

影院看戏曲 电影传国粹

“京剧电影工程”硕果累累

本报记者 苗春

4月23日、24日，中国电影博物馆迎来数十位京剧名家。“京剧电影工程”新闻发布会以及工程第二批重点影片《四郎探母》《红楼二尤》《群英会·借东风》《文姬归汉》的4场首映礼在这里举办。

作为相关省、自治区、直辖市宣传部门及京剧界、电影界共同参与的重点项目，“京剧电影工程”自2011年开启以来，经过12年艰辛努力，拍摄了两批共21部作品，取得丰硕成果，“京剧电影工程”也逐渐成为行业内的一座丰碑。

传承传播

国家京剧院原副院长、“京剧电影工程”艺术指导小组召集人赵书成介绍，“京剧电影工程”筹备之初就成立了强有力的领导小组和艺术指导小组，后者由20多位京剧表演、理论等方面的专家和电影导演组成。每部京剧电影都要经过这样的过程：梳理润色剧本，挑选演员，舞台排练、展演并由中央电视台“空中剧院”栏目进行直播或录播，然后进入到电影拍摄阶段。拍摄完成后，还要召开专家论证会，将专家看完样片后的意见反馈给主创，再进行后期制作和补拍、重拍等。两个小组全流程进行认真细致、严谨科学的把控。

赵书成介绍，每部京剧电影的创作都历时两年以上，期间需要处理、解决的问题涉及方方面面。有唱词的问题：比如《四郎探母》中有一句唱词是“绑在那芭蕉树上”，有专家指出，这出戏的故事发生在北方边地，那里没有芭蕉树。经过多方追根溯源，确定正确的字眼为“花翎柱”。还有演员挑选和协调问题：打破院团、流派界限，从众多优秀演员中挑选适合角色的演员已经不易，但还有难上加难的问题，比如在电影中饰演主角和配角的多位演员，在各自院团排演这出戏时都饰演主角，如何实现强强联合就很重要。

赵书成说，12年来，艺术指导小组开了60余场专家研讨会，会议记录共约200万字。每次会前大家都认真准备，会上直言不讳，一针见血。如今，多位老艺术家已逝世，他们的艺术真知和对这项工程的拳拳之心令人感佩。

老中青艺术家在这些影片中都奉献了自己的绝佳表现。《群英会·借东风》是京剧“骨子老戏”，汇集了叶少兰、尚长荣、朱强、张建国、孟广禄、寇春华、叶金援7位当下的京剧名家。他们都是各自行当的领军人物，其中最年轻的也已年过花甲，还有的年近九旬。“京剧电影工程”可以说是对京剧艺术的一项“抢救”工程，意义非同一般。

80岁高龄的京剧表演艺术家叶少兰，是大家一致推荐的《群英会·借东风》中周瑜的扮演者。虽然他跟父亲叶盛兰以及多位前辈学过这出戏，自己也表演、教授过几十年，但他生怕“自己的年岁导致达不到标准”，接受这个任务后，每天坚持练功两遍，拍电影时稳稳地完成了动作。他还十分注重表现周瑜的精气神，因为父亲叶盛兰说过要“心与神会”，很多心理活动要通过眼神去表现。片中有个舞剑的片段，他反复拍摄了多次，新做的厚底靴有点硬，把他的脚磨破出血了，他就就在伤口上包块纱布，再穿上靴子继续拍。

舞台演出和拍京剧电影有哪些不同？在《文姬归汉》中饰演蔡文姬的程派名家迟小秋说，拍电影时要注意导演的分镜处理，而且搭景后表演的范围比原来的舞台小，自己依然要把圆场跑好、水袖抖好，“演员要有这种适应能力”。

电视剧《青春之城》近日收官。这部现实题材电视剧以深圳经济特区的发展为背景，通过4组人物、4条故事线，展现了一群创业者“从0到1”、探索未知的历程，以“鹏城”故事呈现敢为人先的时代精神，引起了观众的广泛共鸣。

