

粤剧电影《白蛇传·情》豆瓣8.1分,不少戏曲电影网上评价不俗,观众自发要求增加排片 空灵婉转,戏曲电影“传统之美”惊艳大银幕

■本报记者 简工博 诸葛漪

“如果要评选 520 最美的电影,我一定选它。”“不懂戏曲,但这部戏曲电影太美。”“终于有点理解了戏曲之美,空灵婉转,有想象空间。”……

收获这样正面评价的,是刚刚上映不久的首部 4K 全景声粤剧电影《白蛇传·情》。在豆瓣网上,这部电影获评 8.1 分。

猫眼 App 显示,《白蛇传·情》上映 5 天票房达 312.5 万元,排片率只有 0.8%,但上座率达 1.1%,同期《速度与激情 9》上座率为 0.6%,而《悬崖之上》则是 0.7%。尽管票房不算高,但观众中有不少并非戏曲爱好者,不少网友自发呼吁增加《白蛇传·情》排片量。

近期“热”起来的戏曲电影,还有刚刚上映的由滕俊杰执导、上海出品的 8K 京剧电影《捉放曹》,拿去年金鸡奖最佳戏曲片奖的 3D 全景声京剧电影《贞观盛事》。此外,不少戏曲电影网上评价都不俗,京剧电影《霸王别姬》豆瓣评分达 9.0,《锁麟囊》达 9.4 分。沪剧电影《挑山女人》则被年轻观众评价为“真实而感动”。

“年轻人对国潮、国风非常感兴趣,能通过电影这种现代表现方式向年轻人传递戏曲文化,是一种积极的尝试。”尽管有了“出圈”苗头,但一些业内人士也担心,过于“讨好”年轻人,过于强调电影技术,会削减戏曲的精华内核。

要写实,还是要写意?

“戏曲部分没有发言权,但作为电影真的是美。”记者日前走访多位看过戏曲电影的观众发现,他们最明显的感受是“传统之美”。

中国传统审美讲究“写意”,相比电影具象化、写实化的取景、道具等,戏曲在舞台上往往陈设简练,全靠戏曲演员表演带动观众“脑补”。例如京剧《三岔口》里经典的深夜打场戏,在戏曲舞台上光线不减,一桌两椅,全靠演员步态和动作设计来营造“摸黑”感。

“连上五色下五色都不分,一桌二椅的布景程式都不理解,还来导演京剧?”一部戏曲电影下的评论,强调戏曲与电影的“泾渭分明”,首要差异就在“审美”上。

过去,部分戏曲电影往往呈现两种截然不同的表达方式:要么直接将戏曲舞台影像化,要么将戏曲人物放进实景之中。但这两种方式的弊端十分明显:前一种无法体现电影的优势,而且对戏迷票友来说现场感不够;后一种人物与场景完全割裂,有观众表示,“画着大花脸的人物出现在现实的建筑场景中,格格不入”。

从场景布置到服装设计,《白蛇传·情》对比舞台上的戏曲演出,“实体化”非常明显,但又不是完全用电影的方式布景取景。例如剧中

戏曲电影《邯郸记》(左)和《贞观盛事》拍摄现场。

均 资料图片

的城镇,小桥流水,白墙黛瓦,构筑出江南水乡的风貌,但实景之外又虚化了远景,用影影绰绰的方式消解了现实感,予人水墨画一般的质感。很多观众都提到片中“水漫金山”一段,白素贞与小青站的礁石和水面很真实,却通过颜色贴近水墨感,远处群山壁立更是虚化写意。特效制作的巨浪翻涌,仍采取这样的色调,让滔天巨浪既有真实感,也有水墨流淌的飘逸感,观众评价“声势更在画面外”,甚至有人看出了“二次元感”。

事实上,戏曲舞台与影视作品的互鉴一直在探索中。徐克导演的《青蛇》,不仅让更多电影观众感受到戏曲“铜钱头”的美感,影片中青蛇与白蛇的动作打斗戏,不强调电影动作的“真实感”,反而以演员舞蹈般的动作和定点肢体语言展现美感,这是戏曲舞台上常见的表达方式。上海京剧院出品的《大唐贵妃》,则尝试运用多媒体影像技术,将传统艺术与现代科技相融互补,让原本相对简单的舞台景象变得丰富多彩。沪剧电影《挑山女人》干脆采用了将生活原型人物与舞台艺术形象交融拍摄的方式,保留戏曲和电影的双重优势。

中国艺术研究院戏曲研究所所长王旭表示,戏曲与电影表达不同,比如戏曲中不少经典场面是通过人物唱段展现内心世界,但这样直抒胸臆的方式在电影中很难表达。他提出:“戏曲电影能不能创造属于戏曲电影的语汇和表达方式?”

