

五人一台戏，有情有趣《蝴蝶梦》

□ 本报记者 高利平

2月3日晚，江苏省演艺集团昆剧院开年大戏昆剧《蝴蝶梦》，在南京紫金大剧院精彩上演。亦庄亦谐的剧情，缥缈空灵的舞美，张弛有度的节奏，恰到好处的表演，共同演绎出一部有情、有趣的《蝴蝶梦》。

作为江苏省昆剧院2022—2023年度重点打造的剧目，昆剧《蝴蝶梦》由罗周执笔、徐春兰执导，昆曲表演艺术家胡锦芳任艺术指导，省昆青年昆曲演员徐思佳、周鑫、施夏明、钱伟、朱贤哲联袂演出。

整理改编后的昆剧《蝴蝶梦》，在清代传奇《蝴蝶梦》基础上以《说亲》《回话》两折为核心，将矛盾聚焦于情感与信任的冲突之上，从全新角度，对“庄周试妻，劈棺惊梦”这一家喻户晓的故事进行了当代诠释。剧中的田氏从“懵懂不察”楚王孙之真身，变为她逐渐发现、明确了楚王孙与庄周乃是一人；从被动的“被戏”“被试”变为“将计就计”，反过来“戏”庄周、“试”庄周；从“被审判”的“不贞”之女，变成了一个聪慧、充满生活趣味与人生智慧的可喜女性。而“庄周”形象，也因为有了更丰富、多层次的表述，呈现出自讨苦吃、有苦难言的喜剧效果。

值得一提的是，省昆这次仅用五位演员就撑起了整台大戏，每位演员都有非常出彩的演绎。徐思佳饰演的田氏，聪慧机敏又平和豁达，在《说亲》《回话》《做亲》《劈棺》等情节中展现出机智应对。周鑫饰演的庄周，扮相沉稳，一派仙风道骨。随着他从“试妻”到被妻子田氏“反试”的情节发展，庄周的那一点“酸漾”，被周鑫演绎得活灵活现。而施夏明在剧中堪称“笑料担当”，他饰演庄周幻化出的楚王孙，潇洒俊逸之外更多几分张狂，面对田氏的“反试”，在愤怒与佯笑间频频“变脸”，十分的风趣诙谐。钱伟和朱贤哲饰演的老蝴蝶与小蝴蝶则极尽展示了昆丑角色的舞台魅力，为全剧的笑料包袱添砖加瓦。

说起角色，徐思佳说：“这部戏用轻松的笔调写出爱情的酸与甜，发掘品味生活中的小愉快。故事虽奇，但展现出来的价值观与审美导向却贴合时代。”庄周饰演者周鑫则认为，故事最后夫妻双双一笑而过是一种和解，更是庄周与自己的和解，这种全新的改编展现出的正是现代社会所认可并推崇的豁达。

作为导演，徐春兰希望通过这次《蝴蝶梦》的创排，给观众提供一种新的美学体验：“全剧在遵从昆曲艺术程式的基础上，对表演方式、舞美设计等进行了一些符合剧目定位的创新，融入了现代美学精神，使之在审美方向上展现出更鲜明的时代特征。”

罗周一语道出她改编《蝴蝶梦》的初衷：“人心本不可试，也不必试！我希望通过这部幽默的轻喜剧，让观众度过一个欢乐的夜晚，并享受这之后无数个坦率、简单、欢乐的日子。”

专家研讨会上，著名戏曲音乐理论家汪人元认为，《蝴蝶梦》的改编编排具有强烈的现代意识，充分接通了当代观众的心灵，使之成为了当代昆剧演出中很难得的具有鲜明风格的轻喜剧，这样的创新一定会广受观众欢迎，久演不衰。

《蝴蝶梦》剧照。

“扬州筝”打开文化的另一面

□ 金沙人

扬州文化历史悠久，表现丰富多彩。就拿非遗来说，古琴、剪纸、木偶、扬剧、玉器、漆器、扬州评话、扬州弹词、雕版印刷等等，掰着指头数数一牌子呢，还有身怀绝技数量庞大的非遗传承人队伍活跃在城乡大地。