《青春之城》在电视剧题材和主题上取得了新的突破。该剧不只聚焦创业历程，更将“创新”的精神内核贯穿人物成长和剧情发展始终。当“创业”和“创新”连在一起，创业就有了使命感。而“创新”又恰恰抓住了智能科技这一近期大众关注的社会热点。可见创作团队早在创作初期就准确切中了时代脉搏。

《青春之城》从第一集开局就通过两组人物面临的困境和遭遇，交代了复杂的国际环境：夏末的变压器企业订单被退，方远帆伙伴们的代理业务中断，遭遇国外技术封锁、“卡脖子”难题。

另一方面，电影表演需要比舞台表演更加细腻，因为电影镜头会放大演员的表演，突出表演的生动性和丰富内涵，舞台下的观众看不到演员眼含泪花等细节，电影观众却能接收到这种情感的交流，受到感染，所以在表演时也要恰到好处，“既不能不够，也不能太过”。

多年来，除了剧场演出，传承传播京剧已有“音配像”“像音像”等多种形式以及“空中剧院”等电视台、电台的栏目，产生了广泛影响，为什么还要把京剧经典剧目拍成电影呢？

赵书成认为，首先在于实现了生产

方式的转变，作为舞台艺术的京剧，满场也只有几百人顶多上千人看，而电影是大众艺术，“将京剧经典剧目拍成电影存留下来，可以长线放映，更有生命力”。其次，这样下功夫、花心血组织全国最优秀的演员演出，打磨作品，极为难得，创造了很多佳话，很有价值。再次，每部京剧电影都请资深专家对唱词和念白进行了精准的翻译，配了中英文字幕，便于走出国门，到世界各地放映。“京剧电影工程”两批影片在海内外电影节上至今已获得各种奖项50多个。

守正创新

在第二批“京剧电影工程”剧目中，程派名剧《文姬归汉》和荀派名剧《红楼二尤》均由导演夏钢执导，登上大银幕。同为女性题材，《文姬归汉》和《红楼二尤》的拍摄却各有特点。

《文姬归汉》的大段唱腔突出体现了程派特色，但全剧戏剧性较弱，往往蔡文姬独自在台上唱很久，被戏称“开演唱会”。如何破解这个难题？夏钢认为，拍摄京剧电影“既要传承又要创新”。他综合吸收以往数个版本的长处，对整部戏的叙述方式进行了一些改变，比如把原来开头的匈奴人侵犯改成蔡文姬在大帐里弹琴，思念家乡，再倒叙她逃难时遇见匈奴左贤王的情景。中间和结尾也有些改动，还增加了两段根据蔡文姬《胡笳十八拍》创作的合唱。

蔡文姬的多次大段“独唱”，有的通过用龙套举旗、变换队形以及蔡文姬做一些骑马动作来化静为动；有的采用蒙太奇手法，插入大雁北归的画面和她梦见孩子们来到身边的镜头；而最后的最长唱腔段落，夏钢用俯拍仰拍、远景近景进行丰富的调度，迟小秋也进行了积极的配合，最终演来合情合理，观后感人至深。

虽然迟小秋以往曾经留下过不少演出录像和“音配像”作品，但她仍然非常看重《文姬归汉》这部电影，因为她觉得“艺术品位和艺术高度不同”。她

透露，现在她的舞台版就是按照电影演的，“感谢艺术指导小组专家们的把关和整体打造，给我留下了一个升华后的版本”。

《红楼二尤》的拍摄难度，在于《红楼梦》相关影视作品较多而且家喻户晓，但这部京剧电影投资规模较小，却需要呈现《红楼梦》尤其是大观园的诸般景物，还要表现生动复杂的人物。不但专家满意，观众也很认可。另外，这出戏的演员相对年轻，渴望多学习、多展示自己，夏钢就启发他们在做好京剧程式化表演之外，多挖掘角色的内心，增加表演的表现力，演员们觉得很有收获。

导演马崇杰出身于京剧世家，算上这次执导的《群英会·借东风》和《四郎探母》，他已经为“京剧电影工程”拍摄了4部影片。他认为，京剧电影应既保留京剧的精华，体现戏曲的美感和京剧本身的韵味，又能在电影当中让观众发现观看舞台表演时看不到的东西。

