

关注

创造留给未来的戏剧影像

——“戏剧光影——2024北京国际高清舞台艺术影像周”活动侧记

□本报记者 路斐斐

“这是一场革命的开始。”2009年6月的一个夜晚,当海伦·米伦主演的17世纪法国新古典主义剧作家拉辛的《费德拉》,通过英国国家剧院启动的“英国国家剧院现场”(National Theatre Live,以下简称“NTLive”),首次在英国及世界200多个影院进行转播时,一名英国《卫报》的记者如此记述了那一夜他在影院获得的观演震撼。

“那一晚,没有人知道它会不会成功。”15年后的北京,在日前举办的“戏剧光影——2024北京国际高清舞台艺术影像周”活动中,英国国家剧院市场与发行主管奥利·乔丹在回顾NTLive 15年来拍摄英国顶级舞台现场并发行至全球74个国家、2500多座影院的历程时,仍然心潮澎湃。从伦敦到北京,15年来,世界高清舞台艺术影像飞速发展。在2024年这个盛夏,由中国剧协、北京市文联主办的为期两周、以高清舞台艺术影像为主题的首个国际性行业交流活动中,中国、英国、俄罗斯、韩国等多个国家及地区的艺术影像创作者、一线从业者齐聚一堂,近20场中外优秀高清舞台艺术影像作品展映、新片首映活动在北京国际戏剧中心、天桥艺术中心、中国电影资料馆等多个京城地标性剧场、影院亮相,7场主旨演讲和3场圆桌对谈等学术活动纷纷举办。从中国电影金鸡奖获奖作品3D全景声京剧电影《贞观盛事》,到高音音乐剧《辅德里》、音乐剧《在远方》,再到马修·伯恩编导的英国舞剧《剪刀手爱德华》,第100部英国国家剧院现场影像《奈伊》、拉尔夫·费因斯主演的莎士比亚经典复排作品《麦克白》、波兰西喜剧院演绎的莫里哀杰作《贵人迷》、布图索夫导演改编的果戈里代表作《钦差大臣》等,世界高清舞台艺术影像的最新成果在“演艺之都”交相辉映,正如奥利·乔丹感慨的,“那场革命已经以我们从未梦想过的方式让戏剧变得触手可及”。

“科技改变生活,也一定会改变艺术的表达”

1905年,中国第一部电影《定军山》首次将中国京剧搬上了大银幕,“自那时起,中国电影就为中国戏曲插上了翅膀”。迄今已成功摄制11部戏剧电影的滕俊杰导演说:“12年里我每拍一部作品就要思考一步:‘为什么要拍戏剧电影?为什么要拍戏曲?因为我们对经典关注得还不够,要留存经典,传播发扬好传统文化,让中国文化真正走近世界主流人群、主流文化,今天的戏剧电影完全有能力做到。’今年6月16日,由滕俊杰执导的第6部京剧电影、程派演员张火丁主演的《锁麟囊》在程砚秋先生诞辰120周年之际于上海国际电影节首映,创造了加映多场均开票“秒光”的票房成绩,“用电影的方式为舞台赋能,以更富观赏性的视听呈现吸引更多年轻人走进剧场、回归剧场”,已从一个“愿望”变成了一种现实。

“看过影像版的人都会想看舞台表演,而看过现场表演的人也会对影像版感兴趣。”韩国高清舞台艺术影像摄制团队舞台所见制作公司负责人申艺智表示,尽管总有舞台剧制作人、导演、演员向她表示,担心高清舞台影像作品可能会造成剧场核心观众的流失,但她对此一直乐观,“重要的是找到一个平衡点”。近年来,从3D立体摄影到VR/XR投影映射与混合虚拟制作,从音乐会、摇滚音乐会到各种类型的戏剧电影,她和团队不断以高清舞台影像的方式与韩国的艺术现场发生着深刻交流,随着韩国剧场门票价格的持续上涨,通过电影和视频这些当今最常见的影像媒介传播舞台艺术,已成为吸引韩国普通观众走进剧场的重要手段。比如由他们参与拍摄和后期发行的中国舞蹈诗剧《只此青绿》影像版,就为这部迄今已现场演出500多场的原创舞剧留下了珍贵的完整影像记录。“影像叙事有着与舞台叙事截然不同的特点”,她相信,通过影像的

