

“我们的珍宝”戏曲电影展上海站来啦!3月21日至3月30日期间,京剧、越剧、沪剧、昆剧、粤剧、黄梅戏6大戏种的13部戏曲影片,将在上海大光明电影院、CGV影城上海白玉兰广场、UME影城新天地店、UME上海虹桥天地店、上海中影国际影城、卢米埃上海紫荆影城这6家影院放映,在大银幕上让观众感受戏曲文化。

本次展映影片既有上世纪五六十年代的经典作品,包括《红楼梦》《女驸马》,也有这两年上映的新锐作品,比如李云雷、陈丽君等主演的《新龙门客栈》,更有本地特色的沪剧电影《敦煌女儿》等,可谓是满足老中青三代戏迷的喜好。

目前影展刚刚开票,大家可以打开淘票票App或小程序,点进上方“我们的珍宝”戏曲电影展宣传栏进行购票,或者直接搜索上面6家影院的名字,点进后找到对应影片购票。接下来,就为大家详细介绍一下展映的这十三部戏曲影片。

大银幕上看王珮瑜陈丽君精彩表演

“我们的珍宝”戏曲电影展上海站开票

《红楼梦》1962年
主演:徐玉兰、王文娟

改编自中国古典名著《红楼梦》,讲述了贾宝玉与林黛玉的爱情悲剧。

1962年,上海海燕电影制片厂斥资一百万打造越剧史诗。导演岑范突破传统戏剧舞台局限,将两位越剧大师徐玉兰、王文娟塑造的宝黛形象赋予生活化的艺术真实。舞美设计上极为考究,研究中国古代建筑样式,使用从苏州东山收集的红木家具,服饰和道具也力求精致,铸就了每帧皆可入画的视觉盛宴。“天上掉下个林妹妹”旋律席卷街头巷尾,经典唱段如《紫娟劝黛玉》《黛玉焚稿》等脍炙人口仍传唱至今。

《五女拜寿》1984年

主演:董柯娣、何赛飞、徐爱武、茅威涛、陶慧敏、方雪雯、洪瑛、江瑶

《五女拜寿》通过明朝户部侍郎杨继康被奸相严嵩所害的故事,展现了五个女儿在家庭变故中的不同表现。影片鞭答了势利小人,歌颂了人间真情,是一部充满伦理思考的越剧电影。

1984年早春,该剧在长春电影制片厂开启影像化创作,耗时八个月的摄制过程中,主创团队对戏曲程式进行电影化改造,全女性出演角色,对舞台剧进行情节取舍、结构调整、人物刻画,保持原剧多角色、行当齐全、流派纷呈的特点,深入挖掘剧目与现实社会一脉相通的一面,使观众产生共鸣。

同年秋季银幕公映后,影片不仅摘得中国电影金鸡奖最佳戏曲片殊荣,以茅威涛领衔的五位新生代演员何赛飞、何英、方雪雯、董柯娣凭借该片集体绽放,她们塑造的舞台形象至今仍镌刻在戏迷记忆中。

《梁山伯与祝英台》2013年

主演:茅威涛、章益清

茅威涛与章益清两位越剧界“宗师级”演员银幕合体,以细腻婉转的唱腔、行云流水的身段,赋予经典角色全新灵魂。茅威涛的儒雅深情与章益清的灵动坚韧,碰撞出跨越性别的艺术张力,再现东方绝美爱情故事的极致浪漫,传统写意舞台与实景山水虚实相生,打造“诗画越剧”新美学,让“十八相送”“化蝶”等经典桥段焕发电影级沉浸感。

