

想象力是美的防腐剂

——38年后再看《天书奇谭》

◆ 徐佳和

38年前拍的动画片《天书奇谭》4K纪念版重映,再度引起观看热潮,坐在电影院里的有孩子也有大人,大人不仅是陪着孩子们看电影,更多的是被电影中独特的人物形象唤起了年少时的“梦魇”,既害怕又忍不住想看的心理体验,依然清晰如昨。

《天书奇谭》电影里处处可见奇、趣、怪诞的风格,生动活泼之外,有着漫画般的夸张与讽刺,在当年一众动画片里显得如此与众不同,一点不“唯美”。作恶多端的老狐狸,一袭黑衣,身体有些佝偻,嘴角,大黑眼圈呈“八”字,借鉴的是京剧老旦形象,但配着惨白的脸,

看起来就像个骷髅。年轻女狐妖盘发髻,凤眼、樱嘴、瓜子脸上大红晕,借鉴了京剧花旦形象,本应是“娇美欲滴”的,却带着“惑人”的符号特征扭捏作态,让人先入为主有了奇特的观感。年轻男狐阿拐被设计成白面书生,因贪吃而断掉的那条腿丰满了他的人设,方脸圆眼憨笑,白脸中间有一圈很大的红晕,像个京剧小生,本应风流倜傥深情款款,偏偏又贪吃偷鸡,单脚跳着四处逃窜。贼眉鼠眼的县官一看便是个丑角,连乌纱帽翅都是铜钱的形状,还从聚宝盆里拉出好多个“爸爸”来。取自无锡纸马神仙形象的府尹大人在眼睛上下增加红晕,眼珠子总是一刻也不能

是仅仅为了“不同”而颠覆,而是为了摆脱创作中人物形象的概念化——缺乏生活深度而进行的一次颠覆,使之更加鲜活,却也有着无厘头式和草根文化相通相融的妙处。可以说,影片中的玉帝可称得上是中国银幕上最丑陋的玉帝形象,和尚师徒、三个狐狸精莫不如是。如此的“怪诞”,富有一种舒展的想象力,这种想象力别有气度,天马行空又不至于飞入虚无,嬉笑怒骂又不至于愤世嫉俗。

惊悚、焦虑、愤怒、恐惧……这些《天书奇谭》里传递出的独特感受放在一部动画片中显然十分超前,却未尝不是艺术审美的一种。令人感受到愉悦可以是通常意义上的“美”,令人感到惊悚却有力量有能量,足以让你深深记得。如果将之以西方绘画来比较,那么可以说,雷诺阿笔下肉乎乎粉嫩嫩的俏佳人是一种令人心旷神怡的美,而卡拉瓦乔笔下手持利刃切割约翰头颅的莎乐美也是一朵“恶之花”。达·芬奇的蒙娜丽莎的微笑永恒,为蒙娜丽莎画上两撇胡子使她荒诞不经的艺术家杜尚在艺术史上也留下了一笔。

观看一部近40年前的动画电影,会让人明白,美人的脸蛋不是那些锥子脸,生活中的色彩不局限于绚烂多彩,要知道什么是欢快的美,也要理解“善恶”的边界大概在哪里。

停转,在对眼和失焦间反复切换,神仙形象放在角色里就变成了讽刺。无腿无脚的小皇帝,像木偶玩具一样,头能转上360度,暗喻着他的傀儡身份。皮肤苍白眼泡肿胀的小和尚,对人间烟火来者不拒,在美丽面前会失态,也可以“死”而复生。还有口吃的御史官,边吃边抠脚的地保等等。每一种形象,都不是单纯地呈现出他们平常在戏曲舞台上程式化的言谈举止,去符合观众的预设,而是呈现出出人意料的反面来。

片中人物造型拥有的是传统的表现形式,但是目的却是颠覆,这种颠覆并不

EDG刷屏 是自我与世界相处方式的刷新

◆ 金雷

EDG战队夺冠,许多人一夜无眠,也有人跌破眼镜。查了下数据,英雄联盟S11总决赛,B站有超过3亿人次观看直播,腾讯和微博分别有近1亿人次。一项比赛引发如此高的关注度,出现争议也在情理之中。

