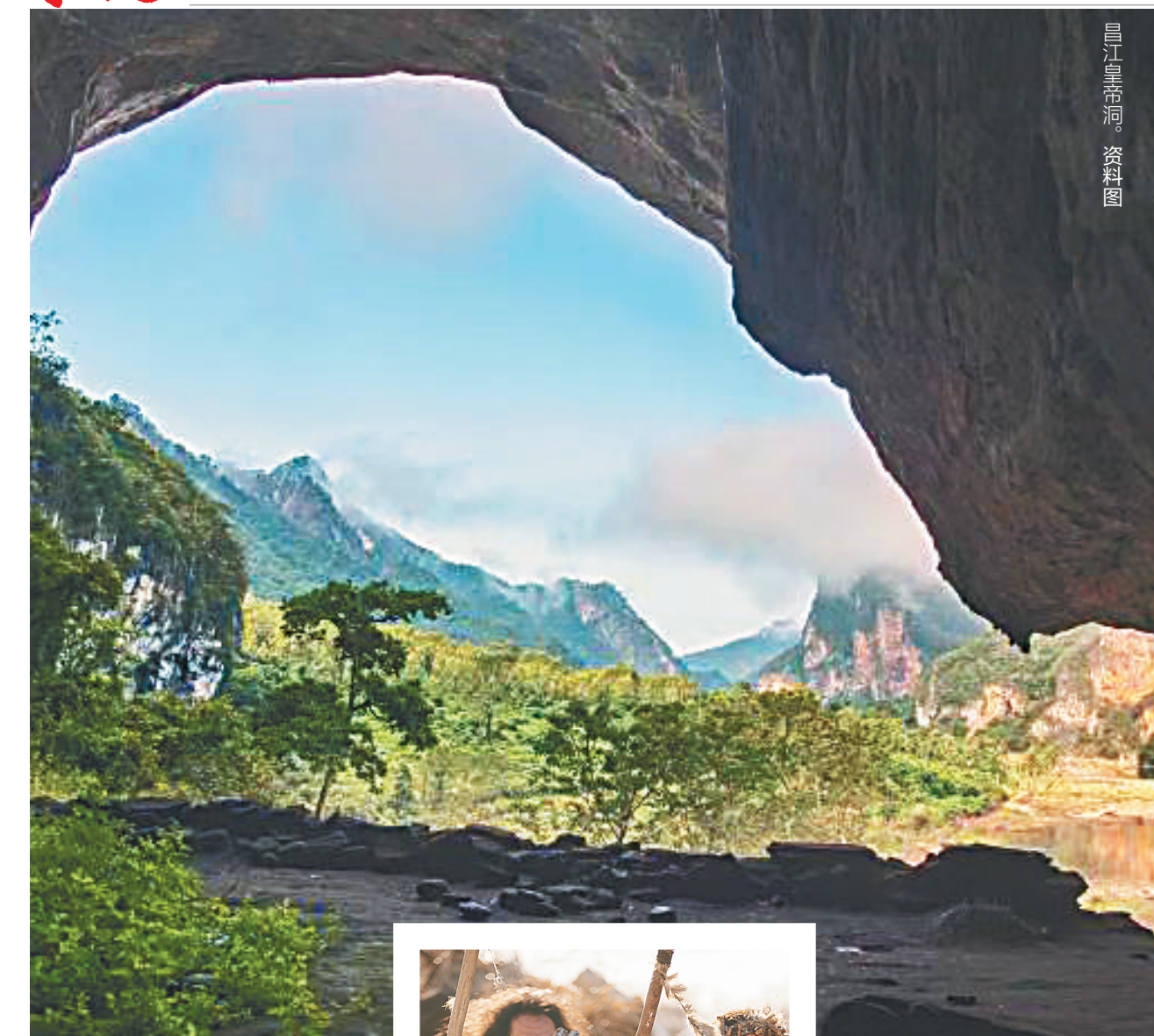

文化热点

今年是中法建交60周年。日前,由中央广播电视总台、法国国家电视台、法国10.7制作公司等联合出品的纪录电影《北京人:人类最后的秘密》在海南省博物馆展映。影片导演雅克·马拉特和主演龚梦琳亲临现场,分享背后的创作故事。

