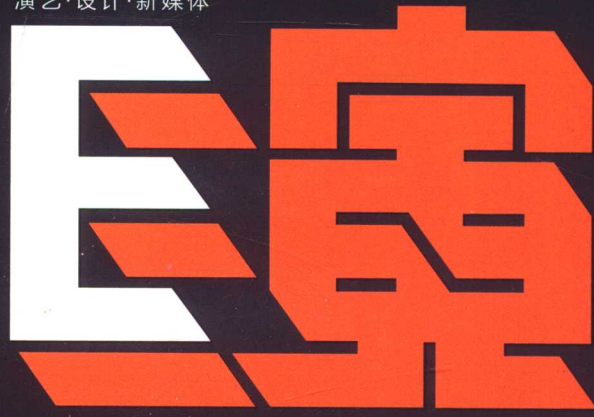

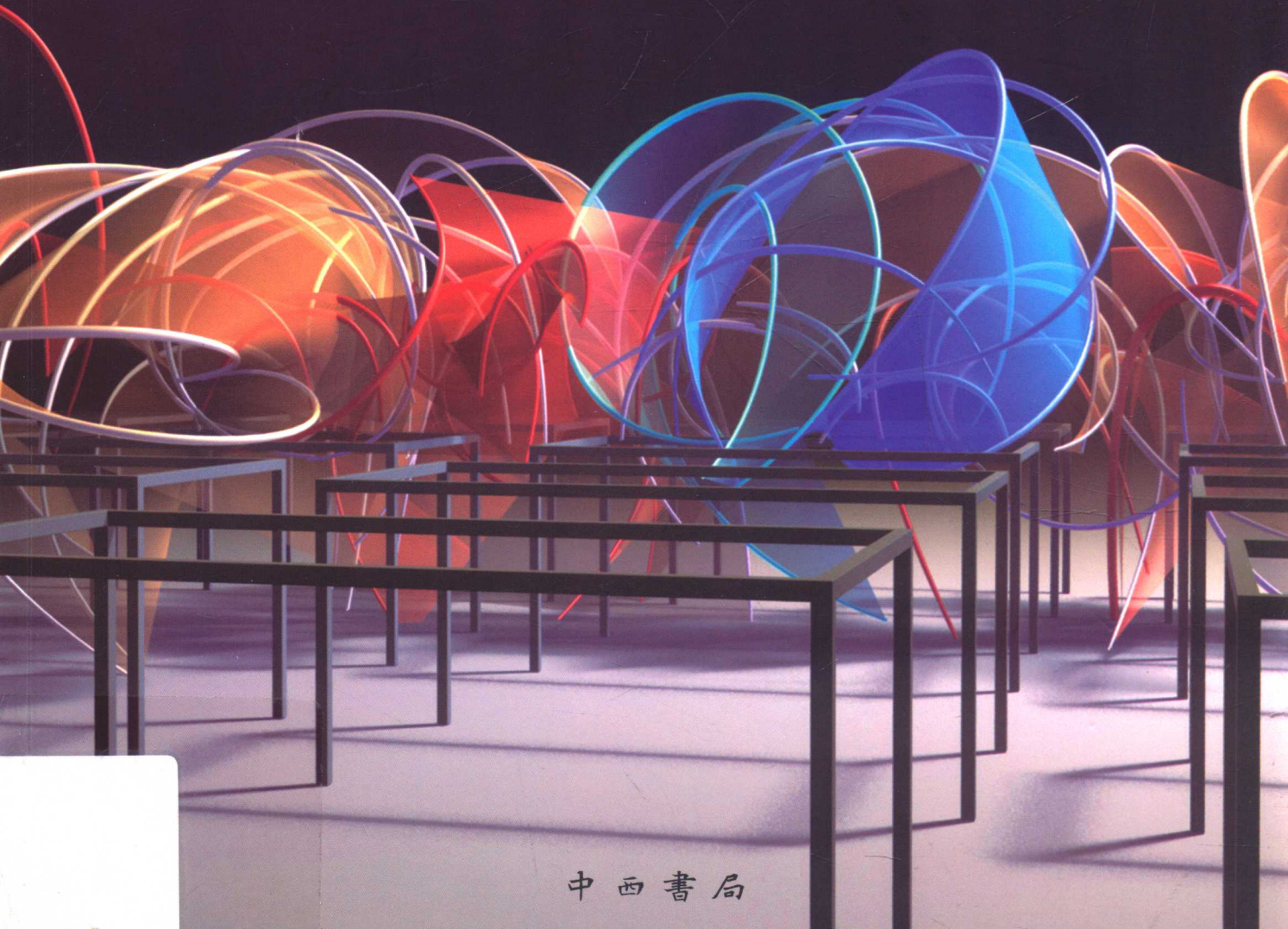
E-PERFORMING ARTS

演艺·设计·新媒体

WWW.EYANN.COM
WWW.CREATIMAGINEER.COM

2014
05
总第十三辑

中西書局

演艺·设计·新媒体

编委会

主任 楼 巍 韩 生
副主任 王履玮 刘志新
委员 丁肇辰 方 军 方 方 文小凡
刘 畅 杨青青 张 星 张 旭
张维达 陈永东 林磐耸 郑培光
胡雪桦 徐家华 黄昌勇 詹惠登
潘健华
Christoph Bode
Tobias Gremmler
Hans-Georg Knopp
Alexander Fabian Brandt (飞苹果)
(按姓氏笔画为序)

《E演》编辑部

主编 韩 生
副主编 魏东晓(常务)
方 军 徐肖锋
新媒体总监 徐肖锋
本辑特约编辑 方 军
视觉总监 陈 晔 徐肖锋
新媒体技术平台 陈永东 张敬平 朱 云
编辑部主任 张凌南
编辑 殷鸿芳 雷 雯
美术编辑 戴 炜
翻译 徐肖锋

北京站 常青田
深圳站 王少伟
西安站 张 凯
台北站 陈治华
东京站 宗 华
伦敦站 王 晶
新加坡站 李集庆
波士顿站 盛 夏

主办 上海戏剧学院
出品 《E演》编辑部
网址 www.eyann.com
www.creatimagineer.com
地址 上海市华山路630号
邮编 200040
电话/传真 021-62494525
E-mail editor@eyann.com

运营支持 上海上戏文化发展有限公司

图书在版编目(CIP)数据

E演. 第十三辑 /韩生主编. --上海:中西书局, 2014.10

ISBN 978-7-5475-0736-0

I. ①E… II. ①韩… III. ①戏剧艺术-研究 IV. ①J8

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第223660号

