

昆曲电影《红楼梦》令世界“惊艳”

本报记者 苗春

蒙特卡洛当地时间12月6日晚，北京时间12月7日凌晨，从第12届摩纳哥国际电影节传来好消息：中国昆曲电影《红楼梦》连中三元，获得本届电影节唯一最高荣誉“最佳影片”天使奖，同时还获得“最佳原创音乐奖”和“最佳服装设计奖”。评审团主席 Zaudi Araya Cristaldi 给出了如下获奖理由：“昆曲电影《红楼梦》用现代电影手法，将600多年的中国昆曲和200多年的中国古典名著《红楼梦》完美融合，影片构思新颖，演员表演朴素无华，昆曲唱腔神情兼备，影片服装美轮美奂，音乐凄美动人……”

我国古典小说名著《红楼梦》是如何登上昆曲舞台，又走上大银幕，流芳海外的？主创们为我们一一道来。

中国传统艺术让欧洲“迷恋”

昆曲电影《红楼梦》也是摩纳哥电影节的开幕影片。中方代表团成员在摩纳哥国际电影节期间驻留当地3天，进行了多场交流推广活动，一时赢得了极高的知名度。在摩纳哥电影节放映时，能容纳300人的放映厅，挤进了500多人，片长2小时40分钟期间无人离席，结束后全体观众起立，长时间鼓掌。

饰演林黛玉的朱冰贞说，“所有电影节上看过片子的外国观众都对这部电影赞赏有加，表示没想到可以把戏剧舞台上的东西呈现在电影里。”她介绍，外国观众对东方的古典艺术特别感兴趣，“晚宴时所有人都来跟我们说，‘太美了！’”饰演贾宝玉的翁佳慧则用“迷恋”二字形容外国观众对这部电影的喜爱，她说，“外国观众看来，电影讲述的就是莎翁式的罗密欧与朱丽叶的故事。”当时两位演员扮上戏，演了一个片段，卸妆的时候，就有4个外国男孩到后台要签名。

朱冰贞说，这部影片也曾法国巴黎推介，播放了20多分钟的片花，当时引发欧洲观众一片惊叹。有位电影节评委说，他眼睛都不想眨一下，生怕遗漏每一个镜头。

北方昆曲剧院院长杨凤一介绍，“早在2007年，我们就开始运作‘红楼梦三部曲’，包括一部电影，一部舞台剧和一部交响剧。”她说，文学巨著《红楼梦》和昆曲有着千丝万缕的联系，《红楼梦》里的很多戏中戏，唱的都是昆曲，但昆曲历史上没有一部完整地演绎《红楼梦》的舞台剧。当时这部电影的总监制王海平还在怀柔当区委书记，那时《红楼梦》改编的电影、电视剧都在怀柔影视基地拍摄，他就想应该有一部舞台剧，而最适合演绎《红楼梦》的是昆曲，“我们两人一拍即合。《红楼梦》搬上舞台是天时地利人和皆备，正适应北昆的现状，也是一个时机。”

所有主创都认为，以昆曲演绎《红楼梦》非常合适，戏的气质适合昆曲，人物与昆曲生旦很贴切。甚至原著故事发生的年代也是昆曲的鼎盛时期，贾府有贾班、女优、姑娘、奶奶们会听会唱，皇官贵族、达官贵人们能欣赏也能写作。

杨凤一说，昆曲《红楼梦》分上下本，全长6小时，2011年4月首演之后，把戏曲界所有的奖项都囊括了；在这个基础上，又拍了电影；交响乐也是两个半小时，于2月16日、17日在京演出，“当初的设想已经完全实现了”。

高科技手段助戏曲突破地域局限

正像电影获奖词所言，昆曲电影《红楼梦》用高科技现代电影手法，将600多年的中国昆曲和200多年的中国古典名著《红楼梦》完美融合，借助电影这个载体，向世界彰显了中国传统艺术与文学巨著的新魅力。翁佳慧认为，相比较而言，西方观众更能接受电影，“电影更细腻，借助电影拍摄手法，等于把戏曲的很多东西细致化了”。

影片是从成熟的舞台剧搬上银幕的，导演做的是哪些工作呢

由国家新闻出版广电总局主管的《中国广播影视》杂志社主办的TV地标（2014）中国电视媒体综合实力大型调研，日前在京发布调研成果。

中央电视台《梦想星搭档》、《光荣绽放》系列音乐会、浙江卫视《奔跑吧兄弟》、江苏卫视《最强大脑》、山东齐鲁频道、广东珠江频道、中广天择传媒股份有限公司等一批优秀栏目、电视频道和电视制作机构上榜，贵州广播电视台台长白芳芹、浙江卫视总监夏陈安、长沙广播电视台台长曾雄、世照传媒总裁刘熙晨、金牌制片人苏铭等分别获评2014年广电年度人物。

