

“魔力”破圈 从剧场到街头

第24届
中国上海国际艺术节
THE 24TH CHINA SHANGHAI
INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

用魔术变出一个文化IP

昨晚的浦东,被一股奇幻的“魔力”点燃。

户外小雨淅沥,却丝毫未减“魔卡魔咔”魔法市集的热度。在浦东新区文化艺术指导中心,年轻人流连于琳琅满目的道具摊前,眼中满是新奇与兴奋。

与此同时,东·剧场的聚光灯下,2022年FISM世界魔术冠军劳伦·皮隆,正以一场先锋魔术剧《TIM》,引领观众走入一场关于潜意识的诗意冒险。

而最出人意料的魔法,发生在散场之后。当观众们还沉浸在剧场的余韵中,来自巴西的街头魔术师已在大厅候场。人群迅速围拢,幽默风趣的即兴表演瞬间点燃气氛,将精致的剧场艺术拉入零距离的街头狂欢。

剧场内外的空间被巧妙串联,这正是2025上海国际魔术周乐于见到的——它不

■ 魔术剧《TIM》

今天,由邵宾
纳剧院带来的德国
浪漫主义文学经典
《米歇尔·科尔哈斯》将在上

海 YOUNG 剧场进行亚洲首演。这部入选德国中学教材的作品,看似贴近大众,实则藏着让德语母语者都犯难的“长句密码”。演出前,主创团队为观众展示了10分钟的演出片段,演员们说:“这10分钟,只是文本中的5句话!”

德国作家海因里希·冯·克莱斯特这部200多年前的作品源自一个真实案件,讲述

仅在艺术上寻求突破,更致力于融入城市肌理,完成从专业盛会到城市级文化IP的华丽焕新。

昨晚首演的开幕演出魔术剧《TIM》,已不仅是魔术,更是一场戏剧探索。劳伦·皮隆以独角戏形式,与看似寻常的纸箱、纸片展开“对话”,将魔术、戏剧与影像融为一体,释放出无限的想象力。

这已是她第三次登上魔术周的舞台。从早期的Gala秀嘉宾到带来完整剧目,他的蜕变也印证着魔术周的艺术进阶。以魔术剧开幕,宣示了其打破“魔术即小节目拼凑”传统认知的决心。

“今年我们的主题是‘魔术与戏剧’”,上海杂技团团长梁弘钧说,“我们希望推动魔术走向更具张力、更具探索性的先锋表达。”上海,正成为世界高水平魔术演出的重要首秀场与聚集地。

本届魔术周最富想象力的举措,在于将精致的舞台魔术与鲜活的街头魔术无缝衔接。想象一下:下班走出办公楼,就可能在浦东美术馆门前与国际知名魔术师不期而遇;剧场里的观众,散场后便撞见大厅里街头魔术师的即兴互动。魔术,甚至还能“开”进了地铁七号线,在一列主题专列中,与城市的日常脉搏同频共振。

台前光芒四射,幕后则涌动着强大的产业势能。国内首创的“国际创新道具发布会”上,专业人士目光聚焦。六张长桌依次排开,各家亮出最新研发的“秘密武器”:能藏网球的智能桌、拥有“读心术”的魔术相框、魔术周联名款纸牌……曾是魔术师

的罗子豪带来了他最新研发的道具桌 Portal X Pro,这款产品七月在意大利都灵展上售价过万,十几台迅速售罄。

正是借助魔术周的平台,中国魔术产业链的完整与高效得以向全球展示。FISM国际主席安德烈·拜奥尼也盛赞,这一盛会持续展现着“中国魔术界的活力、创造力与卓越水准”。

本届魔术周最聚人气的,无疑是第二届“魔卡魔咔”魔法市集。这个汇集了海派潮流、非遗与魔术道具体验的沉浸式魔法社区,延续了去年的高人气,成为了都市青年热衷打卡的潮流新地标。

在熙攘的人群中,瑜慈惊奇扑克牌创始人赵蕴之感慨万千。他每年从北京赶来,这里于他而言,不仅是生意场,更是梦开始的地方——从留学时年年来观摩的爱好者,到如今的品牌主理人,魔术周见证了她的蜕变。“能在这里见到真实的消费者,太重要了!”他的感叹,或许正是魔法市集生命力的最佳注脚。

魔法市集的策划人、浦东新区文化艺术指导中心主任张磊表示:“在国际文化交流日益频繁的今天,如何让国际文化IP不仅是一场‘旋来即走’的秀,而是能深深植根于本地土壤,融合创新、生发新枝,是我们要思考的重要课题。我们通过将国际木偶艺术周、国际魔术周等国际性文化盛会与浦东的公共文化空间以及群众文化生活深度融合,充分展现浦东的文化活力与创新力。” 本报记者 赵玥 宋宁华

