

最新的电影技术给京剧带来什么?参演了《霸王别姬》拍摄的京剧表演艺术家尚长荣有切身体会。在他看来,电影与京剧结合,在遵循传统模式的基础上提高京剧文学性,保留了京剧本体的生命力。这一点,从《霸王别姬》就可以看出,京剧电影不"复古",也不追求所谓的自然主义,而是强调人物内心世界的揭示,强化了"唱念做打舞"的展现。

文化万象

节奏变快 人物细腻 更贴近年轻人

在电影院看 京 利 是怎样一种体验

本报记者 郑 娜

虞姬的眼泪扑面而来,士兵的刀剑齐飞,四面楚歌的全景声效果——近日,中国首部3D京剧电影《霸王别姬》在上海多家影院公映,引起热烈反响。经历了在美国洛杉矶好莱坞杜比剧院的全球首映,以及在北京电影节上的亮相,该片辗转了一年半回到上海放映。据了解,大部分影院都给予这部京剧电影安排了演出场次,票房每天都有增长。在上海影城,部分黄金时段的场次

第一次尝试用3D拍京剧

众所周知,《霸王别姬》是中国京剧最具有代表性的剧目之一。当年,梅兰芳大师和武生泰斗杨小楼合作演出,为京剧艺术留下了不朽的经典。而这一次,通过京剧大师尚长荣和梅派名旦史依弘合作,通过3D版电影的演绎,《霸王别姬》再度被赋予了划时代的意义。

以3D实拍、全景声的方式呈现京剧,是中国电影的第一回,也是京剧的第一回。银幕上,在立体技术和全景画面的呈现之下,戏剧的场面更加逼真而富有层次感,动作更有运动感和刺激感,演员每一个眼神动作都被电影镜头放大至纤毫毕现,悲壮缠绵的情绪被渲染得淋漓尽致。

清华大学新闻与传播学院教授尹鸿评价,3D版《霸王别姬》"呈现了京剧的吐故纳新",集唱、白、形体、武术和杂技于一体的艺术呈现手段,与高新技术结合在一起,显示出一种混搭创新的后现代性的魅力。

"整个影片拍得非常精彩。色彩、音响、画面都很精心,特别是一些经典性的段落,包括虞姬的自刎、霸王的自刎,通过特写镜头把演员的表演非常细腻地展示出来。在电影手段的处理上,又很注意和中国戏剧写意的美学风格结合起来。它有虚有实,有一定的舞台,也有一定的实景。这种结合是非常有意义的尝试。"中国文艺评论家协会副主席毛时安看完电影后

一百多年前,京剧名家谭鑫培出演的《定军山》成为中国电影史上的第一部电影。自此,京剧与电影结下了不解之缘。

为京剧插上电影的翅膀

为了使国粹艺术更具生命力,国家"京剧电影工程"于2011年启动,该工程筛选了《霸王别姬》、《龙凤呈祥》、《状元媒》、《秦香莲》、《萧何月下追韩信》、《穆桂英挂帅》、《锁麟囊》、《赵氏孤儿》、《乾坤福寿镜》、《勘玉钏》十部经典传统大戏剧目进行拍摄。包括《霸王别姬》在内,目前已经拍摄完成5部。

可以说,这次"京剧电影工程"是迄今 为止京剧电影历史上规模最大、影响最 大、技术最新的一次拍摄。

最新的电影技术给京剧带来什么?参演了《霸王别姬》拍摄的京剧表演艺术家尚长荣有切身体会。在他看来,电影与京剧结合,在遵循传统模式的基础上提高京剧文学性,保留了京剧本体的生命力。这一点,从《霸王别姬》就可以看出,京剧电影不"复古",也不追求所谓的自然主义,而是强调人物内心世界的揭示,强化了"唱念做打舞"的展现。