名角星光,还是团队化?

《白蛇传·情》中白素贞的扮演者是广东粤剧院院长曾小敏,她曾荣获戏曲梅花奖、文华表演奖,堪称如今粤剧“名角”。但记者发现,大多数年轻观众是冲着电影预告片中精彩的场景走进电影院的,“想看看戏曲电影如何做视觉呈现”。

“与戏曲围绕‘名家名角’不一样,电影是工业化产品,演员只是其中一环。”有业内人士坦言,“虽然很多粉丝喜欢谈论影视演员‘扛票房’能力,但电影票房很难靠演员一己之力来支撑”。

虽然不少观众观影并非因为戏曲,却因为电影对戏曲演员和舞台表演有了好奇心。从微博超话等网络讨论热度来看,近期电影的好口碑了曾小敏“出圈”的关键,不少年轻人因为看了电影想去她现场演绎的舞台版本。

“戏曲电影要出圈,需要更多融入电影的创作方式,也需要经典戏曲之外的新编故事。”有电影业内人士表示,电影《霸王别姬》曾让不少人对京剧产生兴趣,而在国内,电影明星参与舞台剧或歌舞电影很常见,佳作也层出不穷:电影明星主演的歌舞电影《红磨坊》是戛纳电影节的开幕片,《芝加哥》《爱乐之城》《悲惨世界》不仅票房丰收,还赢得诸多电影奖项——透过明星影响力,吸引更多观众从电影院走进剧场,感受现场的魅力。

然而与国外电影明星反哺歌舞电影或音乐剧作品不同,传统戏曲唱念做打的功夫是需要从小练习的“童子功”,影视演员很难经过短期训练

就能表演戏曲。

在一些业内人士看来,戏曲电影一方面要发挥“名家名角”的魅力,通过他们的娴熟功力传播和沉淀戏曲的魅力;另一方面也可以综合运用电影表现手法,为更多年轻戏曲演员开辟新的舞台,或启用有戏曲功底影视演员,让戏曲电影扩大受众群。

“戏曲电影造星”“明星带动戏曲关注度”,国内早有先例。越剧表演名家徐玉兰、王文娟,在越剧电影《红楼梦》中的表现至今为人津津乐道;1984年越剧电影《五女拜寿》,让茅威涛、何赛飞、陶慧敏一举成名,“小百花越剧团”名噪一时;黄梅戏影视剧的风行,不仅让马兰、吴琼等黄梅戏演员家喻户晓,当时几乎人人都能哼唱几段。而 1987 年的电视剧《红楼梦》选角,很多重要角色来自戏曲领域,例如王熙凤的扮演者邓婕就是川剧演员。

心系票友,还是吸引年轻人?

记者日前走访上海多家影院发现,《白蛇传·情》的观众几乎全是年轻人。“粤剧我都是从港片里了解到的,但这种呈现方式还是很新鲜的。”市民秦先生和女友一起来观看这部电影,“看起来并不觉得粤剧带来了观看门槛,反而戏曲化的呈现很有中国特色”。

有影视评论公号认为,《白蛇传·情》“不仅拥抱技术,更主动接近年轻审美”。这样的“接近”几乎体现在《白蛇传·情》的方方面面:比如手绘的“国风”海报,水墨山水和亭台楼阁,衣袂飘飘的主

人公,被网友称为“520 最美海报”,又比如电影的预告片,最早“引爆”是在 B 站,光弹幕就有 200 万条。相比之下,过去不少戏曲电影往往在这方面“吃亏”。例如沪剧《挑山女人》,有人在网上留下评论:“如果不是得奖,我就错过这部电影了。”

