对小朋友来说,每年最开心的日子莫过于六一儿童节,因为能够收到新玩具。娃娃几乎是每个女孩都喜欢的玩具,尤其是芭比娃娃。“1959 年最新玩具——芭比娃娃,外形娇好,流行少女模样,售价 3 美金。”这是 1959 年 3 月 9 日,美国芭比娃娃上市的广告词。正是这样一个身高 28 厘米,有着成人体态的时尚玩偶,自问世以来,在大半个世纪里成为玩具世界的常青树,而同时又引来争议不断。

芭比娃娃:永远的公主梦

■本报记者 王剑

玩具是每个孩子的伙伴,男孩喜爱刀枪积木、汽车飞机,而娃娃则是小女孩的永恒之爱。

从古到今,不知出现过多少玩具娃娃,而在上世纪 50 年代末,一个名叫“芭比”的玩偶在全美玩具市场横空出世,而后又像风一样迅速风靡全球,至今火爆了半个多世纪。

世界上很少有哪个品牌像芭比娃娃那样,成为时装、文化和灵感的折射。“芭比”已远远超越了作为一个玩偶的实际意义,她不仅是“地道美国”的一个文化符号,而且在全世界 150 个国家的玩具市场占据一席之地。

以爱的方式命名

芭比娃娃是美女塑料质娃娃,由美国美泰公司露丝·汉德勒发明。“早期的娃娃大部分都是用布或纸做成,而芭比娃娃则是较早以塑料制做的。”南开大学历史学院副教授敖堃在向《中国科学报》记者介绍芭比娃娃的诞生过程时说,那时,露丝看到自己的女儿喜欢玩当时流行的纸娃娃,兴致盎然地给她们换衣服、换皮包,于是她就想到给孩子们设计一款立体的塑料娃娃。

上世纪 50 年代,露丝在一次赴欧洲考察时,无意间发现了产自德国身高 11.5 英寸(29.21 厘米),三围 39—18—33 的娃娃“莉莉”。“长长的头发扎成马尾拖至脑后,身穿华丽的衣裙。身材无可挑剔,女性的各种体征应有尽有,而且穿着非常‘暴露’。正是这个娃娃激发了灵感,露丝于是买下了三个‘莉莉’带回美国。”

露丝对莉莉的形象加以改造,让她成为一个“长大了的”但却“不暴露”的玩偶,并赋予了她玛丽莲·梦露一般性感迷人的气质,同时用露丝最爱的小女儿芭芭拉(Barbara Millicent Roberts)的昵称“芭比”(Barbie)给这只娃娃命名。1959 年 3 月 9 日,专门为女孩子设计的身高 28 厘米、三围 38 厘米—28 厘米—34 厘米的金发美女玩偶诞生了。

迄今为止,芭比足迹遍布全球 150 个国家,已有 10 亿多个娃娃被售出,也曾创下每秒钟售出 3 个的纪录。进入 21 世纪,虽然也有资料显示玩芭比的儿童正“童年缩短”,但无论怎样,“小女孩喜欢‘过家家’是她们的天性,而芭比娃娃是‘过家家’的最好道具”,敖堃说。

值得一提的是,今年是“芭比妈妈”露丝诞辰一百周年,这位 1916 年出于美国科罗拉多州首府丹佛市的女性以自己独特的创造力在玩具的历史上增添了一笔亮色,像魔术一般赋予芭比以生命,成为女孩们永恒的梦想。

多彩的历史

芭比娃娃生于二战后的美国,甫一出生,就给人以深刻的印象:大大的眼睛,甜美的脸庞,光彩的倩影以及曼妙的身材。

从她“首秀”时“身着黑白条纹泳装,戴着太阳镜、脚踩高跟鞋”开始到现在,半个多世纪来,美泰公司对保持、改进和创新芭比形象的脚步从未停歇,他们平均每年推出 90 组系列娃娃,为使她更加人性化,美泰专门为她设计了朋友、家人,甚至还有一个名叫肯的男友。

在芭比众多的同伴中,最被熟知的就是她的男友肯以及他们之间分分合合的故事。肯出生于 1961 年,小芭比两岁。同芭比一样,肯也是使用了露丝的儿子的名字。

在芭比的社交圈中,与她往来的其他不同种族的朋友还有泰瑞莎、非裔美籍人克里斯蒂以及克里斯蒂的男友史蒂芬……

芭比从事的职业各种各样,她当过摇滚歌星、运动员、大学生、教师、工程师、兽医,甚至总统候选人。50 多年来,芭比被设计过 500 多次,拥有将近 50 个国籍,同时,“丰富的工作经历”给了她身穿不同国籍、不同款式时尚服装的机会。

