

■本报记者 李婷

我们这个时代的历史剧，有何不同？

在国产影视剧生态中，表现古代中国市井人情和政治图景的历史剧始终占据着特殊的位置。这些年，历史剧的变与不变是什么？今天，经由影视剧视觉化、戏剧化的转码讲述历史的意义何在？作家孙甘露、演员黄志忠和导演张挺日前做客上海图书馆东馆阅剧场，与学者赵思渊、朱康等一起探讨“我们这个时代的历史剧”。

有价值、原创性，好的影视剧是洞察历史的一种方式

评价一部历史剧好不好，一直是困扰业界和学界的难题。“有些历史学家会批评历史题材影视作品不符合历史，但在严格知识论的意义上，没有一部作品能够完全地复现历史，包括历史学家在内，没有一个人能够把历史原汁原味地呈现在今天的观众和读者面前。”上海交通大学历史系教

授赵思渊说，关于历史是什么，早在20世纪初英国史学家爱德华·卡尔就给出了答案：历史是历史学家与历史事实之间连续不断的互作用的过程，是现在与过去之间永无休止的对话。

“我们不是历史的搬运工，搬不回来历史，但是在和历史对话的过程中，向今天的读者呈现我们对于历史的理解，帮助大家去理解历史。”赵思渊表示，面对同一段历史，可以用不同的方式、从不同的角度来提问。尤其在史料停止的地方，是历史提问开始的地方。这之中，影视剧可以被作为一个有价值的甚至有原创性的洞察历史方式，参与创作的导演、制片人、演员和观众则是关于过去集体性思想实验的共同参与者。

匈牙利哲学家阿格尼斯·赫勒在其研究莎士比亚的著作《脱节的时代》中提出了史学真实与诗性真实的概念。华东师范大学国际汉学文化学院副教授朱康认为，历史剧所提供的是一种基于史学真实的诗性真实，它与历史是否相符，在某种程度上并不那么重要。“一部历史剧无论何时上演，它发生的时间是而且将一直是现在。我们在这样一个时刻拍这样一部电视剧，是想表达出我们这个时代怎样的精神、思想和观察，这才是历史剧所要承担的史学真实的任务。”

“所谓历史剧，是当代人透过历史反观自己的一种方式。”曾执导《大明风华》《天下长河》等历史剧的导演张挺直言，观众不会不假思索地相信影视剧中所看

到的一切。“就好像拿着《西游记》和唐史对照，找不着孙悟空，也没有金箍棒，但是不重要，任何一个真实的猴都不如孙悟空有魅力，这就是戏剧的本事。”在他看来，历史剧的落脚点是剧，不是历史，历史只是戏剧的创作素材。从莎士比亚时期一直到当代，评判一部剧好不好，从来都是戏好不好。

诗性真实的历史剧创作，逐渐由大历史观向私人化历史转化

“任何一个演员创造出一个鲜明的艺术形象，离不开强大剧本的文学支撑。”黄志忠说。从在《曹操》中饰演曹操开始，他塑造了《大明王朝1566》中的海

瑞、《人间正道是沧桑》中的杨立仁、《中国远征军》中的韩绍功、《鹤唳华亭》中的萧睿鉴、《功勋》中的袁隆平和《天下长河》中的靳辅等众多令人印象深刻的历史人物，他的演艺生涯也见证了国产历史剧的发展与成长。黄志忠谈到，在具体的表演上，要不断地试分寸和火候。比如，在《天下长河》长达几个月的拍摄过程中，他不断地调整自己，努力找到对人物建立有帮助的支点。

那么，不强求于史学意义的真实，在电视剧中做历史的讲述者容易吗？“在任何时期，历史剧都不是一个创作频率最高的类型。经由影视剧视觉化、戏剧化的转码讲述历史，从来都不容易。”张挺认为，近年来历史剧来到了新的关口——创作逐渐由大历史观向私人

化历史转化，越来越关注历史中个人的命运、观点的表达，以现代人的视角洞察历史。历史剧的拍法，逐步从远视镜到近视镜再到显微镜。

孙甘露对此深表认同，他表示，除了历史剧，历史写作现在也越来越多地从私人史、器物史等各种不同维度来丰富。比如，被视为西方学者研究中国古代社会、古代文化的必读之作《撒马尔罕的金桃：唐代舶来品研究》，通过家畜、野兽、植物、书籍等生活所需，日常所用，展现了唐代社会文化、物质生活的生动画面。在评论家看来，在长篇小说新作《千里江山图》中，孙甘露也将看似庞杂难以触及的历史风云落在个人的日常生活之中，赋予历史肉身更为具体和感知的审美形式。小说以小人物写大时代，在历史叙事中摹画出时代的背影以及生活在历史现场的人的多样情状，以写实手法营造出洗去浮华而细腻真实的历史叙事。目前，《千里江山图》已经进入影视化改编的关键时期。