但在一些戏曲迷看来,《白蛇传·情》“过于讨好年轻人”。记者走访发现,不少年轻观众认为电影中的“戏曲唱段比预想更熟悉、更舒服”。据介绍,这部电影不光在场景制作上“电影化”让年轻观众乐于观看,就连唱段也改编得更通俗流行,甚至还加入了西洋管弦乐。但这样的改编让部分戏曲票友感到不满,喜欢戏曲的陆先生表示:“戏曲有其独特的表达方式,如果为了吸引年轻人就进行大幅度改编,这是对戏曲的异化。市场供给年轻人的文化消费已经够多了,为什么不能做一点纯粹的戏曲方面的影视?”

“任何文化形式都是发展变化的,戏曲也不例外。”也有人认为,纵观戏曲历史,始终随时代变化而变,“如今一些人说起戏曲,唱腔、行头、布景都不能变,否则就是‘背叛历史’。但戏曲不仅是为票友服务,更要面向青年拓展。戏曲数百年前的形态、演进历史,可以放进博物馆记录、存档案研究,但想要戏曲长久生存、具有活力,就要顺应市场要求,争取更多爱好者,拍摄戏曲电影就是这样的尝试。”市民杜先生以歌舞电影《红磨坊》为例,故事背景是 19 世纪末,却大量运用 1970 年至 1990 年的流行音乐,其中包括埃尔夫·约翰·大卫·鲍伊乃至玛丽莲·梦露的歌曲:“不仅没让我对音乐剧留下错位的观感,反而吸引我进入剧场欣赏经典音乐剧。”

“现在很多年轻观众看不懂戏曲片,一个重要原因是不理解戏曲表演的程式。”上海电影家协会副主席、上海戏剧学院教授石川表示,戏曲表演的核心是它的程式,戏曲电影的推广不能放散了,而要面对戏曲传统的表现手法和它的美学程式进行普及性的讲解。“对戏曲电影,除了运用 3D 等电影技术,还应在其他方面有更大幅度的探索。”

《白蛇传·情》出圈,再次佐证了不少业内人士“戏曲电影大有可为”的观点。戏剧评论家唐赓华认为,从历史经验看,凡有电影进入的剧种,都是发达的剧种,想成为新时代的大剧种,必须与电影结合。“越剧《红楼梦》、黄梅戏《碧玉簪》、秦腔《三滴血》拍成电影后,对三个剧种的传播都起了很大作用。”

文艺评论家仲祥认为,戏曲电影在彰显戏曲的美学魅力和培养新的戏曲观众方面有作用,也能更好地与当代消费文化相适应,“但是戏曲电影永远取代不了舞台戏曲,它们是各司其职的,只能互补生辉,共同前进,不能重此轻彼,更不能互相代替。时代呼唤既通戏曲又通电影的审美规律,而且善于把这两门艺术交融整合、创造出戏曲电影各类美美与共的瑰丽表现方式”。

巴以停火后,布林肯首访中东成效几何?

此行着重于巩固停火、援助重建,外界认为治标不治本

■本报记者 裘雯涵

美东时间周三,美国国务卿布林肯结束为期两天的中东之行。他接连访问以色列、巴勒斯坦、埃及和约旦,就巩固巴以停火协议、援助重建加沙地带等与地区领导人交换意见。这是布林肯上任后首次访问中东,行程紧凑的中东“首秀”成效几何?分析人士认为,虽然布林肯此次访问有积极意义,但实际上只治标不治本,不是为了寻求长久的解决方案,也不期待在巴以问题上实现突破。

为何刚停火就“驾到”

26 日,中东“首秀”尾声,布林肯在约旦首都安曼表示:“我们认为停火不是结束,而是一个开始,一个可以建立的基础。”

安曼是布林肯中东之行的最后一站。布林肯此行十分紧凑,在与约旦国王阿卜杜拉二世会面之前,布林肯 25 日起已分别前往耶路撒冷、巴勒斯坦拉姆安拉和埃及开罗,与以色列总理内塔尼亚胡、巴勒斯坦总统阿巴斯和埃及总统塞西举行会谈。