“每个女孩都怀有盼望长大的青春梦,身穿不同职业装的芭比正是女孩渴望长大的心理折射,所以女孩子喜欢芭比,芭比也给了她们未来之梦。”敖堃告诉记者,自问世以来,芭比和她的伙伴们一共穿过近 10 亿件衣服,这些迷人的形象征服了全世界的女孩子。

上世纪 60 年代,“上班女郎”芭比身穿红色商务套装,手拿公文包,干练洒脱;而 70 年代的芭比,穿上了“最畅销套装”,并和肯首次度假旅行,这时芭比的肤色被“晒”出了健康的小麦色;进入 21 世纪,收藏芭比的热潮达到空前高涨,最酷的收藏版当属哈雷摩托系列,这时的芭比和肯都穿起哈雷摩托服,成为摩托车上的摇滚少年。

“一路走来,芭比并不寂寞,陪伴她的还有鹦鹉、熊猫、小狗、狮子等 43 个宠物,在她周围形成了一个玫瑰色的梦想国,袖珍而庞大。”敖堃说。

不过,芭比的流行过程也一直伴随着争议,正如美国文化评论家 M.G.罗德在《永远的芭比》一书中所说:“有一个热情向女儿推荐芭比的母亲,就有一个试图禁止芭比进门的母亲。”这一切正缘于从来没有一个玩具娃娃拥有芭比这样的大胸脯、姣好的容貌和傲人的身材,也从没有一个玩具娃娃能表达出女性内心对成长的渴望与恐惧,“这折射出女儿与母亲、男人与女人的关系。这些是她风行世界五十多年的原因,也是广受争议的焦点。换句话说,芭比自诞生之日起,就集宠爱、嫉妒、鄙夷和仇视于一身,饱受争议。”敖堃指出。

为爱而迷失

有人说,芭比娃娃是现代的蒙娜丽莎。其实,她的神秘并不仅仅在于她天使般的微笑,还在于她诞生半个多世纪以来历久而弥新的魔力。

在现实中,一些女孩子因对芭比的爱而痴迷于童话世界无法自拔,自认为是真人版的芭比娃娃;还有一些女孩子经过多次整容手术,把自己“做”成皮肤白、好身材、高颜值的芭比美女,从而迷失了自己。

今年 26 岁的乌克兰模特瓦莱里娅·露可安诺娃有“真人芭比”之称。早在 2012 年,她因借助整容变成“真人版芭比娃娃”而被热议。据亲历者的描述,这位“真人芭比”拥有纤细的腰围、骨感的手臂、迷茫的神情,堪称“能呼吸的芭比娃娃”。

无独有偶,26 岁的俄罗斯模特安瑟莉卡·肯诺娃,因长相、身形和妆容都与芭比娃娃非常相似,也被称为真人版芭比。虽然长相美得惊为天人,但是她本人却否认整过容。

既然有真人版的“芭比”,那么就会有真人版的“芭比男友”。据媒体报道,在去年,时年 20 岁的巴西圣保罗市小伙塞尔索也是“肯娃娃”的疯狂粉丝,为了能让自己和心目中的偶像更像,他在过去 4 年中狂砸 3 万英镑接受多次整形手术,将自己整成了一个真人版的“芭比男友”。但就在他终于实现梦想之际,塞尔索却因患上了白血病于去年 6 月不幸离世。

“遍布全球的芭比娃娃与麦当劳、肯德基一样,已经超越了自身,成为了美国的文化符号。”敖堃说。

不论你是讨厌还是喜欢,芭比都作为美国的文化象征,在历史上占据一席之地——芭比娃娃连同她的魔力已被收入“时间胶囊”中,与其他标志着 20 世纪对美国具有重要影响力的物品一并保存至未来。

蒋志海制图

艺术速递

音乐剧

《我,堂吉诃德》
时间:2016.5.20~2016.5.29
地点:北京保利剧院

百老汇音乐剧《我,堂吉诃德》取材自西班牙文豪塞万提斯的巨著《堂吉诃德》,该剧采用“穿越”“戏中戏”的形式,对原作中的剧情做了延伸和展开,将堂吉诃德的冒险经历与塞万提斯的心灵历程相结合。独特的戏剧结构,使这部作品跳脱了时代背景的限制,拥有了丰富的现实意义。

