

京剧《龙凤呈祥》据《三国演义》第五十四回改编，演东吴都督周瑜与吴主孙权设下美人计，假称以孙权之妹孙尚香许配刘备，诓刘备过江拘为人质，以索还荆州。刘备用诸葛亮之计，使东吴老臣乔玄劝说孙权之母吴国太许婚。吴国太至甘露寺相亲，见刘备仪表堂堂，遂招赘刘备为婿。

词 / 玛瑙图 / 玉山

霸王着意定烟尘，借酒摆鸿门。周郎妙计安天下，
舍杯盘、独仗钗裙。岂料邀龙虚意，赢来假凤成真。
从来岳母最殷勤，一见缔姻亲。新磨刀斧俱消隐，帐中
剑，亦作温存。一盖红绡掀起，尽皆玉帛金银。

——调寄 风入松

霸王别姬 龙凤呈祥 戏曲电影突破的一次机遇

A Break-through Opportunity for Chinese Opera Film

□叶 骅

有多少影迷知道中国第一部电影是谭鑫培的戏曲短片《定军山》？有多少戏迷还记得越剧电影《红楼梦》放映时的万人空巷？又有多少创作者还在沿着费穆、桑弧、崔嵬的艺术道路苦苦探索？此次“京剧经典传统大戏电影工程”的启动，让人们把目光再次聚焦在了戏曲电影这一特殊艺术门类上。

近日，京剧《霸王别姬》分别在上海天蟾逸夫舞台和上海大剧院上演。此版《霸王别姬》非同寻常，这个整理后的全本九场《霸王别姬》是为今年下半年电影拍摄而准备。它和同时上演的京剧《龙凤呈祥》一起拉开了“京剧经典传统大戏电影工程”的大幕。

回顾历史，戏曲电影为戏曲艺术作出了重大贡献。通过它，我们留下了艺术大师的身影；通过它，我们认识了越剧、豫剧、黄梅戏等地方剧种；通过它，更是培养出了一批批戏曲新观众。据统计，至今共拍了戏曲电影约300多部，约60多个戏曲品种。然而，从上世纪80年代后半期开始，戏曲开始逐渐式微，电影开始走向市场。双重压力下，戏曲电影落寞了，银幕上这种曾经辉煌的片种越来越少。

新世纪以来，戏曲电影的创作虽还在延续甚至有所创新，但并没有形成气候，没有在观众中引起太多关注。而此次“京剧经典传统大戏电影工程”

却规模颇大，据介绍，该工程将用三年左右时间来完成，精心选择最具代表性和艺术性的京剧经典传统大戏，通过巡演和电影拍摄两个环节，对传播优质京剧艺术，并使其永远留存。这个系统化工程，无疑给戏曲电影的发展提供了一个良机。

然而戏曲电影难拍！它的难不只在当下环境的特殊性，更在于戏曲与电影这两项艺术门类各自特性的矛盾。舞台与镜头，写意与写实，两种美学体系的融合向来是戏曲电影创作者们所面对的课题。我们既能看到完全写意的类型，如梅兰芳的《天女散花》等；也能看到写实为主的类型，如京剧《磐石湾》等；还能看到虚实结合的类型，如京剧《野猪林》、越剧《梁山伯与祝英台》等。但无论哪种尝试，它都无法摆脱电影的形式载体和戏曲的内容表现。而两种审美的冲突与碰撞，无论如何都会有不可调和之处，但就是这种不可调和之处也创造出了一种全新独特，别有意味的审美情趣。另外，导演与演员的如何合作也是戏曲电影的一个特殊之处。戏曲舞台是“角”的艺术，演员在戏曲舞台上核心；电影是导演的艺术，导演在电影中是灵魂。但由于电影与戏曲的差异，导演与演员在不同的立场、观念下往往存在分歧。回顾历史，早期的戏曲电

影，演员往往就是导演，或全片的主导，例如梅兰芳；而新世纪以来，越来越多电影导演参与了戏曲电影的制作。面对摄影机，戏曲演员毕竟是有局限的，舞台的经验终究代替不了镜头的感觉；然而一个糟糕的“外行”导演也是可怕的，他会让演员“痛苦”的同时，更使得戏曲的魅力消失殆尽。圆融统一让人期待，但也许最好的合作是在差异性中彰显自身的美，在不协调中迸发出新的审美体验。

两剧的演出都获得了成功。但对于两者“触电”的前景，戏迷、专家都认为应“区别对待”。就《龙凤呈祥》而言，大家觉得电影呈现可以预见。因为该剧本身情节跌宕剧情集中，很“故事化”，艺术上也较定型，相对而言难度不大；《霸王别姬》则不然，该剧情节较松散，靠的是演员，出彩的是折子。当年，即便是杨小楼也经不起剧本先天不足的“折磨”，在虞姬自刎后就收场了。再加上该剧武戏不少，拍摄上是个难点。所以真正做到“修旧如旧、不露痕迹”，又要让新时代的观众所接受，难度不小。这需要导演和编剧的智慧，更需要演员的功力。然而，难度越大，艺术成就也越高。《霸王别姬》能否借着“京剧经典传统大戏电影工程”的东风，让戏曲电影有所突破？我们拭目以待。 圖