

《火焰驹》剧照

《火焰驹》海报

以光影为桥 让秦腔流芳

从电影《火焰驹》看传统戏曲的当代表达

在刚刚举行的第四届柬埔寨亚洲电影节上,秦腔戏曲电影《火焰驹》凭借极具东方美学意蕴的影像表达、深厚的西北文化底蕴和精湛的创作水准,荣获亚洲荣誉单元“亚洲艺术贡献奖”。

作为甘肃首部采用虚拟拍摄技术摄制的艺术电影,该片由一级导演、第十五届中国电影华表奖优秀戏曲片《锁麟囊》导演黎涛执导,会集了中国戏剧梅花奖得主苏凤丽、李小青、谭建勋、张蓓及一级演员张江中、李慧等强大阵容。影片中呈现的“树下赠金”“千里传信”等经典桥段,将秦腔写意美学与电影写实视觉深度融合,彰显了传统戏曲独有的东方审美。

秦腔溯源可至《诗经》“秦风”,《火焰驹》承载忠义向善、扶正祛邪的传统美德,是西北地区群众情感共鸣的经典剧目。秦腔戏曲电影《火焰驹》的创拍,坚守秦腔唱腔、程式之魂,创新镜头与场景表达,实现了传统舞台艺术的影像转化,打破了戏曲传播地域“圈层”壁垒,让古老秦腔借助大银幕焕发新生。

不久前,由中国电影艺术研究中心(中国电影资料馆)、甘肃省电影局、甘肃广电传媒集团主办,《中国电影报》社、甘肃省电影家协会、甘肃电影集团承办的秦腔戏曲电影《火焰驹》专家观摩研讨会在北京举行。与会电影界、戏曲界专家学者,就影片的主题立意、创作手法、视听美学、文化价值等方面展开全方位讨论。

LED虚拟拍摄,适配戏迷审美需求

谈及创作感受与突破,该片导演黎涛坦言,在创作过程中深切体会到西北广大群众对秦腔的深厚情感,创作核心难题是如何让不熟悉戏曲的当代观众接纳、喜爱这部作品。因此采用LED虚拟拍摄,在保留秦腔本色的基础上调整表演尺度,延展构建超越舞台局限的视觉空间,同时让秦腔声腔与沉浸式音效完美融合,赋予电影特有的叙事张力和情感深度,适配年轻观众与戏迷的审美需求。

“《火焰驹》采用虚拟拍摄新技术,是一次十分有益的创作尝试。影片画面观感自然舒适,突破了传统戏曲‘一桌二椅’的固有呈现模式,艺术与技术融合水准较高。”中国电影基金会理事长、原国家广电总局副局长张丕民认为,“影片以影像载体传播仁、义、礼、智、信等中华优秀传统文化的精神内核,吸引更多观众走进影院,也为行业从业者拓宽了创作思路,有利于戏曲文化的传承。”同时,他希望后续持续做好影片宣介推广,开发配套文创产品,形成附加价值,反哺戏曲电影创作。也期待广大电影从业者坚定信心,善用新技术,创作出更多深受大众喜爱的戏曲电影作品。

中国电影制片人协会理事长、中影集团原董事长焦宏奋认为,《火焰驹》是一部完成度很高的优秀作品,主题鲜明,传递真善美,充分彰显中华优秀传统文化精髓,展现出贤良为公、坚守纯真爱情的价值追求,拥有强大的地域共情,更能够唤起广大观众的情感共鸣。他建议,在发行放映传播中,要充分用好数字网络平台扩大覆盖面,高度重视校园传播,面向大中小學生开展展映普及,同时依托电视台戏曲频道等传统主阵地持续推送。当下越来越多的年轻人喜爱传统文化,戏曲电影正迎来很好的发展机遇,要抓住机遇,让更多观众看见这部佳作。

守牢戏曲根本,实现传统与现代交融

近年,各个剧种都在积极探索戏曲电影改编,《火焰驹》交出了一份高质量答卷。电视剧《主角》热播带动年轻人关注秦腔,我们要抓住这个机遇,把《表花》这类精彩片段投放互联网平台,像折子戏一样,先用片段化内容吸引年轻受众,再带动大家关注完整影片。中国电影家协会副主席、清华大学教授尹鸿认为,《火焰驹》既有秦腔固有的悲枪厚重,又饱含柔情浪漫,故事围绕“信”与“义”双重主题展开,精神价值突出。影片改编过程中,砍掉繁复冗余的戏曲叙事,影像叙事流畅紧凑。虚拟背景加少量实景前景的处理方

