

爆款舞台剧偏爱大银幕

只此青绿，这很中国

爆款舞剧
引发“青绿潮”

很多人还记得，2022年虎年春晚舞蹈诗剧《只此青绿》刷屏，舞者以绚烂之身，勾勒出如诗如幻的无垠山河，将中国古典式传奇娓娓道来。“舞绘”《千里江山图》，展现了宋代美学的特征和服饰样式。许多网友直呼：“美哭了！太震撼！”这部讲述《千里江山图》的舞蹈诗剧成为爆款，在全国引发了“青绿潮”。自2021年首次于国家大剧院“展卷”以来，《只此青绿》在1000多天里走过70余座城市，演出超过550场，在2022年、2023年连续两年获得中国演出市场舞剧类票房第一。

如今舞剧《只此青绿》走上大银幕，由舞剧原班人马出演，让更多观众去电影院感受“青绿”的魅力，感受文化跨越时空的联结。定档预告中扑面而至的国风气韵沁人心脾，一镜一帧中都透着“只此青绿，这很中国”的东方韵味。

在影片日前于上海点映的映后见面会上，主演张翰和刘洋与观众分享了拍摄背后的故事。与舞蹈诗剧的内容一致，电影故事围绕一位现代文物研究员在《千里江山图》即将展出之际潜心钻研，跨越近千年时空，走入画家王希孟的内心，目睹了王希孟以青春为笔，呕心沥血忘我创作，与无数劳动者携手，历尽千辛万苦创作出传世画卷的历程。以画中主色调“青绿”为视觉线索，时空的交错中，展卷人与这位“天才画家”心心相印，探寻《千里江山图》“独步千载”的文化渊源。

张翰在与观众交流中说，王希孟在大家心目中的印象是很模糊的，可能很多人都知道《千里江山图》，但未必知道这幅画的作者是一位18岁的年轻人。他希望能通过这部电影让大家知道这幅画作者背后的故事，了解更多中华传统文化的魅力。

由舞剧改编的电影《只此青绿》将于今年国庆档全国上映，影片日前举行了二十城限量点映，邀请观众提前“入画”。电影像一幅徐徐展开的传世画卷，在光影交织中展现出千年文化的深厚底蕴，给观众带来一场震撼心灵的视听盛宴。

大宋少年的“航拍中国”

900多年前的大宋政和三年（公元1113年），18岁的王希孟完成了中国绘画史的不朽名作《千里江山图》，他也是历史上仅有的以一幅画作而名垂千古的绝世天才。

王希孟十多岁入宫中“画学”为生徒，初未甚工，后召入禁中文书库，曾奉事徽宗左右。宋徽宗赵佶是一位被皇位耽误的艺术家，他慧眼独具，认为王希孟“其性可教”，于是亲授其法。王希孟经徽宗亲授指点笔墨技法，“艺精进，画遂超越矩度”，画艺突飞猛进，半年时间绘制一幅《千里江山图》。

《千里江山图》以长卷形式，取鄱阳湖与庐山风景以绘之，景物繁多，气象万千，色彩绚丽。画卷中远山黛青，飞瀑晶莹，层峦叠嶂，河湖浩渺，人间烟火与风水美景交相辉映、动静相和、灵动逸然，写意之中，不乏工美佳作。作品意境雄浑壮阔，气势恢弘，充分表现了自然山水的秀丽壮美。这幅长卷是青绿之间的千年绝唱，体现着传统的“天人合一”之境，以及追求“道法自然”的人与自然和谐关系，画卷中呈现了宋代美学的清新雅致与亦实亦虚、诗意梦幻的丹青世界。宋徽宗见之，不禁惊叹：“朕十八岁时，断然画不出此等青翠河山，此方乃青出于蓝而胜于蓝也！”

天才少年的才华与气度，将千里风光全都融入这12米的画卷，被称作宋版的“航拍中国”。《千里江山图》集北宋水墨画之大成，是青绿山水画中尤具代表性和里程碑意义的作品，它使得宋朝青绿山水画

胜过了盛唐时期。《千里江山图》之后，再无青绿山水画的境界能达到如此高度。20多位帝王收藏，900多年的传承，它与张择端的《清明上河图》堪称北宋绘画中的“双绝”，成为故宫博物院的“镇院之宝”。一幅北宋山河青绿重彩图卷，一幅汴京城内城外风俗佳作，引人回望北宋时最美的自然与人文。

遗憾的是，天不假年，王希孟两年后就英年早逝，如同一颗闪耀的流星划过北宋的夜空，留下近千年难以磨灭的绚丽光华。就好像他用尽了毕生的力气，只为这一幅《千里江山图》。

电影中，我们看到了王希孟对艺术的执着追求，他开始不被认可却依然倔强坚持，最终创作出了这幅传世之作。这幅画卷之中融入了他的家国情怀、对美好江山的无限眷恋。

《只此青绿》的影响力不仅仅是因为其艺术价值，更在于它对中华传统文化的传承和弘扬。电影《只此青绿》循着《千里江山图》的主线，讲述王希孟和匠人们的无限执着和热爱，篆刻人、织绢人、采石人、制笔人、制墨人纷纷登场，万千平凡的“沧海一粟”，在如梦似幻的青绿山水间雕琢着自己的作品、演绎着自己的人生。电影中的王希孟在经历了无数次的失败、迷茫与彷徨后，蓦然回首，望见的是这些人的身影，他们成为王希孟的力量源泉，使这幅画在那一刻拥有了灵魂，可谓一抹青绿绚烂，千里江山无垠。