总第**13**辑

演艺 | 设计 | 新媒体

《E演》编辑部 上海戏剧学院

责任编辑 刘寅春

装帧设计 梁业礼

出版发行 上海世纪出版集团 **中西书局** (www.zxpress.com.cn)

地 址 上海市打浦路443号荣科大厦17F(200023)

经 销 各地 **新华书店**

印 刷 上海界龙艺术印刷有限公司

开 本 890×1240 毫米 1/16

印 张 6.5

版 次 2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5475-0736-0/J·098

定 价 20.00元

{ 编者的话 PREFACE

艺术家韩立勋以“捕风捉影”命名了他新近完成的一项创意。艺术创作从某种意义上说，就是“捕风捉影”，直至实现“无中生有”。这种方式无疑带有神秘性，但许多艺术家都认为，“坚持”是在这条道路上有所领悟、有所收获的最基本秘诀之一。很多灵光乍现，其实来自于坚持不懈。

同样是在艺术之途跋涉的人，本辑《E演》介绍的中国国家话剧院优秀演员牛飘，则是在“漂泊”了一段之后重归舞台。我们认为这同样是中国艺术工作者宝贵的经历，因为它具有鲜明的时代印记，是许多人心路历程的写照，并且也会内在激励艺术家回归之后更好地选择“坚持”。

正因为艺术常似“捕风捉影”，因此也总有人试图以一些更为清晰、明确的方式将其记录下来。《关于舞姿库》便体现了跨学科研究团队，在编制“舞谱”方面所作的尝试与努力。艺术实验越来越具有科学性倾向，科学研究越来越触碰到艺术领域，这恐怕也是这个时代所体现出的重要趋势。

《“掩盖之下”的丹麦皇家图书馆表演》，使我们看到即便在看似冰冷沉默的档案陈列中，也可以创造种种艺术性的隐喻，甚至将档案展示演变成一种表演性概念，以表达当代人对于档案学的体认。这表明，艺术一旦介入某个领域，这个领域必然会有新的样态。如果反过来的话，同样也会给艺术带来新的东西。

