

A BOTTLE

, CONJURING UP A LIGHT-SHADOW PLAY ABOUT INSECTS

// **Wanyun Liang**

Editor's Note:

The author, Liang Wanyun (Wanny) is the director, playwright of the light-shadow play *Sister Moon and the Trouble of Her Friend Mantis*, and she also designed and made the props used in this performance. In this article, she will introduce the manufacturing process of puppets using plastic bottles as raw materials, and how the play explores 3D effects with traditional optical projector. As high-tech special effects prevailing our era, Wanny yearns for the opportunity to go back to where it starts and picture a world with the simplest materials and traditional special effects.

—Chaomei Chen

一个瓶子， 变出一部昆虫光影剧

// 梁婉云

编者按：

本文作者梁婉云既是导演也是编剧、道具设计和制作，本文介绍了吾悦儿童戏剧出品的光影剧《月亮姐姐与昆虫朋友的烦恼》，简述了塑料瓶为原料制作过程，并探索使用光学投影仪如何实现光影剧的立体感。在高科技特效发达的时代，她依然渴望返璞归真，用最简单的材料和特效想象世界。

——陈超美

《月亮姐姐与昆虫朋友的烦恼》剧照 © 吾悦儿童戏剧

《月亮姐姐与昆虫朋友的烦恼》剧照 © 吾悦儿童戏剧

前言：《月亮姐姐与昆虫朋友的烦恼》于2022年3月6日完成首演。在一个草地上，演出团队和观众等着夕阳西下与夜幕降临——一个天然的小黑匣子剧场出现了。两部老旧的光学投影仪和一堆塑料瓶子变身为光影道具，一部隐藏在森林的昆虫世界光影剧悄然上演。

一、从探索、观察昆虫，自然形成的故事/创作

《月亮姐姐与昆虫们的烦恼》是以月亮为视角看森林里面的昆虫的故事。我们以螳螂为主角，螳螂先从螳螂囊出来，庞大数量的螳螂由于天敌的出现而逐渐减少。唯一幸存的螳螂（刀刀螂）经历了一系列波折，它在历险途中寻找同伴，最终敢于面对自己恐惧而获得成长。在创作过程中，我们借着观察昆虫们的生活状态、生活环境、动作、习性、喜好、自然规律等，形成本剧现有的故事内容。