这部影片以北京猿人和其他亚洲古人类为主要切入点,依托最新科研和考古发现,试图描述中国的史前时代。

该影片还“含琼量”十足:影片主要拍摄地在海南,主演龚梦琳毕业于海南大学,参演人员中不乏海南群众的身影……在揭开远古文明神秘面纱的同时,让我们一同到影片中寻觅海南足迹。

昌江皇帝洞。资料图

灯光暗下,银幕亮起。光影交错间,从直立人到智人,一个个古人类族群相继“登场”……近日,省博物馆举办电影《北京人:人类最后的秘密》放映与交流互动,现场座无虚席。

90分钟的影片,从冰天雪地到丛林深处,跨越四季,带领观众重回史前,身临其境地感受人类掌握语言、使用火、发明工具等的过程。

“影片中有60%的画面是在海南取景拍摄,这里的环境非常优美!”在映后交流环节,雅克·马拉特落座不久便感慨道。

据介绍,电影经过2年半的开发、4个半月的筹备,于2021年2月14日起开始拍摄,历时38天,跨越了海南、浙江、河北、上海等4个省市。“我们一开始就把重点放在海南。”雅克·马拉特说。

其间,主创团队的足迹遍及海南各地——海口金牛岭公园、儋州龙门激浪、陵水大里瀑布、昌江皇帝洞、东方俄贤岭、万宁三合水库等,全方位、多角度地展现了海南这个“天然摄影棚”的独特魅力。海南日报全媒体记者注意到,整部影片共计14个拍摄地点中,有一半位于海南。

为何选择海南?雅克·马拉特坦言,这里保留了大量的原始生态样貌,与“史前人”居住的环境极为相似,为电影拍摄提供了得天独厚的条件。

“比如影片开头的这段镜头,你敢信是在海口金牛岭公园取的景吗?”雅克·马拉特指了指屏幕上的一张拍摄花絮图说。画面中,演员们在林间穿梭奔跑,四周草木葱茏,仿佛置身原始森林。

“拍摄点100米外就是马路,大家可能都没看出来。即使在市区,也能找到保存完好的生态绿地,是一件十分难得的事情。”雅克·马拉特补充道。

除了取景拍摄,前期大量的演员训练工作同样在海南完成。在海口观澜湖华谊电影公社,偌大的摄影棚成了演员们集训的课堂。

“海南的拍摄条件非常好,很感谢当地政府和人民给予的支持。”雅克·马拉特表示,这部影片是中法情谊的结晶、文化交流的纽带,他将借此机会,将海南的美景与魅力推广到法国,让更多欧洲人来到海南,领略海岛风情。

海南多地频“出镜”

中法合作、首部东亚古人类纪录电影在琼取景从海南“穿越”到远古

海南日报全媒体记者 张婉茜

影片导演雅克·马拉特和主演龚梦琳。本组图片由影片摄制组提供。

如何演好古人类

借助科学研究、动画技术等手段,可以再现人类史前生活场景。然而,要想还原祖先的生活,并非易事。

首先,“选角”就是一大难题。为了选出更适合扮演古人类的演员,雅克·马拉特从试镜的1200多名演员中最终挑选出125位,对他们展开3个多月的集训。龚梦琳便是其中之一。

2021年,龚梦琳还是海南大学一名微生物专业的研究生。当时,一些影视剧组常到校园招募演员,她便抱着试试看的态度递交了简历。

“原本是‘无心插柳’,没想到2个月后就收到了选角导演的信息,邀请我参加线下面试。”龚梦琳说,最终经过层层筛选,她成功获得了在电影《北京人:人类最后的秘密》中一人分饰三个角色的机会。

从意外被蛇咬伤的女猎人,到治病救人的通灵者,再到勇敢无畏的孕妇,为了演绎好三个形象、性格等截然不同的角色,她没少下功夫——集训期间,与在影片中咬她的那条蛇待在一起,以此来克服对蛇的恐惧,演好与蛇的“对手戏”;在饰演通灵者时,为了做到面不改色地在医治病人的过程中“随手”往嘴里塞一只蛆,她每天都会领到两盒活生生的蛆。

“大家在影片中只看到我吃了一只蛆,但实拍时,为了找到更好的效果,我吃了大概20只。导演也陪我吃了三个月的蛆。”龚梦琳笑了笑说。

在没有任何借鉴资料的前提下,如何进入史前人类的内心世界?这个问题,也曾一度困扰着龚梦琳。为此,她苦思冥想,试图寻找与角色的共通点,甚至去向很多人取经,却仍旧“差点意思”。直到有一天,她梦见自己出生时的情景,“我发现,当我回到孩子的状态,一切都转化为我最原始的本能。”