演艺·设计·新媒体

编委会

主任 楼 巍 韩 生
副主任 王履玮 刘志新
委员 丁肇辰 方 军 方 方 文小凡
刘 畅 杨青青 张 星 张 旭
张维达 陈永东 林磐耸 郑培光
胡雪桦 徐家华 黄昌勇 詹惠登
潘健华
Christoph Bode
Tobias Gremmler
Hans-Georg Knopp
Alexander Fabian Brandt (飞苹果)
(按姓氏笔画为序)

《E演》编辑部

主编 韩 生
副主编 魏东晓(常务)
方 军 徐肖锋
新媒体总监 徐肖锋
本辑特约编辑 方 军
视觉总监 陈 晔 徐肖锋
新媒体技术平台 陈永东 张敬平 朱 云
编辑部主任 张凌南
编辑 殷鸿芳 雷 雯
美术编辑 戴 炜
翻译 徐肖锋

北京站 常青田
深圳站 王少伟
西安站 张 凯
台北站 陈治华
东京站 宗 华
伦敦站 王 晶
新加坡站 李集庆
波士顿站 盛 夏

主办 上海戏剧学院
出品 《E演》编辑部
网址 www.eyann.com
www.creatimagineer.com
地址 上海市华山路630号
邮编 200040
电话/传真 021-62494525
E-mail editor@eyann.com

运营支持 上海上戏文化发展有限公司

目录 CONTENTS

编者的话 PREFACE

现场 ON THE SCENE

6 捕风捉影 它曾来过
It Has Been Here Chasing After Shadows

20 挑战想象的跨界设计
—— 德国Elektropastete视觉艺术作品
The Cross-Border Design Challenging Imagination
—— Elektropastete's Visual Arts Works

28 禅境中的古老秘仪
Ancient and Mysterious Rites in The Zen State

31 海拔高处的心灵洗礼
—— 实景史诗剧《江孜印迹》上演
Soul Baptism at a High Altitude

人物 FIGURES

12 把能量集中于最珍视的事情
—— 著名艺术家韩立勋访谈录
Devoting Energies to the Most Cherished
—— An Interview With Famous Artist Han Lixun

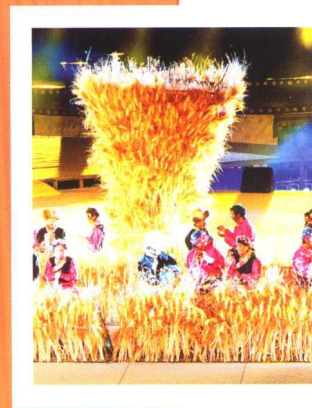
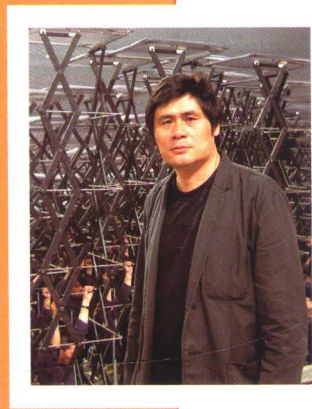
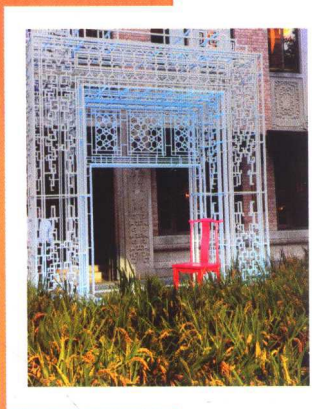
36 经历很多之后 依旧选择艺术
—— 访中国国家话剧院一级演员牛飘
Choosing Arts Without Regret
—— An Interview With Niu Piao, The Actor From National Theatre of China

观点 OPINIONS

46 一道屏障 万千风情
—— 从舞台设计角度看越剧《柳永》
A Screen Brings Out Attractiveness

50 戏剧化·水墨画
Dramatization · Ink Wash Painting

53 水墨荷韵间的行走
—— 原创舞剧《荷》的设计理念
Ink Wash Painting of Lotus

- 56 **跨越17年的创作**
—— 小剧场话剧《死无葬身之地》中的若干人物造型
An Evergreen Production
—— Certain Characters in The Small Theatre Drama “Come To A Bad End”