比如《四郎探母》这出“骨子老戏”已经形成了相当规范、严格的程式化表演。马崇杰用虚拟拍摄手法，营造了这出戏的空间结构，比如萧太

图①：《文姬归汉》剧照
图②：《群英会·借东风》剧照
图③：《红楼二尤》剧照
图④：《四郎探母》剧照
本文配图均由出品方提供

后宫殿内外场景都采用了虚拟拍摄，但不影响演员的唱念做打，而且给演员带来身临其境之感，提供了表演上的心理依据。

《群英会·借东风》这出戏上世纪50年代曾经拍成纪录片，成为难得的京剧电影经典。“京剧电影工程”这次再拍这出戏，马崇杰认为，不仅要含有纪录元素，保留演员们表演的精粹，还要用电影镜头讲故事。他在电影中采用了较多特效特技，比如草船借箭时对水和船的处理；也使用了丰富的镜头语言，比如诸葛亮借完东风回营口，周瑜派兵追来那场戏，就采用了运动镜头。

好评如潮

《四郎探母》《红楼二尤》《群英会·借东风》《文姬归汉》这4部京剧影片已于4月25日公映。观影后，一些戏迷表示：“没想到在电影院里观看京剧电影，视听效果不输现场听戏。”“还是熟悉的故事与唱腔，名家们的演绎通过电影镜头语言的再创造，更加生动。”而对于影迷来说，“在电影院里看京剧也是十分新鲜的体验：‘随着故事的推进，我被京剧名家的表演感染了。’“不愧是国粹，和电影融合起来相得益彰。”一些年轻观众表示，通过京剧电影，对传统文化有了更深入的了解和感悟。

“京剧电影工程”21部影片已全部入藏中国电影博物馆，这里将不间断地安排公益放映。“京剧电影工程”展览也同步在中国电影博物馆开展，将长期举办。

“京剧电影工程”是促进电影艺术和京剧艺术高度融合的一项跨界工程。北京京剧院院长、剧作家刘侗说：“这样的融合、跨界，共同见证和促进了中国电影与中国京剧艺术在新时代的发展。”

以“鹏城”故事呈现敢为人先精神

尹鸿

▲《青春之城》剧照

出品方供图

在国际形势日趋复杂的时代背景下，表现人物迎难而上、自力更生、在创新中求发展的时代精神。

《青春之城》聚焦一座城，塑造了敢为人先的新一代青年形象。方远帆、夏末等众多人物都具有新一代青年的可贵精神气质，不管是民间科学家还是专业科学工作者，抑或是民营企业企业家，他们身上都体现了对“创新”的执着追求，有求真的人生态度和价值观。《青春之城》适逢盎然春日首播，开播以来受到各界好评。期待湾区电视剧弘扬改革创新精神，讲述更多具有时代新气质的中国故事。

（作者为中国文艺评论家协会副主席、清华大学教授）

浙江余杭，在距今5300年至4300年的良渚古城遗址，清华大学留学生阿卡情不自禁地深呼吸，沉浸在古朴自然的气息中；在径山镇风景秀美的茶园中，带着对中国茶的热爱，来自白俄罗斯的语言学博士雅尼开启了一场探源之旅，感受悠久茶文化的魅力；在瓶窑老街的良渚玉雕体验馆里，法国留学生史蒂芬向非遗传承人蒋家洪学习玉器雕刻技术，体味传统与未来的碰撞……

近日，在余杭行融媒采风活动中，众多外籍嘉宾走进良渚古城、杭州国家版本馆、径山镇茶园等地，深入现场交流体验，感受中华文化的魅力。此外，他们还走进杭州西站、之江实验室、海创园等地，与科研人员和创业者对话交流，体验“微晶3DLED沉浸式系统”、无人快递车等高新技术产品，感受浙江省作为“创新活力之城”的现代感，畅想未来发展。沿着“良渚文化大走廊之行”和“创新活力之城之行”两条线路，外籍嘉宾们实地探访、亲身感受，通过国际融媒视角纵览余杭五千年的文明与活力。