俄罗斯高清舞台影像《钦差大臣》海报

英国舞剧《剪刀手爱德华》剧照

英国国家剧院现场影像《奈伊》海报

桥梁,未来也一定会有更多的世界艺术爱好者因此成为戏剧的观众、舞台的观众。

谈及舞台与影像的关系,北京人民艺术剧院院长、北京剧协主席冯远征认为,“科技改变生活,也一定会改变艺术的表达”。今年两会期间,身为文艺界的全国政协委员,他感到大家讨论最多的就是在当今科技大发展的时代背景下,艺术如何跟新质生产力挂钩。在他看来,科技赋能舞台是趋势。首先反映在对舞台呈现的改变上。比如北京人艺,最早的舞台布景是手绘的,后来开始用幻灯,通过把图片投影到幕布上产生特殊的艺术效果来达到艺术表达的需要。随着投影机、动画、LED屏、实时图像传播等舞台技术元素的加持,舞台呈现与数字技术的结合日趋紧密。现在,北京人艺的舞台上不仅有利用动画投影与数字模拟技术制作背景的话剧《足球俱乐部》,还有了采用人工智能生成技术根据剧情生成舞台流动影像背景的话剧《张居正》。在他看来,人工智能、虚拟现实、多媒体交互技术等高科技与舞台表演的结合,将进一步推进戏剧创作、拓展舞台空间,完成前所未有的舞台表达。同时从VCD、蓝光DVD到数字影像、网络直播,北京人艺不仅有了第一部戏剧电影《哗变》,还有了70周年院庆日时首次高清实时直播的8K录制的《茶馆》,即将走进院线发行的戏剧电影《茶馆》,冯远征认为,“科技在创新舞台表达的同时,也在不断催生着新的舞台影像产品,并因此拓宽着舞台艺术的传播方式。”冯远征说。

拥抱新技术,分享对戏剧共同的爱

“技术每年都在迭代,在变得更好,也带来了更多的可能。”英国莎士比亚环球剧院前艺术总监、导演多米尼克·德罗姆古尔说。多米尼克曾于2022年为中国观众带来了由他执导、中国舞蹈家王亚彬编舞的舞台剧《弗兰肯斯坦》的中文版,而该剧原版早在2012年于英国首演后的第二年即以高清影像的形式与中国观众见面,并在此后于国内多次放映,反响强烈。在他看来,数字摄录技术带来了远超模拟视频技术时代更清晰的画面与景深,把戏剧拍成数字视频,让人们好像在剧院看表演一样,这为剧作赋予了新的生命力与活力。从2009年萌生创建环球剧院自己的在线平台的想法,再到如今平台已拥有80多部戏剧影像作品,在多米尼克看来,戏

剧的线上市场蕴藏着巨大潜力。特别是疫情发生之后,在线平台的作品传播获得巨大的胜利。

本次展映期间放映的上海话剧艺术中心高清影像话剧《家客》的编剧、上海文广演艺集团副总裁喻荣军,是国内较早参与高清舞台影像制作与放映引进的戏剧人之一。2015年,英国国家剧院首次与中国国家话剧院合作,并与上海文广演艺集团等单位联合创作推出了根据英国小说家迈克尔·莫波格同名小说改编的舞台剧《战马》中文版,同时也把“现场影像放映”的概念带到了中方团队。作为中英文化年的重要交流活动,《战马》在北上海等地的巡演十分轰动。谈及之所以会积极推动外国戏剧和舞台影像进入中国,喻荣军表示,这也源于他2012年左右在英国的一次经历:“在这里,在一个小镇的电影院就可以买到英国国家剧院的戏剧。”第一场观演的经历让他大为震撼,“剧场演出通过大屏幕呈现了出来,使我更加沉浸到了戏剧的情境中去”。

“我们的工作并不是拍电影,而是在做一个‘剧场播放器’。”利奥·乔丹形象地解释道。15年间,NTLive的工作方式不断发生变化,但“尝试以最好的方式拍摄一部戏剧作品”的总体观念没变。“有时一个NTLive作品中会有2000多个镜头,有时只有几百个,但无论多少个,每个镜头都是经过精心设计、提前计划好的。我们会借助多次影像记录与回放来集体讨论如何进行最终的拍摄,如何调整机位、灯光、声音甚至演员的妆造,以确保每位观众都能在影院获得不同于在剧场直接观看演出的精彩体验。”利奥表示,作为英国文化生活的中心,英国国家剧院被称为“伦敦市中心最大的‘工厂’”。每年这里都会创作出30部左右的原创或重排戏剧、音乐剧作品,并在这里制作全部的道具、布景、服装等。虽然剧院每年也从政府获得拨款,但他们依然靠门票等其他方式获得的收入进行着越来越多的创新,“我们拥抱和利用新技术、新想法和新观点以走在创新的前沿,NTLive就是最好的例子”。