这就好比英格兰队夺得男足世界杯冠军,这支拥有众多球迷的明星队伍,现代足球鼻祖,终于获得了与历史地位、社会影响相符的成绩肯定。

手的要求甚高,与其他竞技运动相似,这种天赋和潜力很早就会表现出来。但EDG夺冠,对国内电竞产业的提振,无疑是正能量的,不理解、盲目打压电竞产业的声音在减少。

除了音乐,许多歌词也让人眼前一亮。如玲玲的《迟来的正义》:“我的伤疤从未结痂,一直在流血,一直在挣扎。我的噩梦从未停下,一直在折磨,一直在惩罚。”歌名让人想起经常听到一句话:正义有可能会迟到,但绝不会缺席。然而,法律界还有另一句话:迟到的正义非正义!玲玲的悲剧,便是最好的证明。

又有人质疑:足球是体育运动,打游戏是吗?列入电子竞技范畴的《英雄联盟》,是一项正经八百的体育运动。电子竞技是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力和体力结合的竞争。早在2003年11月,国家体育总局就正式批准将电子竞技列为正式体育竞赛项目。2018年雅加达亚运会首次将电子竞技纳入表演项目。而上周杭州亚组委召开新闻发布会,公布杭州亚运会8个电子竞技小项设置,其中包括《英雄联盟》,这是电竞首次作为亚运会正式竞赛项目。

具体到上海,因为EDG的俱乐部主体就在上海,他们也有意识把自己打造成一个本地化、具有上海标签的俱乐部,将国内运动员都注册在上海,希望获得这座城市更多的认同。EDG所在的静安区灵石中国电竞中心,集聚了多支头部战队和相关标杆企业、总部企业,成为在线新经济的重要力量。这次《英雄联盟》总决赛夺冠,会带动整个电竞行业进入更好的生态环境,在资源配置上激发更多上下游企业,在人才培养上输送更多动力,为上海实现全球电竞之都的建设目标提供有力支撑。

如果你玩过《英雄联盟》,关心过每一季的总决赛,就会了解EDG这次夺冠在圈内引发的震动有多大。这是一支老牌战队,实力强,口碑好,粉丝众多,但过去几个赛季总是功亏一篑,即便这届比赛也不被看好。给跌破眼镜的打个比方:

说到这里,就涉及争议最纠结的部分——凭EDG夺冠,就该鼓励一夜无眠的孩子继续没日没夜地打游戏?电竞与网游不能等同于一回事。不少喜欢打《英雄联盟》的朋友表示,从未有过转做职业选手的想法,因为电竞项目对于职业选

沉溺于网游,尤其是青少年阶段,是完全不可取的。而电竞产业、专业人才的成熟发展,会让更多家庭、更多青少年认识、了解这项高速发展的新兴事物,从而理性规划自己的人生道路。

正义和人性的光芒终将刺破罪恶的阴霾

◆ 邵宁

由缪时客出品的音乐剧《沉默的真相》不久前在共舞台连演55场。这部音乐剧改编自作家紫金陈的悬疑小说《长夜难明》。去年,由廖凡、白宇主演的网剧《沉默的真相》由爱奇艺制作播出,赢得豆瓣9.2分的高口碑,火爆全网。在去剧场之前,笔者也有些疑惑:有网剧珠玉在前,舞台剧能否有新的突破?以音乐、歌舞见长的音乐剧表现悬疑有优势吗?还有,连演55场的市场自信从何而来?

走进剧场,几乎满座。舞台暗沉,走工业风,由钢架、木板搭成高低错落的空间、楼梯,仿佛是一座废弃的楼房,又似一张大网,配上深幽的灯光,让所有人都深陷在难以挣脱的“长夜”中。这样的设计看似随意,实则虚实相间,给舞台调度、演员表演提供了自由多变的空间。而乐队就设置在左后方二层一角,演出全程现场演奏。

