

让 **传统文化** 活起来

看 壁画《艺术女神》动起来

大剧院“东方舞台美学”新尝试

■ 《重逢牡丹亭》剧照
本报记者 王凯 摄

画家丁绍光为上海大剧院而作、原型出自北魏飞天的壁画《艺术女神》正在复制并“动起来”成为动画片,以庆贺上海大剧院即将迎来的建院开幕 25 周年。主题为“你好!艺术女神”的院庆,也彰显了大剧院制作“东方舞台美学”系列的初心。

1998年,旅美画家丁绍光应邀为新落成的上海大剧院无偿创作巨幅壁画《艺术女神》。2002年,由他修复的壁画《艺术女神》永久入驻大剧院艺术藏品馆,成为首件院藏。该作品以北魏飞天形象为原型,象征古代中国艺术的精粹。画中,飞天一手熏炉、一手拿着莲花,在连缀的云朵上尽情飞舞。丁绍光认为,“北魏时期的飞天形象是我所见到的最美的艺术佛像,可以与世界上任何艺术形象媲美。”目前,大剧院正聘请专业人员着手对巨幅画作进行复制。复制过程在丁绍光的把关下,精确还原细节,并于8月27日建院开幕 25 周年当天悬挂至大厅。此外,围绕壁画《艺术女神》的相关文创产品也将推出,纪录影像已提上日程。

壁画回归的同时,上海大剧院着力打造的“东方舞台新美学”系列也将拓展外延。

近年来上海大剧院着力打造“东方舞台美学系列”,并相继推出新编昆剧《浮生六记》、《重逢牡丹亭》及舞剧《白蛇》。三部作品均取材自中国传统文学艺术宝库,保留内涵和精髓的同时,以当代视角解码,运用舞台高科技呈现东方美学的别样意蕴。

■ 舞剧《白蛇》彩排照
本报记者 王凯 摄

《浮生六记》以高科技的现代材料将传统戏曲意境之美发挥到极致,舞台上的一滴“墨”,还有始终悬浮于半空的“飘纱”,让人和景宛如一幅巨大流动的“中国水墨画”。《重逢牡丹亭》是一次对汤显祖原著的解构,让观众进入杜丽娘之梦和柳梦梅之梦,重新思考爱冲破生死的力量。镜面式舞台呈现写意甚至幻象的“雕梁画栋”和“断井颓垣”,虚虚实实间是梦也是人生。谭元元担任艺术总监并主演的舞剧《白蛇》,重新架构的故事具有当代象征意味。白蛇、许仙、法海分别对应当代的妻子、丈夫与心理医生,青蛇则象征着女性心中永不磨灭、天真烂漫、追求独立的自主意识。角色融合古今、互为呼应、虚实对照。

开拓传统题材的当代表达,契合当下观众思想和审美,是“东方舞台新美学”的制作理念。上海大剧院总经理张笑丁说:“现在年轻观众不是不爱中国传统文化,而是我们要思考用怎样的方式去呈现。”从昆曲《浮生六记》到《重逢牡丹亭》,再到舞剧《白蛇》,“东方舞台美学”系列重在提炼传统内核衔接当代呈现。张笑丁说:“挖掘优秀传统文化,弘扬民族艺术形式,我们不断尝试,让多种艺术门类的跨界融合,去丰富观众的审美体验,再度释放传统经典的当代魅力。”据悉,2023“夏之季”演出季将率先推出一批经典戏剧、精品原创节目,奏响 25 周年院庆的序曲。昆曲《浮生六记》也将召集原班人马再度上演。本报记者 朱渊

■ 壁画《艺术女神》

马上评

艺起飞

□ 朱光

建设中华民族现代文明,舞台艺术是不可或缺的一块重要拼图。文化强国,不妨可以自舞台起,进行实验与实践。舞台上的演出剧目,历来可以博古通今,勾起悠远璀璨的文明积淀,幻化出神奇未来的文明画面。