“记录我们正在生活的世界,把它留给未来”

“技术使很多事情成为可能。但真实、坦诚的表演与剧场的体验依然是戏剧最独特的、有机的、不可替代的部分。”多米

京剧电影《贞观盛事》海报

尼克说,他曾供职的环球剧院坐落于伦敦泰晤士河南岸,这里曾是400多年前莎士比亚和他的剧团演出的地方。1997年剧场重建后,这里依然保留了中世纪形制的环形露天剧场结构。在多米尼克心中,这个由橡木搭建、茅草铺就屋顶的剧院是“世界上最精彩、最美丽、最激动人心、最充满活力的剧院之一”。由于没有封闭的屋顶,环球剧院的阳光会在下午射入剧场时将舞台和观众“一起照亮”,而夜晚剧场的灯光也同样如此。影像技术的运用为他们捕捉记录下了在那些时刻里戏剧绽放的恒久精髓:“每个人都在同样的光亮里,分享着对戏剧共同的爱。”对多米尼克来说,高清舞台艺术影像了不起的地方还在于,“通过它可以让我与所有已经被创作、记录下来的杰出作品,以及更多的艺术家和未来的观众之间建立一种联结。它不只记录着我们的创作,也像一面镜子一样真实记录着我们正在生活的世界,并把它留给未来的人们”。

在利奥·乔丹看来,拥抱数字技术和创新并不意味着放弃剧院几百年来一直延续的方式,而是为了确保有尽可能多的人,无论他们身在何处,都能获得世界一流的资源,与全球观众分享戏剧。“NTLive的使命就是不断寻找新观众。”在他看来,NTLive吸引观众的不仅是放映的内容,也包括这种能彼此分享体验的参与戏剧的方式。利奥介绍,在英国,现在每一个NTLive项目都可以在800多个场馆里进行放映,其中约一半都不是传统的影院,如书店、艺术中心等,甚至连卡车都可以成为NTLive的放映场所。“这些场馆里工作的每个人都觉得自己在为NTLive服务,是我们使命的延伸,即要把戏剧带给最广泛的观众。”如今,英国已在74个国家建立了放映场馆网络,通过与不同国家的合作,把本土优秀的戏剧作品带给世界观众,在利奥看来,“这也是一个展示国家戏剧成果的世界之旅”。

“无论作为戏剧还是作为电影,无论是传统的演出录像还是‘新现场’的高清影像,高清舞台艺术影像的未来发展,关键还是需要培养大量的青年人才。”中国美术学院跨媒体艺术学院教授、高清戏剧影像《辅德里》的编剧、导演牟森说。中国国家话剧院制作人、一级舞台监督李东秀的编导和优良的制作仍是高清舞台艺术影像立足的根本。“现在,我们的拍摄、放映设备和各项技术指标均已达到了国际水平,关键在于我们能选择什么样的拍摄内容。如果‘线下’效果都一般,‘线上’也不会变得更受欢迎。今天的我们是否也具备每年从几百部戏剧佳作里优中选优挑选高清拍摄项目的创作资源?这是我们未来发展高清舞台艺术影像的一个更大的前提。”

新作点评

20世纪30年代,作为团结全中国人民反抗帝国主义侵略、凝聚中华民族抗战,由党的左翼电影小组领导拍摄的抗战影片《风云儿女》的主题歌《义勇军进行曲》,一经唱响即传遍全中国,新中国成立后成为中华人民共和国国歌。这首歌曲的创作有着怎样的时代背景,又有哪些动人的故事?由孟卫东作曲、游肇之编剧、廖向红导演、上海歌剧院创作演出的民族歌剧《义勇军进行曲》,为观众展现了当年左翼文化人在中国共产党的领导下,不畏强暴,以笔为剑,积极投身抗日救亡运动,凝聚起爱国救亡的革命力量,最终创作出《义勇军进行曲》这首经典歌曲的激情澎湃的历史。7月5日至6日,民族歌剧《义勇军进行曲》登上了国家大剧院的舞台,一幅幅充满时代感的纪实画面,一个个栩栩如生的角色,一曲曲恢宏流畅的音乐,带给观众极大的心灵震撼与感动。

