

中国首部探讨演员德艺的电影《演员》上海点映引发强烈反响

新中国“二十二大电影明星”用一生诠释“演员”的真谛

■本报记者 王彦

有这样一批人，他们是公认的演艺界“明星”。早在物质条件匮乏的1960年代，印有他们照片的印刷品在几个月内就获得了70多万张销量；“男看王心刚，女看王晓棠”的民间说法还佐证，他们代表了几代中国人的审美。但他们又与今天的某些明星截然不同。

昨晚，国内首部探讨演员德艺的纪录电影《演员》在上海举行点映，引发了强烈反响。这是一部以新中国“二十二大电影明星”为切入点回望历史的影片，更是一部对当下有着珍贵启示价值的影像志。导演潘奕霖与主创团队用五年时间，以纪实结合影像资料的方式将蓝、秦怡、田华、于洋、金迪、谢芳、王晓棠、祝希娟等德艺双馨艺术家对演艺生涯的感悟与思考，展现在大银幕上。今天的人们得以看见，以“二十二大电影明星”为代表的老一辈艺术家，是如何用他们一生的艺术实践诠释“演员”的真谛。

大银幕上，王晓棠说：“人间总是有一种东西比金钱更可贵。”谢芳说：“没有观众，就没有演员。”田华说：“演员不管演什么戏，一定要真正投入，真悲无声而哀，真严未发而威，真亲未笑而和，是所以，贵真也。”与其说，这真挚感悟是老一辈艺术家们追忆似水年华、毋宁讲，他们对演艺生涯的凝练，千言万语其实都能汇成一句话——清清白白做人，认认真真演戏。

立心文艺，耄耋不悔。《演员》海报。主演：蓝、秦怡、田华、于洋、金迪、谢芳、王晓棠、祝希娟等。

《演员》以纪实结合影像资料的方式将蓝、秦怡、田华、于洋、金迪、谢芳、王晓棠、祝希娟等德艺双馨艺术家对演艺生涯的感悟与思考展现在大银幕上，对当下有着珍贵启示价值。制图：李洁

“以德为先”是他们入行的第一堂课

曾有人说，祝希娟是“二十二大电影明星”里最幸运的那个，因为当年还是学生的她就凭《红色娘子军》里吴琼花一角，获得了首届大众电影百花奖最佳女演员奖。《演员》中再忆当年，老艺术家本人却说，真正的幸运在于表演路上上学第一课就是“道德”，“当年，我们学斯坦尼斯拉夫斯基表演体系前，第一课是留给‘道德’的”。她记得，老师们总说，“德为先。演员不要爱心中的自己，而要爱表演艺术本身”。把道德摆在从艺的首要位置，这是

老一辈艺术家们从师长身上得到的言传身教，也是从无数原型人物的事迹中汲取的精神养分。

“江姐牺牲了，荣誉我们得了。”镜头前，时年97岁高龄的于蓝说到这里连连摆手，“请忘了我这个演员，而永远记住江姐。”老艺术家回忆，出演江姐前，她把小说《红岩》读了又读，将革命者在狱中的不屈与反抗、他们与敌人斗争的细节内化于心。“就是要表现革命烈士的崇高理想与信仰。”当演员抱定如是信念，“不要用眼泪告别，同志们，让我们用欢笑来迎接胜利！”《烈火中永生》里这句台词，回响了半个多世纪的时空。

同样，首映于1956年的《上甘岭》能超越时间触动一代又一代观众，也与演员们在精神向上追随英雄而密切相关。片中杨德才的扮演者张亮至今记得当年在朝鲜的亲眼所见。1956年，他随剧组赶到上甘岭体验生活，“一踏上那片土地我们就惊呆了，整座山头一片焦土，没有一棵树，战争过去了三年，那里仍没有丝毫生机”。张建佑也参与了《上甘岭》的拍摄，他说，在那场24天的战役中，只有三个人活着回来，其中一位后来成了电影的军事顾问。当年的老兵带着剧组重返597.9高地，重述惨烈战事时，每个演员都暗下决心要把戏拍好，不能愧对英烈，“我们不是靠演技在演戏，是靠真

他们用观众认可的作品赢得立身之本

《演员》里，于蓝、秦怡、田华、于洋、金迪、谢芳、王晓棠、祝希娟等出镜的老一辈艺术家早已青春不再，但人们从没忘记他们风华正茂时的模样。在几代中国观众心里，他们就是《烈火中永生》的江姐与许云峰，《青春之歌》里的林道静、林红，《党的女儿》中的李玉梅，也是《野火春风斗古城》中的杨晓冬与金环、银环……是什么让观众念念不忘？潘奕霖说：“他们用作品赢得立身之本。”

