



2024 国庆上映
只此青绿 这很中国

共

最近有两部电影的消息颇受关注：正在上映的《新龙门客栈》（舞台纪录电影·越剧）（以下简称《新龙门客栈》），观影人次和票房均创下近年国产舞台剧电影最佳；电影《只此青绿》定档国庆，观看了点映的观众表示“没有对白却很感动，想不到会泪流满面”。这两部电影都脱胎于爆款舞台作品，如今在大银幕得到“展卷”。光影，延续了戏剧的生命。

戏剧只属于剧场吗？舞台上的精彩瞬间是不是只有身临剧场才能领略？用影像还原舞台，是否会导致其艺术震撼力大打折扣？

文艺评论家、艺术节展策划人程辉主持并参与了暑期举行的北京国际高清舞台艺术影像周的多个对谈，他说：“这次参加影像周的各国从业者，多位都表达了自己投身舞台影像这份事业的缘起，是对舞台艺术的热爱或者是被某个作品深深触动，从此认定要以这种方式传播戏剧——把更多好戏带给更多人看到。”随着多媒体技术的发展以及传输技术的不断进步，他认为，行业未来的健康发展与前景，需要有艺术公心为支撑，也需要市场运作的能力，最终通过观众和市场检验成效。

中国剧协分党组书记、驻会副主席陈涌泉认为，高清舞台艺术影像为戏剧这一古老艺术形式注入了新的活力，戏剧艺术在数字化时代拥有无限可能与广阔前景。

现场放映给戏剧带来了什么

高清舞台艺术影像现场放映作品（以下简称现场放映）是近年来在全世界风行的跨界艺术形式，其采用多机位取景摄制，通过卫星及高速网络传输，向全世界的剧院、影院进行高清直播和录播放映，使更多观众能够超越时空限制，欣赏到当今舞台上的上乘之作。英国国家剧院现场放映（以下简称NT Live）是其中一个主要的推动力量，英国皇家莎士比亚剧团、美国的大都会歌剧院、百老汇和莫斯科艺术剧院也相继加入。

2012年，NT Live带着《弗兰肯斯坦的灵与肉》首到中国，中国观众第一次领略到了在影院观看戏剧的新奇与震撼，也引起了戏剧界的极大关注。2015年中美文化交流年期间，两国国家剧院达成了战略合作，以此为契机，NT Live也正式进入中国，除了开启常态化的放映，更被寄予了文化传播和交流的愿望——让戏剧辐射到更多人群，培养出新一代的戏剧爱好者。目前，现场放映覆盖北京、上海、广州、成都等69个城市，放映超过10000场，观影人次超过80万人次。

现场放映的兴起，为戏剧观众和专业人士提供了更及时、便捷、广阔的观剧渠道和体验，成为舞台艺术传播重要而独特的方式之一。中国戏剧家的优秀作品，近年来也以这种跨时空的方式走向世界。北京人艺从2022年开启“高清戏剧放映计划”，国家话剧院于2023年推出高清影像品牌“CNT现场”，相继有话剧《英雄

时代》《青蛇》等与观众见面。

越剧表演艺术家茅威涛当年坐在电影院看《弗兰肯斯坦的灵与肉》《哈姆雷特》等优秀的英国戏剧时，就不止一次地想：“未来我们的舞台剧能不能也通过影像记录的形式，让更多的人看到我们的作品。”她长久以来的这个心愿，如今照进了现实。8月30日，她作为出品人、制作人、艺术总监的舞台纪录电影《新龙门客栈》正式公映。

这部《新龙门客栈》，正是2023年红遍大江南北的爆款舞台剧，李云霄、陈丽君两位青年越剧演员一夜之间成为“顶流”，截至电影上映，该剧在浙江蝴蝶剧场上演超过200场，迎接了超过22000名“客官”。为了保留现场演出的原汁原味，电影版采用了白描式拍摄手法将线下演出影像化纪实，巧妙捕捉那些演出中稍纵即逝的细腻情感。看过电影的观众分享道：“电影给我们提供了更多不一样的视角，有些镜头在现场是看不到的。”茅威涛特别强调，“这个片子不同于以往舞台剧拍电影，它是一种独特的类型剧。”她还希望未来有更多小百花的作品能够搬上银幕，让无法观看现场演出的观众，能通过镜头认识越剧和年轻的越剧演员们。而这，也是62岁的茅威涛送给年轻越剧演员们的一份礼物——镜头能记录下她们的青春、表演和创作，她动情地表示：“人生的道路很长，《新龙门客栈》只是一个开始。其实这部作品最重要的意义，是告诉大家去尝试、去探索、去创作、去实践，去成为你们自己，去享受你们自己的生活。”