就在布林肯马不停蹄地赶往中东的前几天,以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)的激烈冲突刚刚平息。美联社称,除了分别访问冲突双方,布林肯此行中的埃及和约旦都是美国在中东地区的重要盟友,两国都与以色列签订了和平协议,并经常在巴以之间充当“调解者”角色。

21 日,以色列与哈马斯宣布停火,此轮为期 11 天、在加沙地带造成数千名平民伤亡的巴以冲突按下了暂停键。

自 4 月中旬斋月以来,因以方限制巴勒斯坦民众进入耶路撒冷部分地区及要求十余户巴勒斯坦人搬离东耶路撒冷地区等原因,巴以多次发生冲突。5 月上旬,巴勒斯坦民众与以色列警察两次在耶路撒冷老城圣殿山(穆斯林称“尊贵禁地”)爆发严重冲突,10 日起演变为哈马斯等加沙地带武装组织与以色列间的军事冲突。

巴以冲突刚平息,布林肯为何选在此时到访中东?

上海外国语大学中东研究所教授丁隆认为,布林肯此次访问中东,一方面是为了趁热打铁,巩固停火;“巴以停火基础脆弱,如果不走这一趟,不撒些钱,做些承诺,美国担心巴以冲突会继续发酵,对美国在中东的总体布局带来冲击和不利影响。”另一方面,也是为了“刷存在感”,彰显美国在巴以冲突

中作为调解人的不可替代的作用。上海国际问题研究院外交政策研究所研究员、中国中东学会副会长李伟建也认为,美国因巴以冲突在国内外面临多重压力,冲突暂停后,美国希望继续成为巴以问题的主导者,显示其作用。此外,巴以问题是拜登就任总统前就承诺参与解决的问题之一,外界对其抱有期待,但拜登近来面临国内疫情、恢复经济等问题。由于伊朗大选的临近,从时间排序来说,伊核问题也更为紧迫,因此巴以问题被搁置。此次冲突爆发后,拜登需要摆出姿态。

有所突破但障碍仍存

对于布林肯的中东“首秀”,白宫在此前发布的简报中公布了出访几大目的:讨论对以色列的安全承诺、重建与巴勒斯坦的关系、协调并向加沙地带提供援助、减少未来几个月发生进一步冲突的风险。

如今行程结束,布林肯中东行成果几何?对援助重建遭受重创的加沙地带、巩固巴以停火协议这两个目标,布林肯表示已取得进展。

据美联社报道,布林肯将向加沙地带重建“作出巨大贡献”,并争取国际社会支持。布林肯表示,美国政府在恢复对巴勒

坦的 3.6 亿美元援助之外,还将向巴勒斯坦提供额外约 3850 万美元,其中 550 万美元用于对加沙地带的紧急救灾。在美国盟友中,卡塔尔和埃及已承诺将为重建加沙地带提供 5 亿美元。

对巩固停火,布林肯在与埃及和约旦领导人会晤后称,将继续与其他地区国家接触,为缓和紧张局势作出贡献。

布林肯对巴以的表态也颇受关注。对以色列,布林肯称将继续资助以色列“铁穹”导弹防御系统。对巴勒斯坦,布林肯表示,美国将重新开驻耶路撒冷总领事馆,重建与巴勒斯坦的关系。布林肯还重申,美国支持通过“两国方案”解决巴以问题,支持维持耶路撒冷老城宗教圣地现状以及反对将东耶路撒冷的巴勒斯坦人强行驱逐出去。

美联社称,在解决巴以冲突最核心的深层次问题上,此次访问几乎没有取得任何进展。眼下,以色列和哈马斯停火换来的和平依然十分脆弱。布林肯也承认,恢复巴以和平谈判仍然遥遥无期:“要看到效果,看到影响,还需要一些时间,但它正在向前发展。”

分析人士认为,虽然布林肯此次访问有一些积极意义,也有一些突破,但仍面临阻碍。

丁隆表示,布林肯此行访问位于约旦河西岸的巴勒斯坦城市拉姆安拉,与巴勒斯坦总统阿巴斯会晤,恢复与巴方的直接交流,是此行的一大突破。一方面,拜登很难颠覆美国前总

统特朗普在中东留下的政治遗产,但另一方面,拜登又要和特朗普政策保持一定距离。和特朗普在任四年美方同巴方直接中断联系相比,拜登上台后已恢复与巴勒斯坦外交关系,恢复对巴勒斯坦的援助。

