

話你知

《白蛇傳·情》於二〇二一年五月二十日全國上映，不到二十天便打破戲曲電影《李三娘》歷史票房紀錄，成為中國影史戲曲類電影票房冠軍。在豆瓣，該片以八分（滿分十分）入選二〇二一年度電影榜評分最高的國產電影榜單。

時隔一年，《白蛇傳·情》啟動新一輪放映，並在B站舉辦「傳承經典，國風煥新」《白蛇傳·情》五二〇主創特別直播活動，實時在線人數突破一萬八千人，直播位居日常分區第一，「白蛇傳·情」上映一周年「登上B站熱搜榜第四。

擁抱潮流國風出圈

《白蛇傳·情》以情動人

主創訪問

「再來億次」「粵劇人坑電影」「吹爆水墨特效」「建議影院永久排片」……打開B站（哩哩哩哩）的《白蛇傳·情》，滿屏皆是讚美，該劇上線一年多播放量已突破一千四百萬，票房突破二千三百萬元人民幣。內地首部4K全景聲粵劇電影《白蛇傳·情》以情動人，以細節取勝，贏得了年輕觀眾的認可。導演張險峰希望借此傳統藝術與電影結合的嘗試吸引更多的電影創作者加入，創作出更多弘揚傳統藝術的作品。

大公報記者 黃寶儀廣州報道

▲粵劇電影《白蛇傳·情》導演張險峰。

戲曲電影，在中國電影發展史上也曾盛極一時。但是，改革開放之後，大批西方藝術進入，還有荷里活電影的全新敘事和視覺呈現，多樣化的體驗使觀眾審美變得愈來愈挑剔。在此背景下，內地的戲曲電影顯得手法單調，相對時下愈來愈成熟多元的華語電影，戲曲電影學術性很強，但也忽略了電影觀眾的存在，因而變得曲高和寡。答應執導《白蛇傳·情》，張險峰內心經歷了一個糾結的過程。

「這次的成績對於我們而言豈止是滿意，確切的說應該是驚喜，非常感動於有那麼多的觀眾尤其是很多年輕的觀眾第一次走進戲院觀看戲曲電影，還有年輕人帶着自己的爸爸媽媽，甚至爺爺奶奶來看這部電影的，這讓我們感受到在創作之路上遇到的一切艱辛探索都是值得的。」在張險峰看來，《白蛇傳·情》的成功，在於對接了當年輕觀眾的審美和對於復興國風的文化需求。

構建東方美學語境

在一個各種藝術門類大面積西化的時代，內地越來越多的年輕人開始呼喚傳統文化和傳統藝術，《白蛇傳·情》的主創團隊就是以電影為主導，保留戲曲藝術的精髓，借助於新的技術手段和藝術手法使其煥然一新，並嘗試在影片裏建立起一個具有

純粹東方美學的語境。

觀看《白蛇傳·情》是一場感官享受，無論是充滿韻味的粵語唱腔，古色古香又充滿仙氣的服飾裝扮，簡約、含蓄、氣韻、留白的畫面，還是呈現出一場視聽盛宴的特效鏡頭，都讓觀眾驚喜不已，正如觀眾在彈幕所言「一幀一頁都可以當壁紙」。要實現這種視覺的唯美呈現並不容易，畢竟戲曲是「寫意」的藝術，而電影是「寫實」的藝術，在「虛」與「實」之間，找到一個平衡點和分寸感尤為重要。

「水漫金山」是《白蛇傳·情》中獲得很高評價的一個片段。在傳統粵劇舞台上，這場高潮戲是通過一群身穿藍衣的演員舞動水袖來表現「巨浪滔天」，但直接搬到銀幕就會顯得非常奇怪。因此，主創人員最終大膽使用特效製作，並輔上融合了管弦樂和傳統戲曲的激烈鼓聲，給觀眾傳遞出一種「黑雲壓城城欲摧」的意境。不過，外國特效師對東方藝術不了解，為此張險峰特意為他們提供了很多中國繪畫，最後特效師削弱光影，在水浪裏加了很多飄忽的水霧和天空的雲，形成了獨樹一幟的東方美學式水墨特效。

