

□ 仲呈祥

“晋之文，路之正，在同辈中青年学者中难能可贵。”这是我对薛晋文自在中国传媒大学攻读博士学位以来求学为文做人之赞许。他毕业返乡就任太原师范学院，从教师一直做到副校长，成长为中组部国家“万人计划”青年拔尖人才，教书育人学术成果累累，勇挑新时代培根铸魂、立德树人的使命和担当。

党的十八大以来，习近平总书记高度重视文化建设。最近在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上，他再次强调“要把文化建设放在全局工作的突出位置”，为“十四五”时期的文化建设和文化发展指明了方向。从这样的时代高度看，由薛晋文主持完成的国家“万人计划”基金重点项目结项成果《影视艺术与文化强国战略研究》，具有重要的时代价值和现实意义。在我的印象中，这是国内率先专题研究影视艺术与文化强国战略的专著，就科研方向和研究内容而言，具有一定的开拓性和创新性，充实了国内影视文化领域研究的薄弱之处，拓展了影视文化学研究的视野和新空间。

纵观本书的学术价值，窃以为主要包括这样几个方面：一是努力实现传统文艺理论与中国当代影视文化相适应、与现代社会相协调，努力实现创造性转化和创新性发展，着眼于影视艺术服务文化强国战略的具体方法和路径，提出了“影以资政”、“影以载道”、“影以明德”、“影以化人”和“影以亲民”的学术主张，尝试用中国化的马克思主义理论和方法解决文化强国建设中存在的问题，深度探究影视文化在意识形态构建中的重要作用。二是引入历史学的研究方法，立足革命战争时期、新中国成立时期、改革开放时期、新世纪以来和新时代的影视思潮和影视文本，梳理百年来中国影视艺术为文化立国、文化建国、文化兴国和文化强国做出的巨大贡献和积累的经验，从大历史视野考察影视对于文化强国战略的历史意义和当代价值，弥补了中国影视文化史研究的不足之处。三是大胆提出了与过去所论“启蒙”有联系更有区别的“新启蒙”的文化概念，分析了新时代的新背景，明晰了互联网时代传统文化当代传播的有效策略，深化了影视文化事业与产业助力文化强国战略的认识，拓展了影视文化安全为文化强国战略保驾护航的意义和价值。本书奋力打通文化——影视文化——文化强国之间的内在脉络和联系，深入研究了影视艺术和文化强国战略之间的内在逻辑与和谐共振模式，努力为影视艺术服务文化强国战略提供切实可行的学理支撑。

全书昭示的新时代中青年学者的治学道路同样可圈可点。薛晋文在国内的中青年影视学者中属于有信仰、有定力、有情怀、路子正的一类，他的学术视野和学术思想可谓无旁骛，定于一尊：求真务实，培根铸魂。第一、无论是他的论文还是专著，均具有鲜明的时代性和问题性，以担当精神主动对接国家发展战略，敢于将时代命题作为学术问题坚持研究，追求问题导向的学术研究方向，读来不仅振聋发聩，而且令人深长思之。从本书以及他前期的学术研究不难发现，他在努力追寻“心中有人民、眼里明大势、肩上有使命、笔下有乾坤”的研究境界，努力向具有高度文化自信和文化自觉的文艺工作者学习和靠近。第二、从本书可以看出，薛晋文的研究不看西方理论的脸色，也不看市场的脸色，努力以中国化的马克思主义和当代化的中华优秀传统文化去阐释和解决中国文艺实践问题，试图在此基础上提出新概念、提供新视角，并给出新答案。他在研究实践中将思想置于学术的前面，努力实现“有思想的学术”和“有学术的思想”的和谐一致，这是一种立足民族文化和当代实践进行自我反思的文化建构，体现了新一代中青年学者的抱负和作为。第三、本书的文风朴实生动，读起来酣畅淋漓又颇有个性，其中没有信屈聱牙的生僻概念游戏，没有绕来绕去的理论迷宫，没有山重水复的文字麻烦。他善于借助通俗易懂的文字将深刻的道理写得明白易懂，文气和文脉通畅，巧妙地将对理论和通俗融合在一起，将文风和文理融合在一起，努力以散文的笔法阐述自己的学术思想和主张，实现了思想和文采、情感和文气、文辞和文体之间的统一，延续了老一辈学者对文章学自觉追求的良好传统，这在当下的学术研究中并不多见，殊为可贵。

我常说“文化化人、艺术养心、重在引领、贵在自觉、胜在自信”，只有“各美其美”，又能“美人之美”，更善“美美与共”，才能以求“天下大同”。影视文化举什么旗帜，走什么道路，提供什么样的精神能量，事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性，万万不可等闲视之。就此而言，本书的研究和完成值得庆贺。