1965 年,《我,堂吉诃德》在百老汇首演,引发了巨大反响。在竞争激烈的百老汇,该剧首轮演出即持续了整整 5 年,创造了 2329 场的连演纪录,至今依然在百老汇连演排行榜上雄踞高位。翌年更是横扫托尼奖颁奖礼,包揽了最佳音乐剧、最佳词曲创作、最佳男主角等五项大奖。此后的半个世纪里,《我,堂吉诃德》四度重登百老汇舞台,并被翻译成 30 多种语言,在全球 40 多个国家和地区演出。此次在北京演出的是该剧的中文版。

《我,堂吉诃德》是一部幽默诙谐趣且真挚动人的作品,讴歌了希望、爱和梦想的力量,让观众在因滑稽的剧情而捧腹大笑的同时,也能因主人公捐弃一切追寻心中理想的情怀而感动。

话剧

《人民公敌》
时间:2016.5.19~2016.6.5
地点:北京首都剧场

《人民公敌》是挪威剧作家易卜生在 1882 年创作的散文剧,是其著名的“四大社会问题剧”之一。在剧中,小镇的医生斯多克茫在当地温泉浴场的水源中发现了污染物,他决定做个说出真相、保护人民的英雄。但因为浴场是小镇的主要财政来源,包括斯多克茫的市长哥哥在内的当局和舆论纷纷向他施压,想法设法令其闭嘴。在市民大会上,斯多克茫被宣布为“人民公敌”,但这场关于权力与真理的博弈仍在继续……

这版《人民公敌》由“大导”林兆华执导,胡军和黄志忠分别饰演医生斯多克茫和他的市长哥哥,双雄对峙成为全戏的亮点。在表演上,此剧做了大胆的创新,整个演出过程如同将排练场搬到了舞台上。作为主演的胡军,既是剧中的角色斯多克茫,同时也是舞台上的“导演”,指挥着剧中的演员们“排练”《人民公敌》。不时打断的演出、舞台上的角色之间的相互交流,甚至“导演”对舞美、灯光、音响的随时调整,都让观众一方面看到戏,一方面看到演员如何“演”戏,在真实与间离之间体会一种新的戏剧形态。

芭蕾舞剧

《拿波里》
时间:2016.6.16~2016.6.17
地点:国家大剧院

《拿波里》是一部三幕浪漫芭蕾舞剧,1842 年在丹麦皇家剧院首演,当时便一举成功,成为国际上最具影响力的芭蕾舞剧之一。

该剧取材于民间故事,讲述了泰瑞西娜和热那罗这对年轻情侣的爱情故事。社会背景的差距与社会环境的作祟使他们无法自救,但伟大的爱情与信仰引导他们战胜邪恶,获得了最终的幸福。舞剧的第一幕与第三幕,大量地描写了丹麦的民间风土,用于对比和衬托出邪恶的蓝色洞窟世界,但最终,光明掩盖了黑暗,正义战胜了邪恶,爱情超越了死亡。

此次演出的丹麦皇家芭蕾舞团是世界上历史最为悠久的芭蕾团体之一,成立时间可追溯到 18 世纪 70 年代。当今世界上,再没有一个芭蕾舞团像丹麦皇家芭蕾舞团这样,保留了从浪漫主义时期到 19 世纪的如此多的经典剧目,并始终保持着传统的演绎风格。《仙女》《拿波里》和《一个民间传说》等,不仅是丹麦皇家芭蕾舞团史上的重要剧目,也在国际舞台上久演不衰。

儿童剧

《玩具星球奇遇记》
时间:2016.5.1~2016.6.5
地点:北京繁星戏剧村 5 剧场

儿歌化的台词风格、家喻户晓的唱段旋律、卡通化的生旦净丑、现代元素介入后的唱念做打……儿童剧《玩具星球奇遇记》为观众建构了一个好玩、好看,又融入了传统文化元素的玩具时空。

剧中主角乐乐是个淘气的小朋友,喜欢拿着玩具青龙偃月刀假扮关羽把自己的玩具一遍遍打倒。终于,玩具伙伴们抗议了,集体返回玩具世界。乐乐紧紧抓着青龙偃月刀,被带到了“玩具星球”。在玩具的世界里,乐乐变成了关羽的模样,遇到了许多奇怪又好玩的事,经历了战颜良、过五关等故事,最终阻止了曹操发动战争,维护了玩具星球的和平。在这个过程中,乐乐也理解了什么才是真正的英雄。

