

粤剧电影传承创新 走出时代发展的铿锵足音

罗艾桦 房芳

在备受瞩目的第34届中国电影金鸡奖颁奖典礼上，粤剧电影《南越宫词》荣获“最佳戏曲片”。这是继2019年《刑场上的婚礼》入围金鸡奖“最佳戏曲片提名”后，广州广播电视台与中影股份、广州粤剧院等联手打造的又一部粤剧精品电影。广州出品的电影再获中国电影最高奖项，是广州市实施“广州市粤剧电影精品工程”的系列成果之一，也是广州近年来加强对岭南传统艺术的保护和创新发展取得的成效。

坚持对传统艺术创造性转化、创新性发展

粤剧被誉为“南国红豆”，历史悠久，底蕴深厚，2009年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。2018年10月24日，习近平总书记走进广州粤剧艺术博物馆，指示要把粤剧传承好发扬好。

推动粤剧的繁荣发展是广州市委市政府落实习近平总书记系列重要讲话精神，落实党的十九大报告要求，坚持文化自信的重要举措。2019年5月，广州制定了《广州市进一步振兴粤剧事业工作方案（2019—2021）》，搭建粤剧振兴格局，详细规划了粤剧振兴和发展的7大工程和15项重点工作，力争于2022年在珠三角地区形成以广州为核心的中国粤剧文化中心，率先建成国家级戏曲传承发展示范区。3年来，广州市科学规划粤剧事业发展，推动粤剧艺术融合创新，打造惠民文化旅游品牌，优化粤剧艺术产品供给，激发粤剧发展新活力，站在粤港澳大湾区中心城市的高度，取得了一系列可喜的成果。其中，连续举办8届的羊城粤剧节成为广州重要的国际性文化名片，先后投资8亿多元建设粤剧艺术博物馆和广州粤剧院新址，斥资2000万元启动、被誉为“传承活态艺术遗产的文化壮举”的《粤剧表演艺术大全》编撰工程等，都受到高度关注，中国粤剧文化中心呼之欲出。

创新是艺术的生命。振兴粤剧的重要工程之一就是推动粤剧艺术融合创新。2018年，由广州市委宣传部、广州市文化广电新闻出版局主办的“广州市粤剧电影精品工程”启动，这项传承发扬粤剧的创新性工程以“粤剧+电影”“文艺+科技”等新形式，拓展粤剧艺术发展空间，扩大粤剧在全国乃至世界的影响力。工程规划将10部大型粤剧拍摄成粤剧电影，并在全球范围内发行上映。10部剧目涵盖多部传统经典剧目和优秀新编剧目，目前已完成《刑场上的婚礼》《南越宫词》《霸王与庄妃》《范蠡献西施》的拍摄，其中，《南越宫词》获第34届中国电影金鸡奖“最佳戏曲片”，《刑场上的婚礼》获第33届中国电影金鸡奖“最佳戏曲片提名奖”。《刑场上的婚礼》还获得了第16届中美电影节“金天使奖”最佳戏曲电影奖、第三届中国戏曲电影展“优秀戏曲电影”奖项，并被列为广州市、佛山市“不忘初心、牢记使命”主题教育学习影片。该影片第一轮放映总票房221万元，观影人次、放映场次及票房均为2018—2020年戏剧类电影的最高纪录，在中国戏剧类电影观影人次与票房纪录中名列前茅。

在市委政府的主导下，广州粤剧界、媒体界、电影界各方齐心协力，从“传承”“致敬”“创新”三个维度，深耕粤剧电影创作生产。作为广州市主流媒体的广州市广播电视台，于2019年制定了“1+1+3”行动规划，将精品生产作为“三大攻坚战”之一，全力谋划，推出纪录片、电视剧、电影、广播剧、街舞剧等多种精品，记录、展现、传播广州的红色文化、岭南文化、海丝文化、改革开放和新时代文化。同时，主动探索开拓电影产业新领域，开创了一条产业融合的创新之路。2019年，广州市广播电视台成立电影工作室，肩负了“广州市粤剧电影精品工程”10部粤剧电影的创作生产，并以技术创新为引领，运用最新的4K技术，为电影带来新的艺术表达，不断探索将岭南优秀传统文化作为文艺创新的重要源泉，《刑场上的婚礼》《南越宫词》两部粤剧电影的成功实践，为推动广州文化综合实力出新出彩积累了宝贵的经验。

以艺术创造力激活中华文化生命力

2021年12月14日，习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上发表重要讲话强调，博大精深的中华文明是中华民族独特的精神标识，是当代中国文艺的根基，也是文艺创新的宝藏。中国文化历来推崇“收百世之