以《义勇军进行曲》的创作为主题的艺术作品,此前更常见的是以作曲家聂耳为中心的创作,对于歌词作者、著名的戏剧家田汉反而较少提及。此番,民族歌剧《义勇军进行曲》是以九一八事变爆发后,全民抗战的社会大背景为底色,以一·二八淞沪抗战为切入时机,将党的左翼电影小组成立、聂耳入党、“三友式”录音机研发成功、电影《风云儿女》曲折的创作历程等历史事件艺术地展现出来,揭示出歌曲《义勇军进行曲》之所以成为彰显民族精神的象征、成为鼓舞人民大众推倒三座大山获得独立自由的“心中之歌”的深层原因。该剧最大的特点,是塑造了抗战时期一批左翼文化革命者的群像,让观众看到《义勇军进行曲》的创作诞生是风云时代的推动,是民族解放诉求之下万众一心的成果。可以说,民族歌剧《义勇军进行曲》,是一部战后抗战文化历史的音乐教科书。

本着大事不虚、小事不拘的创作原则,编剧游肇之在戏剧事件的选择和安排上,上半场着重于时代背景和核心事件的铺垫,下半场聚焦于电影《风云儿女》和歌曲《义勇军进行曲》的创作过程。整部剧两幕六场外加序幕和尾声,以时间为顺序正向展开,辅以空间的立体跨越和“戏中戏”的处理手法,信息量虽大但节奏紧凑,既有群像戏塑造出时代风云感,又凸现了剧中各个人物的鲜明个性。编剧在剧情铺陈中仍考虑到如何将角色人物塑造更为丰满立体,通过以点带面的方式,突出了当年进步革命青年们在风云年代经历战火洗礼后思想上的成长。

剧中身陷囹圄的田汉与投入创作的聂耳隔空“对话”,聂耳唱起了咏叹调《字重千斤》,而田汉在激昂的歌声中慷慨激昂地朗诵《义勇军进行曲》的歌词,二者的交融将《义勇军进行曲》创作时聂耳与田汉心灵相通的精神契合淋漓尽致地展现出来;当聂耳被迫转移海外,与狱中的田汉遥相思念,再一次隔空对唱《五月的风》,优美动人的剧诗和旋律将二人深厚的师生同志情谊和他们对祖国人民深挚的爱,浓墨重彩地表现出来,感人至深、令人难忘。

时空众多、人物众多的歌剧如何在舞台上呈现,导演的眼光与功力是关键。廖向红导演凭借她之前丰富的歌剧执导实践经验,运用众多现代舞台艺术手段,将这段历史犹如电影镜头般巧妙地展现出来。在舞台调度上,导演把舞台前区与后区分割成独立的时空,前区主要表现为剧中人物本身的行动,而后区则呈现与剧情相关的群体性场景,时而是烽火硝烟的战争画面,时而是烘托气氛推动情节的合唱,前后交融相得益彰。为了实现快速场景转换,巧妙运用车台,让舞台景置转换自如,让音乐和戏剧的推进更加流畅,达到多角度全方位地艺术展现一段历史。

作曲家孟卫东近年来在歌剧创作上成果丰硕,他一直秉持“写中国观众听得懂的音乐,写歌剧演员爱唱的音乐”的歌剧音乐创作理念。民族歌剧《义勇军进行曲》的音乐时而激情四射,时而舒缓深情,旋律朴实流畅,可听性很强。特别是剧中田汉的咏叹调《凤凰的再生》,用深情的笔法写出了田汉对民族国家命运的思考;而聂耳被迫背井离乡登船前的咏叹调《等着我挚爱的祖国》,更是用动人的音符表达了聂耳离别祖国时的不舍之情。田汉、夏衍的二重唱《这是一条光明的路》以及聂耳的咏叹调《深藏心中的梦想》,用激情的旋律将聂耳在田汉和夏衍的见证下加入中国共产党,并从此立志为信仰而奋斗的真挚情感通过音乐尽情挥洒出来。剧中的混声合唱《风云儿女》更是节奏鲜明激荡人心,淳朴的旋律一下就能让观众记住,从而被深深感染,禁不住跟着节拍哼唱。

