人民日报海外版
2018年7月19日 星期四
责编：苗 春 邮箱：wenhuawanxiang@163.com

戏曲艺术助力构建“中国电影学派”

□朱怡淼

从电影诞生至今，戏曲以其丰富、独特的艺术表征，成为增强电影民族性、承担文化传承的重要手段，为“中国电影学派”的建构作出了贡献。

戏曲与电影联姻形式多样

中国电影的诞生，始自以电影的影像记录功能拍摄的京剧《定军山》的武戏场面。此后很长一段时间内，舞台表演实录是电影与戏曲联合的主要途径，随后又产生了中国独有的电影类型——戏曲电影，并在世界影坛大放异彩。此外，戏曲以元素的形式被自由选择与吸纳而进入电影、与电影融合，更巧妙灵活地凸显了中国电影的辨识度。戏曲与电影联姻的这3种形式，在中国电影发展的百余年时间里被不断尝试与创新。

从《定军山》肇始的戏曲舞台表演实录，以电影的影像记录功能为戏曲与电影的联姻奠定了基础，使中国电影从诞生之日起就烙上了鲜明的“中国”印记。《定军山》及随即出现的《长坂坡》《艳阳楼》《青石山》等一系列无声片时期的戏曲舞台表演实录，都主要是以部分武戏场面呈现戏曲艺术“唱念做打”中“打”的部分。随着20世纪30年代声音进入电影，《四郎探母》《周瑜归天》《林冲夜奔》等舞台表演实录即突破以往默片的局限，全面呈现出戏曲载歌载舞的艺术风貌。20世纪40年代，中国电影开始有了色彩，戏曲艺术的行头、道具、砌末等与民族文化息息相关的美学元素就更为生动地出现在电影里，其民族化美学特征充分彰显。

随着电影艺术和技术的深入发展，戏曲与电影的联姻逐渐突破舞台表演实录的局限，以“戏曲电影”的形式呈现出来，戏曲电影也逐渐成为中国独有的电影类型。1948年，费穆与梅兰芳合作的《生死恨》是早期戏曲电影的集大成者，费穆在表现戏曲艺术的同时积极探索电影语言的运用，较好地解决了电影写实与戏曲写意的美学差异，其一系列拍摄技巧与方法成为戏曲电影创作的圭臬，为此后戏曲电影的繁荣发展奠定了基础。20世纪五六十年代，戏曲电影在数量和质量上取得了双重成就，《梁山伯与祝英台》《十五贯》《杨门女将》《女驸马》《野猪林》《红楼梦》等一系列戏曲电影横空出世，使之成为在国际影坛崭露头角的成熟的电影类型，也成为建构“中国电影学派”的突出成果。

电影《霸王别姬》剧照

在舞台实录和戏曲电影两种形式之外，戏曲艺术对中国电影的滋养，还以“戏曲元素”的形式更广泛地融入中国电影发展的不同阶段与不同方面。成就斐然的第五代导演尤其注重以戏曲元素作为增加其电影“中国”辨识度的重要手段，《大红灯笼高高挂》《活着》《霸王别姬》《千里走单骑》《梅兰芳》等影片以鲜明的中国特色蜚声国际影坛，戏曲元素的运用功不可没。进入新世纪后，中国电影对戏曲的借鉴和运用更为灵活自由：有的电影中，戏曲运用的符号化意味较为明显，如《疯狂的石头》中经常出现密集的锣鼓点；有的电影中戏曲元素只是某个场面的陪衬而并无实际意义，如《厨子·戏子·痞子》里武生装扮的戏子初次亮相就随口唱了一折《空城计》；有的电影则巧妙借用戏曲元素为电影叙事服务，如《不成问题的问题》里的两段戏曲表演，就是电影故事不可或缺的推力。

戏曲助力国产电影精神品格

从电影诞生至今，戏曲即以其丰富、独特的艺术表征，成为增强电影民族性、承担文化传承的重要手段，为“中国电影学派”的建构作出了贡献。中国戏曲对于“中国电影学派”建构的主要意义在于其中蕴含的中国精神、中国价值和中国力量，有助于确立中国电影的民族立场和精神品格。

