

《安国夫人》：京剧艺术绽放时代光彩

本报记者 郭海瑾

编者按

2024年11月16日，京剧电影《安国夫人》获第37届中国电影金鸡奖最佳戏曲片。此前，该片还于11月8日获2024年第二十届中美电影节“金天使奖”最佳戏曲片。《安国夫人》是由李瑞环同志执笔编剧的一部优秀新编历史剧，取材于南宋巾帼英雄梁红玉的故事。该片由全国政协委员、国家京剧院院长王勇担任出品人，国家一级导演高牧坤担任戏曲导演，青年导演刘学忠担任电影导演，全国政协委员、著名京剧表演艺术家董圆圆和第十一至十三届全国政协委员、著名京剧表演艺术家张建国，青年文武老生演员田磊等领衔主演，经过近4年的精心策划和周密筹备得以开拍、呈现。

《安国夫人》连获国际国内多项殊荣，其魅力在哪里？如何用京剧电影讲好中国故事、提升中华文化影响力？如何推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展？记者采访主创团队中的政协委员们，请他们讲述京剧电影《安国夫人》的创作与思考。

电影《安国夫人》剧照

推动文化的传播和交流

“电影《安国夫人》化用京剧艺术经典剧目成功经验，精神指向深刻，文化内涵丰厚，以史为鉴，守正创新，弘扬优秀传统文化，展现家国情怀，呼应时代精神，是戏曲电影的精品力作。”在第37届中国电影金鸡奖颁奖典礼上，评委会的评语这样写道。

《安国夫人》中梁红玉的扮演者董圆圆表示，《安国夫人》获得这些奖项，不仅是对创作与制作团队辛勤付出的最好回报，更是对京剧人的极大鼓舞。“京剧《安国夫人》是我个人艺术生涯中非常重要的一部剧目，电影《安国夫人》也是我人生中第一部电影作品。作为一名演员，能够排演一部因人设戏、发挥个人优势的剧目，并拍摄这样一部京剧电影，是非常难得的，我们赶上了好时代。”她激动地说。

“《安国夫人》的获奖，是中华文化影响力的有力体现，展示了中国传统戏曲的深厚底蕴和艺术魅力，还彰显了中华民族在历史长河中形成的独特审美观念和价值观念，推动了中华文化的国际传播和交流互鉴。同时，也是对全体演职人员的一次精神提振，让台前幕后的工作人员更有信心和动力，为推动京剧艺术的传承发展贡献力量。”王勇对记者说。

得知获奖的消息时，《安国夫人》中丞相朱胜非的扮演者张建国正在准备中国京剧之星、京剧希望之星和京剧未来之星的选拔，内心无比欢喜。他说，这既是鼓励，又是信任，还是责任。“《安国夫人》的成功，也提醒我们，只有不断创新，勇于探索，创作更多思想精深、艺术精湛、制作精良的戏曲作品，才能使戏曲艺术得以承继，才能让古老的京剧艺术在新时代焕发出更加绚丽的光彩。”

厚植爱国主义情怀

“狼烟四起，山河动荡，且看她战鼓擂响。旌旗猎猎，戎装加身，谁说她不如儿郎？”京剧电影《安国夫人》中，梁红玉一身戎装，英姿飒爽，为守护家园，毅然踏上了战场……

王勇表示，爱国主义是中国人的精神底色，也是中华优秀传统文化中贯穿始终的核心价值观。京剧以及戏曲自诞生以来，表达了中华文化中的优良品德，如忠孝节义、仁义礼智信等。《安国夫人》通过描述安国夫人梁红玉平定叛乱、带兵抗金的故事，表现梁红玉与朱胜非、韩世忠等人的爱国情怀与民族气节，这是他们对祖国的忠、对人民的爱，这些与今天所倡导的社会主义核心价值观是一脉相承的。

“电影《安国夫人》是深入学习贯彻习近平文化思想的一次生动实践。”在董圆圆看来，梁红玉智勇双全、精忠爱国的家国情怀是中华民族精神的体现。拍摄这部京剧电影，不仅希望更多人感受京剧艺术的魅力，更希望能够弘扬爱国主义精神，这种精神具有时代传颂的主题意义。她表示，梁红玉虽为女子，却在临危受命之时舍家为国，奋不顾身地平息叛乱、阻金兵于城墙之外，守护一方百姓平安，受到广大百姓的尊崇。她所展现出巾帼不让须眉的昂扬斗志、不畏生死的爱国主义精神，传递着中国女性智慧豁达、自强不息的风采。

