

电影修复让经典“永生”

杨文瑛 苗春

不久前，动画片《天书奇谭4K纪念版》在全国公映，引发了老中青少观众的集体关注。这部问世于1983年的影片，以脍炙人口的中国神话故事、天马行空的奇思妙想和独具特色的角色形象设计，在国产动画

片史上留下难以磨灭的印记，被誉为“中华优秀传统文化集大成者”。将近40年后，这部经典动画片跨越时间的长河，重新在影院与观众见面，得益于当今电影数字修复技术和从事电影修复行业人们的辛勤劳动。

抢救迫在眉睫

从1895年电影在法国诞生起，100多年来，胶片始终是电影不可或缺的载体。而数字时代的到来，改变了这一点。进入21世纪，胶片电影逐渐成为过去式，2012年前后，电影拍摄几乎全部转为数字化。

2009年，经过剪辑修复，王家卫执导、曾于1994年公映的影片《东邪西毒》在内地重映，取得了近4000万元的票房，掀起华语电影重映潮，也让电影修复走进观众视野。

电影修复，就是通过技术手段，将胶片电影拷贝转移到数字载体上，同时，进一步复原甚至优化原片的影音品质。由于年代久远、保存条件有限，电影胶片容易出现发霉、变形、脱色、划痕等问题，如果不能尽快完成数字化修复，就有可能导致电影永久性丢失，造成不可逆的损失。

中国电影资料馆作为国家级电影胶片保存机构，有3万多部影片、60多万本胶片库存。中国电影资料馆电影史研究部副主任李镇说：“1905年中国电影诞生至今，每个重要时间段的电影都有其历史文化价值和艺术价值，包括一些纪录片，已经成为国家的影像档案和民族记忆。”

电影修复不仅意义重大，时间也很紧迫。根据全球130余家电影资料及收藏保护机构统计，自电影诞生至今，保存下来的拷贝仅为总数的10%左右。具体到我国，资料显示，从1905年到1949年，我国共生产数千部电影，但是拷贝保存下来的仅有20%左右，20世纪20年代摄制的中国早期无声电影，保留下来的不超过10部。

2007年，中国电影资料馆牵头启动“电影档案影片数字化保护工程”，在国内率先开始了抢救、保护国产老电影的工作。中国电影研究所、中影数字基地、上海电影技术厂、西影集团、珠影集团等单位也相继组建了各自的修复团队。

遵循“修旧如旧”原则

电影修复环环相扣，每一个环节都十分精细，“从技术层面来看，修复一部影片包括胶片物理鉴定修补、物理清洁、数字化、自动修复、人工修复、音频修复、二级调色、声画字幕合成这些基本步骤。”西影传媒影像修复中心负责人雷刚介绍。

电影修复分为精致修复和普通修复。雷刚参与修复的第一部电影是《最后的疯狂》，他记得有一个画面由沙滩、海浪与下雨的天空构成，脏点、划痕等肉眼可见的损伤和海浪、沙粒、雨点混合在一起，非常难以修复，“就好比一个刚学会开车的人第一次开车就碰上了早高峰，那种感觉至今记忆犹新。”他说。

“一个熟练技术人员一天最多能精修200帧，但一部90分钟的影片，有大约13万帧，如果只有一个人精致修复一部电影的话，至少需要两年。”李镇表示，电影修复工作量巨大，一般由十几个人组成一个修复团队，大家分工协作，即使这样，精致修复一部电影也至少需要三到四个月。

西部电影集团出品的300多部影片电影均已修复。雷刚表示：“年代久远、问题严重的胶片一般会放在第一顺位进行修复；排在第二顺位的是知名度较高、获过各类奖项的以及知名创作团队的影片，这些影片数字化修复后具有一定的社会效益和经济效益。那些保存情况较好、短期内不会出现严重问题的胶片放在最后修复。”

电影修复不仅是一门技术活，在艺术上也相当讲究。“修旧如旧”是修复师们遵循的基本原则。为了更好地把控老电影的艺术性，在修复过程中，修复师们会请

影片的导演、灯光师、摄影师等主创人员来到修复车间，对影像的品质和效果进行指导，修复师们会努力还原主创人员的初衷。“张艺谋导演的《红高粱》整体色调是偏红色的，如果以现行影视调色标准来操作的话，色彩必然是另一个样子，会偏离导演当初的创作意图。我们是胶片的还原者，而不是创作者。”雷刚说。