■本报记者 宣晶

热度与口碑持续走高，纪录片该保持怎样的创作姿态

近年来，纪录片采用多元的叙述手法和创新的传播方式，让平凡生活中的美被更多人看到，显现出独特魅力和强大潜力。据艺恩数据统计，2018年至2021年，我国纪录片制作及播出量均呈稳定增长趋势；2022年纪录片制作时长超9万小时，播出时长超80万小时，典型视频平台上新数量1040部，市场热度与口碑双升。

在纪录片大步奔向“网生代”的当下，全球纪录片市场并非岁月静好，网飞(Netflix)出品的历史题材纪录片频频遭质疑，BBC拍摄的自然题材纪录片也曾传出造假丑闻。“我们应该唤醒纪录片应有的姿态。”中国传媒大学教授何苏六认为，虽然网生纪录片蕴藏着勃勃生机，但高速发展的同时也在存在问题。比如盲目追逐热点的“短视”现象，资源严重倾斜已有回报作品和大IP，导致题材趋同、失衡；沉醉技术呈现的“迷离”现象，大量使用VR/AR技术，画面眼花缭乱却没有为内容服务；一味追求流量的“失态”现象，丧失了这一艺术品种类的核心价值——“真实”。

何要打造纪录片IP？“目前纪录片行业的投入产出比依然还没有完全对等。”《人生第二次》总制片人张昊认为，打造纪录片IP有助于实现价值最大化，推动行业良性发展，让观众能够看到更好的作品。“只有打造IP，建立属于自己的厂牌，才能更好地发挥纪录片的价值，在盈利的基础上推动行业更好地发展。”

然而，纪录片“IP化”亦是一把双刃剑。一旦创作者锐气丧失，就可能患上“IP依赖症”。2012年，《舌尖上的中国》横空出世，以美食为主题截取生活断面，观照中国人的人生价值与精神世界，一度成为国内美食纪录片的顶流。但2018年亮相的《舌尖上的中国3》却被吐槽主题跑调、逻辑混乱、详略失衡……最让观众不满的是，全片展示食物制作和品尝过程的内容单薄，时长甚至不如人物采访和炊具特写镜头。国产纪录片大IP“含金量”因此大跌，让人扼腕叹息。

脱离枯燥刻板印象，以“真实”灵魂与年轻人对话

真实是纪录片最重要的特质，也是最直击人心的力量所在。近年来，历史题材纪录片采用演员演绎“情境再现”的拍摄手法变得越发常见。在视听效果追求“电影级”水准的同时，如何把握表演的边界，确保作品呈现的真实性，成为创作者必须面对的问题。近日，网飞纪录片《埃及艳后》持续引发争议，观众指出片中的人物形象、服装道具、历史事件等均有不符史实之处。目前，这部4集纪录片的豆瓣评分停留在2.3分，而在海外影视剧评分网站IMDb上仅获1分(满分10分)，堪称史无前例的最低分。

作为《埃及艳后》的导演之一，蒂娜·加拉威还曾拍摄过纪录片《寻找非洲女王·恩津加》，讲述17世纪恩东戈和塔姆巴王国(现实哥拉)女性统治者的故事。该片在网飞播出后，不少人质疑其内容错漏百出，甚至连演员的口音都出错。不满的安哥拉观众将此片定义为“伪纪录片”，指责拍摄者用谎言代替真相，“扇了‘事实’一个耳光”。有海外历史学家和文化学者表示，纪录片有查证实义务，要以科学的事实为拍摄基座，才能确保历史和文明不被造假。

当下，随着媒介跃迁和用户更迭，纪录片的发展进入了新阶段。数字拍摄与制作、虚拟现实、航拍、VR等技术领域不断革新，促进纪录片内容创作形态多元化，为丰富纪录片的视觉效果呈现和用

户体验提供有利条件。“Z世代”逐步成为纪录片主力消费人群，知识高密度、思想深层次的纪录片更契合当下年轻用户对精品影视内容的需求。创作手法上，纪录片逐渐脱离以往“严肃枯燥”的刻板印象，用更加新颖的形式吸引网生用户。纪录片《历史那些事》引入历史小剧场模式打通古今时空壁垒，融入时下流行的网络梗、说唱等，以“稳中带皮”的叙事打破纪录片的常规画风，在严肃的历史故事中发掘接地气的一面。这部实验性系列纪录片获得了年轻用户欢迎，在B站播放量超过7000万。