中国广播电视出版社社长、《中国广播影视》杂志社社长王卫平说，此次中国电视大型调研以2014年全年时段为主，主要调研对象及内容是中央电视台有关节目、省级卫视栏目、省级地面频道和栏目、城市台和栏目、影视制作机构以及广电年度人物，可以说，调研对象广泛，内容丰富，还囊括了三农、文化、音乐、公益等大型活动。今年下半年，《中国广播影视》杂志正式启动这项活动后，中国电视业界热烈响应，积极参与。

贾宝玉（翁佳慧饰演）和林黛玉（朱冰贞饰演）在一起

导演龚应恬说，电影的手段更丰富，比之舞台剧更方便表现人物的精神世界和创作者按照当代视角对原著的解读。“举个小例子，元妃省亲，戏曲中只是一个程式化的亲人再见的过场，而电影就恰恰要通过这个细节，着重表现贾府对权贵、皇恩的仰视，元妃出现的时候就是仰视的镜头，而舞台上就只能是剧场里的平视，内涵当然不同。戏曲有戏曲的表达，电影有电影的深入。”龚说，“我们的出发点就是通过电影手段克服戏曲受到的剧场的局限，让它走向国际。”电影进行了重新编剧，更多地从贾宝玉的视角来看贾府的盛衰，社会的起伏跌宕，人心的冷暖和苦涩。“我们对200年的曹雪芹和《红楼梦》怀有敬畏之心，我们也热爱600年历史的昆曲。8年来，这部电影应该是我们所有创作者和参与者的敬意之作和心血之作，所有的努力，都是为了无愧于这两份经典。”

影片实拍45天，是在北京最寒冷的季节拍摄的。当时剧组在怀柔一家乡镇企业的厂棚里搭景，有时外面气温零下8摄氏度，棚里没有暖气，演员们还得穿单薄的戏服。翁佳慧至今记忆犹新：她每天早上5时起床化妆，八时开始拍摄，一直拍到晚上12时，头一直勒着，强光刺激着，而戏曲演员一时不适应拍电影，人瘦得厉害，所以，她戏称“片子就是血与泪交织成的一样东西”。她觉得，“这个戏的文学本子里有很高的立意，把人生的哲学观包括人世的爱情仇恨都浓缩在里面，整个通过宝玉的眼睛看过去，有点像西方的哈姆雷特，有哲人的思考，跟传统戏不一样。传统戏有它自己的框架和结构以及技巧，这个戏是新编戏，我主要还是考虑怎么演一个人物，不是像以前只演一个小生行当。我努力去塑造人物，经过了蛮长一段时间。”

先走向世界再走上院线

影片虽然已经拍竣3年，2013年还获得金鸡奖最佳戏曲片奖，但一直没有进入院线大规模放映。龚说，“得奖后很多朋友向我祝贺，但我说，何喜之有？至今拷贝还锁在仓库里。得奖固然是好消息，可真正的好消息，是更多观众走进电影院看了这部电影，感受到了中国传统文化超乎寻常的那种美，这才是喜讯。”

有人认为戏曲片没有观众，龚导表示，传统文化需

昆曲电影《红楼梦》打造了优美的意境

剧网融合：影视发展的新路径

徐健

剧网融合成功的前提在于其精准的受众定位，将受众定位于青年而非泛众，其传播意识极其清晰，对当下的时代潮流进行了明确呼应。清华大学新闻与传播学院副院长尹鸿指出，该剧从游戏移到了电视，反过来看电视的又等待新的游戏。跨媒介的流动，打破了过去媒介之间的格局，形成了一个庞大的观众消费人群。

在剧网融合的趋势之下，如何讲述中国故事？北京师范大学国际写作中心副主任、著名编剧梁振华指出，“轻叙事”有成为当代时代美学主潮的趋势。具体表现为，在创作题材上，野史、轶闻、架空历史占主导地位；表现形式上，将色彩、服饰、布景、演员“颜值”（容貌指数）等元素推向极致。

现在网络观剧的主流人群是“80后”、“90后”群体，他们的欣赏趣味在很大程度上决定了电视剧的走向。周星指出，随着剧网融合趋势的日趋明显，剧作对观众的审美应有一定的引导，要从单纯的眼球吸引力走向艺术本体的吸引力。

“剧网融合的时代确实对电视剧提出了严峻的挑战。它对中国电视剧的叙事风格、结构、密度、多种内容杂糅，都提出了要求。”在此现实下，影视创作者应在剧作中有所表达，“守正创新”。“剧网融合时代，更多的受众是青年人。要用正能量，不断以新的故事类型和视觉冲击来迎接这个挑战。”中国作协影视工作委员会委员副主任范咏戈说。

《古剑奇谭》剧照

迄今为止，2014年网络点击率最高的电视剧是哪一部？是根据国产大型游戏改编的《古剑奇谭》。作为2014年度最受关注、最为火爆的电视剧之一，这部剧不仅在网络点击率与电视收视率榜上屡创新高，也受到业内专家学者的瞩目。日前，“青春正能量：新媒体时代剧网融合新趋势学术研讨会”在北大举行。与会专家一致认为，当前，剧网融合时代已经到来。