萬物有情人間有愛

在傳統戲曲中，人物非黑即白，如此單薄的表現方式，明顯不合大螢幕。一個家喻戶曉的愛情經典影片，尤其是《白蛇傳》已經有過不少成功改編的前提下，如何以戲曲電影的方式打開，讓經典更有新意，在角色的電影化挖掘上，《白蛇傳·情》主創團隊也費盡心思。

▼「水漫金山」是《白蛇傳·情》中評價很高的一個片段。

於是，觀眾在屏幕上看到的每一個角色，都更加有人情味：白素貞敢愛敢恨，為愛情奮不顧身，但遇到危險，會先顧慮小青的安危，在主演曾小敏看來是「最時尚最完美的女性形象」；小青不懂人間情愛，為維護姐姐掌摑許仙，一句「我呸」讓觀眾看得解氣又新鮮；許仙因為「一人妖殊途」而跟着法海去了金山寺，但是回想起和白素貞的感情後又幡然醒悟，回頭追妻，是扮演者文汝清眼中的「現代丈夫模範」；法海盡職盡責維護天道，同時善於自省、檢討自己，正如「水漫金山」之前的勸阻，白素貞大戰之後感嘆兩人的執迷不悟，沒再痛下殺手等，是一個「懂愛」的法海……

國潮流行，開啟了傳統藝術復興的新時代，戲曲電影在這種潮流下迎來了新的機遇和挑戰。張險峰表示，有了這次大家的支持和鼓勵，未來會繼續嘗試一些傳統藝術與電影結合的項目，希望有更多的挑戰，也希望有更多的電影創作者們加入進來，創作出更多且多樣化弘揚傳統藝術的作品。

圖片：受訪者提供

文汝清：粵劇年輕化 需更多入門劇目

▲國家一級演員文汝清飾演許仙。

「電影演員太辛苦了。」談起電影《白蛇傳·情》的拍攝，許仙扮演者文汝清表示，舞台表演時頭上是用紗巾，到了電影裏面就是用膠水黏上頭套，每天早上五六點化妝，一直到凌晨一兩點收工，把頭套拿下來時皮膚上全是水泡，只能先刺穿，第二天在沒水泡的地方繼續黏上膠水戴上頭套，「非常人能想像。」

儘管艱辛，文汝清對自己扮演的這一版的許仙非常滿意，「他善良，助人為樂，也懂得感恩，儘管有過迷茫，但最終醒悟，願意用生命捍衛愛情，是現代丈夫的模範。」事實上，

觀眾對這個更加勇敢的許仙也滿意，一些年輕觀眾把戲中的經典片段重新剪輯並配樂，做成各種好玩的「小段子」。

這次嘗試，文汝清對於粵劇創新有了更多思考。「粵劇年輕化是一個大命題，關鍵還是在思想傳播上與時俱進。」文汝清告訴記者，「以前的老前輩文學功底深厚，一句台詞中隱含了無數典故來進行借喻，但現在需要的是更多入門級的粵劇，首先讓年輕觀眾能看明白。」因此，文汝清認為「年輕人喜歡的」可作為選劇本時的參考方向，用符合年輕人價值觀和審美的劇目將他們引入門。

王燕飛：「最有情的法海」

▲國家一級演員王燕飛飾演法海。

「法海你不懂愛。」對於法海，觀眾大抵有這樣的想法，但扮演者王燕飛不想繼續提供一個冷酷、自私、無情的法海形象，一開始他就和導演探討，希望給觀眾一個更易接受的、懂情懂愛的法海。王燕飛成功了，在電影特效等元素加持下，一個威風凜凜又有人情味的法海獲得了認可。

在王燕飛印象中，拍攝期間最艱辛仍是最受好評的「水漫金山」。「電影中法海睜眼即變身，但實際拍攝時是在十米深的游泳池裏，穿着衣服、手拿法杖，腰間掛上數十斤的鐵塊來抵禦浮力，先深呼吸一口氣，再沉到水中拍攝。」王燕飛說，睜眼那

