

光影铸魂 守正创新——黄梅戏电影《罗帕记》的当代价值

■文/江 平

中国电影诞生一百二十周年的重要节点,黄梅戏电影《罗帕记》的银幕亮相,不仅是一次经典剧目的影像复现,更是一场关于传统艺术如何在当代语境下赓续文脉、焕发新生的深刻实践。这部由湖北省演艺集团、中国戏剧家协会与湖北广播电视台联合出品的戏曲电影,将被誉为“黄梅戏三绝”之一的舞台“骨子戏”成功搬上大银幕,补齐了与《天仙配》《女驸马》齐名的经典影像谱系空白。它不仅承载着荆楚大地的文化记忆,更以其“守正创新”的创作理念,为新时代戏曲电影的创作路径提供了极具价值的湖北样本。

笔者自幼与戏曲结缘,七岁起便从现代京剧开始接触这门传统艺术,此后又陆续学习了越剧和黄梅戏,《天仙配》全本至今仍能背诵出大部分唱段。正是这份对戏曲深入骨髓的偏爱,使我对这部影片抱有格外的期待。而真正坐在银幕前时,影片依然让我眼前一亮,顿觉自己此前所知的一星半点不过是皮毛而已——这部《罗帕记》无疑是黄梅戏影片中较为出色、令人耳目一新的佳作。

荆楚文脉源远流长:戏曲大省的银幕基因与历史回响

湖北在中国戏曲版图上占据着举足轻重的位置。从汉调、楚剧到采茶戏、黄梅戏,湖北孕育了诸多在中国戏曲史上具有深远影响的剧种,而这些剧种也多次被搬上银幕,见证了戏曲与电影结缘的百年历程。

中国电影与湖北之间同样有着不可分割的渊源。中国电影的开山之作——1905年由任庆泰执导、谭鑫培主演的《定军山》,被公认为中国第一部电影,而影片的主演谭鑫培,正是湖北江夏(今武汉)人。此后百余年间,湖北的地方戏曲与电影艺术不断交融互鉴,形成了独特的“影戏共生”文化传统。

黄梅戏的根源恰恰就在湖北黄梅。这一剧种发轫于鄂东地区的采茶歌谣,吸收了青阳腔、徽调等艺术养分,逐渐形成了婉转清新、质朴动人的唱腔风格。尽管后来在安徽安庆得到了极大的发展壮大,但“黄梅”二字始终标注着它的地理原点与文化根脉。因此,当黄梅戏电影《罗帕记》由湖北出品、湖北的演员阵容主演、湖北的主创团队打磨完成,这不仅不是艺术创作的成果,更是一次文化意义上的“溯源”与“归根”——以数字影像的方式,让诞生于荆楚大地的黄梅戏,在它的故乡完成了一次跨越时空的艺术回响。

补全经典谱系,以数字技术留存文化根脉

《罗帕记》之所以长期未登大银幕,并非因其不够经典,恰恰相反,正因其表演技法之复杂、情感层次之丰富,被业界公认为考验演员功底的“骨子戏”。与早已完成影视化的《天仙配》和《女驸马》不同,《罗帕记》此前的传承高度依赖舞台现场,这在一定程度上限制了其跨地域、跨代际的

传播力。电影《罗帕记》的诞生,意味着这出承载着几代黄梅戏艺术家心血的精品剧目,终于借助4K超高清数字影像技术,将“唱、念、做、打”的完整程式永久定格。

这种转化具有超越单纯娱乐的文化文献价值。影片不仅完整保留了梅花奖得主程丞等一众名家在巅峰状态下的表演艺术,更形成了可供戏曲教学、学术研究长期使用的档案。从1905年谭鑫培在《定军山》中留下京剧的银幕初影,到2025年湖北籍主创以电影《罗帕记》为黄梅戏完成高清影像存档,百余年光阴流转,湖北与中国电影、与戏曲艺术的缘分在此刻形成了意味深长的历史呼应。

以精微表演重塑经典:程丞演绎陈赛金的命运弧光

作为黄梅戏经典骨子戏,《罗帕记》的陈赛金是极难拿捏的青衣角色,唱段繁重、情绪跨度极大。梅花奖得主程丞在戏曲电影版本中,跳出舞台表演的距离感,借助镜头语言,把一位古代女子从温婉闺秀到蒙冤受难、再到觉醒自持的完整心路,演绎得真切动人。