不过,就布林肯此行的另一大目的:援助重建加沙地带,但不让哈马斯从中受益,丁隆认为仍将面临一定阻碍。由于加沙地带处于哈马斯控制之下,但哈马斯已被美国列为恐怖组织,美国也不会与哈马斯直接打交道,如何通过巴勒斯坦民族权力机构或埃及、卡塔尔等中东国家,将国际援助投放到加沙地带,让加沙平民受益?预计实施起来将会比较困难。

李伟建认为,布林肯首次出访中东有两大目标,其一就是就当前巴以冲突与地区领导人交换意见,其二是为美国未来推动解决巴以问题进程,与巴以双方及埃及、约旦这两个和巴以问题直接相关的周边国家进行沟通。

李伟建表示,布林肯将重新开驻耶路撒冷总领事馆,重建与巴勒斯坦关系,是为了推动巴以问题进程铺路,落实拜登此前承诺。拜登上台前后,曾多次在有关中东方面的表述中,主张“两国方案”,支持巴勒斯坦建国;主张与巴勒斯坦加强沟通,批评美国前总统特朗普一边倒地支持以色列,将巴勒斯坦撇在一边。此次布林肯访问中东后,已落实其中一些较易达成的内容,正在按拜登的中东政策进行部署。

■新闻分析

一场美式危机管理

■本报记者 裘雯涵

分析人士认为,布林肯此行将重点放在援助重建上,只是治标不治本。由于巴以之间长期矛盾尚未解决,相同的故事可能又将在不久后上演。

半岛电视台援引专家分析称,美国只是想管理冲突,而不是解决冲突。布林肯和拜登不想陷入解决巴以冲突这一“不可能完成的任务”中,他们的策略似乎只是靠砸钱暂时掩盖问题。

“布林肯此次访问中东,不是为了寻求长久的解决方案,只是危机管理的一种模式,实际上就是‘扬汤止沸’。”上海外国语大学中东研究所教授丁隆说,巴以间的问题、矛盾、冲突都没有发生变化,只是美国为了自身战略考虑,暂时把巴以冲突平息下来,让其不再升级和发酵,不破坏美国在中东的总体布局。

丁隆认为,美国目前在中东布局有两大首要任务:其一为伊核协议的恢复问题,美国不希望因为巴以冲突破坏伊核谈判的节奏;其二,美国依然希望从中东抽身,将重心转移至印太地区,不希望一次冲突干扰到美国的全球战略和全球布局。

在丁隆看来,实际上美国不太愿意管巴以问题,但作为大国却不能不管。无论是拜登还是布林肯都很清楚,无论花费多大代价,都很难推动巴以冲突在核心问题上取得进展,“虽然拜登、布林肯‘两国方案’口号喊得很响,但只是说一套、做一套。很显然,拜登政府根本不想在巴以冲突方面付出特别大的努力,也不期待能够实现什么突破。”

上海国际问题研究院外交政策研究所研究员、中国中东学会副会长李伟建也认为,美国要谈解决巴以问题,恢复巴以和平谈判还为时尚早。从历史经验来说,无论是卡特时期的戴维营协议、克林顿时期的奥斯陆协议还是小布什时期的中东“路线图”,都没有成功解决巴以问题。美国国内舆论偏向以色列,拜登很难完全摆脱。

另一方面,美国主要与巴勒斯坦解放组织(巴解组织)沟通,但巴解组织无法完成巴以内部协调统一,比如加沙地带就更支持哈马斯。内部无法形成合力对巴勒斯坦极为不利,也无法与以色列进行谈判交锋。

李伟建认为,等巴勒斯坦大选结束后,美国可能会根据选举情况,再调整相关政策,如果哈马斯和巴解组织在大选后组成联合政府,美国能否承认这一政府,又能否说服以色列承认?“这可能是接下来的最大看点。”李伟建说。