作为真实存在的历史人物，梁红玉忠勇爱国的故事广为流传。从明朝开始，梁红玉的形象就出现在演义与话本中。“在京剧发展史上，梅、尚两派都曾以梁红玉为主角进行创作，比如梅兰芳先生的《抗金兵》、尚小云先生的《梁红玉》。”王勇介绍，国家京剧院创排的京剧《安国夫人》，在原有《梁红玉》《抗金兵》等剧目的基础

上，围绕梁红玉这一人物的形象塑造，设置更加多元的人物关系和情节故事，注重突出女性形象的丰富与立体。

“电影中，忍辱负重、老成谋国的丞相朱胜非，英勇善战、忠诚正直的爱国将领韩世忠等人物形象也饱满有力，他们身上所体现出的深切的忧国忧民之情得到充分彰显，触动人心。我想，这是这一题材常演不衰的重要原因，也是讲好中国故事、展现中国人自信的关键所在。”张建国如此解读道。

为京剧艺术插上科技的翅膀

年轻观众会喜欢京剧电影吗？广大戏迷能接受京剧和电影结合的形式吗？

……

在《安国夫人》开拍之初，董圆圆这样问自己。

那时，董圆圆刚录制完京剧《安国夫人》的“像音像”工程，中国数字文化集团找到她，提出想将这出戏拍摄成京剧电影。“我第一次尝试电影，完全想象不到结果会是什么样的。”董圆圆说。

历经4年的精心策划和周密筹备，2023年6月，《安国夫人》全面开启拍摄工作。它不仅保留了京剧艺术本体，更在技术上实现了新的突破——将全球领先的LED数字虚拟影棚技术应用于京剧电影摄制，创造性地将传统京剧舞台艺术的

“虚”与现代数字电影艺术的“实”相融合，赋予更加生动、逼真的视觉效果。

“新技术营造的虚实结合的场景带给我最直接的感受就是身临其境的真实感，这会辅助表演者于瞬间入戏，能够更真实地诠释人物，更自然地表达人物的真情实感，使表演如虎添翼。”董圆圆回忆拍摄过程颇为感慨，她说，“录制过程也是我追求唱念表、舞台调度愈加精致化的过程，这些都是电影拍摄对舞台表演的一种反哺。”

“《安国夫人》的大胆尝试和成功探索启示我们，在传承传统文化的过程中，要勇于探索新的表现形式和传播手段，使其更加贴近当代观众的审美需求和生活方式，从而实现中华优秀传统文化的赓续发展。”张建国表示。

“其实，作为一门古老古典的艺术，京剧一直与时俱进，勇于创新。中国第一部无声电影是京剧艺术大师谭鑫培主演的《定军山》，第一部彩色电影《生死恨》由梅兰芳先生主演……京剧始终以其丰沛的现代精神阔步媒介视域，突破舞台和技术的边界，不断推出具有里程碑意义的时代之作。”王勇认为，要以开放的胸襟拥抱新技术，为京剧艺术插上科技的翅膀，让科技为传统京剧赋能，实现创造性转化、创新性发展。近年来，国家京剧院积极采用5G+4K+VR技术推动京剧作品向海内外传播，并且打造数字人，吸引年轻人身临其境感受京剧艺术。“越来越多的年轻人走进剧场，文化自信使观众们更加喜爱和珍视中华优秀传统文化，我相信，京剧的未来一定绚烂夺目。”王勇信心满满。

委员笔谭

精彩阅读：

生活给我歌声，填写美好的歌词；时代给我歌声，奏响雄浑的乐章。对于文艺工作者来说，作品是立身之本，我期待着创作出更多无愧于时代、无愧于人民的优秀作品，用一幅幅音乐画卷，记录和见证国家的繁荣发展。

