

跨界展示戏曲美 破圈融合新潮流

『武生』『武旦』闯进游戏世界

“好戏就要开场了,各位特种兵请准备。”一句韵味十足的京剧念白,将手游玩家领进了传统京剧的艺术世界。近日,《和平精英》与上海京剧院携手,推出以京剧造型为基础设计的“梨园星光”游戏时装。时装一发布,便在玩家中引发热议:“这种和传统文化的融合,请多来点!”“从来没觉得宣传片能这么好看。”

跨界有格调

“梨园星光”的游戏时装以武生、武旦的造型为原型,选取京剧传统的“上五色”红黄黑为主要配色,彰显人物忠贞、英勇的一面。男装头戴翎子,铠甲上印着传统的丁字形纹饰,女装则采用盔帽搭配云肩,头上的发片也让人一眼就能认出传统戏曲装扮。下装参照戏曲服装大靠里的“衬靠腿”部分加以延伸创作,引入工装裤的现代潮流元素。女装的翘头鞋,则是以中国古鞋的经典鞋翘为基础,融入现代运动鞋与高筒短袜的设计,别有一番“潮流中式美学”风格。

负责整体时装监修的是上海京剧院造型设计王媛。拿到最初的设计稿时,王媛发觉,游戏设计师的创意新颖,但对京剧服装元素的把握却不够精准:“游戏设计师只知道哪些元素看起来是京剧元素,并不知道具体该什么时候用、为什么用,这种时候就需要我们这些专业做京剧造型的人来指导修改了。比如,哪些地方可以加上京剧常用的纹样,让设计不那么单调。下装可以加上泡钉,这是只有武角身上才会出现的元素,表明这两个角色是武旦、武生。”为此,游戏团队和上海京剧院多次举行视频会议,共同商

让传统文化活起来

讨,反复打磨。

“梨园星光”时装的传统韵味还不单单体现在静态的服装上,当游戏角色“动起来”时,坐卧行走也是形神兼备。据悉,游戏动作是由上海京剧院青年演员赵宏运与陈艺心参与动作捕捉设计实现的。日前发布的宣传片里,竞技场中的游戏角色穿上时装,在赵宏运的京剧念白声中,化身“名角儿”,对花枪、唱好戏,最后与对手龙虎对冲相撞,令人热血沸腾。陈艺心也与国风歌手“等什么君”合作演唱了“梨园星光”时装印象曲《精英有好戏》。

“破圈”更深入

其实,这已经是上海京剧院第三次与游戏展开合作。王媛说,之前的两次,他们更注重的是保留完整的京剧艺术,将《霸王别姬》《定军山》《穆桂英挂帅》等经典剧目,从装扮到唱段几乎原原本本地“搬”进了游戏。经历过两次成功的尝试,新一代的京剧人也开始主动向新兴文化靠近。“你可以看到,这次的人物时装,本质上并不是京剧服装,而是‘带有京剧元素的时装’,这更符合游戏战斗的风格。”谈起合作方式的变化,王媛解释:“做传统艺术跨界,我们最开始也有顾虑,想跨界又怕‘越界’,伤害了传统艺术原本的美。但后来,我意识到,只要我们不丢掉自己本来的东西,大胆走出去,帮助别的领域运用好地道的、专业的京剧元素,对京剧的传承推广绝对是有帮助的。不一定要照搬我们这一套,只要保证用到京剧元素的地方‘对味’,让玩家看到真正的京剧的美,就够了。”

上海京剧院的跨界,也并不限于游戏。作为造型师,王媛参与过许多影视剧的拍摄,例如前段时间热播的《鬓边不是海棠红》中,演员尹正所扮演的梨园新魁商细蕊,妆容就是出自她之手。待过几个剧组之后,王媛感到欣慰:“京剧在影视剧里,不再只是为剧情服务的工具,而是创作者引以为傲的点睛之笔,甚至是创作的主题。年轻一代对传统艺术的尊重和热爱,让人感动。”

传统戏曲要传承发展,“破圈”是必经之路。80后、90后已经成为上海京剧院的生力军,年轻的血液必将带来年轻的文化,融合年轻的潮流,让传统京剧唱出时代新声,收获新的生命力。 本报记者 吴旭颖

徐世利和小学员们在昨天演出中

非遗上海说唱也有青春模样

“徐老师,我想和你合影!”演出刚一结束,戴着红领巾的上海说唱传承人徐世利立马被孩子们团团围住。昨天,上海红领巾说唱团在普陀区青少年活动中心举行了《红领巾向党》汇报演出。五年来,团长徐世利看着这群孩子从小学生成长到初中生、高中生。眼看着不少小团员即将迈入大学校园,徐世利计划着,到时候再为大家成立一个青春说唱团,让这项上海非遗一直传承下去。

“双减”后 孩子们来的次数多了

每年红领巾说唱团招新时,徐世利都要面对火爆的报名场景,开放报名两三天,往往就有数百人报名,因为教室承载量有限,只能紧急刹车。五年来,先后约有150名孩子入团学习上海说唱,有人坚持了五年,也有人一年后就因课业压力匆匆退出,说唱团始终保持着四五十人的规模。

如今“双减”落地,也成为上海说唱这项非遗传承的利好。高二在读的许杨洋是团里的“高龄团员”,此前因为中考,她曾短暂离开一段时间,现在课余时间完全由自己支配,她又可以跟着徐世利学习上海说唱了。五年级的李王子带着全家人的支持每周从浦东赶到市青少年活动中心学习上海说唱,这次他不仅当主持人,还参演了八个节目。“我是我们班上少数几个会说上海话的,我还学过一点沪剧和滑稽戏。”舞台上的小李,满满的骄傲与自信。

在红领巾说唱团里,每个人都油然而生一种使命感和归属感。已经在团里待了五年的高一学生侯嘉祺,陆陆续续掌握了40多种上海说唱里的曲调。曾经遗憾地看着一位又一位团友因为课业压力离开,他说:“上海说唱是上海的本土文化,值得且必须传

承下去,眼睁睁地看着它消亡了,岂不是非常可惜?”初二在读的邓东依感慨:“有机会在徐老师的带领了解上海说唱,让我慢慢成为一个真正的上海人。”

老带新 上海说唱要薪火相传

这些年,红领巾说唱团也曾面临资金危机,原本每人数百元的课程费一度难以以为继。无奈之下,徐世利只好和家长商量,能否上涨一些费用,家长们爽快地将学费提高了,但最后摊下来一节课也只有15元,相比市场上的一些沪语培训班,红领巾的学费只有市场价的五分之一。

72岁的徐世利也常常面对家人的不解:“你都70多岁了还搞这么累干嘛?不要累得生毛病了!”徐世利回答:“人老了总归要有病的,你叫我停下来,我停不下来呀!”周六徐世利要给红领巾说唱团上课,周日要带着“徐家汇戏曲大家唱”的团队排练,工作日还有徐世利喜剧艺术团的演出任务,恨不得能有分身术。

一边是学了一身本领的老学员,一边是可能连上海话都不会说的新学员,这课到底怎么上呢?徐世利将一部分时间留给了学员分组教学,二人组老带新,既可以让老学员“温故”,又可以新学员“知新”。这次的汇演,也能看到很多老学员“回家”帮忙的身影。

“我希望红领巾说唱团的团员能在所有小朋友中一马当先,带领大家掀起一个学讲上海闲话、学唱上海说唱的热潮,让上海说唱后继有人,为传承和弘扬上海文化增光添彩!”这便是徐世利最大的心愿。 本报记者 赵玥

昨天演出现场

GROZA-梨园星光