

EXHIBITION 展览

在历史博物馆钟楼上“飞檐走壁”

“虚·构”展览上演实景版《盗梦空间》

■本报记者 曹之光

建筑和街道向天上折叠,路人悬浮在半空中行走……电影《盗梦空间》营造出的梦幻城市景象,在吴美术馆展出的“虚·构”展览中,就能“实景”体验。作为阿根廷艺术家莱安德罗·埃利希在中国内地的首个大型个展,本次展览集中了他的30多件代表作,涵盖大型互动装置、影像装置、摄影等创作形式。其中,作品《建筑——上海钟楼(悬浮时间)》以上海市历史博物馆的钟楼为灵感,观众可在钟楼外墙上“飞檐走壁”。

莱安德罗·埃利希出生在一个建筑师世家,他在艺术作品中常常运用镜面、投影和建筑结构,呈现虚实之间的巧妙关系。住宅楼里的电梯、房门上的猫眼、商店中的试衣间、砌着纯白瓷砖的水池,都是他作品的一部分。莱安德罗介绍,小时候,他常常跟着大人到建筑工地游玩,因此他对建筑物很有感情:“展览中的所有作品,创作灵感都来源于我对一座建筑的个人记忆。”

走进美术馆,观众首先看到的是大型装置《窗与梯——过去的重量》。在视觉上,这件作品宛如一座“空中楼阁”:一面带着窗框的残破墙面,被一架单薄的梯子举到半空中,整个建筑摇摇欲坠。这件作品的创作灵感,来源于2005年莱安德罗在美国新奥尔良市目睹的景象:卡特里娜飓风过境后,昔日繁华的城市,只留下了断壁残垣。于是,他创作了这幅作品表现城市的“脆弱”。

莱安德罗在创作时喜欢营造“视差”,他的作品有一种独特的趣味性。“楼梯‘倒’了!”当观众看到作品《楼梯》,都不免会发出感慨。这件作品让本应“扶摇直上”的楼梯结构,整体旋转了90度,横放在了地上。于是,观众便能以平视的角度,看到楼梯和天井的全貌,而这,是日常生

活中无法做到的。《楼梯》也展现出莱安德罗最擅长的能力:重组一个普通的建筑空间,将建筑的实用功能消解,最终成为一件艺术品。

“镜像”则是莱安德罗作品中另一个常用的元素。当观众走进宛如迷宫的作品《试衣间》,在“试衣间”隔板两旁的镜子里,都能够看到自己的形象。作品《美发沙龙》的观赏效果异曲同工,墙面上有些镜子能反映观众自己的形象,有些则折射出别人的脸。而作品《教室》,则通过光影折射,令人仿佛置身于一间废弃的教室里,营造出一种阴森诡异的氛围。“镜子能够把平面的空间变得有深度,也能把一个空间无限地复制。此外,我还喜欢镜子的象征寓意:面对镜子,人们会思考自己的身份。”莱安德罗表示。

《建筑——上海钟楼(悬浮时间)》是莱安德罗为上海度身打造的新作:根据上海市历史博物馆钟楼复制的装置横放在地上,一块巨型镜子则斜立在装置旁。观众在地上的装置里或坐、或躺、或做出怪异动作。通过镜子的反射,观众仿佛正在“挑战”地心引力,在钟楼外墙上做一系列特技表演。莱安德罗介绍,2001年,他在当时的上海美术馆(现为上海市历史博物馆)参观蔡国强个展,就被这座建于上世纪30年代的钟楼建筑深深吸引了。“这件作品蕴含了我的上海记忆。”莱安德罗表示,他在世界各国的城市举办个展时,都会创作一件灵感来自该城市建筑的作品。

“莱安德罗利用视觉制造的错觉,来动摇人们日常生活中的经验,创造出令人遐想的‘视觉迷宫’。”吴美术馆馆长尹在甲认为,莱安德罗在让观众获得感官刺激的同时,还将引导观众开展更深层次的思考:思考身体与空间的关系,以及个人与社会的关系。

本次展览将持续至10月15日。

① 《建筑——上海钟楼(悬浮时间)》 □本报记者 曹之光 摄
② 《教室》 □资料图
③ 《试衣间》 □资料图
④ 阿根廷艺术家莱安德罗·埃利希在展览发布会上。□资料图