对此,京剧电影《状元媒》的导演 王好为做了进一步解释,京剧"唱念做 打""手眼身法步"的四功五法在拍电影 中同样重要,尤其是"做"中的面部表 情和眼神的运用,在电影中要比舞台演 出更为强调,电影中的近镜可以通过面 部细微表情揭示人物内心世界,所以要 求演员一定要心里"有",不能"空", 要动真情才能对抗镜头的"逼视"。

让京剧更贴近年轻观众

电影在影像叙事、角色调度、舞美、光线等许多方面,恰到好处地弥补了京剧在舞台上的缺憾,激活了传统戏曲的潜力。然而,京剧毕竟是"角儿"的艺术,电影是以"故事叙述"为主线的艺术,当两者相遇时,必须得做出一些知

以《龙凤呈祥》为例,京剧舞台上的这部作品,故事长,人物多,上下场繁复,造成全剧冗长缓慢,演出耗时3

个多小时。但是电影版从观众的角度出发,浓缩为2个小时。剪掉许多没有交流互动的京剧程式,运用电影的空间自由、转换快捷的优势,不仅使得故事更加精炼,结构更加严谨,人物形象也更加突出了。

"割舍痛苦,却也是京剧艺术家重新 认识观众的过程。"首都京胡艺术研究会 副会长、"京剧电影工程"艺术指导小组 召集人赵书成说。

这样的转变,确实更贴近当下年轻 观众的审美,改变了他们对京剧演出 "时间长"、"剧情慢"的固有印象。

"我本以为呈现出来的是对整个原装京剧的录像,没想到,京剧和电影能结合得这么好。不仅场景实现了虚实结合,台词设计让人易懂,拍摄演员表情恰到好处,还特别有时代感地加入了中英文字幕!"观看了京剧电影《状元媒》的北京女孩于方桐说。

京剧电影要靠细水长流

《霸王别姬》、《状元媒》、《龙凤呈祥》等几部京剧电影在北京、上海的公映,不仅得到了京剧爱好者认可,还引起了众多普通观众的兴趣。虽然票房超出了预期,然而在电影票房被商业电影占据的当下,艺术电影、纪录电影皆在夹缝中挣扎,京剧电影的市场前景难免

令人担忧。

为了推广京剧电影,负责发行《状元媒》、《龙凤呈祥》两部影片的中影发行分公司首次实行"五免"政策,即免硬盘密钥制作费、免院线分账费、免设备费用、免发行代理费、免贴片广告费。两部影片在发行过程中产生的主要费用都由中影承担。在这样的优惠政策下,京剧电影成功挤进了4月底到"五一"劳动节期间的"黄金档"。

上海京剧院院长单跃进说,艺术片 无法和商业片"拼票房",纯艺术作品最 终还是要靠细水长流。希望能够有一些 公益性质的艺术院线做长期的投放,让 喜爱戏曲艺术的观众能够欣赏到它。

京剧电影,《霸王别姬》的导演滕俊杰表示:"我对票房并不担心。首先,我相信剧目作品的伟大;第二,我们有很多京剧戏迷,很多热爱传统文化的观众;第三,我们的投入只有几百万,如果把投入跟产出相比,票房不会太差。"他认为,京剧电影也许不是爆发式的票房,但它可以不断播放下去,对于一代代学生、年轻人,对于关注中国文化的人而言都是有价值的。

博物馆真的 准备好了吗

李 娟

5月18日是国际博物馆日,当天发布的一项统计数据引人瞩目,全国博物馆总数达到4165家,10年增长一倍。数据激增的背后,是观众对博物馆需求的日益增大。与以往相比,如今的博物馆观众眼界更宽,年轻面孔越来越多。面对他们的新需求,博物馆真的准备好了吗?