值得注意的是，仍有部分作品热衷炒作名人隐私，刻意引导争议话题，一味追求吸睛效应。网飞纪录片《哈里和梅根》号称呈现英国王室的日常生活，但个

人叙事用力过猛，夹带观点有失偏颇，播出后未获得广大观众的认可，使名人传记型纪录片的真实性再遭质疑。而在社会人文纪录片中，英国广播公司(BBC)运用各种“镜头语言技巧”进行心理暗示、情感操纵的做法，更为人诟病。最终，这些作品被观众判定“一眼假”或“拉偏架”，极大消解了文化意义和社会价值。

彰显文化与美学价值，以IP为核心探索全产业链运营

年轻群体的求知欲增长，是纪录片市场发展加速的内驱力。越来越多年轻用户倾向于在互联网上学习提升自我，泛知识类视频内容的崛起，使网生纪录片成为青年学习的新场景。随着规模稳

定增长，纪录片为年轻用户提供了更丰富的选择，人文社会、历史文化、美食仍为热门题材，并形成自然、传记、科教、艺术、天文等在内的多元创作格局。与此同时，融媒体环境正在重构纪录片内容与用户关系，电视台、视频平台和制作公司深化合作模式，探索以IP为核心的全产业链运营可能性。

作为美食纪录片头部IP，《人生一串》系列以充满“油烟味”的镜头，生动展现深夜路边火热的市井人生，让平凡的人间烟火一时间变得风头无两。热门IP《但是，还有书籍》系列细腻讲述爱书人的温情故事，串联起当代图书的“奇幻漂流”。从人文视角切入，《人生第一次》《人生第二次》真诚记录普通中国人的片刻时光，建立人文纪录片新“厂牌”。为

创作者沉下心来扎根生活，鼓起勇气开拓创作。从2018年至2022年，微纪录片《如果国宝会说话》坚持创新，将全形拓、热传感、微痕提取、高精度三维扫描等前沿技术手段运用到拍摄中，融入弹幕、说唱、动画等新创意，不断拓展文物纪录片的可能性。作为“人生三部曲”IP的第二部，《人生第二次》从多维度、多视角展现普通人在面临决定性瞬间时的选择与命运，全网播放总量超6亿。总导演秦博透露，摄制组通过长时间蹲守拍摄获得海量素材，从不同层面和视角去丰富故事的情感浓度。当沉浸式观察、非虚构写作和电影化视听语言融为一体，文化与美学价值得以充分彰显，纪录片将获得永不枯竭的创作活力。

独家探班

红色题材音乐剧《春上海1949》今起推出上音“明星版”

以不变初心唱响火热青春

■本报记者 姜方

红色题材音乐剧《春上海1949》排练照。(演出方供图)

“玉树风，芳香送，挺立见精神，玉兰花开欢喜人……”上海音乐学院零陵路校区排练厅内，日前响起原创音乐剧《春上海1949》中的悠扬旋律。记者在现场采访中看到，在上音“教创演研”一体化拔尖创新人才培养模式指导下，这部剧以“师生同台”“优秀学长同台”的排演方式，迎来了自己的“明星版”。歌、舞、演相融合，在信仰的洗礼中激荡内心澎湃，无论是复排还是初次进组，无论成名演员还是新人同学，这个初夏是火热的。

《春上海1949》2019年首演于新落成的上音歌剧院，此次复排自今日起至28日亮相首届上音歌剧院歌剧音乐节。演员班底可谓活色生香——方书剑、王梓庭、蔡淇等已在国内舞台上崭露头角的青年力量代表，与上音师生同台献演。有意思的是，其中多位主要演员都是四年前首演版本的参与者。该剧作曲家安栋教授欣慰地说：“成长很快，他们对角色的驾驭、人物的理解更加深刻了。”

“岁月如歌，初心长存”

“春”，既是万物萌生的希望，也是美好青春的象征。原创音乐剧《春上海1949》由林在勇编剧、作词，安栋作曲，钟浩、马良导演，以1949年中国命运转折期为背景，以发生在中国虹口继光高级中学(原麦伦中学)的真人真事为原型——在黎明前黑暗的时刻，一批高中十七岁的中学生怀揣着爱国

的初心、不畏白色恐怖，不断作出正确抉择，迎向光明的新时代，做出令人惊叹的英雄之举。

男主角郑扬帆的扮演者上音音乐剧声乐专业研究生方书剑，深情唱响新写的咏叹调《白玉兰》。“这是一首高难度的歌曲，最后一个高音的时值拉得很长，我必须用尽全力把它拿下！”排练结束后，衣衫被汗水浸透的方书剑对记者认真地讲。这部音乐剧对于他而言，有着不同寻常的意义。