聚焦东艺·缤纷舞台

上海东方艺术中心
SHANGHAI ORIENTAL ART CENTER

话剧《新原野》10月收官“东艺·央华戏剧季”

万方力作为中国女性呐喊 孔维闫楠担纲主演

10月5、6日,话剧《新原野》将亮相上海东方艺术中心歌剧院,为“东艺·央华戏剧季”收官。该剧主演孔维、闫楠将带你重回上世纪五六十年代,在乡土中国的原野上,见证命运多舛的六团在时代的洪流中挣扎。

►《新原野》剧照。
□东艺 供图

曹禺之女执笔
为中国女性发出呐喊

万方笔下的《新原野》,可以说是中国女性在社会人生、自然环境中的命运写照,是为女性命运发出的呐喊。它通过婆媳之间的撕扯、婆媳面对家中男性背叛的纠葛,以及婆媳和整个村子的对抗,以点滴入微的细节展示着宏大的主题。在两个小时的舞台演出中,构建了一部中国女性的世纪生命史诗。

编剧万方是曹禺的女儿和衣钵传人,她的妙笔描绘出了一幅女性命运的史诗画卷。“我觉得男女关系不外乎是和爱自己的人或不爱的人在一起。和不爱

的人在一起的婚姻是可悲的,这个悲剧不光对于女性,对于男性也是一种折磨。”她认为,过往女性地位卑微,当今女性变得自立、平等和强大,但那种隐隐的不安和危机感依然没有消失。这也是导致剧中人物六团心生杀机的原罪。女性天生的弱势造成她们想依靠、信任男性,由于不愿放开而产生了恨。恨这种感情十分可怕,会滋生戾气、暴虐和毁灭,会毁了自己和所爱的人。

至于故事的结局,六团该何去何从,

万方给出了一个开放式的解读。“六团不会有好结果。但是我不忍心让大家看到她被抓、被枪毙。每位观众都可以给她设计一个结果,这个结果是从每个人自身的生活经历给出的。”万方说。剧情里有一幕服仙被推到水里,而鱼在水中游的情景,这是因为万方从心里希望她们能获得自由。

本剧有强烈的象征主义元素,而如何将这种象征主义为观众所接受,如何让观众看明白象征的本质,还要让观众

看的喜欢?整部剧不但要能让观众看得心情愉悦,更要让他们感受到美,这就对导演的功力提出了严格的要求。

汇聚名导名演员
强强联手打造新经典

《新原野》的导演是来自立陶宛的拉姆尼·库兹马奈特女士。她是欧洲各大戏剧节的常客,曾立陶宛最高戏剧大

奖。在这样一部女性史诗中,她将以别具一格的世界级导演风范,为东艺的观众呈现这部现实主义舞台巨制。在剧中,她通过自身对于戏剧美学的理解,传达了她对于人类灾难和性别压力的体会。“我们经过了两年苦苦寻找,最终选择她作为导演。这不只是一种缘分,更是因为她在戏剧技术、戏剧美学方面,具有超乎常人的导演能力。”制作人感叹道,与导演的相遇是一种缘分。

对导演拉姆尼来说,这部话剧则有些沉重,“我来自立陶宛,不太了解中国文化,需要花费很长时间来投入中国文化。排练中,我用到了中国民歌,也用了立陶宛音乐。”拉姆尼的坎坷经历也让她对剧本产生了亲切感,从而产生了创作的冲动。“当我第一次读到这个剧本,我就非常感动。因为第一任丈夫的离开,我曾有过像剧中的六团一样的经历。”拉姆尼希望,这部剧的舞台表演能够很美很好看很生动,展现强烈的诙谐喜剧色彩,最终为观众带来灵魂自由的欢愉表达。

在剧中饰演女主角六团的孔维,曾出演过《太阳照常升起》《我的前半生》《和平饭店》等大热影视剧。她的戏剧功力也不可小觑,2000年曾以优异的成绩考入北京人民艺术剧院,成为当时北京人艺50年来招收的第一位电影学院的毕业生。在剧中饰演婆婆的冯宪珍,则被誉为国家话剧院的“舞台女王”。退休后的她依然活跃在话剧舞台上,她说:“我永远会在心里说戏剧万岁、戏剧不死,戏剧需要观众,观众是戏剧生存的土壤。”在《新原野》中,这两位艺术家的强强联合,令人期待。