电影镜头放大了眉眼微表情,也对戏曲程式化表演提出更高要求。前期“花园赠帕”,她身段柔美、眉目含情,唱腔清丽婉转,把陈赛金新婚之际的温柔贤淑、对丈夫的满心期许娓娓道来,闺门旦的温婉气质浑然天成。当祸起罗帕、无端蒙冤被逐家门,人物情绪急转直下,大段成套唱段扑面而来,程丞嗓音厚实饱满,“三劝郎君”缠绵悲怆,“哭帕”段落字字泣血,哀而不怨、愤而不狂,把被至亲误解的委屈、绝望与不甘层层释放,水袖、台步全部化作人物内心的激荡。

区别于传统版本一味苦情的女性形象,程丞塑造的陈赛金,苦难底色里始终保有人格的尊严。流落民间、托孤养子的段落,她收敛锋芒,表演归于沉静克制,唱腔褪去华丽,多

了几分饱经风霜的厚重,把绝境之中女性的隐忍、坚韧刻画得入木三分。面对丈夫幡然悔悟,她的表演也没有简单落回旧式大团圆的顺从,眼神里的释然多于欢喜,传递出角色精神层面的觉醒,让这个传统戏曲人物拥有了当代的精神力量。

戏曲电影最难的,便是守住戏曲本体韵味,又适配影视叙事。程丞平衡得恰到好处,既保留黄梅戏正宗的行腔、吐字、身段功底,又主动适配特写镜头,把舞台上外化的表演适度内化,将细腻情绪藏于眼神与细微神态之间,让程式表演服务人物内心,又不失黄梅戏古朴隽永的韵味。

守正创新:在创造性转化中坚定文化自信

戏曲电影的一大难题在于如何平衡舞台艺术的写意性与电影语言的具象化。总导演马崇杰对此有着清醒的认知与深厚的驾驭能力。作为出身京剧世家且屡获金鸡奖的戏曲电影导演,他在《罗帕记》中展现了一种“克制而精准”的创新策略,体现了“守正不守旧、尊古不复古”的进取精神。

一方面,影片严守黄梅戏的艺术本体。演员的唱腔韵律、水袖身段、锣鼓经的运用均遵循舞台经典,确保资深戏迷能够品尝到原汁原味的“腔调”。另一方面,电影镜头不再是简单的舞台记录,而是成为叙事的参与者。特写镜头精准捕捉了演员眼角眉梢的细微颤动,这是剧场后排观众永远无法感知的表演层次;蒙太奇手法则压缩了时空,使十八年的冤屈与沉浮在光影流转间直击人心。影片在服化道上遵循古代生活风貌与人物性格定制,女主角陈赛金服饰素雅温婉,精准贴合人物人设;在音乐上,一级作曲徐志远以传统黄梅戏曲牌为基底融合现代配器,量身打造的主题曲《蝶双飞》兼顾戏曲韵味与大众审美,真正做到了“以古人之规矩,开自己之生面”。

以精品力作担当新时代文化使命

作为一部根植于湖北本土的戏曲电影,《罗帕记》的全部主演均来自湖北省戏曲艺术剧院黄梅戏团,展现了湖北在地方戏曲人才梯队建设上的深厚底蕴。该片集结了总导演马崇杰、制片人董培雯、摄影指导金贵荣、作曲徐志远等多位斩获金鸡奖项的顶尖影视与戏曲主创。影片通过在北京、武汉、合肥等地的首映与展映,获得新华社、央视、湖北日报等数十家主流媒体的广泛报道,极大地提升了湖北黄梅戏在全国的文化辨识度,擦亮了区域特色文化名片。

更为重要的是,影片在价值传递上具有深刻的社会意义。故事围绕“一方罗帕”引发的十八年冤案展开,其核心着力点在于展现主人公陈赛金在绝境中坚韧不屈、抚育幼子成人的母性光辉与人格尊严。影片以十八年冤案的跌宕故事承载深厚人文温度,塑造逆境中坚韧向善的女性形象,用中华美学精神滋养观众心灵,是文艺作品担负起使命任务的具体体现。

