



为什么他是宝藏导演？

长风新

香港电影的辉煌一去不返，影迷往往只能去故纸堆里爬梳资料，谁知美国部分城市本月开启的“王家卫的世界”4K修复版电影回顾展，陆续发布系列海报、剧照和预告片，那些熟悉面孔竟又呈现新貌，既像鸳鸯重温，又给影迷常看常新的期待：难道我们以前看的是假王家卫？他到底还有什么惊喜留给影迷？

要说王家卫是“宝藏导演”并不为过，因为他还有满山满谷的“文物”亟待出土。某位香港资深电影人曾告诉我，香港导演里，只有王家卫的胶片乃至所有资料是被保存得完完整整的，而其他香港电影的吉光片羽，好的坏的，早已化尘土。

究其原因，这位电影人解释说，一是因为香港电影工业如火如荼的年代，生产速度可说是马不停蹄，从创意到摄制再到公映，很多作品在整条流水线上被不断推翻、扬弃、创新——当然由此也可窥见香港电影“尽皆过火，尽是癫狂”的特点。想起某年媒体探访邵氏老片场，很多拷贝如同白头宫女，尘土满面，无人问津。尤其大多版权归属于电影公司而非主创本人，那些相关物料也就散落人间。二则因为香港寸土寸金，电影人当时也并没有足够空间去收集自己的剧本、剧照、分镜本、美术设计稿等资料，尤其在存储不便的上个世纪，搬一次家等于遭一次火灾，碎纸片自然被扔进垃圾堆。凡此种种，说起来叫人很是唏嘘。

可能只有王家卫早有收藏草稿、传诸后世的自觉，何况他还有自己的公司可以收容创作途中遗下的一砖一石，数十年影坛生涯下来，几乎坐拥一座宝山。随着胶片退出历史舞台，上个时代谢幕，只有他还可以时不时拿出一段过去的胶片，换个时空、换种心情重新剪一剪，可能就是新篇章。想想《一代宗师》到底剪了多少个版本吧，足见他有海量的拍摄素材；又比如那部纪录片《摄影零度·春光再现》，随手拿出《春光乍泄》里没有使用的一些片段，就足以让影迷尖叫好几年。

这才是电影胶片的最好归宿吧。在很多故事里，那些陈年胶片有的被编织成灯罩，有的被缠在自行车横梁上，可以防止漆皮刮蹭。被做成灯罩的胶片，即使废掉了，还可以通过灯火折射，绽放万花筒般的光芒，继续发挥余热，虽然也算得是一种虽死犹荣，但到底是终陷泥潭中，失去了作为电影胶片的最起码的体面。

好在王家卫电影的宝藏还在，一段胶片，一个道具，一张惊鸿一瞥的剧照，都是组成他迷人的电影世界不可或缺的一部分。也只有如此珍视每一根羽毛的电影人，才可以与观众继续上演相看两不厌的戏码。

上海文艺评论
专项基金
特约刊登

上海京剧院人才培养品牌项目九年成果卓著

“青春跑道”助成长 申城京剧后浪来

传承经典剧目

“青春跑道”一季周期为五年，每一年，根据培养工作所处的不同阶段，分别以“起跑”“跨越”“接力”“冲刺”“决胜”为副标题，梳理出青年人才培养的规律以及整体脉络。每年的上半年完成宣传、集训（专家指导）、剧目合成、响排以及彩排审查任务；每年的下半年完成演出、新闻报道、专家座谈会任务，从而查找不足和总结经验。

“青春跑道”项目从策划之初，就确定贯彻“以戏促功”的理念，剧院组织青年演员对一系列传统剧目进行系统学习和排练演出，既有经典传统大戏，又有经典传统折子戏。

2011年—2015年，在“青春跑道（第一季）”中，培养对象共学习演出剧目104出，其中折子戏81出、大戏23出。2017年—2020年，在“青春跑道（第二季）”中，培养对象共学习演出剧88出，其中折子戏74出、大戏14出。

大量的传统戏的学习、实践，不仅加强了青年演员的唱念、身段、表演能力，同时也令他们积累了大量的剧目以及舞台表演经验。除了注重对传统戏的集中传承外，剧院也通过该项目为青年人才打造了接棒经典新创剧目的空间。

