是不科学的,最终,宋怀强在男中音的通道里配出了一只活灵活现的聒噪小乌鸦。胡雪桦欣喜地发现,听着乌鸦的声音,演员们的表演也活了,这只乌鸦,堪称点睛之笔。

九色鹿很立体

从一头雪后丛林里的小鹿,一步步成长为可以跨越山海救人性命的神鹿,《九色鹿》向观众展现的是世间善恶美丑,传达的是感恩向善的价值观。一帧帧精致的画面,简约而富有诗意,这是木偶剧团首次尝试荧光皮

让传统文化活起来

影与传统皮影交汇融合的创新。

随着剧情的跌宕起伏,九色鹿时而在幕布后,时而腾空跃至台前,化身荧光鹿,皮影与投影以一正一反的形式打造出了“双叠空间”。上海木偶剧团团长何筱琼介绍,《九色鹿》的皮影造型多达 40 多个,前后数十次易稿,尤其是九色鹿一角,从小鹿、青年鹿到最后成长为神鹿,共调整了 30 多稿设计。

这样丰富的色彩,也在前期创作过程中给团队带来了不少技术难题。在皮影材质上,制作团队通过反复试验,运用新材料使皮影色彩更加通透且更易于表演操纵,最大化地呈现皮影造型的色彩度、清晰度和明亮度。此外,制作团队还利用荧光色彩,使造型在表演中更具灵动性与艺术感。

古老非遗新生

在《花木兰》中,有一段花木兰和白虎在水边嬉戏的场面,让很多观众对皮影的表现力有了新的认识。于是在《九色鹿》中,胡雪桦又呈现了一段九色鹿跳水救下采药人性命的精彩表演。“谁也不知道鹿下水救人是什么样的,但是我要求一定要有水中的舞蹈并且要美”,胡雪桦一声令下,两分钟的水下救人皮影戏,演员们练习了好几个月,才终于达到了导演心中的八成效果。

以往的演出中,何筱琼常常听到观众讨论皮影幕布的背后,演员们到底是怎么操纵的。这一次,观众可以看到九色鹿走到台前,还可以和乌鸦一起互动。谢幕时,演员们会摘下头套,带着皮影和观众打招呼。当初胡雪桦提出这样的想法时,90 后演员们都大惊失色:脸上一塌糊涂怎么见观众? 胡雪桦有他的理由,他曾在现场亲眼所见,当演员们谢幕时露出满头大汗到头发粘连的青春脸庞时,观众感动了。胡雪桦说:“是你们把非遗的火种留下来,让皮影艺术重新绽放光芒,这就是美。”

本报记者 赵玥