黄梅戏电影《罗帕记》的成功实践再次证明,传统戏曲并非封存的古董,而是流动的活水。从1905年谭鑫培在北京丰泰照相馆拍摄《定军山》,到2025年湖北黄梅戏以电影《罗帕记》登上大银幕,中国电影走过了波澜壮阔的一百二十年,而湖北始终在这条长河中占有独特的位置——既是戏曲艺术的沃土,也是中国电影的摇篮之地。只有秉持高度的文化自信,坚持创造性转化、创新性发展,用现代科技讲好古典故事,让“骨子戏”走出剧场、走进影院,才能真正让中华优秀传统文化在时代浪潮中持续焕发新生。

在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,我们需要更多像《罗帕记》这样既有艺术高度又有文化温度的精品力作,让中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉,在守正创新中铸就中华文化新辉煌。

(作者为中影集团一级导演、中国夏衍电影学会会长)

儒意电影首家六星级影城落户哈尔滨“超级娱乐空间”激活城市文化消费新生态

本报讯(记者 姬政鹏)近日,儒意影城哈尔滨万达广场店正式挂牌,成为儒意电影全国首家六星级影城。挂牌伊始,哈尔滨便迎来两场重磅电影活动:8月6日至9日,首届太阳岛电影周率先启幕;8月10日至12日,第七届成龙国际动作电影周接棒登场,哈尔滨也由此进入星光璀璨的“电影双周”时间。

哈尔滨是本届电影周的核心展映影院之一,《桥》《赵一曼》《警察故事》系列等十余部经典影片在此陆续展映。其中,新中国第一部故事片《桥》在哈尔滨安排了映前导赏专场,影片取材于哈尔滨、外景拍摄也在哈尔滨,与这座城市的电影基因形成呼应。成家班五十年影迷纪念聚会也在影城同期举办。

除电影展映外,影城大堂的IP打卡互动区内,游戏《閃耀暖暖》的时尚美学与儒意电影的造梦基因在此交汇,电影颁奖礼红毯、摇铃送限定礼品、联名映前贴片等线下体验,吸引大量游戏玩家专程打卡、观影。

首家六星级影城何以落子哈尔滨

“哈尔滨是我的家乡,也是中国电影出发的地方,”儒意电影董事长兼总裁陈祉希在谈及首家六星级影城选址时说道,“1905年,这里有第一家真正规范的电影院;新中国第一部故事片《桥》,取材于哈尔滨,外景拍摄也在哈尔滨。这份电影基因,在哈尔滨扎了根。所以我们也希望将第一家六星级影城落位在哈尔滨。”

硬件实力提供了更直接的答案。儒意影城哈尔滨万达广场店配有一块宽28.36米、高21.03米、近600平方米的IMAX GT银幕,为全国商业体

之最。该影厅采用IMAX GT激光放映系统,双机4K放映,可适配1.43:1巨幕画幅,观众能享受到多出40%的画面内容。大银幕带来的不只是观影体验的提升,更是一种城市级的文化引力。每逢视效大片,都有观众跨城专程而来,《哪吒之魔童闹海》《蜘蛛侠:崭新之日》皆如此,即将上映的《奥德赛》预售场次已几近售罄。

这块大银幕将哈尔滨推向了全国影迷的视野,成为“值得专程奔赴”的观影目的地。跨城影迷的持续到访,拉动的不仅是一张张电影票,更是一整条文旅消费链条。从跨城交通到景区餐饮,从住宿到伴手礼,“为一块屏,赴一座城”在这里成为日常。影城为此配备了线上专属购票通道、行李打包寄存、免费休息区、代叫快递等服务;冬天冰雪旅游旺季期间,大堂还免费提供姜枣茶等热饮。2025年,哈尔滨斩获全球IMAX最佳本地营销奖、突出表现奖。

走出影厅,电影的沉浸感依旧无处不在。21.03米长的IMAX珍稀海报展墙,与IMAX GT银幕同高;时光里潮流生活方式集成店与52TOYS潮玩区汇集了电影衍生品、盲盒、毛绒玩具等多元品类,将候场及散场后的时间转化为可逛、可买的文化与消费场景;拍立方智能拍照区、《閃耀暖暖》IP联名区则为观众提供了极具沉浸感的拍照录像、打卡互动、同好交流的空间,将影视、动漫、游戏IP的线下体验与影院的消费场景直接打通,实现了不同圈层用户向电影观众的转化。