纵观戏曲艺术与中国电影的联姻历史，我们可以清晰地发现其促进了中国电影振兴的民族立场与中国电影的精神品格。20世纪30年代，王次龙导演的《四郎探母》《霸王别姬》《林冲夜奔》、周翼华导演的《斩经堂》等优秀戏曲片，以深厚的传统价值观激励乱世中的国人奋进拼搏。其后，以费穆的《小城之春》为代表的一系列电影则高度融合戏曲元素，以饱含戏曲韵味的意象构建出中国电影独有的诗意影像。中华人民共和国成立后，“百花齐放”的方针推动了戏曲电影的繁荣，多剧种多曲目被拍摄成电影，宏伟的家国梦想成为时代的主流，对英雄人物与理想的歌颂激荡人心，其中《杨门女将》《野猪林》等戏曲片重现历史人物的伟大事迹，激励了国民。改革开放之后，吴贻弓、吴天明、黄蜀芹等导演巧妙地将戏曲元素融入现实，《人·鬼·情》《变脸》等影片在影像与戏曲的交融中表达了对现实的思索与人性的探讨。第五代导演则挖掘电影艺术本体，大量运用戏曲元素，在中国电影史上树立了新的思想艺术丰碑，《红高粱》《活着》《霸王别姬》等影片，有对民族命运的探求，有对历史的哲理反思，有对时代人物的剖析，无一例外地都在鲜明的中国元素的标识下书写着“中国精神”。第六代导演和更年轻一代电影人则更为灵活地运用戏曲元素表达精神诉求，是新时代中国精神的有力彰显。

戏曲艺术与中国电影的结合，使中国电影成为塑造中国性格、凝聚中国精神、传承中国文化、传播中国价值的重要载体，是建构“中国电影学派”的有力手段和重要途径。在倡导文化自信的今天，我们有理由相信，中国电影对戏曲艺术的借鉴融合，将在“中国电影学派”的建构中发挥更为重要的作用。

（作者为南京师范大学副教授）

中阿两国官员在“2018中国电影周”开幕式上

『二〇一八中国电影周』在阿联酋举办

□蒋晓玲

7月15日，“2018中国电影周”在阿联酋首都阿布扎比的玛娜奥萨迪亚特中心拉开帷幕。中宣部常务副部长、国家电影局局长王晓晖，驻阿联酋大使倪坚，阿布扎比文化旅游局主席穆巴拉克，阿联酋文化部长高级顾问阿尔哈桑以及200多位中阿代表出席开幕式。

王晓晖在开幕式上致辞表示，在中国国家主席习近平对阿联酋进行国事访问之际，举办“2018中国电影周”对促进中阿文化交流、增进两国人民友谊具有重要意义。希望中阿双方以此次电影周活动为契机，进一步深化电影交流，积极推动合作拍摄，拓展电影与文化和旅游的深度融合。

电影周开幕影片《滚蛋吧！肿瘤君》导演韩延、主演白百何在电影放映前与观众见面。

2018中国电影周作为“阿联酋中国周”的重要内容之一，由国家电影局、阿联酋国家媒体委员会、阿布扎比文化旅游局、阿联酋文化与知识发展部和中国驻阿联酋大使馆共同主办，于2018年7月17日至24日在阿布扎比和迪拜两个城市同时举办，集中展映《滚蛋吧！肿瘤君》《红海行动》《战狼2》《捉妖记》《大鱼海棠》5部电影。

《猎毒人》：

走向黑暗，为了守护阳光

□李 军

《猎毒人》剧照

正在东方卫视、江苏卫视热播，由“90后”新锐导演天毅执导，于和伟、张丹峰、侯梦莎、傅程鹏、徐洪浩主演的现实主义题材缉毒剧《猎毒人》，凭借新颖的艺术表达、精彩的视觉呈现，将情节、情感、情怀落于有血有肉的故事中，致敬奋战在一线的缉毒英雄，以艺术化的手法，以小见大，诠释了全民禁毒的英雄故事。