舞台插上了“翅膀”

从NT Live，到吸纳了俄罗斯、法国、美国等其他国家戏剧放映的“New live in成都”，8年来，130多部现场放映登上了峨影1958电影城的巨幕厅，很多观众已经养成了定期观看现场放映的习惯，甚至离不开现场放映的滋养和仪式感。上个月18日，第100部NT Live剧目《奈伊》，继续给成都戏迷奉献了行云流水的调度和舞台视觉想象，在剧场多元性上也做到了极致。接下来的放映片单还有《麦克白》《雷曼兄弟三部曲》《动机与提示》《剪刀手爱德华》，无一不是口碑人气作品。

“隔着镜头的舞台演出，能有现场好看吗？戏剧的现场魅力能复制拷贝吗？”和许多人一样，四川省文艺评论家协会副主席李若锋在第一次接触现场放映时，也产生了这样的疑问。2015年4月，NT Live带着《弗兰肯斯坦的灵与肉》来成都试映，“试映结束之后，现场所有人被内容的深度、舞台呈现、表演震撼到透不过气来。”李若锋回忆，现场放映以最有趣、最激动、最真实的方式来呈现戏剧作品，“每个座位都是C位，舞台一目了然；特写镜头将演员的微妙表情和细小动作都捕捉到了。但最重要的是，大银幕上的演员是对着当时台下的观众表演而不

是对着镜头表演，一气呵成，因此完全不是我曾经担心的被分割后再合成的影视表演。难怪放映结束后全场鼓掌，就像在演出现场为谢幕的演员喝彩。”

将舞台艺术搬上银幕的实践由来已久。中国第一部电影《定军山》拍摄的就是京剧艺术家谭鑫培的舞台表演。电影史上，中外舞台艺术电影不乏佳作，但其属性主要遵循着电影创作的基本规律，观众看到的是一部电影，而不是舞台剧。“现场放映为什么要用Live这个词？在我看来它非常重要。”李若锋认为，这就决定了它与以往要求“还原舞台高于舞台”的舞台艺术电影的不同。“Live的本意是现场直播。而这种形式对舞台剧的拍摄，就是尽量地让观众真实地置身剧场，还原舞台艺术的剧场魅力，不做电影方面的修饰，不做蒙太奇剪辑的渲染，以舞台观众的视角，以很少的剪接来再现舞台，突出舞台当中人物的表演。”文艺评论家程辉进一步阐述道，这样做的意义，就是“拍下真实的现场，还原现场的真实”“观演相互交融、彼此刺激推动的真实。”

这些年，李若锋看了120多部现场放映，和全世界的戏剧观众同步观看世界名剧、感受世界戏剧的

海报透着“只此青绿，这很中国”的东方气韵

最新状况，比如经典如何继承突破，戏剧家以什么样的前沿方式在做戏剧的表达，最被关注的题材是什么等。在李若锋看来，现场放映的价值所在，就是吸引和培养了一大批高品位的戏剧观众，尤其是年轻观众。“他们中很大一部分人，先是追随偶像比如‘卷福’本尼迪克特·康伯巴奇来看《哈姆雷特》的，谁料到电影明星还是舞台上的实力派演员，更让他们着迷了；加上作品本身的思想内涵和艺术魅力，从爱屋及乌到喜爱上了戏剧。”

2009年，英国国家剧院首次启动NT Live，放映海伦·米伦主演的《费德拉》时，和其他新生事物一样，曾面临一些观望、担忧和争议：会不会与剧场演出产生冲突？面对众多摄像机，舞台上演员的表演会不会产生变形，使舞台艺术变成另一种形态？但随着其十余年的发展，实践给出了答案。“我期待现场放映能够赢得更多的观众，让舞台插上翅膀。而且也期待更多的观众能够欣赏到中国优秀的舞台剧。”李若锋表示。