■ 近景魔术表演

艺术节·手记

魔术的『上海时刻』

当劳伦·皮隆让纸盒甚至自己悬浮,引来孩子们阵阵惊呼;当青年魔术师在人潮中认出彼此,惊喜道,“原来你也在上海”;当老人冒雨带着孙辈逛集,年轻志愿者受氛围感染买下人生第一副魔术道具……每个人都在这里,找到了属于自己的入口。这些微小的个体瞬间,共同编织着魔术的“上海时刻”。

走过十四届的上海国际魔术节,在去年更名为上海国际魔术周,并且从两年一届变成一年一届。从魔术展示平台到营造魔术生态,再到从上海出发,向全国、国际辐射的产业链,上海国际魔术周,一步步向着更宏大、更开放的目标迈进。

魔术的本质是创造奇迹。而在上海国际魔术周,我看到的奇迹不仅是舞台上的瞬间,更是一个国际文化品牌如何在这座城市生根、发芽、长出新的枝干。

当FISM国际主席、世界冠军魔术师、本土从业者和普通市民在同一时空下共享魔术的魅力时,这本身就是一个关于城市文化的美丽魔术。 赵玥

舞台上的技术也不只是特效,声效与投影可以像“石头入水起涟漪”,把长句里的情绪波动可视化。原著完整呈现需6小时,主创反复打磨,才将时长压缩到2小时,却保留98%原著内容。“克莱斯特的每句话都有深意,不敢随便改。”导演麦克伯尼说。

本报记者 吴翔

五句话演了十分钟

《米歇尔·科尔哈斯》为观众解决“长句难题”

了马匹商人科尔哈斯过境时,被索要“不存在的通行证”,爱马被迫质押后被累垮,科尔哈斯合法申诉被权贵阻挠,妻子递请愿信时遇害,最终他为求正义走向暴力。这部作品的文本复杂度远超想象。演员们直言,作者克莱斯特的句子长得“像没有尽头”“读着读着就忘了开头”,连德国演员都称这是“最难的德语台词”。为此,他们只能把长句切分成

小块,像“传递碎片”般接力演绎。不过,当他们读了几遍后,却发现文字里藏着惊喜:台词优美得像音乐一样,50%的句子带着“克莱斯特式讽刺”。

舞台呈现同样充满挑战与巧思。舞台上两块巨大玻璃屏是关键:演员时而要操作摄像机,时而要操作幻灯片,时而要操作手机,时而要配合后面大屏多媒体表演。

咖啡文化特展聚焦城市记忆

耳边是悠扬的爵士乐、入眼的是锃亮的咖啡杯……步入上海市历史博物馆西楼一楼,仿佛瞬间回到几十年前的咖啡馆。这正是上历博原创新展“走! 喝咖啡去——咖啡文化特展”的现场。182件展品打破传统“编年史”的陈列方式,以全球史、城市史、在地化三条线索带领观众回溯咖啡的全球传播史,探究咖啡馆对城市社交的重塑,并聚焦咖啡与上海城市记忆的联结、与本地生活的相融相生。

“唤醒咖啡因”板块特别设置的咖啡闻香瓶,让观众通过气味开启沉浸式观展之旅。“开启风味之门”板块集中讲述咖啡在上海的百年发展

史。1844年上海首次进口“枷榧豆”,1853年老德记药房将咖啡当作“咳嗽药水”售卖,这些有趣的细节生动展现了早期上海人对咖啡的认知变迁。“翻不完咖啡菜单”板块聚焦咖啡文化的当代发展,带领观众体验海派文化与全球产业交织的咖啡之旅,共同探索这一杯中所蕴含的城市活力与人文情怀。

展品中有79件是首次展出,比如有两件制作于20世纪上半叶的器具落款“ZEE SUNG”,为上海广帮银楼后起之秀“时新”的英文名。器具以几何轮廓为特征,器身及器盖均可见竹纹,融古今中外元素于一体,体现了海派文化的包容性、创新性。

10月30日至11月2日,博物馆庭院还化身室外“咖啡空间”,“第五届广场咖啡嘉年华”以近90个各色摊位位列历届之最。

上历博还和Nespresso、曹鹏公益基金会合作公益项目,比如以回收咖啡渣为原料制作的环保长椅,椅背部分用自闭症儿童画作点缀,旨在推广环保理念的同时让孩子们用画笔与这座城市、这个世界对话。

此外,上历博推出“跟着展览去旅行”打造独具特色的文旅线路,在“跟着展览去旅行·咖啡”主题旅行活动中,将陆续推出覆盖上海、海南、云南、浙江等地的不同路线。

本报记者 徐翌晨

◀ 近代咖啡研磨机
▼ 咖啡闻香瓶