阙文，采千载之遗韵”。要挖掘中华优秀传统文化的思想观念、人文精神、道德规范，把艺术创造力和中华文化价值融合起来，把中华美学精神和当代审美追求结合起来，激活中华文化生命力。

在粤剧电影的创作中，把握传承与创新的关系是首要之义。电影《南越宫词》在主题提炼、升华上有了新的拓展，从历史故事中挖掘出来鲜明的时代感，不动声色地让历史照进现实，体现了创造性转化、创新性发展的“双创”原则。《南越宫词》的故事根据同名经典粤剧改编，讲述秦末汉初，秦王朝派赵佗南下征战百越，赵佗罢战求和，最终融合汉越民族，成为南越王，为南越创造了一段和谐发展的光辉历史。这段历史背后反映了中华民族开拓进取、睦邻发展、永续和平的主题。习近平总书记2021年8月在中央民族工作会议上强调，做好新时代党的民族工作，要把铸牢中华民族共同体意识作为党的民族工作的主线。这部电影站在唯物史观大历史观的高度，对战争进行了反思，从而拥有了中华民族共同体的精深的思想性，实现了价值层面的现代化转换，借助历史故事表达了人类共同价值，以创新的艺术创造力激活中华传统文化生命力。

“坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”，在粤剧电影创作中，主创团队始终坚持“两个结合”，将其转化为艺术追求。在电影化的过程中，团队以科学严谨的态度进行创作，以现代电影工业的手段去充实《史记》《汉书》中对南越王国的记载，

尽可能复原南越国史的本来面目，包括政治、社会经济、礼仪制度、文化、艺术及海外经济贸易各个方面。影片以中华文明多元一体发展传承的视角，进一步传播岭南文化，实现了诠释地方历史与弘扬传统艺术的统一与超越。

习近平总书记强调，要正确运用新的技术、新的手段，激发创意灵感、丰富文化内涵、表达思想情感，使文艺创作呈现更有内涵、更有潜力的新境界。以《刑场上的婚礼》《南越宫词》为代表的粤剧电影并非简单的“戏曲加电影”，在戏曲电影的美学意义上，实现了“电影+粤剧”两种艺术形式的美学融合，是舞台艺术和电影艺术的高度融合。这些作品将两种艺术形式的表现手法和技巧，充分运用到人物形象塑造和故事讲述、情节推动上，包括表演细节的捕捉和镜头运用，形成的张力是在剧场看演出无法得到的。无论镜头调度或动作剪辑都是电影化的，是极具电影感的戏曲电影精品，以电影的手段尽可能放大了粤剧之美，做到了视听上的相互补充，实现了“1+1>2”的效果，让戏剧之美在大银幕上绽放。

影片还大量使用了数字技术，使每一个场面具有电影场景的写实性，又具备戏剧舞台的写意性。《刑场上的婚礼》《南越宫词》都是在北京怀柔中影数字基地内拍摄制作，启用国际领先的虚拟技术，既保留传统粤剧的韵味和经典唱段，又通过高科技手段和艺术表现手法的创新，展现出巍峨瑰丽的宫殿群和神奇浪漫的南越古国风情，用技术革新创新跨媒介表达，让古老戏曲焕发新活力，更加符合现代人的审美标准。

留住岭南文化的“记忆”与“乡愁”

习近平总书记强调，要更好推动中华文化走出去，以文载道、以文传声、以文化人，向世界阐释推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化。

粤剧是广州带给世界最好的文化艺术故事之一。全世界范围内有1.2亿左右的粤语人口，粤剧在粤港澳及海外粤语华人圈中具有广泛影响，是粤港澳及海外粤语华人文化民心相通、文化认同的纽带，也是推进粤港澳大湾区建设的重要基础。粤剧这一传统文化瑰宝，作为文艺创新的重要源泉，将越来越成为讲述大湾区同根同源故事的重要载体和文化名片，转化成建设湾区的文化动力。

粤剧电影在对外交流和传播上有着重要意义，在提高国际传播影响力、中华文化感召力、中国形象亲和力等方面有得天独厚的优势。把古老戏曲拍成电影，更有利于粤剧在全球范围传播，彰显中华民族文化自信，也能吸引更多年轻人关注粤剧。粤剧电影历史悠久，红线女从艺70多年，曾主演90多部粤剧电影。“广州粤剧电影精品工程”利用多媒体手段加强粤剧推广，运用4K技术，拍摄制作经典粤剧电影，极大地改变了年轻人对粤剧的传统印象。这种创新的艺术形式，丰富了粤剧的生命力，让更多的观众关注粤剧、爱上粤剧。