事实上，“二十二大电影明星”的演艺生涯，何尝不是用作品诠释“演员”真谛的长久实践。《演员》里收录了老艺术家们塑造角色、赢得立身之本的刻苦、真功。

总结自己出演《白毛女》的心得，田华说的每一句都与“真实的生活”相关。晋察冀边区的风俗人情，她懂；割谷子、推碾子、打场等农活，她会；与父亲相依为命的情感经历，她也有。对生活的体验、对生命的体察，悉数被演员化为表演的依据，一个“旧社会把人变成鬼，新中国把鬼变成人”的故事当然震撼人心。

在“光音的故事”中，《海上生民乐》开启首轮驻场演出

■本报记者 姜方

“演艺大世界”再推重磅演出，昨晚，上海民族乐团国风音乐现场《海上生民乐》在凯迪拉克·上海音乐厅开启为期23天的首轮驻场演出，呈现海派民乐的国潮风范和当代表达。当晚，“光音的故事”——大型3D Mapping墙体秀在音乐厅西侧“艺术之墙”首秀，吸引了许多人的目光。下着秋雨的申城夜空，被这座91岁建筑身上流动的光影和音符照亮，“国际风范”与“东方神韵”交融，成为彰显城市软实力的闪亮名片。

全新登场，秀出唯美“国潮范儿”

作为上海民族乐团近年来演出率最高的经典品牌，《海上生民乐》自2016年首演以来已上演80余场，代表上海向世界展现中国音乐。此次驻场版《海上生民乐》在延续海派民乐当代气质和国际表达的同时，为演出注入了科技感和未来感，全方位秀出唯美“国潮范儿”。八首风格多元的原创作品经过重新创作，包含中国文化意象或精神，比如手碟与尺八带来《水行》，展现“上善若水”的哲学奥义；古筝独奏《墨戏》尽显中国书法的气象万千；一曲《酒歌》琵琶联袂京剧，诉尽霸王项羽的柔情豪气……演奏家们的二度创作则让作品体现出完全不同的个人特色，比如唢呐与电

声《穿越》有洒脱震撼的摇滚风，也有帅气炫酷电音范。“观众如果想看到更多青年民乐人丰富的创造力和表现力，可能看一场还不够。”上海民族乐团团长罗小慈说。

驻场版《海上生民乐》总导演马俊丰介绍，演出在以音乐为核心的基础上拓展其他表现形式，帮助音乐家建立“角色”。“为了展现《山水》的主题意境，我们选择黄公望的《富春山居图》，让音乐回归山林，突出人与自然的古老主题、中国‘天地人和’的哲学观念。而在《墨戏》中更是根据音乐情绪的起伏设计选取不同的书法素材。”多媒体视觉导演毛翊楚通过音乐与多媒体画面的交互融合，为观众打造中国艺术的视听盛宴。比如音乐舒缓轻柔时，选用北魏碑刻《张猛龙碑》，潇洒古淡，奇正相生；激昂酣畅时，配合张旭的狂草《古诗四首》，洒脱不羁，快意磊落。

驻场版《海上生民乐》的舞美和服装设计同样颇具巧思。舞美设计胡佐以“流水”为灵感，展现中国民族音乐的源源不绝。为了充分展现传统民族乐器的文化底蕴，服装设计董桂颖着力展现历史的厚重感和中国文化的国际化、时尚化表达。

制作，通过序章、回响、变奏、新生、华彩五个篇章将上海音乐厅、上海文化和这座城市的故事娓娓道来。

八分钟的墙体秀，宛如展开了历史的画卷——梅兰芳大师粉墨登场，赵丹和周璇再现老电影《马路天使》中的经典场景，证明音乐厅曾呈现过中国戏曲的永恒经典，也曾亲历中国电影的发轫与发展；色彩绚烂的提琴和音符，诉说音乐厅是上海市民心中连接东西方音乐的桥梁，更是中国文化与世界艺术交流的窗口；熠熠生辉的海上蓝穹顶和重新拉开的帷幕，展现了音乐厅平移、改造的历史，也意味着这座市民游客心中的古典殿堂，将迎来更美好的未来……上海音乐厅始建于1930年，由中国第一代建筑大师范文照、赵琛设计，原名南京大戏院，于1950年更名为北京电影院，1959年更名为上海音乐厅。它是上海现存最老的由华人建筑师设计的欧洲古典主义风格音乐建筑，也是最能反映中西交融、多元并存、与时俱进的融派文化精神的地标之一。此次墙体秀的设计融入了技术人员对老建筑的敬畏之心。“我们采用激光和高亮度投影结合的技术，在保证墙体秀艺术效果的同时，不会对建筑外立面产生不良影响。”幻维数码总经理唐昊介绍。

“‘光音的故事’——大型3D Mapping墙体秀是音乐厅‘文旅融合’的一次创意尝试。我们的剧场和绿地有独特优势，以后更多的游客和市民可以在这里休闲，喝着咖啡饮料、慢慢阅读城市历史建筑，感受生活在这里的美好。”凯迪拉克·上海音乐厅总经理方靓说。