在《天书奇谭4K纪念版》的修复过程中，声音修复是一个非常关键又非常困难的环节。此次声音修复是将声音从单声道中分离，其复杂程度相当于纯手工在一幅画中将所有单色提取出来，而修复团队最终不但成功做到了，还为影片配上了立体声。李镇认为，能够在影院中听到《天书奇谭4K纪念版》的环绕立体声效，证明中国动画电影修复事业本身就是一段“奇谭”。

在尊重历史、尊重艺术的基础上，修复师们也会用技术手段进一步优化老电影。2021年，红色经典影片《永不消逝的电波》时隔63年，从黑白影片变为彩色影片，在大银幕上与观众再次相见，令人啧啧称奇。而电影着色背后，是修复师们的匠心。李镇介绍：“修复团队不知道女主角的旗袍应该是什么颜色，就去翻老照片；不能确定楼房的色调，就去上海实地观察老楼。为了色彩能更精确，他们查找了很多报刊资料，甚至找老人们询问。”

技术加持电影修复

2014年，北京国际电影节、上海国际电影节相继设立电影修复单元，展映修复版影片，让观众们通过大银幕重温不朽的经典。

李镇透露，中国电影资料馆修复的影片数量已经接近7000部，“我们的目标是把馆藏影片全部进行数字化修复。保存好胶片，修复好胶片，研究和利用好胶片，是我们的使命。”

除专业机构外，爱奇艺、优酷等视频

首部黑白转彩色4K修复故事片《永不消逝的电波》海报 百度图片

平台也陆续加入到电影修复的队伍中。爱奇艺和新派系文化传媒联手修复的《护士日记》先后于2018年第21届上海国际电影节“向大师致敬”单元和2019年第72届戛纳国际电影节“戛纳经典”单元放映，这部展示中华人民共和国成立初期社会状况和人民精神面貌的影片在海内外引发广泛关注，在爱奇艺平台上也获得了大量用户好评。

随着科技高速发展，AI技术给电影修复带来了更多可能性。说起爱奇艺的ZoomAI视频增强技术，爱奇艺高级总监刘俊晖介绍，电影修复初期主要以纯人工修复为主，成本较高，耗时较长，难以满足大规模修复的需求。2018年，爱奇艺自主研发了ZoomAI视频增强技术，借助AI的力量，电影修复的效率大大提高，据测算，AI修复电影的效率大约是人工修复的500倍。

此外，AI技术也可以遵循“修旧如旧”的原则，精准还原老电影的艺术风格 and 美感。刘俊晖介绍，爱奇艺与厦门大学联合修复的影片《东方红》，通过ZoomAI视频增强技术从多维度“唤醒”该片，清晰却不失年代感。在修复划痕阶段，相较于黑白电影，《东方红》原片即为彩色介质，其所产生的划痕也为彩色，因此，AI修复团队迅速对算法进行了优化，在实现黑白划痕自动修复的基础上，也精准识别并修复了影片的“彩色伤痕”，“不论绚丽的场景还是演员各具特色的形象，都不会受到划痕干扰，全面提升影片的音质和观影沉浸感。”刘俊晖说。

AI技术助力电影修复飞速发展，但人工修复依然不可或缺。雷刚表示，“人工智能的大数据运算、可学习提升是好的方面，能大大提高修复效率和效果，但运用不当可能对胶片的颗粒感有所损伤。而失去颗粒感，也就没有胶片电影的感觉了。”很多需要精致修复的经典电影，往往是数字修复和人工修复的完美结合。

听总书记讲话如沐春风
春风吹过江南塞北
我们曾经被好的艺术作品影响
如今我们又该用怎样的作品
去面对观众明亮的眼睛

伟大的时代已经到来
伟大的作品将应运而生
这是每个艺术家的责任
这是每个艺术家的荣幸

这是2021年12月14日我在人民大会堂聆听习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话后，写下的心得感受。总书记的讲话，高瞻远瞩、语重心长、振奋人心、催人奋进，凝聚着总书记对文艺事业、文艺规律、文艺发展道路的深邃思考，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对文艺工作的高度重视、对文艺规律的深刻把握、对文艺工作者的亲切关怀和殷切希望。我和广大作家、艺术家一样，深受鼓舞，倍感振奋。