2014年，剧院调动剧院老艺术家、中年艺术骨干发挥“传、帮、带”的力量，向青年演员传授《狸猫换太子》（上下本），帮助青年演员通过新编戏的学习实践，提升对角色内化于心外化于形的综合能力。在项目实施的数年来，剧院也相继推出了传承版“尚长荣三部曲”、《成败萧何》以及《盘丝洞》等经典原创保留剧目，担任这些传承版剧目演员均是从“青春跑道”项目里成长起来的青年演员。

名家云集，大师开班

邀请名家专家对每一位计划内的演员进行点对点的教学和指导也是“青春跑道”项目的一大特色。

2011年—2020年“青春跑道”

晨报记者 邱丽华

青年演员已逐步成为剧院发展的主体力量，人才“长”于舞台，如何为这些青年人创造更多的艺术培训和舞台实践机会，促进他们艺术实力的全面提升，扩大他们的社会知晓度和影响力，不仅关系到每一位演员自身的发展，更关系到国有戏曲院团的发展前景。作为上海京剧院人才培养的品牌项目——“青春跑道”昨天召开新闻发布会。

自2011年举办以来，集结全国顶尖师资力量，为青年人提供优势演出平台，通过竞争机制选拔尖子人才，为剧院打造高质量、高水平的艺术人才梯队，为剧院的长效发展提供了充分的人才储备。项目通过整体规划、立体宣传、强势打造，在培养人才的同时也有计划地推出具有高质量、高水平的品牌演出和系列活动。项目实施多年来，得到了上级部门和专家老师的关怀帮助，并形成了一定的社会影响。

同时，作为品牌的延伸活动——第二季“青春跑道”接力篇汇报演出即将于12月25日至12月27日在上海周信芳戏剧空间进行集中展演，在此项目中的9位青年演员们将为业内外集中汇报展示他们所学的9出经典传统剧目。与此同时，上海京剧院也将举办主题讲座、学术研讨会等一系列的活动，邀请全国戏曲专家集结一堂，共同探讨持续培养和打造青年人才对于戏曲事业的传承与发展的重要意义。

共聘请全国范围内的授课老师共58人。除了考虑行当、流派等情况，“青春跑道”项目也注重教授青年演员们学演一部分“海派”剧目，尽可能达到因材施教、因人而异、博采众长的学习效果。

此外，在每一阶段的汇报展演后，剧院都会邀请艺术家、学者和上海京剧院的领导班子共同对项目这一阶段的实施情况进行探讨，总结项目在此阶段的经验与不足，共同对上海京剧

院青年人才培养的方向、重心及下一步的具体做法群策群力、献计献策。专家表示：上海京剧院人才济济，每一个行当、流派都不乏“尖子生”，如何人尽其才，系统规划是剧院关于人才培养工作战略规划的重中之重。

在一批如尚长荣老师一样的对戏曲传承呕心沥血的老艺术家们的讲解授课和倾力指导下，青年演员们有了质的飞跃。只要青年演员想学，尚长荣老师总愿意为他们敞开大门，经常与青年演员们话家常、“开小灶”，从戏里到戏外，从戏曲史到京剧典故，从吐字发声到对人物情感的理解酝酿，尚老师都毫无保留、倾囊相授。

90后、00后脱颖而出

“青春跑道”项目通过层层选拔、优胜劣汰的竞争机制，既给有潜力、有追求的青年演员提供发展的空间和成长的舞台，同时，也始终遵循金字塔式培养模式，为剧院选拔拔尖的表演艺术人才。

项目在启动之初几乎囊括了剧院全体青年演员，之后通过专家讨论、打分的选拔机制，一年一甄选，层层缩小培养范围。2011年，第一季启动时，“起跑篇”培训演员人数63人，“跨越篇”培训演员人数44人，“接力篇”培训演员人数21人，“冲刺篇”培训演员人数16人，一批拔尖青年艺术人才通过该项目脱颖而出。

2017年，剧院继续推出“青春跑道”第二季，采取“青春擂台赛”同台竞技、择优入选的选拔机制，组织了剧院的55位青年演员进行集中展演，并由专业评委现场打分，结合大众评审的共同参与进行选拔，范围不仅囊括了参与过第一季“青春跑道”的“80后”青年演员，也包括一批刚进入剧院的“90”后、“00”后新生代演员。

通过遴选，当年共有13人被纳入“青春跑道”第二季的培养计划。

项目成果卓著

傅希如、蓝天、杨扬等一批在“青春跑道”项目中成长起来的青年演员



院领导、老艺术家和青年演员合影

图片 / 上海京剧院提供 制图 / 潘文健