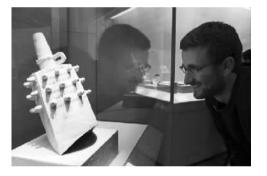
日前,《博物馆条例》正式实施,这是我国博物馆行业第一个全国性法规文件。对比2008年颁布的征求意见稿,正式实施的《博物馆条例》中有一个调整看似不起眼,却影响深远。旧版中,博物馆的三大目的为:研究、教育和欣赏;新《条例》则变为:教育、研究和欣赏。"教育"目的被提到首位,意味着博物馆在公共教育上将肩负更重要的使命。

有些地方已在尝试把博物馆办成青少年的大课堂。以上海为例,今年3月起,全市中小学生凭电子学生证便可刷卡进入35家博物馆开展学习实践活动。市文物局同市教委建立了信息沟通平台,每月底将各博物馆的刷卡数据信息反馈给馆方和校方,便于双方沟通。针对即将到来的暑假,全市31家博物馆已准备好了近60项活动。

不过,在教育资源与力量上,国内的多数博物馆并不充足,比如少有针对青少年的特色陈列展览项目,也少有根据年龄层次提供不同的解说。在国外,许多学校把科普课堂直接搬到了博物馆里。试想一下,当讲述地质年代时,学生们看的不是课本与幻灯,而是可以触摸的化石、栩栩如生的恐龙,这样的课程肯定形象有趣、令人印象深刻。

贪大求全、同质化竞争,是时下不少博物馆的通病。其实,对于那些资源、经费有限的博物馆,不妨走"小而精"的发展之路,找到自己的核心竞争力,在藏品的精度和专业度上做文章。荷兰阿姆斯特丹的凡高博物馆就是一个很好的例子,论规模、论藏品的数量和丰富性,它与许多大型博物馆无法相比。但是,这家博物馆却收藏了凡高黄金时期最珍贵的200多件画作、500多幅素描和700多封书信,是全世界收藏、展示凡高作品数量最多、质量最高的专业博物馆。凭借这些"独门"藏品,它成为阿姆斯特丹热门的旅游参观场所,每天接待的观众人数丝毫不逊于与之近邻的阿姆斯特丹国立博物馆。反观国内的一些博物馆,面面俱到却没有自己的特色,有人调侃,逛这些博物馆就像是逛庙会,太而空。

与藏品缺乏特色相对应的是博物馆展陈设计上的乏善可陈。在国内不少博物馆,所谓布展,纯粹只是把文物放置在规定的位置,展陈设计无从谈起。正如一位观众所言:"博物馆好像一片林子,它不是沉寂的,而是摇曳多姿的、生动的。精彩的陈列内容要靠新颖的形式设计,才能感性形象地传递给观众。"

国际博物馆日,观众在江苏苏州博物馆参观 **王建康**摄

裘盛戎诞辰100周年系列活动启动

5月20日,由北京京剧院联合国家京剧院、上海京剧院、天津京剧院、天津市青年京剧团和山东京剧院共同举办的"裘韵流芳·戎耀百年"纪念裘盛戎诞辰100周年系列活动在北京正式启动。

裘盛戎是著名京剧表演艺术家,京剧裘派艺术的创始人,北京京剧院奠基人之一。由于他在唱腔和表演方面卓越非凡的成就,上世纪50年代后,逐步形成了裘派艺术"十净九裘"的繁荣局面。

当日启动仪式上,由8位来自不同行业领域的演讲人进行了"追忆裘盛戎"主题演讲。据了解,该主题演讲会将于5月下旬进入全国各大高校和广播、电视等媒体。纪念演出将于8月中旬在北京长安大戏院首演后,赴山东、上海、天津等地巡演。此外,作为系列活动之一,北京文化艺术音像出版公司出版了《纪念京剧表演艺术家裘盛戎诞辰100周年》专辑,首次集中呈现了裘桂仙、裘盛戎、裘少戎三代明净的演唱录音。 (文 纳)