式,巧妙地平衡假定性和真实性,解决了过去实景拍摄程式表演和环境相互冲突的难题,拓展了镜头调度空间。

中国电影资料馆原馆长孙向辉认为,秦腔戏曲电影《火焰驹》的核心探索,是如何用电影语言传递戏曲精神内核。影片巧妙运用镜头景深变化,用画面空间关系暗示人物心理距离,帮助观众自然地看戏过渡到观影。全片虚拟摄影的运用是重要创新,解放实景限制,真正实现寄情于景,把中国传统“一切景语皆情语”的美学理想落到银幕之上。同时,影片镜头剪辑运用精巧,大量新颖镜头语言,与戏曲节奏浑然相融。片名意象《火焰驹》,沿用传统火彩技艺进行当代转化,实现“离形得似”的东方美学追求。

“秦腔戏曲电影《火焰驹》牢牢守住‘戏’的根本,做到传统和现代交融、虚与实结合。影片没有完全抛弃舞台艺术根基,虚拟后景搭配有限实景,观感舒适自然。苏凤丽的表演分寸拿捏得当,保留秦腔圆场、云手等程式身段,同时收敛过度夸张的舞台表情,适配现代电影审美。”中国夏衍电影学会会长、中影集团一级导演江平说,“故事原型取材于现实生活,真正践行扎根人民、扎根生活的创作理念,是文艺创作守正创新的生动实践。”

用好电影语言,开拓戏曲改编新范式

“片名意象处理构思巧妙,对比1958年老版、舞台演出版本,本片既保留戏曲本体,又完成创新突破。LED虚拟拍摄拓展戏曲电影的表现力与感染力,为经典戏曲剧目改编提供了全新范式。本片的实践,为后续传统剧目影视化改编提供了宝贵参考。”中国电影家协会分党组成员、副秘书长薛长征说。

北京市戏剧家协会副主席、中国戏曲学院副院长冉常建认为,《火焰驹》本身就是秦腔当中情、理、技俱佳的经典剧目,选择优质剧目进行影视化改编,是戏曲电影成功的重要前提。本片演员阵容实力雄厚,由四位梅

花奖得主领衔,生旦净丑人物布局均衡,每一个角色性格都演绎得通透鲜活。创作团队巧妙地处理虚拟程式动作和虚拟环境之间的关系,人物运动过程巧妙控制景别,最大程度地保留了戏曲唱念做打的特色,规避了环境和表演互相冲突的问题。

“《火焰驹》的创作,直面长久以来戏曲电影需要攻克程式表演与影像环境相融合的艺术命题。LED虚拟拍摄技术极大简化传统搭景流程,为戏曲电影打开了全新创作空间。”中影集团一级导演、美术师石建都认为,“当然,技术现代化只是基础,我们更要追求戏曲电影艺术表达的现代化。虚拟拍摄技术给我们提供更多可能性,真人戏曲表演搭配动画环境等更多融合方式都值得继续尝试。”

中国艺术研究院电影电视研究所所长赵卫防认为,当前国内戏曲电影创作产量稳定,行业在不断探索戏曲电影本体,核心是如何用好电影语言展现戏曲艺术之美。本片导演黎涛的创作融合国内两大戏曲电影创作路径,一方面充分发挥机位、景别、运动摄影等电影本体语言优势;另一方面大量运用高新科技手段,全方位展现戏曲艺术魅力。本片在保留戏曲本体的基础上完成大量有效创新。

“虚拟拍摄技术不仅拓展了戏曲电影艺术的创作边界,同时实现降本增效,为戏曲电影行业开辟了一条可行的创作道路。”《电影艺术》主编谭政认为,“本片不局限于简单的前后景关系,而是打造多层穿透的纵深空间,部分镜头画面意境优美。当然虚拟场景创作也存在相应挑战,镜头运动配合不当会暴露虚拟画面的短板,仍有打磨提升空间。”