我感受最深的，是其中谈到了作品和生活的关系，作品和人民的联系。人民是文艺之母。文学艺术的成长离不开人民的滋养，人民中有着一切文学艺术取之不尽、用之不竭的丰富源泉。优秀的文艺作品都是从生活中来的，要创作出好作品、好角色，文艺工作者必须真正走进生活、沉入生活、体验生活。只有这样，才能塑造出真正代表这个时代的人物，创作出属于这个时代的史诗，传达出时代精神。

2020年，我主演了电视剧《三叉戟》。这部剧讲述的是基层经侦干警跟犯罪分子斗智斗勇最终胜利的故事。剧中的3位老警察形象，有血有肉，生动鲜活，每个人物都因为不同的家庭出身、教育背景和个人经历而具有自身鲜明的个性，虽然在生活之间也都有各自的困惑，面临正义与亲情、法与理之间的艰难选择，但他们最终都坚持了“人民至上”的理念，成为百姓爱戴的“时代英雄”，带给观众感动和回味。

近年来，我还导演、编剧并主演了影片《第十一回》《一个勺子》等，都是现实题材，讲述的都是来自生活的故事。比如《一个勺子》表现了一位淳朴的西北农民同情救助一个流浪汉的前前后后。影片挖掘出生活中一些容易被忽视的细节，用贴近观众的方式表达出来，希望带领大家思考生活，乐于助人，向上向善。

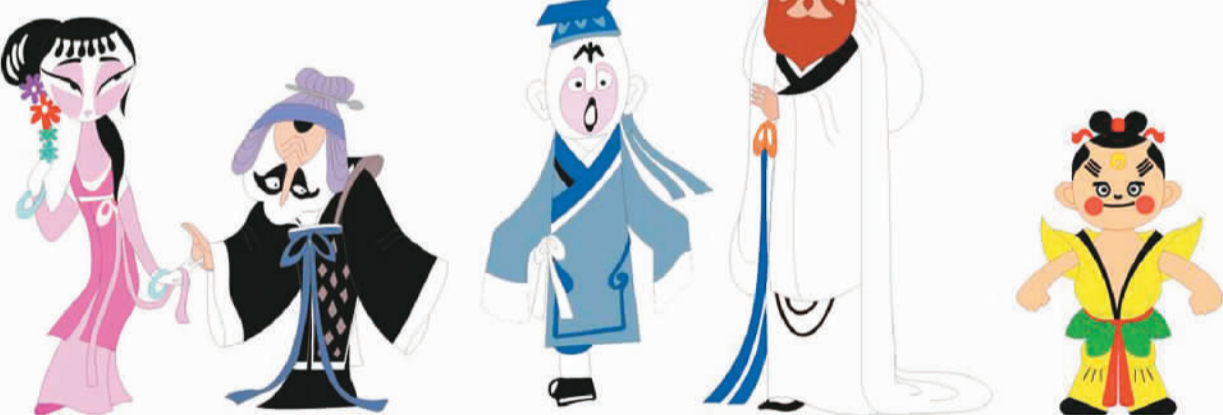
我现在还担任中国视协演员工作委员会副会长，更加意识到自己所承担的义务和责任。在青少年时代，我们曾经深受经典文艺作品影响，在人生道路上奋发努力，“苟日新，又日新，日日新”。今天，当我们成为创作者的时候，就像我的感受中所写的，应该好好想一想，我们这一代人能不能像前辈艺术家那样创作出好的作品，去影响现在的年轻人。所以，我们必须怀着极为审慎的态度来对待创作，要把人生追求、艺术生命同国家前途、民族命运、人民愿望紧密结合起来，洞悉生活本质，把握时代脉动，领悟人民心声，使文艺创作具有深沉的力量和隽永的魅力，努力以高尚的情操和文质兼美的作品，为历史存正气、为世人弘美德、为自身留清名。

（作者为中国视协演员工作委员会副会长、国家话剧院演员。本文由苗春整理）

文艺创作谈

走进生活 沉入生活 体验生活

陈建斌

《天书奇谭》角色形象设计 出品方供图

苏州文化艺术展示周在京举办

文欣

《我的名字叫丁香》剧照 中国对外文化集团供图

动人的芭蕾舞姿，恢宏的交响音乐，感人的故事情节……1月7日晚，苏州芭蕾舞团原创芭蕾舞剧《我的名字叫丁香》作为“相约北京 遇见江南”苏州文化艺术展示周开幕演出，在北京天桥艺术中心上演。此次苏州文化艺术展示周是“相约北京”国际艺术节的一个重要组成部分，从1月6日至20日，活动将以精品剧目展演、“苏州年味”体验周、非遗纪录电影放映等形式，展示极具江南质感的原味姑苏。