这版的梁山伯,表演独具一格,除了唱腔上有别传统,更一改小生形象,融入飒爽气质,情绪饱满,人物性格立体鲜活,作为茅威涛的成名之作,她将梁山伯的“魂”深入观众心中。

《龙女》1984年

主演:马兰、黄新德、吴亚玲、张辉

上世纪80年代戏曲电影复兴浪潮的里程碑之作,《龙女》以瑰丽奇幻的东方美学征服了一代观众,业界将其奉为“黄梅戏影像美学典范”。影片改编自黄梅戏经典剧目,将龙宫公主云花与凡人书生姜文玉的仙凡之恋演绎得缠绵悱恻。马兰更是以“云花公主”一角惊艳影坛,用其扎实的专业功底,把龙女演绎的栩栩如生,光彩照人,唱腔委婉动听,气息自然,惊艳观众。导演舒适为拍好《龙女》,翻阅查找大量资

料,调动特技手段渲染气氛,不仅在装束服化上下足功夫,更是细抠每个镜头、每个小道具都经他精心设计:营造海底龙宫的瑰丽瑰丽场景时,使用了彩色玻璃瓦,及仿照杭州瑶琳溶洞设计了精美的水晶柱,绝美的珊瑚龙王宝座等。

《女驸马》1959年

主演:严凤英、王少舫

《女驸马》是黄梅戏的经典剧目,改编自传统剧目《双救主》。影片讲述了冯素珍与李兆廷自幼相识相爱,但因李家被奸臣陷害,两人的婚事受到阻挠。冯素珍女扮男装进京应试,高中状元并被招为驸马,最终与李兆廷团圆的故事。影片由黄梅戏表演艺术家严凤英主演,她的精湛表演和动人唱腔使这部影片成为黄梅戏的代表作。

一句“为救李郎离家园”的唱腔立马就让戏迷为之疯狂,作为经典女扮男装叙事的黄梅戏电影,1959年版《女驸马》中严凤英的表演堪称

峰,其唱腔婉转柔美、身段细腻传神,将冯素珍的机智勇敢、才情横溢演绎得淋漓尽致。

《敦煌女儿》2023年

主演:茅善玉、钱思剑、凌月刚、吴争光

影片以敦煌研究院名誉院长樊锦诗为原型,真实还原了她在敦煌进行考古、学术研究和文物保护事业的五十多年风雨历程,展现了以樊锦诗为代表的一代代敦煌人“坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取”的“莫高精神”。

茅善玉表演细腻传神,将樊锦诗的形象刻画得生动逼真,展现了沪剧艺术的魅力;影片大胆突破舞台框框和戏曲程式,用电影语言实景化、影像化地展现戏曲意境和演员表演,让西北大漠的气势和敦煌精美壁画扑面而来。

《新龙门客栈(舞台纪录电影·越剧)》2024年

主演:李云雷、陈丽君、张亚洲、谢江慧、金佳妮、范雅琪、陈思文

改编自1992年经典武侠电影《新龙门客栈》,讲述了明朝中叶宦官专权背景下,侠女邱莫言与周淮安在龙门客栈内的生死对决。

2023年,越剧《新龙门客栈》以惊艳之姿亮相并迅速走红。一年后,它以舞台纪录电影的形式再次成为焦点,《新龙门客栈(舞台纪录电影·越剧)》这种形式灵感源自NTLIVE模式。

电影拍摄时并未专门搭建场景,而是选择现场演出进行录制,采用白描式拍摄手法,将线下演出影像化,减少了电影艺术修饰,却捕捉到了演出时细腻的情感和剧场中难以同时看见的细节与并线剧情,全景式展现了越剧的魅力。

《牡丹亭》2024年

主演:单雯、施夏明

单雯和施夏明,舞台上熟悉的最美老搭档,携手走上大银幕,演绎《牡丹亭》古韵再续前缘。为了把《牡丹亭》搬上大银幕让更多观众体会昆曲之美,主创团队精心筹备拍摄方案、布景设置、画面构图、影片调性、演员的妆容、服装、表演等,并以4K超高清技术拍摄,运用虚实结合的舞台美学,力求还原汤显祖原著的浪漫主义色彩。