- 61 **电视与魔术的融合表现形式**
A Fusion of Television and Magic

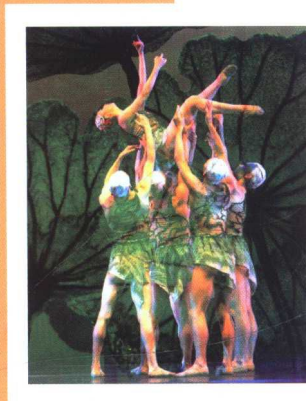
研究 STUDIES

- 63 **关于舞姿库**
About Motion Bank

- 68 **当代中国的时间艺术**
Contemporary Chinese Time-Based Art

- 72 **表演的智能机器**
—— 土耳其自动棋手傀儡一生的骗术与魔术
A Performative Intelligent Machine
—— Trick and Magic Played by A Turkish Puppet Automatic Chess Player

- 79 **“掩盖之下”的丹麦皇家图书馆表演**
Going Undercover - Performing the National Archive in Denmark

资讯 INFORMATION

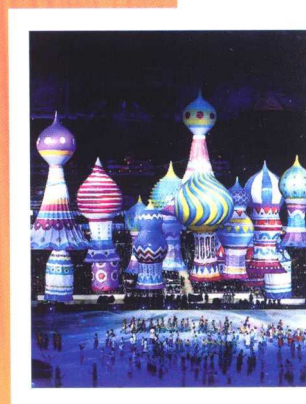
- 88 **以木偶为媒的艺术之旅**
An Art Journey Via The Puppet

- 90 **乔治·西平: 他所构想的那个“索契”**
George Tsypin: The “Sochi” He Has Visualized

- 94 **哥们儿, 还有时间**
—— 一个以电影方式呈现的互动装置
Take Your Time, Buddy

- 96 **年轻人的力量**
The Strength of Young People

- 100 **京剧化妆艺术走进桑巴国度**
Make-up Artistry of Beijing Opera Comes to Brazil

现场

IT HAS BEEN HERE CHASING
AFTER SHADOWS

捕风捉影 它曾来过

■ 文/方 军

“捕风捉影”现场照

2014年9月，在中国舞台美术学会首届国际舞美大师论坛上，著名艺术家韩立勋所作的演讲，使用了这样一个题目——《捕风捉影 胡思乱想》。

》如果说“胡思乱想”是大部分艺术家所表现出的思维常态的话，那么“捕风捉影”又何尝不是艺术家的一种诉求？就在此次演讲之前，韩立勋刚刚在上海完成了一个新的艺术项目，即名为“捕风捉影”。

》何以“捕风”，何以“捉影”？

》艺术家自有艺术家的方式。他可以走进任何一座由自己构建的艺术“实验室”，而既然是“实验室”，那便永远允许不按照常规出牌。这一次，韩立勋提出的创意是培育

一方将近20亩的稻田，而它所处的位置是在以万国建筑群而著称的上海外滩区域。

》为何是外滩，为何是稻田？

》显然，将这两者组合在一起，是为了达到艺术实验所需要的极致状态。只是，韩立勋最初构想的并不是稻田，而是麦田。从全球范围来看，世界上食用麦子的区域远远大于水稻，而《圣经》中亦有对麦子的记载。在北方长大的韩立勋，少年时代曾经每天都要经过一片麦田去学校上学。它成为了他心中一份特别纯净的记忆，几乎没有任何瑕疵，而这也促使了他倾向于选择麦子。

》为了将这个创意付诸实施，项目团队在云南、甘肃、上海郊区等地都进行了麦子的种

“捕风捉影”现场照

植，而这一举动甚至引起了一些科学家的关注，因为他们也很想了解反季节种植的麦子会是什么样的状态。不过，可能终究是因为反季节种植的缘故，那批麦子虽然成活了下来，却在视觉形象上未能达到韩立勋的预期，于是水稻才最终逆袭。

》秋天的水稻于这个季节于这片土地，都有一种契合之美。人们习惯于将外滩看作是近现代以来上海这座工业城、经济城、金融城的象征，却很少有人追问上海开埠之前的外滩是什么样子的。韩立勋的艺术实验直接追溯其本源——当有的路人惊讶于外滩怎么会有稻田出现时，也有路人在淡定地说：“对啊，这里本来就是种水稻的嘛。”