《我的名字叫丁香》讲述了烈士丁香、中国人民解放军宣传员时钟曼和现代青年乐丁香3位人物传承革命信仰的故事。苏州芭蕾舞团团长王全兴说：“近两年来，虽然受疫情影响无法去国外演出，

但我们依然坚持把讲好中国故事、传播中国文化作为重点任务。苏州芭蕾舞团希望通过自身不懈的努力，展现中国芭蕾的艺术风采，彰显江南文化的无穷魅力。”

同时，作为此次展示周重点活动的“苏州年味”体验周也在北京天桥艺术中心举办。这一活动将苏州的非遗文化进行了生动展现：桃花坞木版年画、剪纸、灯彩、宋锦、苏绣、苏式糕团、平望辣酱、碧螺春以及古琴、昆曲、评弹等具有代表性的“苏州声音”，让观众足不出“京”，就可以沉浸式地感受苏式生活美学。主办方还特别邀请了核雕国家级非遗传承人周建明、中国工艺美术大师邹英姿、明式家具省级传承人宋卫东和古琴演奏家裴金宝等与观众现场互动交流。

图片新闻

音乐诗剧《青山风骨》在京演出

由中国煤矿文工团与云南省保山市委宣传部联合出品的音乐诗剧《青山风骨》日前在京演出。

这部剧以叙事诗的方式，将原创音乐、朗诵艺术和戏剧表演相结合，用诗化语言表现了“最美奋斗者”“改革先锋”杨善洲退休后，坚持22年义务造林的感人事迹。图为演出剧照。

中国煤矿文工团供图

国交发布新乐季新亮点

本报记者 郑娜

交。此外，观众还能在新乐季中陆续领略到陈萨、袁芳、罗维、黎雨荷、李秀英、宋元明、张学樑、薛皓垠、刘嵩虎、张媛等客席艺术家的舞台风采。

在重大演出方面，国交紧跟时代步伐，在新乐季中特别安排了助力北京冬奥的“欢乐颂”开幕式演出和迎接党的二十大的大型原创交响音乐会《山河颂》。新乐季的演出内容与呈现形式同样丰富多彩，亮点满满。这其中既有从巴洛克时期到20世纪的经典交响乐和歌剧作品，也有难度较高的无指挥室内乐演出。尤其值得关注的是，国交还将首次推出酝酿已久的《国之骄子》“协奏曲之夜”音乐会，全部独奏演员或重奏组合均由国交演奏员担纲。

传承红色血脉，弘扬民族音乐，一直以来都是国交音乐季的重要组成部分。在新乐季中，国交将隆重推出纪念聂耳、冼星海、朱践耳等中国著名音乐家的专场音乐会，同时也不乏蕴含中华国粹的交响音乐《沙家浜》以及全部由少数民族民歌组成的“爱我中华”民歌合唱音乐会。此外，国交还将以延安文艺座谈会召开80周年为契机，开展《红色传承》“黄河大合唱”国内巡演。

自1996年由中央乐团正式更名中国交响乐团以来，作为国内交响乐艺术的“旗舰”，国交一直坚持走职业化发展道路，坚持实行职业乐团的音乐季制度，引领中国交响乐事业的发展。中国交响乐团团长李心草表示，国交将在新乐季中力争为观众带来最极致的视听享受。同时，国交将主动践行文化责任、担当历史使命，创作更多更好的重大现实题材优秀作品，反映新时代、新征程，展示中国文艺新气象，为文化强国建设贡献新力量。

1月6日，中国交响乐团（以下简称国交）2022音乐季在京发布。新乐季锐意创新，亮点纷呈，其中最引发关注的是，国交率先打破绝大多数西方音乐季的跨年模式，创立了更符合中国传统节日与假期的自然年概念的音乐季模式，同时邀请小提琴演奏家吕思清担任驻团艺术家。陈燮阳、谭利华、张国勇、吕嘉、张艺、林大叶、王琳琳、杨洋、金承志、陈冰等国内老中青三代指挥家中的佼佼者，也将于新乐季悉数登场，执棒国