尽管非遗是显学，但大多数人对此一知半解。比如古琴，说它是非遗肯定没错，但其制作过程中需要的美学修养、审美取向、选材材料、制作工具、工艺流程、独门绝技等，一般不甚了了。

非遗在当下，给我们出了一道必考题，怎么看？如何办？最近一篇报道，说的是扬州琴筝协会名誉会长熊立群研发了一款电筝。他把古筝与电气化、信息化联系在一起，本身就是一个很好的创意。电筝采用了环保轻质复合材料制作，更加轻巧，便于携带；采用蜗轮蜗杆技术调音，两个手指就可以调弦；音频输出可以任意切换耳机、音响，演奏者不用担心邻居投诉，也不用担心上集体课时听不清老师的讲解；开发人工智能古筝教学系统，通过多媒体将古筝课堂打造成健康、便捷、有趣、高效的新型教学平台。

这款新型的“扬州筝”踏上了时代印记，对非遗传承而言，是个了不起的进步。博物馆里陈列的青铜器，为什么那么多人驻足长留，一方面，对其造型艺术叹为观止，另一方面，更为古人在三千多年前先进的冶炼技术而满怀崇敬。这就是文物的价值，它蕴含了太多的历史信息，隐藏着太多的文化基因。电筝也许再过几十年放在博物馆陈列时，后人也会惊讶，21世纪初，人们是怎么熟练掌握最先进的技术，生产出当时最先进的乐器？

电筝还是古筝的样子，不过采用了新材料、新技术、新工艺而已。有人可能会问，这还是古筝吗？它能活下来，传下去，就是最好的回答。也许再过若干年，传统古筝没人生产了，它就会躺在博物馆里变成文物；电筝如果还在使用，那肯定就是非遗了；后人会采用更先进的技术制作，那自然是升级版的古筝。由此看来，迭代传承是古筝等非遗生命延续的基本路径，而科技创新又在加速其进程。

电筝作为一种新的文化产品，载体与制作技术融合，难舍难分，运用的信息技术、音频技术、材料技术、人工智能等先进技术本身，自然也就构成了文化的一部分。就像一把盐洒在水缸里，盐在水里，水中有盐，有机交融。非遗传承创新不正是这样吗？

以电筝为代表的“扬州筝”，融入了现代科技，让古筝换了个活法，也为非遗保护传承利用勇闯新路。“扬州筝”的面世，帮我们打开了文化的另一面。我们不仅有优秀的传统文化，还有以先进技术为代表的现代文化，传统与现代交相辉映，古法技艺与现代技术相互渗透，使得文化在迭代传承中发出时代的光芒。无论你接受与否，非遗借助先进技术活化产业化蔚然成风，它正扑面而来，融入生活，改变生产。

与其被动承受，不如主动迎接，倒逼非遗拥抱创新，主动求变，促进传统与现代融合，让先进技术助推传统文化转型，为传统文化吸收先进技术探路，这才是“扬州筝”为我们打开的文化另一面。

处于信息时代，科技创新主导的产业革命将重新定义未来。对待优秀传统文化，我们既要珍惜敬畏，更要把握大势，顺势而为，用科技创新传承传统文化，发展现代文化，让科技创新绽放出更多的文化之花，结出更多的文化之果。

《流浪地球2》周边爆单，众筹金额超1.2亿元

电影大IP衍生品如何持续“出圈”

《流浪地球2》口碑票房双丰收，在坊间掀起了科幻热潮。

截至2月7日18:00，《流浪地球2》票房破34亿，原本预期10万元的电影周边众筹金额超过1.2亿元。这部电影不仅再次打开了国产科幻电影的大门，还可能带动电影衍生品行业成为国产电影业的独立增长点。

□ 本报记者 周娟

现象级火热

目前淘宝平台上，“《流浪地球2》周边”词条热度高达721万，周边商品数量达到了358件。包含电影中出现的机械狗笨笨、人工智能MOSS、数字生命卡U盘、门框机器人和挖掘机等模型，以及手机支架、纪念币、亚克力立牌搭配组合等。