二、融入“电影镜头”的表演手法，三维立体的光影剧

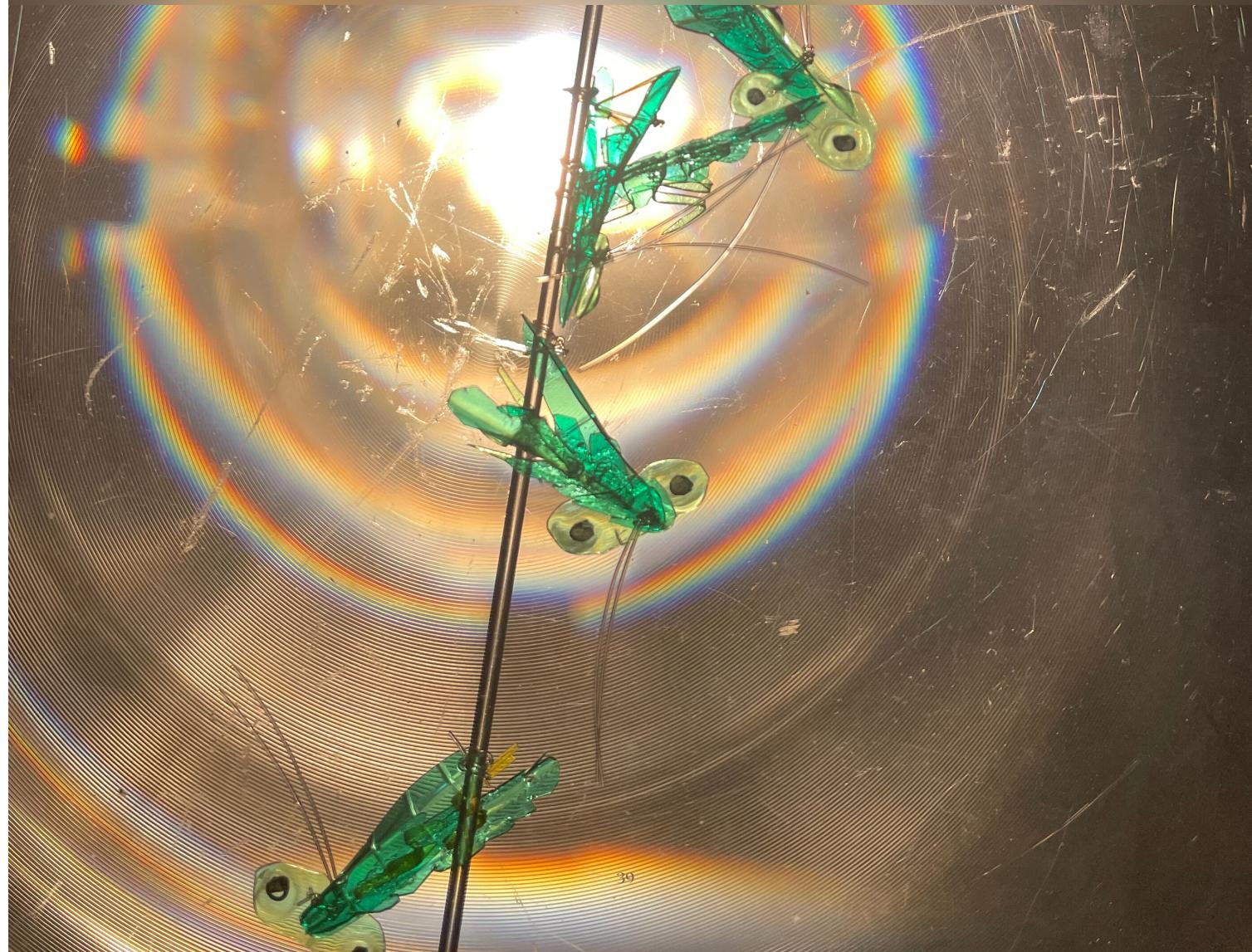
本次创作我们选用日常生活品中的“饮料罐”作为制偶的材料（制作成螳螂/屎壳郎/青蛙/蜘蛛等），以光学投影仪的方式完成偶的投影。这种投影方式让偶更具有真实的立体感（一般实用电筒作为光源的光影剧，更擅长制造出剧的层次感），成功打破了以往光影剧较为平面的展示模式。此外，借由电影式的镜头切换感和模式，让一个本来平平无奇镜头更具灵活性，多种镜头的切换（模拟电影镜头切换感觉），例如光学投影仪的虚实感展示森林的四季变化；海底世界与冲浪的螳螂双镜头展示两个时空及场景的交错和融合；在螳螂战斗蜘蛛的一幕，用光的闪进闪退突出蜘蛛和螳螂的追逐等。