当下AI技术风起云涌，也给现场放映的未来带来更多遐想。“现场放映会不会产生新的变化？能否产生比当下样态更真切，或与剧场观演无差别的现场还原？我们还无法预料。”程辉说，但他相信万变不离其宗：“只要人类还需要面对面交流，还需要直扑的呼吸和直视的眼神，现场艺术就不能缺失，现场放映的存在就会合理且必要。”

演员、台词，每一场却都呈现得不一样。这与演员每天的身体状态和心情、演员之间的交流、演员和观众的互动等都有关联。”冯远征说，在戏剧中，演员与观众共享剧场这个空间，通过眼神、肢体语言乃至每一次呼吸，传递着细腻的情感波动，构建起一种“同呼吸共命运”的深刻联系。“当我演到有意思的情节，观众开怀大笑；当我演到悲情处，观众会哭。这种情感的即时反馈与碰撞，是人类所具有的独特优势，也是舞台剧所独有的，AI与任何艺术形式都代替不了。”

其次，戏剧是演员个性与创造性的展现舞台。每位演员都有自己独特的表演风格，他们通过声音、形体的精准塑造，使角色鲜活生动。演员个性化的演绎与对剧中人物全方位的处理，是AI算法难以企及的。“从我自己演过的角色中看，虽然顾贞观、司马迁、杜甫、张居正都是文人的形象，但不能对他们做出同样的处理，必须演出他们各自的性格特征。”冯远征还举例，《茶馆》中的黄胖子就需要长得胖的演员来扮演。只有从各个方面还原剧中的细节，才能呈现出一场身临其境的好演出。

最后，戏剧创作者通过日复一日的排练与演出，不断磨砺演技，提升自我，将经典剧目代代相传，这种工匠精神与对艺术的执着追求，是AI无法理解与模仿的。比如，北京



卷福主演的话剧《哈姆雷特》是NT Live in 成都的启幕大戏

美结合，表现和表演形式都得到了丰富，具有一定的创新性，《张居正》也因此成为人艺在历史剧探索上的一次新突破。同时，北京人艺已经完成了《哗变》和《茶馆》两部话剧的电影制作，并且拿到了龙标，不日即可在院线放映。冯远征介绍，未来还有打造直播剧场的设想，“科技使戏剧人在创作上有了更多源泉，更强大的物质支持。”

当言及人工智能(AI)的出世，让戏剧演出中的角色可以由AI虚拟而成、立于舞台之上，AI甚至可以独立完成剧本写作时，冯远征有自己的思考和判断，“AI虽然为戏剧领域

带来了诸多变革，但是在探讨AI技术发展对戏剧领域的影响时，我愈发觉得，AI带给戏剧的是新的创意，但它无法取代戏剧演员的地位与作用，舞台剧的独特魅力与生命力是永恒的。”他认为原因有三。

首先，戏剧作为流动变化的艺术形式，其核心在于情感的即时交流与互动。戏剧具有现场性、即兴性和现实感，这些都是AI技术难以模拟的。“如果现在去看1984年我出演的第一部电影《青春祭》，依然可以看到22岁的我，哪怕看一百遍，我的表演都是一样的。但如果看一百遍话剧《茶馆》，同样的剧情、



Lifestyles 琴台

08
成都日报



2024年9月12日
星期四

当文献、戏剧 在光影中相遇

萧红、萧军等东北作家为抗战奋笔疾书，老舍在日军炮火声中弹落书本的灰尘，郭沫若于国难之时返回祖国，丁玲奔赴延安，巴金在寒夜中创作《寒夜》，聂耳探求中国音乐出路谱写出《义勇军进行曲》，冼星海怀揣爱国之志写就《黄河大合唱》……这些文艺大家在最炙热的年华面对家国沦陷，满腔热忱，在烽火硝烟中，以小说、戏剧、诗歌、音乐、电影、美术等为工具，宣传抗战，在寻找中国文艺出路的同时，极大地鼓舞了民众的士气。在抗战结束之际，文艺家们会聚延安，在中国共产党文艺方针的正确指引下，确立了以人民为中心的创作方向。国家话剧院首部搬上大银幕的文献戏剧电影《抗战中的文艺》，首次展现、抒写、梳理这些文艺界从1931年到1945年14年的抗战文艺史。