周边产品中相对比较便宜的，比如马克杯、磁贴、口罩、帆布袋、钥匙扣等，价格从22元到80多元不等，其中热销第一的金属钥匙扣销量已经突破5万件。价格相对较高的为手办模型，单个手办最高为759元，手办套装则高达3158元。

记者了解到，《流浪地球2》在去年9月就对周边产品进行立项，1月22日，电影一上映，就同步推出了相关周边产品的众筹项目，参与官方周边衍生品众筹的三家厂商分别是赛凡科幻空间、52TOYS和徐工集团，众筹的目标金额为10万元，回报是电影中的三款关键道具：多功能全地形运输车机械狗笨笨、人工智能MOSS、数字生命卡。

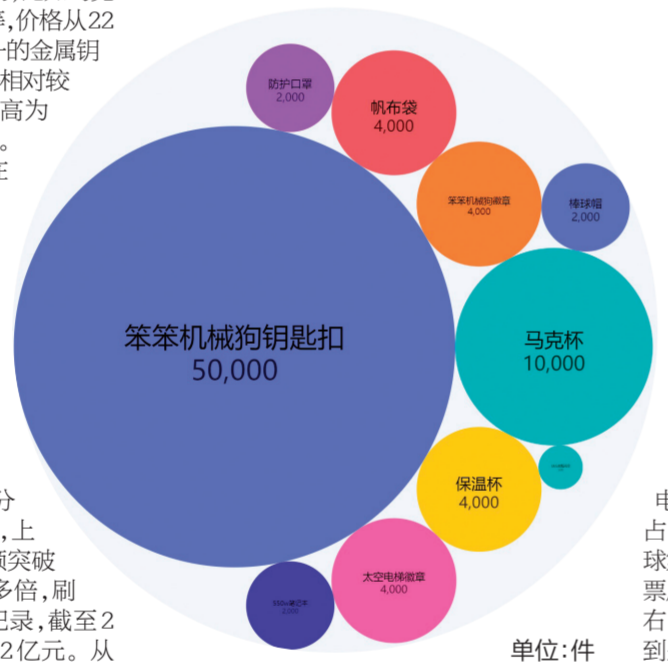
正月初一，项目上线仅一分钟，众筹目标达成。1月30日，上线仅8天，三款周边的众筹金额突破了1亿元，远超目标金额一千多倍，刷新了中国电影衍生品众筹的纪录，截至2月7日18:00，众筹金额已超1.2亿元。从成交量上来看，机械狗“笨笨”人气最高，不少影迷呼唤早日实现“一户一笨”，剧中的数字生命卡U盘、“MOSS”拼装积木也很受欢迎，甚至不少粉丝直言：我们买的不是周边，是中国科幻的未来！

“衍生品的开发是电影叙事的一种延伸，锁定目标群体，借助电影特色元素进行设计，让衍生品有更高的辨识度，如果运用得当，能让电影IP拥有更为持久和蓬勃的生命力。”万达影院南京区域总经理王辉说，电影衍生品市场具有典型的长尾效应，时间越长，电影衍生品所带来的收益越丰厚。不过，将衍生品开发与电影创作相结合，也考验着授权商的产品开发和创意能力。