余杭行融媒采风是“‘八八战略’实施二十周年”浙江省国际传播大型融媒系列活动之一。今年恰逢“八八战略”实施20周年，浙江省地处长江三角洲南翼，从历史悠久的良渚古城，到众多高新技术产业创业园区，自然、人文区位优势特色鲜明。本次大型融媒系列活动以“八八战略”实施20周年为主题，通过实地走访、微纪录片、短视频大赛等形式，邀请外籍嘉宾和全球参赛者，共同见证浙江省的“蝶变”。

此外，启动仪式上还同步发起了“良渚中华文明全球青年分享会”的召集令，邀请全球青年及热爱中华文明的朋友们共同见证良渚文明，促进世界文明对话。

▲波兰留学生孙莫嘉(左一)在良渚博物院感受中华文明 主办方供图

第六届琦君散文奖揭晓

本报电（记者张鹏禹）近日，“梦路应同绕故乡”——第六届琦君散文奖颁奖典礼在浙江温州瓯海区举行。万方、徐迅、塞壬分别凭借《乖呀乖》《悬崖上的人生》《镜中颜尚朱》获第六届琦君散文奖·作品奖，邹汉明的《塔鱼浜自然史》获第六届琦君散文奖·特别奖。

中国作协副主席阎晶明在致辞中说：“在温州市委宣传部、瓯海区委区政府和《十月》杂志的努力下，琦君散文奖已成为促进中国散文创作，发现文学新人的重要平台。本届获奖者既有笔耕不辍的老作家，也有活跃在散文创作领域的中青年作家，作品的题材及艺术风格各具特色。”

据了解，获奖作品中，万方的《乖呀乖》是关于一条狗的故事。这个故事里，有夫妻之间的一往情深、念念不忘；也有人与狗之间的不离不弃、相互依偎。在万方笔下，乖乖的故事如此日常，又如如此亲切、温暖而让人感动。徐迅的《悬崖上的人生》是一篇历史文化散文，以北宋文学家王安石、黄庭坚、苏轼以及明代大儒胡缵宗等人与舒州和石牛古洞的关系为着墨点，或写实，或想象，或诗史互证，以“观水有术，必观其澜”的笔法，书写4位文豪为官为民的精彩人生。《镜中颜尚朱》中，塞壬与其他打工者以及普通人结成情感共同体，写下生活里的疼痛、挫折，更写下生活里的欢笑、泪水与五味杂陈，从中可以感受到柔韧、强悍而又不屈不挠的力量。邹汉明的《塔鱼浜自然史》以地理志、农事诗和自然史的方式定格一个普通江南村庄的历史风貌。花草菜蔬、田地庄稼、风土人情和个体命运等在四时节序中更迭流变，种种现实的末梢在作家笔下交错展现，蕴藉隽永，余韵悠长。

“青春中国梦”网络视听精品创作项目征集评选活动启动

本报电（记者苗春）5月4日，2023年“青春中国梦”网络视听精品创作项目征集评选活动在京启动。

本次征集评选活动由北京市广播电视局主办，北京网络视听节目服务协会、中国电视剧制作产业协会青年工作委员会承办，征集时间为今年5月4日至6月30日。活动将从5个方向对9个类别的网络视听节目进行征集评选。5个方向包括：聚焦时代发展，用青春力量彰显时代新气质；聚焦革命历史，用青春表达呈现创作新活力；聚焦现实生活，用青春话语展现社会新气象；聚焦中华文化，用青春热情焕发文化新光彩；聚焦北京特色，用青春创意展现城市新魅力。9个类别的网络视听节目包括：网络剧、网络电影、网络动画片、网络综艺节目、网络纪录片、网络微短剧、网络微电影、网络短视频系列节目和网络音频节目（含广播剧）。活动将组织专家评审专家对投稿项目进行初评、复评，并有针对性地推出和开展项目护航计划、专家论证会、项目推介会、展播展映等活动，最终推选出优秀作品。

本次启动仪式也对2022年“青春中国梦”网络视听精品创作项目入选作品进行了表彰。