今年就读于海口市第九中学的陈想也参演了电影。在浙江仙居拍摄时,一阵阵山风袭来,身着单薄衣服的她赤脚站在山洞里,不禁打寒战。

“为了达到好的拍摄效果,她没有轻言放弃,一遍不行,再来一遍。出于剧情需要,让她吃老鼠肉,她也照吃下去,没有畏怯,挺让我感到骄傲的。”陈想母亲田蕾告诉记者,看到最终成片播出,她也为孩子感到无比自豪。

“没有演员就没有电影”,电影杀青那天,雅克·马拉特在微信朋友圈写下8个特别的“感谢”,其中有一句话写道:“感谢我所有的演员为我献上他们的心。”

影片剧照。

跨越时空的对话

所有关于进化、人类起源的命题,都在试图回答这样一个问题:我们从哪里来,如何繁衍,怎么生活,又进行了怎样的迁徙?雅克·马拉特的“人类进化三部曲”(《一个物种的奥德赛》《智人》《人类的崛起》)都是如此。

在《北京人:人类最后的秘密》中,这位享誉全球的纪录片大师将镜头对准了生活在距今70万年至20万年的“北京人”。而将近100年前,他们的牙齿第一次在北京周口店被发掘。

放映活动当天,恰逢“我”从远古走来——周口店遗址文化展在海南省博物馆开展。从北纬39°到北纬19°,周口店遗址的文化精髓跨越万水千山,来到了这片热带岛屿。

据介绍,本次展览展出139件珍贵展品,包括100件真品和39件模型,共分为7个部分,观众能直观地了解周口店遗址的发掘过程、科学研究成果以及文物保护的重要性。展览向大众免费开放,将持续至2024年11月。

漫步展厅,雅克·马拉特和龚梦琳仔细观察着每一件展品,带着“我们是谁,我们从哪里来,到哪里去”的思考,仿佛再次踏上了跨越数万年的“寻根之旅”。“接下来,我们也将带着电影《北京人》北京人遗址博物馆,开展一系列放映交流活动。”龚梦琳说。

此次重返海南,雅克·马拉特还探访了位于琼海的中国(海南)南海博物馆。在那里,一批来自海底1500多米、“沉睡”了500多年的珍贵文物,令他大为惊叹。

“这里有太多故事值得好好挖掘,都是非常棒的题材!我一定要再回到海南,继续拍摄。”雅克·马拉特表示,希望通过国际化的电影制作,继续搭建中法之间的文化桥梁。

“有机会的话,我也非常希望能与导演再次合作,借助光影讲好海南故事,把我们美丽的海南推荐给更多人。”龚梦琳说。

龚梦琳在纪录片中扮演史前人类。

《北京人:人类最后的秘密》海南取景地

位于海口市中心城区海秀大道中段南侧,金牛岭公园宛如一块碧绿的翡翠镶嵌在海口市中心城区,公园绿化覆盖率高达96%,享有“海口之肺”的美称。

位于儋州市峨蔓镇海滨的龙门山,是一处集自然景观、历史文化与民间传说于一体的旅游胜地。龙门激浪得名于明代,龙门峭石势嵯峨,远望潮来卷白波,北风掀浪,触时而鸣,回响十余里,故得名“龙门激浪”。

大里瀑布就静静地藏在陵水大里乡,这里潭水清幽,林木茂密,山花遍野,鸟啼声声,与飞瀑交响,令人沉醉。

位于昌江王下乡南瑶河边,依山傍水,面积约7800平方米,可容纳上万人。洞底东高西低,向南倾斜,洞厅呈拱形,平坦宽敞,壮丽堂皇。洞内有造型多变的钟乳石景观,石柱、石盘、石枕、石鹿、石虎……

海口市秀英区石山镇荣堂村有一处叫“七十二洞”的洞穴,洞穴的位置很隐蔽,没有辅助工具很难找到。“七十二洞”其实是指这里有众多的熔岩隧道(洞),而并非一个具体的数目。