围绕聂耳的人物塑造,剧中除了歌曲《义勇军进行曲》,还完整出现了《毕业歌》与《铁蹄下的歌女》,两首歌曲的呈现不仅保持了原貌,甚至还还原场景,在推动戏剧进程的同时,更让观众身临其境感受当年的历史足迹。同时,作曲家在白山牺牲前的咏叹调《忘不了》、晓月诉说世事的咏叹调《回不去的北平城》、王人美的咏叹调《演员的荣光》的创作中都融入了抗战时期歌曲的元素,使人物更贴近那个时代。《长城万里长》更是一部剧诗优美、旋律动听和声透亮的优秀的混声合唱,音乐中融入了《长城谣》的元素,歌声像一股暖流流淌到观众的心中。由上海歌剧院院长、指挥家许忠指挥的上海歌剧院交响乐团,精准地掌控了全剧音乐的节奏和力度,在人物歌唱时力求乐队让出空间给演员最好的发挥,使舞台上每个角色都能尽情歌唱,让唱词清晰可辨,直达观众内心。

本剧中除了饰演田汉的男中音歌唱家孙砾是外请,其余角色都由上海歌剧院的年轻歌唱家担纲。孙砾用沉稳、激昂、广阔且温暖的嗓音质感,在表演上认真处理每一个细节,塑造出作为抗战时期革命文化运动的先锋者和“老大哥”的鲜活形象,让这个人物真实可信。其他人物的演出也非常到位,每位演员都力求在演唱中表现出人物的个性和特点;合唱队收放自如的歌声也为歌剧演出增添色彩。

民族歌剧《义勇军进行曲》以历史的视角、艺术的手法,再现了国歌《义勇军进行曲》的诞生历程,是一部艺术品质精良、思想精深的好作品。期待上海歌剧院在不断的演出当中,对作品进一步精雕细琢,打造成唱得响、传得开、留得下的高峰之作。

(作者系中国音乐剧协会理事、《北京青年报》资深文化记者)

风云际会奏响民族解放之歌

——上海歌剧院原创民族歌剧《义勇军进行曲》观后感

□伦兵

《义勇军进行曲》剧照 曹家苗摄

共筑和平——2024(巴黎)奥林匹克美术大会将举行

7月23日,在巴黎夏季奥运会开幕前夕,“共筑和平——2024(巴黎)奥林匹克美术大会”新闻发布会在京举行。中国文化艺术发展促进会主席杨晓阳,副主席曾来德、陈耀宗、周心海、夏斯均等参加活动。

在法国国家奥委会大力支持下,由巴黎奥组委授权,中国文化艺术发展促进会和法国造型艺术家协会共同主办的“共筑和平——2024(巴黎)奥林匹克美术大会”

将于8月8日在巴黎塞纳国家音乐中心举行。本次展览征集了中国、法国、西班牙、乌兹别克斯坦等多个国家90位艺术家的作品120余件(组)。其中,国内60位国画家、书法家应邀参展。受邀艺术家作品深深植根于中华优秀传统文化的独特内核,具有丰厚的文化底蕴,彰显了民族精神的文脉传承。国外艺术家作品则多以油画、雕塑形式呈现,体现了世界文明的交流融通、绚丽多姿。

据介绍,“奥美大会”是中国文促会2008年于北京奥运会期间创办的一个以奥林匹克艺术为主体的国际文化交流平台,16年来曾先后在北京、伦敦、里约热内卢、南京等地举办展览。杨晓阳在发布会上谈到,奥林匹克精神以团结友爱、相互理解、公平竞争、共同发展为基石,这一强调合作、团结、共同进步的理念推动竞技体育逐渐发展为具有审美精神的文化形

态。奥林匹克不仅仅是竞技运动,早在古希腊时期,诗歌、音乐、美术、建筑等就被纳入奥林匹克“缪斯五项艺术比赛”的范畴,正是这些跨越种族的艺术语言,构成了多姿多彩的文化篇章。时至今日,奥林匹克精神已随着时代的发展产生了更加丰富的内涵,“奥美大会”将坚持以艺术的方式诠释、传播奥林匹克精神,传达出人类对美与尊严的永恒追求。(李晓晨)