2020第四届老舍戏剧节温暖回归

由北京市演出有限责任公司与北京天桥艺术中心管理有限公司共同主办，北京人民艺术剧院、老舍纪念馆、中央戏剧学院协办的第四届老舍戏剧节，将从10月23日持续至12月底，通过剧目展演与“戏剧茶馆”文化互动两大板块，以剧场演出及线下放映的形式为观众带来十余部国内外戏剧佳作，以及内容多元、形式多样的各类戏剧主题活动。

第四届老舍戏剧节“剧场演出”单元包括3部致敬老舍先生的原创话剧。其中，2020版话剧《二马》是为弘扬京味文化，北演公司在原版话剧《二马》的基础上进一步修改复排，重在表现剧中人物身处逆境中豁达、乐观的精神。《我的理想生活》集结老舍先生的短篇小说改编而成，展现每个人心中美好的理想生活，不仅以一种当代视角重新洞察中国式理想生活，更用一种幽默的方式，为当代观众带来对美好理想生活的思考。《邻居们》则把京味短篇中的老北京街坊邻里和家里短搬进老舍先生曾经生活过的地方——老舍纪念馆，打造一部体验感十足的实景话剧。

2020年是中国杰出戏剧家曹禺先生110周年诞辰，老舍戏剧节以“呼唤戏剧文学精神”为宗旨，以剧本和剧作家为支撑，北京人民艺术剧院携经典剧作《家》，时隔9年再度回归，并登上老舍戏剧节的舞台。此外，《小井胡同》也将作为经典剧目加入本届老舍戏剧节。

值得一提的是，本届老舍戏剧节首次纳入了舞剧作品，来自中国歌舞剧院的舞剧《孔子》，将用舞剧的形式讲好中国故事。本届老舍戏剧节还特别设立了“剧场放映”单元，以小剧场放映、线下观看的形式呈现多部优秀海外作品，并均为首次展映。

(许莹)

戏曲电影是中国电影的重要组成部分。上世纪五六十年代，越剧电影《红楼梦》、黄梅戏电影《天仙配》、评剧电影《花为媒》等一批经典戏曲电影，大大增强了中国戏曲的传播力度，并使得一批戏曲表演艺术家流芳至今。在当下电影繁荣发展的新时代，越来越多的电影工作者投入到弘扬中国优秀传统文化的队伍中来，将经典戏曲作品搬上银幕，此举无论对于中国戏曲还是电影而言，功在当代，利在千秋。

——编者

京剧电影《大闹天宫》的守正与创新

□李华裔

艺术片流传于世，戏曲也因此获得了生机和更为广袤的舞台。回望来时之路，早期的戏曲电影仅停留在对舞台演出“原生态”的镜头记录，经过不断地探索、发展，电影镜头逐渐在创作中凸显其能动性，戏曲与电影的结合突破舞台限定，形成特有的视听语汇以及独立的美学价值，在中国类型电影中占据了一席之地。

长久以来，关于戏曲电影的学术争鸣主要聚焦在两种艺术门类创作中的主次关系上，究竟何为主体？何为载体？实际上，历史已给出最好的答案。上世纪40年代到70年代之间，崔嵬、陈怀恺等电影界前辈创作了大批优秀的戏曲电影，成就了戏曲电影史的高峰，这些影片的创作观念以及所呈现的艺术水准、美学价值，至今难有同类与之比肩。论其主次，曾执导《杨门女将》《野猪林》等多部经典戏曲电影的崔嵬导演明确提出“电影要服从戏曲”的艺术理念，纵观优秀的戏曲影片创作，俱是在尊重戏曲本体规律、把握戏曲特征及美学精神的基础上，以现代化电影技术手段最大程度彰显戏曲的独特魅力，最终使戏曲的意象审美与电影的纪实审美达到和谐统一。

无论历史或当下，戏曲电影都应在“规矩”中求发展，“守正”中再创新。如今，我们欣喜地看到京剧电影《大闹天宫》的坚守与探索。首先，选材精准，选角精良。戏曲剧目多源自中国历史和文学名著，历经大浪淘沙的经典剧目融汇了民族叙事的精华，成为塑造民族审美趣味的生动教