一个“猎”字将《猎毒人》中的凶险环境展现得淋漓尽致。一个“毒”字贯穿全剧，而这一脉络也使得故事线更加清晰明了。一个手里有钱、心里有恨的化学博士，在目睹了毒品带给家庭、社会的危害后，果断放下心中“小恨”，为了国家奉献自己。他只身深入虎穴，卧底之路险象环生，其中，既有命不由己的试探，也有恶势力的暗中较量，更不乏大量枪战。与“毒”对峙的，是《猎毒人》塑造了以江伊楠、魏海为代表的新一代公安民警群像，他们忠于职责、勇于担当、不畏牺牲，不屈不挠与罪恶势力作斗争。魏海曾在毒贩集团卧底，每天醒来的第一件事是确认自己还活着；不敢喝酒，怕酒后吐真言；不敢熟睡，怕呓语出卖自己。吕云鹏在卧底期间，多次命悬一线，危险反而使他越挫越勇，在完成哥哥遗志的过程中，他领悟到了什么是责任、担当、奉献。他也从为亲人而战逐渐转变成为国家而战，不仅无愧于自己的警察兄弟，也为公安机关打击毒品犯罪贡献了自己的力量。

与黑暗相处是很冷的，但是，能让这世界的边缘被照亮和温暖。《猎毒人》以一个新颖的角度，切入缉毒题材，剖析人性的闪光点，呈现毒品的危害，在人文内涵与社会责任方面都具有独到的价值和意义。

中国俄罗斯电影节在北京和武汉举办

日前，由中国国家电影局和俄罗斯联邦文化部共同主办、中国电影资料馆和俄罗斯电影节公司联合承办的2018中国俄罗斯电影节在中国电影资料馆拉开帷幕。

中国电影资料馆馆长孙向辉代表中方出席电影节开幕式并致欢迎辞。她表示，电影作为文化载体，为推动两国文化交流与合作做出了重要贡献。中国观众可以通过影片展映，更加深入地了解到俄罗斯电影及其传统文化。

影展将在北京和武汉两地放映俄罗斯7部优秀影片，分别为《太空救援》《大剧院》《决斗者》《死亡之舞》《暗夜守护者》《大片》和《活鲤鱼》。这些影片都是俄罗斯近两年的优秀作品。电影《活鲤鱼》曾在日前青岛举行的上海合作组织峰会电影节上获得“最佳编剧”奖。

Kinofest电影节公司艺术总监布拉基娜·尤利娅、《太空救援》作曲布尔里亚耶夫·伊万、《太空救援》和《暗夜守护者》作曲诺斯科夫·德米特里、《冻伤的鲤鱼》编剧塔拉图西恩·安德烈、女演员格拉诺夫斯卡娅·叶莲娜、《决斗者》女主演赫蕾妮娜·尤利娅参加了开幕式。（任 佳）

俄罗斯电影《活鲤鱼》剧照

墙内看花

基本逻辑不能丢

□饶曙光

2018年的数部重量级影片都已经亮相，虽然票房的走势受到各种各样的外在因素影响，但它们的成败，无一例外地说明：一部影片无论如何都脱离不了内容王道、故事原则和类型规则的基本逻辑。

对于电影来说，最重要的第一是故事，第二是故事，第三还是故事——这个道理虽然并不深奥，但真的是看上去容易，说起来容易，真正做到尤其是做好，真的不那么容易。更重要的是，不少电影人做着做着就把它就忘记了，或者是将其放到了脑后，踩在了脚下……

事实上，故事，尤其是好故事，对于电影的极端重要性，无论怎样强调都不过分，而观众对于故事、好故事的渴求渴望则是永无止境的，甚至可以说是永恒的、与生俱来的。搞电影的人，无论是创作还是研究评论，任何时候任何情况下都不能忘记或者违背这个简单朴实的道理和规律，否则就会吃亏，怨不得别人。《北非谍影》《教父》《唐人街》等之所以被称为伟大的电影、伟大的电影剧本，就在于老老实实遵循电影的基本规律、原则和方法讲故事，尤其是以电影的方式而不是别的什么方式讲好故事。

电影讲究类型并不意味着没有作者的地位，因为电影史早已证明，遵守类型规则也可以出作者，也就是所谓类型中的作者。换句话说，电影可以有个人表达、个人风格，也可以有个人喜好、个人狂欢化的表达和风格，但必须与观众的喜好相衔接，否则也仅只是个人的自我喜好、自我欣赏，遭遇观众的用脚投票也就是必然的。