舞台“画卷”银幕“展卷”

舞剧与电影是不同的艺术表达形式，舞剧是以舞蹈作为主要表达手段的舞台艺术，电影是影像视听的艺术。相比而言，电影的拍摄能够更加具象地展现演员的细节，也能让舞蹈作品得到更广泛的传播。舞剧电影就是在电影的拟真性与舞台的假定性中，找到二者的契合点，利用影像叙事的直观与生动，让观众欣赏到虚实交融的唯美场景。

电影《只此青绿》主创团队表示，电影将以更自由的视角、更绚丽的光影、更丰富的想象力，带领观众跨越千年时空，感受《只此青绿》中的宋风雅韵和壮哉美哉的《千里江山图》，这是一种区别于剧场的差异化欣赏体验，通过高清影像技术的加持，舞台作品有了更全方位的呈现。电影中，观众可以清晰地观察到舞者的每一个动作和表情，这种直观的呈现方式使观众在银幕上看到了舞台上无法呈现的舞剧

电影专属美，更容易沉浸 in 故事之中。特别是在国风国潮成为青年一代审美最爱的当下，爆款舞台作品和大银幕结合，让剧场里的“画卷”跃出舞台有限的空间，投射到大银幕上灿烂“展卷”，既打破了艺

术形式和场景的固有边界，也提升了观众对美学的认知，有望再度引发新一轮的“青绿潮”。

电影中舞蹈演员们的表演可谓出神入化，饰演青绿的演员孟庆旸在现场谈及拍戏和舞台表演的区别时，感慨电影镜头对细节的极致追求，“舞者对于电影的拍摄相对来说是比较陌生的，镜头下会放大演员的每一个肢体、细节、眼神，甚至细致到每一个毛孔。”舞剧拍成电影让舞者们面临着巨大的挑战，然而正是这种挑战，促使舞者不断突破自我，以更完美的姿态展现舞剧的魅力。大银幕上青绿腰的惊艳、肢体的丰富以及表情的细腻，都让观众感受到了舞蹈的魅力和传统文化的深厚内涵。

电影《只此青绿》通过精美的布景、动人的音乐和精彩的舞蹈展现了独特韵味，观众仿佛穿越时空，置身于北宋的繁华与诗意之中。影片中的音乐具有强烈的故事感和画面感，大气又细腻唯美，与舞蹈和画面相得益彰，使观众更加深入地体验其中的情感。同时，电影通过巧妙的镜头语言和剪辑手法，为舞剧增添了新的维度和魅力，这也是相比于舞剧而言电影的独特优势。

舞剧影片
拓展观影体验

近年，随着国内演出市场的火爆，出现了不少现象级的舞台剧，将这些一票难求的舞台剧搬上大银幕，在中国艺术电影门类中，同样是尝试与创新，拓展着电影内容的边界和观影体验。

今年6月18日上映的舞剧电影《永不消逝的电波》，也是将改编后的舞台剧搬上了大银幕。2018年，上海歌舞团将红色经典电影《永不消逝的电波》搬上舞台，用舞剧讲述惊险的谍战故事。2024年，这部舞剧再由舞台走向银幕，成为一部舞剧电影。舞剧电影《永不消逝的电波》中没有一句台词，如同一部默片，情感的爆发淋漓尽致地表现在演员的身体上，通过舞蹈、眼神、肢体传达出浓烈的情绪。

去年浙江蝴蝶剧场的新国风·环境式越剧《新龙门客栈》，首演开始就一票难求，该剧捧红了李云霄、陈丽君等一众越剧演员。如今，这部越剧也搬上了大银幕，片名为《新龙门客栈（舞台纪录电影·越剧）》，目前正在全国影院上映。去年3月8日上映的沪剧电影《敦煌女儿》，也是以舞台剧为蓝本进行创作拍摄的，该片还原了樊锦诗先生在敦煌进行考古、学术研究和文物保护事业的五十多年的风雨历程。早在2021年，山东拍摄的歌剧电影《沂蒙山》精彩上映，影片以民族歌剧《沂蒙山》为蓝本，在纯粹、唯美地呈现歌剧舞台表演魅力的同时，充分运用电影化的艺术手段，用镜头调度拉近演员与观众的距离，用丰富的细节拓展舞台演出的艺术感染力，呈现史诗感的视觉体验。

高清舞台艺术影像正使戏剧走进更广阔的天地，越来越多品种丰富、制作精良的国内外高清舞台剧电影已经推向市场。本月初，2024英国舞台影像展开幕，8部来自英国国家剧院、西区演出现场的高清舞台剧影片，在北京百老汇电影中心等影院轮番热映。由艾美奖得主朱迪·科默主演的《初步举证》，作为开幕影片重现大银幕。此外，还有今年英国国家剧院新作《奈伊》、奥斯卡奖得主萨姆·门德斯执导的《动机与提示》、同名大热IP改编的《少年派的奇幻漂流》等舞台剧影片，为观众带来异彩纷呈、酣畅淋漓的观赏体验。

据《齐鲁晚报》