》在实施这个艺术实验的过程中，韩立勋与打理这片水稻的农民产生了很多互动。出身于舞台美术设计专业的韩立勋深知，现代舞美设计本身就是第二产业飞速发展的产物，因而才有了各种各样的模型，有了设计师对材料的选择，有了复杂的制作工艺。当这一切构成一个又一个精致的人造景观时，韩立勋不禁生发了另一种思考：难道真正的环境对于我们，已经没有意义、失去价值了吗？曾有过很多“再造”经历的艺术家的，一旦走向第一产业，走向自然，走向生命的起源，又会发生什么？韩立勋站在稻田里，被自己

捕捉到的每一个生命能量的交换所深深地感动。当稻香扑鼻而来，稻浪滚滚而起时，他发现风正是这个作品中特别重要的元素，因为它有效地传递了这种能量。

》9月15日晚，是“捕风捉影”仅有的一次完整呈现。现场的影像投映在翻滚的稻浪上，仿佛折射出风独有的视觉语汇。此时，当“捕风”；此时，宜“捉影”。

》“捕风捉影”，实际上也是某国际奢侈品牌发布会中的一部分。发布会结束后，这批稻子又被送回上海郊区的田地里。虽然不能再在外滩看到这片稻田，但它毕竟来过。艺术家试图寻找外滩最初状态下，一份关于宁静的久远记忆。在都市的繁华喧嚣里，你是否还能听见风掠过稻花的声音？

DEVOTING ENERGIES TO THE MOST CHERISHED

—AN INTERVIEW WITH THE FAMOUS ARTIST HAN LIXUN

把能量集中于最珍视的事情

——著名艺术家韩立勋访谈录

韩立勋无疑是我们这一代艺术家中的佼佼者。他曾在中国美术馆、南京雨花台博物馆以及德国驻华大使馆举办过个展。很多国内外重大设计项目，如：2008年北京奥运会开幕式、联合国成立50周年庆典中国交响乐团音乐会、香港回归庆祝演出、澳门回归庆祝演出、上海世博会北京周、“上海中心”创意、第四届东亚运动会开幕式等，都留下了他的手笔。此外，他还多次荣获各类视觉艺术和设计奖项，而最近一次是他任视觉总监的《鸟巢·吸引》，在闻名于世的英国国际影视传播（IVCA）竞赛中获得国际视频金奖。目前，韩立勋不仅奔走于各地的艺术项目之间，还领衔上海戏剧学院“视觉创意工作室”，并指导在工作室学习的舞美设计专业的学生。

》我认识韩立勋已三十余年，现在的韩立勋在艺术造诣上无疑更加成熟与稳健，而他那爽朗的性格、锲而不舍的精神和以诚待人的处事哲学却依然如故。

》作为一位视觉艺术家，韩立勋喜欢四处看看，以开阔眼界。20世纪90年代去北美时，他与夫人赵丽娟能兴致勃勃地开上一辆车，从加拿大多伦多出发，开开停停地一路来到纽约，还自东向西横穿了美国。韩立勋是一

个能把狂想与现实巧妙融为一体的人，他那丰富的想象力能把你带到从未有人敢涉足的地方——无论是在几百米的高空把脚下的云层当作投影的屏幕；在高楼林立的上海滩引入金色稻田；还是让姚江倒立起来成为通往天际的桥梁，韩立勋的创意总有着史诗般的规模。而他之所以能够“叱咤风云”，是因为他知道如何把今天的梦想变成明天的现实。

》2013年3月，我与纽约州立大学布法罗分校的林·考散尼亚克教授（Lynne Koscielniak）、中佛罗里达大学的谭怀湘教授（Huanixiang Tan）以及匹兹堡大学的朱莉·阿拉尔迪斯-雷教授（Julie Allardice-Ray）联合邀请韩立勋作为驻校艺术家在各地巡回讲学。在美期间，韩立勋分别在肯尼索州立大学、纽约州立大学、匹兹堡大学、卡内基梅隆大学讲演。除了走访大学，他还参观了可口可乐总部、CNN总部、环球影城和迪士尼幻想工程等。

》在韩立勋驻肯尼索州立大学的这段时间里，我对他进行了一系列采访，整理出了这篇访谈，其英文稿发表于美国《舞美设计与技术》（TD&T）杂志。

》陈明：真是光阴似箭，一转眼就是二十八

陈明（旅美艺术家、学者，肯尼索州立大学终身教授兼舞美设计师，《E演》特约撰稿人）

1. 艺术家韩立勋
2. 2008年北京奥运会开幕式“活字模”（中国国家体育场）
3. 2008年北京奥运会开幕式中未体现的中国戏台设计图（舞美设计：韩立勋）
4. 《鸟巢·吸引》（中国国家体育场 舞美设计：韩立勋 2013）