材，同时也为叙事见长的电影提供了丰富的素材资源。在中国，《西游记》的故事家喻户晓，作为中国古典小说的高峰之作，《西游记》以其独特的浪漫主义笔触绘就了一幅神话巨卷，篆刻在世人心中，京剧《大闹天宫》取材于小说《西游记》，经历代艺术家演绎后成为京剧舞台长演不衰的经典武戏，剧中的孙悟空诙谐机警、锄强扶弱，用“超能力”斩除邪恶、平定世间祸乱，他是国人心中不朽的“盖世英雄”，同时作为代表中华传统文化的经典形象享誉海外。京剧电影《大闹天宫》中饰演孙悟空的四位来自全国不同院团、院校的优秀武生演员各有师承、各展所长，个性化的流派风格与程式特点交汇在一起，相得益彰、互补生辉，用丰富又具有差异性的表演勾勒出一个多面、立体的银幕孙悟空形象。除主要演员外，“四梁四柱”也皆由当红京剧名家担纲，他们扶掖后辈、甘为人梯，体现着戏曲人“传帮带”的优良传统，同时也为影片增添了多抹亮色。其次，保留精髓，视听创新。戏曲讲求写意，“弹丸地展现千里疆场，须臾间浓缩漫漫人生”，电影以纪实见长，镜头、叙事结构、蒙太奇手法、声画关系等构成了电影独特的思维方式，戏曲固有的写意、夸张的表演如何与镜头相适应？如何在不伤戏曲之“筋骨”的前提下，用镜头放大它的美？京剧电影《大闹天宫》在这一方面的探索值得借鉴，它忠实保留了传统舞台的表演精髓，运用电影叙事思维对剧本作合理的增补调整，让故事更顺应逻辑，更符合电

影观众的审美心理需求。在镜头的运用上因戏而宜、不拘一格，在确保“不丢戏、不漏戏”的前提下，根据不同的场面、气氛、角色以及情绪设计镜头，始终注重情与理、戏与技相统一。作为一出经典武戏，《大闹天宫》的情节多以打斗、技巧为主，在处理打场面时，景别多采用全景或小全以完整记录，在展现技巧时，尤其是一些高难度的身段做工，镜头主要根据手、眼、身、步等不同部位进行调度，多采用中景以上景别、局部特写的画面组合对动作加以强调，以此展现武戏技巧的难度。在一些特殊场景的处理上，《大闹天宫》的镜头运用可谓独具匠心，如“御马监”一场中，首个镜头从高处的牌匾缓缓摇下，定格在监副的面部特写上，前一秒肃穆，后一秒逗趣，极大的画面反差凸显镜头叙事的张力；又如天庭“偷桃盗丹”一段，多重视角的镜头与交叉变换的景别将20分钟的独角戏表演展现得完整、流畅，形神毕肖地刻画出孙悟空的灵动一面。此外，舞美设计虚实结合，简洁明快，既让观众有身临其境之感，又给予演员充分的审美表现空间。影片还利用了3D电脑特效、动画CG等现代化科技手段，放大技巧、渲染气氛，制造强烈的视觉冲击，为观众带来全新的观影体验。

多元时代下，戏曲一直在探索的路上，然而，它的魅力并不止于舞台。京剧电影《大闹天宫》为新时代戏曲艺术的发展做出成功的银幕探索，未来，我们期待戏曲在光影之中再放异彩。

庚子金秋，京剧《大闹天宫》正式搬上银幕。作为中国京剧电影工程中唯一拍摄的一出武戏，《大闹天宫》联合戏曲文化重镇——福建省京剧院以及福建省电影制片厂作为拍摄班底，汇集了当今京剧舞台上最优秀的青年武生演员，依托京剧界最顶尖的导师团队为影片创作保驾护航。这部以剧坛之圣翁偶虹的文学剧本为基础，以京剧大师李少春的舞台演出为范本的电影《大闹天宫》，自公映以来便赢得好评如潮，它的成功，也让我们对戏曲电影的创作与发展有了更深的思考。

1905年，谭鑫培以一部《定军山》开启了戏曲的光影之旅，而后，戏曲电影经历了从无声到有声，从黑白到彩色的百年历程，诸多经典戏曲剧目被拍摄为电影、

把传统经典搬上大银幕

□周丽萍

我是浙江小百花越剧院的一名演员，专攻越剧尹派小生。不过，这一次我有了新的身份——浙产越剧电影《何文秀》的主演兼出品人。

“路遇大姐得音讯，九里桑园访兰英”，20多年前，我唱着越剧传统剧目《何文秀》中的这两句词，从嘉兴走进了浙江省艺术学校，走向了舞台。如今，带着对越剧的热爱，我在越剧电影《何文秀》中再次唱响了它们。

在越剧史上，《何文秀》是绕不过的经典。不过，把这段经典唱上大银幕并不容易。如何将传统戏曲艺术和现代电影艺术相融合？如何既让戏迷满意又能吸引普通观众？这些都是需要我们整个团队去攻克的难关。

前不久，《何文秀》首次在影院进行了点映，看着一些“90后”、“95后”观众走进影厅，并且全程看完了这部越剧电影，我觉得非常开心。通过电影的形式传承越剧这一经典的传统文化，并让更多人特别是年轻人所知晓，正是我做这件事的动力和意义。