《文艺报》总编辑梁鸿鹰表示，中国已经进入文艺发展空前多元的时代，其中剧网融合的趋势越来越明显，当下网络和文化融合发展已经成为必然。北京师范大学艺术与传媒学院院长周星分

(陈岗)

那是深入骨髓的举国之痛，那是永世难忘的民族之殇。2014年12月13日——首个南京大屠杀死难者国家公祭日之际，由中央电视台、江苏省广播电视总台联合出品的大型纪录片《1937南京记忆》在央视一套、十套以及央视英、法、俄、西、阿拉伯等5个外语频道、江苏卫视和中国网络电视台联合播出。

这部纪录片共分5集，每集52分钟，以南京大屠杀的历史事实为载体，以中国、日本、西方世界对南京大屠杀的时代记忆与反思为导向，片中聚焦了分别来自美国、中国、日本的多个主要人物：第一个将南京大屠杀历史史实以英文著作的方式介绍给世界的华裔女作家张纯如；纪录片《南京》的美国奥斯卡奖导演比尔·古登塔格；中国社会科学院近代史研究所原所长、中日共同历史研究中方首席委员步平；南京大学教授、《南京大屠杀史料集》主编张宪文；侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长朱成山；用良心追问南京大屠杀历史真相的日本女教师松冈环等。该片以他们对南京大屠杀的认识过程为线索，折射出当今世界对“二战”、对发生在中国的这场大屠杀的历史认识。

摄制组采访到120多位境外专家、学者、亲历者和幸存者后人，包括美国著名作家罗斯·特里尔；历史学家、普利策奖获得者理查德·罗德斯；美国公共电视台著名主持人吉姆·莱赫；牛津大学中国研究中心主任拉纳·米特等。甚至从不接受媒体采访的日本前《朝日新闻》著名记者本多胜一也破例接受了摄制组的专访。

作为一部历史题材纪录片，《1937南京记忆》囊括了几乎国内外所有关于南京大屠杀的史料和研究成果，包括最新发现的从未对外公布的珍贵史料。在美国哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学等著名学府，日本、加拿大、德国等境外的图书馆、档案馆等搜集了许多鲜为人知的历史档案资料，使该片的影像构成更加丰满。譬如在哈佛大学图书馆发现的当年在南京安全区营救难民的基督教青年会秘书长费奇先生的54箱重要资料，其中就包括大量南京大屠杀的史料。在斯坦福大学胡佛研究院中保存的张纯如当年在南京采访幸存者的5盒录像带，也在片中首次披露。

部分业内专家、学者在该片播出之际对其给予了高度的评价，认为这是一部正视历史、视角新颖、影像精致的二战题材经典纪录片，更是站在理性的角度，以国际视野，对人类的战争与和平进行深刻反思的力作。总导演闫东说，“只有当有关南京大屠杀的个体记忆变成民族记忆，并上升为国家记忆，直至人类记忆，这样的悲剧才不会重演。”

让个体记忆成为人类记忆

杨推

今年7月，习近平主席访问韩国时签订的《中韩电影合拍协议》

令中韩影视合作迎来了一个新的高潮。应韩国文化体育观光部部长的邀请，中国华策影视总经理赵依芳日前在首尔会见了韩国文化体育观光部部长金钟德，双方探讨了中韩影视文化合作发展的未来。这是《中韩电影合拍协议》后，韩国文化体育观光部部长接待的第一位来自中国的影视制作机构领导人，也是中国民营企业第一人。赵依芳向金钟德赠送了由华策影视出品、曾经获得过“首尔电视频最高电视剧大奖”的《中国往事》以及入围当年最佳女演员奖的陈数主演的《倾城之恋》，同时诚恳表示希望能与韩国影视制作者共同打造具有世界一流制作水准的亚洲文化影视产品。

除了会见韩国文化部部长，此次访韩，华策影视核心领导层还先后访问了SM、THE PAN、Group 8、SIM、泰元娱乐等韩国著名娱乐公司，表示希望与韩国优秀影视企业在内容制作、资本运作等多方面进行深度合作。

不久前，华策影视以其香港子公司斥资约535亿韩元（约合人民币3.23亿元），收购韩国电影三大巨头之一的N.E.W.15%的股权，成为迄今为止中国文化企业在韩国收购的最大手笔。华策影视早在10年前就开始关注韩剧市场。2005年，华策拍摄的

中韩将携手打造亚洲文化产品

潘昕

古装大剧《新醉打金枝》请来韩国艺人蔡琳担任女主角，2014年的《新天龙八部》请来韩国艺人金起范扮演金庸笔下的经典角色段誉，成功令该剧打入韩国，在韩国取得了很高的收视率。今年3月，华策影视就率先在韩国成立办事处，用赵依芳的话来说，为的是“能有团队在韩国当地做没有距离的融洽的沟通，以期更顺利地推进合作。”经过半年的仔细考察后，九月初华策最终锁定韩国三家最具实力和代表性的影视制作公司签下战略合作协议，并与其

华策拍摄、陈数主演的《倾城之恋》剧照

电视媒体综合实力哪家强？TV地标调研成果发布