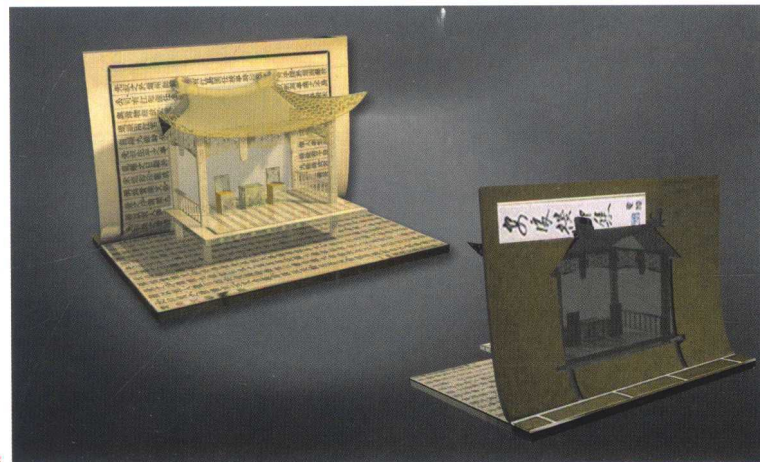
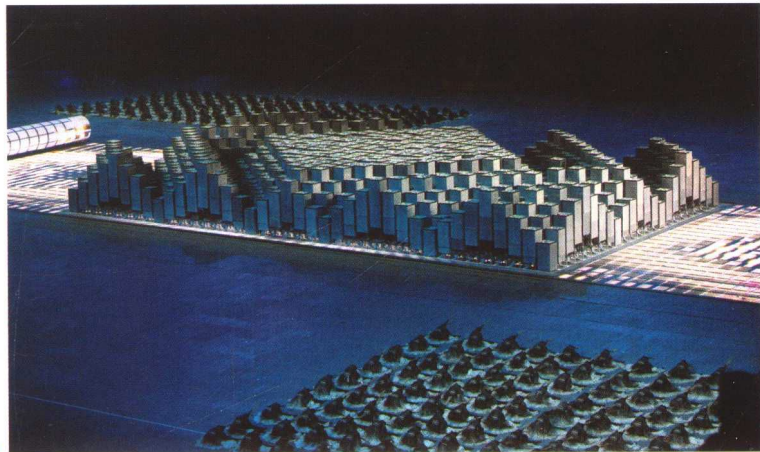
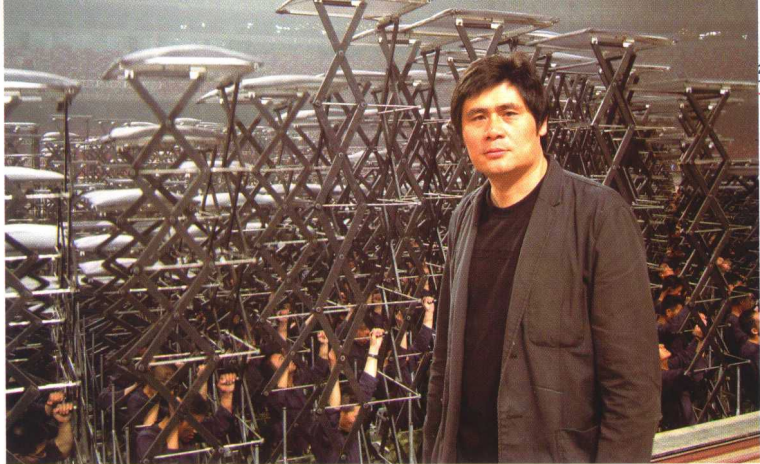
年！记得1986年，当我离开中国赴美深造时，你正从上海戏剧学院毕业并留校任教。你是如何在这一领域里起步的？

》韩立勋：毕业一年后，我来到了北京，在东方歌舞团任舞美设计师，为其工作了五年。1991年至1993年，我到德国杜塞尔多夫国立艺术学院进修舞美设计，之后又回到了北京。我回国后的第一个设计项目是1995年联合国世界妇女大会开幕式。当时，我用从世界各国收集来的报纸作为原材料盖了一座舞台。这个设计得到了高度评价，从此之后，我就忙开了。