去年,儒意电影先后与4款头部游戏IP联名,在包括哈尔滨在内的全国直营影城拉动了300万25岁以下年轻客群到访。“梦想电影院”公益项目走过73座城市、完成240场公益观

影后,在哈尔滨收官。一座影城所能承载的内容边界,已悄然向外延展。放映之外的业态布局和内容运营,也促成了哈尔滨获评六星级影城。

儒意电影已建成星级影城体系

六星级影城,是儒意电影自2025年启动星级影城体系建设以来的最高评级。定位“先锋、稀缺、独特体验”,以更重磅的IP主题合作、更高密度的同好活动及重点IP首发为核心差异化优势,致力于打造城市潮流文化新地标。

今年7月,国家电影局联合市场监管总局印发关于促进电影院多样化经营的通知,鼓励开展星级评定,推动影院从单一放映终端转向综合性文化体验空间。政策所倡导的方向,恰与儒意电影“超级娱乐空间”战略和“星级影城”的探索路径不谋而合。

儒意电影已在全国710家直营影城构建星级影城体系,实现放映技术、全制式影厅、空间环境、服务标准及无障碍设施等维度的全面升级,并集结IP主题联名、同好活动、时光里潮流生活方式集成店、卡牌TCG赛事、拍立方智能拍照等多元业态,让“舒适感、沉浸感、新奇感、氛围感、社交感”成为消费者可感知的真实体验。

此次,除儒意影城哈尔滨万达广场店外,儒意电影旗下北京CBD万达广场店、郑州二七万达广场店也获评六星级影城。据了解,儒意电影现有儒意影城、万达影城、寰映影城三大品牌,未来将共同为广大用户提供优质的观影与线下娱乐服务,并计划在全国范围内评定30家六星级影城,实行动态评估与调整。

搏击名将一龙完成形象授权签约携手伟雄文化传媒布局电影与短剧赛道

本报讯 近日,在上海“SIGG 希格-尚武雄风—王者争霸赛”新闻发布会上,自由搏击名将一龙与伟雄文化传媒(北京)有限公司董事长孙伟雄和“尚武雄风”赛事创始人胡鲲飞现场签署形象授权协议。一龙正式将个人形象授予伟雄文化传媒,用于电影、短视频、短剧等影视内容开发与制作,标志着搏击IP向影视文娱领域跨界落地迈出关键一步。

一龙是国内极具知名度的自由搏击选手,征战职业搏击擂台多年,凭借硬朗的擂台风格收获大量观众关注,是国内搏击领域具有代表性的

公众人物。除驰骋搏击赛场之外,一龙早已涉足影视行业,拥有丰富的银幕表演经验,曾参演《中国蓝盔》《拳语者》《铜皮铁骨方世玉》《纹身》《血战唐人街》等多部影视作品,还参与过《美国队长3:内战》的拍摄,兼具搏击实力与影视表演积累。本次形象授权,将深度挖掘搏击IP价值,围绕一龙的个人形象进行影视内容创作,覆盖院线电影、网络短剧、短视频等多元内容形态。

香港短剧协会副会长兼秘书长胡洁琼参加本次签约活动时表示,搏击题材拥有庞大的受众基础,本次合

作将同步推进电影与短剧双线开发,在打磨院线电影作品的同时,开发适配新媒体传播的系列短剧,把热血搏击故事通过短剧形式带给更广泛的受众,打通传统影视与新媒体短剧的内容链路。

据了解,本次授权合作将充分发挥伟雄文化传媒在影视项目孵化、内容制作方面的优势,结合一龙搏击IP的影响力,打造兼具热血精神与市场传播力的系列影视作品。项目将兼顾内容质量与新媒体传播特性,既筹备长片电影的剧本打磨,也同步启动系列短剧的策划工作,探索体育IP影视化的全新路径。

签约现场,一龙表示,希望借助本次合作,把搏击运动背后自强不息、奋勇拼搏的精神,通过影视作品传递给更多观众,让大众通过影视内容进一步了解搏击文化。伟雄文化传媒(北京)有限公司董事长孙伟雄表示,后续团队将快速推进项目落地,联合行业力量,做好剧本创作、内容打磨,打造出优质的搏击题材影视、短剧作品。未来,各方将持续联动,推动体育IP与短剧、电影产业深度融合,助力国产体育题材文娱内容创新发展。

(支乡)