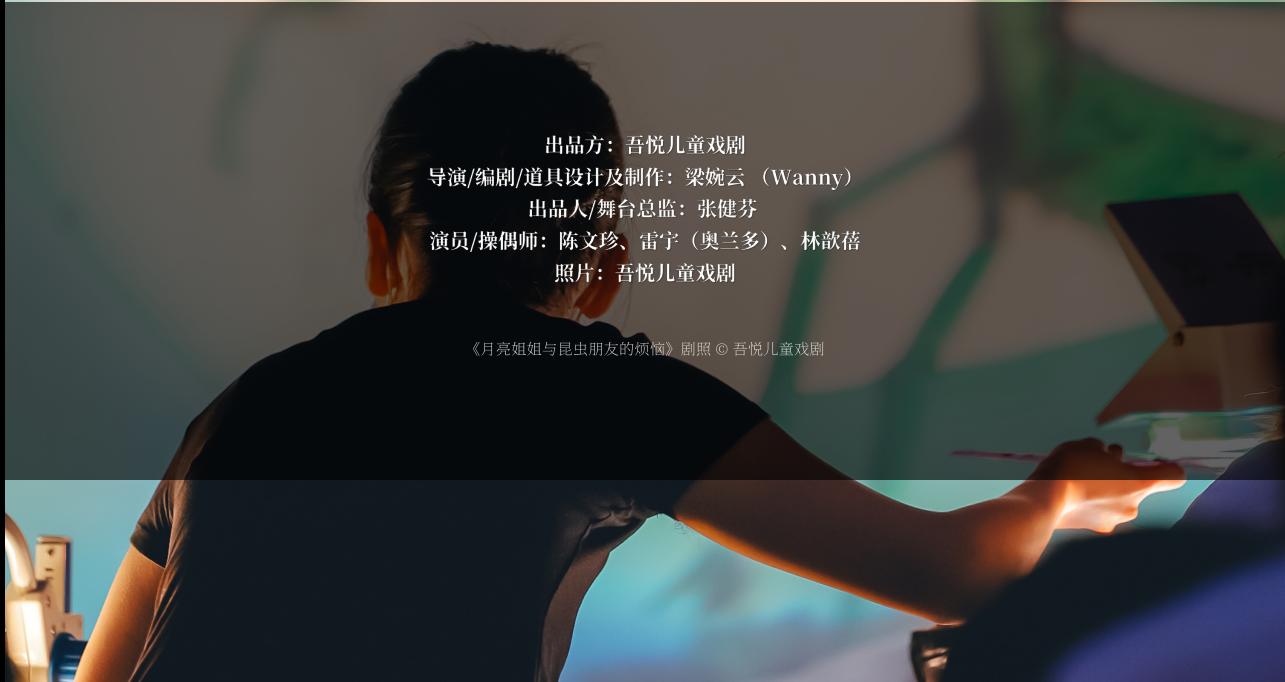
制作光影偶与一般制偶的方法相似。首先我们观察材料的质感、外形，挖掘瓶中的特点，将这些特点与不同昆虫动物的身体进行联想和想象。例如我们常喝的雪碧，瓶身中的小“凹凸点”，让我们联想到螳螂的身体花纹；棕色的柠檬茶瓶子，瓶身让人联想七星瓢虫和蜘蛛的身体。偶的制作风格主要有两个特征，一个是精致如装饰品，一个是抽象与孩子画作无异，两个极致的风格相互碰撞又融合。

三、探索“自然语”，“流动”的演出场地

光影剧除了视觉效果，音乐和音效也非常重要，因之可以带动故事氛围和联想力。本剧的故事背景设定为森林和海洋，都是自然景象，因此我们将在后期重排中，尝试使用不同小乐器，模拟自然音效的器材，如：沙漏、竹子、笛子、尺八（待定）。我们将在现场演绎过程汇总，演绎、演奏与自然环境、昆虫相协调的音效。本次创作的道具和舞美将以简洁、易携为主要目的，以便在不同空间演出，如大自然的环境、艺术展馆、老街小巷等地。本剧将通过家长对孩子陪伴，及儿童自身的视角让孩子了解大自然与昆虫，了解和讨论环境保护主题，重塑家长和孩子对大自然与人类之间关系的思考。

《月亮姐姐与昆虫朋友的烦恼》剧照 © 吾悦儿童戏剧

出品方：吾悦儿童戏剧
导演/编剧/道具设计及制作：梁婉云（Wanny）
出品人/舞台总监：张健芬
演员/操偶师：陈文珍、雷宇（奥兰多）、林歆蓓
照片：吾悦儿童戏剧

《月亮姐姐与昆虫朋友的烦恼》剧照 © 吾悦儿童戏剧