音乐厅墙体光影流动，照亮申城夜空

作为上海音乐厅整体文旅项目的重要组成部分，“光音的故事”——大型3D Mapping墙体秀由上海大剧院艺术中心指导，幻维数码参与

在近期热门悬疑剧中，《第十二秒》缘何能口碑领跑，因为向上的能量——

纵使身处深渊，也片刻不曾放弃光明

■本报记者 王筱雨

“我想找我的丈夫，他叫赵亦晨，是刑侦支队缉毒组警察，能不能帮我告诉他……”一通11秒长的报警电话录音戛然而止，这八年来苦苦折磨着男主角赵亦晨，也瞬间将观众的心提到了嗓子眼。由潘镜丞、魏玉海联合执导，万茜、任重主演，根据同名小说改编的都市悬疑情感剧《第十二秒》近日开播，斩获同时段六网省级卫视第一、全网40余个热搜的好成绩，也收获了原著粉不俗的评价。

在近期热门悬疑剧中，《第十二秒》缘何能口碑领跑？记者发现，表面看，这是一个警察缉毒的故事，但在制造引人入胜的悬念外，该剧直击妇女儿童拐卖、家庭暴力、校园霸凌、毒品贩卖、扫黑除恶等诸多社会问题，并传递向上的能量：纵使身处深渊，也片刻不曾放弃光明。

重重迷雾里，有着深不见底的黑暗

“你的女儿在我这里，过来找她，不然，她就会死。”《第十二秒》的剧情发展丝毫不拖沓，在一集之内将故事的基本脉络已经交代完整。八年前，南京市刑警队长赵亦晨（任重饰）的妻子胡珈瑛（万茜饰）怀着身孕失踪，只留下时长11秒的报警电话录音。八年后，赵亦晨收到匿名线索，在西关市许家找到了身患失语症的女儿赵希善，同时得到了妻子早在一年前离世的消息。原来，出身贫寒、父母早亡的胡珈瑛，真实身份竟然是西关富豪许云飞的大女儿许茵。与此同时，赵亦晨也见到了与许茵外貌如出一辙、性格却大相径庭的妹妹许涟（万茜饰）。许茵是如何成为胡珈瑛的？她真的是溺水而亡的吗？为什么整整八年她都不曾联系丈夫？随着剧情的展开，真相被一点点抽丝剥茧地揭露开来。以找到许家为起点，赵亦晨追查多年的犯罪团伙也出现了新的线索，他们拐卖人口、贩卖毒品、开设赌场，更与许家有着千丝万缕的联系。令人惊喜的是，《第十二秒》的配角设置也足够丰满，杨蓉、曾景元、王绍丰、周楠、马玉川等人的逐一登场让这个如迷雾般的故事慢慢清晰，他们各司其职，分工明确。剧中，他们是这条黑色产业链上的螺丝钉，戏外，他们是观众走近真相的抓手。

悬疑之外，不乏对当下社会热门议题的讨论

值得关注的是，悬疑感之外，《第十二秒》不乏对当下社会热门议题的讨论，儿童关怀、校园霸凌、家庭暴力等都延续了小说，不仅折射出相关事件背后的现实问题，也带给观众深刻的启迪和思考。比如，儿童遭遇变故患上抑郁症无法开口

说话；男高中生被同学勒索钱财，却遭到校方和家人的忽视；女子被丈夫家暴后向父亲求助，却只被敷衍以待……

在赵亦晨追踪妻子失踪真相主线之外，《第十二秒》也穿插了许茵儿时经历的暗线。从小受到继父迫害的许茵、许涟两姐妹童年时期从许家逃跑，却阴差阳错被迫分开。不同的成长环境造就了许茵、许涟完全不同的性格，这也对姐妹二人的扮演者万茜的表演提出了不小的挑战。许茵是温婉贤淑的好妻子，许涟则是性格桀骜不驯的女强人，从目前的播出效果来看，万茜在柔和飒之间游刃有余的切换博得了不少观众和原著粉的好评，表示“神还原了小说”。网友纷纷在弹幕留言：“看得好上头，一口气看6集停不下来”“演技在线，节奏不拖拉，期待后面几集的发展”。

《第十二秒》并没有为悬疑而悬疑，刻画黑暗并不是作品的初衷，因为在所有的黑暗尽头，伫立着善良和希望。许茵的一生是斑驳且无奈的，无论是童年时期不堪的回忆还是少女时期的流离失所都是她人生抹不去的回忆，但她也从未屈服于这些阴影，紧紧抓着生命里不多的光亮坚持了下来。孤儿院和妹妹共处的时光、待她如亲女儿的胡氏夫妇以及人生伴侣赵亦晨都是她勇敢面对生活的力量。过去的遭遇不是作恶的借口，向善始终是正确且唯一的选择，就像许茵说的那样：“就算倾其一生，我也要死在阳光下。”

《第十二秒》剧照。该剧讲述了一个关于寻找真相、救赎自我的故事。