工匠精神一度成为电影业界的最热门话题，是因为电影业界一度太过缺乏工匠精神，离“制作精良”有太大的距离。不过，制作精良的前提和基础仍然是思想精深、艺术精湛，也就是内容王道、故事原则和类型规则。随着高科技的迅猛发展和创新速度不断加快，电影制作层面对于现代化的电影越来越重要。中国电影当务之急在某种程度上确实需要完善电影工业体系，提升电影工业水平，尤其是特效制作方法和水平，但是，离开了内容王道、故事原则、类型规则，单纯的特效制作也有可能成为水中月雾中花，因为失去基础和前提而失去效益和效果，极致的宏大就成了一种“黑洞”。

《中国民间文学大系》“史诗”专家组成立

《中国民间文学大系》出版工程“史诗”专家组成立大会暨中国史诗研究与国际传播学术研讨会日前在北京举行。

中国民协分党组书记、驻会副主席，《中国民间文学大系》出版工程领导小组办公室常务副主任邱运华表示，整理出版中国民间文学大系，开发中国口头文学遗产数据库，向国内和海外华人社会传播中国民间文学，具有重大的学术价值和社会意义。史诗被称为民族文艺的璀璨明珠，最能代表民族精神和民族气质。

《中国民间文学大系》出版工程，是中央《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》的15个重点实施项目之一，旨在2025年之前出版精编优选的民间文学大型纸质文库1000卷，建成全面的口头文学电子数据库并开展以民间文学为主题的社会宣传活动。并根据不同的民间文学体裁，出版工程编纂委员会成立了“神话、传说、故事”“小戏”“歌谣”等12个专家组，此次“史诗”组是最后一个成立的专家组。（刘 洋）

方旭：难求的好角儿

□田晓凤

俗话说“千生万旦一净难求”，方旭就是这么一位“难求”的好角儿。

作为北京京剧院一团的优秀青年花脸演员，这些年方旭一直活跃在京剧舞台上，深受观众喜爱。他毕业于中国戏曲学院，是京剧大师方荣翔先生的嫡孙，师承孟广禄、杨博森、马名骏等老师，曾荣获2008年全国青年京剧演员电视大赛金奖。

今年6月，“方氏裘韵·旭日龙图”专场演出在长安大戏院上演。方旭连演3天“包公戏”——《铡美案》《包龙图（砸銮驾·铡包勉·赤桑镇）》《铡判官》，黑脸的包公、蓝脸的窦尔敦、白额红脸的徐延昭，各式脸谱精心勾绘，为观众献上精彩的演出。

三天的戏基本都是从开始唱到结束，对功力和体力有很大考验。专场演出前不久，方旭胃病发作，医院和家人都劝他好好休养，但他硬是咬牙圆满完成了演出任务。方旭说：“我爷爷方荣翔先生做了两次心脏搭桥，为了观众坚决不回戏、坚持演出。我也能！”为了保证嗓子的状态，他经常吃黄氏响声丸，这种药有活血化瘀的作用，但药性寒凉，加上经常精神高度紧张，才导致了他胃肠功能紊乱。

不仅演出，方旭在排练场上也绝不含糊。他时刻记着师父孟广禄说的，唱花脸，唱的不是戏，是血！不论是排戏还是演出，都用百分之二百的精神头去对待，用一个词来形容就是“不惜力”。北京京剧院艺术指导李月山老师说：“他每天早晨7点多穿着厚底鞋练功。刚来的时候，为了把我留下来听他吊嗓子、给他指导，把我的杯子、包都藏起来。”

不仅在继承上狠下苦功，方旭在新戏的角色塑造上也力求有所突破，他饰演《大唐贵妃》中的安禄山、《狼牙山》中的老道士，都在行当程式表演的基础上有所创造。这次专场演出的《铡包勉》，剧组还对剧中的词句进行了修改，比如把有些词句改成“知法犯法愧对黎民”“你我为官需本分，莫要践踏法律刑”，更富有时代精神。

谈及未来，方旭说今后还有很长的路要走，专场演出只是人生中开花结果的一小部分，他要潜心总结，“用京剧独有的表现形式，诠释中国传统文化之精髓，传递真善美、忠孝节义。以唱传情，以吟赋诗，用戏感化观众。”

广告联系电话 65363547 65367287 办公室 65369330 发行部 65369319 传真：（8610）65003109 零售1.5元/份 国内定价全年280.80元 国内统一刊号：CN11-0066