又俄贤岭九峰山,由西北向东南盘旋曲折,犹如一巨龙直冲云霄。山上林木翠绿,奇花异草,繁花似锦令人流连忘返。俄贤岭上有奇洞——俄贤洞,深不见底,曲径通幽。

三合水库位于兴隆农场13队,群山簇拥环抱,山野风格显得静谧清幽。远山下,有湖泊、有牛羊,水清,有鱼。

位于万宁市山钦湾,海湾黑色怪石嶙峋、从礁散落,千姿百态。燕子洞是其中极具特色的礁石,高20多米,传说此处是成千上万燕子的居所,也是大自然鬼斧神工造就。

放大镜

织成彩练当空舞

——谈琼剧《黄道婆》

康可

在中国戏曲的璀璨星河中,琼剧以其独特的艺术魅力和地域特色,散发着耀眼的光芒。近日,海南省琼剧院编创团队倾力打造的《黄道婆》,不仅是一部讲述宋末元初黄道婆传奇故事的琼剧,更是一次舞蹈艺术与戏曲深度融合的现代演绎。

《黄道婆》的开场,通过女子群舞的巧妙编排,将观众的情感迅速带入剧情之中。舞蹈在这里不仅是视觉艺术的展现,更是情感共鸣的桥梁。编导通过演员们身着纱衣模拟松江水的起伏,以及黄四娘独舞时舞蹈幅度的逐渐加大,成功地将黄四娘的悲愤绝望情绪传递给观众。这种情感的传递,是舞蹈艺术与戏曲传统相结合的生动体现,也是现代编舞理念与传统戏曲舞蹈设计的一次成功实践。

在“断魂”一幕中,编导巧妙地运用块状队形和道具斗笠,以及立圆和平圆等舞蹈动作的往复叠加,生动地表现了狂风骤雨下的海面而众生灵的挣扎。这种紧凑有力的剧情推动,不仅展现了舞蹈在戏曲表演中叙事的功能,更是戏曲舞蹈设计的一次创新。编导摒弃了传统的线性运动,转而使用织体构成,运用多声部的复调思维,充实了戏曲舞蹈的表现力,实现了戏曲艺术的创新。

舞蹈不仅是形式,更是肢体语言的表现方式。在《黄道婆》中,无论是主角黄道婆还是配角王阿龙,编导都注重人物形象的外在体态以及典型形象的个性化动作,突出人物的气质神态。黄道婆的年龄跨度超过三十年,从青春年少到白发苍苍,演员对站姿、坐姿、步履及说话的姿态等都做了非常细腻的处理。这种生动立体的人物塑造,是戏曲程式艺术中舞蹈的一种重要功能,也是琼剧《黄道婆》成功的重要因素之一。

《黄道婆》的舞美设计,不仅蕴含着深厚的文化内涵,还兼顾突出了舞台空间的“可舞”功能。实景的运用,如江南的松江堤岸到海南崖州椰子树下,从古阁的参天大树到铺满稻草的黎族村寨房顶,都为剧情提供了明晰而生动的背景。舞美设计中的织布机元素,通过可移动升降的织布框将舞台空间切割为三度空间,导演巧妙地引入了虚境,通过虚实相生达到了超越言语的艺术效果。

《黄道婆》的成功,在于其将中国古典舞的技艺与戏曲程式相结合,拓展了作品的深度。这种创造性转化思维,脱胎于传统,又结合时代审美,值得学习和发扬。戏曲舞蹈的表演追求“虚实相生”,演员可以充分发挥虚拟作用,将实物和虚拟动作结合起来,为刻画人物形象,表达情绪服务。这种现代演绎,不仅让戏曲艺术的表现形式更为多元化,也更好地应对了当下广大人民群众多元化的审美需求。

黄道婆的故事,不仅是一个关于个人成长和奋斗的故事,更是一个关于知恩图报、行善积德的仁爱精神的传递。通过这温情的一幕幕,琼剧《黄道婆》滋养着在场的每一位观众,让这种精神得以传承和发扬。舞蹈在这部琼剧中,不仅长于抒情,善于渲染,更有叙事之功能。它使戏曲艺术的表现形式更为多元化,让文艺的百花园永远为人民绽放。

琼剧《黄道婆》以其独特的舞蹈艺术和深刻的情感共鸣,交出了一份满意的答卷。它不仅展现了舞蹈艺术在戏曲中的重要作用,更是一次成功的现代演绎。通过舞蹈与情感的交融、剧情的推动,人物的塑造以及空间语言的创新,琼剧《黄道婆》为当代戏曲舞蹈的发展提供了新的思路 and 方向。

琼剧《黄道婆》剧照。海南日报全媒体记者 张茂 摄

观澜