10月30日，在哈尔滨2025年第九届亚洲冬季运动会倒计时100天主题活动中，本届亚冬委会会歌《尔滨的雪》正式发布。《尔滨的雪》由我和常石磊共同创作。回想创作初衷，是为亚冬会创作一首运动会会歌，要彰显国际化格局，要让这首歌唱响这座城市，让这座城市传唱这首歌。“一路雪花相拥来，有微笑天地开，暖暖的阳光多可爱，把世界牵起来，你我同在这梦里，呼吸也甜蜜，每一个冬天都想起，尔滨和你在一起……”《尔滨的雪》的作曲紧扣本届亚冬会“冰雪同梦，亚洲同心”的口号，表达了亚洲各国人民团结友爱，共建人类命运共同体的美好愿景，“尔滨和你在一起”则彰显了哈尔滨开放包容的人文情怀。同时，《尔滨的雪》MV创作以“雪”为核心，采用实景拍摄与AI技术相结合的方式，将梦幻的冰雪世界与真实的龙江胜景完美融合。

一直以来，我都认为，创作不是“小我”的孤勇，而是要用真实、真诚、真心去打动听众、产生共鸣。创作《尔滨的雪》，也是如此。

我的工作与奥运会有着千丝万缕的联系，尤其是在2008年北京奥运会，我负责征集奥运歌曲，因此必须要了解奥运歌曲的创作。工作期间，有幸结识许多音乐人，在合作交流中逐渐领悟并掌握了一些基本的规律，并由此踏上了写歌之路。从“征歌的人”变成“写歌的人”，并创作出很多深受业界与群众喜爱的作品，这也是我最欣慰的事情。

回望2008年，我策划的歌曲《北京欢迎你》，初始镜头设定为“打开大门迎接客人”，恰似日常生活中迎接来客的场景，如“客人到，把门开”这般自然亲切；一句“欢迎你”，就像在北京胡同中遇见来自远方的客人，亲切地打了一声招呼。2021年，在北京冬奥会倒计时100天主题活动中，歌曲《我们北京见》发布。“我们说过，会再见”，这句话宛如深情呼唤，期待着与老友重逢北京，共赴北京之约。此外，北京冬奥会和冬残奥会主题口号推广歌曲《一起向未来》诠释奥运精神，展现大国担当，点燃奥运热情。

创作奥运歌曲，需要对奥林匹克精神有非常深刻的理解和领悟。“更高、更快、更强、更团结”短短九个字，蕴含着丰富的意义和深刻的内涵，这种刻在生命之中的精神，赋予人们向上的力量。多年与奥运会结缘的工作经历，成为我音乐创作的宝贵财富，也让我在创作中不敢有丝毫懈怠，从“小细节”入手，从“大格局”展示，见证国家和民族的伟大。

时代赋予我创作的动力和灵感，以小见大，精准捕捉生活的细节，从一个个细节映射整个生活状态，从而牢牢抓住音乐创作的核心，是我创作中一以贯之的初心。在创作过程中，我始终着力深刻描绘对生活的感受和对时代的感悟。创作歌曲《国家》时，“有国才有家”这个概念在我脑海萦绕，我深切感受到国家强大了，大家的生活才会好，人民的美好生活才有坚实的基石。歌曲《雪恋》《叫醒冬天》《北京》等，是我在北京生活中的点滴感悟与情感凝结，它们从不同侧面展现了我对这座城市、对奥运盛事的所思所念。还有《出发吧，春天》《我们都是追梦人》《燃烧的雪花》等，都是对时代足音的记录。

文艺事业是党和人民的重要事业，文艺战线是党和人民的重要战线。我们要紧跟时代步伐，从时代的脉搏中感悟艺术的脉动，把艺术创造向着亿万人民的伟大奋斗敞开，向着丰富多彩的社会生活敞开。生活给我歌声，填写美好的歌词；时代给我歌声，奏响雄浑的乐章。对于文艺工作者来说，作品是立身之本，我期待着创作出更多无愧于时代、无愧于人民的优秀作品，用一幅幅音乐画卷，记录和见证国家的繁荣发展。

奏响雄浑的时代乐章

从《尔滨的雪》说起

王平久

艺苑大观

琴寻知音千古事 月照密州万载情

——诸城市政协筹演古琴音乐剧《古琴里的苏轼》

程芳 刘瑛 刘霞

“老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍……会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。”舞台上，演员们激情吟诵，挥舞鼓槌，让现场观众犹如梦回千年，随苏轼于密州常山脚下共抒报国之慷慨意气 and 壮志豪情。这是古琴音乐剧《古琴里的苏轼》在诸城市隆重上演的情景。在历史的长河中，诸城这座古老的城市承载着无数的文化瑰宝与动人故事，如今，诸城市政协以其文化担当和创新精神，筹演《古琴里的苏轼》，为传承和弘扬中华优秀传统文化写下了浓墨重彩的一笔。

