

画面、身段、唱腔、妆容,都美

《白蛇传·情》这场东方古典美学盛宴 今夏值得拥有

在点映时便受到影迷们称赞的中国首部4K全景声粤剧电影《白蛇传·情》已于5月20日上映,首日便拿到了100万元的票房,观众们都表示十分惊艳“绝美”,“唱腔、身段、画面、妆饰,无一不美”“水漫金山寺的特效令人眼前一亮”。

影片于上映当日在广州番禺天河城珠影飞扬影城举办首映礼,导演张险峰,编剧莫非,演员文汝清、曾小敏、王燕飞、朱红星与现场观众进行了互动并接受了媒体采访。导演张险峰表示,戏曲与电影结合不容易,这部电影拍给电影观众尤其年轻观众看的,他们喜欢,传统文化才能得到更好的传承。

■新快报记者 聂青

采访

●导演张险峰

尽可能提取传统文化的精髓

导演张险峰毕业于中央美术学院,是中国知名的导演,执导了大量赢得国内外赞誉的广告和影视作品,丰富的经验令其形成了独具一格的艺术风格,在电影与戏曲、东方与西方审美之间取得绝佳平衡。

导演表示戏曲与电影结合不容易,这部电影拍给电影观众尤其年轻观众看的,他们喜欢,传统文化才能得到更好地传承。为了吸引到更多年轻观众,电影采取了西方技术呈现东方美学的方式。他表示:“因为故事发生在南宋,南宋是我们文化发展史上的巅峰,把我们的文化提炼出来,通过西方的电影技术呈现出来,这样跟年轻观众会没有距离,我也想借此机会把我们的文化展示出来。西方美学讲的是立体、光影、景深、层次,东方美学讲的是气韵、内敛、含蓄、留白,所以我们想通过这部电影把东方美学展示出来。在画面中,写意工笔画,包括浮世绘的元素都有运用到,尽可能提取传统文化的精髓。”

同时,影片另辟蹊径,着重让法海这个人物更为立体,导演张险峰说:“我认为法海是展示白素贞、许仙爱情的支点。如果没有法海,你看不到白素贞的坚持,看不到许仙的悔恨,也看不到小青开始依恋人间。所以法海这个人物写好了,片中的爱情才能立得住。”

成就

“焕新”戏曲电影,国内外屡获殊荣

电影《白蛇传·情》取材于中国四大民间传说之一的《白蛇传》,在继承传统的基础上,融入现代思想,以“情”为主线,道出了人们对爱情的美好憧憬,对真善美的执着追求。与传统戏曲电影不同的是,《白蛇传·情》既有粤剧传统基因,更以4K

技术“焕新”戏曲电影的表达方式。

自宣布开拍以来,《白蛇传·情》便获得众多戏迷关注。随后,影片在国内外屡获殊荣,获得包括第32届中国电影金鸡奖“最佳戏曲”提名、第二届海南岛国际电影节金椰奖“最佳技术”奖项、第四届加拿大金

枫叶国际电影节“最佳戏曲歌舞影片”、第三届平遥国际电影展类型之窗单元“最受欢迎影片”大奖等多项大奖。值得一提的是,该片预告片在B站登场后引发社交热议,传统粤剧文化成功“出圈”。

唯美

画面浪漫,唱腔婉转,身段柔美

《白蛇传·情》的美体现在方方面面,无论是视觉、唱腔、身段,还是服饰、妆容,甚至音效,都是美的,整个观看过程舒适而又享受,一场东方古典美学盛宴在观众面前徐徐展开。西湖、水雾、小桥、荷花、油纸伞,白素贞与小青身段优美、眼目流转,水墨气息氤氲开来,令人感觉宛如身处画中。据导演介绍,《白蛇传·情》在画面上融入了宋代美学上所追求的简约、

留白及气韵,保留了传统戏曲精髓,也注入了东方美学意境。

《白蛇传·情》保留了戏曲中经典的唱腔、手势、台词等,也结合电影的表现形式进行了创新,为粤剧这一非物质文化遗产的现代传承做出了极具价值的尝试。白素贞、许仙等人身上,可以看到依然有戏曲表演中富有韵律感的身段,但表演形式是电影化的,给予了观众全新的

感受,在婉转的戏曲唱腔中沉浸于更具现代审美的故事里。

幕后制作团队透露,为更贴合当下年轻人的审美需求,影片中服装造型的设计逾30款,每款合计上百件,还创新地采用植物晕染,只为更真切地呈现浪漫唯美的视觉效果。同时在音乐上,也有别于传统粤剧唱腔,电影中的唱段更加通俗流行,还融合了西洋管弦乐。

震撼

戏曲电影,富有力量感,美出大片范

除了画面、表演形式上的创新,《白蛇传·情》具有革新意义的还来自于它突破其他戏曲电影实景拍摄的模式,大量采用了特效。“震撼特效让戏曲电影美出大片范儿”,观众们赞不绝口。同时在特效的帮助下,也让电影延伸了舞台的边界,“盗仙草”“水漫金山”等戏曲经典桥段在大银幕上得以实现。

影片特效镜头启用澳大利亚、新西兰、中国深圳三地特效团队共同完成。大家都知道,水的特效画面制作难度极高。《白蛇传·情》“水漫金山”的特效场景长达6分钟,一改原本舞

台上甩水袖展现的写意表演,改为实打实可媲美灾难大片的特效场面,法海与白素贞的爱恨情仇在激荡的水浪中得以全面爆发,即便不是戏迷也足够过瘾。同样吸睛的还有白素贞与十八罗汉搏斗一幕。面

●编剧莫非

万物有灵,众生有情,世间皆美

作为戏曲原版编剧,莫非继续担任电影版编剧。作为国家一级导演,莫非曾荣获全国“金狮奖”、中国戏剧文学奖等奖项。电影版《白蛇传·情》是在传统戏曲的基础上寻求创新表达。在莫非看来,无论以何种载体呈现,主人公对美好情感的追求是不变的。

说到《白蛇传·情》“情”的部分的创作理念,莫非表示“因为‘白蛇传’的故事是我从小听我奶奶跟我讲的,到了我的年代,我想和我孩子来讲的时候,同样的故事在不同的时代里有不同的表达,我更想借用我们中国人都特别熟悉的民间传说去表达我们心中的那点情,也是当下的时代我们对情感的诉求、对情感的阐释,还有我们最理想构建的情爱世界里边,情为何物、爱为何物,我们该如何取舍、如何为它付出,所以我们想借‘白蛇传’这个故事载体,恰恰表现的是我们当下这点情。”

她表示“万物有灵,众生有情,世间皆美”,就是电影表达的对于最理想最浪漫的情爱世界的终极追求。

●男主演文汝清

慢慢学会用生活化的方式来演

文汝清在电影里饰演许仙,电影拍摄于2018年,而戏曲原版已于2014年排演出来,当时演出了四年,得到了观众非常不错的评价。经过筹备拍摄,影片终于上映,他说“真的很激动”。

关于拍摄难度,文汝清坦言:“首先粤剧的化妆妆就很复杂,五点半起床化妆,印象中基本都是深夜一两点收工,每天带着这样的妆十几个小时,是很大的挑战。粤剧演员演电影,需要一个转变过程,舞台演出表演程式、唱腔、念白等,都比较夸张,这样才能拉近舞台和观众的距离,让观众知道我们在做什么。但如果在电影镜头下这样出现,会吓到观众的。于是在导演和编剧的指导下,我们用生活化融合戏曲的方式来演。这是一个慢慢学习,慢慢消化的过程,才能看到现在电影的呈现。”