一瞬間不夠威武，但也無力再拍，最後還是在兩名救生員協助下才順利上岸。

所有努力都是值得的，王燕飛告訴記者，很多年輕人因為電影而專門走進劇場，就在近月的一次演出中，演員前後謝幕五次，「粵劇演出了演唱會的感覺，演員的價值在這一時刻得到最大的滿足。」

王燕飛認為，這次電影的成功，一個重要因素就是人物更加年輕化，在價值觀和愛情觀上與現代人接近，因此收穫了很多「九〇後」、「〇〇後」影迷，「現在娛樂節目那麼多，戲曲要突圍而出就需要創新發展，才能繼續往前走下去。」

▲《白蛇傳·情》成為中國影史戲曲類電影票房冠軍。

曾小敏：經典也需要創意表達

▲國家一級演員、中國戲劇梅花獎、中國文華表演獎獲得者曾小敏飾演白素貞。

白蛇，對於曾小敏來說，是一個非常特別的角色。二〇一七年五月，曾小敏憑粵劇《白蛇傳·情》獲第二十八屆中國戲劇梅花獎。二〇一九年四月，曾小敏又憑該劇獲得第十六屆文華表演獎。可以說，曾小敏一路走來，「白蛇」相伴。

「當初啟動創作的時候，很多人勸我不要去，因為這個題材太經典，傳統版的演繹已經深入人心，要超越太難。」曾小敏至今記得二〇一四年創排《白蛇傳·情》時曾收到的勸誡，但她始終認為，「我們追求的不是要超越經典，而是希望有新的表達和創意，經典也需要加入一些現代審美的元素進行推廣，只有創新突破才能讓老戲迸發出生機。」這也是曾小敏願意嘗試粵劇電影《白蛇傳·情》的重要原因。

隨着《白蛇傳·情》受追捧，曾小敏在年輕人中擁有了大量的迷弟迷

妹，「敏寶」「敏妹」「敏神」成了年輕觀眾對《白蛇傳·情》的主演——廣東粵劇院院長曾小敏的昵稱。對於自己得到年輕人喜愛，曾小敏謙虛地表示要歸功於戲曲本身的魅力，「我們戲曲人的每一個眼神、表情、身段、動作，都是傳達情感的載體。」

對於戲曲演員來說，面對鏡頭和直接面對觀眾是完全不同的概念。就像令不少觀眾讚不絕口的水袖舞，這本是戲曲人必練的基本功之一，運用在舞台沒難度，但到了電影《白蛇傳·情》的拍攝中，「如何把它在電影裏用得『活』起來，就成了一個難題。」在「水漫金山」這場戲中，水袖成了白蛇抗爭的武器，水袖漫天飛舞，與棍僧大陣對決，格外有感染力，也得到了觀眾的認可。在曾小敏看來，「粵劇中的每一個符號，都擁有成為『國潮』的潛力。」

朱紅星：接地氣的酷「小青」

▲國家二級演員朱紅星飾演小青。

在很多看過《白蛇傳·情》的觀眾心目中，小青又帥又可愛，一個掌摑，一句「我呸」，讓觀眾看得過癮，拍手稱絕，白蛇和青蛇紅塵相依、攜手前行的姐妹情，也引發了眾多現代觀眾的共情。這一切，在扮演者朱紅星看來，「小青」受到年輕觀眾喜愛的重要原因，是這個角色敢於爭取，敢於表達自己的主張，愛情觀戳中了年輕人的內心。

「無論是舞台版還是電影版，角色的魅力都在於演員對人物的理解，用真情去演繹，去感受角色。」朱紅

星表示，在電影版中，一些生動、直白的台詞是舞台版所沒有的，跟以前的演繹、說台詞的韻律也不一樣，需要時間去尋找感覺，到最後演出來特別有意思，也特別解氣。「也許是生活中有很多條條框框限制，很多事情無法做到，但在舞台上、戲劇中就可以實現。」朱紅星認為，這就是觀眾看到這樣一些片段特別開心的原因，「因為共鳴。」朱紅星很喜歡這個充滿酷勁的「小青」，她感恩得到觀眾的認可，並表示未來仍將繼續努力摸索。