“诸城历史悠久，文脉繁盛。古琴，又称琴瑟，以历史悠久、内涵丰富和影响

深远闻名于世。政协人才荟萃，我们理应有使命、有责任、有担当将传统文化绵延不绝传承下去。”诸城市政协主席王爱民在诸城古琴传承与弘扬工作座谈会上如是说。

自换届之后，诸城市政协就把诸城派古琴的传承、苏轼文化的弘扬列入了每年的工作要点，建立专门的调研队伍，由分管副主席带队在当地走访传承人、寻访苏轼遗迹、深挖文化内涵。诸城市政协牵头制作的《杯古颂今 继往开来——古琴新韵奏响新时代》诸城派古琴宣传片，在诸城、潍坊各大媒体滚动播出。借诸城派古琴这一跨越千年承载传统文化精髓的古老

乐器，演绎一段千年前关于苏轼的故事，以纪念苏轼知密州岁月的想法渐渐在王爱民的脑海里初具雏形，《古琴里的苏轼》音乐剧应运而生。

召集相关专业人员开会探讨、交流沟通，成立由当地文化工作者组成的创作组、导演组，研读密州、构思框架、潜心创作……古琴音乐剧的筹演一路前行。

诸城市民间文艺家协会主席孙岩被委以这部音乐剧的编剧、总导演，他以琴曲为引线，以“密州四曲”为依托，把苏轼融进了古老厚重的古琴里。著名作曲家晏敏敬历时一个多月，完成了《南风歌》《明月几时有》《九霄环佩》等乐曲的创作。炎炎夏日，剧目排练启动，费用保障、挑选演员、古琴演奏磨合、演员默契度等问题接踵而至，大家齐心协力，不断攻克一个又一个难关。诸城市政协领导也时刻关注着排练进度，定期审查节目，提出修改意见；定期召开协调会，及时解决排练过程中遇到的问题，为音乐剧的顺利推进保驾护航。

当琴弦轻拨，音韵流淌，《古琴里的苏轼》历经种种磨砺，终于在舞台上化茧成蝶，绽放出绚烂光彩。演员们全情投入，将苏轼的才情与人生、古琴的悠扬与深邃完美融合，每一个音符都仿佛是一只灵动的蝴蝶，翩翩起舞，引领观众穿越时

空，走进充满诗意与豪情的东坡岁月……

《南风歌》古朴悠扬的旋律率先奏响，紧接着，《文王操》庄重肃穆的音符缓缓流淌，让人沉浸在深邃的文化底蕴之中。《江城子乙卯年正月二十日夜记梦》以深情的演绎，让观众们感受到了苏轼对亡妻的无尽思念；《密州出猎》则画风一转，豪迈奔放的气息扑面而来。《鹤舞洞天》中灵动的舞姿与优美的音乐交织，营造出如梦如幻的仙境。《九霄环佩》的琴音似天籁之音，余韵悠长。《定风波》中，苏轼的豁达与从容在演员们的精彩诠释下熠熠生辉。《赤壁怀古》以磅礴的气势展现了历史的沧桑与英雄的豪情，令人心潮澎湃。《醉翁吟》将欧阳修的洒脱与苏轼的才情巧妙融合，为音乐剧增添了别样的韵味。最后，《明月几时有》的旋律温柔响起，如同皎洁的月光洒在每个心上，为这场精彩的演出画上了圆满的句号。

琴寻知音千古事，月照密州万载情。《古琴里的苏轼》不仅仅是一部音乐剧，更是一次文化的传承和心灵的洗礼。中华文化底蕴源远流长，要让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来，丰富全社会历史文化滋养。诸城市政协打造的音乐剧《古琴里的苏轼》做了这样的尝试，未来诸城市政协将继续勇于进取，不惧挑战，为中华优秀传统文化传承创新作出新的贡献。

《古琴里的苏轼》剧照

采尾

(作者系全国政协委员)