粤剧电影对于保护传承岭南文化，保护非物质文化遗产发挥了独特功能。粤剧电影《南越宫词》是反映岭南文化源起的戏剧作品之一。“南越王”赵佗实行“和辑百越”的政策，缓和了汉越民族之间的矛盾；提倡汉越通婚，并带头与越族联姻，使汉越之间通过联姻互相融合。这使得南徙的中原人进入岭南后能安居乐业，与百越共处，繁衍生息，逐渐形成以中原文化为主、汉越融合的岭南文化根基。粤剧电影《南越宫词》的推出，深入挖掘以赵佗为代表的岭南人文，讲述其为开发岭南、维护国家统一作出积极贡献的故事。

广州作为改革开放的前沿地、粤港澳大湾区的核心城市，以高度的文化自信对外讲好广州故事、湾区故事、中国故事，既是国家战略的现实需要，也是广州国际传播的重要内容。近年来，广州聚焦岭南文化开展中华文化国际传播，精心培育文化品牌。每年举办各类对外文化交流活动300多场，面向40多个国家和地区，参与人数近100万人。以岭南文化为纽带，推动粤剧、武术、美食等广州特色文化精粹走出国门，久久为功的文化传播让广州城市形象传播更为灵动。

随着“广州市粤剧电影精品工程”不断推进，越来越多传统粤剧精品剧目将进行电影化的再创造，进而引领不熟悉戏曲的青年观众走进粤剧的世界。这种跨艺术的融合创作，体现出广州文艺工作者的文化自信，通过文化的纽带，让全世界“在广州，读懂中国”；透过广州，看到中华文化的新气象！

高崇年 郭红松绘

中华文化的特点，是中华文化与世界各国文化不同之处，也是中华文化自信的历史根据。

在考古学上，旧石器时代的早期、中期、晚期，新石器时代的早期、中期、晚期，各个时期的考古文化遗存在中华大地都出现过。人类进入文明时代以来，中华文明有五千年历史。拥有这么悠久的文明史，在联合国五个常任理事国中，中国是唯一的。

中国至晚在商朝已经出现刻在龟甲和兽骨上的象形文字甲骨文。从此，中国开始有文字

记载的历史，距今至少有三千五百多年。而后，两周金文、秦汉简册、隋唐帛书等书写的汉字连续不断，直至今在。因而，《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等古典文献，我们今天能够阅读。楚辞、汉赋、唐诗、宋词等，我们今天也能看懂。在古埃及、古巴比伦、古印度和中国“四大文明古国”中，文字的使用和发展，连续而不间断，中国是唯一的。

中华文化不仅拥有56个民族的多元文化，而且拥有不同文化类型的多元文化，即中原农耕文化、西北草原文化、东北森林文化、西部高原文化和沿海岛屿海洋文化。五千年历史长河中，虽然发生过多次族群的、区域的、集团的、军阀的、阶级的战争，有分有合，但最后多是统一的。其中原因固多，但根本原因是中华文化的向心性，文化的向心性维持了中华文化之既多元又统一。

中华文明既兼容并蓄又相互交流。正如长江吸纳众多支流，才汇成滔滔江河一样。其外向交流，如秦汉、隋唐、两宋、元明清等时期都同域外诸国进行文化交流。朝鲜、日本、越南、泰国等自不必言，仅以明初为例：郑和七下西洋、侯显五使绝域、陈诚五使西域。陈诚之西行，往返一次行程三万五千里，远达哈烈（今阿富汗赫拉特）和撒马尔罕（今乌兹别克斯坦）。陈诚写下《使西域记》，记录了他所去过十七国的山川、风俗、物产等。中华之博大，国家之胸怀，国人之精神，前贤之艰辛，令人读之，深感震撼！

回顾历史，鉴往知来。中国五千年的人文历史，积聚了丰富而精彩的思想智慧。如自强不息、厚德载物、天人合一、克己得仁等，都有普适价值。今后百年，随着中国富强安泰，西人学习汉语中文，中华文化定会“东学西渐”，时间愈久，影响愈大。人类历史上，科技和人才总是向发展势头好、文明程度高、创新最活跃的地方集聚。未来，中华文化将全面多元发展，中国将有望成为“发展势头好、文明程度高、创新最活跃”的集聚地，成为世界人文与科技文化的重要中心。这是历史的诉求，也是人民的愿望。

（作者为历史学家）

全面多元发展的中华文化

高崇年

以数字技术 助力中轴线申遗

本报记者 郑娜

“云上中轴”小程序正式上线，5个小时内就有50多万用户参与其中的“北京中轴线，申遗有我”创意互动，成为北京中轴线申遗助力人；北京中轴线申遗发布的首个数字形象“北京雨燕”首批纪念版数字藏品9999件，仅一小时就被用户领取完毕……为了助力北京中轴线申遗，2021年12月29日晚，由北京市文物局和腾讯联合发起的北京中轴线申遗“数字中轴”项目在北京正阳门箭楼启动。

