

京剧电影的未来之路

文 / 黄夜晓 图 / 邢昀

在第五届北京国际电影节的开幕式上，观众惊奇地看到李维康、耿其昌、冯志孝、叶少兰、赵葆秀、王平、杨赤、史依弘、王蓉蓉、孟广禄、赵秀君、滕俊杰、肖朗、王好为等京剧名家，这些戏曲艺术家和电影导演一起盛装走上了红地毯，成为电影节的一大亮点。这些京剧名角参与演出的京剧电影《龙凤呈祥》、《霸王别姬》、《状元媒》、《秦香莲》、《萧何月下追韩信》也首次在北京国际电影节上亮相。

京剧与电影的缘分始于中国电影诞生之初，1905年，中国的第一部电影《定军山》就是由京剧名家谭鑫培演出的。如今，中国电影的历史已经走过一百一十年，京剧与电影一直保持着一种若即若离的关系。但是近些年来，在快速发展的中国电影市场里，几乎已经

很难见到京剧电影乃至戏曲电影的身影。京剧电影仍在努力维持自己在中国电影中的一席之地，也在寻求与电影艺术以及整个电影产业更好的融合。在这次电影节上的众多论坛活动中，关于京剧电影的研讨被提上日程，京剧电影以一种独特的电影类型出现在此次北京国际电影节上。

随着电影技术的不断发展，京剧与电影的合作空间也得到了进一步的拓展。在电影节上首映的三维京剧电影《霸王别姬》是由上海电影(集团)有限公司和上海京剧院、上海广播电视台、电影频道联合出品，它是中国首部三维/全景声的京剧电影，取材于中国京剧的经典名作《霸王别姬》，戏曲是以秦末楚汉相争为背景，展现了一段缠绵悱恻、荡气回肠的爱情故事和史诗画卷。而在三

维视觉技术及全景声技术的支持下，京剧电影《霸王别姬》中精彩纷呈的场面和感人至深的情感细节都得到了淋漓尽致地展现。

无论在对传统京剧艺术内容的呈现上，还是在先进的影像技术运用上，京剧电影《霸王别姬》都是一次大胆、有益的尝试，为传统的戏曲表演艺术探索出了一条新的传播途径，同时也为中国电影的故事内容寻到了一块更为深厚的题材源泉。京剧电影《霸王别姬》的导演滕俊杰曾多次表示，这是一次创新和前瞻性的尝试，运用多媒体技术对情境、氛围的再创作，加上目前全球最先进的全景声技术对声音方向性、运动感的优化与丰富，使得影片提升了京剧之美，拓展出了更为广阔的叙事空间，也摆脱了传统戏曲电影在表达时所受到的舞台表演的局限。

在去年12月举行的第三届中国立体影视作品奖的角逐中，京剧电影《霸王别姬》曾荣获最高奖项——三维电影故事片最佳奖。在《霸王别姬》的镜头叙事中，除了紧紧抓住叙事脉络、叙事节奏之外，导演滕俊杰重点刻画了反打镜头、反应镜头和长镜头，在秉承原作舞台表演的基础上，赋予了电影观众更多的视觉感、现代感。此外，滕俊杰重点刻画了贯穿全剧、具有隐喻性的视觉符号——项羽的背影，在电影中，项羽迈入大殿时的第一个画面即为背对镜头朝王位走去，这一表现方式中既浓缩了项羽在京剧传统艺术中特有的出场程式和步法，同时又“暗藏玄机”，以“满镜头”的方式表达他此时目空一切、急于称王的狂妄心理。

《霸王别姬》是首部三维京剧电影，三维拍摄最突出的视觉特点就是出屏效果，它会形成一次次“破幕而出”的逼真感，让观众产生强烈的共鸣。在着力于三维和全景声制作时，导演滕俊杰对剧中适合制作三维效果的内容场景做了详细的梳理，切忌过多过频，保持了一定的“克制”。而在影片中对目前全球最先进的全景声技术的成功运用，最大限度地接近了人在现实生活中对于声音的全方位感受，从而在听觉层面上大大丰富了传统京剧的唱、念以及曲牌

旋律与锣鼓点的视听效果。

在电影市场竞争日趋激烈的今天，京剧电影还有一个不得不面对的票房现实问题。也正是因为看到了京剧电影的重要性和当前的发展困境，在国家文化部等部门的大力支持下，国家京剧院、北京京剧院、天津京剧院、天津市青年京剧团、上海京剧院、中国戏曲学院、中国电影股份有限公司、上海电影（集团）有限公司、天津北方电影集团有限公司以及首都京胡艺术研究会、上海视觉艺术学院共同参与了“京剧电影工程”的启动和实施。“京剧电影工程”计划用五年左右的时间，在浩如烟海的京剧传统剧目中，精选出最具代表性和艺术性的经典传统大戏，通过舞台展演和电影拍摄两个环节，将当代最优秀的

京剧艺术家、音乐家对京剧艺术的悉心传承和艺术风采呈现并传播后世。

“京剧电影工程”启动近四年来，《龙凤呈祥》、《霸王别姬》、《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》等十部经典传统大戏剧目已全部确定。其中前五部已于去年底完成了电影的拍摄工作，后五部也将于今年底陆续完成拍摄工作。在十部影片的遴选、整理、排演、修改和组织拍摄过程中，都可以看到京剧人和电影工作者充满智慧与心血的真知灼见、艺术心得、艺术思考，以及他们内心深处对于京剧艺术的无限热爱，这无疑都是极为珍贵的精神财富。