在此次的互动版演出中,主创人员通过巧妙的设计,让观剧儿童能够在演员的带领下,帮助主人公一同寻找关键道具,并在舞台上搭建出每场都不一样的舞美风格。编导刘婧还将一些小朋友们不好的生活习惯杂糅在剧情中,避开了说教式的灌输方式,在潜移默化间让小观众们把这些道理根植在心中。

栏目主持:艾林

看电影

赤诚的《百鸟朝凤》

■朱香

如果不是因为制片人方励的一跪,便不会有多少人知道电影《百鸟朝凤》,如果没有《百鸟朝凤》,恐怕更没有多少人听过这支曲子,了解过黄土高坡上吹唢呐的习俗和礼节。

《百鸟朝凤》是中国第四代导演吴天明的遗作,他曾经拍摄过《人生》《老井》《变脸》等重要作品。这部电影还是取材自他最擅长的民俗文化,讲述了唢呐这门营生在时代的潮流中渐渐地被人抛弃,以及仅存的两代唢呐匠人为了信念坚守而产生的师徒情和父子情。电影落幕,这首只有真正的德高望重者才配得上的百鸟朝凤,俨然成了一曲哀乐与挽歌。

尽管与最初排片过少而默默无闻不同,在观众的一片哭泣声中,《百鸟朝凤》好评如潮,但对电影本身的质疑同样出现在主流媒体的话语中。

“咱们唢呐也是匠活儿,是匠活儿,就得有人把责任负起来”,于是,无双镇闻名四方的焦家班班主焦三爷急需培养接班人。而能够进入焦家班的学子,必须人品端正,忠守唢呐艺人的德行,“唢呐离口不离手”“唢呐应该吹到骨头缝里”。

肯定它的人认为,尽管影片的叙事和拍摄方法比较陈旧,好在它还是真诚的,因为导演来自那个时代,有那个时代的记忆和情怀,关于老旧艺人的匠心、对传统文化的固着。所以,也激起了观众对一种文明和生活方式消散的感慨。

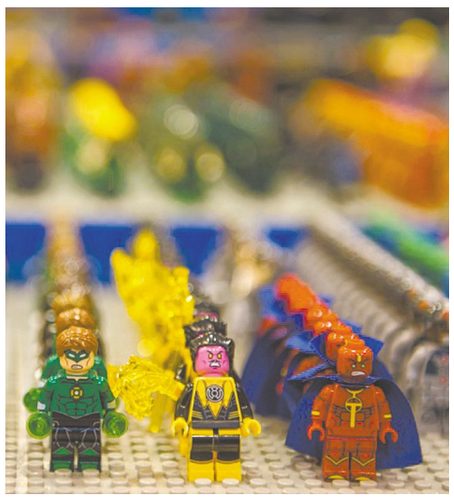
可批评者认为,恰恰也是因为他来自那个时代,于是影片便用一种简单、粗暴的二元对立逻辑来展现传统伦理与文化入侵之间的矛盾。比如,游家班接班后,碰上“洋乐队”,彼此非要争个“你死我活”,再比如,困于乡村独自吹奏无人愿听的唢呐代表着信守诺言,而去往城市寻求更好的生活却意味着背信弃义。

文化是要尊重生活本身的。好比唢呐辉煌的时期,不仅是婚丧嫁娶红白喜事时吹奏弹唱,在日常生活中,老百姓也可以吹给自己听。但是,农村在被迫城市化的过程中的肢解才是当下的生活现实,吹唢呐已经变得不切实际。显然,这是比目前电影所表现的内容要更为复杂且深刻的议题。

尽管如此,影片的局限即是那个时代的局限,可以成为观影人思考的方向。而创作者的真挚,依然实实在在触动了观众的内心。这也使得制片人任性的推荐方式变得可以让人理解。他不过是希望,一种赤诚,能有机会让观众去选择和感受,哪怕得到的是批评,都好过人们对它不闻不问。

西洋镜

乐高玩具正变得越来越暴力



包含武力元素的乐高玩具形象

来自丹麦的乐高积木(Lego),一直是全球最受欢迎的儿童玩具品牌之一。不过,新西兰的研究人员近日表示,在数字时代的冲击和各家玩具制造商的激烈竞争下,乐高产品正在变得越来越暴力。