让戏曲电影行稳致远

《何文秀》故事源于明传奇《何文秀玉钗记》，40年代由陶贤改编为越剧。明嘉靖年间，恶霸张堂仗仗多权势，横行不法，民怨沸腾。书生何文秀偕妻子玉兰英赴杭，路过海宁，偶遇张堂。张堂欲图霸占玉兰英，设计陷害何文秀。最终历经艰险，何文秀官至巡按，为正义、雪民愤，将张堂处斩并与玉兰英相认。

《何文秀》的故事曲折错落，为其影视化改编带来了天然优势。为了让故事的呈现更加符合电影的表达，我们与制片人、导演、编剧等围读剧本，从时长、叙事节奏、故事结构等方面对剧本进行了改编。

10月19日上午，缀玉莲花·赵长刚书法作品展在梅兰芳纪念馆开幕，并发布了同名作品集。此次展览，汇集了赵长刚先生近期精心创作的作品60余幅(套)，基本反映了其近期的艺术风貌。开幕式上，书法家赵长刚向梅兰芳纪念馆捐赠书法作品。梅兰芳纪念馆馆长刘祯向其颁发了收藏证书。

赵长刚1958年生于山东淄博，国家一级美术师、中国书法家协会理事。20世纪90年代初，获得全国第五届中青年书法家篆刻家作品展一等奖，全国第六届书法篆刻

作品展“全国奖”，此后多次担任全国书法大展评委。参与首发式的学者及书画家认为，赵长刚先生的书法艺术，不事矫饰奢华，追求平实质朴，厚道大气，几至简拙，而这种简拙不是书法技巧技法的匮乏，而是书法家内心和思想的倾诉。他对于书法事业的经营渐入真趣，溯向本源。其作品的取材和内容表达，雅而有趣，凡而有理，简而有致，拙而蕴智，耐人咀嚼，意味绵长。据悉，本次展览将持续至11月18日。

(慧言)

但回头细想，这样的艺术观念碰撞实属幸事。

当然，我们也保留了许多戏曲表演的特征。《何文秀》中最经典的哭牌、算命等桥段，几乎都原样复刻了下来。在拍摄张堂抢玉兰英的片段时，前期导演和摄影从创作角度出发，讨论了几种方案，想将空间用到极致，但开拍前几次走戏都不顺畅，最终我们按照戏曲表演的节奏走了一遍，效果非常好。

与普通电影拍摄不同，越剧的小生演员每次拍摄前都要做头包头，每次都需要一两个小时。为了还原越剧本身的特色，拍摄期间，我每天4点前就要起来做妆发。有一次拍摄更是从早上4点一直持续到了晚上10点多，当时束发的头皮就像有千万只虱子在咬，头痛欲裂。为了拍摄的完整性，唯有坚持。

我还记得，由于开拍时已经过了桑树繁茂的季节，桑园访妻片段没有了桑园做背景。为追求效果，等到下一年的5月，我和拍摄团队又找到了桑园进行补拍。一直以来，我都认为电影是一门遗憾的艺术，而我所能做的就是“尽量少一点遗憾”。

让观众迈入戏曲百花园

曾经，当我萌生出把《何文秀》拍成越剧电影的想法时，周围有人问我，你没有拍电影的经验 and 团队，全部自己出资投资值得吗？失败了怎么办？是啊，筹划一部电影虽然容易，但我却不后悔。

虽然越剧在戏剧界被誉为除京剧以外的第二大剧种，但近年来其受众却越来越有局限性。那时我就在想，是不是可以通过电影的形式将这一经典剧目留存下来，并向更多观众进行普及。毕竟，何文秀的形象早年正是由越剧大师尹桂芳倾心塑造，才让经典曲牌桑园访妻、哭牌算命

等在越剧舞台连演上百场而不衰，以此确立了越剧圈中尹派的地位。

这部越剧电影，不仅是我对恩师尹小芳、太先生尹桂芳的致敬，也是我想要传承发扬越剧文化的初心与决心。

2017年，在电影《何文秀》开机新闻发布会上，尹小芳老师题词：“三代传承，何处不文秀；百年纪念，美丽萍踪留。”这是她对我的认可和勉励。

经典魅力永存。于我而言，让更多人愿意去看、去了解越剧这一中国传统文化，便是对我坚持拍摄这部越剧电影《何文秀》最大的肯定和鼓励。只要能够推动艺术融入生活，那么我所做的一切都是值得的。

回看中国电影百余年发展史，其诞生的起点便是一部戏曲电影《定军山》。如今，随着戏曲电影的复兴，我希望能有更多优质戏曲新作和经典走向市场，让普通观众更易亲近它，让更多大众有机会迈入戏曲百花园。