大银幕上呈现的园林景深与昆曲水袖相得益彰,杜丽娘“游园惊梦”的数字化表达被视作创新亮点,将昆剧的表演艺术与电影的视觉表现力相结合,为观众带来了一场视听盛宴。

《曹操与杨修》2018年

主演:尚长荣、言兴朋

首演于1988年的新编历史京剧《曹操与杨修》,历经三十载已斩获“中国戏曲里程碑”美誉。三十年后,汇集原班老戏骨大银幕上再续辉煌。

传统京剧在大银幕上焕发新生,刀光重现赤壁烽火,环绕声音直击人心,当善战枭雄曹操与才华谋士杨修相遇,是知音?是死敌?亦正亦邪,运筹帷幄,纵横天下!两位惺惺相惜的旷世奇才,盘根错节的戏剧纠葛,一场悲怆的权谋生死局!这场历时三年打磨的京剧与电影的跨界实验,让年轻观众在沉浸式体验中,读懂东方美学里的权谋哲学与人性光谱。

《捉放曹》2021年

主演:王珮瑜、王越

影片紧紧围绕第一主角陈宫从正义、侠义、仁义“三义”出发的“捉、放、逃”,以及第二主角曹操从英雄到奸雄独特演变的“捉、放、杀”而展开。

《捉放曹》是“余派”老生名家王珮瑜1994年在兰心大戏院首次登台表演剧目,对其有着独特情怀,反复雕琢,此番再次演绎,不仅承载着她对这部作品的深厚情感,更是一次从传统舞台向现代银幕转型的尝试。

影片拍摄视觉上运用8K超高清技术呈现,为适配8K画质,导演滕俊杰对化妆、服装、道具要求极高,如化妆需像“化新郎新娘”般细致,道具制作媲美“精美家具”;主创团队在松江车墩影视基地搭建360度立体场景,小到晾晒的咸菜、黄豆皆为实物,细节考究。

《十五贯》1958年

主演:王传淞、华传浩

中国戏曲电影史上的里程碑之作。影片改编自清代朱素臣的同名昆曲剧本,讲述了无锡肉铺老板尤葫芦的女儿被诬告弑父,最终冤屈得以昭雪的故事。

1956年,浙江昆剧团新编昆剧《十五贯》在北京演出,引起极大轰动,连演46场,观众达7万多人次。该片上映后,得到了广泛的好评,主演周传瑛、王传淞等人的表演也受到了高度评价,被认为是对昆曲艺术的传承和发展的精品之作。

《邯郸记》2024年

主演:计镇华、梁谷音

《邯郸记》是汤显祖“临川四梦”中的最后一部巨作。昆剧《邯郸记》是近年来昆剧舞台上少见的以老生为主角的剧目。

中国首部运用8K技术拍摄的昆剧电影,同时在制作过程中创新运用了AI技术。计镇华、梁谷音、张铭荣三位耄耋之年的昆曲表演艺术家携手年轻演员出演,为了更好地在镜头中呈现,在拍摄期间不间断地练习嗓音、身段,全程不用替身,拍摄数十遍也丝毫不懈怠,许多场景更是采用了一镜到底的长镜头。

改编后的剧情曲折、节奏紧凑,自带讽刺幽默色彩。通过电影手法与戏曲手法、虚拟表演相结合,为观众呈现出一种独特的艺术境界,为传统文化的传承和发展提供了新的视角和途径。

《谁国夫人》2024年

主演:曾小敏、文汝清、彭庆华、彭炽权、丁凡

导演萧锋执导,国家一级演员、文华表演奖与中国戏剧梅花奖获得者曾小敏领衔主演,该片是“粤剧电影创新三部曲”的第二部,是继《白蛇传·情》后,广东粤剧院在戏曲电影领域的又一创新力作。

影片于波澜壮阔的历史画卷中,以戏曲电影的特色表达,展现“中国巾帼英雄第一人”冼夫人的传奇人生,还采用大量实景拍摄,前后选景15处,设计场景33个,4万套传统服饰复原南朝风韵。

晨报记者 陆乙尔