》作为一名自由职业设计师，我负责设计了相当数量的国家级和国际性项目。此外，我还参与过建筑及公共空间设计。在时间允许的情况下，我也在国内外大学讲课。

》陈：在世界很多地方，你都以2008年北京奥运会开幕式的主创人员而为人所知。因为我们是同行，所以我对你在核心创作组的幕后工作经历特别感兴趣，包括你的创作过程，你遇到过的难题以及你的设计观念与设计选择。

》韩：北京奥运会开幕式的创作过程非常艰难，对所有参与奥运会开幕式的人来说，这都是一次考验，而对于中国人来说尤其如此，因为中国之前从未举办过奥运会。整个设计过程长达四年，我们用了两年的时间在假设。创意阶段为我们提供了一个想象的空间，无以计数的灵感也由此而生。在这一阶段的尾声，我们决定以一幅徐徐展开的空白画卷来拉开奥运会演出的序幕。

》当时，摆在创意团队面前的挑战，是如何将中国几千年的文明史与现代文化在一个晚上的演出中展现出来。我们的目标是使中国人认可，让外国人理解。在导演和组委会的带领下，我们夜以继日地工作，日复一日，从未间断。团队中每一个成员都承受了巨大的生理和心理压力，如果没有强健的体魄和良好的心理素质，是玩不起这样一场艺术游戏的。

》最终我们在开幕式之夜呈现出的，也许并不是创意团队的每个成员所梦想的。但是，我们意识到，我们必须在某一刻“停止”想象。这并不是因为我们的灵感枯竭，而是因为我们没有更多的时间了。如果没有时间的限制，我们很可能还会继续想象下去，因为我们创意团队的人都是一群梦想家。比起结果，我们也许更珍视创意的过程。

》陈：当我在屏幕前观看开幕式时，两个场景令我感到特别精彩：一个是随着那幅巨大的画轴神奇般地缓缓展开，中国文化的内涵以视听的形式逐渐呈现在观众眼前；另一个是在整齐的“字模”表演结束后，视频镜头使观众恍然大悟——那些巨大的运动着的“字模”，原来是由藏在底下的成百上千名演员所操作。我认为，这些都是创造奇迹的时刻。这些设计灵感都是从哪儿来的？

》韩：奥运会开幕式上的那个画轴，来自于我们整个创作团队对纸的想象。中国人在公元一世纪就发明了造纸术。从那时起，纸就一直与文字紧密地联系在一起，文字赋予纸张以内容。我们一直在想，如果我们把纸张上的一切文字都抹掉，那会产生什么？在此过程中，我们逐渐意识到，只有当我们把纸面上所有的书写痕迹涂抹干净，我们才能充分地展示历史上曾经发生过的和现在正在发生的，并激发观众去想象将来可能发生的

事情。我们深信，当代科技能提供这样的可塑性，使我们实现这一计划。

》在确立了纸张的构思后，我们就开始探索不同的表现方式。最终，一幅画轴缓缓展开的过程成为了首选，因为展开画轴的过程不仅可以暗示历史进程与未知之路，还同中国传统中展开书简或画轴的阅览习俗不谋而合。

》与横贯体育场地面的画轴遥相呼应的，是我们悬挂在离地面36米至42米上空的巨大投影屏幕。这个环绕“鸟巢”内壁的屏幕高度，与铺在地面上的画轴的宽度相当。地上的画轴与空中的投影，可以互补我们想表达的意象。为了使整体构思在视觉上融合得更默契，我们将奥运会火炬塔也设计成了纸卷的形状。开幕式当晚，为了给予观众更具统一性的视觉体验，我们的演出起始于画轴的展开，并以李宁在投影屏幕上环绕体育场跑一圈后在火炬塔前点燃圣火而告终。在地面上铺开的画轴与在空中垂直悬挂的投影屏幕，象征着地与天的关系，而李宁环绕体育场一周的足迹则标志着我们实现梦想的过程。

》陈：那么，能否请你谈一谈活字印刷术那段构思的灵感来源？

》韩：活字印刷所留下来的只是呈现在纸张上的文字，而我们的设计传递出来的则是活生生的印刷过程。

》在实施这个方案的过程中，我们遇到了很多技术上的挑战。为了捕捉活字印刷术所特有的字模上下起伏的流动感，我们构想了一种每秒钟可以升高4米的装置。由于节奏、速率以及装置高度等方面的特殊要求，我们前后画了26稿。我们第一个体现出来的设计是一个液压式装置，但它未能正常地运作。