

人民的生活才是最有价值的主旋律

◆ 石俊

张嘉益 饰演 刁大顺

装台 陈彦著

作家出版社

多数演员在西安的城中村体验了一个多月的生活。张嘉益和闫妮等几乎全程素颜出演，再看张嘉益顺溜地骑着三轮走街串巷，闫妮的一手好活计都是下了苦功的。

在原著中并没有多少笔墨的城中村包租公疤叔这个角色，他的生活境遇似乎要好于“蹬三轮”“装台”的一群人众，然而他的心境是不甘的，口袋里的钱是有的，可如同自己的情感一样不知道付出，于是只能和一只小白狗一起守在人来人往的城中村。据说导演和艺术总监特意到上海找了上海戏剧学院资深台词老师李传樱。他果然将这个没有太多描写篇幅的角色演得生动贴切，最后播出版本的解说也来自他的声音。

我非常喜欢这部电视剧的音乐与歌曲，如电视剧的整体风格一样，不是追求雄壮的交响而是带着陕西味的现代民谣，歌者就是剧中扮演剧务主任的孙浩，二十多年前曾以《中华民谣》而火遍全国，经过岁月的打磨，他在表演上是如此生动，将一个被生活逼得有些奸猾实则想做出一番事业也想维护家庭与剧团的剧务，表现得活灵活现。读过原著，体会过这些人物，甚至成为其中的角色之后，我们看到与听到的是一个截然不同的“孙浩”。唱的就是这“起早贪黑的干活，也就是为了晚上回家有口老酒和热炕头”的人们，他们其实都是坚强的，从不认输。也许有着不少的愁心事，“日子过了千百遍”，“我待生活如初恋”。

这是一部让人感觉到不再那么矫饰的作品，但依然是有情趣有苦闷。没有那么多的大开大合，却有着普通人的韧性真诚。

台下的装台人终于成为主角。台上也许演的是历史传奇、宫廷故事，更多的是光鲜亮丽的帝王将相与才子佳人。台下需要的是踏踏实实的基础与构架。这就是艺术家需要关注的人民的生活——他们的豁然开朗、他们的彷徨苦闷都应该在我们的创作视野当中。生活中的颤音不应该离我们遥远，这点点的音符，也许没有那么传奇，没有那么惊心动魄，但是一个个精心地谱写出来，依然是这个时代最有价值的主旋律，亦值得再次深情地回眸。

《贞观盛事》：电影与京剧的双重美学

◆ 荣广润

2020年度中国电影“金鸡奖”各奖项中3D全景声京剧影片《贞观盛事》摘得最佳戏曲片奖。这是连续多年实施“京剧电影工程”的丰硕成果。

几年前开始的“京剧电影工程”是保存、传播、弘扬中国优秀传统文化的瑰宝京剧艺术的一项重要举措。随着多次拍摄实践与经验的累积与丰富，《贞观盛事》的艺术追求更加自觉，更加清晰，艺术效果则更见精彩，更显成熟。

滕俊杰导演拍摄京剧电影是有明确的美学原则的，他曾如此阐述其拍摄目标：“期待熟悉国粹的观众获得京剧与电影美学上的双重体验，而不太了解京剧的观众则可以凭借丰富的、直观的大银幕视听体验走进国粹，获得艺术美感和收益。”这一观点明确要将京剧艺术的美更直观更丰富地传达给观众，并依靠电影艺术手段突出和强化这种美感。它很好地体现在《贞观盛事》这部影片之中。