2021年的夏末，国家话剧院的众多创作者会聚在一起，决定创作话剧《抗战中的文艺》。2022年，《抗战中的文艺》在国家大剧院首演，引发了观众热议。今年，首部文献戏剧电影《抗战中的文艺》应运而生。“文献剧”是一种不被大众熟知的戏剧表现形式，即取材于原始文献材料编写的戏剧，更加强调戏剧情节的真实性。中央戏剧学院教授李铭韬认为，在对人物的表现上，《抗战中的文艺》借助演员的精湛表演，舞台调度的衔接、切换，使历史感无比真切地逼近观众，溢满全场，令作品不再是简单灌输式的说教，而是让观众在沉浸式的观演空间中产生情感共鸣。这种表现形式的创新，使得戏剧电影既向过去致敬，又具有当下性。比如剧中歌队的使用大大增强了作品的庄严感，并丰富了观众的视听体验。男女演员浑厚、婉转的多声部嗓音，或铿锵有力或温柔沉稳地将历史脉络朗诵出来，使得这些文字超越了纸张和银幕，成为流动的能量，历史便通过这种复调跃然观众面前。

“平实感”是国家话剧院院长、影片导演田沁鑫为《抗战中的文艺》定义的创作基调。《抗战中的文艺》中，40余位中青年演员以不同的表演方式，向革命时代人类精神的韧性和艺术的变革力量致敬。鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺、田汉、夏衍、欧阳予倩、洪深、聂耳、冼星海等众多文艺名家的故事，在片中得到一一展现。舞台上每一个艺术表现的细节都被赋予了深层意义，如鲁迅审视远方眼中的坚毅，老舍脸上因为山河破碎的忧思，巴金身上那套不合身的西装，冼海海的灰布军装和草鞋……当这些文艺大家出现在舞台上，仿佛为观众打开了一本历史的相册。

“这些创作特点延续了导演田沁鑫自1997年话剧《断腕》以来的历史观，亦有助于观众更好地理解那个特定的年代。”李铭韬说，当文献、戏剧在光影艺术中相遇，彰显出新时代文艺多元发展的蓬勃景象，为观众提供了一种全新的艺术体验，推动了戏剧艺术创新发展。



作者：晓辉

本版稿件未经授权严禁转载

专家观点

唯有你永恒的夏日常新

“我能否将你比作夏天？你比夏天更美丽温婉……你在我永恒的诗中长存。只要世间尚有人吟诵我的诗篇，这诗就将不朽，永葆你的芳颜。”415年前，莎士比亚出版了著名的第十八号十四行诗《唯有你永恒的夏日常新》，四季轮转，夏去秋来，他的作品亦如诗篇，在世界的每一处生机勃勃，尽情盛放。

今年3月，诺贝尔文学奖得主约恩·福瑟的代表作《一个夏日》回归上海话剧艺术中心舞台，剧名正来自这首十四行诗；

7月，国家大剧院《哈姆雷特》与《仲夏夜之梦》两部莎剧齐开，为国家大剧院国际戏剧季精彩启幕；

8月，北京人民艺术剧院小剧场话剧《哈姆雷特》首演，艺术指导、北京人艺院长马远征表示，这是一部充满青春张力的《哈姆雷特》，青年演员们用他们的方式与莎士比亚对话。”

本月5日，北京人艺官宣将于10月11日至11月10日举办“2024北京人艺国际戏剧邀请展”，汇聚中国、俄罗斯、法国、格鲁吉亚的九部力作。“科技的进步为我们的生活带来了方方面面的影响，也以各种形式影响着戏剧舞台。但戏剧现场拥有不可替代的魅力，剧场永远不会消失。”冯远征笃信。

北京人艺在今年6月的72周年院庆之时推出了话剧《张居正》，这部剧运用了投影、动画、虚拟现实影像等科技手段，使得该剧与时代审