从北魏飞天走来的“艺术女神”,作为上海大剧院投身“东方美学系列”的象征,正在美影厂里“动起来”,成为动画短片。这难免令人想起另一部同样也是由美影厂制作、自北魏敦煌莫高窟“走”出来的动画片《九色鹿》,堪称一个时代的经典,至今深入人心。《骆驼祥子》的基调与“时尚”或者“科技”没什么关系,但是当这部小说被改编成话剧之际,完全可以进入探索与实验的空间,正如《哈姆雷特》这样的经典,也被不断挪移到其他时空,不断以各种样式重塑。此番,《骆驼祥子》里的骆驼,成了仿生四足机器人。这不禁令人好奇,话剧中心这一版《骆驼祥子》会成为什么样?肯定不会停留在老舍原著的年代。

艺术与技术,是文明发展的两翼。融入时代特征的舞台艺术,也能融入同时代的技术,共同描绘中华民族现代文明的美好图景。

■ 机器人加入《骆驼祥子》剧组

看

机器人演《骆驼祥子》

这两天,在上海话剧艺术中心舞台剧《骆驼祥子》排练厅里,来了一位特别的“演员”——仿生四足机器人,据了解,它将在剧中饰演骆驼一角。目前,这位“演员”正在和剧组的其他演员通过一次次排练,反复磨合。按计划,它将于7月8日亮相。以前,观众只是在春晚中看到蔡明演的机器人,这次机器人真的要闪亮登场了!

说起它,其实是位“出道”2年多的“老艺人”了。在2021年春节联欢晚会上,24台四足机器人以小牛“犇犇”的形象登台,这是目前人类顶级足式机器人技术与中国传统生肖文化的深度交融,也是四足机器人全球首次参与动态走位集群舞蹈表演。事实上,“犇犇”和这次登上沪上舞台的“演员”是同一家公司的不同代产品。

研发者王兴兴,2016年从上海大学毕业后就创立公司,潜心于足式机器人的研发和推广。其实,研发四足机器人主要不是为了演戏,它可以完成安防巡检、探险救援等各种任务,在农业、工业领域内也有广泛用途。

由于它外形酷似小狗,非常可爱,又会连续后空翻,还会晃晃小脑袋、抬手作揖……所以很容易让人产生“撸一把”的欲望,当它出现在一些科技展上时,不少观众表示想把机器人带回家当宠物。随着人工智能的发展,它也真的能成为人们的家庭伙伴了。就像它在剧组里,排练时卖力表演,排练完卸妆后忙前忙后送盒饭,不辞劳苦!如果观众看完舞台剧《骆驼祥子》,实在喜欢,也可以在淘宝上买到它。

据了解,《骆驼祥子》启用的四足机器人,是目前研发的最大的一只。之所以会启用机器人当演员,这是主创团队为了让经典用年轻化的表达走进年轻观众的心。这是导演何念继话剧《原野》之后推出的“做年轻人爱看的经典”第二部,在创排之初,主创团队便决定通过更为创新、大胆、现代的演绎来重现经典。

众所周知,老舍的小说《骆驼祥子》从1955年出版至今,销量还在不断累积。舞台剧《骆驼祥子》希望在舞台上鲜活、立体地呈现出老舍作品的文学价值。“就像我们一开始做《原野》的时候,出发点就是用当代视角重新去解读经典,《骆驼祥子》也立足于此。”何念说,“从我个人来说,无论是《浪潮》《觉醒年代》这样的主旋律题材作品,还是《原野》《骆驼祥子》这样的经典名作,我们创作者都要发掘它们的魅力给年轻人看,这是我们创作者的使命。”

由于目前该剧还在排练中反复打磨,所以这位机器人在舞台上的表演内容还没有完全敲定,可以肯定的是,它一定会在舞台上让观众耳目一新。

本报记者 吴翔