总而言之,秦腔戏曲电影《火焰驹》在经典剧目基础上,运用最新技术成果,结合当代观众需求,进行了一次“美”的创新创造,实现了传统戏曲与现代电影不同语言的有效融合。影片主题思想积极,歌颂真善美、针砭假恶丑,结构完整、节奏明快,唱腔精美,制作考究,既具有鲜明地域和剧种特色,又兼具故事性、通俗性、时代性和感染力、传播力,实现了中华优秀传统文化的现代化表达。

(本版编辑综合整理)

· 影视 ·

丝路文化的当代诠释

□ 南佳敏 王 浩

作为古丝绸之路的重要通道,甘肃自古以来就是连接中原与西域、沟通东方与西方的重要桥梁。从张骞凿空西域,到汉唐时期丝路商贸的繁荣,再到多民族文化在此交融共生,甘肃积淀了丰富而独特的文化符号体系。这些文化符号不仅体现在敦煌莫高窟的壁画艺术、河西走廊的历史遗址,也体现在地方民俗以及生态景观之中。纪录片《大西北》正是通过多视角的镜头语言,将这些历史与现实交织的文化符号重新激活,使其在当下时代语境中焕发新的生命力。

首先,从视听层面来看,《大西北》通过大量的航拍镜头与细腻的人物叙事相结合,建构了一个既壮阔又具体的甘肃形象。河西走廊的广袤、祁连山脉的巍峨、大漠戈壁的苍茫,在影像中不仅是自然景观的呈现,更是承载历史记忆与文化象征的重要载体。例如,在甘肃嘉峪关关城的延时摄影,不仅呈现出历史地标的震撼,也隐喻着丝绸之路上千年的文明回响。这种将历史景观与文化意义相融合的影像书写,使观众在视觉体验中完成对甘肃丝路文化的感性认知。

其次,在文化符号的呈现上,注重从“点”到“面”的系统建构。以敦煌文化为例,纪录片中不仅展示了莫高窟壁画的艺术价值,还通过讲述敦煌学研究学者的故事、数字化保护技术的发展,体现出传统文化在现代科技支持下的传承弘扬。这种叙事方式突破了单纯的历史再现,使敦煌不再只是一处静态的文化遗产,而且成为连接过去与未来的文化节点。同时,嘉峪关关城、张掖丹霞、武威雷台汉墓等文化

地标,也在影像传播中被赋予了多重意义:它们既是历史的见证物,也是当代区域发展的文化资源。

再次,从叙事结构上看,《大西北》打破了传统纪录片的叙事方式,将甘肃放置在共建“一带一路”宏大的叙事体系当中进行故事讲述。例如,对中欧班列运行的细致记录,不仅展示了目前中国物流运输的效率与规模,更隐含着甘肃作为连接亚欧大陆重要节点的区位优势。对跨境贸易活动的描绘,则从经济层面凸显出区域发展与国际市场之间的深度联动。而文化交流项目的影像呈现,则进一步拓宽了叙事的文化维度,使甘肃成为当代文明对话与交流互鉴的重要参与者。

在人物刻画方面,《大西北》中同样展现出对“人”的关注。无论是坚守在敦煌的文物工作者,还是在河西走廊发展现代农业的青年创业者,或者是参与国际物流运输工作者……通过一个个具体而生动的人物故事,纪录片将宏大叙事转化为可感可知的日常生活,从而增强了叙事的亲和力与真实感。例如第一集“星

汉灿烂”中,甘肃张掖山丹马场四队队长刘国年的形象,成为连接历史记忆与当代实践的重要叙事支点。作为一名常年扎根草原的基层工作者,他不仅承担着马场生产与管理的日常职责,更肩负着守护这一具有深厚历史底蕴的文化空间的责任。山丹马场自古以来便是丝绸之路上的重要节点,其所承载的不仅是畜牧生产的经济功能,更是一种延续千年的边地生活方式与文化传统。

《大西北》通过多层次的影像书写,将甘肃丰富的文化符号转化为具有当代意义的视觉叙事。在共建“一带一路”倡议的时代背景下,

这种影像表达不仅是对历史的回望,更是对未来的展望。甘肃作为丝绸之路的重要节点,其文化价值在纪录片中得到了全面而深刻的呈现。(本文配图均为《大西北》剧照)

《大西北》剧照