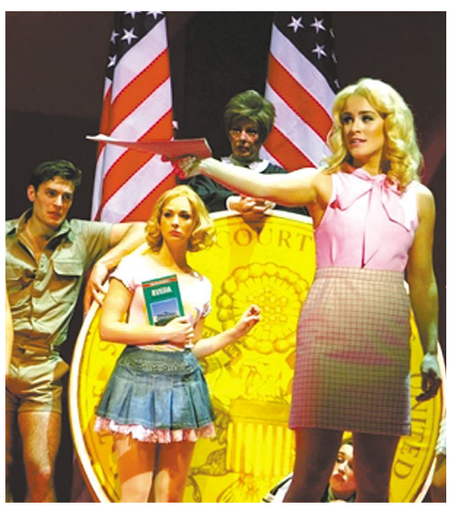
该研究刊登在国际学术期刊《公共科学图书馆》上,来自坎特伯雷大学的研究团队发现,自 1978 年开始,乐高产品首度出现了武器玩具,当时的城堡组合包括剑、斧头和长矛,如今,随着时间推移,乐高“暴力元素随着时间呈现显著指数增长”,武器变得越来越司空见惯,在 30%的乐高玩具组中都看得见。此外,研究人员通过查看 1973 年到 2015 年乐高目录,发现玩具组中描绘的场景也变得更加暴力。

“乐高公司的产品不再像过去那么天真无邪。”该研究的负责人克里斯托夫·巴特尼克说,“乐高产品中的暴力,似乎已不仅仅是让游戏变丰富。”早在 2013 年的一项独立研究中,巴特尼克也曾发现,乐高玩具人物中的愤怒表情数量在上升,喜悦的表情数量下滑。

但同时,该项研究也指出,乐高玩具的暴力增长情况只不过是如今儿童娱乐大趋势的一种表现。“为了吸引顾客的注意力,各家玩具制造商同样陷入‘军备竞赛’般的状态,争相推出刺激的新产品。”研究人员称。

对此,乐高公司的发言人特洛伊·泰勒表示,公司产品宣传一系列的游戏活动,例如建筑、幻想和冲突,“如同其他类型的游戏一样,冲突游戏是儿童发育成长自然会出现的一部分。”泰勒说,“我们总是想以幽默的方式,尽可能协助减低冲突程度。”此外,乐高美国公司的一名代表对乐高玩具与暴力之间的联系也提出了质疑,他表示:“冲突游戏帮助孩子学会如何处理自己生活中遇到的冲突。从这一点来说,我们可以看到冲突和暴力的明显区别。”

韩国大邱国际音乐剧节将迎来十周年



大邱国际音乐剧节即将上演的剧目

6 月 24 日至 7 月 11 日,韩国将举办“大邱国际音乐剧节”,这也是该音乐剧节举办的第十个年头。今年的音乐剧节正式邀请了 21 部作品登台,其中包括 7 部大学生音乐剧作品。观众可以在大邱市的 7 个演出地点与这些音乐剧相会。

“2006 年首次举办音乐剧节的时候,连大邱本地的人都表示怀疑,‘用音乐剧来办节能行吗?’有很多人持否定的看法。”近日,在首尔韩国媒体中心举行的记者发布会上,本次音乐剧节执行委员长白圣赫表示,“但回首过去 10 年,通过音乐剧节,大邱生产创作音乐剧的水平已大为提高,观众对于大邱音乐剧的关注大幅增加,我对此感到自豪。”

大邱拥有 1000 个座位以上的演出场多达 12 个,被认为是韩国演出基础设施最佳的地方城市。以此为基础举办的大邱音乐剧节,为音乐剧创作的活跃作出了贡献。《白鲸记》《寻找家人》《蹦极》等剧,都是最早在大邱音乐剧节上亮相,随后在首尔长演不衰。

在今年的音乐剧节中,值得关注的作品是开幕作品《律政俏佳人》和《蓬帕杜夫人》等。《律政俏佳人》因同名电影而闻名,并于 2011 年在英国最重要的戏剧及音乐剧奖项劳伦斯·奥利弗奖上获得最优秀新作品音乐剧奖。本次演出中,将由英国选秀节目《X 音素》出身的演员鲁西·琼斯担任主角,描述了金发美女艾尔跟着劈腿男友入学美国哈佛大学后发生的各种趣事。《蓬巴杜夫人》是斯洛伐克的音乐剧新作,其中 2014 年以音乐剧《玛塔·哈莉》在大邱音乐剧节上获得女主演奖的演员西莎·斯科罗夫斯卡,将主演深得 18 世纪的法国国王路易十五厚爱的女人蓬巴杜夫人这一角色。

此外,在音乐剧节上,观众还可以欣赏到俄罗斯莫斯科尼奇特斯奇剧场的《加姆布里努斯》、中国上海音乐学院毕业生创作的《海上·阴》、韩国的《地球灭亡 30 天前》《图兰朵》等优秀剧作。

栏目主持:艾林