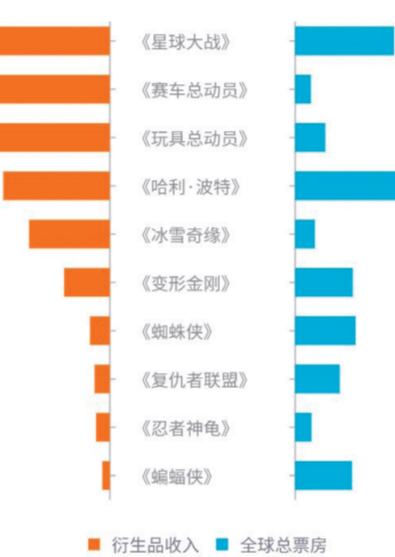
衍生品是富矿，但中国刚刚起步

在国内，电影衍生品的火热，早有苗头。谈及电影衍生品，2015年是不得不提的年份，这一年《捉妖记》《西游记之大圣归来》在票房上大获成功，《西游记之大圣归

《流浪地球2》周边产品销量前十

全球衍生品收入前十的电影

制图 周娟

电影衍生品市场在美国经历了几十年发展，已形成相对完整的产业链。

美国电影产业总收入的七成来自电影衍生品授权和主题公园等版权运营，是电影票房的2倍多；在日本，衍生品收入约占电影产业总收入的40%。中国虽成为全球第二大电影市场，但电影收入的90%来自票房和植入式广告，衍生品收入只占10%左右。肖副球说，目前，国内从制片方、发行方到生产商，对于电影衍生品的量产，都是比较谨慎的。常常是电影爆红后，“临时抱佛脚”生产衍生品，消费者买不到现货，购买热情很快就会过去，正版衍生品“慢半拍”，也为盗版带来可乘之机。

数据显示，位列全球衍生品收入Top10的电影，有《星球大战》《赛车总动员》《玩具总动员》《哈利·波特》《冰雪奇缘》《变形金刚》《蜘蛛侠》《复仇者联盟》《忍者神龟》《蝙蝠侠》，几乎被好莱坞和迪士尼包揽。好莱坞系列影片《星球大战》从1977年拍到2019年，在全球获得了64.9亿美元的票房，但衍生品的收入高达422亿美元。2019年在内地上映的《变形金刚5：最后的骑士》播出后口碑低，但靠衍生品赚翻天，一个1984年版的G1版变形金刚卖到了10万元。

迪士尼是电影衍生品开发的头部公司，从最开始的米老鼠动画系列，到本世纪初的《赛车总动员》，再到2013年《冰雪奇缘》中的“艾莎”，这些爆款都成为了最佳“带货王”，比如，2013年迪士尼出品的《冰

中国影视发出“响亮的鸣笛”

□ 本报记者 陈洁

“如果说《流浪地球》让中国科幻电影开启了壮丽的航程，那么这一部就是它于世界舞台上响亮的鸣笛。”二刷《流浪地球2》的原著作者、著名科幻小说家刘慈欣说。

2023年开年，中国电影率先被科幻片带进了世界前列。截至2月7日18:00，《流浪地球2》国内票房破34亿元。在北美和英国等海外市场，该片也引发观影热潮，成为主客共享的一道科幻盛宴。

首先，它有着非常成熟的科幻外观。无论是上万个发动机推动地球，还是从地表快速通过太空站的太空电梯的畅想，都从想象力和视觉效果两个方面满足了人们对于科幻大片的期待，建构在太阳危机、洛

希极限、潮汐力、量子纠缠等知识点上的科幻，让人感叹“量大管饱”。“感觉一口气看了《流浪地球2》之太空电梯危机+《流浪地球3》之月球危机+《流浪地球番外之人工智能崛起》三部电影……”在作家马伯庸看来，该片无论是大奇观如太空电梯、行星发动机，还是小物件比如月球车和“门框”，都毫不潦草。比如说扔核弹箱子那段，箱子坠地前，会突出两个气囊，落地后气囊自动向两侧爆破，反作用力恰好扶正箱子姿态。“这种细节就几秒钟，一晃而过，但主创团队居然把这种地方都照顾到了，简直可怕。中国科幻片在质感设计这块，一向是短板，这次算是补齐了。”

其次，它有着非常动人的情感内核。作为第一部的前传，《流浪地球2》讲述的是在太

阳危机之初，人类面临的选择：到底是带着地球寻找新的生存目的地，开启“移山计划”（后改名“流浪地球计划”），还是干脆放弃肉体生命直接意识上传，执行数字生命计划？在终极命题前，无论是刘培强（吴京饰），为了儿子生命备份上传……各式各样的选择中人性的弧光呈现复杂多维。“刘培强的这条线太出彩了，有着很深的哲学思考。在宏大叙事下，一个个具体的人、具体的生命，真实的选择。在最后又两线合并，把主题升华，真的称得上中国科幻的里程碑。”一位观众在留言区写道。

特效背后是科技的力量，故事背后是逻辑的力量，中国式表达背后是自信的力量，全