新疆且末打造箜篌文化名片

新疆巴州且末县是古丝路重镇,1996年,且末县扎滚鲁克古墓出土了两件距今约2700年的木竖箜篌,被大世界吉尼斯记录为"世界上最早的弹拨乐"。箜篌,为波斯语Cauk的音译,2000年前自西域传入中原,在兴盛和汉化了1000多年后销声匿迹。

如今,箜篌有望重新响彻且末。中国音乐家协会箜篌研究会秘书长、箜篌演奏家鲁璐认为,在且末形成当代箜篌文化产业园区非常有意义。在且末县的大力支持下,"且末箜篌寻根之旅"应运而生。

北京鲁璐箜篌团队将帮助且末建立箜篌公益教学基地,培训箜篌教师,组建箜篌乐团,并将箜篌艺术带到且末中小学中去。双方已签署共同打造且末箜篌文化名片与推进箜篌文化产业发展的框架协议,且末县委书记朱新授予鲁璐"且末(西域)箜篌文化公益形象大使"荣誉称号,并颁发了"且末箜篌文化艺术代言人"证书。 (周保华)

图为北京鲁璐箜篌团队在且末小学教学表演

辽宁大学毕业生 创公益京剧团传承国粹

几个京剧专业的大学毕业生,酝酿了一年,克服重重困难成立了一个公益型创业组织,希望走进高校弘扬传统文化,让更多的大学生了解京剧、喜欢京剧。近日,辽宁省大学生青创京剧团首演在辽宁何氏医学院举行,精彩的表演让大学生尽享京剧

任意。 乐声渐起,白素贞和小青袅袅走上舞台,珠钗摇曳,水袖轻舞,在方寸舞台上演绎着游湖偶遇许仙,借伞暗许芳心的古典爱情传说;赤桑镇,包拯铡死贪赃枉法的侄子包勉,嫂娘吴妙贞哭闹不休,包拯晓以大义,吴妙贞感悟,叔嫂和睦如初……近两个小时的演出中,演员们生、旦、净、丑等角色变换演绎,唱、念、做、打功夫迭出。

"我们都是沈阳师范大学京剧专业毕业的校友, 目前一共9个人。毕业后有的在读研、有的办起了 培训班,有的已经改行就业。但大家都舍不下这门自己从小学到大的艺术,我们有一个共同的梦想,希望能够让更多的人了解戏曲,让国粹艺术成为大众艺术。"25岁的京剧团团长李佳说。

京剧服装道具昂贵,乐队种类庞杂,排练费时,演员们克服困难,先后筹备了近一年时间。首演中他们精心选择了《游湖》等6段经典剧目,希望能够在最短时间内把京剧的精华内容呈现给观众。"京剧中浓缩了中国传统文化的精髓——忠孝节义,这次演出的剧目,包括对国家忠诚、对父母尽孝、彰显民族气节、诚信守诺等诸多内容,我们也想把这些文化内涵传递给大学生。"京剧团名誉团长陈森说。

尽管舞台条件有限,没有字幕,一些唱腔也难 以完全听懂,但大学生们仍听得津津有味,不时发 出笑声或鼓掌叫好。"看了今天的演出,又回到了小时候听大戏、唱大戏这种感觉。京剧是中华民族的国粹,对大学生而言不应该是疏离的、遥远的,只要在学生中慢慢推广,一定会有很多的人喜欢。"辽宁何氏医学院生物医学工程专业大二学生朱广渊说,学校也刚刚成立了京剧社团,希望跟大学生青创京剧团学习,也加入到推广京剧的行列中。

"第一场演出对我们很重要,从大学生的眼神中我看到他们对我们表演的好奇和认可,这是一个好的开始。" 26岁的京剧团演员李美潼说,京剧团的成立得到了很多人帮忙,一些离退休京剧专业人士志愿加入乐队参与演出,目前辽宁省工商联也联系剧团进行推广,大家信心更足了,从现在到年底,剧团争取至少进入10所高校免费演出,把更多精彩的表演带给大学生。