北京中轴线申遗意义重大

历经元、明、清及近现代逾7个世纪，绵延7.8公里的北京中轴线，是中国现存规模最恢宏、保存最完整的城市中轴线，早在2012年就被列入《中国世界文化遗产预备名录》。北京中轴线的申遗，关乎传统文化在当代的活化和传承，也关乎中华民族的文化自信。

“北京中轴线是中国理想都城秩序的杰作。”清华大学教授、国家遗产中心主任吕舟说，“北京中轴线见证了中华民族多元一体格局的形成，也见证了改变中国历史发展走向和影响世界格局的重大事件。时至今日，北京中轴线仍在城市发展领域有着巨大的影响力。”

吕舟认为，北京中轴线符合世界文化遗产标准中的三大标准：一是承载了独特的艺术成就，或者至少是具有独特的见证，证明依然健在或者已经消失的文化传统或文明；二是某种类型的建筑、建筑艺术或技术组合以及景观的著名实例，反映了人类历史的一个或某些重要阶段；三是直接地或具体地，与具有显著的普遍意义的事件或生活传统、观念信仰、艺术文学作品联系在一起。按照联合国教科文组织的世界遗产申报规则，符合一条就能申请。

中国文物学会会长单霁翔表示：“中轴线申遗是我们共同圆梦的过程。利用数字技术，让大众对这件事有知情权、监督权、参与权、享用权，这个过程是无可替代的。”

“数字中轴”将成重要平台

“数字中轴”项目分成三部分：“北京中轴线数字展陈”“北京中轴线IP强化”“北京中轴线文化遗产可持续发展指数”。

“北京中轴线数字展陈”体系由线上数字博物馆和线下数字沉浸展组成，未来将会成为世界文化遗产专家及社会大众认知、了解并参与中轴线申遗和保护的重要平台。其中，线上数字博物馆包括“云上中轴”小程序、北京中轴线官方网站以及中轴线APP三大部分。目前，“云上中轴”小程序1.0版本已上线，它通过数字化方式在线呈现北京中轴线的文化遗产风貌，吸引社会大众互动体验并参与北京中轴线申遗工作。线下数字沉浸展借助数字科技与文化创意内容，打造强互动体验的创意展项，未来将会在19个遗产点以及海内外巡回展示，向全世界系统介绍中国传统哲学思想、礼制文化、营城理念、建筑设计、营造水平。

“北京中轴线IP强化”着眼于提炼、展示北京中轴线文化IP，打造中轴线系列数字形象与IP产品。开放联动社会各界力量参与中轴线IP的文创开发，运用音乐、影视、游戏等多元文化艺术形式，表达并传播中轴线的文化内涵与时代价值，触达社会大众，传播到世界各地。

“北京中轴线文化遗产可持续发展指数”将通过关键数据指标、结果与趋势、重要案例汇编的形式，综合呈现北京中轴线文化遗产的可持续发展情况。未来联合国教科文组织专家进驻北京调研时，这个指数将帮助他们准确了解北京中轴线

文化遗产发展情况。同时，这也将为北京中轴线相关的保护发展工作提供决策参考，实现中轴线文化遗产的可持续发展。

用科技手段讲好中轴线故事

此次，为了能在线上打造更有沉浸感的中轴线展示体验，腾讯开放自己多年累积的游戏技术，包括游戏引擎技术、物理仿真技术以及云游戏技术等。此外，AI知识图谱、腾讯地图、区块链、多媒体实验室等多方面资源也都将参与到“数字中轴”中，助力北京中轴线申遗，让大众真正实现足不出户，沉浸式感受中轴线的恢弘气势，了解中轴线深厚的文化底蕴。

“我们将以数字技术推动中轴线的文化遗产保护、传承与创新，探索文化遗产的可持续社会价值创新模式。”腾讯公司副总裁、腾讯可持续社会价值事业部负责人陈菊红说，希望“数字中轴”项目能够实现三个目标：一是推动世界文化遗产从普遍性价值到社会知识的转换；二是让中轴线的历史文化更好地触达社会大众，传播到世界各地；三是实现中轴线文化遗产的可持续发展。

“通过大力推动北京中轴线申遗，我们要打造国家文化遗产保护的标杆，以此牵引保护北京老城整体格局，彰显平缓开阔、壮美有序的空间秩序。既要注重历史文化，又要注重现代生活，使北京老城焕发新的生机。”北京市文物局局长陈名杰说，期望借助数字之势推动北京中轴线的保护传承和利用，用科技手段、数字化技术更好地展示北京中轴线的历史价值、文化价值、审美价值、科技价值、时代价值，讲好北京中轴线的历史故事与现代故事。

图为“云上中轴”小程序截图。