全剧是一个“案中案”,从地铁抛尸案引出曾经的检察官江阳的离奇死亡,从江阳死亡又牵出侯贵平案。这案中案,笼罩着重重暗黑的迷雾,充斥着各种势力的博弈,令人窒息。而错综复杂的案件背后,是一群志同道合的人历时13载对于真相的追踪和对正义的守望。他们历经无数危险,付出巨大代价,终于让真相不再沉默,让罪恶得到惩处。最终,一位检察官高尚、勇敢的灵魂也大白天下。一场演出,掌声不断;全剧终于,观众迟迟不愿离场。

这是一次成功的改编。其成功之处,首先在于加强了作品的社会性和思想性。全剧基本忠于原著,不过,从12集的网剧到2个半小时的音乐剧,砍掉了几条枝蔓和次要人物。而有几处改动令人印象深刻。一是最初案件的受害者,网剧中被老板用于向官员性贿赂的是刚刚中学毕业的女生,在音乐剧中则变成了留守女童,这一点与原著相符。这一情节尽管扎心,但未成年人遭性侵在现实生活中时有发生。这一点改动,使人性的善恶突显了出来。

另一个改动是时间。网剧中江阳和他的朋友追踪真相7年(原著中是10年),而音乐剧则是13年。时间的拉长,一方面更体现江阳以及刑警朱伟、法医陈明章“三人组”追踪真相的锲而不舍;另一方面,经过这么多年,留守女童已经成年,可以展现童年的悲惨遭遇在她们生命中究竟留下了什么?剧中玲玲一角是新设的,沉沦声色场所中的她,其实是网剧中多个受害女孩的集中代表,她的孩子也成为最重要的证据。戏剧的力量在于反映现实生活,这一改动无疑是深

刻的。

其次,剧中人物个个鲜活传神。这当然离不开原作者的塑造,但音乐剧的再创造也可圈可点,凸显了导演的功力。比如大反派孙红运的出场是泡茶、喝茶,这似乎是当下“老板的标配”,他为自己的所作所为开脱:“你只看到少数人的悲苦,而我拯救了几千人的生活。”一个恶贯满盈的家伙却把自己标榜成道德楷模,这种“提高地方GDP、创造就业机会”的论调,让人想起了《扫黑风暴》中的高明远。

李朗朗也把法医陈明章演活了,他是这出沉重的剧里轻松的部分,“市侩”外表下的热心肠、精明背后的正义感,以及对朋友的赤诚和义气,同样让人难忘。最后,江阳决定以自杀做局,揭开真相,他和好朋友一作最后的告别:“朱伟,当个民警也挺好的;老陈,我的手机店就托付给你这个大股东了;李静,谢谢你对我的信任,我没有让你失望……”这一场,令无数观众泪崩,也使全剧达到了情感高潮。

第三,音乐给全剧增加了特别的力量。缪时客是以原创音乐见长的团队,贯穿全剧的歌曲不仅能够推进情节、烘托气氛,更起到了塑造人物、调动情感的作用。《花》《丢了》等歌在网上被点赞无数。“世界灿烂盛大,却容不下一朵花……”演玲玲的杨舒妍唱功了得,高音区充满爆发力,让人听到了内心极大的痛苦。舞台中央,四个白衣女孩在舞蹈,暗示了如花一般的女孩,从盛开到枯萎,令人心痛。

除了音乐,许多歌词也让人眼前一亮。如玲玲的《迟来的正义》:“我的伤疤从未结痂,一直在流血,一直在挣扎。我的噩梦从未停下,一直在折磨,一直在惩罚。”歌名让人想起经常听到一句话:正义有可能会迟到,但绝不会缺席。然而,法律界还有另一句话:迟到的正义非正义!玲玲的悲剧,便是最好的证明。

这是一出扣人心弦的悬疑剧,一出视听俱佳的音乐剧,更是一出为数不多的现实题材戏剧作品。一部好的作品必定是发人深思的。《沉默的真相》或许有点压抑,但只要看看各类新闻报道,就会知道这一切并不是胡编乱造。从某些地方,它与《扫黑风暴》有相似之处,然而,从艺术性角度来看,《沉默的真相》可能胜过了那部命题作文的电视剧。

真相不会永远沉默,正义和人性的光芒终将刺破罪恶的阴霾。

扫一扫请关注“新民艺评”