京剧《贞观盛事》创作演出于20年前，它以盛唐时魏征直言直谏，致使唐太宗李世民反省而革除弊政的故事，阐述了“以史为鉴，居安思危，戒奢以俭”的主旨。戏的重点在于挖掘魏征与李世民的内心情感，两大主演尚长荣与关栋天，以他们声情并茂的演唱与生动表演将两人的冲突和两心相知表达得淋漓尽致。这是舞台剧的戏核。影片对此有准确明晰的分析和认知，并将拍摄的焦点牢牢锁定于此。相比舞台演出，影片因篇幅所限，是有所删节的。而重场戏，如金殿奏本、月夜访魏两场，则重点突出。金殿奏本有激烈的戏剧冲突，月夜访魏是沉吟思索的抒情情境，一张一弛，一起一伏，影片都有进一步的渲染。在金殿奏本一场，魏征不顾唐太宗的愠怒，再三奏请遣散宫女，戒奢以俭，以固国本，明知已触怒皇帝，仍慷慨陈词，态度也越发凝重，影片以镜头将其神态脸色放大，令观众可更清晰地感受到人物的执着与坦荡。而李世民随着魏征的反复陈述，不悦而至反感，反感而至着恼，影片将他心理情感的轨迹渐次强化，这样的艺术效果是电影艺术特有的。舞台演出更多的是通过调度与场面来渲染冲突，而电影更多的是用镜头把人物的内心呈现在观众眼前。而月夜访魏一场，气氛是舒缓静谧的。舞台剧的呈现是李世民与魏征各居舞台一边，由月色引起感慨反思，唱出十分动听的“月儿如钩，遥挂长天，清辉流泻，下照无眠。我将我心寄明月，心随清辉到跟前。”如此来演绎这两位政治家在冲突之余冷静自省、交心相知的情怀与胸襟。李世民回到后宫，在长孙皇后的劝说下，止息怒火，体会魏征的拳拳之心，悔意渐起。此时，一个空镜头现出夜空一钩明月，镜头转到魏征寓所，他反思自己过于冲动，再反打到月下伫立的李世民，那唱段悠悠而起，两人起身，遥想对方。依靠电影艺术时空处理的灵活便利，这段戏的意境氛围显得更加沁人心脾。

京剧电影不是舞台演出的被动记录，需要的是运用电影艺术手段的再度创造。影片《贞观盛事》在这方面作了卓有成效的努力。舞台剧是时空限制最严的艺术样式，拍成电影固然不可能像一般故事片那样在实景中任意切换，但适度时空变化的应用是大有可为的。影片的置景与镜头的拉摇对唐朝宫殿的壮观气势进行了强化，一下子将观众带进了盛唐的感觉，比之舞台

扫一扫请关注“新民艺评”

画面有更强的冲击力。

电影艺术最基本最重要的手段是镜头——镜头的选择、运用与组接。舞台剧的基本元素是场面，观众一凭借导演的调度，二根据自身眼光的关注，来确定观赏的对象。电影观众则完全依靠导演提供的镜头，或全景或近景或特写以及相应的蒙太奇，接受观赏的内容。影片《贞观盛事》中镜头的构思与运用是精心的。在李世民盛怒退朝，回到后宫一场，影片中，出现宫女跪接的镜头的连续反复和组接，使李世民渐生厌烦。此时一个拉起的俯全景镜头，后宫冗杂的状况及其对李世民的触动得到了充分的表达。电影镜头与戏剧内涵在这里有机地融合在一起，得到了更有力效果。而金殿奏本一场，戏剧的节奏，冲突的强度，也同样因为镜头的渐进变化而加强。这里镜头的长短与节奏的变化将戏剧冲突更强烈地推向了顶点，电影艺术的魅力与戏剧艺术的魅力相辅相成，给人以双重的审美体验。

3D全景声京剧电影《贞观盛事》自国庆70周年之际首映之后，迅即得到国内外观众的好评。之前，影片在日本东京、大阪、名古屋等主要城市开启商业放映，共计60场，日本观众反应热烈。同月，在美国洛杉矶举办的第15届中美电影节授予该影片年度十佳电影“金天使”奖，主演尚长荣还荣获组委会颁发的特别成就奖。这表明影片赢得了国际社会和业界的首肯，京剧电影工程将中华文化的精粹京剧艺术传播到了更广阔的天地，产生了更大的影响。而今，中国电影权威奖项“金鸡奖”又将最佳戏曲片奖授予了《贞观盛事》，无疑是实至名归。现代电影理念和科技为传统艺术插上了更有力的翅膀，这是值得庆贺的事。