2019年，当时还是大三学生的方书剑，凭借出演郑扬帆一角获得了上海市舞台作品评选展演新人奖，《春上海1949》也是上音歌剧院刚刚建成时的开院大戏，这部作品见证了他的成长与蜕变。“岁月如歌，初心长存”，方书剑用这八个字来形容他对《春上海1949》的感情。从2019年到2023年，方书剑参与了新中国成立70周

很多年轻的学生需要在《春上海1949》中，扮演跟他们父辈年龄一样大的角色，“挑战很大收获也很多”，安栋说。在音乐戏剧系教师、导演马良，舞蹈总监李奇，艺术指导刘莎，数字媒体学院瑜怀副院长以及指挥李林等主要团队成员的协力指导下，“大家正在快速朝着高水平音乐剧演员的方向迈进”。

师生同台，教学相长

作为剧中年纪最长的角色，上海音乐学院音乐戏剧系声乐教授汤爱民，在《春上海1949》中扮演谢海伦，对她来说是一次特别的教学相长的经历。

剧中的谢海伦是美国人，教会的高中校长。她虽不能完全理解中国命运的大转折，但对中国人民十分友好。而且，她为了保护学生的安全挺身而出，也理解每个人在动荡局势下所做的选择，并和大家一起见证了上海的解放。汤爱民表示，作为教师应该多与同学们一同参与舞台表演实践，“音乐剧是表演性很强的专业，师生同台演出对教学有很多帮助”。教师丰富的舞台经验和言传身教，带动学生们更充满热情地投入到舞台实践中。

剧组里不仅有老师和学长学姐，也有第一次参演《春上海1949》的新人。现场乐队还协同上音多个系部，如管弦系、现代打击系的师生力量共同参与，体现了跨部门跨学科协同作战的能力。上音也将剧中具有特色的剧目片段内容打造成特色课程，邀请相关专家和这部剧的参与者来指导学生。打通高校教学与演出实践的最后环节，《春上海1949》的上演，将为中国音乐剧市场注入新鲜活力。

馆藏原作《上海：红色起源地》进街道 中华艺术宫“美在周家渡”社区美育计划启动

本报讯(记者范昕)昨天上午，坐落于浦东新区周家渡文化中心的“梦工坊咖啡吧”迎来一场特别的艺术SPA——中华艺术宫(上海美术馆)携馆藏原作《上海：红色起源地》在此举办社区活动。这是一次“有爱”的咖啡吧，由心智障碍青年自行经营。这也是一场有爱的导赏，以周家渡街道居民为主要观众，邀请艺术家亲自讲解创作故事，赋能城市美育的同时，标志着中华艺术宫精心策划的“美在周家渡”社区美育计划正式启动。

敞亮的咖啡吧大厅里，由中华艺术宫收藏、洪健创作的《上海：红色起源地》背倚落地玻璃陈列。这件作品虽然此前曾多次在包括“日出东方——上海市庆祝中国共产党成立100周年美术作品展”“海上风华——庆祝党的二十大胜利召开上海美术作品展”亮相，但以“原作进社区”的形式与观众见面还是首次。附近的居民们围坐在这里，仔细聆听艺术家洪健和中华艺术宫“文化志愿者”的专场导赏。

以往看画展，只能自己揣摩作者的意图。今天听到艺术家亲自讲解创作思路，感到大受启发。“周家渡社区学画十多年的老先生徐陆钧告诉记者，作为上海唯一的国家重点美术馆，中华艺术宫坚持打造“艺术进社区”等城市美育项目品牌。此次原作进社区，就是馆方在充分了解社区居民对文化艺术的需求的前提下，紧密结合高品质馆藏资源，深化城市美育理念的又一具体实践。中华艺术宫(上海美术馆)党委书记、副馆长王一川告诉记者，希望通过在街道社区举行原作导赏等活动，让高质量的馆藏艺术原作走出美术馆，进一步推进城市美育，实现文化惠民、创新文化服务，推动新时代美术馆事业高质量发展。

随此次原作进社区活动开幕的“美在周家渡”社区美育计划，由中华艺术宫与周家渡街道携手策划，包括“美的下午茶”、原作导赏、“向美而行”志愿者团队建设、无围墙美术馆、星梦空间等一系列精彩活动。该计划接下来将面向全市各个社区持续开展。

艺术家为街道居民讲解创作故事。(主办方供图)